

谈印象派与文人画

文 北京大学美术学院 2011 级硕士研究生 韩 冬

[内容摘要] 莫奈晚年创作的《睡莲》组画不仅体现了印象主义所特有的率真，还有某些与自然相关联的神秘色彩。莫奈与倪瓒虽身处不同国家不同时代，但二者的艺术主张也有异曲同工之处。

[关 键 词] 印象派 文人画 绘画 比较

一、印象派与中国文人画产生的原因和特点

19 世纪的法国，现实主义与反现实主义的艺术流派始终在激烈地斗争着。官方的学院派思想保守，他们把持的沙龙，拒绝一些年轻有为的画家参加展览。这些画家团结在马奈周围，形成与官方沙龙相对立的集团。他们不定期地在巴黎的盖尔波瓦咖啡馆和巴齐耶与雷诺阿的共同画室聚会，到塞纳河畔直接对景写生。1874 年 4 月，这些画家在巴黎借用那达尔（Nadar）的工作室举办展览，他们自称为“无名的画家、雕塑家和版画家协会”。在展品中莫奈的油画《印象·日出》的标题被一位保守的记者路易·勒鲁瓦在文章中借用作为嘲讽，称这次展览是“印象主义画家的展览会”，“印象主义”由此得名。在印象派后期又出现了新印象派（即点彩派）和后来的后印象派。

印象派的产生，与法国社会有密切联系。在第二帝国时期，很多知识分子思想苦闷，他们不满当时社会现状，却又看不到光明的出路；他们追求自由，但又觉得前途渺茫，于是，只有探求艺术的形式，这也决定了他们艺术思想的局限性。他们虽背叛了学院，但并未与国内的社会实践相结合，这是他们的悲剧和不幸。印象派画家在发展风景画方面是有贡献的。他们追求着光、色和大气的表现，从而使风景画发生重大的变革，具有清新、明亮、丰富多彩的特点。他们反对物体的固有色，重视光，对瞬间的观察很注意。印象派画家大多用原色作画，所以彩色特别清新明亮，没有浑浊之感。不过他们作品的思想性和内容是很薄弱和狭窄的，往往是很偶然的，印象派画家常常是以习作代替创作，以感性代替理性。他们在创作一幅画时，事先很少有一个完整的构思，但印象派的创新是值得肯定的。从马奈到塞尚，欧洲绘画传统在自我否定的同时又在自我完善，这样的进程构成了整个西方现代绘画的发展框架。印象派画家对西方艺术产生了极其深刻的影响，并波及音乐和文学。到 20 世纪初期，印象派已经成为广受欢迎的艺术流派。直到今天，印象派绘画在世界各地受观众欢迎的程度，仍然超过绘画史上其他流派的作品。

中国文人画成就主要在元代，它的发展是许多条件综合作用的结果。元代的经贸繁兴，深刻影响了文化的发展。城市娱乐业发达，市民艺术更趋兴盛，不但体现在散曲、杂剧和南戏的流行上，也体现在士人文化品格的变异上。元代后期文化中心在江南，核心人物多为下层文人，呈现出一定平民色

彩。文人画成熟和普及的过程其实也是平民化或者说市民化的过程（文人画本来就是一种城市文化）。元代的民族压迫对文艺产生了重大影响，有固定的四种人制（蒙古人；色目人，指西域和欧洲人；汉人，指原辽、金统治下的汉、契丹、女真人；南人，指原南宋统治下的南方汉人），南方人地位普遍降低，其中的士人也不例外，并且在社会平静时期仍然最深切地感受到被歧视的痛苦。在仕途上他们也遭到歧视和压制。这一切，使诗歌、古文这些正统文学形式步入低潮，知识分子的才华和积郁向“小道”如散曲、杂剧、绘画转移，提高了绘画在文人中的普及程度。

