

美学视角下的中国写意油画与中国画的联系

余冰清

(安徽师范大学花津校区 安徽 芜湖 41000)

[摘要]写意油画与过去文化艺术相比,以立意为主体,与传统中国文化对比,可以看出,油画抛弃过去理性与写实特点,追求更艺术情感展现,画作轮廓凸显出作者的个人心绪,而且会激发出绘画人员艺术自由度。分析国内中国化发展历程,也并不是偶然因素,伴随着社会公众从文化自觉思想意识的增强,中国文化表现和油画的写意精神方面,会成为国内艺术的重要展现方式。本篇文章就基于美学视角下,进行艺术审美分析,并且归纳总结绘画基本特征,并且在写意油画艺术展现上,能够深度体验出油画写意精神内涵。

[关键词]美学视角;中国油画写意;民族特征

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.1914

油画从西方传到中国之后,经过了一代人探索,逐步形成中国油画民族特色,将国家精神、民族气节和传统文化的内容,渗入到中国画中,并且通过借鉴、吸收多种绘画技法,不断在现实中增强,逐步形成国内独特艺术展现形式。写意作为传统美学基本概念,在油画创作时,广泛吸纳民族艺术基因,并且使其成为写意精神,成为中国画的一大特色,可以发现写意油画与中国艺术精神的深度融合,提升油画审美特色。写意油画在对西方绘画艺术创新之后,也会锻造出独具个性的民族文化思想精神。

一、写意油画与民族特质

(一) 写意油画的写意内涵

写意油画也是当代绘画领域中的一种新的创作表达方式,将油画创作思想理念和文化精神都创新引入到油画作品的创作中。写意最关键最重要的就是思想的创作,也是当前从美学内部核心概念,学习是一类艺术风格具体展现为儒家建构画面、视觉图像、思维展现方式,而且是当代艺术创作最突出方法论。油画是由西方国家传入到国内,在中国已经发展了有百年历史,因此,油画与中国画在创作形式和绘画精神方面出现一定的碰撞,因而要实际审视好中国画,其中写意是绘画作品的重要表达方式与写实相比,中国画在写意方面能够突出展现出艺术的价值,而且还会传达出民族精神和艺术风韵。创作意境在写意的一个领域中,从现有写意实际中,表达出对写意的重点关注,在规划时,写意创作作为新型表达方式,还在于表达画家中思想内涵和实际意图。特别重要的是,画家也需要在艺术方法上面,联系自己生活实际及联系自己所思所感。通过作品表达方式来表达出情感或者情怀,其实并不是星空夜色,而使画家的作品继续向民族文化写意精神提出的审美需求,弱化娱乐关系,也能够将中国画相关内容进一步转化为对中国传统文化精神的表达,以满足社会公众对于中国画艺术审美需要^[1]。

(二) 写意油画中的民族特色

深度提炼、抽象画作内容,也以新颖形式方式来客观展现写意,体现为艺术思维,后能够形成写意深度表达。新型油画在中国发芽和发展,但也是国内传统文化与西方文化的交流所形成融合发展结果。写意型油画是当前民族特质,更倾向于中国本土文化和民族精神的具体展现,油画作品在发展期间,会对西方绘画的宗教题材模仿,但也与西方绘画创作方式有巨大

的距离,并且会取代现有中国化的理论,会对中国哲学思想,能够显著地推动中国油画民族化发展。以写实手法展现在油画上,写意创作手法在中国画创作中,不是按部就班按照西方绘画的方式发展,而是通过中国画深度融合中国文化精神内容,而且开创了民族油画的发展之路^[2]。

