

中国现当代油画叙事风格分析

唐静月 苏州高等职业技术学校

摘要：意象油画在中西两种绘画的异质同构之中，继承并发展了中国传统美学的艺术语言，形成了一种以“意象”为核心的新的油画艺术形态，彰显了诗意的美学倾向，是对东方美学的补充。在对西方油画的艺术语言进行传承的同时，意象油画更重视对画面意境的表达，并强调中国绘画中的笔墨与布局，从而显示出一种不同于西方绘画的全新的油画艺术语言。

关键词：意象油画；现当代；叙事风格；写实；图像

中图分类号：J213

文献标识码：A

文章编号：2097-342X(2023)02-0112-03

引言

在中国现代美术系统中，油画有着举足轻重的地位。目前，中国现代美术还处在一个不断发展的阶段。现代艺术最突出的特点就是它的时代特征，同时，它也是一种对现代社会生活的真实反映^[1]。随着现代艺术的不断发展，象征化已经成了各种艺术形式中经常使用的一种语言表达方式。站在当代油画的立场上，它的象征化语言目前在大众审美、文化传统体系和社会生活中已经被广泛使用。从更广泛的意义上讲，中国现代油画是一种具有现代艺术性的绘画，在发展的过程中，其艺术形式逐渐由单一向多元的方向发展。

中国现代油画强调自身的艺术意蕴，不再简单地重视构图的造型，而是试图成为一种传播时代精神和思想价值的媒介^[2]。如何认识西方油画的影响，以及如何将西方油画与中国深厚的文化底蕴相结合，是中国现当代油画面临的主要问题。

中国传统绘画艺术的灵魂在于“写意”，即将人们的内在灵魂气质通过意象绘画语言融入当代油画，这对塑造民族形象和传承优秀传统文化大有裨益，而中国现当代油画之所以具有独立性和独特性，也就在于“意象性”。20世纪后，中国油画逐步体现出民族特色，并开启了融合的“本地化进程”，在中国传统的美术创造观念中汲取能量，并推动了意象油画的发展。从一定程度上来说，意象油画与中国绘画有着共同的特点，两者均营造了一种与西方不同的独特的文化氛围。意象油画既是对中国文士画美学思想的一种吸收，又是对西方油画艺术语言的一种学习。

一、中国现当代油画叙事风格的转变

（一）注重时空特性的写实图像叙事

20世纪80年代以前，中国油画艺术家大多采取图像叙述的方式传递主题思想，即通过图像的形式呈现故事内容，采用这一方式的关键在于对时空因素的掌握。油画叙事的时间特性是为具体的事件服务的，而情景的设置既可以直接影响观众的思想，又可以引起观众情感上的共鸣。油画艺术家就像导演一样，通常遵循故事的时间、顺序和情节要求，协调光、影、空间和形式等元素，从而达到视觉叙事的目的。

图像是叙事的重要手段，艺术家为了在平面中对流逝的时间进行艺术表达，不仅要重新组织事物的发生，还要在绘画中融入自身对世界的看法和感受。一幅采用图像叙事手法创作的油画作品要想获得成功，它的每一个细节与整体的动感都要有一个合乎逻辑的连贯性^[3]，而它的叙事动因也要体现在对失去的时间的追寻上，即努力将转瞬即逝的时间以图像叙事的方式留存下来。创作者把现实中个人的时光记忆注入画面，通过画面传递情感，使图像叙述变得更加生动。观者会在这种静默的画面中感受到一种保有真实感的艺术永恒。

油画图像叙述的空间性是指人们对当时所在空间的觉知。传统的空间表达方法是通过近、中、远三个向度的空间消失点来表达的，而图像叙述的空间表达方式则使事物不再执着于实体的模仿，从而使每一种表达元素即线、面、形，都是彼此联系密切和有序的存在^[4]。这为新的空间创造了一个融合视野，提高了完整的空间表达的可能性，也提高了人们对自己所在空间的认知，

而绘画空间也正是通过认知空间反映出来的。静止油画图像既包含时间信息,也包含空间信息。其中,时间是片段的瞬间,而不是连续的时段。因而,在20世纪80年代以前,中国油画艺术家在叙述时大多采用一种常见的图像叙述模式与逻辑架构,而随着国际间文化交流的日益频繁,越来越多的国内外艺术家再次将目光投向中西融合的油画创作,进而使意象油画得以发展。

