

惠安女题材油画的价值体现

耿铭硕 兰州交通大学

摘要：惠安女题材油画以福建惠安地区的渔村妇女生活为题材，主要描绘了惠安女在海边劳作的场景，蕴含着浓郁的地方特色和民俗文化。这些绘画作品不仅展现了渔村生活的真实与美好，表达了创作者对劳动者的尊重与关怀，还展现了艺术家们的创作风格和表现力。文章从惠安女的形象转变入手，歌颂了惠安女贤惠、勤劳、坚韧的传统美德，进而详细介绍了以惠安女为主题的油画作品的审美价值和社会价值。

关键词：惠安女；油画作品；审美价值；社会价值

中图分类号：J2

文献标识码：A

文章编号：2097-342X(2023)01-0099-04

引言

惠安女题材油画在文化传承、社会意义、艺术表现、文化交流与传播、艺术市场价值等方面均有巨大的价值体现，惠安女题材油画创作者为中国现代美术的繁荣发展做出了重要贡献。惠安女题材油画具有独特的魅力，是中国文化艺术的重要代表之一，具有巨大的艺术价值和社会价值。

一、惠安女的形象转变

旧时期的惠安是一个有典型母系社会遗存的地区，早年家家户户的生活都与海有关，男丁常年出海捕鱼，妇女在家中扛起家庭的重担，她们在艰苦的环境下努力工作，支撑起整个家庭。惠安女不但精于务农而且善于

务工，是当地生产劳动的主要群体，她们吃苦耐劳的精神值得我们学习。可在当时的社会背景下，惠安女的地位是极卑微的，作为边缘的劳动人群，惠安女在旧社会道德秩序中的沉默与忍耐颇具悲剧性。创作者们以惠安女为题材作画并不是把社会底层劳动人群的劳作视为一种风情欢乐去描绘，而是为了探讨惠安女性在社会中的地位及话语权^[1]。

随着经济的不断发展、改革开放的不断深入，现在的惠安女已今非昔比，她们的形象和精神发生了巨大变化，她们不再被旧时代的阴影所笼罩。现在，她们可以是勤劳耕种、相夫教子的妇女，可以是在职场上勇敢拼搏的女精英，还可以是慈善事业的倡导者。惠安女精神

图1 《海島女民兵》

的转变不仅在实现自身价值中体现,也在崇高的家国情怀中彰显。历史上,惠安女在国家危难之际毅然决然地挺身而出,用自己的力量捍卫家园。她们是在战乱中守护家人的坚毅战士,也是投身抗战的女游击队员,无论何时何地,她们都有着爱国热情和坚定意志,这便是惠安女精神中的爱国主义情感。翁诞宪教授为歌颂惠安女兵的精神创作出了一系列作品,如《海岛女民兵》(见图1)、《曙光初照演兵场》(见图2)。

图2 《曙光初照演兵场》

如今,惠安女们已经不必起早贪黑地进行大量的体力劳作,她们是活跃在新时代各个角落的新女性,她们在惠安及全国甚至全世界的各个领域中大放光彩,她们身上仍具有勤劳、坚毅、团结、不服输的精神,这是惠安女们世代流传的历史文化沉淀。如今的惠安女,服饰依然美丽、精神依然坚毅,改变的只是过去在海边进行体力劳作的刻板形象。惠安女正大步走出惠安、走向世界,展现了“巾帼不让须眉”的气概,独具特色的惠安女民俗文化、惠安女精神正逐渐被世人所熟知,所以艺术家们应该关注惠安女题材油画形象的拓展、表现、身份地位的转换等。

二、审美价值

在当代油画创作中,惠安女题材依然活跃,惠安女题材油画以其浓郁的地方特色和深厚的文化内涵,成为中国当代美术中一道独特的风景线。表达真、善、美是众多画家不断追求的,而这恰恰是对惠安女外在形貌与内在精神形象的完美概括。

以惠安女为主题的油画具有浓郁的地域风情和美学意义,从社会的角度深化和体现了惠安女贤惠、勤劳、坚韧的传统美德。惠安女题材油画将主题定位为普通人的生活,强调对现实更感性的反映,传达出人文情怀的

温情,在更深层次上歌颂和赞美生活,这也是众多画家喜欢这一题材的原因^[2]。画家们在创作惠安女题材油画的过程中展现了对色彩、光影和画面构图独特运用,不同画家具有不同的艺术风格,他们塑造出了不同类型的惠安女形象,丰富了惠安女题材油画的内涵和表现力,使得中国油画更具多样性,为当代美术创作增添了新的生命力。这些作品彰显了艺术家的个性与创新精神,展现了中国艺术家在表现力上的不断探索与进步。

