

颜文樑的绘画艺术

■ 张 萌 苏州科技大学

〔摘 要〕颜文樑是我国二十世纪著名的画家和美术教育家。他不仅用毕生精力探索与发展我国的绘画艺术，还开办画会、著书立说、建立苏州美专，培养了一大批优秀的美术人才，为我国的艺术发展做出了巨大贡献。本文以颜文樑不同时期的艺术活动为线索，通过对他的绘画作品来分析其艺术风格的形成及其演变，以探讨他的艺术成就与贡献。

〔关键词〕颜文樑；绘画艺术；艺术风格；艺术成就

颜文樑（1893—1988年）出生于传统文化底蕴深厚的灵秀姑苏。他自幼随父颜元学习国画，对诗词歌赋等中国传统文化也很有研究，少年时便在绘画上展现出极高的天赋和坚实的基础。通过父亲，颜文樑结识了很多的大家名流，如吴昌硕、顾西津等人，吴昌硕还曾亲自为他的作品题字，这些前辈大师们的艺术作品及文人画思想都潜移默化地影响着颜文樑后来的艺术风格。

颜文樑早期的作品重视构图与透视；在法国留学时期系统地学习了写实主义油画，其作品开始重视画面色彩的冷暖变化；在艺术生涯后期，颜文樑形成了细致严谨、雅俗共赏的艺术风格，在其形神兼备的作品中更出现了表现性的因素。

一、艺术研习与探索阶段

1909年，颜文樑以高超的绘画技能和深厚的文学素养考入商务印书馆，学习了一段时间的《洋画讲义录》和村井雄之助所编的画帖，这是他首次接触西方艺术，而后，颜文樑又学习了精细严谨的铜版雕刻技术，他的画风细腻又写实，常受到众人的赞赏。颜文樑此时还结识了以结构严谨、透视准确著称的日本画家松冈正识，并通过他真正学习了西画知识与技法，颜文樑自此开始迷恋精准严谨的西画艺术，并对油画中的透视规律产生了极大的兴趣。

在当时，国画依旧为主流画派，如吴昌硕等人所代表的雅俗共赏、刚柔并济的海派。除国画外，还出现了造型淳朴、色彩热烈的擦笔年画，海派和擦笔年画在艺术风格和创作手法上都潜移默化地影响着颜文樑对作品雅俗共赏、色彩强烈的艺术追求。由于当时国内很少有西画作品和油画颜料，颜文樑只能自己动手研制油画颜料，并通过自学掌握基本的油画技法，创作了他的第一幅油画作品《石湖串月》。这幅作品色彩丰富，颇具印象派色彩特征，对月下诗意氛围的营造十分强烈，又极显文人画的意蕴，它也是颜文樑对文人画精神与西画技法融合的首次探索。1913年，颜文樑又研读了《论画浅说》等关于西画理论方面的书籍，并开始关注画面的空间透视和光线的明暗变化等问题。同时期的画家还有刘海粟，他同颜文樑一样都是自学油画，刘海粟作品的色彩、线条虽然也具有印象派的特征，但与颜文樑相较，刘海粟作品中的线条雄健有力，创作手法上也更加粗犷。

1919年，颜文樑为了提高民众的审美意识，举办苏州画赛会，征集绘画作品，吸引了全国大批的艺术爱好者参加。同年，粉画传入中国，颜文樑创作了《厨房》《画室》等写实性极强的粉画作品。《厨房》这幅作品是他对西方绘画透视技法的一个学习与借鉴，标志着他对写实主义画风的探索。画家描绘了视角独特的中国传统厨房内景，构图布局上利用了西画严谨的透视章法，增加了画面的纵深感和节奏感，整体色调和谐沉稳，明显有西方古典主义作品的影子。《厨房》从整体上统一了透视和明暗，使画面有了朴素自然的真实美感，它代表了颜文樑在研究西画中的透视和明暗方面所获的初步成功。《厨房》于1928参加巴黎艺术沙龙展览，并获得了本届艺术沙龙大奖。

1922年，颜文樑认识到提高大众的审美观念光靠举办画会是不够的，于是他创办了苏州美术学校，目的是培养实用性美术人才，并提出“忍、仁、诚”作为校训。学校开办之初，条件艰苦，颜文樑兢兢业业、坦荡无私。在教学过程中，颜文樑提出作画是为了人民大众，作品要使群众喜爱与高兴的艺术观点。

二、艺术风格形成阶段

1927年，颜文樑结识徐悲鸿，写实主义至真至美的艺术理想使他们一见如故，徐悲鸿曾夸赞颜文樑为中国的“梅索尼埃。”1928年，颜文樑听从好友徐悲鸿的劝告，奔赴法国留学。