(二) 中国现当代油画从写实图像叙事到意象叙事的转变

在不背离事物的形态、色彩及结构要素的情况下,意象油画既注重体现主体的精神,又注重体现人文关怀及理念。通过感性与理性的结合,意象油画将主观性地处理物象的形、色、结构,并将其表现在画面之中,以实现超越物象本身的精神气质的描绘。它既表现了创作主体的情感,又展示了艺术家的情感与直觉。不同于传统的具象油画,意象油画的重点不是表现客观的现实,也不是表现抽象化的表现形式。艺术家在创作意象油画时会以一种独特的方式将自己对客观事物的直观体验与情感体验表现出来,在这个过程中,艺术家的学识修养与个人的直观感受会对创作产生一定的影响,同时,艺术家也会受到所处环境与所用工具的限制。

意象的表达恰恰是艺术家由客体意象到内在意象再到图画意象的历程。在中国本土文化中找到自己的立足点是中国现当代油画的发展趋势,艺术家们是在追求一种新的油画艺术形式,而不再是对西方绘画的模仿,对民族文化的认同已经成了当代油画艺术界的共识,中国传统的美学精神越来越受到人们的重视与认同^[5]。当代油画正朝着彰显民族人文精神的方向发展,而民族美学思想也正是在漫长的历史进程中形成的,所以才具有浓厚的地域性和民族性。一个民族的美学理念,是这个民族内在的社会意识,以及由知觉、想象、情感、理想构成的美学取向^[6]。

我们相信,世间万物都有其内在联系和相生相克的辩证关系,因此形成了一种“天人合一”的双视角思考模式。“天人相合相应”的理念不仅体现在中国古代的哲学观中,还体现在艺术创作的审美理念中,这使得绘画创作中的与人有关的因素成了审美的中心。

中国传统画论就是将“物象”经由人的主观能动性转换为“意象”,从而体现出画家的与天道呼应的一种艺术创造^[7]。艺术家在追求“天地与我并生,万物与我为一”的境界中,注重从发现“象”到描绘“象”。这个“象”就是大自然的形象,画家从大自然的形象中提炼出了自

己的思想,然后通过“象”的形象与大自然进行沟通并产生情感上的共鸣。

中国传统的审美观念重视画家心中对自然之象的感觉。因此,画家对物象固有真实的再现之力将弱于画家对意象的表现之力,这使得作品呈现出一种浓厚的诗意、一种直接表达情感的美学景象,也使得中国传统绘画呈现出一种万物相生的自然观,于是在画纸上、在有限的空间中有着无穷的精神内涵。

二、中国现当代意象油画叙事风格的表现

(一) 章法与布局

中国绘画在布局上使用的是一种分散的透视方式,画家在创作过程中经常会从多个视角对物体进行观测,并将从多个维度观测到的物体有选择性地组合在一起,形成一幅画面,进而展现自己内心世界的状态,呈现出中国古典画独特的美学特征。在构图方面,意象油画借鉴了中国传统绘画的章法布局,并没有被限制在西方绘画的透视学之中,画家靠自身的感觉来布置整个作品的画面,所以对画面中的要素的主次关系、虚实对照、呼应形式等的考虑成了关键,这也使得意象油画展现出了一种西方油画完全没有的东方韵味。中西油画虽然都注重虚实对照,但在内容上有很大区别。在西方绘画中,“近实远虚”和“前实后虚”都是通过人的眼睛对观察对象的构成进行的一种客观的反映;而在意象绘画中,画家对虚实的表达并不局限于简单的视觉上的改变,在更深层的意义上,画家突破了时间和空间的限制,在创作中融入了自己对外部世界的主观感觉和认识,从而使自己的情绪和美学体验相结合。

留白是中国传统画中常用的一种表达方式,而后逐渐运用到意象油画的创作中。画家通过活用中国传统画中的留白来表现画外之境,通过留白对图像进行形体上的加工,在画中形成一种虚实相生的关系。对于意象绘画而言,其中的留白技法与西方传统绘画有着显著的区别。在西方传统绘画中,留白是一种消极的状态,它是一种没有任何事物存在的空洞;而在意象油画中,留白强调的是一种疏离感,只有留白恰当,才能让人理解其艺术性^[8]。在构图上,在传统审美思想的影响下,画家都较为注重内心情感的表达,他们在绘画过程中对景物进行选择 and 取舍,再将其重新组合于画面之中,力求表达内心情感,而加上合适的留白,便可以在虚实处理的基础上突破空间的局限,从而实现物体图像在立体和平面之间的变换,最终呈现出时间与空间的交织,以及画家的心灵感触。

（二）意象与意境

中国古典绘画深受中国哲理的影响，对事物的认识不仅体现在观察和描摹上，更体现在将主观情感投射在所见之物上。这种意象化的处理方式使得画家的主体思想在源于自然之象的描绘上追求一种超越物象外表形态的意境之美。意象油画创作者受到这一中国传统画论的启发，将其中的灵性原则和造型原则应用于油画的创作之中，虽然依旧以西方油画工具和材料为载体，但画家能随心所欲地描绘和勾勒内心的灵性，使得作品有着深厚的意蕴。这就要求意象油画创作者不仅要对所描写的事物有深刻的认识和全面的把握，还要通过作品传达自己的感情，从而达到借物抒情的目的。意象油画创作者在这种艺术创作观的指导下，在塑造油画形象时多采用分解和重建的艺术手法，同时从自己的主观情绪入手，以自己的视觉感知经验和直觉经验为基础，对事物的形态进行归纳，从而表现出一种形式美。

