

当代实力派画家艺术研究

蒋力油画艺术

第4辑

DANGDAI SHILIPAI HUAJIA YISHU YANJIU

JIANG LI YOUHUA YISHU

主编 贾德江

他以挥洒着表现主义自由奔放激情的系列风景油画，自成气象，以直觉的锐利和表述的强度展现着自己对生命与艺术的深刻理解。他的风景油画都是直接面对自然，与自然对话，以跳动、奔腾、写意的笔触表现令他感动的自然景观的平凡与本真。

编辑人语

多年来，油画家蒋力一直致力于风景油画的探索，以他挥洒着表现主义自由奔放激情的系列风景油画，自成气象，以直觉的锐利和表述的强度展现着自己对生命与艺术的深刻理解。他的风景油画都是对景写生，都是把画布立于野外，直接面对自然，与自然对话，以跳动、奔腾的笔触表现令他感动的山景、民居、桑田、花木的平凡与本真。在他的画面上，粗放的笔触和迹象的作用已不再是帮助形的释读，而是淡化形的具体性，以强烈的视觉冲击力来传递浓郁的性格化内涵，渲染出画家对大自然的感悟和挚爱。

蒋力主张“构成着眼，主体切入，色彩明确，用笔讲究”。由此可见，他并未把风景写生演变成风景抽象，他的作品融印象主义的自然光色与表现主义的秩序节奏于一体，熟悉的农村风景在这里转化为一种载体而非表现的对象，形与色的聚散与对比无不充满着构成的变化与节奏。尽管画面保留了具体场景的一些基本元素，但经过他的视觉关照和造型过滤，已是重新结构画面的创造。看来，坚实的写实技法为蒋力提炼画面语言提供了极大的自由，物象的生命在他的笔下转化为富有形式魅力的画面秩序与节奏，以及随之而来的乡土气息。在着意于整体气势、气韵和意境的同时，却从不放弃以粗中有细的敏感用笔方式，去寻找细节中的微妙体悟；追求自我绘画独特性的自由发挥，却从不忽视对于绘画传统的研习和运用；强调理性地去描绘自然的特色和面貌，然而无处不在的精神渗透却使整个画面饱含画家自我的生命状态和生命体验。

他的油画艺术不仅是纯粹精神空间与视觉心理的探索与表达，还将西方风景油画的独特技法与中国传统绘画的写意精神相融合，表现出东方艺术精神中“天人合一”的审美境界，彰显出中国油画艺术的独立品性和浓厚魅力。

