

「美文选粹」水彩画

作者 | [德国]赫尔曼·黑塞 赏析 | 孙春梅

【编者寄语】

弱之胜强，柔之胜刚。被雨果·巴尔称为德国浪漫派最后一位骑士的黑塞，在1946年获得“诺贝尔文学奖”。他热爱自然，厌倦都市，在堤契诺过着隐士般的生活，一边艺术创作，一边融入农人生活，渐渐脱离早期作品浓郁的孤独、感伤气息，对自然与生活有了全新认识，作品中清新脱俗的田园气息总是扑面而来。幸得识卿桃花面，从此阡陌多暖春。黑塞亦擅长画水彩画，色彩明艳，质朴天成，充满诗情画意。由于受精神分析影响，他的作品着重在精神层面进行着探索与发掘，坦诚地剖析内心，将人道主义精神一一彰显：“当一个人以孩子般单纯而无所希求的目光去观看，这个世界是如此美好”“当一个人能够如此单纯，如此觉醒，如此专注于当下，毫无疑问地走过这个世界，生命真是一件赏心乐事”……

【披文入情】

水彩画	
①近午我早有预感——今日将拥有一个适合作画的傍晚。这几天多风，上午阴霾，晚上却经常清澈如镜。此时飘来一阵柔和朦胧的风，宛如一缕轻柔如梦的薄纱。噢！这一切我都十分熟悉，当傍晚的灯光斜映在地时，显得美丽无比。当然，也有其他各种美丽的作画天，但今天是特别的，今天不仅是作画的日期，更是必须作画的日期：每一抹红色，每一抹赭色，仿佛蕴含着丰富的音乐节奏，在周围的绿色之中跳跃着；一株株的葡萄架伴着影子，怡然自得、若有所思地伫立着，影子深处的每一抹颜色既鲜明又清晰。	起笔绘景，洁净澄明、朦胧、美丽的地方，获得对爱和美的追溯，铺垫情境；反复强调，“今天”是一个适合作画的日子，突出景色怡人，且与作者的心境相合，正应“物皆着我之色彩”，起到振奋人心的作用。
②近黄昏时，我肩上背着装画具的背包，手里拿着行军椅，信步来到中午就选定的地方。那是村子上方的一座陡峭山坡，以前坡上长满了栗树，从山坡上可以看见村子的东边，那儿几乎都是由空心砖砌成的深色旧屋顶，但也有些新的浅红色屋顶；房子的屋角光秃秃的，墙壁并未涂上水泥，屋子与屋子之间尽是花园和树木，周围则飘扬着白色与彩色的衣服。蓝色大山脉的对面，山峦起伏，红色的山峰投映出紫色的山影，右下方有一潭小湖，几座浅色小村庄在湖的对岸闪闪烁烁。	定点观察，“绝不在这灿烂的日子里，错失任何宝贵的时光”，信步于村落上方的山坡，一边是村落，一边是山水，相映成趣。
③日渐西沉，阳光慢慢将屋顶、墙壁烘暖，投映其上的颜色渐趋金黄。在开始之前，我俯瞰湖旁五彩缤纷的山谷、远方的村落以及近处明亮的树干，树干分岔处，冒出茂盛的小树芽，树与树之间是干燥的红泥土，土上含云母成分的小石晶晶发亮，雨季的积水在地上刻划出一道道的深沟。接着，	以时间推移为线索，描绘黄昏时景致；虚实相生，虚写吉欧梵尼家的过往，实写现在的富有，拓宽审美想象的空间；点面结合，选

