

油画与水墨

中西绘画艺术比较

汗牛策划 甄巍著

中西文化比较丛书

 中国纺织出版社

甄 巍 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

你肯定会有这样的经历:

“看我的青田雕件如何?”

“这才是正宗的欧洲风景画对吗?!”

你看着朋友略带得意的介绍常常感到无从回答。为什么?这些作品我们并不陌生啊,难道中国画真的是不讲透视而西洋作品又难得意境?

当我们直面信息时代文化的冲突,美术作品作为文化的载体又直接影响着我们的生活、心态……最后发现,我们欣赏的是自己的内心。

其实,这本书并不是一本美术作品欣赏手册,它能给我们这样一种能力。从此,我们会以文化的视角欣赏或审视不同的美,让自己掌握了中西方文化艺术根源之后对纷繁的艺术作品欣赏得更为透彻,生活得更加自由!

图书在版编目(CIP)数据

油彩与水墨:中西绘画艺术比较/甄巍编著. —北京:中国纺织出版社,2002.6

(中西文化比较丛书)

ISBN 7-5064-2296-4/G·0128

I. 油… II. 甄… III. 绘画—艺术—对比研究—中国、西方国家 IV. J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 019902 号

责任编辑:郭慧娟 特约编辑:傅 煜 责任印制:刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号 邮政编码:100027

电话:010—64160816 传真:010—64168226

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京云浩印刷厂印刷 各地新华书店经销

2002 年 6 月第一版第一次印刷

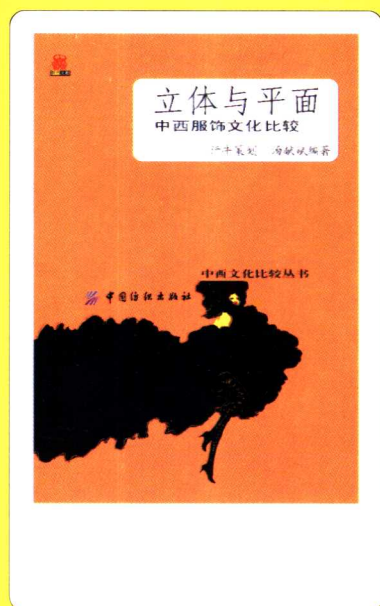
开本:889×1194 1/32 印张:8.5

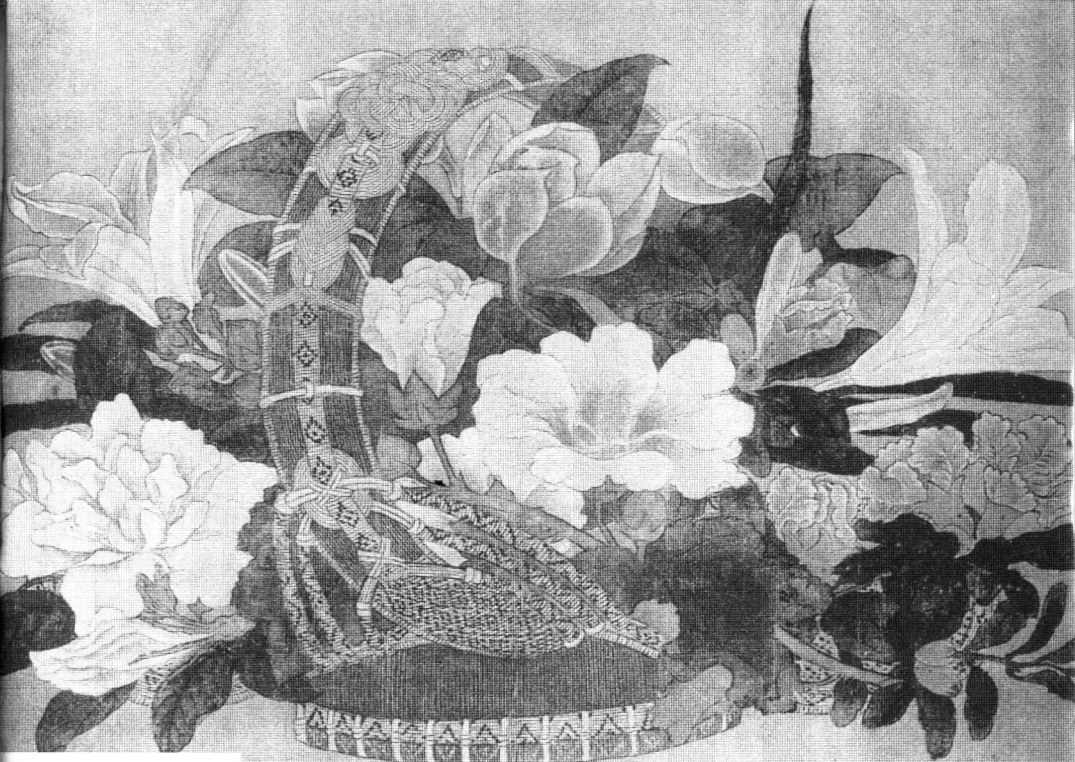
字数:180 千字 印数: 1—5000 定价:20.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