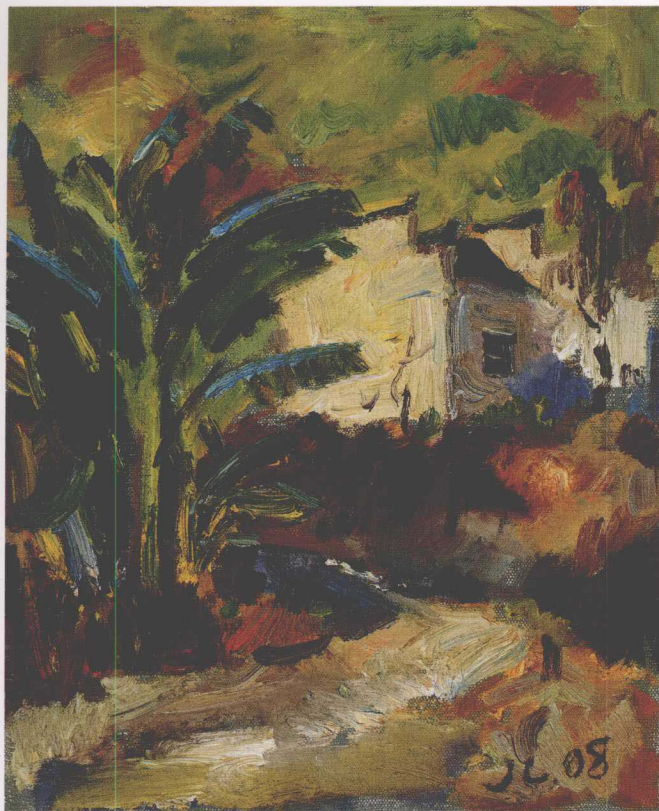
文 / 贾德江

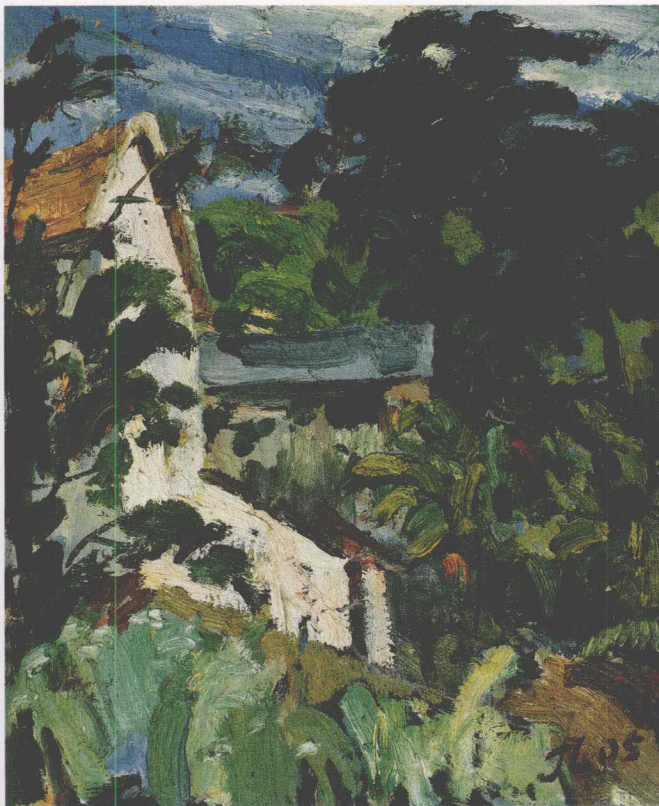
- 蒋 力
- 1959年出生于江苏省南京市。
- 1982年毕业于泰山学院。
- 现任泰山学院美术系副主任、副教授。

当代油画家 蒋 力 艺术档案

封面 / 北方的山（局部） 2009年 麻布油彩
封底 / 世外（局部） 2009年 麻布油彩

古村 2008年 麻布油彩 41cm × 33cm

农家 2005年 麻布油彩 46cm × 38cm

一、风景油画的起源与发展

在诸多的绘画题材中,风景画无疑是人与自然最直接对话的产物。但是风景画在西方文艺复兴时期,主要是作为人物画的背景出现的,《逃亡埃及》、《蒙娜丽莎》和《春》背景部分的风光,是用来陪衬作品主题的。15世纪前后发生的意大利文艺复兴运动,使艺术更加关注人对客观世界的认识与把握能力,欧洲油画中对风景的描绘兴趣也开始于这一时期,但独立风景画的出现却是在晚期哥特式的尼德兰。

风景画从诞生后,走过了一条漫长曲折的发展道路。

1. 再现视觉真实的古典风景画

16世纪的老彼得·勃鲁盖尔充满热情地描绘所钟情的尼德兰低洼地区的乡村风光,使风景在画面中取得了支配地位。在他表现尼德兰风光的《四季图——夏牧、冬猎、秋收、春耕》中,我们感受到他那宁静安详的笔触,眷恋故土的世俗情怀。克洛德·洛兰的作品多为风景画,富有诗意,充满对古罗马雄伟古迹崇高之美的颂扬,还常常点缀一些神话或宗教人物在景物之中,庄严柔和,光线也十分微妙,奠定了古典主义风景画的风格。17世纪荷兰的风景画中人物形象只作为风景的点缀而出现,甚至完全消失,风景画终于发展为完全独立的绘画体裁。画家将寻常乡村景观和忙碌的海港、街道赋予色彩的光辉,使西方油画艺术中的风景画艺术逐步成为同肖像画和历史画具有同样价值的艺术样式。

19世纪初,约翰·康斯坦布尔不仅对英国风景画的发展贡献巨大,他还对于光影之明暗、色彩之变化的敏感,也促进了19世纪末叶法国画家们对光影与色彩的探索。约翰·马罗德·威廉·透纳比康斯坦布尔更富于幻想,现实对他来说只是为了达到幻想的跳板。他不是停留在自然风景外表的描绘上,而是深透到自然的内心。透纳的作品同样使后来的法国印象派画家们获得了丰富的营养和有益的启示,也深刻影响了欧洲文化的浪漫主义和现实主义。

