

浅论透纳水彩与光色艺术

文 | 李恒贤

摘要: 约瑟夫·马洛德·威廉·透纳是英国美术历史上著名的风景画家,水彩画家。他一生致力于光色研究,他擅长捕捉瞬间变化,并能在创作中将自身情感融入光色艺术,创作出画面闪耀光辉澎湃激昂的作品。为以后的印象主义和抽象主义做了铺垫,深深影响了后世绘画创作。同时,发扬水彩画,使得水彩在那个时代英国得到迅猛发展甚至成为英伦独有艺术,并使英国风景绘画摆脱荷兰、法国、意大利等国家的绘画影响。文章将会在英国所处时代背景,透纳生平及创作阶段分析透纳的水彩与光色艺术。

关键词: 透纳; 水彩; 光色

一、英国水彩画发展评价

历史上水彩艺术的出现非常早,很早就已经有人使用水彩进行创作,可水彩因其透明性高难以覆盖进行修改等诸多问题迟迟得不到较大发展,在经历文艺复兴后的西方艺术界,转而用油画作为时代艺术家主流的创作手段,而水彩不仅仅是作为正式起稿前的小稿或是一些画家闲暇时候的消遣手段,几个世纪下来也迟迟得不到较大的发展,但是水彩画因其易携带的特点被当时艺术家当作收集素材绘制色彩小稿。在英国水彩画震撼于世界之前,丢勒被尊为水彩画先驱,他认为水彩画最能表现色彩气氛既能用淡彩薄涂也可利用不透明水彩做细致深入刻画,《野兔》便是其水彩作品的代表。反观油画,基本上油画语言技法都已趋向于成熟,各式各样的油画风格都不断呈现在艺术舞台上。

水彩画在 18~19 世纪得到了翻天覆地般的发展,主要有以下几点原因。水彩的易携带性在还没有相机的那个时代主要用于记录勘测一个地方的真实样子,为 17 世纪荷兰、德国画家称之为“亚蒂斯盖普”。地质勘测便成了当时英国水彩画发展的主力形式。当时这些水彩画记录了水彩材料,技法的革新,也凭借着谦卑简单的艺术风格吸引了艺术家的目光从而带来新的艺术风格。

17,18 世纪英国水彩画特点主要是在其实用性上为主要目的,新航路的开辟使得英国走上了殖民扩张的道路上。水彩在当时记录勘测地形中起到相当大的作用。这个时期水彩主要是淡彩渲染,用色种类少色调较为单一,主要是素描淡彩表现空间层次加光感表现。工业革命的到来无疑加速了西方列强向外扩张的道路,地质画应用也越来越广泛,慢慢从其实用性向着艺术性道路发展。英国水彩之父保罗·桑

德比的作品就是向着水彩艺术性方向前去。早期为人制画的过程中,向着自己画中增加抒情性是的画面增添一份诗意,同时,改造技法逐渐摒弃钢笔素描等在水彩画中的应用过程,转而透明的“薄涂法”。

工业革命带来高速发展的同时也给英国带来了大规模城镇化运动,人们不断地向着城市迁徙,城市得到发展的同时也滋生出许多市井间的故事城市也不断拥堵,这个时期水彩画在高速运转过程中题材也变得丰富多彩,以康斯太勃尔与透纳极大地推动了英国水彩画发展。康斯太勃尔着力于描绘乡间自然风景,以精致细腻,层次丰富的色彩结构、质朴真实感想唤醒人们对自然的向往,在康斯太勃尔的画中甚至可以找出 17 世纪法国古典主义画家洛兰的感觉,目的也很想象一个现实中唤醒人们对自然风景的向往,另一个是对古典理想风景对美好事物的向往。透纳在这个时期也是处于法国浪漫主义时期,他的作品中有着很强大浪漫主义风格,他的作品就不像康斯太勃尔作品那样直接,以其丰富情感幻想不仅对大自然进行外表的描绘,而且已深入人心捕捉大自然的光色变化。透纳以超凡的能力为世界水彩界做出了极大的贡献,水彩也不再像以前一样为速写小稿,收集素材那样方便简单的存在,而是慢慢进步发展成为像油画一样的大类的存在。

二、透纳的生平与所处时代背景

透纳于 1775 年 4 月 23 日出生于英国伦敦,只是一个普通理发师家庭,并且小时候母亲患有精神疾病,并于透纳 19 岁时死于疯人院。在这样的家庭里,透纳的性格也变得内向,压抑孤独,身边也没什么知心朋友。在这种情况下,画画是他抒发情感的一种方式,并在这方面展现过人的天赋,家人也发现了这一点,把他送到了一位水彩风景画家里,开始学习绘画

艺术,从这个时候开始透纳正式走向艺术。

凭借过人天赋,14岁便已经就读于英国皇家美术学院附中,并在第2年就已经拿作品说话,水彩画进入年展。6~7年后凭作品破格被上层指定为英国皇家美术学院预备会员。3年后,在考入英国皇家美术学院的10年后,透纳正式成了英国皇家艺术学会会员,这也是史上最年轻的学会会员。为我们熟知的“贵族”透纳也正式活跃在美术历史的舞台。透纳开始拥有自己的画室画廊,还被英国皇家美术学院聘请为透视学教授。

