

Aesthetic Appreciation of Landscape Oil Painting and Traditional Chinese Landscape Painting

You Jiaqing

Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou

Abstract: Under the two different cultural consciousness and aesthetic concepts, they have created two different types, different styles and different aesthetic experience of painting forms. They are western landscape oil painting and Chinese traditional landscape painting. Although they all take the natural landscape as the object of description, but the effect is very different. The fundamental reason why there are such differences is that there are differences in the expression of aesthetic concepts among painters. Through the comparative study of the two art forms, this paper discusses the differences between the western oil painting landscape and the traditional Chinese landscape painting.

Key words: Oil painting landscape; Traditional landscape painting; Aesthetic concept; Difference

Received: 2020-04-09; Accepted: 2020-04-24; Published: 2020-04-26

风景油画与中国传统山水园林画的美学鉴赏

尤佳庆

福建农林大学，福州

邮箱: yjq_123@qq.com

摘要: 在两种相异的文化意识与美学观念之下，分别造就了两种不同种类、不同风格、予人以不同审美体验的绘画形式，它们分别是西方风景油画和中国传统山水画。尽管它们都是将自然景观当作描绘的对象，但是所产生的效果却大不一样。为什么会产生这样的差异性，究其根本原因就是绘画者对于美学观念的表达取向存在着差异。本文通过对于两种艺术形式的互相对比研究，浅略地论述了西方油画风景与中国传统山水画美学观念间的差异。

关键词: 油画风景；传统山水画；美学观念；差异

收稿日期：2020-04-09；录用日期：2020-04-24；发表日期：2020-04-26

Copyright © 2020 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

1 西方油画风景的美学理念

在遥远的古希腊，人们在文学、艺术、哲学等诸多方面都取得了很辉煌的成果，这在很大程度上影响了后来欧洲文化的发展。用现在的眼光去看待希腊艺术，不可否认的说它的艺术高度依旧是前所未有的。在古希腊，艺术的表现形式通常都为“模仿”，他们一般都提倡用冷静的、客观的态度来重现自然，理性的因素占主要作用，而情感的因素则不占据上风。古希腊的雕塑与建筑是他们艺术的辉煌成就，这让希腊艺术崇尚知识与理性的观念得到了充分的体现，让西方的绘画向着重视写实与体积的方向发展。油画风景也是这样，重在寻求物像的真实、体积与可触碰感。而来到中世纪，这时的基督教文化正处于一个完全的统治地位，由于当时的文化背景，让当时的生活与社会意识形态都会含有浓厚的宗教色彩。对于当时基督教美术作品的内容，完全是以宣扬基督教的教义与宣讲《圣经》的内容为根本宗旨。西方艺术因此产生了以古希腊文化与基督教作为根据的美学观念和思想，这也成为了西方油画来源和未来发展的美学基础。

后来又因为资本主义生产形式的显现，让教会的信条丧失了传统的权威，在这个时候，人们才渐渐开始将目光投向人类自身，更加看重日常的生活，并在此基础上产生了全新的思想文化，它就是人文主义。在它的带动下，人们开始慢慢关注自身与周遭的生活环境，开始关注大自然。伴随着人类社会的发展开始逐渐产生相对独立的风景画。达芬奇觉得绘画是一门真实的科学，应该将感性的经验当作基础，同时又可以像数学一样拥有缜密的论定，它既源自于数学，但是又高于数学。不论什么时候艺术都要和科学知识紧密相连。真正的艺术应该真实、科学的重现自然，在现实观察中感受自然，依赖丰厚的色彩，借助细微的光感来再现一个真实的自然。借助艺术来表达人们对于大自然和社会的那种热爱，寄托现实社会人与人之间的感情。形成了科学与艺术相结合的绘画体制，为造就西方绘画写实的传统夯实了基础。

2 传统中国山水画的美学理念

古代儒、道家思想对于中国的美学思想产生了极其深远的影响，中国全部艺术门类所依靠的美学基础几乎都被烙上了儒家思想的印记。孔子认为，艺术作品是用“善”来体现它的“美”，艺术品的内容是“善”，艺术品的形式是“美”。在动乱的魏晋南北朝时期，政权频频更迭，统治阶级内部存在着很深的矛盾，这让很多的士族名士岌岌可危。所以便有很多士族名士不断的归隐田园山林，去追求大自然安静、闲逸、自由的生活，他们将大自然中的山林水等景物当作刻画的对象。后来大自然的山水也逐渐成为了他们情感的启迪、心灵的依托与人生的象征。因此儒家思想的统治地位被动摇，后面出现了适应当时需求的“自然”“清静”“无为”“虚淡”的老庄思想。在奥妙的境界中去追求，画家自然而然的就对山水产生一种浓厚的亲和感，在不知不觉中将人的感情投入到大自然蕴含着生命与情感的山水之中，因此而收获一种特殊的审美观念，为中国山水画的产生与发展夯实了理论的基础。

中国山水画产生于道家的学说享誉四方的东晋，道家的思想夯实了中国山水画美学的观念与基础。画家们追求自然的和谐，天人合一既是和谐。山水是一种客观上的自然，山水画则体现了大自然。画中真实的山水，可以让画家们随意寄托自己的情感在其中。这样不追求形似，而注重以山水画体现宇宙的精神，是一种非常良好的体“道”方式。五代时期，画家荆浩又提出了“气韵”二字。后面通过荆浩的发展，应用于山水画之中又取得了新的成绩；对于外在事物精确的把握与认知的基础上，又不仅仅停留于模拟外在的形象，不追求形似，尽力去体现出内在的风神。中国的山水画家尽兴于自然，让自己的主体意识与个人情感完全的契合于自然山川的精神，创建情景互相交融的自然之美，这成为了画家们所追求的最终目标，以至于这样的艺术理念深远的影响到了后来的绘画思想。

3 油画风景与中国传统山水画美学观念的差异

西方油画风景注重“理”。风景油画是一种西方人探究世界的方式；而传

统的中国山水画崇尚“意”，表达的是一种传统文人对于精神世界的神往；两者是立足于不同文化的相异物质载体。对于审美与创作，西方人利用风景油画来把握客观世界的物理情势和谐，把人对于客观世界的理性科学认识很好的表现在了视觉的理想美形式之中；而中国人通常使用山水画艺术来显示人自身的心理和谐，崇尚物象外之境，以求完成人与自然的灵魂交流与对完美人格的创造。然而，西方油画风景注重写实，中国山水画艺术则讲求写意，追求真实地再现事物的外象。显然两者之间的差异是非常明显的，因为中西方绘画艺术的内在精神与气质是不同的，所以使得它们各自的美学观念也迥然不同。

参考文献

- [1] 李桂菊. 油画风景与中国传统山水画美学观念之差异[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2010(3): 106-108.
- [2] 冯炳超. 浅谈西方风景油画与中国传统山水画表现材料的差异[J]. 大众文艺, 2011(17): 32-33.
- [3] 马铁骊. 西方油画风景与中国传统山水画之差异[J]. 临沂师范学院学报, 2008, 30(4): 131-134.
- [4] 冯炳超. 浅议中国传统山水画与西方风景油画色彩表现的差异[J]. 美术教育研究, 2012(19): 14-15.