19世纪三四年代的巴比松画派,以写实手法表现自然的外貌,并且致力于探索自然界的内在生命,力求在作品中表达出画家对自然的真诚感受,以真实的自然风景画创作否定了学院派虚假的历史风景画程式,揭开了19世纪法国声势浩大的现实主义美术运动的序幕。

现实主义风景画是人的本质力量对象化的产物,是人与自然的关系在发生互换的过程中对自身本质的观照。因此,风景画对自然美的表现从来不是对自然本身的认识,而是人类文化以各种方式显现自身的结果。

2. 唤起个性体验的印象主义风景画

印象派是19世纪后半期诞生于法国的绘画流派。画家们继承了法国现实主义前辈画家库尔贝“让艺术面向当代生活”的传统,使自己的创作进一步摆脱了对历史、神话、宗教等题材的依赖,摆脱了讲述故事的传统绘画程式的约束。他们走出画室,深入原野和乡村、街头,以看似随意实则准确地抓住对象的迅捷手法,把变幻不定的光色效果记录在画布上,留下瞬间的永恒图像。这种取自于直接写生的方式和捕捉到的种种生动印象及其所呈现的种种风格,是印象派绘画的创举和对绘画的革命。

印象主义的产生,是19世纪西方画坛的最大艺术事件之一。印象派画家们不仅捕捉阳光照耀下世界闪烁不定的变化以及用色彩表现空间感觉等一系列问题,他们还在绘画技法上创造了一种全新的速写式的写生方法。那些原本只摆在小幅草图上的草率笔触的纯感觉式的技法,被印象主义画家演变成一种有别于古典主义细腻风格的新的艺术语言。这种新方式最大的特点,是充分释放出了艺术家个性潜能——即兴的艺术感受,从而启动了油画艺术语言的现代形式主义革命。

3. 风格化与独创性的现代风景画

在19世纪与20世纪之交,西方绘画进入现代艺术时期。

后印象派与印象主义完全不一样了，他强调表现自己的主观情绪，客观物体的原来色彩已经不重要了，更重要的是借用物象来表达画家对客观世界的主观感受。后印象主义绘画偏离了西方客观再现的艺术传统，启迪了两大现代主义艺术潮流，即强调结构秩序的抽象艺术（如立体主义、风格主义等）与强调主观情感的表现主义（如野兽主义、德国表现主义等）。所以，在艺术史上，后印象主义被称为西方现代艺术的起源。我思故我画，我画故我在，更注重人生个人的存在价值，而这时的西方美术真正迈入一个个性强烈张扬、表现自由的时代了。艺术不再是宗教宣传的工具，从此，艺术也对人生有着哲学一样的终极思索。自后期印象主义开始，古典的“摹仿说”美学原则被强调主观情感和自我表现的各种现代艺术流派所否定，现代绘画在艺术创作观念、艺术语言风格方面都发生了革命性的变革，正如毕加索所言：“艺术本身不变，而是人的思想在变。”在这种以独创为目的的艺术潮流中，风景画的表现形式更为多元化，呈现出艺

五月的阳光

2005 麻布油彩
61cm × 50cm

秋水 2008年 麻布油彩 60cm × 73cm

术家无限丰富的创造性,体现出艺术家强烈的创造欲望和对个人独特风格的追求。一大批艺术家成为这一时期的代表,如马蒂斯、弗拉曼克、德兰、康定斯基、马尔克等等。

二、风景油画的地域选择

在诸多的绘画题材中,风景画无疑是人与自然最直接对话的产物。风景画家往往都有一个相对钟情或专注的地域性选择,而且这种选择往往较长甚至一生,因

为风景画往往最能准确地反映作者的艺术追求及风格特征。让我们检索一下西方美术史上大师们的创作经历。

康斯坦布尔作为一个浪漫主义画家,他既不遵循古典画家创立的严谨、规范的叙事性绘画传统,也不赞成同时代的画家们对幻觉、想象的推崇。故乡的教堂、田园、道路、牛车总是他作画时最深的迷恋,树木、云彩、水渠,连同笼罩着这些景物的天光云影的生机运行展示给我们。如将其绘画比拟成文字作品,康斯坦布尔的作品如同田园派小品,恬淡隽永,怡然中见深意。