颜文樑到了法国后,拜画风细腻严谨的写实主义画家皮埃尔·罗朗斯为师,系统专一地学习写实油画技法及相关理论知识。颜文樑在留学的日子里,常去参观各大美术馆里的名家绘画作品,这为他开拓了眼界,提高了审美。颜文樑勤奋好学,在罗朗斯的指导下进行了规范严谨的素描训练,增强了对形体透视方面的认识,并开始注重画面的色彩问题,追求光线的明暗变化。颜文樑主张写实的艺术风格和当时法国力求真实刻画自然的印象派在色彩问题上不谋而合,他的艺术作品在一定程度上也受到了印象派的影响。正如美术理论家金冶在评论颜文樑油画艺术时所说的:“不论是印象主义的莫奈,还是写实主义的颜文樑,都不过是色彩上的写实派。”

颜文樑在法国期间,其作品透视准确、色彩丰富的写实主义艺术风格基本形成。他注重室外写生,创作了一大批题材丰富的油画风景作品,如《英国议院》、《佛罗伦萨广场》、《柏林旧皇宫》等。油画风景《英国议院》(1929),构图饱满,画面明暗对比强烈,色彩绚烂厚重、虚幻斑斓,颇显印象派的特征。作品真实再现了阳光下作为前景的泰晤士河与远处哥特式建筑的英国议院,议院建筑形象整体概括,但是仍然清晰可见建筑的结构细节,即便它在画面的远处我们也能感受到议院宏伟辉煌的气势,这一点可见西方古典艺术严谨细致画风对颜文樑的影响。从前景被阳光照满的水面上看,可见画家在留法期间已经熟练掌握描绘微妙的光影变化、明暗对比和色彩冷暖关系的能力。

颜文樑的风景画能够打动人心,直抵心灵,正是因为作品既真实再现了自然的美,每一笔又都饱含了他对生活的热情。正如他认为的风景画的美,“第一,要有感情。”才有味道,才能使人看了“产生共鸣”。“第二,风景画要美,就要画得引人入胜。”“第三,风景画最好能使人开心。”

三、艺术风格成熟阶段

颜文樑回国后,与徐悲鸿举行联合画展,留学时期的作品受到了各界的肯定。1952年,颜文樑调任中央美术学院(华东分院)并担任基础教学工作,主讲透视学、色彩学。

颜文樑除教学工作外,还积极探索中西艺术融合的道路,由于自幼接受了传统文化的熏陶,他便开始自然而然地在作品中追求国画般诗情画意的美学效果,试图通过西方油画语言表现中国传统文人画的审美意趣。他与同时期活跃的艺术家徐悲鸿、林风眠、刘海粟等人在艺术创作上不一样的是,徐悲鸿主张吸收西方传统写实绘画来改善国画;林风眠在留学时广泛接触西方各种艺术形式,艺术风格深受印象派和现代绘画的影响,林风眠主张将墨与色大胆结合,追求作品的东方神韵;而颜文樑则将精准的造型、科学的透视与丰富的色彩相结合,试图在写实性的作品上营造一种诗化的意境美感。在这个时期,颜文樑的艺术风格也逐渐走向成熟,如他创作于19世纪40年代的佳作《月光河》,作品画面构图简洁,色彩浓厚多变,用笔更加轻松自由,颜文樑不仅准确的刻画了渔家风景和月光下真实的色彩变化,更传达出一种中国传统绘画中天人合一的意境感,渲染了宁静平和、清雅透彻的月夜气氛。

颜文樑通过西方油画形式表现中国水墨画的浪漫诗意,他的油画风景作品从最初的再现写实逐渐转向了情感上的表现写实,形神兼备,雅俗共赏,既源于自然又高于自然。

颜文樑作为艺术家,毕其一生心无旁骛地专研写实油画。从他前期对透视的追求,到中期对色彩的研究,再到后期积极探索中西艺术的融合上看,颜文樑一直保持着严谨精细、至真至美的抒情画风,始终谦逊地面对着自然万物。他的油画风景作品朴素雅致地展现了中国文人画特有的审美观念,向我们展示了“画中有诗”,同时为中国油画注入了新鲜的生命。

颜文樑作为美术教育家,一生淡泊名利,他无私地将毕生所学总结经验并著书立说,先后出版了《美术用透视学》《色彩琐谈》等著作,发表了如《色彩学上的空间透视》《风景画色彩谈》等文章,为广大美术学子全面讲解了透视学和色彩学等方面的知识。他所创办的苏州美专影响深远,不仅为祖国培养了大量优秀的美术人才,更推动了中国近代美术教育事业的发展。

(责任编辑:牧鑫)

参考文献:

- [1]颜文樑,《名家精品 颜文樑油画集》[M],上海:上海画报出版社,2002年2月。
- [2]尚辉,《颜文樑研究》[M],南京:江苏美术出版社,1993年10月。
- [3]沈建华,《颜文樑绘画艺术研究》[J],艺术学研究,2012年10月。
- [4]韩鹏,《颜文樑的绘画风格》[J],文教资料,2007年5月。
- [5]顾丞峰,《颜文樑艺术创作分期及相关问题研究》[J],南京艺术学院学报(美术与设计版),2009年12月。
- [6]牛二春,《颜文樑油画艺术研究》[D],兰州:西北师范大学,2006年5月。