

新时代下中国当代油画创作发展问题探析

杨柳飞

(郑州大学 河南 郑州 450000)

[摘要]油画因为其色彩丰富、效果强烈、表现力强等特点,在内容上紧扣时代感,同时兼具艺术性和审美性,已成为我国当代艺术界内最具生命力的新兴艺术表现形式之一。但如何在稳定中求得发展,是当前油画界一直被追问的问题。本文主要围绕三个话题:新时代背景下,中国当代油画已取得的成就与问题、在全球化时代面对西方艺术的影响,中国当代油画的转型特点和我国油画将来该如何发展的问题进行讨论。

[关键词]新时代;当代油画;发展

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1738

一、新时代下中国当代油画已取得的成就与问题

(一) 成就

全国美术作品展是国家级美术展览,是中国最高层次、最具影响力的艺术盛会。从历届全国美展展出的油画作品来看,中国当代油画作品的选材鲜活多元,题材贯穿现在、过去和未来。这些作品大多是表达在新时代下的中国人民具有的各种规格样的生活方式,不同民族的风俗文化,精神底蕴,和为实现伟大的中国梦而努力奋斗的作品。新时代艺术作品的表现涵盖了中国社会生活的各个领域、各个层次、各个方面的祖国建设。敬业的劳动建设者,朴实的农民工,现代化的城市,青山绿水的美景。这些多样的主题共同组合成了一个具有时代感的主旋律,赋予艺术家生动直、《格三花开》等许多作品都是从生活中诞生,同时又融入了作者自己对生活的思考,营造了温馨的画面氛围。在近几年新媒体时代背景下,我国的油画创作在观念上有所创新,融合了现代元素和现代观念。油画的创作体现了新的创作观念的融合,更清晰地表达了艺术家的情感和观点,无形中增强了油画的表现力和艺术深度,使油画作品的观念进一步升华。

(二) 问题

1. 创作题材流于表面与大众审美提高之间的矛盾

当今时代,艺术不再局限于美学领域,而是更多地受到环境因素影响。艺术可以反映出人们在日常生活中所遭遇的各种问题。随着改革开放的进行,中国经济不断地发展,产业阶层与白领阶层日益崛起,他们无论是在资金能力、文化水准还是在审美趣味上,都有了较大的提高。为了满足大众的审美情趣和精神需求,当代油画变得更加具有挑战性。

中国当代油画中的情感表达倾向是时代发展中艺术的必然趋势。在艺术创作中,如果只有天马行空的概念、捏造的形象和子虚乌有的情感,那么它就会变成模板式的作品。如果艺术家不听从发自内心情感的引导,而是以经济价值为前提,作品的艺术价值就会大大降低。

鲁迅谈小说创作时说,选材要严,开局要深。虽然中国当代油画作品反映真实生活的作品数不胜数,并且广度比较大。但从造型方面来说,部分作品还存在题材流于表面的问题。生活化并不等于世俗化,更不是对世俗欲望的迎合。造型的准度是一张优秀作品的基本要素。有的作品中,人物神

态和动态表现还不够生动,问题来自艺术家在艺术创作过程中时,对想表达的主题思想体验不够,从而造成理解不足,一定程度上忽略了艺术源于生活的基本原则。

2. 创作语言照片化

艺术本体语言是绘画表现最为基本的重要元素。它是艺术创作的基石,是作品的细胞。无论是具象写实还是抽象表现,从本质上讲都无法脱离“艺术语言”作为画面的基本表达形式。

王朝闻先生在谈到艺术作品的形式时指出,要圆满完成创作任务需具备“生动的表现”、“技术的掌握”、“独立的审美”这三个“艺术语言”的特征。从创作语言角度来说,油画在今天遇到的问题就是在油画形象地表达上如何巧妙地避开照片写实形象对绘画性的局限,从而使两者能够区分开。中国的油画作品纪实性较强,说明绘画的基本功底是没有问题的,但问题出在画面中主观的内容体现得相对较少,部分作品有着明显的照片化倾向。虽然新媒体时代下,照相技术的不断更新,能让油画家在创作中对图像有更灵活地运用,这当然很好,但照片记录的是生活的表面,最终绘画的本质还是要回归到造型艺术本身上来,用造型来叙事。一些艺术家在用照片上的素材进行创作时,缺少自己的概括和精炼加工,也就是缺少了艺术家的主体参与性。这是源于很多画家对造型基础理解得不够,对作品想表达的主旨包括主体人物,主要环境没有合理的规划和统筹,缺乏画面节奏性。因此,过度照片化的作品会减弱艺术表现力,难以打动观众,这样的问题在中国油画界还是非常严重的。

二、新时代下油画转型特点

在全球经济和信息一体化的时代,西方当代艺术继续影响着中国艺术。随着各种艺术形式的扩展,传统的绘画形式受到了很大的影响。所以油画必须面临重大变革,它需要平衡西方艺术的影响与我们传统文化的传承与创新使命之间的关系。在油画不断探索中发展的背景下,形成了一些独特的转型特点,从关注社会问题到不断更新绘画语言,在面对油画转型过程中,艺术家不得不考虑的两个问题。其一是油画作为一种绘画形式,如何在中国新时代背景下呈现出新的生命?其二是如何成为具有独特的中国审美趣味的艺术形式?

