

中国油画与传统国画欣赏方法的对比研究

胡琪华

河北传媒美术与设计学院

[摘要]我国传统国画和油画在世界艺术界都具有较为重要的地位，以上两种画分为东西两种不同种类的审美文化，在历史文化中共同存在。即使都以自然景观为表现对象，但是绘画的模式也体现了不同审美观念、手法以及视觉感受，达到独特的风格与审美情趣。本文主要介绍了中国油画与传统国画欣赏方法的对比研究，旨在研究和探讨中国油画与传统国画的差异。

[关键词]中国油画；传统国画；欣赏方法；对比研究

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.764

1 油画对国画的影响以及理念差别

1.1 油画对国画的影响

近代中国经历了巨大的社会变革，在这一背景下，西方的油画逐渐的进入了中国的绘画界，对中国的绘画产生了巨大的影响。随着西方油画的进入，中国的绘画艺术家们开始寻找新的创新。他们将西方的油画与中国的绘画进行融会贯通，将西方的油画元素融入中国的传统国画中，形成了一种新的绘画风格。油画通常分为两类，第一类是通过主观表现的方法，主观表现的手法大多是以写意为主。第二类是通过客观表现的方法，客观表现大多是以写实为主。油画绘画时所采用的用笔的技巧和风格，与中国传统国画有着非常大的区别。中国传统国画是中华民族优秀文化的重要组成部分，国画拥有我国绘画的民族特色，国画代表了我国古人的文化、思想与审美的取向，中国人崇尚天人合一，认为人应该同自然和谐相处，因此我们中国传统的国画大多是具有写意风格的，比较注意意象的表达，这也是中国传统绘画与西方油画之间的区别^[2]。

中国传统国画是中华民族在发展过程中沉淀下来的文化瑰宝，但是随着西方油画的进入，我国需要在传承传统国画的基础上，融入西方的油画，对传统国画做创新。因此，中国的国画需要接受变革，我国的绘画艺术家徐悲鸿先生曾经在创作油画的过程中融入了国画，其过程是将西方的油画进行我国本土化的处理，融入了中华民族的元素，是将西方的油画进行中国民族化改造的过程西方油画与中国传统国画进行互相影响，油画受到中国国画的影响而产生了意向油画。同时，中国的油画也开始使用油画中的艺术元素来创作中国国画，我国的画家将油画与国画之间的契合点进行改革，最终形成了中国油画。中国油画的特点就是将中华民族传统精神融合到油画的艺术创作中，充分发挥油画的多样性，同时我国也出现了像中国画现代化、油画民族化等绘画的创作理念，对我国绘画产生了巨大的影响^[3]。

1.2 油画与国画的观念差别

1.2.1 中国传统山水画美学观念

中国人受到历史文化的熏陶，思想上崇尚写意的绘画风格，因此在绘画技法中具有强烈的民族风格，在这些风格中

表现出了鲜明的美学特色。因此，形成了一种绘画体系，这种风格是我国古人历朝历代所传承下来的，经历过时间的沉淀和历史的打磨，中国传统国画受到中国哲学以及中国人的处世之道的影响，在绘画思想方面，受到中国传统儒家、道家等思想的影响，通过儒家所崇尚的道德精神，奠定了中国传统国画的美学风格，中国传统绘画的美学价值需要同中国传统文化精神结合起来，只有这样才能真正实现中国国画的美学价值。

1.2.2 油画风景美学理念

油画是一种比较特别的绘画风格，他所使用的油彩的材料需要非常纯粹，他不受到题材的内容和形式风格的约束，打破传统的绘画模式，而且油画的内容涵盖的比较多，所以说，当前我国的油画不仅在理论上存在一定的缺陷，而且在思想上趋于保守。西方油画的风景一般是通过追寻物体的真实感、触摸感以及体积感等方面为画面，营造出比较真实的空间氛围，西方油画的绘画风格大都是吸取希腊的建筑以及雕塑等艺术。从希腊艺术的角度来讲，希腊艺术发展的高度是空前绝后的，如果没有古罗马和希腊艺术的奠定，就不会有当前欧洲艺术，古希腊艺术通常被称为“模仿”，大都是采用比较客观、冷静的态度去将自然重新展现在人类的眼前。在情感表达上占据着重要的作用，同时，在古希腊艺术中，理性原因占据着上方，这样更增加了艺术的真实性^[4]。此外，建筑与雕塑都是希腊艺术的一部分，希腊的雕塑大都属于立体的造型，他们大都在光的照射下，雕塑明暗有序，具有丰富的质感，以此来表达出希腊艺术中的理念，古希腊人在绘画、艺术等学术方面都有着极为璀璨的成果，古希腊艺术对于欧洲艺术以及文化的发展，有着非常深远的影响。

2 中国油画和传统国画的融合

2.1 中国意向油画中的“笔墨情趣”

中国意向油画作为油画的一种绘画艺术样式，其语言风格也是由绘画的物质材料本身所决定的。而我们中国的国画语言风格同样也有物质材料的特性，国画以其独特的绘画材料，决定了中国画的气韵生动，笔墨的灵动、潇洒与飘逸或工细入世等技法美感，使画面更多的趋向于儒雅、湿润、柔软而富有诗意的写意艺术效果。国画的这种具有写意性的绘

