

传统文化元素在油画创作中的运用

周荣一

(南昌工学院 江西 南昌 330108)

[摘要] 油画艺术由清代引入中国,直至清朝末年在中国逐步生根发芽,使我国艺术表现形式变得更为丰富多彩。中国传统文化历经上千年的发展,其所具备的精神内涵是我国十分宝贵的精神财富。在新时代发展背景下,我国文化呈现出多元化发展趋势,加强对中国传统文化传承与发展就显得十分重要。在油画创作中采用中国传统元素,不仅能够对中国传统文化起到传承发展的作用,还能够创新油画创作形式及其风格等,使我国油画体系逐步开始完善起来。因此,本文概述油画创作中运用传统文化元素的表现形式,探究传统文化元素在油画创作中的应用对策,充分发挥油画艺术的魅力,使其发展成具有中国特色的艺术体系。

[关键词] 传统文化元素; 油画创作; 运用

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.1391

油画以舶来艺术形式传入在清朝时期传入中国,其独特的艺术表现形式给国人耳目一新的感觉,为人们提供更多新美感的同时,推动国人思维以及社会发展的进步近代中国油画发展逐渐开始进入到繁荣发展阶段,社会经济蓬勃发展,人们的生活水平得到明显改善,为艺术家艺术创作提供前进的动力。近几年,中国油画艺术得到一定程度的发展,从宏观层面而言,中国油画艺术领域缺乏具有代表性的作品,缺乏国际范围内的知名度。出现这种现象的主要原因在于,我国油画作品对于现代社会发展变化的深刻反映较少,大多数艺术家未能充分利用传统文化元素在油画创作中的优势。在过去很长一段时间内,我国油画作品还在效仿西方作品表现形式,未能充分体现出中华民族所独有的特征,缺乏中国传统文化所具备的特质。因此,中国油画发展应当与中国传统文化元素相结合,使其发挥出其独特的文化特色。

一、在油画创作中运用传统文化元素的表现形式

中国古代的士大夫以及艺术家大多主张“天人合一”思想,在艺术创作时通常更为关注自然,透过笔墨来诠释自然形态中所蕴含的生命意义。因此,我们在鉴赏古代艺术作品时能够发现,古代艺术家在艺术创作时,会将哲学思想以及文学思维方式等融入其中,从而达到诗与画相结合的意境。在现代油画创作中,艺术家需要从个性化的艺术需要出发,靠拢吸收传统文化元素,借以表达艺术家内心情感和思想,进而表现出其人生理想和精神追求^[1]。

(一) 民族特色的装饰元素

中国作为历史文明古国,拥有着许多文化艺术创作素材。在中国古代绘画作品中有许多常用的民族装饰元素,艺术家在油画创作时合理运用中国传统文化元素,有利于增强作品的立体感,鉴赏者能够从优化作品中感悟其独特的东方艺术绘画气质。在我国各类壁画、陶瓷以及雕塑等各类作品中拥有独具特色的中国装饰元素,这是中国元素的表现形式之一,艺术作品中所表现出的独特的中国特色民族文化能够有效增强中国油画作品所具备的民族性,进而促进中国油画的发展。

(二) 独特的绘画风格

中国传统文化以笔墨的形式传承艺术家自身的素质修养以及人生领悟,同时也表达出艺术家所具备的趣味性和个人情绪。中国笔墨技法作为中国画特征以及精华所在,能够呈

现画面的气象、色彩、章法以及意境品味等,这是中国画所独有的笔墨之美和意趣。笔墨技法的笔法主要是由点线面所构成,其次则是墨法,艺术家利用水作用于宣纸上所产生的浓淡以及深浅等变化。中国画注重绘画内容造型的写意性、线条的丰富性以及绘画空间的平面性^[2]。

