

宁夏师范学院学人文库·第五辑

LANDSCAPE ARTISTIC
CONCEPTION
OF OIL PAINTING

油画风景 之 意境

意境是艺术作品的灵魂，它是将客观事物中最精粹的部分集中起来，经艺术家思想情感的陶冶而形成。意境的基本特征就是通过情景交融的艺术形象，把欣赏者引入能够进行充分想象的艺术空间之中，使欣赏者能够领悟到一种深远的艺术境界，获得“味之无穷”的审美感受，而其更深层次的内容是用语言或文字所不能表达和概括的，只能通过艺术家、欣赏者个人的学识修养，对人生、自然的体悟和感受，去体味和把握。

Lv Chaofeng

吕超峰

黄河出版传媒集团
阳光出版社

吕超峰

陕西省户县人，2009年毕业于西北民族大学美术学院，获美术学硕士学位。系宁夏美术家协会会员，现为宁夏师范学院美术学院副教授。其作品曾参加宁夏回族自治区及外省、市、自治区展览，发表论文数篇。

宁夏师范学院学人文库·第五辑

恐惧与反思——美国“后9·11”小说研究

秦王朝与加洛林王朝政权结构比较研究

油画风景之意境

中国写意画笔墨探索与研究

固原历史文化研究（第四辑）

教师教育研究（第二辑）

油画风景之意境

LANDSCAPE ARTISTIC CONCEPTION OF OIL PAINTING

微店

淘宝书店

责任编辑

申 佳

封面设计

 舞文·弄墨 / 晨 皓

ISBN 978-7-5525-3396-5

9 787552 533965 >

定价 168.00元

宁夏师范学院学人文库·第五辑

油画风景之意境

LANDSCAPE ARTISTIC CONCEPTION OF OIL PAINTING

吕超峰 著

黄河出版传媒集团
阳光出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

油画风景之意境 / 吕超峰著. -- 银川: 阳光出版社, 2016.12
(宁夏师范学院学人文库. 第五辑)
ISBN 978-7-5525-3396-5

I. ①油… II. ①吕… III. ①油画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. ①J223.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第315234号

油画风景之意境

吕超峰 著

责任编辑 申 佳
封面设计 晨 皓
责任印制 岳建宁

黄河出版传媒集团
阳光出版社

出版发行

出版人 王杨宝
地 址 宁夏银川市北京东路139号出版大厦 (750001)
网 址 <http://www.yrpubm.com>
网上书店 <http://www.hh-book.com>
电子信箱 yangguang@yrpubm.com
邮购电话 0951-5014244
经 销 全国新华书店
印刷装订 宁夏凤鸣彩印广告有限公司
印刷委托书号 (宁) 0004034

开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 9.25
字 数 60千字
版 次 2017年1月第1版
印 次 2017年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5525-3396-5
定 价 168.00元

版权所有 翻印必究

宁夏师范学院学人文库第五辑编委会

主 编

李 静

副主编

钟正平

执行主编

魏金和 方建春 刘衍青

编委会成员（以姓氏笔画排序）

丁建海 马 旭 马振彪 王兴文 王安治

方显仓 王得盛 田凤俊 刘世巍 刘旭东

朱进国 伏振兴 郎 伟 虎西山 刘 媚

单 侠 金周宏 郑海洋 虎维尧 武淑莲

赵文霞 赵晓红 高广胜 郭亚平 高顺斌

梅 军 梁永锋 惠治鑫 蔺 勇

序

超峰君将《油画风景之意境》书稿放在我面前时，我着实为难。我对油画可以说是一窍不通，真正意义上的门外汉。门外汉谈门内的事，自然难解其中之味了！

超峰君在高校从事油画教学、创作、研究近二十年。她锐意进取，不断超越；认真教学，循循善诱；潜心教研，矢志不渝；关爱学生，无私忘我；实践创作，孜孜不倦。这本理论加实践创作的结集，倾注了她的心血，展示了她在油画意境领域教学、研究、创作的成果。