透纳所处当时水彩在英国由于绘制地形的原因发展得相当迅猛,一大批画家学做水彩画,完善技法理论,透纳得益于生在水彩发展的盛期,在吸收前人的经验下,自己的探索实践更成功的发展水彩画,并将水彩画推到了前所未有的高度,慢慢使水彩也闪耀在历史舞台。

三、透纳的艺术创作阶段

透纳有着过高的艺术天赋,家人也是乐意发掘出来他过人的艺术天赋,青少年时代就被送去专业学习美术。

水彩画由于地质画在英国得到飞速发展,在当时很多艺术家纷纷投入绘制地形画以作为自己艺术创作的经济来源,透纳也不例外,拜师学习绘制水彩地形图,接着考入美院开启艺术生涯。

并且,由于水彩画在他那个时期处于高速发展阶段,前辈们与当代画家都留下了大量宝贵经验,在学习吸收前辈们及同时代水彩画家基础上,敢于使用对比强烈的色调,开发一系列大胆新颖的技法并挑战大尺寸借以挑战水彩不如油画表现力。在这个阶段中,透纳展出的作品富有强烈的视觉效果,与当时英国的前卫艺术较为相似有异曲同工的感觉,在1800年中期在英国掀起场泰晤士河户外自然写生运动,直接感受到大自然,构思如何在画中再现原貌。

17世纪法国古典主义画家普桑洛兰等对透纳影响极大,尤其是洛兰。对洛兰的作品震撼,并进行研究模仿,但在自己画中加入本土元素。洛兰表现的古典主义的理想美,透纳很巧妙地将理想与现实结合起来。1805年,在创作一组以泰晤士河为素材的绘画中,可以看出这一点,作品有《惠桥的泰晤士河》《温莎的泰晤士河》《里蒙奇山和桥》。

到1806年,英国处于战争时期,这时候透纳创作一批可以代表一些英国特色的海景画。这些作品与当初古典主义风景画已经不同了,有了些荷兰自然主义绘画的风格。透纳还很会利用地形气候,英国温润多雨,透纳很自然借鉴荷兰画家卡普的迷蒙光线与大

气的非同效果用于自己画中。

1819年透纳很多作品被反奴隶制的辉格党贵族W·福克斯购买收藏。并且与透纳有着紧密的联系,经常邀请透纳来家中做客,让他参与一些项目(收集鸟类标本,委托描画他的庄园等)让透纳融入家庭里。福克斯一直密切关注透纳的创作,从而非常欣赏透纳的大胆创新,并寻找机会收藏其画作,并展出其精品。在展出中透纳于首次环游欧洲时在阿尔卑斯山之旅所创的20多张水彩画引起了大家的注意。福克斯这次的展出时间恰到好处,在美术方面欧洲大陆一直凌驾于英国的存在,不管是当初的意大利,还是现如今的法国也一直领先于英国。当时滑铁卢战役结束,爱国主义正是高涨的时候,水彩在这个阶段被视为英伦独创艺术,透纳在这里便成了带头人物。

接着就开始他艺术第二次转折点,意大利之旅。纵观意大利主题作品,历史遗迹成了透纳首选主题,像历史遗迹这类素材同样也是洛兰画中的主要元素。古老遗迹同样也可以营造出一种历史崇高感,就是古典主义大师安格尔也说过历史类题材是画中最高层次的题材。透纳对历史遗迹同样心存喜爱,并像法国古典主义大师洛兰悉心学习,在克劳德式风格中融入自己的语言。再启程意大利以前,透纳对于洛兰是临摹学习甚至算是照抄洛兰风格,比如,《狄多建设迦太基》与洛兰《示巴女王乘船》无论在构图上还是色调都有些类似的感觉。但在意大利时候是初期往后是其过渡时期,慢慢转变了风格,比如,《现代意大利》对光线处理更具“试验性”让画面有一种在耀眼光线下熠熠生辉的感觉,同时,又有些虚无缥缈的感觉。

1819年~1843年期间,透纳一生共7次游历意大利,无论是文艺复兴艺术发源地佛罗伦萨,神奇色彩威尼斯还是历史古城罗马等都留下了透纳的足迹,意大利之旅对透纳影响非常巨大,更是处于壮年,创作状态也是巅峰,不仅直观追随法国古典主义自己崇拜的大师洛兰与普桑的脚步,当地的艺术氛围以及收藏于各地意大利大师们的画作都对透纳产生不小影响,当地风景与历史遗迹也给透纳提供了丰富的创作素材。当然这对于透纳来说已是一种挑战,在崇尚洛兰他们同时,能否打破古典大师先入为主的局面。初始在古迹中太过于兴奋狂热失去了自己的精神灵魂,多次对意大利的拜访游历,慢慢找到自己的那种感觉,同时,也慢慢精进自己独特的水彩表现手段。