在这样的环境和背景下,中国现代油画经历了多种形

式的变化和探索。从关注社会问题到创新绘画语言，从迎合价值观到审美兴趣的变化，中国油画的发展一直是不断地自我肯定和否定。原因很复杂，但总体还是源于想要得到认可的强烈愿望，从某种意义上来说，这也是缺乏文化自信的表现。

中国油画应该融入自己的当代文化属性，以思考它们如何与时代现状相联系。在关注现代社会现实的同时，应该能够体现中国艺术家应有的独立思辨精神。为此，我们需要重新挖掘中国文化，体现时代精神。这并非抱住传统的大腿不放的一成不变，而是希望从传统文化自身出发，寻找创新的突破口。

宗白华在《中国艺术表现里的虚和实》中提到：自然主义和形式主义具有忽略具体事物、矛盾的片面性，而中国传统的艺术很早就打破了这一点，创造了一种具有民族特色的现实主义表达方式，使真善美、内容和形式高度地统一起来。反映这样美学思想的发展认识是具有独创性的珍贵遗产，值得我们结合艺术的实践来深入地了解和学习，为我们从新的生活创造新的艺术形式提供参考和营养资料。宗白华对中国当代艺术表现的论断，从艺术实践的角度指出了中国美学思想的当代价值，在今天中国当代艺术发展中仍然具有一定的思想指引作用。

三、探讨新时代下油画发展出路

中国美术家协会主席范迪安说过：油画在今天这个国际舞台上已经不是最重要的艺术表现形式了，在当今各种国际艺术大型展览中，出现许多新媒体艺术，例如装置艺术，影像艺术等，这说明在中国当代油画的发展过程中，我们曾经思考的“标准”逐渐消失，这也逐渐让当代艺术家的思维方式发生了变化。在笔者看来，油画之所以具有现代性，是要从内在、从自身的文化和现实中去寻找问题，而不应该依赖某些盲目模仿。当代油画需要从艺术本体语言、文化属性和审美思维等方面充分确认中国艺术家自身当代艺术的概念、内涵和意义。这也是我们自身文化自信的基本体现。

第一，任何事物发展的前提都需要立足现实，与时俱进。油画创作是在大量生活素材的积累上产生的，在真实感受中体会生活的精神本质，发现绘画的创新点。这是一种非常复杂的心理活动和一项艰苦的脑力劳动。杰出的中国当代油画作品，能够更加准确地反映社会现状，流露画家内心深处的情感。从对自然物象的简单描绘到对精神内核的提炼，当代艺术家需要在深刻体验生活的基础上，加以选择、加工、细化、整合并融合艺术家的想象、情感等多种心理因素，形成主观和客观的统一、现象和本质的统一、感性和理性的统一的审美意象，逐渐从肉眼所见的真理转变为感性认识的真理。表现主义的绘画主题应当回归到绘画的精神层面，通过绘画的精神内涵层面表达画家对于人与世界关系的理解，从而为作品增光添彩，创作出更具时代性的艺术作品。

第二，从创作语言上讲，新时代艺术家要想寻求油画发展，就必须尝试构建一种新的绘画语言，将当代审美意识注入作品中。拓展大众全新的审美风格和意境。

在当前新媒体技术大力发展的前提下，为艺术创作开辟了更加崭新、独特的方式。我国油画创作的发展，要求艺术家们悦纳改变，提升应用新媒体技术的能力。首先，改变油画创作者对于新媒体技术的态度和看法，让其从内心接受新媒体技术在油画创作中的应用，让自己从思维的局限中解放出来。

除此之外，艺术传达也是艺术创作过程中的重要组成部分。油画创作者在创作过程中应该利用开放的艺术分享平台将作品创作过程分享出去，在创作过程中认真倾听观众的意见和感受，集思广益。只有这样，才能够让油画作品更为贴近现实，提升其艺术表现力和价值。在作品展览过程中，作者更是可以通过现场互动以及观察现场观众的表情和反应等，来对油画作品价值进行评估，为之后的油画创作积累经验。

第三，从内容上来说，杰出的油画作品也需要具备一定的故事感。这就要求新时代的油画家饱读诗书，因为有故事感的作品需要极高的艺术修养和丰富的感情，这使得这幅画既具有中国风的意境美，同时又具有戏剧性的文学效果。这两者是相互联系，相互转化的。但从审美方面来说，完全的纪实艺术作品虽然可以最大限度地体现出真实的生活，反映事物的客观面貌，对人物、事件、景观等逼真形象的还原，但却一定程度上丢失了当代油画的艺术性。这就需要在创作过程中平衡好纪实性和艺术性之间的语言变化。

四、小结

近年来，油画家们用他们充满温度的作品向人们展示了艺术家们的人文情怀与他们看待这个世界的真情实感，通过油画创作的艺术形式，彰显生命的魅力与世间的美好。新时代不断发展，世界艺术氛围不断升温，中国油画创作发展将会向着艺术思想更有深度与绘画技法更加精湛的方向，尽管前路漫漫，但我们终会找到中国油画传承创新之路。

参考文献

- [1]王朝闻. 美学概论[M]. 北京: 人民出版社, 1981: 218.
- [2]杨颖. 新时代背景下油画艺术家创作实践和理论的美学趋向研究[J]. 明日风尚2020(02).
- [3]仲清华. 油画创作的当代转型思考[J]. 美术, 2021(11).
- [4]罗琰娟. 新媒体背景下我国油画创作发展分析[J]. 北京印刷学院学报, 2021, 29(10).

作者简介:

杨柳飞(2000—), 女, 河南南阳人, 郑州大学美术学院19级在读本科生, 专业: 油画(表现工作室)。