意境源于中国，油画兴于西洋。对中国山水画和西方风景油画进行比较，系统分析中国山水画与西方风景油画的选题与工具材料，美学与创作思想，表现形式与手法的异同，为教学服务，为创作服务，为艺术发展寻求新的风景。任何艺术的理论在其发展的长河中兼收并蓄，发展自己，革新自己，遵循自身的审美规范，而又尝试新的表现途径。意境作为中国传统艺术的一个重要审美标准，可以上溯到《周易·系辞》“书不尽言，言不尽意”和“圣人立象以尽意”的观点。虽不是对山水画而言，但可以看作是画面构成的三个要素。《庄子·齐物论》也有关于“自由之境”的讨论。三国王弼认为“言、象、意”是一个由表及里的审美层次。对于画作而言，可以是“构图、色彩、意蕴”。刘勰《文心雕龙·隐秀》中已经开始将“境”的概念用于诗歌理论。盛唐之后，文学意境论开始全面形成。王昌龄、司空图、王国维等辛勤探讨，不断发展，使意境论逐渐成为我国诗学、画论、书论的中心范畴。当然关于作品由表及里的构成观以及跟意境相近的意蕴论，在西方古希腊时期也已萌芽，真正把它当作一种理论提出的是黑格尔。他认为：“一件艺术品，我们首先见到的是它直接呈现给我们的东西，然后再追究它的意蕴和内容。”黑格尔把“直接呈现给我们的东西”称为“外在形状”，它的作用是“能指

引到一种意蕴”，而“意蕴”是一种内在的东西，“一种内在的生气、情感、灵魂、风骨和精神”（黑格尔著，朱光潜译：《美学·第一卷》，商务印书馆 1979 年版，第 24 至 25 页）。

在风景油画的创作实践过程中，创作思想、构图、虚实和色彩也相互影响，相互借鉴。中国的士大夫们崇尚“任自然、返质朴”，主张个性的抒发和主观意趣的传达，逐渐形成了注重主观精神的表现，以情构境、托物言志的创作倾向。这一创作思想成为中国绘画的主流思想，对意境美的发展提供了有力的保障。西方在 18 世纪末到 19 世纪初，新古典主义取代了罗马艺术而居统治地位。这一时期的法国成为西方文化艺术的中心和西方近代美术主要流派的发源地，一些重要画家均出自法国，法国的艺术发展成为欧洲艺术的主流。法国资产阶级推崇古典风格，推行古希腊和罗马的艺术语言、样式、题材、风格，是文艺复兴时期创作的以喻古讽今为目的的新古典主义绘画的指导思想，崇尚古风、理性和自然。其特征是选择严肃的题材，注重塑造性与完整性，强调理性而忽视感性，强调素描而忽视色彩。西方油画传入中国已有几百年，这个西方画种在中国经历几百年的发展，已成为中国绘画的重要表达方式。在这个过程中，中国人的情思和审美习惯潜移默化地影响着油画艺术的发展方向，逐渐趋向本土化、民族化。

正如超峰君谈构图时所言，构图是根据绘画创作的主题思想和绘画题材的要求而进行组织配置和整体协调的基本绘画技法。不论中西方艺术，构图都是绘画创作首先要考虑的因素。油画风景写生中的构图绝不是照搬自然，而是画家审美修养的外在表现，“以神遇而不以目视”正说明了这个道理。中国绘画史上被称为“马一角，夏半边”的马远、夏圭就是因构图独特，其画作的意境独树一帜。他们创作的山水画在构图方面采用以小见大、以局部见整体的艺术手法，使画作产生了独到的意境。

吴冠中先生的《长江三峡》就独具中国画虚实的意境之美。作品采用中国山水画的构图方式，造型、笔触、空间处理都融贯中西，虚的处理尤为成功，具有浓郁的中国山水意境。他在画这幅画时曾说：“我感到在国画中引进实不宜，在油画中引进虚尤难，谁要廉价的虚空！”我们可从中体会到油画风景创造虚，而后达到意境深远是何其之难。

无论是线条还是色块，色彩都是情感的表露，色彩的浓烈或淡雅直接体现着作者的心境和情绪。风景油画的色彩之美并不在于对自然的描绘有多么

真实，而在于通过对物象的观察，表达作者触景时的瞬间情感，在这个过程中对色彩进行夸张、提炼、概括，从而达到传神、抒情、写意的境界。色彩间的冷暖对比、明暗变化、色调氛围及用笔的轻重缓急综合表现出画家的内在精神和情感，是构成画面意境的重要组成部分。色彩的设色运筹是为了追求深邃的意境美。超峰君对中西风景油画的这些见解，是值得肯定的，也是油画教学、研究、创作者应重视与充分肯定的学术成果。

意境是中国古代文论的经典，从诗歌延展到绘画、书法等领域。在中国古代艺术史论上形成了一道独特而亮丽的风景，引导我们感悟美，深度浸润诗意的人生，不断激发我们生命的张力。风景如画，中西合璧，我们还期待超峰君更新的风景润泽人生，美化生活。