不同艺术家创作的惠安女题材油画的审美特点具体如下。

(一)王耀伟(福建师范大学美术学院教授)所绘油画的审美特点

王耀伟所画的惠安女题材油画,色彩明艳,用笔遒劲豪放,笔触刚劲流利,颇具写意油画的意味。他熟练地掌握绘画语言且借鉴了写实绘画中所需要的技术因素,将写意绘画与写实绘画完美融合,具有极高的艺术修养^[3]。他通过现代语言来描述传统的语境,画中有着十分丰富的精神内涵,展现了其思想观念的变化及价值观的革新。我们可以从他的作品中感受到当代艺术观念的视觉语言和表现模式与传统精神内涵的完美融合^[4]。尤其是对惠安女形象来说,具有地域特征和民族色彩的图像在绘画的形式和构成上是相当复杂的,而王耀伟所想表达的是一个永恒而且前卫的话题,是人的生存境遇^[5]。他的作品不仅仅给观众带来了视觉上的享受,更能够带给观众情感和思想的碰撞,引导观众在艺术中寻找共鸣、不断思考。

图3 《惠女秀》

例如,《惠女秀》(见图3)所画的是惠安女劳作后疲惫地躺在甲板上休息的状态,画面中疲惫的惠安女们互相依偎,动态松弛生动,营造了一种姊妹情深、对未来美好生活充满向往的形象,也暗示了旧时代惠安女的艰苦生活,从而体现出了惠安女坚强且不向命运屈服的精神。画面是通过人物动态和略微扁平化的背景处理,加上强烈的明暗及冷暖之间的对比,用有力流畅的笔触进行几何切割而产生的,从而使整体构图自然地传达出神圣感、庄严感,强化了视觉感染力,塑造了优雅、庄重的惠安女形象,同时通过浓郁的现实主义氛围展现出一种命运的悲剧性与神秘性色彩^[6]。

(二)林之耀(福建师范大学美术学院教授)所绘油画的审美特点

林之耀作品的显著特色是以惠安女的劳作场面和石头作为主要内容,用厚塑薄染的技法来表现出石头的坚硬、厚实的质感,衬托惠安女面对生活时如坚石一般顽强的性格和吃苦耐劳的品德^[7]。林之耀通过油画创作来传达对社会现象和人性的思考与关怀,其油画作品充满了强烈的现实感和情感表达。他善于通过色彩的丰富变化和精湛的画面构图,将人物和场景真实地展现出来。在他的作品中,人物都充满了情感的张力,观者能够深刻地感受到作品中所描绘的情感和故事。他的作品常常通过一些象征性的元素和隐喻来引导观者思考更深层次的意义,使观者对社会、人性和生命产生共鸣。

例如,《家园基石》(见图4)是林之耀惠安女题材油画的代表作之一,描绘的是惠安女在采石厂劳作的场景。但是林之耀并未将画面的重点放在惠安女如何采石的动态上,而是经过色调及肌理的处理把惠安女和采石场这一背景融为一体,着重精神内涵上的表达。画中惠安女形象生动干练,摆放位置疏密合理。背景采石场沿着山体的结构用刮刀刻画精炼,线条交叉、错落有致,运用肌理式块状的堆积,使得画面具有较强的节奏感且带有版画样式的装饰感,体现出山石的巍峨陡峭,也从侧面体现出了惠安女的勤劳勇敢、不惧困难的精神品质^[8]。惠安女们一起在陡峭的岩石上工作,相互配合,不但反映了人与自然的关系,还反映了惠安女既有女性的柔软,又有硬汉的坚韧,富有诗意。林之耀很擅长处理画面色调,尽管画中的人物和背景的石块色调相似,但观者仍然能看得到色块和肌理细节,这是画家长期实践积累出的审美情感的表现,也是他至今仍然热衷的表现方式。

图4 《家园基石》

(三)翁诞宪(中国美术学院油画系教授)所绘油画的审美特点

翁诞宪所绘的惠安女题材油画一般以惠安女的劳动场景为创作主题,展现惠安女勤劳、朴实的优秀品质,或是描绘惠安女巾帼不让须眉的英雄形象。首先,翁诞宪善于使用鲜明而丰富的色彩,将多种色彩巧妙地融合在一起,展现出充满活力、层次丰富的画面^[9]。他的作品塑造了完美的人物形象,营造了一种独特的情绪氛围,使观者在欣赏作品时能够产生共鸣。其次,翁诞宪以独特的视角和表现手法展现人物的情感与内心世界。他塑造的人物形象常常呈现出一种超越现实的情感状态,使观者在欣赏画作的同时也能够思考更深刻的意义。

例如,《晚钟》(见图5)是翁诞宪的代表作之一,整幅画以柔和的深蓝色为主调,展现了海边滩涂的宁静和惠安女生活的平淡。构图上,翁诞宪采用了简洁而有力的三角构图方式,将主题人物与船只放置在画面的中央,也隐喻了惠安女的一生与船有着密不可分的关系。这种构图方式使观众的视线自然地聚焦在惠安女的动作和情感上。惠安女的动作轻柔而专注,表现出一种与自然亲近的状态。背景中,滩涂和水洼冷暖、明暗对比强烈,以柔和的色调为主题人物营造出舒适和宁静的环境,使得画面生动、有质感。翁诞宪将画面人物置于侧光和逆光之中,不仅加强了画面的视觉冲击力,也借此歌颂了惠安女勤劳俭朴、吃苦耐劳的优良美德。此外,翁诞宪以奔放的笔触将水洼、沙滩进行平面化处理,让画面