画风格,为中国意向油画提供了可以借鉴的绘画形式。而中国意向油画的创作根据自身材料的特性,积极的探索和融化与国画的绘画风格的交融,使之能够让中国意向油画立足于国画的艺术手法之上进行新的创造。受到民族审美趣味和传统美学观念熏陶的中国意向油画家,创作出的意向油画极富国画的“笔墨情趣”。他们在创作时,将中国传统的绘画的笔法、笔意融入其中,“笔墨情趣”有效的抒发了独特的艺术风格,这都对当代的意向油画家产生了影响。这种影响主要以几种方式表现在中国意向油画家的绘画作品中^[6]。

2.2 中国意向油画中融合中国画色彩

油画色彩的变化会受到很多外在因素的影响,如时间、地点、对象、氛围等的不同,都会使画面的冷暖关系、明度关系、纯度关系产生不同的艺术效果。但是中国的意向油画的色彩关系不仅仅是受外在环境的影响,更重要的是还蕴含画家个人的情感。色彩与其他的语言形式相比,色彩具有很强的表情感染力和形式美的功能。色彩是油画最重要的元素,绘画作品的成功与否就取决于色彩元素的运用。在油画的色彩中,我们应该特别注意画面中的色彩对于个人情感的表达,作品中的意蕴表现是整个绘画作品的审美标准。所以,意向性油画色彩的运用更在于画者对生活的理解以及对色调的把握程度,最重要的要把画者自己心中的情感表现出来,彰显画者的个性^[8]。

3 中国油画与传统国画的对比研究

3.1 民族化属于中国油画风景发展的必要方向

油画是从欧洲兴起的,在不同的时代与地域油画的发展也大不相同,主要是在维持自身语言特点的基础上,所体现的各种风格与形式都有所不同。当前,自油画进入中国后,已经逐渐被中国传统绘画风格所影响,逐渐走向了民族化的发展方向,油画的风格是比较适应中国传统绘画风格的,当前,油画是与我国国画共同发展的现状,而对中国油画与传统国画进行比较研究,对促进中国油画在我国的发展具有积极的意义。油画在中国发展必然要受到中国的影响,要进行本土化的改造以及民族化的调整,必然会与中国传统艺术产生碰撞^[9]。

3.2 研究中国油画与传统国画的必要性

随着我国政治、经济等方面的发展,以及人民生活水平的提高,更加快了当前的生活方式以及生活节奏。同时,随着互联网时代的到来,我国能接触到国外的很多艺术、文化等信息,我国绘画与西方绘画之间的融合也越来越紧密,因此,当前我国的传统国画也正在发生着改变,除了在思想上进行了一定程度的改变,在绘画技法上也吸取了西方一些绘画技法。绘画是反映当前人们生活环境以及心态的艺术,我国古人大多是面对比较沉静与悠闲的自然环境,而当前我国生活节奏逐渐加快,人民的生活压力越来越大,同时也导致

人们比较注重功利,心理也变得比较焦虑,已经没有了古人那种悠闲的心境,大多是表现出对社会问题的关注以及视觉冲击力比较强的绘画。中国传统国画与油画风景虽然属于不同的绘画风格,但是在表现手法以及审美的理想方面存在着很大的区别,但是从人类对艺术的精神来看,都属于比较传统的艺术,都拥有自己的民族风格。随着目前时代发展的越来越快,不管是在中国还是在西方传统的绘画风格都面对着比较严峻的情景^[10]。艺术的发展不能只是简单的用优劣来对传统艺术与现代艺术进行区分,一个艺术的形成都是长期演化,吸取优秀艺术风格并进行发扬的,是在当时的社会条件与背景下所形成的,是符合当时人们审美的艺术形式,因此,他们本身并没有优劣之分。如今的艺术形式大都是对情感进行表达,这主要是来源于当前时代的理念。而当前新的艺术的形式表现并不代表会取代之前的艺术,传统艺术是不会被现代艺术所取代的。

4 结语

从以上论述我们可以看出,在当前社会发展的背景下,油画在逐渐吸取中国传统国画的特点,进行本土化与民族化的处理,已经逐渐发展成表达中国意境的中国油画,但中国油画还是属于西方的舶来品,与传统国画还是具有一定的差别,但这种通过融合产生的新的艺术形式,值得我们去进行发展与创新。未来中国油画还需要多吸收中国传统国画的特点,取长补短,共同发展。

参考文献

- [1] 亓媛媛. 中国油画与传统国画欣赏方法的对比研究[J]. 艺术评鉴, 2019(02): 32-35.
- [2] 刘敏. 具有国画意味的中国油画的发展[J]. 中国文艺家, 2018(01): 279-280.
- [3] 黄荣辉. 中国油画与国画相互融合与影响的演变[J]. 艺术品鉴, 2017(01): 233.
- [4] 钱华敏. 中国意向油画和传统国画的融合与超越[J]. 电影评介, 2012(03): 91-92.
- [5] 杜力. 中国当代意象风景油画艺术的思考与实践[D]. 苏州大学, 2016.
- [6] 陈旺, 陈良雨. 传统中国画审美元素在当代油画风景创作中的运用研究[J]. 美与时代(中), 2016(01): 27-28.
- [7] 贺丽琪. 马克思主义美学视阈下中国油画的民族性研究[J]. 艺术教育, 2016(09): 179-180.
- [8] 曾彬. 中国传统美学语境下的意象风景油画研究[D]. 湖南师范大学, 2018.
- [9] 孙大棠. 西藏题材作为实验田——油画民族化和改造中国画的实践在西藏题材绘画中的表现[J]. 当代艺术与投资, 2007(10): 12-17.