朱进国

2016年8月30日

前 言

时间如涓涓细流，悄无声息地从我们身边流过。蓦然回首，宁夏师范学院“学人文库”已经成功出版、发行了四辑，第五辑正向读者翩翩走来。本辑有六部作品，分别为常志勇著《秦王朝与加洛林王朝政权结构比较研究》；刘霞著《恐惧与反思——美国“后9·11”小说研究》；吕超峰著《油画风景之意境》；陈彦平著《中国写意画笔墨探索与研究》；宁夏师范学院教师教育研究中心编《教师教育研究（第二辑）》；刘衍青主编，安正发、于永森、王兴文副主编《固原历史文化研究（第四辑）》。

“学人文库”出版项目于2012年设立，五年来，得到了学校的大力支持，设专款予以资助。每一辑作品从组织申报、选题评审、编辑审稿到首发研讨，都倾注着作者、学校领导、科研处及相关部门的心血，而作者（编者）无疑是最辛苦、最重要的。在这里，要感谢每一位作者（编者）对“学人文库”的支持与信任，是他们的勤奋耕耘，为“学人文库”奠定了良好的学术基础，产生了不俗的社会影响。

“学人文库”为宁师人架起了一座桥梁，通过它，教师的学术著作和文学艺术作品走出书斋，走向社会；“学人文库”也为宁师开启了一扇学

术交流的窗口，通过这个窗口，宁师“升本”以来的科研成果得以集中展示。如今，“学人文库”已经成为宁夏师范学院最重要的学术品牌之一。

五年固然短暂，然而“学人文库”在不间断的努力中，从青涩走向成熟。它如同莘莘学子，在稚嫩中起步，在求真务实的追求中走过青葱岁月，接受社会的检阅。《礼记·学记》有云：知不足，然后能自反也；知困，然后能自强也。毋庸讳言，“学人文库”的学术品质还有较大的提升空间。宁师人从来不敢懈怠，他们将继续发扬“不到长城非好汉”的精神，安心从教、悉心钻研、稳步提升，与这所年轻的学校一起走好新的“长征”路。相信在下一个五年，“学人文库”会吸引更多学人的垂青，会得到学术界更多的关注。我们翘首以待。

学人文库编委会

2016年11月1日

目 录

CONTENTS

有关意境 / 002

中国山水画和西方风景画的意境 / 012

名家油画风景中的意境 / 026

意境探索——我的作品 / 041

后记 / 134

Landscape artistic conception

001

有关意境

一、意境的概念

何谓意境，历代众说纷纭，借用老子的话来说，中国美学概念是外延“惚兮恍兮”、“窈兮冥兮”，内涵“质精甚真”、“其中有信”，这种内涵的真信和外延的恍惚，使之成为难以界定的概念，成为不同视觉、不同语境、不同层次可以获得不同解悟的概念。^[1] 意境就属此类。所以，历代对这一概念的理解不尽相同，其中有涉及对意象、形象范畴的理解，也有涉及意境、境界范畴的理解。《辞海》对意境这一概念是这样解释的：“文艺作品中所描述的客观图景与所表现的思想情感融合一致而形成的一种艺术境界，且有虚实相生，意与境偕，深邃幽远的审美特征；能使读者产生想象和联想，如身临其境；在思想情感上受到感染，中国古代文学批评家常以意境的高下来衡量艺术作品的艺术价值，优秀的文学艺术往往是情与景、意与境相交融，塑造鲜明生动的艺术形象，产生强烈的感染力。”^[2]

今人对意境的理解，多是建立在历代美学家、评论家和文学艺术家对这一概念进行阐释的基础之上，人们大多认为意境是指“文学家、艺术家在进行各门类艺术创作中，运用独具匠心的艺术手法熔铸而成的情景交融、虚实统一的、能够深刻表现宇宙生机或人生真谛，从而使审美主体的身心超越感性具体，物我两忘，进入无比广阔、深远的艺术境界”。这种解释为现代人所普遍接受，但也还不能说这就是意境概念的定论。

意境中的意属于主观范畴，它包括了各种因素，如情感、理解、想象、兴奋等，情感是其中最为重要的，对其他的因素有着主导、贯穿和渗透的作用。意指的是艺术家情感理想的主观创造性。在塑造艺术形象的过程中，艺术家将自己的思想感情表现出来，其特征是情与理的统一。境是客观存在，

