

西方油画东渐中国的三个因素

□ 赵彩霞

作为欧洲传入中国的画种, 油画艺术已经成为中国现代美术的一大品类。通常的说法, 西方油画应当是随着东西方地理隔障的打破、中西经济文化的交流而传入中国的。如果说明代是西方油画传入中国初期, 油画创作带有浓厚的宗教色彩, 那么尔后传入中国的油画便趋向多元发展, 带有鲜明的政治经济特色。

一、宗教传播的导入

15 世纪末是一个伟大的探险时代, 西方探险家横洋跨海, 开通了东西方海上航线。与此同时, 一些具有同样冒险精神的耶稣会传教士也积极投身天主教远征东方的扩张活动, 在传教的过程中把西方的科学文化传入中国, 油画就是其中之一, 从而使东西方文化艺术通过这些海路开始了密切的交流。

据文献记载, 油画传入中国的确切时间是 1579 (明万历七年) 年。当时的意大利耶稣会传教士罗明坚奉命来华, 其所携物品里就有“笔致精细”的彩绘圣像画。这些具有欧洲文艺复兴时期油画艺术表现特征的“彩绘圣像画”, 应是最早传入中国的西方宗教油画。1583 年, 罗明坚还在肇庆建立的小教堂中悬挂圣母像, 供入教民众参拜, 首开西方油画传入中国之先河。

继之而来的另一个意大利传教士利玛窦。这是一个精通天文、地理、数学和儒学的人, 他发明了“文化传教”形式, 在自上而下传播西方科学技术的同时, 将西方天主教油画及其铜版画复制品呈奉给帝王和中国上层人士, 从而触发了中国皇帝对西方绘画的极大好奇和兴趣, 刮起了“西画东渐”之风, 推

动了天主教和西方油画艺术在中国的传播。

乔瓦尼也是一个值得记忆的人。他于 1582 年和利玛窦等 8 名传教士到达中国澳门学习中文并传授油画, 造就了倪雅谷、游文辉等中国最早的一批油画人才。专家认为, 这些西方油画东渐中国的转承影响及进程, 为尔后西方油画在中国的兴盛奠定了深厚的基础。

由此说明, 明代传教士开拓了西方油画东渐中国的“文化传教”之路, 并在中国南方通商口岸建立了最早的油画传播机构, 造就了中国最早的油画家, 获得了中国皇帝与中国民间对西画的艺术赞助、移植传播, 中西绘画表现形式的融合是明末西方绘画在中国转承影响的一个显著标志。

二、皇室宫廷的提携

清乾隆时期, 西方油画备受青睐, 被广泛地作为宫廷装饰艺术, 不少应召入宫御用的传教士油画家承旨作画。乾隆六年, 郎世宁承旨清晖阁玻璃集锦围屏上画油画, 至今仍可看到的油画《太师少师图》和《犬图》上均有“臣郎世宁恭绘”署款, 画风写实, 立体感强, 形象生动, 比例准确, 是郎世宁领旨为宫廷装饰而作的。另一名传教士油画家王致诚也是如此。传教士油画家以透视写实、装饰取悦于中国皇帝, 借中国皇帝的权威使西方油画在中国得到了进一步发展传播。

油画在中国宫廷得到进一步发展传播的显著标志, 是在西方传教士画家的影响和培训下, 出现了成批的中国油画学子, 如宫廷中国画家丁观鹏、张为邦等, 也与传教士画家一样领旨为宫苑绘制油画。之

所以形成这种局面,这与传教士在中国宫廷中的艺术传授活动密不可分,即使宫中御用的最后一名传教士油画家潘廷章在1812年故去之后,清代宫廷油画的发展也是靠传教士画家训导的“包衣”来传续。

