

浅谈现代中国油画表现性中的审美意象

宝音德力格尔

内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗第二小学 026300

[摘要]现代中国油画既要有创造的意蕴,又要有创造的个性,因此现代中国油画的独特表达方式就成了现代画家们不断思考的问题。本文着重探讨了现代中国油画的表现手法,着重于把艺术形象和表现手法有机地结合起来。同时,中国油画的创作,一方面受中国传统审美文化的影响,另一方面也受到了西方油画审美的影响。中西文化审美的结合,就形成了一种全新的现代油画形态。

[关键词]现代油画; 中西结合; 审美意象

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1797

前言

总体上讲,一个时期的文化和艺术反映了整个民族的审美意识、精神和心理状况。油画是一种以自身为主体的视觉艺术,它可以更直观地反映出政治、文化、民族心理等方面的社会因素。现代中国油画与中国的实际情况是相适应的。可以说,现代油画艺术已进入了一个新的时代,其审美观念、审美观念都发生了变化。中国油画美学是中国油画在现代背景下发展的一个重要保障。随着现代油画事业的蓬勃发展,大量的西方油画艺术开始了对中国和西方表现意象技法的融合。在此背景下,对表现美学形象的现代中国油画创作进行探讨是十分必要的。在中国油画本土化的过程中,中国油画的创作方式也在不断地与当地的美术特征相融合,由此产生了中国式的油画创作方式。这一创作手法包含了中西美学思想。故而现代油画家应该研究怎样抓住二者之间的差异,进行完美的取长补短和互相融合,就是现代油画家亟须思考的问题。

一、现代油画的表现性

在中国发展现代油画的表现形式是以“中国画”为根基,受西方表现主义油画的影响而发展起来的。纵观现代中国油画发展的历史,我们可以看到,中国油画在现实和表象上的差异并不明显。中国油画因发源于西方,所以其表现手法常常与西方“美学”结合,而中国的传统绘画形式则是以“表现力”和“写意”相对应,因此,中国油画的“表现力”常常在不同的油画创作中得到反映。所以,在对中国油画进行评价与分析时,往往可以看到,中国油画在接受了西方“美学”的同时,也受到了中国传统审美的影响。中国油画在“意”与“象”上的探索,是其创作的重要内容。中国传统文化在中国绘画艺术上的作用不容置疑,在展现中国油画的“表现力”时,画家们常常以中国传统审美为载体,并将其融入西方审美之中。

二、现代油画中的审美特征

对于西方油画特征来说,作品的真实性是其视觉艺术的表现,特别是对现实主义的表现。中国油画创作历史虽短,却有着中国传统文化的特色,特别是对本土文化的渗透与发

掘。中国现代油画的表现手法,抓住了中国传统意象观念的和谐与交融特征。从中国传统美学的审美范畴来看,“意象”是建立在人类主观情绪的基础上的。可以说,中国油画的意象表达是通过抽象和精炼物体的形象而被感性地认识的,并逐步呈现出一种偏向理性的过程。中国油画美学表现出中国传统美学思想的发展特征:一、强调和谐。即美学的“和谐”,也可以被视为“艺术语言”。色彩特征与审美在画面上达到了一个平衡。二、突出心灵的本性。即创作人的灵感与灵魂,都是以意象的方式呈现。比如,中国画比较重视精神的创作。同样,就中国油画的表现形式来说,在油画里,物体和图像都是用心通过图案、形状、色彩等表现出来的。三、集中表现在形式上。形即道,在图像中,形、色、道的关系可以进行选择与变化。四、对环境的关切。所谓“境界”就是“意境”,也就是“中国油画”中“意象”所表现出来的境界。中国油画作品的表现形式,既能表现无意的事物,又能表现出思想的事物,其创作的环境对油画具有重要的意义。

三、中国古典美学中的对油画审美意象的影响

中国古典审美中的意象观念既具有抽象性又具有灵性。其实,从历史发展的角度来看,经典的形象是由历史与时代的累积而成。中国传统的形象常常在语境中表现出来。比如,在创造过程中,把客观事物的情景和景物作为表现的对象,由此产生了一种以创造方式表达的个人情绪。中国传统形象的表现许多案例中,同一情景下,不同作家所呈现的情景也不尽相同。一方面是情感上的,另一方面是由于创作主体自身的文化背景,所以具体来说是没有一个确定的标准的。

意象是通过描绘山水、物体来体现创作者的心灵。所以,形象与表达是相互补充的。首先,要有形象,还要有表现。而且,要用语言来表达也是困难的。要使作品具有绘画的形象特征,就必须要有了一定的表达能力。在油画创作中,恰当的表现手法是一种强烈的视觉冲击。通过艺术效果的呈现,使观者能够更加深刻地体会艺术的创造,从而达到艺术的交融与共鸣,由此提升观者的审美感受。