经过长期的、反复的文化选择，终于形成以董源、巨然为主，兼取李成、郭熙以及唐五代和北宋其他大师样式的文人画体系；确定了以江南山水为主要描写对象，以诗意和个人化的内心情感为主要表达对象的内容体系；以平淡天真、不拘形式、追求笔墨形式和诗书画相结合为归旨的审美体系。这个体系实际也就是今天绝大多数人心中中国传统中国画的全部含义。赵孟頫是这个变化的关键人物，他不但引导了整个元代文人画的走势，也影响了明清画坛 550 年。而在笔墨技法和趣味上对后世影响最为直接的是元四家——黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙。这个时期文人画已经成熟，实际上也形成了明清人难以超越的高峰。

二、凡是民族的，都是世界的

综上所述，我们发现印象派与文人画有许多惊人的相似之处。印象派画家有严谨的基本功，但不拘泥于写实，很注意在笔触的自由、潇洒中表达情绪，表现神韵，有相当的写意性，这与中国人欣赏趣味相通。再则，印象派的直接写生，补充了中国晚期文人画的不足，但印象派的写生强调写印象、写感觉、尊重自己的内心，真正地放心去飞翔，于是这个世界有了另一种真实——艺术的真实。这一点与文人画不谋而合，中国画家也乐于借鉴。再次，印象派从日本、中国艺术中吸收了营养，在表达语言上追求绘画的平面性、装饰性，使中国人感到亲切，也易于为他们所接受。如最典型的印象主义画家莫奈在 1891 年第二次访问伦敦后创作的《草垛》《卢昂教堂》组画，这些风景画侧重表现同一场景在不同光线气氛下变幻无穷的外观。它们忽视物象轮廓写实，主要用光线和色彩来表达瞬间的印象，追求绘画色彩关系独立的美。这种艺术追求在他晚年创作的《睡莲》组画中表现得尤为突出。他的作

品除了有印象主义所特有的率真外，还有某些与自然相关联的神秘色彩。画面的朦胧性和宏大的装饰效果，也是他创作的显著特色。他的探索，无疑也给后来的抽象主义画家以启发。再看元四家中的倪瓒在《答张仲藻书》中说：“……仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳。”从这个意义上讲，倪瓒是一位相当“现代”的大师，他的作品已经走向符号化。画面丘壑简单重复，本来是他的不足，也变成了优点，有人甚至提出倪瓒的画可以不标题目，像西方音乐家的作品一样标注“作品一号”、“作品二号”……清初画家程正揆一生画山水长卷《江山卧游图》五百余卷，以“江山卧游图第*卷*”的形式编号，正是中国山水画这一抽象倾向发展的结果。莫奈与倪瓒虽身处不同国家不同年代，但二者的艺术主张也有异曲同工之处，正体现了那句“凡是民族的，都是世界的”。

印象派绘画能在具有悠久传统文明的中国受到欢迎和尊重，笔者认为原因如下：印象派绘画包含的某些东方元素使中国人感兴趣；中国是一贯很兼容的国度，印象派的创新精神和创作技法给中国艺术家们以鼓舞和启发；时代的因素，中法的友好关系，中国的强大和开放，才使得异邦优秀文化传入中国并被吸纳。自宋元以来，中国的文人画已经达到了相当高的艺术水平。当今中国民族复兴的宏伟历程中，文人画以什么姿态前进？中国画向什么方向发展？笔者的答案是：立足国内，面向世界。

参考文献：

1. 徐书城. 中国绘画艺术史. 人民美术出版社, 2001
2. 绍彦. 中国绘画的历史审美鉴赏. 人民大学出版社, 2000
3. 张连. 形式美新论. 三联书店, 2000
4. 王伯敏. 中国绘画通史. 三联书店, 2000
5. 伍鑫甫. 文人画艺术风格初探. 中国画论研究. 北京大学出版社, 1983
6. 薛永年. 晋唐宋元卷轴画史. 新华出版社, 1991
7. 黄专, 严善淳. 文人画的趣味、图式与价值. 上海书画出版社, 1993
8. 水天中. 印象派绘画在中国. 中华读书报, 2004
9. 光明日报. 印象派画展为什么大受欢迎?, 2004