其实,乾隆皇帝并没有停留在油画装饰宫苑的消遣趣味上,而是借用油画艺术,以炫耀其“文治武功”的辉煌业绩。乾隆十九年,他传王致诚进宫,为11位主持国家大事的亲王和重臣画像。同年,乾隆还令王致诚画了许多归附的蒙古族厄鲁特首领油画肖像。画家采取结构画法,致力表现人像的解剖结构、体面退晕与高光,不画阴影,确实达到了中西绘画融合,形神兼备,性情迥出的艺术境界。据载,王致诚还为乾隆画过一幅油画巨像和一幅以御花园为背景的《乾隆射箭图》,作品表现了满族统治者重视骑射武备治国的思想。1768年王致诚逝世后,乾隆皇帝又招意大利画家潘廷章进宫御用。潘氏入宫之际正赶上乾隆平定两金川战役胜利,为表彰有功将士,乾隆诏令画家为这些功臣画像,悬挂在紫光阁中,赢得了中国皇帝的欢颜。

从传教士油画家到中国宫廷油画家的出现,从宫苑装饰到彪炳皇帝的文治武功业绩,可以说明油画在中国北方的传播,尤其是油画肖像艺术的长足发展,得力于中国皇室的提携赞助。

三、文化交流的助推

南方借着海岸线的有利条件,很早就是中国经济文化对外交流的前沿。正当传教士油画家在北京忙于绘制玻璃油画装饰宫苑时,中国南方通商口岸广州的油画家也在乐此不疲地绘制玻璃油画,所不同的是,他们正是为中西经济文化交流而作。

本时期,从西方铜版画上寻找和临绘所生发出来的创造感觉,是南方通商口岸油画兴起的根源。瑞士赖色夫妇收藏的玻璃油画《诺曼底海景》、《摇纺轮的妇女》、《维纳斯梳妆》、《牧羊女》、《江湖医生与乡村理发师》等,均是欧洲铜版画的油画复制品,都十分逼真。虽然临仿是清代南方通商口岸油画发展的基本方式,但在此基础上焕发出来的油画创作,奠定了油画在中国南方兴起的基础。一个叫史贝霖的画家是清代由玻璃油画转向布面油画的重要代表性画家。他的最早一幅布面油画描绘一位身份不明的英国军人,用比较地道的西方古典油画肖像罩染法与透明画法绘制而成。其作品还有《约翰·怀特船长肖像》、《英国东印度公司职员像》等。史贝霖早

期的油画装饰味很浓。大约从1786年起改在布面作画,技术得到迅速提高,这时的油画风格,呈现新古典主义特征,已注意到人物神情气质的表现,此种表现风格一直持续到他晚年,并且在表现技巧上显得十分纯熟老练。如他所绘哈斯堪肖像,脱尽东方人习惯线画法塑造人物的痕迹,达到与西方画家之作难分难辨的境地。

英国画家乔治·钱纳利于1825年定居澳门以后,创作了大量的油画,形成了广州、香港、澳门三足鼎峙的油画艺坛格局,使风景、人物画风发生剧变,也带动新一代中国油画家迅速成长起来,促使中国南方通商口岸的油画进入了一个新的发展时期。他的中国高足叫林呱,是一位画艺不凡的油画家,曾自诩为“中国的托马斯·劳伦斯爵士”。他具有纯熟的油画技术,其众多油画肖像艺术品质之高,足与西方油画家媲美。他还擅长艺术经营,不仅在广州设有画肆,在香港也设有画店,具有很强的艺术市场竞争实力。受钱纳利画风影响的画家还有新呱和煜呱等活跃于19世纪中后期的风景画家,他们多以粤、港、澳等地的港埠风景为描绘对象,明显影响并导致了广东油画的兴盛和画风变化。19世纪后期中国南方通商口岸的油画因受西方摄影术的影响,艺术品质江河日下。周呱的油画风景代表着这一新的倾向。五口通商之后他到上海发展,绘制了一系列黄浦江风景,代表作《黄浦江外滩风光》,具有致以广大、尽以精微的特征,精心于江面船舶的细致描绘。不过,周呱显然缺乏钱纳利、新呱、煜呱风景画中常见的耐人寻味、引人入胜的景物情节,他热衷于自然地铺叙而忽略了景物的神彩意境的表现,像画照片似地流于匠人习气,代表着中国清代晚期油画普通存在的弊端。因此,当大批西方油画家涌入中国南方通商口岸时,清代南方通商口岸的油画家难以与之抗衡,故清末油画如日薄西山,趋于衰竭了。

(作者工作单位:太原市大众学校)

栏目主持/郜志