我观察我居住的村子，那个由墙垣、山墙、屋顶所组成的温暖小丛林，我熟悉其中的每一道线条、每一块平面；我曾仔细研读它，并用笔临摹。（由高到低，由远及近，用眼睛与临摹记录温馨和谐的一幕，增加生活情趣。）从前某个得以丹青才画得出来的大屋顶，最近焕新了，屋顶下是有着柱子和屋檐的宽广露台，秋天时吊满了金黄色的玉米梗。那是吉欧梵尼的家。他的父亲原是最年长的人，刚过世几个月，吉欧梵尼继承了房子，变富有了，于是卖力地将房子整修，加盖，粉刷，油漆，甚至换了一个新的大屋顶！最后面是小卡娃蒂尼的小屋子，其中至少有一扇门刚上过漆。小家伙快结婚了；面对花园的那面墙上开了一扇门。（借代手法，“大屋顶”那是吉欧梵尼的家，“小屋子”那是小卡娃蒂尼的家，旧貌换新颜，给人焕然一新之感。）	取吉欧梵尼家、小卡娃蒂尼家为典型，突出整个村庄的变化，极富艺术的感染力。
④一切似乎十分理所当然。这些人拥有自己的家后，盖起新房，结婚生子，晚上坐在门前抽抽烟，周日则到石窖酒馆玩波西卡球，其中有些甚至还当选村民代表。所有这些房子或小屋各有所属，它们的主人在其中居住，吃饭睡觉，看孩子成长，赚了钱或负了债。同样地，每个花园，每株树，每块草地，每座葡萄园，每簇月桂丛及每片栗树林，也都各有主人，主人们或将它们出售，或将它们传给子孙，因它们而喜而忧。孩子们则前往新建的大教室，以便学习必备的知识；经过三个月的暑假，他们既勇敢又贪心地朝着人生之路前进，然后建造属于他们自己的房子，结婚，拆掉墙垣，种植树木，欠下债务，再把下一代送进学校。	“似乎”对固守田园的人们，或喜或忧的生活着，孩子们再走入同样的轨道继续生活，这一成不变的日子产生质疑，为下文“羡慕或批判他人生活”等观点的得出提供依据。
⑤<u>他们眼中的花园、房屋，和我所看见的不同</u>，例如：地窖里积水，仓库老鼠为患，壁炉无法生火，园里的阴影太多遮盖了豆苗……这些我看不见，因而并不为此感到喜悦或烦恼。然而，<u>我眼中所见的村庄，也是人们未曾看到的</u>。	辩证地看待世界，他们眼中与“我”眼中的村庄并不相同，他们看到的是生存与生计，“我”看到的是生活与生机。
⑥人们看不见远处惨白、剥落的石灰墙在蓝色天空的映照下，是多么地显目，它们映在地上的影子，又是如何地改变着。人们看不见山墙闪烁的殷红，在含羞草的绿丛中，微笑得多么温暖轻柔。（拟人、借代手法，赋予红与绿的花与叶装点状态，宛若微笑透着柔情。）阿丹米尼那座深赭黄色的房子，在深蓝色山脉衬托下，看起来多么壮丽，他花园里在扁柏遮盖下的树丛，看起来又是多么滑稽。人们看不见这	排比增势，“人们看不见”，尤其世人只见庸庸碌碌，而“我”只见光影变换、自然含情的一面；对比增效，以“人们看不见”比之“我看见”，侧面突出审美观的重要性，突现“我”对大自

些颜色的音符在这样的时刻里，调出最纯净、技巧最高明的曲调；这个小世界中的色彩明亮变化及光影的争战，随着光阴的流逝而有所不同。人们也看不见，黄昏里，金色的炊烟如何在蓝色贝壳般的山谷中画下一缕淡淡烟痕，让对面的山脉显得更沉落于地平面之下。如果有像这样盖屋、拆屋、种树、砍树、漆窗或在园中播种的人存在，那么，也该会有个人，他冷眼旁观众人的庸庸碌碌，观察各个墙垣、屋顶的变化，他喜爱这一切，并试着把一切融入画中。	然的融入与喜爱。
⑦我以铅笔在纸上画了些线条，又取出调色板并加进些水，然后将画笔蘸满水，调上我图画中最明亮的橘黄色——那是肥美多汁的无花果树的颜色，是阳光投射在山墙上的颜色。此时我将吉欧梵尼和马利欧抛在脑后，对他们的烦恼无动于衷，就像他们不在意我的烦恼一般。我聚精会神地努力与绿色和灰色搏斗，努力以笔濡湿远山，并在绿叶间添点红色和蓝色；我得多费心处理马利欧红屋顶下的影子，也得努力描绘墙壁阴影上那圆形桑树的金绿色。	专业的术语化为漫画般的写意，呈现自然与人文之美，抛却世俗烦恼，与色彩“搏斗”构筑艺术的意境，突现艺术家的匠心独运。
⑧在这样的薄暮时分，在村子上方山坡上短暂停留并专注于绘画的我，此刻并不是在观察别人的生命，也不是羡慕或批判他人生活的旁观者。我热爱我的游戏，就像其他人热爱他们的游戏一样，那么贪心，那么稚气，那么勇敢。我将全部精神投注在自己所热爱的娱乐里。	卒章显志，因倾心热爱而全部投注，超凡脱俗，让人眼前一亮，原来生活还可以有这样的“诗和远方”。
（有删改） 作者：[德国]赫尔曼·黑塞	

【文章珠玑】

那是村子上方的一座陡峭山坡，以前坡上长满了栗树，从山坡上可以看见村子的东边，那儿几乎都是由空心砖砌成的深色旧屋顶，但也有些新的浅红色屋顶；房子的屋角光秃秃的，墙壁并未涂上水泥，屋子与屋子之间尽是花园和树木，周围则飘扬着白色与彩色的衣服。蓝色大山脉的对面，山峦起伏，红色的山峰投映出紫色的山影，右下方有一潭小湖，几座浅色小村庄在湖的对岸闪闪烁烁。

【思考探究】

1. 文中作者眼中的村庄和人们眼中的村庄是不同的，请简要说明其中的原因。（4分）
2. 文章选自赫尔曼·黑塞的散文绘画作品集《堤契诺之歌》，请依据文本内容分析作者的绘画创作观。（6分）

扫描公众号，查看思考题参考答案
(本篇解析老师：克山县第一中学 孙春梅)