

传统绘画写意特征对意象油画的影响

王娇燕

北华大学 吉林 吉林 132000

[摘要] 意象油画注重“意”与“象”的融合，且与中国传统绘画所追求的“意”、“韵”结合有着异曲同工之妙。其不仅强调艺术呈现上的人文情怀，而且与西方绘画中所提倡的直观呈现，以及刻意追求作品的全、细、形似有着较大差异。而这一切的出现，均源自传统绘画写意特征的影响。可以说，通过对传统绘画写意特征的解析，以及其对意象油画的影响探究，则势必更利于艺术创作者对意象油画内涵的把握，也更利于其油画创作的定位与导向确立。基于此，本文重点就构图、笔墨、造型三个领域出发，对传统绘画写意特征在意象油画创作中的影响开展了深入剖析。以据此来凸显写意油画的特性与内涵，并为意象油画的创作提供借鉴与参考。而且，可通过对传统绘画写意特征与意象油画之间的关联剖析，则更利于意象油画创作切入点、着力点的科学驾驭，进而为表情、达意、塑形而提供精准指引。

[关键词] 传统绘画；写意特征；意象油画；影响

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.12.1781

意象油画的创作灵感源自古典哲学中的“意象思维”，其普遍强调客观规律与主观意识的结合。而“意象”又是古典美学体系与传统绘画原理的深度衔接，其不仅是意象油画的灵魂，更是其外在形式的直观呈现。同时，意象油画又是“意象”审美范畴的重要构架，其不论在绘画语言、审美造诣，还是技法运用、形象创造上，都与西方的油画理念有着较大区别。更为重要的是，意象油画在精神的彰显、文化的传承、审美的意蕴上，与中国的传统绘画写意特征有着无限契合之处。因此，意象油画创作者应以切实继承传统中国绘画写意特征的精华为依托，并通过对西方油画外在表现形式的融合，来凸显其作品的表现力与创造性，使所创作的意象油画在形神兼备、内外统一上迈向全新高度。为确保意象油画的创作，切实传承中国传统绘画的写意特征而助力。

一、意象油画与传统绘画写意特征之间的关联剖析

意象油画既关联了中国的传统文化与创新思想，又是对西方油画表现形式的吸纳与借鉴。其与传统绘画写意特征之间具有紧密关联之处，且在外在表现形式上，更为符合中国的审美诉求。而通过对两者关联的深度剖析，则可进一步促进写意油画的高效创作，且对于绘画的艺术造诣升华具有重要意义。

1. 意象油画的内涵剖析

意象油画是艺术家以油画的表现形式，对本民族文化心理与审美体系进行同化与实践的产物。其在内涵上深受中国传统文化的影响，且更是对中国传统绘画写意特征的直观呈现，深度加工。其在艺术造诣上，着重强调艺术的人文精神，与人文情怀，且更为崇尚畅神写意。其与西方油画过分注重求全、求细、求形似的表现形式存在着较大差异，同时又是对中华传统绘画追求简约、含蓄、明快的绘画语言与表现形式直观呈现。可以说，意象油画在内涵上更为贴近中国的审美诉求，也更利于对传统绘画写意特征内涵的诠释。

2. 传统绘画写意特征的意蕴分析

受中国传统文化，以及古典哲学思想的影响，以致传统绘画重在以表现物象、反映生活为主，且在表现手法、呈现形式上，注重的不是写实，而是概括、提炼，且着重追求绘

画形象的神韵与意似，以据此来揭示事物的本质。在作品内容上，传统绘画更为含蓄，且具有很强的抒情性、寄寓性、曲折性。这些显著特性，使得传统绘画写意特征彰显着极强的“写意性”。而在西方绘画中，尤其是水彩画，其写意性的表现方法与审美价值取向更为显著。同时，传统绘画写意特征上还传统的欣赏习惯、民族特色、审美情趣、美学思想等具有紧密关联。

