

刘海粟泼墨泼彩荷花形成的原因 及其印象派油画特征的表现

◎ 王宗良

【摘要】 刘海粟是20世纪杰出的教育家、中国画家。他的中国画以泼墨泼彩山水闻名海内外，他的花鸟画特别是他的泼墨泼彩荷花也具有鲜明的个性，其画风独具特色。他的荷花在色彩表现上，采用了泼墨泼彩的手法，在中国画传统的青绿泼色的方法上，大量加入了西方印象派绘画的色彩表现，带有浓厚的西方现代油画的特征，而他这种泼墨泼彩荷花的形成有其内在和外在的原因。本文主要论述其形成的原因及其荷花作品中所具有的印象派油画的特征。

【关键词】 刘海粟；泼墨泼彩荷花；印象派；油画特征；色彩表现

【中图分类号】 J045 【文献标识码】 A 【文章编号】 1008-0139 (2011) 06-0099-4

刘海粟先生是中国当代美术教育的奠基者，他为中国的教育事业做出了不可磨灭的贡献。他作为一名出色的美术教育工作者的同时，在中国画的传承与创新中也做出了杰出的功绩。刘海粟的中国画融汇中西，走中西融合的道路。他的泼墨泼彩荷花独具一格，另创新风。其画风的形成与他独特的性格、时代背景与新思想的启示及其西方现代绘画的影响有着密切的关系。现以这几方面来分析其形成的原因，解读它所蕴藏印象

派油画的特征。

一、独特、不安分、叛逆的性格之影响

20世纪初期，保守、消沉、没落的精神严重地禁锢着中国画的发展。在当时，许多的中国画家仍然固守陈规，固步自封，其创作依然遵从“四王”绘画为正统的模式进行摹古，并抄袭前人的作品，画面一点生机意趣都没有。其笔墨软弱至极，精神气息衰败至极，整个画坛弥漫着萎靡之风^{〔1〕}。

〔作者简介〕 王宗良，肇庆学院美术学院讲师，广东 肇庆 526061。

但是刘海粟面对中国传统文化日渐没落的趋势,他并不保守而是积极进取,求新求变,所以他的画能摆脱陈腐,不落俗套,这都归因于他独特、求变动的性格。他的性格具有独特,不安分,不甘顺从,狂傲叛逆的特征。这种奇特的性格特征在他早期的经历里都有反映。他少年时曾经反抗父母包办的婚姻,为了“表妹情结”而出走沪滨;在开办上海美专时他最早开放女禁,接受女生入学,是年秋又正式招收女生,实行男女同校,使长期在封建礼教压迫下的妇女真正有了平等教育的机会;40年代时,他因为引进在校内采用人体模特的西方美术教育方法,遭到了封建保守派的攻击与辱骂,但他丝毫不畏惧,并与以反击^[2]。从他这些经历可看出他性格独特和有着敢于与传统封建势力作斗争之精神,他这性格与精神不仅反映在他个人的经历上,也反映在他中国画创作上。所谓画家的性格与精神气质决定了他的绘画风格与成就^[3]。可以说,刘海粟的绘画既传统,又有创新意识。他的泼墨泼彩荷花并没有刻意模仿王洽、梁楷的泼墨法,也没有抄袭明代林良、吕纪,清代八大、石涛的没骨荷花模式。而是在前人的基础上,把它发展成为大泼墨,大泼彩。刘海粟奇特的性格使得他的写意荷花总是与众不同,就连跟他同一时代的李苦禅所画的荷花也不大一样。例如他1979年所创作的《红荷》——田田的荷叶里没有一丝清晰的轮廓,只有一片彩绿色的影子,红色的荷花也是儿童画般的涂抹,天真而稚拙,其画法有他独特之处。

二、时代背景之影响与新思想之启示

由于刘海粟先生长期在上海从事教育工作,在上海大开放性的环境下,他绘画的思想也发生了改变。三十年代时的上海作为中国美术的公众舆论与批评的开放地,它能为各种艺术的交流,各种思想的萌芽与传播提供了良好的环境^[4]。刘海粟在这里可获得许多新思想的启示,比如:陈独秀提出“输入西洋写实主义,改良中国画”。蔡元培提出“今世为东西文化融合时代,西洋画之所

长,吾国自当采用。”^[5]这为他泼墨泼彩的确立提供了思想的准备。值得一提的是,当时的上海还是鸦片战争之后通商口岸之一,它的经济文化异常繁荣,一切东西文化思想在这相互交汇着,人们的生活观念与审美意识已发生了重大的变化^[6]。此时他发现旧的文人画已不合时宜,如果中国画只固守传统,不思变革的话是没有出路的。并且他深刻意识到随着时代的变迁,他的绘画也要作出相应的改变,这才能跟上时代潮流的步伐。