花 2007年 麻布油彩 38cm × 46cm

巴比松画派的画家长期在巴黎近郊一个有着肥沃的土地、大片的森林、潺潺的流水和各种奇花异草的小山村，用画笔描绘这里美丽的自然景色和风土人情，使这批画家摆脱了古典主义艺术的虚伪和做作，同时也摒弃了荷兰风景画中的摹仿画风，提出“面对自然，对景写生”的口号，走上了以农村真实景象为描绘题材的独立道路，进入一种全新的境界。其作品也形成了自己独特的面貌，为世人留下了一大批名垂青史的佳作。

希施金是俄国19世纪巡回展览画派最具代表性的风景画家之一。他一生为万树传神写照，描绘俄罗斯北方大自然的宏伟壮丽，探索森林的奥秘。他的风景画多以巨大的、充满生命力的树林为描绘对象，希施金所描绘的林木，无论是独株还是丛林，都带有史诗般的性质。林木的形象雄伟豪放，独具个性，显示出俄罗斯民族的性格，被人们誉为“森林的歌手”。

被誉为现代派之父的塞尚在他的风景画中大量出现的是他长期居住的埃斯

梨花

2009 麻布油彩
70cm × 60cm

V

05

蒋力
油画艺术

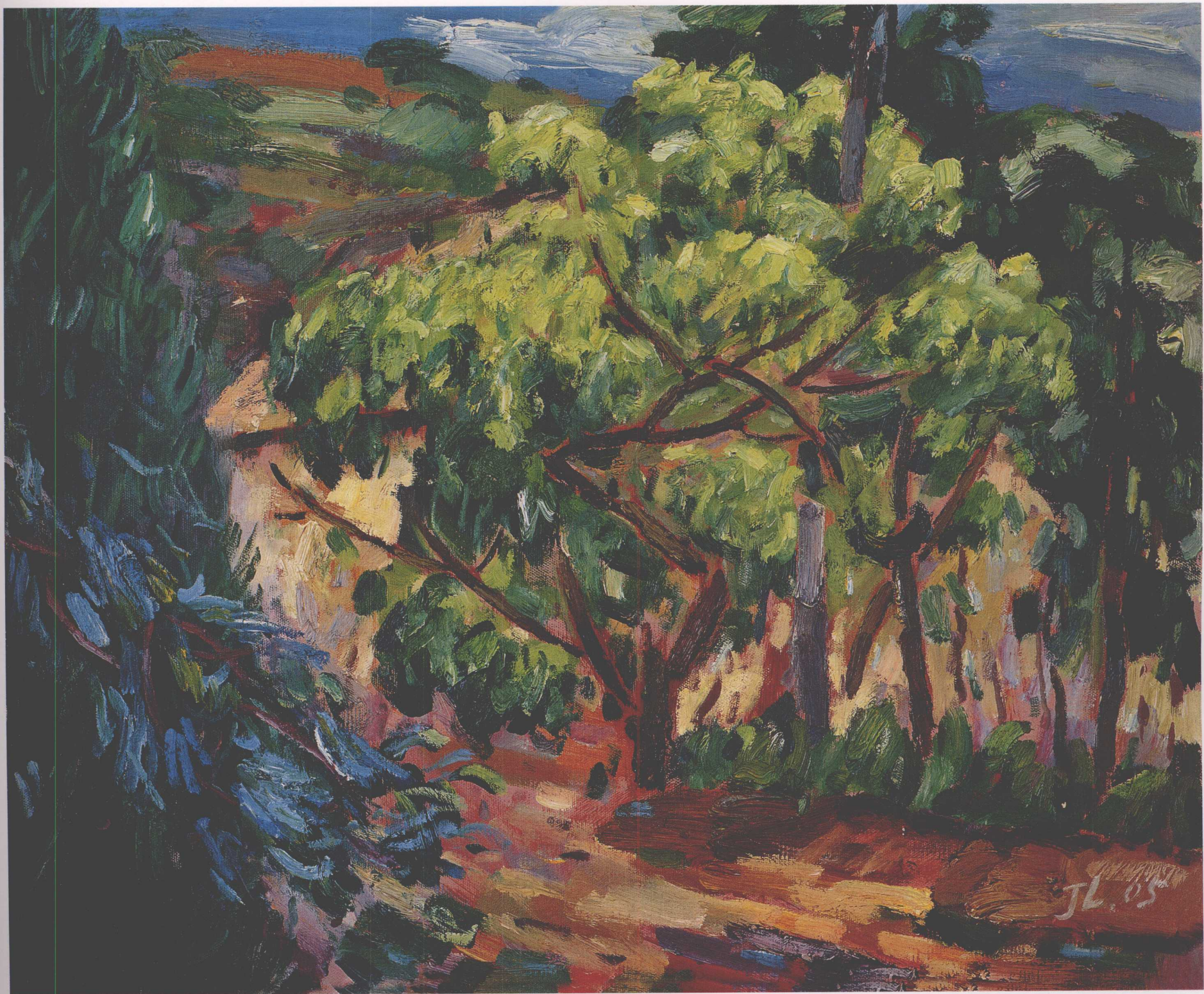
塔镇以及附近的圣维克多山的情景。英国画家康斯坦布尔、法国画家塞尚的题材地域性特别强，他们创造了很多前所未有的图式语汇，他们所发展出的观察方法和表达方法具有世界性。

