

心相的建构

——写实油画在当代的审美语境

张丹宁

(哈尔滨市南岗区青藤绘本馆 黑龙江 哈尔滨 150000)

[摘要]写实油画起源于二十世纪初期的欧洲,引入到中国的写实教学体系,建构了中国美院百年以来的写实素描造型体系,而且带动了写实油画创作体系的发展进步。因写实油画真实的表现性和丰富的色彩表现力,作为图像表现和宣传艺术而顺利地进入到二十一世纪历史进程中。

[关键词]心相; 写实油画; 审美语境

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.05.1629

当前,写实油画的审美语境更加多元和宽泛,如何用写实油画去传达对物像的认知和对色彩的认知的基础上去拓展传达心相,构建写实油画的审美语境是值得探究的问题。本文针对写实油画的物像传达和色彩认知基础上对心相传达进行了探讨

一、意与象的情感传达

意象是中国古典美学的审美理念的概念,在艺术创作过程中,画家将个人的主观意志和情感表达融入到客观物像之中,使画家和客观物像达到情感融合的境界。写实油画是西方古典艺术的主要表现形式,从写实油画引进到中国开始,就理所当然的承载了中国古典审美关照和审美表达的要求,将中国审美意象用油画的笔法和色彩构筑表达出来,形成了具有中国特色的文化承接和审美表达的艺术形式。

那么,怎么去对客观的物像来进行审美的构建呢?对此,笔者认为可以通过两个方向去实践验证,一是根据客观意义赋予客观物像的这个的情感来确定如何去建构审美意象。二是通过色彩去构建意象的表达方向,因此而形成了既有视觉审美又具有独特的情感审美意象。

以油画《柿子》为例,柿子在中国的传统寓意,画中金黄色是柿子闪着油光,给人一种热烈而浓郁的审美感受,柿子因成熟后是金黄色,而有喜气洋洋和万事如意的寓意,这是大柿子作为客观物像实际存在意义的色彩的呈现,冷军的油画《柿子》传统寓意的基础上,又对画面进行了色彩和情感进行了主观的构建。

首先作者选取了成熟之的柿子作为艺术表现形式,这一构建是迎合了成熟的柿子是金色的,具有万事如意的美好寓意,也因此构建了审美意象。生长在柿子树上的柿子,因为有树根、枝干和土壤、水分、阳光的滋润,可以不断的吸收养分,使果实保持一个鲜活的状态,并随着养分的不断的供给使柿子更加的香甜。这是写实油画的表现结合个人特殊视角的构图选取柿子的特殊审美意象,通过油画的写实技巧保有了柿子的具象特征,而且通过画家主观的提炼之后,为柿子的形象增加了个人的情感因素。其次,通过色彩的复古营造构建审美意象。在《柿子》作品对色彩表现的时候,选取了光影结合的效果和情感的表达注入油画中,为油画增添了暖色调,使油画呈现一种复古的感觉。这种效果使油画既真实呈现事物本来形象又接近现实的视觉审美效果,通过色彩复古营造了审美意象。

二、世俗与日常的叙事表达

油画自从被引进到中国,就将艺术作为人生的创作理念。所以,主题性优化作品多用写实油画的手法去创作,大多是场面宏大的叙事模式,油画承载了强烈的人文色彩,所以长期以来,写实油画形成的审美观念和人类的命运息息相关,与国家建设和民族的振兴紧密相连,这是时代的产物,也是写实油画应该具备的价值。

今天,社会繁荣稳定,人民生活富足,写实油画也与时俱进,从再早的抗战题材、民族解放斗争、新中国成立等宏大的叙事题材转向了人民日常生活和乡土人情的主题,建构起一种新型的人文关怀的审美模式。

写实油画《柿子》以日常生活中比较常见的柿子为题材,是以现实生活中的题材进行的艺术创作,却不承载国家情怀,而转向了对人们的日常生活中的美好愿望某题材,建

构符合当代人们审美情感和体验的审美意象。在油画的色彩和构图上也不再是宏大的叙事场景那种顶天立地的构图形式和色彩表达,而是一种宁静祥和的审美体验。所以在作品中留白的表现增加了作品的安宁的气氛,因为这种常见的日常生活是最基本的情感表达状态,表现出了宁静稳定的生活本来面貌,画面的色彩也呈现出来了朦胧的感觉,给人的视觉效果是安静淡雅,表现了现实社会的一种平凡的生活状态。

罗立中的《父亲》为例,《父亲》原型是大巴山一老农民,他用写实主义的手法,尽精刻微地塑造了一位典型的农民形象。老人枯黑的脸上满是皱纹,鼻旁长着“苦命痣”,嘴唇干裂,牙齿只剩下了一颗,已经黝黑而的双手捧着一个旧瓷碗。这是从生活中获得真实的主题,对平凡的人物进行审美化创造,形成了平淡而又深刻,朴素而又强烈的审美情感体验,《父亲》这个人物的刻画,强烈地冲击着观众的视觉,震撼着人们的心灵——这就是我们的父亲!

三、留白与独白但审美建构

随着时代的发展进步,科技化、信息化成为流行语,信息化使信息高速传播,媒介的使用也日益多元,使得人们的生活也处在高速运转状态,焦虑和忙碌的情绪如影随形,各种信息充斥着人们的视觉和精神空间,人们处于一个长期快速旋转的现代化模式中,很难寻找到独立的可以安静反思的空间。在这样的时代背景下,《柿子》系列作品核心审美理念以画面留白的形式建构了一个可以自我反思的独立空间。

留白是中国传统艺术表现形式中的重要手段,此唐代开始兴起,与禅宗的“本来无一物”的禅宗理念相符合,尤其是苏轼提出的诗画一体理念,追求诗中有画,画中有诗的审美意境,留白就承载着诗人和画家的共同的对无我之境的精神追求。因此,留白也成了艺术中审美意境的一种表现形式,正确把握和使用留白,用留白的形式表达油画中想要表达而没有表达出来的意思,使油画具有了意犹未尽,笔未到而意尤存的审美意境。

《柿子》系列作品中的留白表现,可以帮助人们走进一种有我之境。这种意境的构建是一种真实而又梦幻的审美空间,是给画家自己也是给观众一个体悟生命的空间,在这个空间里,没有尘世的喧嚣,也没有奔波的脚步,为作者自己也为观赏者构建了一个宁静、安宁的自省空间。《柿子》通过留白的形式构建了一个新的审美意象,它是自由的独立的,所以可以个每个观赏者产生情感的共鸣,为观赏者构建了一个心灵独白的宁静空间。

结束语

写实油画通过意与象的情感传达、对世俗与日常的叙事表达以及对留白与独白的审美构建,是作者对写实油画的审美感悟和创作理念的认知,同时也对写实油画的创作实践做了创新探索。

参考文献

- [1]焦新云.脸谱化语言在中国当代油画中的侧面性表达[D].华中师范大学,2015.
- [2]樊元豹.论现代中国油画表现性中的审美意象[J].中国民族博览.2017,(18).160-161.
- [3]陶庆珠.油画发展中的创新与超越[J].文艺生活·文艺理论.2016,(4).177-178.