二、传统文化元素在油画创作中的运用对策

(一) 中国传统色彩的应用

在古时,道家所提倡的各类理念,能够对当时的士大夫以及艺术家的艺术创作产生一定影响,他们在感叹命运的不公的时候,渴望避开世事中的羁绊,试图寻找心灵的净土,此时道家所提倡的隐逸文化则是受到这类艺术家的推崇。因此,这些艺术家在进行书法以及绘画创作时,对黑白概念的领悟是非常深刻,中国传统色彩是极为丰富的,然而朴素且内敛的黑白色则更为注重。中国传统绘画长期以来主要色调都是青绿和水墨,而油画的色彩非常丰富。而在油画创作中融入中国传统元素,可以针对不同的风格选择使用合适的色调。经过对中国传统绘画鉴赏以及分析后能够得知,中国传统色彩主要包括黑白灰以及对比色彩这两类。偏向于黑白灰类的艺术家,我们能够从其绘画线条、笔墨以及意境等方面均能够呈现出隐逸之感;偏向于对比色彩类的艺术家主要是借助强烈的色彩主线进行对比。我们以景德镇的青花瓷为例,青花瓷瓶身的蓝白色突显其典雅、庄重的艺术形象,艺术鉴赏家能够从中切实感受到青花瓷本身所展现出淡泊意境。由此可见,当代油画艺术家在创作时,在对色彩进行选择时必须给予一定重视,关注各个空间色彩的对比和搭配,使中国传统色彩能够与油画本身融为一体。以吴冠中的《江南人家》为例,该作品的主色调为黑白灰,作者对笔法本身点线面的应用十分熟练,以独特的笔墨技法将江南景色的清新自然呈现出来。作品内容本身十分简单,及时没有采用过多传统油画创作方式则能够给人以一种故事感,让鉴赏者产生无限的遐思^[3]。

(二) 中国传统绘画的应用

通过对中国传统绘画的鉴赏与分析能够得知,中国传统绘画包容性非常强,各类元素并非可以随意进行组合,而是需要选择合适的方式应用相关元素。一方面,中国传统绘画十分重视精神情感抒发,与西方绘画艺术相比较来看,中国传统绘画作品更具备美感。例如周春芽在创作《桃花》时,

将西方油画的艺术表现与中国传统绘画相结合，对色彩的运用十分大胆，饱和色的对比让画面显得十分纯净和张扬。作者在对桃花的形象进行表现时，运用传统绘画的写意方式，花瓣以及杆枝等部分就显得十分抽象化，这也使得作品本身所带来的视觉冲击显得十分明显，油画作品与时俱进的创作思想则在作品中得以体现。

在油画创作过程中艺术家可以将中国绘画结构形式融入到作品中，一幅油画作品的布局对其风格和效果起到很大的影响。在油画创作时艺术家参照传统绘画的布局方式，我们以董希文的《开国大典》油画作品来看，该作品在创作时采用由远到近、虚实结合的结构进行布局安排，将新中国成立时的盛大规模以及庞大气势展现出来。作品中的事业得到很大的扩展，这样能够更好地体现出众人对新中国成立时的喜悦。由此可以看出，中国传统绘画作品所体现出的艺术性和构图方式为现代油画创作提供较好的参照，将传统元素融入油画创作中又能够使作品获得较好的艺术效果。

（三）中国传统图案的应用

中国传统图案在经过长期发展和积累后成为传统文化形式，这类传统文化元素的形式非常多，在油画创作过程中则可以将这些中国传统元素应用于其中。想要将中国传统图案融入油画创作中，正确的做法则是以公众的审美、整体布局以及意境营造作为创作出发点，确保传统图案能够十分恰当的嵌入绘画作品本身。在我国传统文化中，传统图案所沉淀的时间极长，也呈现传统图案本身所具备的多样性。因此，将中国传统图案融入到油画创作中，需要确保传统图案与油画艺术相呼应。传统吉祥纹样各自具有其良好的寓意，在油画创作中创作者需要对传统图案进行选择，中国传统图案所蕴含的内容非常多，要想在油画创作中合理应用这些传统图案，需要不断挖掘其内涵，还要在应用时将图案加入到油画作品中，不仅需要考虑其布局以及大众审美等，还要在恰当的时机融入传统图案。因此，在油画创作时需要注意传统图案与油画艺术作品主体相互衬托，这样才能够充分展示传统图案内涵，还能够让鉴赏者了解到中国传统文化。许多传统图案都具有祝福和吉祥的含义，例如，顾黎明借用门神来创造油画中的中国意趣，在油画创作时融入门神的形象，这一类图案代表人们对美好生活的向往，作者在创作时将门神的形象变得更为立体化，在色彩薄厚表现方面以颜色厚涂的方式，不仅加重门神本身所代表的美好意境，还能够很好地展现油画本身所展现的内涵。顾黎明领会期间意念转换的奥妙，大胆地将门神的形解开，中国的门神，是最普通的最大众化的，完全可以将其图像样式和波普艺术融合在一起。他借用立体主义、抽象主义，将大众熟知的年画形象，进行肢解、拼贴，制造残缺效果，在视觉上形成矛盾和冲突。除此之外，中国传统图案中还有许多具有美好含义的图案，其中的“鱼”谐音“余”，表现古时候的人们对富足、美好生活的向往。另外还有竹子，竹子是我国四君子之一，通常用来表示刚正不阿、谦虚的品格。油画艺术家将这些元素恰当地融入到艺术创作中，提升中国油画内涵价值，还传承发展中国传统文化。

