

河南省当代油画创作发展研究

杨柳飞

(郑州大学美术学院 河南 郑州 450000)

[摘要]在中国油画艺术蓬勃发展的背景下,河南省乡土平原题材油画是其中重要的组成部分。本文探讨了河南省当代油画创作形成的背景因素、新中国成立以后的发展情况,以及在不断变化的生态环境中,我们迫切需要探讨发现、解决和改善创作中的问题,从而寻找民族艺术的传承和创新之路。

[关键词]河南省;油画创作;发展

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.1704

一、河南省油画创作形成的背景因素

费孝通先生曾经说过,文化是从“土地里生长出来的”。“一方水土养一方人”,也孕育一方文化。文化在艺术发展形成的伟大过程中是无法被孤立的,其与人,社会和自然之间存在着密不可分的联系。

河南地貌总体以山地平原为主,地域环境滋养着世代生长于此的河南人,使其形成了豁达、坚韧、勤劳的品格,并且在中原地区,源于黄河泥沙的堆积掩埋、气候等诸多便利的自然条件,从上古时期在这里就形成了古老的农业文明。河南省是中华民族和华夏文明的发源地,孕育了丰富博大的中原文化。历史悠久,特色鲜明。从历史上看,早在文明萌芽的仰韶时期,中原大地上的彩陶装饰已经发展出难以比拟的美感;先秦时期中原地区的青铜器等达到了极高的艺术水准;秦汉时期存留下来的壁画等遗物让我们和古人面对面进行精神世界交流;魏晋南北朝时期,中原绘画名家辈出,精品大量涌现,为后人留下了大批宝贵的文化遗产。根深蒂固的地理人文背景孕育成今天的平原生态图景,这个勤勤恳恳的民族,拥有独具一方特色的文化积淀和自己独特的审美方式,其形成的人文生态和自然环境是乡土艺术生长的沃土。

二、河南省油画创作发展情况(1949年至今)

1949年以后,国家的统一给河南油画的发展带来了一个深刻变革的机会。巨大的社会变革使油画创作从选取的题材到创作表达的语言都有了深刻的变化。在当时的背景下,绝大部分河南画家一起拧成一股绳,面向新的课题,普遍走上了通俗写实方向的道路。研究艺术与历史现实的关系,为工人、农民服务,深入群众生活。新老油画家都对原有的艺术风貌进行了调整或修改,以适应新时代的历史挑战。以理想生活作为新题材,运用通俗的写实语言,成为油画创作中的流行面孔。

(一) 50年代

油画创作以表现历史进程、反映现实社会主义劳动和建设为主。提到50年代的河南画家就不得不提到范迪宽老先生,他在大学毕业后加入中国共产党,经历了战地生活,创作时他常结合那些在战场上亲历的回忆,总是以饱满的热情为观众绘制一幅幅恢弘的历史画卷。1951年,他和王式廓教授一起创作出了《英雄阵地上甘岭》。50年代末,蓬勃发展的油画艺术被严重挫伤,艺术家的创作积极性经常遭到限制甚至打击,但河南油画还是得到了很大的发展。

(二) 60年代—70年代末

在这将近20年的时间里,河南油画也多少受到了苏联现实主义绘画的影响,并且跟随着油画国情的发展步伐,红色历史性创作占据绝对主体地位。至少在此期间,河南油画无论是从作品的质和量来看,都有着不少的进步。1966—1976期间,油画正常创作活动基本完全停止。随之而来的是对现实生活和情感的伪造。全国各地出现了不计其数的领袖肖像油画,几乎都是临摹照片。绘制这种油画的人数之多和油画题材的单一,都达到了空前绝后的高潮。油画家们和他们从事的艺术遭到了无情的摧残。