二、传统绘画写意特征对意象油画的影响

与西方的油画相比，传统绘画写意特征引领下的意象油画，更为符合中国的审美诉求。其不仅是对油画精华的吸纳与借鉴，又是对中国传统绘画的全面创新。而传统绘画写意特征对意象油画的显著影响，既促进了中国油画的深层次、包容性发展，又为其表现形式的丰富奠定了坚实基础。

1. 对意象油画的创作形式有着全新影响

通过对西方油画美学逻辑以及创作技法的吸纳、借鉴，并将其运用到意象油画领域，可进一步提升其“意象”表现的丰富性。而且，意象油画在艺术形式上，既涵盖了西方油画的写实意蕴，又渗透着中国绘画的含蓄之美。这两者的结合，可进一步增强意象油画的意蕴美与情感美，使所描绘的意象，紧贴中国审美需要，以全面增强作品的构图、造型等特色，并为中国油画的发展指明了方向。更为重要的是，创作者可通过对用水、用色、泼墨、泼彩的灵活驾驭、自由发挥，使画面的变现形式更加饱满、形象、生动，来引发欣赏着的情感共鸣。

2. 对意象油画的内在定位有着显著影响

在传统绘画写意特征的影响下，很多意象油画在创作定位上，必然更为关注中国的风俗、习惯，以及对国画养分的汲取，进而使作品的定位，彰显出更强的中西结合特征。尤其是对中国传统绘画中丰富经验的借助，可使意象油画呈现出形神兼备、内外兼修的特征，来确保其创造、构思上的形象、审美、表达等向着纵深领域迈进。此外，通过对“意”的灵活表现，使创作者寄托于“景”或“物”之中的情意、生意、神意、美意等得到全面释放，来确保中华传统意象绘画丰富内涵的切实传承，为弘扬中华绘画艺术的精华

而提供助力。

三、传统绘画写意特征影响下的意象油画创作途径

可结合对传统绘画写意特征的借助，将其灵活迁移至意象油画创作领域，在构图、笔墨、造型上进行全面创新，来确保其表现形式的多元化与丰富性，为引领意象油画的表情达意而注入新鲜血液，使意象油画的创作，真正成为传承传统绘画精华的关键依托。

1. 借助精妙构图，凸显意象油画的形式美

构图是绘画作品的核心，其对于作者思想情感的表达，以及作品的艺术感染力提升，具有重要影响。而且，构图是否精妙，则直接决定着绘画作品的成败。而油画又是与传统绘画不同的两种绘画艺术类别，且均受到文化背景、社会环境、生活习俗等的影响。因此，意象油画创作者应从精妙构图出发，结合中国传统绘画构图的特性与要求，将油画的表现方式融入其中，来表现意象，以更好反馈自己的思想与情感，使所创作的意象油画，疏密有度、虚实结合，做到画内之景与画外之景的协调统一。同时，对画面的边角、线条更应科学分布，让画外景势、以及景物之间的衔接顺畅又不失协调。同时，还应注重构图中虚实的结合，疏密的处理，以确保物象的主次、层次、气势、生动变化等，来达到“以虚显实，黑以白现”的效果，以通过对构图的精准把握、灵活处理，来切实凸显意象油画的魅力与风韵。例如，张东峰在《穿过竹林的声音》油画作品中，所描绘的繁茂、深邃、宁静竹林，以及对色泽与明暗的处理，使画作彰显出浪漫抒情诗的韵味，来凸显画作的形式美，为欣赏者在虚幻与现实的时空中穿梭而提供了铺垫。