二、中国写意油画的艺术特点

写意油画是当前中国画创作的关键,而且写意也融入了中国传统文化的精神内容,能够显示出民族文化基因。

(一) 民族性

写意油画并不是主观的杜撰,而是融合精神情感等多种元素为一体新型创作方式,写意油画不能够被片面性理解而主观性创造,以化解自身文化精神都紧密关联。油画发展也是中国画发展新趋势,并且写意型油画与国内哲学思想、绘画理论也相互联系,通过使用色彩,来使油画作品有心得创作表达。在绘画布局上,与中国传统文化空虚相关的思想融合,进而展现出画家个人情怀,这是当前画面结构上留白真实写意方式,是油画最直接的特征。相比西方绘画焦点透视方法,中国画散点透视方法,具有更强艺术展现力,可以将不同事物形象都汇聚于一幅作品中。油画画家学习和借鉴西方油画创作技法,在联系中,能够显示出突出表达风格,也会使这些油画具备更强传统人文意蕴审美体验。

(二) 传统性

对于中国传统文化表达,使油画焕发出更具独特的艺术魅力,画家在学习西方画的绘画方法时,极力去融合当前独特的写意内容,特别是从内心出发,表现出主观的情绪,并将情景相融,辅助色彩渲染作为新的变化,这样会实现天人合一艺术发展境界。画家倡导企业表达,并不能够停留在相似与不似之间,也是保持了旷达精神气质。通过与中国传统文化书写、灵动飘逸艺术表达情怀,进而彰显出中国画传统特性。中国传统哲学会给油画带来了新的独特的人文气质,会适应国内文化融合之美。在学习型油画当中,可以书写美丽山河、景色,也可以表达出田园风光景色,画家都是以独特观察视角赋予了作品新型人文发展内涵。在绘画整体上,画家将表达自由,对生命感悟写入到细节领域,能够使写意与画作合理布局,突出展示出相应程序,具有绘画的特色。将文化融入了画家情感,同时画家也有最丰富、高度凝练自然引入一些客观性的色彩,展现

出画面上的结构与话题形态之间关系^[3]。

三、写意油画艺术表达方式

写意油画意向化思维与西方文化中的创思维有更大的差异特点，在对意向表达时，要将这种表达方式建立在具体物象基础之上，创作家也会融入主观性想象和情感，并且对这些客观迹象进行合理处理，并且以传真写照方式来营造出艺术的意境。

（一）油画是主观和客观融合性思维整体把控

在写意性油画创作期间，画家可以对直观型物象高度表达，同时抽象融到主观和客观整合思维当中来，元代画家中沛公在绘画中，提出了意和意象的表达方式，融合了画家对于客观事物的主观性感悟。并且邓板桥也有从眼中逐步到胸中，将外部客观性的事物以主观情感方式来形容，也通过画面方式来展现，可以看出写意油画创作中，客观物象是当前艺术创作最基础标准。主观性情感才可以赋予油画中核心的内涵，对于中国话不仅仅局限于视觉，包含了听觉，也用了想象、感知等多个领域。油画在创作期间，整合画家自身情感和身心体验^[4]。

（二）写意性的油画在于表达画家的内心感受

西方画家在创作油画时，都是站在物质对象的对立面，能够在绘画时，展现出主观和客观的两种思维方式，而且写意油画也是主体与客体相融合的过程。画家对于客观对象情感占据着重要地位，如变形、夸张的表达手法，体现出了画家最真实想法和情感。可以看出，油画作品作为一种艺术品，在本质上，也是画家内心世界外化表现，在情感支配下所展现出来创造物品。画家是将个人思想加在对象上，对其进行夸张、抽象表达，这样能够使其与客观对象相分离，也是主观精神路线，这种艺术表达方式会在某种程度上，使画家对内心情感做以宣扬。但受到画家自己情感影响，中国画在创作期间，也是将绘画人员主观思想意识、感受纳入到创作过程中。同时，中国画艺术手法始终坚持着从心物融合的多维角度上出发，来进行写意表达。西方化有印象派表现主义，则是以情感作为主体，注重抽象、变形、夸张型的表达方法与中国画有着显著差别。

