

中外美术史视角下风景画的发展脉络探析

冯佳佳

西安翻译学院, 陕西西安, 710105;

摘要: 风景画, 作为绘画艺术中的重要门类, 以自然风光及人为环境为表现对象, 承载了人类对自然的认知与情感投射。中外风景画在题材想同情况下, 由于历史、哲学、审美、艺术表达手放上存在明显差距, 导致两者发展脉络截然不同。本文主要从中外美术史跨文化视角出发, 阐述了两者风景画的起源、发展与演变轨迹, 揭示两者在哲学、空间表达、表现手法上的差别。中国风景画更加注重人与自然统一, 追求意象化的空间表现, 而西方冯建华强调空间再现。随着现代美术的发展, 风景画已经从单一的自然描绘转变为对现实社会的再现与思考, 展现出现代风景画的艺术生命力。

关键词: 美术史; 风景画; 发展脉络; 绘画

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 06. 064

前言

风景画作为绘画艺术类型之一, 在中外美术发展历史中占据重要地位。中国风景画的概念是近代传入中国, 而西方风景画特指以风景为题材的绘画, 有时在其中也添画一些人物和动物作为点景。从美术角度看, 中西方风景画早期主要是以人物为主的背景画, 但是随着美术的发展, 逐渐形成以风景为主的绘画类型。我国风景画早在隋唐时期就独立出现, 直到宋代趋于成熟, 而西方风景画则在文艺复兴后期才出现并成熟。本文从中外美术史发展视角出发, 系统分析两者的发展脉络, 探讨在现代美术发展语境下, 风景画融合发展与转型, 希望能够构建一个跨文化的风景画发展认知框架。

1 中西风景画的起源与独立历程

1.1 中国风景画的起源与独立

我国早期的风景画并不是独立出现, 而是依托于人物, 作为背景出现。最早的魏晋南北朝时期, 风景画开始以人物背景出现, 主要以风景元素烘托人物与营造氛围, 体现中国哲学思想中的借喻。以东晋著名大画家顾恺之的存世《洛神赋图》为例, 在该绘画中, 曹植一行人行进在有风景树木的自然环境景色中。突出主人公的卓然与孤傲, 烘托了人物内心情感。及至隋朝, 风景画逐渐独立于人物绘画, 开始成为新的绘画类型。目前, 我国风景画最早的作品是展子虔的《游春图》。在该绘画中, 第一次打破了以人物为主的绘画模式, 取而代之

的是通过合理的空间布局, 将自然景物的生动姿态作为主要绘画对象。唐代的李思训、李昭道父子, 则主要绘画了金碧辉煌的青绿风景。王维则更加擅长水墨渲染的风景, 两者奠定了中国风景画的两大主流体系。两宋时期, 我国风景画达到巅峰。北宋范宽、郭熙等画家创作了《溪山行旅图》、《早春图》等巨制, 构建了雄浑壮阔的北方风景体系; 而南宋马远、夏圭则开创了空灵含蓄的边角风景, 以《踏歌图》、《溪山清远图》为代表。这一时期, 风景画不仅技法完备, 更在理论上有了郭熙的《林泉高致》等著作, 提出了“三远”(高远、深远、平远)的构图法则, 形成了完整的风景画创作与审美体系。

1.2 西方风景画的起源与独立

西方风景画的起源亦可追溯到人物画背景。早期的西方绘画中, 意大利的壁画中已经开始出现了风景画, 且占比逐渐上升。在一些以素描为主的绘画中, 风景画第一次单独出现。文艺复兴初期, 乔托、马萨乔将“风景”引入湿壁画创作, 尽管将其作为背景, 但开启了“风景”进入绘画的历史。从 15 世纪开始, 风景画已经从人物画的背景中脱离出来, 并逐渐发展成熟。在早期风景画发展成熟后, 根据风景画的类型, 又逐渐细分出海景画、夜景画、街景画等分科。在风景画类型上, 还根据表达主题, 细分出理想风景画、英雄风景画等多个流派, 这一时期的风景画迅速发展壮大, 逐渐成为人们艺术与审美中的一个重要分类。

2 哲学基础与空间观念的比较

2.1 中西美学思想的根本差异

中国风景画与西方风景画的本质差异,首先源于哲学基础与世界观的不同。我国哲学思想注重“天人合一”,更加强调人与自然的和谐相处,追求和谐优美,反映在风景画上,就是更加注重观察自然、融入自然,感悟自然。体现在风景画表达主旨上,就是人与自然地心灵沟通,达到画家与自然景物的精神契合。西方风景画在人与自然关系上,更加强调人的主观性,认为风景是服务于人的,体现在绘画上,就是人与自然地对立,人是要认识自然、驾驭自然、改造自然,从而让自然为人服务,更加关注外在的物质属性。这种主客相分的思维模式导致了西方画家静观自然的态度,着力于反映视觉之内的自然外在的物质形态。

2.2 空间意识与表现方法的差异

在风景画的空间意识与空间表现上,中西方风景画差异显著。中国风景画强调“流动视点”和“散点透视”,不受固定视点的限制,画家可以在长卷中表现千里江山。以我国北宋的《清明上河图》为例,在绘画中,表现了东京汴梁繁华的市井生活,这种空间表现手法,使观看者可以将自己代入到绘画中,在画中神游。西方风景画则建立在焦点透视的基础上,强调固定的视点和科学的空间再现。这种透视法由文艺复兴时期的艺术家阿尔贝蒂、布鲁内莱斯基等人系统总结,成为西方绘画空间表现的基本法则。画家静观自然必然是描绘视域之内目所能及的景物,营造的景物存在空间必受时空制约,由近及远、呈近大远小的焦点透视,和近清楚远的模糊的空间透视。霍贝玛的《村道》如同我们看到的乡间村道一样,人可以走进去的,俄国列维坦的《弗拉基米尔路》通向遥远的天际,景如真。

