

老庄自然观在中国风景油画中的审美体现

柳 玉

儒家重礼乐,道家贵自然,自然是道家思想的最高境界和核心内容。道家在哲学上以自然为理法,表现在审美观上,便是对自然美的崇慕和追求。老子认为自然、天真就是美的最高标准和尺度。庄子作为老子道家思想的继承者,在自然精神上的理解又有不同,他对自然精神的理解更具丰富意蕴,其美学精神具有旷达、明丽、潇洒与神采飞扬的特征。这两种思想对中国风景油画的创作上有着极大的艺术影响力。

老子不仅在哲学上有卓越的建树,而且为中国美学的发展开拓了广阔的思想空间。老子云:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”此所谓“自然”,是指蕴含于物理世界之中而又超然其上的天道运行的一种自然而然的法则。它引申为一种自然美学观,对中国传统绘画产生了深刻的影响并在一定程度上导引着传统绘画发展的方向。当西方油画传播到中国以后,道家自然美学观念就不断地渗入油画的创作实践中,为油画的本土化发挥着哲学上的指导作用。罗中立的风景油画《欧洲印象》,画面色彩浓郁而饱和,以线条勾勒为主,其构图不求完整,只求“抓拍”下让眼前一亮的景物,树枝被画得野性十足,潜伏着一种来自山野的冲动、一种城市风景难以囚禁的激情。吴冠中的油画《碧玉不雕》,画面采用大面积的灰色,用笔豪放,随意挥洒,而把几块大笔触的绿色置于其间,成为画面的主体,周围再来两三点粉红和嫩黄点衬,仿佛顷刻而就,不着半点雕琢与装饰,画面妙趣横生,画意自然天成。总之,画中宽阔的笔触,恣意的线条,都是那么不拘一格,率意为之,质朴厚重,有一种耐看的拙味。这种质朴、厚重的拙味正是道家的自然精神话语在风景油画中的表达。

庄子是老子思想的继承者,老子的自然论在庄子的哲学思想中得到了进一步丰富和发展。他在老子自然观的基础上又为自然论增添了新的内容。从老子“为无为”、“尚自然”的思想出发,他提出了“大

美”这个重要的审美范畴。《庄子·知北游》说:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。”庄子这里所说的“大美”,也就是囊括宇宙,充盈于天地之间的自然美,它超然物外,达到精神的解脱。庄子的这种自然的艺术精神,成就了其艺术观念,它最终演化为一种在对艺术精神的追求中由自然精神向自由精神转化的过程。这种自由精神不仅规约了中国传统艺术的方向和旨趣,而且在现代风景油画的本土化过程中,仍然发挥着其艺术影响力。如赵无极就认为遵规守矩不是创作,他力求不复制自然而再现自然,其风景油画作品,手法自如无方,色彩变幻无常,笔触自由,颜色随灵感而游动,在以东方传统为根基的抽象形态绘画中实现了中西艺术在精神上的交融,这与画家早年受道家思想的影响不无关系。朱德群的油画作品则着意打破僵硬的定理、法则和视觉上的界限,追求一种纯然的自然流露,让人从焦虑不安的心理状态中超越到“独与天地精神往来”的“神游”中,是人性自然的流露,达到了自然与人融为一体的境界。《诗意之冬》采用行草般错落流畅的线条,使画面充满神游的速度感,而画面上蓦然飞洒的霜雪,如珍珠抖落,轻快悠扬。画家任性挥洒的神情和自由奔放的激情跃然纸上,这正是庄子超自然自由审美精神的独特魅力。因之,他可以称为把东方艺术的细腻与西方绘画的浓烈融会得最成功的画家。

总之,中国风景油画在其长期的发展过程中,受到老庄哲学自由审美思想的影响,形成了自己的本土语言风格,并发展成为一种中西合璧的艺术形式,进而丰富了世界艺术。

(作者单位 长沙学院艺术设计系)

责任编辑 韦平