我国的青年画家张冬峰坚持对广西亚热带的南方风景进行了多年的油画探索，终于把南方丘陵地区这一平时被人们熟视无睹的、完全不成风景的风景画出了一个新的天地。张冬峰不但在油画语言上进行了成功的中国式的创造，还创造出一种温润繁茂、简雅诗意的亚热带风景样式。他在风景画中着力表现的人文情感和人文精神，也已经远远超过了一般风景画的界限，达到艺术语言和人文理想和谐结合的很高境界，是当代南方风景画派的代表人物。

纵观美术史，正是某些典型的地域或自然风貌，以及形色特征和人文气息，造就了一个又一个伟大的流派或伟大的风景画家。

三、从视觉文化的历史来看风景油画的表现观念

从视觉文化的历史来看，人类对于视觉文化产品的创造是一个不断进化

暖春 2005 麻布油彩
60cm × 73cm

和丰富的过程。在传统的农业社会，人类的视觉文化产品主要是建筑、雕塑、绘画、服饰及手工艺品等。现代艺术日益意识形态化或观念化，绘画传统的实用性功能大大减弱。在信息发达、交通便利、视觉文化泛滥的现代社会，大自然的优美与壮观已通过摄影、电影、电视、印刷品等甚至是以超量的形式进入人们的视觉空间，人们以现代信息的传播方式接受着自然的观念与美。

风景，作为一种客观存在对人类而言是同一的，但作为一种折现在不同文化

中的概念则是千差万别的，就好像“月映万川”，同一个月亮可以由千万条河流映出不同的映像。中西方对风景艺术的不同认识及美学差异归根结底是由于存在着在中西文化背景下所造成的不同思维方式，最终导致了中西方传统风景绘画艺术创作的不同审美情趣和迥异的表现方法。

作为一种外来艺术，油画传入中国后，几代艺术家一直试图解决的一个问题是在保持油画的艺术特性（所谓油画味）的同时，使之更具有中国文化的精神素

山里的雪 2007 麻布油彩
65cm × 81cm

质，更富有东方文化的审美感染力。

在中国文化和艺术的传统中求索，除了阅读中国文化、历史、哲学的书籍，中国画中也有丰富的遗产。黄宾虹、李可染两位大师的笔墨运用、整体的构造、多层次的深入，特别是画面的黑白关系处理，深有讲究。西方油画也存在一个重视黑白关系的传统，如卡拉瓦乔、哈尔斯、鲁本斯、格列柯、马奈，黑白语言的运用都很鲜明。但是这和中国文化及中国画中的黑白，又是有区别的。如何借鉴、吸收和融会？面对东西方艺术，我们还有漫长的道路要走。立足于中国本土