四、中国油画的写意精神

在绘画艺术范畴内，重点写实写意，这是一种新方法，在绘画中，引入社会主流价值观念、思想和思维领域，着重体现出表达方式，使用多种形态，结合当前写意油画发展背景。写意精神成为中国文化在本土重点发展方向，也展现出了油画民族艺术等多个领域回归，其精神是当前油画发展中具有鲜明艺术特色。在当代油画创作中，画家也应用着中西融合思想观念，将中国传统文化精准渗入到油画艺术领域中。特别是以残墨方式来进行意象化表达，这种绘画方式注重线条墨色的绘画处理方式，展现出传统文化精神。画家将自己身心体验通过使用线条色、彩笔触的方式予以展现，在绘画创作时，融入中国画具体表达方式，同时写意色彩更加浓厚，中国画民族化创作发展，其写意精神也成为了中国画的重点发展方向，在写意表达期间，绘画人员以专业系统方式来凝聚了文化精神内涵。画

家倡导学习思想精神，还要注重本身艺术品创作，并且要融入中国传统文化精髓，并且将传统绘画艺术发展规律。特别是中西文化融会贯通，同时将写意油画意向化特征进行多元化的展现，在没有掌握绘画技巧、绘画规律时，没有认识到中国传统文化，在艺术方面研究，这种写意精神就无法传达出来^[5]。

在油画写意表达中，画家以系统方式来写意，增强了文化的精神表达，画家倡导学习精神，更加关注于艺术本身创作规律，关注国内文化传统绘画规律。特别是中西文化发展贯通，将写意油画特征进行多样化展现，有些画家并没有掌握绘画表达方式、绘画规律，并没有对传统文化艺术作以深度研究，写意的精神就无法传达出来。画家们通过分析西方绘画作品的审美特点，对照油画中的写意思想精神，能够将民族艺术特色纳入到油画写意领域中来，进而彰显出绘画作品的审美精神内涵。

五、中国当代油画的发展方向

站在美学视角之下，中国写意油画绘画技巧方法更加成熟，在多元化绘画发展格局之下，摆脱过去西方的美学框架，油画表达方式正在应用于传统绘画艺术领域。民族化表现方式是当代中国油画发展特征，也是当前经济思想之下的新型产物，民族文化自觉性深入落实于油画艺术领域中，可突出体现出西方文化艺术、民族精神，并也推动本国文化艺术发展，这并不排斥外来一些艺术的交流。应该对其进行理性的看待，特别是油画艺术，这是在不同时代之下，多次回归浪潮中逐步形成了新型特色性美学作品。中国当代新油画出现了民族发展的特性，绘画人员要是美学精神的回归，建立起中国化独有艺术语言体系，吸纳各民族、国家优秀的艺术成果。打造出世界文化艺术体系认可的艺术面貌，避免过多民族特性的修饰，而出现了写意油画负担过重的问题发生。

六、结束语

纵观整体国内油画发展历史，中国银行写意性展现，也会融入西方文化中绘画要素，在中国和西方文化艺术交流期间，逐步回归于传统，写意油画会将写意性作为油画的基本创作表达方法。画家也通过使用意象情感的方式来进行凝练，汇集思想，在借鉴传统文化艺术艺术之上，能够表达出写意油画思想内容，写意融入传统文化精神和品格操守，能够根植于当下传统文化与绘画的精髓之处。

参考文献：

- [1]董剑华[1].论写意油画之思维形态[J].名作欣赏:中旬,2019,000(001):P.180-182.
- [2]刘思夷.浅谈写意油画的形成与发展[J].当代旅游,2019.
- [3]万志超.中国油画的写意性研究与实践探索[D].2019.
- [4]李立红.中西融合视域下中国写意油画的意境构成[D].南京艺术学院,2019.
- [5]赵敬轩.白羽平油画作品中的中国写意[J].艺术家,2019,000(005):P.37-37.