中国传统美学注重的是“美”，即“审美”。中国古典美学是以审美形象为中心的，从多个层面、多层面地探讨了技术创新与艺术鉴赏。石涛先生曾经说：“创造一种艺术的过程，也是一种对生命的体悟。”经过对其不断的精炼与理解，最终形成了一种独特的美学意象，并运用多种手法来表现这一意象。在创作过程中，既要包含所创造的自然景象，又要将自己的情绪融入其中，并运用美学意象进行加工、创造，以达到一种独特的效果。“象”一词最早在南朝时期就已出现，梁刘勰在《文心雕龙》一书中说：“独照之匠，窥意象而运斤”，说的就是注重把外在事物和自身的精神结合起来，把情绪表现在情景中，使情景融合，从而构成具有感情色彩的美学意象。中国传统审美形象往往注重意境和意象的融合。将这种融合性的艺术风格引进中国油画，可以说产生了很大的影响。

四、中国油画表现性中的审美意象

(1) 中国油画在表现形式方面，常常以古典美学的形式表现出审美形象。《乐论》是中国历史上最早记载审美与艺术的著作。中国传统美学认为，审美意象是艺术的本体论，意象是中国传统审美的重要组成部分。中国古典审美的意象构成有如意与象、情与景、风与骨、隐与秀等要素，二者在美学表现上存在着辩证与统一的关系。中国传统审美具有深厚的文化底蕴，特别是与文学、音乐相结合。表达能力不仅要简洁，还要在多层次、多方面上进行。比如，孔子重视“天人合一”，而中国油画表现手法中注重各种创造要素的协调。接着又是道教对自然的描述，它注重用自己的已有的所有事物来表达自己的观点，而非刻意地雕琢、写生，是让创造要素自然而然地呈现的形式。

(2) 中国油画意象的西方美学倾向是由西方引入中国，从而赋予中国文化内涵以西方文化形象。并且二者表现出和谐统一。在《论意象》一书中，萨特把“形象”看作是一种物质的思想，并把它作为一种有目的的结构来表现，使得它可以从具体的层面上去，变成一个整体的思想体系。在西方美术理论中，“形象”既是主体，也是客观的。在表现派的观点中，将西方油画的创造和表现形式结合起来，对西方油画的意象审美进行了专门的研究和表现。但是，我们可以看出，在西方表现派美学中，审美形象的研究变得更为抽象、自由，这也使得西方油画的艺术领域得到了进一步的扩展。与此形成鲜明对比的是，中国油画的表现形式虽有西方的表现形式，却也存在着一定的局限性。喜欢在表达抽象的东西时，忽视了对自然的表达。

(3) 中国油画中的文化与心性体验是具有灵性的。吴冠中，林风眠，罗工柳等创作的中国油画作品，都深刻地反映

出了中国的文化精神。当然，就中国油画的主观内在表象来说，由于受到时代和环境的影响，他们的创作题材多集中在内心的情感，特别是审美的交融和描绘、远景的塑造。总体而言，中国油画受到西方表现主义的影响，受到中国传统美学的审美意象表达方式的启发，使得中国油画与中国精神、中国文化相融合，使现代中国油画具有包容性。

(4) 中国人对哲学非常重视，现代中国的形象油画也是如此。中国的意象油画，与道教的“天人合一”思想类似，具有丰富的世界观、宇宙观，是人类对世界、宇宙的理解。是人生至高的生命境界，至高的艺术美学追求与探寻。在这里，“意象”的认识并非客体，而是主客体对形象的主体化，进而构成意象的结果。中国油画虽然起步较晚，但它具有中国本土文化的深厚底蕴，在其他油画领域也有自己独特的发展之路。现代富有中国特色的油画作品，都是中华优秀传统文化与精神的结晶。中国油画相对于传统的绘画美学形象而言，其表现力更多地是体现和表达主观情感。它体现了中国的文化精神，也体现了作者对生活的理解、思想、情感，以及某些欲望。同时，画家在创作中也十分重视意境与主客关系的融合。因此，中国油画创作应重视表现手法的作用，善于运用表现手法，使其具有浓厚的中国精神和文化气息，并能为创作者提供更多的创作空间。此外，它可以更好地表现出作者的感情，使其表现出一种和谐、自然的美感，从而达到一种新的艺术境界。

结语

总之，本文从中国现代油画的表现性美学意象特征和中国油画在反映美学意象时的情况，对中国油画的表现美学意象进行了剖析与讨论。中国油画在经历了漫长的发展过程后，应该对中国传统与西方的绘画表现形式进行全面的融合，以反映中国油画艺术的特殊情况。作家必须将情感、思想、现实的人生体验与现实结合起来，进行充满审美意象的特殊情感表达。通过对中国现代油画美学形象的深入研究，可以为中国现代油画的创作探索出一条新的道路。

参考文献

- [1] 孙哲. 试析中国油画的审美特性与民族化发展趋势[J]. 山东农业工程学院学报, 2018, 35(6): 2.
- [2] 李然. 意象油画对传统中国画写意性的借鉴[D]. 杭州师范大学, 2013.
- [3] 刘德卿. 意象, 写意与意——兼及中国写意油画之兴起与表现[J]. 南京艺术学院学报: 美术与设计, 2021(1): 3.
- [4] 晁瑞. 从西方油画到中国意象油画的思考[J]. 大观: 论坛, 2021(8): 2.