3 表现手法与艺术特征的差异

3.1 中国风景画的意象化表现

中国风景画在表现手法上注重意象化的表达,不追求视觉上的逼真,而强调神韵与意境的营造。具体而言,中国风景画的表现特点主要体现在以下几个方面:首先是表现手法的虚拟化,中国风景画不注重光线的变化,而是通过线条勾勒与墨色的浓淡来体现风景画的明暗变化,在表现手法上更加具有抽象性与表现性,如董源

的长披麻皴、范宽的雨点皴、倪瓒的折带皴等,都是对自然风景的提炼与概括;其次,中国风景画在空间表现上采用虚实对比,运用留白原理,将风景画的空间范围进行拓展,延伸到画之外;最后,在空间表现上实现节奏化流动,中国风景画不重视视觉的高度还原与真实,追求内在表达,画家通过“以大观小”的主体意识,将自然风景纳入心灵的观照之下。如郭熙在《林泉高致》中提出的“三远法”——高远、深远、平远,就是从不同视角观察和表现风景的方法,使观者在看画时能够感受到风景的巍峨、深邃与辽阔。

3.2 西方风景画的视像化再现

区别于中国风景画,西方的风景画更加注重景色再现与写实,追求逼真的艺术效果,在表现方式上,主要有以下特点:一是注重明暗光线的变化,通过光线与阴影的描绘,塑造物体的空间感与立体感,力求还原风景的立体效果,擅长利用逆光表现体现自然光线的景色变化,专注色彩的描绘;其次,在空间表现上注重运用色彩,画通过色彩的冷暖、明度、纯度的变化来表现空间距离。如康斯特布尔对自然光色的直接研究影响了后来的印象主义画家,莫奈的《日出·印象》则通过对光线和色彩的革命性处理,开创了现代绘画的新途径;最后,西方风景画对于静止空间的表现,往往以人体视觉为固定点,追求凝视瞬间的艺术效果,如霍贝玛的《村道》通过严格的焦点透视,引导观众的视线沿着道路伸向远方,创造出可进入的幻觉空间。

4 中外风景画近现代融合与当代转型

4.1 中西风景画的相互影响

19 世纪末 20 世纪初,随着中西文化交流的深入,中国风景画与西方风景画开始相互影响与融合。受到西方绘画的影响,早期的中国油画主要以人物为绘画对象,后期逐渐兴起风景画,在此期间,受到西方风景画的影响,我国本土画家也将油画中的风景画绘画技巧与中国传统笔墨风景画融合,创作出具有中国文化特色的风景画。如黄宾虹在风景画中吸收了西方绘画的某些因素,李可染的风景画则借鉴了西方写生方法和光影表现。这些画家在保持中国传统笔墨的基础上,适当吸收了西方绘画的写生观念和空间处理技巧,创造出具有时代气息

的风景画新风。这一时期，西方画家也积极汲取中国风景画元素，突破传统规则的约束，进行大胆创新。如印象派画家从日本浮世绘中学习平面构成和线条运用，后印象派画家如梵高更是直接模仿东方绘画的笔触和造型。

4.2 当代社会风景的观念转向

现代艺术的发展，使得风景画已经从早期的单纯描绘自然景观，转变为对现实社会的批判与反思，特别是 20 世纪 90 年代以来，风景画的概念范畴不断扩大，不再局限于自然风景，出现了“社会风景”的概念。这种风景不再局限于自然风光，而是将某些场景、事件作为一种被看的社会景观加以描绘。在绘画创作上，当代风景画呈现出多元化趋势。艺术家不再局限于对自然景观的简单真实再现，而是源于个人的文化体验，或描绘出一种内心世界的风景；有的追求审美的现代性转换，使笔下的风景具有文化表征的意义；有的作品隐含现实主义的视角，大多围绕当下的生存状态、精神困惑展开。值得注意的是，在中国当代艺术中，“社会风景”已成为一个重要现象。它被置于特定的历史、政治与文化情景中，形成了自身的表徵系统，对应於时代文化的变迁，其修辞方式和创作发展均有自身的轨迹与谱係。

5 总结

中外风景画由于哲学与审美观念的差异性，两者在哲学思想上显著不同。相比于西方风景画在文艺复兴后期的成熟与革新，我国风景画早在唐朝时期就独立发展，并在长达一千多年的历史中保持延续与革新，而西方风景画则在 19 世纪后期因印象派的色彩革命而发生了根本性转变。全球化时代，中外风景画在表现手法与创作观念上互相影响与融合，为新时代美术发展提供新的可能。展望未来，虚拟现实等新技术的应用，风景画必将迎来新的变革与发展。对中外风景画发展脉络的深入研究，不仅有助于我们理解艺术史的内在逻辑，也能为当代艺术创作提供丰富的资源和启示。

参考文献

- [1] 庞全祥. 技与道合——风景画发展的脉络[J]. 时代人物, 2020, 000(035): P. 1-2.
- [5] 石文静 邢行. 中国风景画与西方风景画的比较研究[J]. 参花, 2025(19): 75-77.
- [3] 陈烨. 西方风景美学视角下风景建筑发展脉络研究[J]. 同济大学学报: 社会科学版, 2022, 33(6): 74-85.
- [4] 张辉. 中国当代水彩风景画风格特征研究[J]. 大观, 2021(3): 157-158.