2. 依托凝练笔墨，彰显意象油画的表现力

几乎所有的中国画，从立意到形象的塑造上，均放弃了形象在具体时空下的直观再现，以关注形象更本质的结构特征，来提炼出画作的审美文化语境，即笔墨。而通过对笔墨的灵活运用，则可使意象油画的表现力得到切实提升，并为“意境”的完美呈现而助力，来彰显画作的“形神兼备”。因此，在意象油画创作中，并以灵活运用笔墨为铺垫，将其笔触以书法化的方式进行表现。通过对笔意、笔韵的精准驾驭，使中国画的用笔与意象油画的特性有机结合起来，来助推油画作品画面的“用笔”呈现线条性特性。在画作轮廓的勾勒上，注重用重线，而在色调的渲染上，则应通过用笔的灵活把控，忽略细节，凸显整体，来确保“写意性”的变化，使书法与绘画有机关联起来，使作品的形式更具丰富性。同时，在意象油画创作中，对西方油画技法等吸收，更应注重文化的包容性，且对于笔墨的运用与处理，不能过分刻意，特别是对色彩的描摹，来确保画面的整体协调。来规避由于对色彩的过分运用，使画面看起来眼花缭乱，来影响其审美表现力的彰显。

3. 运用鲜活造型，体现意象油画的浓缩性

造型（形）是意象油画的创作者表达自身思想的重要

形式，其重在使无形的东西得以有形化呈现。而通过对造型的灵活把握，则可达到用有形来呈现无形的良好效果。因此，在进行意象油画创作中，应注重对中国画意象造型技法的灵活运用，来达到“不求形似”，而注重“取其意气所到”之妙。在灵活取舍与夸张变形的基础上，使意象造型的特色更加鲜明、突出。而且，不能过分注重对自然之物的模仿，尽量来凸显主观意蕴，来确保抒情表意的目的。同时，因为造型是所有绘画语言的基本要素，而西方油画中注重的是对物象本身的被动呈现，但是中国画则注重对精神感悟的呈现。这使得创作意象油画的造型时，必须从不同视觉、层面入手，来实现造型意象与精神感悟的融合，并对意象进行简化、改造，使其灵感与中国绘画“不求形似，但求意到”的造型观念得以深度融入。并在意象的提取上，确保“意趣”、“意象”、“忘象”高于事物本身。通过造型的灵活处理，对物象进行突出展示，使画面成为作者主观世界与内心体验的中式反映。

四、结论

总之，油画是西方绘画的精髓，更是西方古典艺术与现代风貌的深度融合，以不仅在表现形式上更具创造性与艺术性，同时也在内涵上更为丰富。而意象油画彻底打破了传统西方油画的诸多羁绊与束缚，不仅深度传承了中华民族的思想与艺术精华，又为西方油画的创新提供了助力。同时，受到不同民族美学观念与文化特色的影响，以致传统绘画写意特征对意象油画的影响更为显著，且在形式、技法、精神、意蕴等层面，更为意象油画的审美造诣会产生积极作用。因此，意象油画创作者应在充分借鉴、参考中国传统绘画写意特征的基础上，就西方的油画创作语言、思想、精神等进行适度吸纳、融入。从构图、笔墨、造型出发，对意象油画进行深层次加工与改进，来进一步彰显其表现力。使所描绘的意象油画作品，更好表达作者的思想与情感，以真正达到中西结合，互相促进的艺术境界，来确保意象油画的韵味、价值、特色凸显。

参考文献

- [1] 庞伟, 范浩迪. 意象油画对中国传统绘画精神的借鉴[J]. 艺术教育, 2020(04): 166-169.
- [2] 马玉妹. 浅谈中国传统绘画对中国意象油画的影响[J]. 美术教育研究, 2017(07): 36.
- [3] 李俊锋. 论传统中国画对意象油画的影响[J]. 明日风尚, 2016(19): 288.
- [4] 蔡云妹. 关于写意油画技法的意象研究[J]. 大众文艺, 2015(21): 54.
- [5] 姜玲音. 浅谈中国意象油画及其在创作中的实践[D]. 西北师范大学, 2015.
- [6] 王佩伟. 浅谈意象油画的中国画元素——创作《鸟界》系列作品有感[J]. 中国油画, 2011(06): 57-59.