除此以外,刘海粟在上海还可以观看到许多大收藏家所收藏的名画,并且他还是一位鉴赏收藏家,他拥有许多中国历代绘画精品,他曾临摹过大量的真迹,对明清之际的没骨荷花作品作过深入的研究,对传统的泼墨法和唐代青绿山水画风都有所了解,这为他中国画的创立奠定了牢固的基础。从五、六十年代起海粟就开始对泼墨泼彩法的研究、实践与探索。他从八大、石涛等画家的没骨荷花和传统泼墨法得到启发,并参照明代蓝瑛局部泼色法,经过长期的锐意创新,最终形成他泼墨泼彩基本的新技法,新技法的创立与他的时代背景之影响与新思想的启示有着重大的联系。

三、西方近代绘画之影响

刘海粟早时进入过上海周湘主办的背影画传习所学习西画半年,往后他也从事过大量的油画创作,在与西方绘画长期接触的过程中,对于他泼墨泼彩技法的形成有着至关重要的作用,是它形成的客观因素。当时西方的油画、水彩画等新派画法在上海深受欢迎,一般的外文书店都可以买到维拉斯兹、伦勃朗、戈雅等画家的画册,这为海粟先生提供了很好的学习西画的机会,这时他对西方现代绘画已有了系统的认识。在面对西方强势文化的冲击,他觉察到传统中国画已不能满足他自己创作的需要,并提出“发展东方固有艺术,研究西方艺术的蕴奥”的思想,绘画实行中西融合,在中国画传统中,努力向西方现代艺术寻求变革之路。

在向西方寻求绘画变革过程中,刘海粟曾两

赴欧洲考察,与西方绘画有过亲密的接触。比如:他曾到欧洲举办中国画展,在各地进行过巡回讲学,与野兽派马蒂斯、立体派毕加索等大师相认识,并互相交流绘画思想;在欧洲交流期间,他遍访各大博物馆,美术馆,参观了西方各派的油画作品并临摹过提香、伦勃朗、半勒、塞尚等杰作^[7]。他仰观细察、悉心探讨、潜心研究了西方油画,特别是印象派色彩的奥秘,尤其喜爱塞尚、梵高、高更的色彩处理手法。刘海粟在这些欧洲画家中吸取养分、取精博览、融会贯通,其荷花画到了80年代后达到成熟,期间他画中已出现使用青绿、朱砂、水粉等重彩的写意画,有点像油画。例如写意花鸟《重彩荷花》就是这样的作品。毫无疑问,西方现代绘画对他泼墨泼彩荷花的形式影响极大。

具体而言,刘海粟的中国画既有鲜明的个性,又有民族气派,既有中国传统绘画的东方意韵,又有西方现代油画的特征,这是他对中国传统与西方色彩精确把握与技法的提升。我认为他的荷花画的形成与西画之影响因素有关,他将西方现代绘画的表现手法大量熔铸到他的写意画中,把早期的印象派油画许多的明暗光影与光色变化带进中国画的整体画面处理上,实行中西绘画互相调和的实践。他画中的荷花整体形象模糊,画面虚幻,色彩光怪陆离,总给人一种瞬间变化的色彩印象与空濛的幻觉。观看他的画就仿佛令人想起早期印象派莫奈的《日出·印象》、《睡莲》等油画作品。《日出·印象》是表现太阳初升时,雾气笼罩着远处港口所带来的物象瞬间的印象感受。而《睡莲》则表现太阳强光照射下莲塘中所产生微妙的光色变化^[8]。莫奈油画的瞬间印象与光色变化在刘海粟的泼墨泼彩荷花中得到明显的体现。例如《红荷翠羽》,画中是用大泼墨将大碟的水墨狂肆地、大胆地泼向纸上,墨色或浓或淡,水乳交融,在生宣纸上产生水墨淋漓,虚实实实,妙趣横生。等墨色将干未干时,再泼以浓郁的石青、石绿、朱砂和清水在墨块中,使色墨充分渗化,形成色墨淋漓、色彩缤纷、亮丽的画面效果。而画中的荷叶在水墨浑然的底子里没有清晰