甄巍，中青年男性公民，西安美术学院油画系硕士毕业，北京师范大学艺术系讲师。《如歌的行板》*、《世纪的交响》、《古典美术》、《现代美术》的作者，妻子贾红博，儿子甄言，现住在北京市海淀区西三旗。电子邮箱 zhenwei2001@263.net

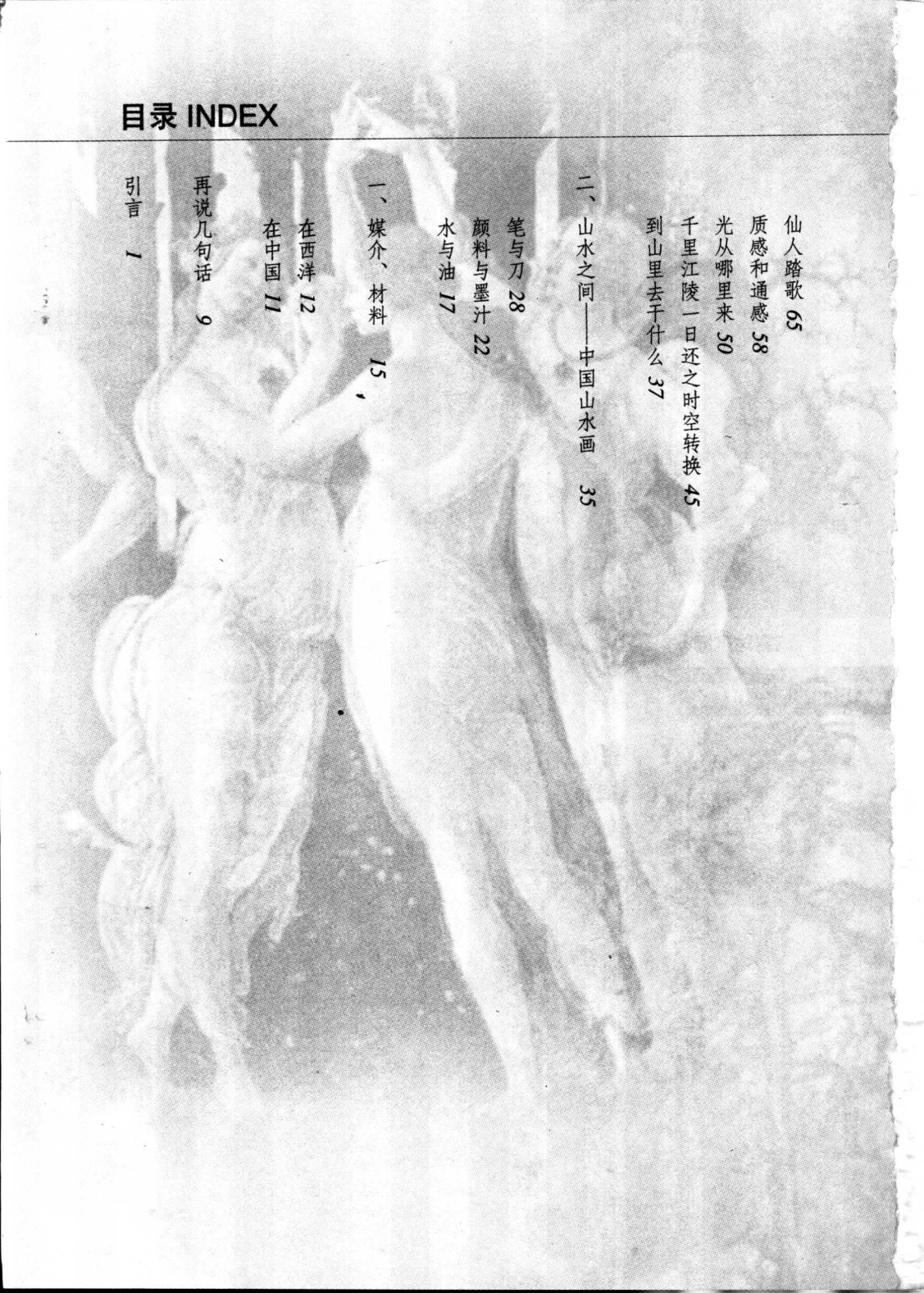

油彩与水墨

中西绘画艺术比较

目录 INDEX

-
- 仙人踏歌 65
- 质感和通感 58
- 光从哪里来 50
- 千里江陵一日还之时空转换 45
- 到山里去干什么 37
- 11、山水之间——中国山水画 35
- 笔与刀 28
- 颜料与墨汁 22
- 水与油 17
- 1、媒介、材料 15
- 在西洋 12
- 在中国 11
- 再说几句话 9
- 引言 1

再见八大山人 153

水墨中的人格 147

自恋的文人们 142

文同与苏轼 136

活的花与鸟 129

看生命的眼 123

四、时间与生命的精灵——中国花鸟画 121

塞尚和黄宾虹 114

城市栖居 108

浪漫情怀 103

我看故我在 96

虚构中的西洋古典风景 91

作为人的背景的风景画 81

三、看得见风景的窗子——西洋风景画 79

山水里的那条船 71

AA66/01

目录 INDEX

Party 和沙龙 230

房子和窗子 222

红颜知己 218

酒精的作用 213

七、艺术家们的理想生活和现实生活 211

传神阿睹和人体写生 194

两个不一样的脑袋 187

六、从前说起——中西人物画 185

建筑与哲学的『静界』 179

再造自然的上帝之手 175

质感和物质感 169

一副西洋感官 163

五、西洋静物画 161

写意的原创与摹仿 156

参考文献 259

后记 257

当西方遇上东方 252

当东方遇上西方 245

八、相遇 243

