

中国油画的意象性分析

赵颖

(淄博市文化馆 山东 淄博 255020)

[摘要]20世纪以来,随着西方艺术的变革,我国的传统艺术受到了西方现代艺术以及后现代艺术思潮的巨大冲击,与此同时,中国油画也受到了巨大的影响。时代和艺术审美的变迁给中国油画带来了诸多严峻的挑战,本文对中国油画中的意象性进行深入的分析研究,以进一步探索中国油画的未来传承。

[关键词]中国油画;意象性;分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1892

油画是西方传入中国的一门艺术,而随着中国文化的浸润,出现了中国油画这一充满中国韵味的艺术。随着中国社会的不断发展,中国油画也发生了巨大的变化,而意象油画就将中国传统美学之中的意象淋漓尽致地表现了出来。只有对中国油画的意象进行充分的理解,才能更好地促进中国油画的发展。

一、意象油画的概念和本质

“意象”是一种中华民族独有的审美概念,其强调的是“意在画外,画中有诗”。西方油画中注重的是对于事物的外形描绘,追求形似,而中国油画则与之不同,其“意象”的概念贯穿始终,强调的是一种情感的表达。在对客观的事物进行描绘时,画家往往更加注重于印象和情感的抒发,将“意”来对具体事物进行写生,具有很强的表现主义。在意象油画技法中不拘泥于“形”似和“笔”到,主要是根据中国古典文学理论中的“意象说”来进行创造,其艺术实践借鉴了传统写意的文人画思想。

油画从西方引进中国后,在20世纪初中国的画家就开始对油画进行中国化的改造和探索,譬如线描、意笔、散点透视等手法,甚至于运用西方的手法来尝试表达出中国文化内涵的题材和内容,这些探索大大推动了油画向中国油画转变的进程。在进行油画的创作中,画家们开始尝试将中国古典美学中意象的思想运用在油画之中,而随着一代又一代画家的不懈探索,当前的意象化油画已经形成了多种不同的风貌和类型,中国油画在探索中不断发展进步。

在激发的表现方式上,意象油画减弱了三度空间的关系,在二度半中追求变形趣味。与西方油画不同,意象油画在细节的刻画上不再讲究,摒除了繁缛的细枝末节,更是减弱了色彩中的冷暖关系。在绘画中将情意充分浸染在画中,光形色充分融为一体,更具神韵。画家根据人的视觉和触觉的经验对画作进行整体的调和,使其看起来更加的和谐美好,将色彩、线条、量感等因素进行充分协调,追求单纯至净的美感,在表达出物象的神韵的同时也传递出了画家的主观情感。

二、中国油画意象性的成因

油画从西方引进中国后,受到了中国文化的影响,逐步变得“中国化”,而其中的意象油画就是一个主要的例子。但是中国油画意象性的形成以及普及经历了一个漫长的过程,在此期间也受到了多重的因素的影响,最后才成就了中国特色中国意象油画这一独具特色的艺术作品。接下来,就主要对意象油画的成因进行分析研究,其主要有以下几个方面。

(一)对中国文人画思想的传承

中国文人在对画进行创作中,领会到了中国绘画的精髓,不同时期不同文人对于绘画的思想都大有韵味,值得后

人借鉴。在中国魏晋南北朝时期,文人进行绘画创作时注重于对人物的刻画,其风度、动作、神态都是审美的关键,因此在绘画中,“气韵生动”就是绘画的终极追求目标。顾恺之主张“以形写神”,侧重于对于“神”的描绘,而物象的“形”完全里可以在“神”的描绘中得到体现。这种理念不仅将中外绘画艺术的精髓进行了精准的概括,同时还和“传神写照”共同展现了绘画的本质。张璪在绘画中注重“外师造化,中得心源”,强调不能仅仅重视其中的一种,要将“神”和“形”进行紧密的结合,使两者达到一种稳定的平衡,如此才能进行高效的创作。齐白石先生则是提倡艺术的境界精妙在似与不似之间,而这种认识就正是我国绘画的精妙所在。对于绘画中的形与神之间的争论一直不休,但以苏轼为代表的宋代文人画家及文人绘画主张的兴起,就为这一争论打开了新的大门,彻底改变了形与神之间的关系。苏轼在创作中强调神似,主张绘画中应当有情意的表露,能够表现出绘画着的情感和思想,这一认知掀起了宋代文人画的大旗,书法、诗词等充满文人气息的因素融进了绘画之中,绘画的文化内涵得到了大幅度的提升。绘画中重视文人气质,文人与画家的双重身份使得绘画中更加重视神韵气息的把控,对形似适当放宽了要求,画家文学气息使得画作有了更多的审美性和趣味性,形成了一种独特的绘画风格,开拓了一个绘画的新世界。