的外形,只留下一片片模糊绿色的光和影子,仿佛看到物象在阳光照射下,光在荷叶里自然流动,青绿、粉绿等色彩在充足的空气中闪烁着,产生了耀眼而灿烂的光色效应,促成了若隐若现、微茫空濛的幻觉,使得整幅竖式构图的荷花带有早期印象派那种瞬间的光色印象感觉。我们可以从他的荷花作品中找到莫奈、毕沙罗、雷诺阿、德加等油画的色彩特征。

在中国画整体画面处理上,刘海粟不仅加入了早期印象派的光色效应,而且在色彩表现上还把重心转向印象派之后的现代艺术创造上。就其而言,他的泼彩技法是在泼墨的基础上进行的,并结合了大小青绿画法与后印象派的色彩表现手法,将厚重的石青、石绿、朱砂、石黄、白粉;甚至西画的水粉,丙烯颜料一起泼洒在画纸上^[9]。例如他的泼墨泼彩花鸟画《鸳鸯荷花》。他在泼彩时常常把几乎不加调和的饱和颜色泼洒上去,在泼墨中填积着十分厚重、艳丽的颜色,形成鲜艳润厚、纷繁斑斓的色块和灵动奔放的笔触。这些色块与笔触与点缀在画面近似儿童画般的重彩荷花形成强烈的红绿对比,其色彩的对比与后印象派高更油画《布尔塔纽的牧羊女》、《塔希提牧歌》等红绿并置的纯色对比那样有着异曲同工之妙。高更的色彩追求强烈的对比,强调色块的纯真、厚实的感觉和绘画的抽象性与象征性。追求纯色的装饰风与原始、单纯、稚拙之画风特征^[10]。如果细察海粟的荷花画可体察到高更绘画的原始气息与原始艺术中粗放、凝重、艳丽的色彩感觉;可以意会到塞尚画中富有坚实感、立体感,明快而鲜艳的色块;同时,我们还可以体会到梵高绘画简洁、激动的笔触与绚烂的肌理效果。总之,他的荷花作品有强烈的后印象派油画的色彩表现特征,但又能保持中国画特有的写意特征,又符合中国绘画传统的赋彩方式,这是他继承了中国画传统写意观和大量借鉴后印象派之创作思想的结果。

后印象派画家在创作中主张:绘画要不受形体的束缚,要照作者的主观感受作画,要充分发挥色彩作为表达思想感情的因素,把内心的感情

通过色彩倾诉出来,抒发作者的主观感受和和精神。^[4]后印象派创作思想与中国画传统的写意观基本一致,并且这两种思想在刘海粟的写意画中不约地暗含了。在东西方创作思想的指引下的泼墨泼彩荷花不求形似,而重神韵;画法上任意挥洒,狂放张扬而又大气磅礴,一股激昂而生机勃勃的精神油然而生,而内心的情感能在画纸上尽情宣泄,狂肆的性情不禁地表露出来;画中的色彩表现得响亮而精彩,泼彩则粗放、大气,它既是泼又是写,既是墨又是色,画中迎面而来的是排山倒海的泼墨和横涂竖抹的色彩,形成了他豪迈雄健、苍莽劲拔、浑厚朴茂、气势磅礴的色彩艳丽的画风。画风有着强烈的色彩表现力和视觉震

撼力。

综上所述,刘海粟的泼墨泼彩荷花具有中国传统的写意情怀又有西方印象派油画的特征。至于技法革新方面,他舍弃了传统以来习惯的没骨画法,取而代之的是泼墨泼彩法,在技法创新与色彩表现上开辟了新的领域。以往中国画长期尊崇“水墨为上”、“色彩为辅”的传统,画风则追求水墨浓淡轻重的变化和墨韵生动的趣味,对色彩的表现不太重视。而刘海粟先生在这方面得到了重大的突破,在色彩表现上实现了“彩墨为上”的飞跃,把色彩提到很高的位置,为中国绘画的色彩开创了新的面貌,对中国画今后的发展大有启示意义。

【参考文献】

- [1] [3] 陈传席编著. 中国山水画史 [M]. 天津: 天津人民美术出版社, 2006.
- [2] [5] [7] 南京艺术学院学报编辑部编. 美术与设计 [J]. 南京艺术学院学报, 2006, (总第108).
- [4] [6] 南京艺术学院学报编辑部编. 美术与设计 [J]. 南京艺术学院学报, 2007, (13).
- [8] [10] 司徒常编. 外国美术史教程 [M]. 广州: 岭南出版社, 1994.
- [9] 沈文、游斌编辑. 海粟艺术集评 [M]. 福州: 福建人民出版社, 1984.
-

(责任编辑 李远国)