正常人的两只眼睛，不论是东方人、西方人功能都是一样的，大不了只是有些人会是蓝的，有些人会是黑的这样一些无关大局的小差别。按理说，用同样的眼睛看同样的景致应该是一样的，一个苹果就是一个苹果，一个月亮也就是一个月亮，可实际情况偏偏要复杂得多。我和我的太太在看同一件商品譬如衣服时，就会发生很大的分歧，而我们相互间已经算是比较了解的了，何况这地球上还有几十亿个很少来往或压根儿不来往的个体呢。我们的情感会在我们观看的时候十分投入地扮演着重要的角色。即使是一个出生没多少天的小宝宝也会将自己的头或眼睛转向熟悉的妈妈或者有趣的东西。人，这个奇怪又可爱的东西，一生都在一种摇摆不定的状态中过，一会儿被外界完全吸引，自己忘了自己的存在，好像我们的周围是很实在的物质，很可靠，很安全；一会儿又不经意地进入自我的世界，像是周围的一切都在自个儿的心情控制之下，生活在一个非常自我、非常主观的环境中。这里的一会儿可能是几秒钟，也可能是几年，在这复杂的变化中，人，生活着。

在说这些话的时候想到一个问题：艺术的创作与欣赏在多大程度上是个体的经验，又在多大程度上是典型的，能代表相当部分人的共同感受？

此刻，透过窗外的绿叶，我看到的是一片艳阳。丝瓜秧子缠绕着铁丝，一个劲的向前探着脑袋，一只苍蝇贼头贼脑

的在绿叶下钻来钻去，阳光把叶子的阳面照成耀眼的白，也让我有一种闷闷的感觉。这是2001年春夏中国大地上一个普通的视觉经验，而对于我，执笔写这本书的一个黄皮肤成年男性中国公民，却是一次不可替换的神奇视觉经验。

可是对于我以外的任何一个个体，这经验可能无足轻重，或是根本就未曾发生过。直到我用文字把它描绘下来，或者我的笔把这经验画成一个小小的窗前一景，与人来分享。

欣赏一件美术品或创造一件视觉艺术品，归结到底还是属于个人的一种特别的体验。我想在引言部分强调的第一个想法，就是不要管我的笔在下面正文中写得多么冠冕堂皇、言之凿凿，多么像要一网打尽中西美术精髓的样子，诸位亲爱的读者一定要保持一颗怀疑而自我的心。