透纳后期作品,技艺炉火纯青。在中前期积累大量经验的透纳,此时作画风格变得超脱自由,尤其是笔触与色彩,在此时期已经很难看见之前如《狄多建设迦太基》这类克劳德式古典风作品,而是已经步入

浪漫主义,极致于探索光色。虽然画面随意洒脱但是整体感效果非常突出,空间关系十分明确,近远细节区分十分到位,一些模糊处理的局部非常到位能够与整体融合,这样凸显一种朦胧之美,空间中光和空气的表现,薄雾的处理以及物像的含蓄都更直接表现自然。

对比两种时期同处风景可以更直观地看出风格转变,像是提沃利,中期《多裨亚与天使》与后期《有水的风景,提沃利》,前者虽然处于转型阶段,有些后期的感觉,但更多给人感觉还是荷兰式古典风景;后者就不再是古典风景,跳动的笔触,没有形状的外轮廓,甚至近看就是几个色团,这时候就是透纳注重空气中光色的营造。这也是得益于从无拘无束水彩画实验中得出的经验。荷兰画中的光色表现被透纳深深发掘,并能上升到自己的层次,这个时期透纳所追随的光色艺术将他的艺术生涯推向巅峰。

四、透纳的光色艺术

长时间的水彩画户外写生,给了透纳独有对色彩的理解,在熟练的色彩理论知识下,可以运用色彩冷暖关系拉开空间,并伴随着强烈的动感。和莫奈一样喜欢观察不同光线下对景物能产生怎样的色彩变化,这时候水彩就是透纳研究最好的工具,水彩本身透明湿润特点,更能与自然界水元素相契合,而水不仅孕育江海大川,空气中的云雨雾气包括空气本身的水蒸气都有水的存在,水彩可以最适合利用自身特点来表现自然风光中光色变化。

光是绘画的关键,绘画的本质就是画光,也是透纳画中核心。空气,雾及其他景观加之光与色这些相辅相成在透纳水彩中非常融洽,透纳注重光想带来的动态美与视觉美,从而不注重外轮廓线条的表达,表达出大轮廓展现出来的视觉冲击力。光线无时无刻不在变化,捕捉光很难,于是就有了莫奈在一处地方摆出那么多不同色调的画作,而透纳就利用水彩的便携性与自身记忆力探究光色变化,并且对细节处理十分到位,注重光影布局,不会因为绘画光线是轻薄色彩在画中显现不出。光色相辅,有了光影关系,就会有色彩关系。通过不断试验,透纳对色彩的运用更加熟练灵活,透纳的作品绝大多数看上去都是暖色调,以黄色与棕色为主基调配置一部分蓝色调相辅,用色较亮,水色淋漓有种光照亮世界的感觉,对色彩冷暖对比及画面色彩和谐较为注重。透纳用光色艺术,融入自己对风景的主观情感,让干净透明的色彩与光线交织在一起,构成带有运动感空气中闪耀着光芒的

作品。

对于画中运动感的原因,在于透纳多年实验以及研习色彩理论知识,其中影响较深的还属于歌德作品的《色彩论》,对其中光谱环进行深入研究,将理论带到自己的创作中去将水彩的特性发挥极致。正因为在水彩方面多方向的试验对色彩理论,风景写生等方向的探究,在油画创作留下名垂史册的作品,1840年作品《奴隶船》就为透纳光色艺术代表作,与大部分透纳作品一样,整个画面是一个暖色调,黄色,棕色为主基调配置一些红调蓝绿调来调节色彩平衡,黄面上汹涌澎湃的海洋在晨曦的旭日反射到海面上显得格外耀眼,画面中闪耀着光芒,远景的船在渐渐远去,船身在波涛中已经朦胧不清,只有桅杆在晨曦暗面依稀可见。前景是海浪冲击着一组漂浮物,死鱼与奴隶尸体随波逐流离船只能渐行渐远。极具的光色动感表达出了透纳心中的激情,运用极为自由奔放的笔触在线海上的光色变化着重渲染了画中动势。《奴隶船》之前透纳水彩作品《long ship's lighthouse, land's end》与《巴姆堡城堡》也都是汹涌海洋的光色风景,前者前景中甚至还有漂浮的破船,这也就说明了在《奴隶船》的创作中水彩的写生练习,光色研究是非常重要的。

五、结语

综上所述,透纳后期的光色艺术也为以后印象主义的发展奠定了基础,同时,开辟了水彩新道路,使水彩上升到了新高度,加速绘画史发展,为后辈提供宝贵经验。

参考文献:

- [1]张瑞辰.浅析约瑟夫·马洛德·威廉·透纳水彩艺术创作中色彩应用[J].美与时代:城市,2014(1).
- [2]冯晗.威廉·透纳与意大利:论透纳的古典情怀[J].美术观察,2017(7).
- [3]张辉.由技进道[M].北京:清华大学出版社,2013.
- [4]蒋本桂.解读透纳风景水彩画的色彩[J].艺海,2009(1).
- [5]王一彬.浅谈透纳水彩画[J].产业与科技论坛,2019(6).

作者简介:

李恒贤,广西师范大学,广西桂林。