文化，开拓自己的油画道路，对于我们来说，已是十分明确的方向，在这一方向上继续进行创造性的实践，将获得扎实的基础。

四、风景油画的形式语言

风景油画的形式语言不外乎线条、色彩、明暗、笔触、肌理和层次空间，这些因素又往往不是独立使用的，而是交织在一起的。在客观事物中如何发现那些使我们感动的形式呢？

v

09

蒋力
油画
艺术

2008 麻布油彩 暮
73cm × 60cm

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

马头墙 2008 麻布油彩
65cm × 54cm

克莱夫·贝尔称之为“有意味的形式”，意指那种从审美上感动我们的线条、色彩（包括黑白两色）的组合。在这里的“有意味的形式”是把三维空间中的深度归纳到二维的平面之中，强调了平面的重要性。塞尚绘画的空间感觉符合了这一原则：以平面色块、线条构成为主，同时有轮廓的处理和形体分析的独到之处，物体看上去既非常结实把空间拉近，又服从画面的构筑感，这就是塞尚把创造“有意味的形式”作为至高无上的理想的原因所在。我们把怎样观察和提炼出客观对象中的线条和色彩组合放在绘画的第一位，也就是从具象中提炼出抽象形式，从三维立体性概括为二维平面性或扁平性，在提炼出线条组合时，也要注意色彩的组合，“色彩在绘画中经历的改动和转换，是基于从观察中提炼，而不是理智的选择”。

如何在画面上以有意味的形式表达出对客观物象的思考和心象意境，在线条与色彩之外就是构图了。

当代艺术的几个特征有以下几点：第一，大部分艺术家选择形式和色彩的时候，或多或少受塞尚影响。第二，塞尚那种把艺术从文学和科学中解放出来的态度一直鼓舞着他们。第三，简化。没有简化，艺术不可能存在。因为艺术家

初雪 2003 麻布油彩
41cm × 33cm

创造的是有意味的形式，而只有简化才能把有意味的形式从大量无意味的东西中提取出来。第四，强调构图是当代艺术思潮的重要特点。贝尔强调了构图的重要性，简化是构图的主要手段，“简化并不仅仅是去掉细节，还要把剩下的再现形式加以改造，使它具有意味”。“一幅坏的构图缺乏内聚力，一幅好的构图具有这种内聚力。所谓内聚力，就是当艺术家把他的作品作为一个整体来构思的时候所激起的那种兴奋感的完全实现”。有内聚力才有质量，以此吸引观者的视觉，感受到画面蕴含的生理、心理、感情、潜意识等方面能量的释放，也就是艺术家强大的生命力所在。一幅好的画，其实构图是它的决定因素，构图不仅是完成轮廓而且是完成整个画面形式的构筑。

构图一旦确立，下面的步骤是如何使构图表现为完整的绘画。在此过程中，充分利用颜料特性，即油画的较强覆盖性，有厚度的肌理美，特别是“直接画法”中的“干擦法”，可以把微妙的色层变化和轮廓虚实充分表现出来。“笔触”的运用要充分考虑到画面的构图特征，例如凡·高运动的、旋转式的笔触正好与画面的曲线组合，完美地表现了激情；而点彩派中理性的、分析式的“点”状笔触表现了画家对色彩的冷静分析；野兽派用笔是“平涂”的，在大范围的平面中

西岛坪的黄昏

2007 麻布油彩
65cm x 55cm

那清凉的山 2008 麻布油彩
65cm × 81cm

寻找色彩的对比平衡，而取消大量的“中间色阶”；在塞尚的油画中，小油画笔触类似铅笔线条般表现着他他对物体的分析和对色彩冷暖关系的转换，体现着他的理性和执著的艺术追求。写生作画的过程中有很多即兴的技法表现，我们在写生中难免不断调整、加强、削弱、扩大、缩小某些色彩和形状，并不断注入自己的主观感情，使色彩富有生气。正如康定斯基所说，“色彩构成生命力”，使它们闪烁着精神的光辉。