(三) 70年代末至今

70年代至今的河南油画发展历程也是风雨飘摇的,在前进中有曲折、有起有落,也遇到了很多新问题。比如受到了西方先进艺术的激进主义的冲击,又比如经济发展带来一定的商业化浪潮的影响。但从艺术创作的趋势来看,它却是充满活力和硕果累累的。改革开放使河南这种内陆省份也多了与国际接轨的机会,广阔的国际艺术交流,使艺术家们更多地了解了当代世界的艺术信息,接触到了更为广阔的艺术天地。大批新起的河南青年画家用新的眼光观察生活,感受来自其他地方不同的艺术,他们广泛吸收来自西方超前的现代绘画观念和形式语言,进行大胆的艺术试验。观念的逐渐多元化和创作实践的多样化,是包括油画在内的新艺术时代的重要特征。1978年改革开放以后,画家本身和大众对虚伪表现的厌恶,对民族和个人命运的思考,开辟了河南油画创作的新境界。一些以深沉凝重的笔调,描绘当代真实生活的作品在广大群众当中引起了强烈共鸣和反响。长期存在于整个中国油画界的作品面貌单一枯燥的弊病,正在得到改善。经济的蓬勃发展和人民生活明显的改善,给艺术家们以鼓舞和前进的动力。从画家、作品及观众的关系来看,油画已经成为能够表现中国人的心理和感情,又能为中国人所充分理解的中国艺术了。

三、河南省油画创作的现状与出路

(一) 现状

从第六届全国美展上河南的显露锋芒,到后来历届美展中都有着河南油画的身影,河南油画走过了一个异常的艰辛之路,但又由于在中原地区,所以又幸运地被保护得很好。这些乡土风情题材,题材本身描绘了真实的现实乡村生活,又体现出浑厚的历史沉淀。执著于乡土平原,大概就是河南油画得以

成功的主要原因。

当代河南油画大多数以“中原味”“黄土味”为表现主题，田园风光、树林、窑洞、黄河、太行山、大平原等等，都能看到迥异于南方的民俗风情。作者的创作是直面现实、源自生活的。比如黄土坪上的秧歌、地坑院里的婚礼。用小麦等和南方不同的作物标示了鲜明的地域特征，而许多人像作品，能让我们看出明显的“北方人”长相。这些有针对性的细腻表现都说明作者所表达、关注的，是身边的草木，是乡土的情状，是那山那水那人。许多作者的创作具有相当的识别度和个性化特征，技术精湛，令人过目难忘。在这些作品之中，一些作品风格粗犷、潦草，写意风味浓厚；一些作品匠心雅致，独具风趣；一些表现沉淀在时代记忆里的怀旧情绪的作品，引起参观者共鸣；一些画家通过人的脸部表情或者特别的姿态刻画了人们在当下社会的心灵世界，表现了平民生活，画面栩栩如生，有着浓厚的生活气息。对乡土生活的向往和热爱，对农民精神世界的关注，河南油画家以他们的视角和笔触表现他们眼里的独特世界。

但也存在问题。油画自传入中国以来，和中国画的对比状态一直促使着中国的油画家不断践行着民族化的道路。纵观世界油画史，大多数以区域特色文化为题材的油画创作都具有一定的限制性和周期性，这是由于同一片土地上孕育的人类生存方式导致的生态环境的演变。源于此，很少有艺术家对同一地域的题材有着长期执着艺术追求，因为这需要一种强大的内在精神动力和情感的强烈共鸣

（二）出路

在这个电子科技信息迅速发展的时代，网络彻底打破了地域限制，这是一个机遇与挑战并存的时期。其挑战在于，孕育文化的这片土地正由于人们的生活方式改变而发生巨大的生态演变，而当代大众的审美需求也在倍速增长着，这些都影响着民族艺术的生存与发展，其机遇在于，信息化时代各种多媒体平台可以在几秒钟之内就实现全球共享，并且也可以实现互相交流获得更丰富多样的世界文化资源，使河油画获得新的生机的同时也有更多可能性。如何在这样的背景下挖掘本民族更深的传统文化，寻找更耐人寻味、更持久的文化底蕴，进而升华一种自我民族文化的认同成了我们必须面对的问题。