形象既单纯又丰富,使画面呈现出单纯肃穆的视觉格调,给人以宁静、浪漫的观感,且耐人寻味。翁诞宪通过精湛的绘画技巧和深刻的主题,展现了对人生、自然的深入思考。

图5 《晚钟》

惠安女题材油画作为中国现代美术中的一个独特的创作题材,具有丰富的艺术价值。通过这些作品,人们不仅了解了惠安渔村妇女生活的真实与美好,也感受到了创作者们对劳动者的尊重与关怀。同时,这些作品展现了中国艺术家的个性与创新精神,丰富了中国现代美术的多样性,对当代美术的发展具有积极作用。

三、社会价值

惠安女题材油画作为一种艺术形式,不仅仅是艺术创作的一种表现形式,更是对社会价值的体现和传递。当代惠安女题材油画的社会价值具体如下。

(一) 弘扬、传承和保护惠安地区文化

惠安女题材油画通过描绘惠安女的生活场景等,对惠安女勤劳美丽的形象进行塑造,展现了惠安女的美丽和独特的魅力,引起了广大观者的关注,也为观者提供了了解和认识惠安文化的窗口。通过欣赏这些作品,人们对惠安文化的关注度不断提高。艺术家们创作出的惠安女题材油画对惠安地区的文化保护和弘扬传承产生了积极的影响,同时有助于当地文化资源的挖掘和开发,使这些传统文化得以延续,促进了文化产业的发展。

(二) 增强民族文化自信心与文化交流

惠安女题材油画不仅在惠安当地具有很大的影响力,还在国内外艺术界有着较高的关注度。艺术家们通过展现惠安女的美丽和自信,增强了当地人的文化自信。这种自信的增强对当地居民的精神面貌和文化认同具有积极的影响,有助于当地形成积极向上的文化氛围,推动

社会的和谐发展,同时促进了不同地区、不同文化之间的艺术交流与对话,以及文化的多元化发展。惠安女题材油画作品通过艺术表达,将当地文化与世界联系在一起,打破了地域和文化的界限,体现了艺术的多样性。

结语

总的来说,惠安女题材油画通过刻画惠安当地的女性形象,歌颂了她们勤劳俭朴、贤惠善良、吃苦耐劳的优良品德。惠安女题材油画可以提升人们对惠安文化的关注度,推动惠安文化的传承和发展。同时,它也展示了当地女性的美丽和自信,增强了当地人的文化自信和对地方文化的认同感。在当前时代,跨地域的艺术交流更加频繁,文化更加多元。艺术家们不断创新、不断探索,以惠安女为主题的油画创作愈发成熟,创作内容与时代紧密结合,给人们带来了审美享受和文化启迪,丰富了人们的精神生活,推动了文化交流和文化的多元化发展。

随着社会对文化艺术的重视度的提高和需求的增加,惠安女题材油画作品在市场上的受欢迎程度也在不断提升,成了艺术品市场中的一部分,为艺术家和相关从业人员提供了创作和就业机会,促进了文化产业的发展。从宏观上看,惠安女题材油画正在蓬勃发展,其发展历程正好对应了中国油画的本土化发展历程,而且在油画本土化、民族化发展中发挥着重要作用。

[参考文献]

- [1] 泉州惠东妇女服饰研究课题组. 凤舞惠安[M]. 福州:海潮摄影艺术出版社,2003.
- [2] 王耀伟. 对惠安女艺术形象的思考[J]. 福建艺术,2002(06):28-29.
- [3] 林之耀. “石”母题与“肌理”油画创作谈[J]. 艺术界,2002(06):110-113.
- [4] 高一花. 惠风惠语:谈惠安女题材的绘画创作[J]. 美术大观,2010(06):62-63.
- [5] 封治国. 纯度与强度:翁诞宪及其油画[J]. 美术,2019(03):53-59.
- [6] 戴纯静. 惠安女题材绘画创作的艺术生态[D]. 福州:福建师范大学,2009.
- [7] 叶扬岑. 写实油画的坚持与守望:王耀伟艺术风格研究[D]. 福州:福建师范大学,2016.
- [8] 黄伟伟. 论福建油画艺术创作中写实主义风格的传承与发展[D]. 福州:福建师范大学,2013.
- [9] 赖婕. 以闽南惠安女为题材的油画形象研究[D]. 重庆:西南大学,2022.

作者简介:耿铭硕(1997),男,福建福州人,硕士研究生,研究方向为油画。