比方说，这样的怀疑可以如此直接：支撑这套丛书整体框架的中西文化比较会在多大程度上扭曲大家对中西文化真相的认识？别的学科我一窍不通，至少就美术而言，把一中一西作为类比的两极，会夸大彼此相异的部分，严重的时候就会给人造成某种误导。比较嘛，就是要挑出有特点的部分加以夸张，过火了就很容易漫画化。

于是，我选择了一种个人的经验作为引言开头，就是想提醒大家（也包括我）：对于许多加诸在原本赤条条、很相似的一个个人类身上的划分，比如：把一个很具体的人变成男人、女人；黄种人、白种人、黑种人；亚洲人、欧洲人、中国人、日本人、法国人；中国西北人、江南人，再加上身份、学历、职业、阶层等等一大堆标签一样的东西，我们可以去研究它们、重视它们，但不要完全的迷信于它们。其实，很多共同的东西是被我们忽视的，比如模仿和表现的快

感，听到音乐后可能的共鸣以及像母爱与集体归属感一样其他更加情感化的东西。这些有时候被我们当作“不言而喻”的东西，说不定在我们仔细观察贴在人们头上的标签的时候，早已被抛到了一边。

所以，你可以看得出来，我的意图是要在大写特写中西美术的“异”与“同”之前，先强调一下，还有一种超越比较的东西存在，也强调所谓的比较本身就是很有虚构成分的，得有些漫画手法才行。

但这种“中西比较”之法不但由来已久，而且有趣得很，它可以提供给我们更多的认识自己，了解别人的生动经验，在这里，我们可以变得更加“中国人”，可以通过一再强调自己的特点而免于“迷失”自己。说实话，这一点很重要，因为担心自己失去归属的恐惧心理，不一定只在小学生的身上会强烈地表现，大人们一样很害怕自己会“变成别人”。所以许许多多中西文化艺术比较的书最终都会落在“弘扬民族文化、挖掘传统精髓”的伟大使命上去。

不过，我希望自己能尽力避免用如此重大而深刻的使命来让这本书显得意义不同寻常。一方面是因为这样做很有难度，另一方面也害怕自己说着说着就超出了比较的状态，真的以为自己掌握了“东西方美术的真谛”，颇有挥斥方酋的气概。学术的野心和其他的野心一样是双刃的，一方面建构了很有价值的知识建筑，另一方面又会潜在地伤害了自然本身。我这么说是想要强调：不能用平易、亲和的态度来认识艺术和认识艺术比较的人，既令人钦佩他慷慨激昂，又有点令人遗憾他憨直鲁莽。

不过，难道含糊不清或干脆不说才好吗？当然不是。我

只是要提醒自己，找寻绘画的乐趣应该比找寻在美术中的意义与表现要重要的多。

还有一个颇为麻烦的事情是希望读者朋友不要在读过此书后留下这样的印象：认为凡提到中国绘画就马上想到水墨画，凡提到西洋绘画眼前就立刻浮现出老油画的样子来。那可是作者大大的罪过，因为姑且不说中国人对油画的挚爱，光是以水蘸色在纸上画画的西洋人在哪个朝代都可以拉出一大排来。其他我肯定要用到的中国绘画的特色，比如线条、散点透视什么的，在西洋画家那里也不是什么新鲜事，所以希望您至少现在和我一起来相信这句话：所谓中国传统水墨画与西洋古典油画的比较，只是在个别画种之间进行的一次有趣畅想而已。其中的意义有限，若能勾起大家对艺术与人性问题的兴趣就是最好的期望了。

你可以看到，我的引言仿佛通篇都是在为中西比较的局限性和本书的内容进行“丑话说在前头”的逃避责任似的解释，告诉读者“反正我为您烧的这餐饭您已经买单了，我也告诉您口味很复杂（复杂的潜台词就是质量、品质说不清楚），爱怎么吃就怎么吃吧！”看了这些，仍然把我当作您的朋友吧，因为我是真心喜爱美术，不治中西的人。所以在最后，我真正要说的是，不管比较的内容、方式和结果如何，抱有一颗爱艺术的心是最重要的。作为中国人，我们完全有理由把中国传统水墨画看的稍稍重要一些，但这应该是发自内心的，是赞同“中国水墨画比其他画种更能适应表达中国人性格、情感要求”这样观点的自然结果，而不是什么不言而喻的必须采取的态度。

富有乐趣的中西美术比较会在我们脑中产生丰富的联

想，可以畅游几千年，纵横几万里，细微到一缕气味，宏大到整个宇宙，做一次这样的艺术畅想之旅，又是多么尽兴的一件事。

这正是我想写这本书的原因。