第一，从题材上，黄土乡村的独特性为河南油画创作提供了丰富的资源，成为创作题材上的一种优势。长久以来，乡土题材油画创作始终持续着一种抒情性的描绘风格，特别是进入到新世纪，在全面脱贫后的生活生产方式发生巨大改变之后，这种状况仍在继续。在当代美术多元发展的今天，河南油画创作就像被按下了暂停键，没有跟随时代进入到当代艺术的进程之中。

第二，乡土题材油画应当打破对题材外象的迷恋，深入民族文化结构的层面，挖掘表面情景背后的文化内涵与精神内核。艺术家们不应该往往被主题内容禁锢，这样的方式容易困于生活的表面形式而忽略艺术创作本身，以及对当代民族精神

的思考。艺术家在对地域美术资源进行发掘、梳理与整合后，呈现给公众的，并不仅仅是一个特定的“地域”及其艺术生态，而是更为广阔的并带有普遍意义的“场域”，这个“场域”反映了人们对梦想的信念和坚守，无论身处何地，都要努力做好自己想要做的事情，怀揣对美好生活的向往，永不停下前行的脚步。现实创作不应拘泥于内容，应当融入时代因素，关注于当代民族生活，以独创性的视角切入，以创新形式推动本土美术事业在当代繁荣发展。

从绘画语言上，当代大众的审美也在随着民族与自然关系的调整而倍速增长。面对生活方式和生态环境的改变，油画家首先需要冷静地思考，用更加敏锐的思维和观察视角关注事物的焦点，革新创作观念和方式，寻找适应于时代表达的方式。如今，面对“全球化”对民族美术发展的影响，应该给予民族美术更大的发展空间。当今，交互、装置、综合材料、影像艺术等新型艺术语言的出现，给中原文化艺术的发展带来了无限的可能性。艺术家需要在时代选择下的新环境中探索国家的审美趋势，这是不可避免的。与我们“现有印象”不同的作品，可能更多的是体现了创造力的丰富性和艺术表现的多样性，而不是单一的。就比如河南油画的蓬勃发展也吸引了河南省版画委员会主任程兆星老师，他虽然是版画家，但他却不止一次地在展展览中展览出自己的油画作品，这就是当代艺术家，在他们眼里并没有所谓的专业之分，只是不同的表现形式。程兆星老师展示油画作品构成感强，充分体现了版画家的自觉意识，对色彩的处理醒悟直接。有别于传统油画家所使用的灰调子，有着版画家独特用色特征，视觉特征一目了然，识别性强，别具一格，将中国传统文化进行全新的当代性诠释，内涵更为广阔，更有一些温情的意味。代表着中原青年画家的锐意进取和本色坚守，展现了新时代青年画家追求梦想的勇气和风采。

四、结语

在中国这个多民族国家中，中原文化立足于中华文化大背景下，是构成中国传统文化的一部分。河南油画底蕴深厚的艺术魅力，古今文化的中心，一个历史悠久、气势磅礴、蓄势崛起、色彩斑斓的新河南，具有不可替代的独特性。在这片乡土平原上时代生活的人们，勤勤恳恳，索取有度的价值观、创作者们深厚的功力和文化自觉以及在艺术创作这条道路上努力探索的精神，都使我们有理由相信其会走向一个更高点。油画家们应该进一步与时代共频，关注当代新乡土生活，运用新的语言创造出有深度更有温度的作品。我们相信，未来河南油画一定会走向一个更高峰，未来可期。

参考文献

[1] 侯一凡. 人类学视域中地域文化对美术创作的影响因素——以当代内蒙古草原题材绘画创作为例[J]. 中国民族美术, 2021(02).

作者简介:

杨柳飞(2000—), 女, 河南南阳人, 19级在读本科生, 专业: 油画(表现工作室)。