（四）自然元素的呈现

自古以来，我国对于人类与自然之间的关系是极为重视的，先人对于自然存在敬畏之心，因而在面对自然时会表现出他们对自然的尊重。此外，古人并不具备科学技术，对于自然而言存在一定依赖性，自然为人们提供许多物质方面所需要的东西。自然元素作为中国传统文化元素中国必不可少的部分，艺术家在对现代油画作品进行创作时，如果能够灵活运用自然元素，那么可以使油画作品本身的意境更为和谐。我们以洪凌的油画作品《残雪晨溟》为例，该油画作品采用独特的油画绘画技巧对大自然馈赠的山水进行呈现，使其整体意境呈现出空灵之感。洪凌隐居于黄山，对油画创作的模仿是极为方案的，大自然为其油画创作提供灵感，促使其对油画作品和中国山水画的融合展开深入探索，这就使油画作品本身呈现出其个人特色，就这一方面而言，洪凌对油画创作的态度是值得所有艺术家学习的。在《江雪》油画作品中，洪凌将色彩直接泼到布上，画面呈三段式分割，以远山、江海以及近处的峦山屏障，呈现出画面本身广阔的视觉空间。在描绘远山和江海时，洪凌采用平涂渲染的方式使画面有雾气氤氲，使近景和远景直接产生对立，营造出的空间更加旷远幽深。洪凌描绘的山峦树叶枝丫渗透着中国传统水墨画的形态与韵味，他运用独特的东方语言借助西方的媒材，构建出绘画的空间与层次，表达远离现实世界之外弥足珍贵的山水境界^[4]。

三、结语

综上所述，油画创作与传统文化元素本身有着密切的联系，传统文化与艺术家本身的情感相契合，又与其审美产生契合，由此可见油画创作中运用传统文化元素是具有可行性的。在油画创作过程中融入中国传统文化元素，不仅能够提升优化作品本身所具备的内涵价值，还能够不断弘扬和传承中国传统文化。因此，艺术家想要在油画创作中融入传统文化元素，需要适当借鉴中国传统色彩、绘画风格、图案以及自然元素的呈现方式，进而创作出极具文化表现力的油画作品。油画创作者可以在适当借鉴他国油画创作形式和风格，积极运用中国传统文化创作出极具本土特色的油画作品，不断提升自我绘画能力，找到属于自己的油画创作形式和风格，使油画创作本身能够符合时代发展要求，实现油画与中国传统文化的协同发展。

参考文献

- [1] 李涛. 当代油画艺术中的中华传统文化元素探究[J]. 名家名作, 2021(09): 140-141.
- [2] 赵寒颀. 中国传统文化元素在现代油画艺术中的应用[J]. 艺术品鉴, 2021(27): 156-157.
- [3] 刘世丽. 当代油画艺术中中国传统文化元素的应用探究[J]. 中华手工, 2021(04): 62-63.
- [4] 舒纲旭. 用油画诠释中国民族文化元素[J]. 美术观察, 2020(10): 142-143.

作者简介:

周荣一(1990—)，女，侗族，硕士研究生，讲师，研究方向：绘画创作与理论研究。