意象油画在进行创作的过程中对传统的写意文人画的思想进行了传承,并在很多方面都进行了调节运用,其表现在以下的几个方面:第一,在文人画作中,形式感的表达很鲜明。而色彩的表现力就略有欠缺。意象油画中对于物象的描绘就相对简单,画家往往是根据物象的主要特征来进行刻画,尽量使用简朴的方式来进行物象的表现,同时也要注意画面的表现力和张力。第二,画面的留白。在中国文人画中,有一种“画外音”的思想,主要是依靠留白的方式来增强画作的趣味性和想象性,意象油画在进行创作中常常使用这一方式,在笔触中进行小面积的留白,增强画作的美感。第三,画面的散点透视。在意象油画的创作中运用中国传统绘画中的散点透视,采用多视角的观察方式,来强化画面构图图的自由性。第四,笔触的丰富表现力。在传统文人画作中,笔法和书法是绘画中的关键因素,而意象油画的绘制中则是根据油画颜料的特点加入各种油画调和剂进行技术的改良,是绘制的油画更有流动的感觉,加强技法塑造的节奏感和画面的表现感。

(二)对于油画民族化的延续

因为油画是一门外来艺术,其起源于西方,在近现代传入中国,也就容易受到西方艺术思想的影响。而我国艺术家在进行油画的创作时,就往往会有担忧的心理,害怕所作

的画没有西方的艺术精髓，不够正宗，怕被看不起。然而，艺术本就是一门没有边界的学科，无论是外来文化还是本土文化，其只有结合当下的时代特点和文化土壤才能得到进一步的发展进步。对于油画艺术的学习，中国艺术家应当学习其中的方法和技巧，而并非一味地模仿，只有充分结合中国的文化进行创作，才能够创作出具有中国特色的特色画作。1956年，“油画民族化”的口号被正式地提出，其主张不同的地域有不同的风格，进行艺术创造时要根据文化的土壤进行，在不同的文化底蕴中创造出自己的风格。自此，中国油画民族化的趋势越发猛烈，众多艺术家在进行创作时将中国元素加入绘画创作中，使得中国油画具有了独特的中国魅力。而随着中国社会的不断进步，我国艺术界的发展逐步多元化，关于中国油画的谈论也频繁出现在各种理论刊物上，对于中国油画的发展，我国的艺术家已经有了更大的追求，为我国文化的崛起和繁荣贡献出了巨大的力量。意象油画在断进行发展和继承，更是对中国油画民族化生命的不断延续。

（三）对西方现代主义绘画的借鉴

意象油画艺术形象和西方现代主义绘画的思想境界有很大的相同之处，两者都不注重于对于物象的描绘，而是侧重于在画作中表露创作者的思想情感和内心世界。这种绘画方式看似脱离了实际，与物象存在着很大的差距，但其实这种画作才更接近本质的真实。西方现代画作中对于情感的宣泄十分到位，激动、呐喊、疯狂、冲动等鲜活的情绪都能在富有张力的画面中表现得淋漓尽致，作品的张力十足。当前，一些艺术家在进行绘画创作时会很大程度上对西方现代主义绘画的思想进行借鉴，同时也会对中国传统文化艺术中文人写意的艺术价值之进行新的认识，在意象和自我意识之间进行准确的分辨，将两者用一种和谐统一的方式进行表现出来。但与此同时，也要保留自身的一些特点，譬如浪漫抒情的这种心态结构就与欧洲表现主义绘画艺术中的心态结构大不相同，是一种崭新的风格。

三、中国当代意象油画发展的现实意义

中国油画在发展的过程中经历了很多，也遭受了诸多因素的影响才得到了当前的成就，现下意象油画在我国得到了迅猛的发展，并展现出了其蓬勃的活力。由此可见，油画民族化对于我国油画的发展有很大的助力，但是也要跟进时代的潮流，对意象油画进行不断地创新，保障其在我国的发展。