五、结束语

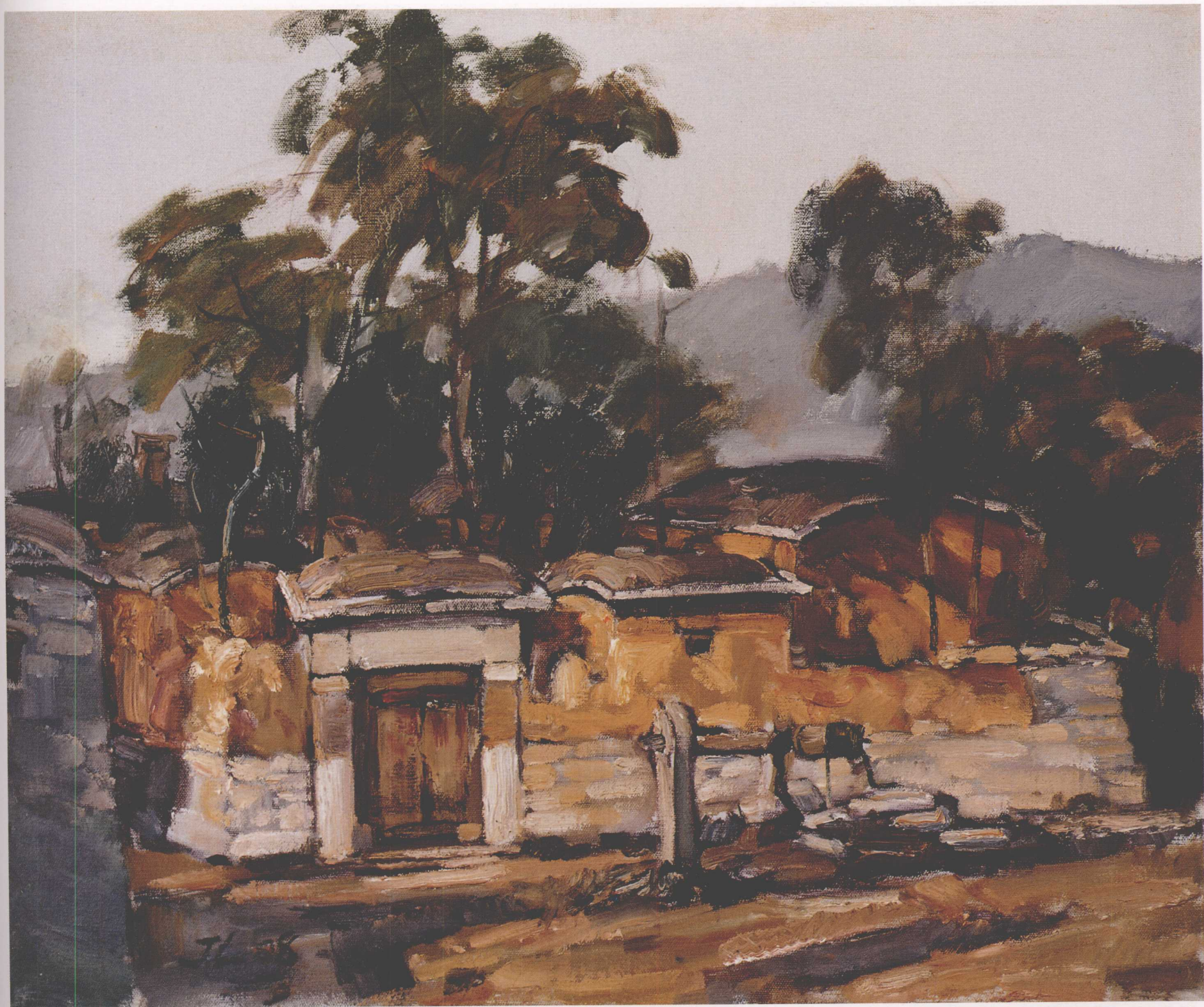
风景并不仅仅是风景，而是对自然，进而对人的一种视觉评价。从根本上说，自然主义仍然是油画风景最本质的因素，因为油画所具有的真实再现现实的能力，使风景画从诞生之日起就与自然有着天然的亲和力。在视觉传媒日益丰富的当代社会，风景画的再现功能逐渐被其他的现代传媒所取代，因此风景画的商业化和观念化的分野成为一种必然趋势。风景画的观念化在本质上并不是对自然主义的背离，它舍弃的只是在外形上对自然的模仿与再现，在主题与内容上则是对自然的更深刻的理解与认识。

五月之二

2005 麻布油彩
73cm × 60cm

南崖秋日 2008 麻布油彩
60cm × 73cm