是艺术形象所反映出的生活景象，是现实生活的客观再现。境的特征是形与神的统一。境是意的依托与具体表现，所以意境是主观和客观的统一，是艺术作品所表现的客观景象和艺术家的主体意念的统一。在主观与客观、主体意念与客观景象两者统一的过程中，形和神、情、理相互渗透、融会，相互制约，浑然一体，这样就形成了审美的世界，形成意境。意境的重点是阐释从创作过程到接受过程中，创作主体与客观世界抗拒与融合、矛盾与统一的艺术世界，包括艺术家的情感与外部空间，艺术作品意象与欣赏者之间的联系、互动、冲突、和谐、联想和想象等一系列富有创造性的艺术活动，从而产生富有感染力的艺术世界。

由此我们可以知道，意境是艺术作品的灵魂，它是将客观事物中最精粹的部分集中起来，经艺术家思想情感的陶铸而形成。意境的基本特征就是通过情景交融的艺术形象，把欣赏者引入能够进行充分想象的艺术空间之中，使欣赏者能够领悟到一种深远的艺术境界，获得“味之无穷”的审美感受。

显然，以上的种种说法只是意境这一概念很浅显的一种解释，而其更深层次的内涵是用语言或文字所不能表达和概括的，只能通过艺术家、欣赏者个人的学识修养，对人生、自然的体悟和感受，去体味和把握。

二、意境的渊源

意境这一概念已诞生一千多年，可谓源远流长。它的思想根源可以一直追溯到先秦时期的老庄哲学思想、魏晋时期的玄学思想以及隋唐时期的佛学禅宗思想。受老庄、玄学和佛学思想的影响，中国美学很早就强调自然而含蓄的艺术语言对表现宇宙生机和人生真谛的价值。而意境这一概念最初是在诗词领域里提出来的，作为中国古典诗词的核心，用它来衡量艺术品的成败与高下。意境最早见于唐代诗人王昌龄著的《诗格》中，他第一次创造和使用了意境这个概念，提出写诗的三境：

诗有三境，一曰物境。欲为山水诗，则泉石云峰之境，极丽绝秀者，神之于心，处身于境，视境于心，莹然掌中，然后用思，了然境象，故得形似。二曰情境。娱乐愁怨，皆张于意而处于身，然后驰思，深得其情。三曰意境。亦张之于意，而思之于心，则得其真也。^[3]

王昌龄的“三境”概念中，“物境”是“故得形似”，“情境”是“深得其情”，“意境”是“则得其真矣”，并且他也明确地把这种情（意）与境（景）的契合交融视为意境的基础。意境浑圆品位更高，当情景深邃隽永到一定程度时，才称其为意境。

后来皎然的《诗式》中有“取境”之说，刘禹锡的《董氏武陵集序》有“境生于象外”之说，此时意境还是一个比较粗糙的理论。到了晚唐时期，司空图提出了“超以象外，得其环中”，又在《与极浦书》中明确提出“象外之象，景外之景”的命题。这就突出了艺术创作中的艺术再造力，无论表现自然还是再现自然，被表现或再现的自然永远不再是客观现实世界中的自然，意境论至此成熟。^[4]

意境理论提出后，阐释意境（有时写作境界）的理论越来越多，新观点不断涌现，意境论广泛深入人心。历代的文学家、美学家均对这个命题进行阐发。宋代苏东坡在《题渊明饮酒诗后》中说“境与意会”。明王世贞在《艺苑卮言》中提出“神与境合”。朱承爵在《存余堂诗话》中说：“作诗之妙，全在意境融彻，出声音之外，乃得真味。”他指出意境的基本特点是意境融彻、意蕴丰富，具有超越感性、具体广阔的艺术空间，令欣赏者感到其中大有“味”在。清初的笪重光在其《画筌》中说：“空本难图，实景清而空景现；神无可绘，真境逼而神境生。位置相戾，有画处多属赘疣；虚实相生，无画处皆成妙境。”^[5]他认为意境的基本特征是虚实相生，有无相成，画面有“神境生”，有“妙境成”，对绘画中意与境的涵义和相互关系作了较深入的分析。

但对意境进行深入而细致的探讨挖掘的是近人王国维。他结合西方哲学观念，将中国诗学的意境改造为境界说。他的整部《人间词话》都在阐发意境理论。他不但提出诗词意境有“有我之境”与“无我之境”、“造境”与“写境”的不同等，还明确指出：

文学之事，其内足以摅己而以感人者，意与境而已。上焉者，意与境浑，其次或以境胜，或以意胜。苟缺其一，不足以言文学。^[6]

这里，意与境二者不可分。而其高明者，则是气象混沌、圆融一片。至此，意境理论得到了相当系统而完整的阐发。

意境本是个诗学的概念，我对意境形成和发展的梳理也主要以对诗词境