意象油画是一种注重“形”和“神”相结合的艺术形式。意象油画创作者选取自然景物，对其进行概括、提炼，使其符合画面的需要，并把自己的主观情感表现在画面上，让观者结合自身的审美体验体会创作者的思想情感。尽管每个观者的感受不尽相同，但在自身的审美经验与画面互动的过程中，观者会自然而然地获得一种妙不可言的精神共鸣，这就是意象油画的巧妙之处。

（三）色彩与感知

中国画家深受中国哲理的熏陶，在色彩运用上形成了一套思想观念系统。道教提倡以朴素为美学观，力求使用单一的颜色来获得回归自然的效果。在南朝画家谢赫看来，艺术家在作画时做的就是脱离事物原有的颜色，抓住事物的共性。西方油画是一种光线与色彩的艺术，特别是印象主义绘画，它对光线与色彩的刹那转换有着强烈的追求。意象油画汲取了中国绘画中的颜色思想，并与西方的颜色思想融合，在表现手法上突破了传统颜色和光线的束缚，达到了“以心观物”的境界^[9]。艺术家们在创作时根据主观意识来感受颜色的变化，感知物象本体，根据作品主题、意境的表现、主观情感的表达和画面形式等来对色彩展开主观判断，在画中所展现出来的是一种充满了东方美学和人文特色的色彩，不管是平静、含蓄，还是热情、奔放，都展现出了一种非常强大的意象性和象征意义。意象油画既汲取了中国古典画的颜色观念，又对诸如印象主义画派的近代画的颜色观念进行了一定的学习和借鉴，并以此为依据，弱化“象”的立体空间构造对颜色的冷热变化的作用，代之以重视

颜色的整体效果。意象油画的颜色特点还来自对中国绘画中墨色的继承，即对墨色的变幻和对墨色的追求。此外，意象油画创作者们还借鉴了中国绘画中的“色变”思想，用来表达画面的色彩韵律，营造画面的意境，从而使绘画的色彩语言更加丰富多彩。

结 语

意象油画是从传统西式油画发展而来的，但是两者有着本质的区别。意象油画独特的艺术语言，是在不断发展的基础上汲取了中国绘画的艺术语言、中国哲学和艺术精神，从而形成的一种独具中国特色的艺术形式。意象油画并不是简单的复制，更不是强行意象化的西画，其核心是中国艺术精神和中国绘画美学。在油画艺术语言民族化的进程中，意象油画继承和创新了中国传统“意”的内涵，又以图像油画的形式语言为基础进行必要的革新，从而形成了有别于传统具象和抽象的中国民族图像油画。意象油画体现了中国传统的艺术特色和美学特色，是一种创造性的发展，立足于油画的艺术语言，吸收和融合了传统中国绘画的笔触线条、构图的平面化、笔法和意境的表现，呈现了中国现代绘画的美学特色。

【参考文献】

- [1] 胡洋. 中国现当代重大历史题材油画创作理念的演变脉络[J]. 四川戏剧, 2020(4):30-32,36.
- [2] 庞茂琨. 中国油画的当代精神品格：从个人描绘走向国家叙事[J]. 美术, 2022(11):64-67.
- [3] 李艳霞. 评“十三届全国美术作品展”叙事油画叙述方式[J]. 艺术评鉴, 2022(19):37-40.
- [4] 单博. 宏大叙事的重建与语言的多元整合：中国油画十年发展理路(2010—2019)[J]. 美术, 2021(6):7-13,25.
- [5] 时卫平. 写实油画在主题美术创作中的叙事性实践[J]. 美术, 2021(6):61-66.
- [6] 洪再新, 赵为娅. 爱诗客 推动中国现代绘画西渐的先行者[J]. 新美术, 2022,43(3):98-116.
- [7] 王梓. 20世纪20年代北京画派的国际形象塑造：“现代中国画”概念的一种诠释[J]. 美术观察, 2021(11):49-54.
- [8] 孙晓娜. 跨界与破界：中西绘画核心美学观念比较研究[J]. 山东社会科学, 2022(7):82-89.
- [9] 林想, 王廷信. 中国传统绘画的美学精神及其传播路径[J]. 山东社会科学, 2021(7):94-99,170.

作者简介：唐静月（1992），女，江苏苏州人，本科学历，讲师，研究方向为素描、水粉、油画。