（一）当代意象油画的美学价值

当代艺术发展中受到了众多因素的影响，我国的艺术受到了外来艺术形式的巨大冲击，而我国在进行艺术的发展过程中也将外来艺术和本土艺术进行了有机的结合，在吸取外来艺术优势的同时保障了中国传统文化的精髓。当代意象油画的发展就是建立在这一基础之上，不但要结合西方艺术的变化冲击，还要根据中国的艺术形式进行有机的调整，以此来追求更佳的美感。

绘画语言的魅力就是当代意象油画中美学价值的重要体现，其代表了中国文化的内涵。中国独有的哲学思想以及追求都在意象油画中得到了体现，油画中表露出一种特有的人文之美和诗意之美，体现了传统文化中的精髓。“意象”起源于中国古典美学，是一种对于客观事物的感知，将感性融入了理性之中，将情感寄托在意象之内，展现的是一个艺术家的感性世界。

（二）当代意象油画与油画民族化的发展

在进行文化的交流中，文化的互斥是必然的情况，但是针对优秀的文化，不能直截了当地拒绝亦或是全盘接受，只有去其糟粕，取其精华才能得到文化的最大化吸收。油画由西方传入中国，吸收中国的文化是必然的结果，而随着油画在中国的发展和艺术家们对于油画的不断探索，油画民族化在中国已经取得了显著的效果，借助于中国绘画多元化的影响，油画民族化更是走上了一个新的台阶。但油画民族化的方向一直是当代画家进行探索的问题，如何将西方文化和中华文化进行有机的结合一直是一个难点。只有在进行意象油画的创作过程中对中西文化进行相融，注重传统文化和传统美学的表达，才能更进一步推动油画民族化的发展。中国的画家在进行意象油画的创作时，多使用线、墨，这是中华民族特有的审美形式，更是油画中国化的表现。

（三）当代意象油画中的局限

任何一种艺术形式都不是完美的，其中必然有一定的缺陷，意象油画的发展也是如此，在漫长的发展过程中，不是所有的画家都能够表现出油画中的价值。由于意象油画强调的主观和客观的统一，即受到了画家个人因素的影响很大，因此，很多画家在进行创作时就容易放纵自己，不受到任何的约束，导致画作完全不符合实际，严重违背了意象油画的理念。当前的社会是一个快节奏的社会，时代的迅速发展使人们对于社会的变化不再敏感，人们都追求个性和自由，这就使得众多画家在进行绘画时忽视了时代的要求，作画缺少创新元素，也就对其创作能力产生了很大的阻碍作用。

意象油画注重的是“神似”而非“形似”，这就给人一种作画极其随便的错觉，也正因如此，有的画家在绘画时就比较随意，并且错误地认为漫不经心的艺术才是最好的艺术，也就不利于意象油画的进一步发展。自由是艺术创作的第一要义，其创作并没有严格意义的对与错，意象油画亦是如此，但是意象油画创作的自由是建立在和自然相结合的基础上，只有先对绘画的物象进行仔细的观摩，了解其内在后进行自由创作，方能绘画出优秀的意象油画。

四、总结

综上所述，中国油画中的意象性是西方油画引经中国后在中国文化浸染下演变的结果，其展现了中国传统文化的独特魅力，实现了油画民族化。但是，在意象油画的发展过程中，依旧面临着诸多的问题，只有艺术家充分结合时代特点，将多方文化进行有机的交融，才能更进一步实现意象油画的发展。

参考文献

- [1]张鸿翔.现代中国油画表现性的审美意象分析[J].绥化学院学报,2019,39(8):100-102.
- [2]邢军.写实油画的意象化表现维度——兼谈写实油画语言的当代性转换[J].美术观察,2021(8):73-74.
- [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(美术与设计版),2021(1):176-178.
- [4]吴珂.“知性”的直觉与自信——中国现代意象油画隐含仿像线造型的个性化执中书写与平衡表达[J].大众文艺,2021(6):28-38.
- [5]王子逸.中国风景油画创作的意象性特征研究[J].文存阅刊,2020(41):60.