

东北工业题材绘画地域性流动研究

杜明哲

(沈阳师范大学, 辽宁 沈阳 110034)

摘要:工业题材这个孕育于工业文明之下的精神产物,其艺术范畴广泛,以文学、绘画、电影、话剧等等艺术形式为载体,正不断呈现出新的面貌。本文旨在梳理东北工业题材绘画发展至今,在艺术家、艺术作品、艺术市场等角度因为地域性面貌变化进而产生的艺术现象和美学问题,为避免老生常谈,尽量规避掉冗长的历史发展介绍。本文首先对工业题材绘画的形成背景做简要描述;其次,对东北工业题材绘画的地域性特点做出说明;最后,对东北工业题材绘画的地域性流动做简要分析。

关键词:工业题材;绘画;地域性

工业题材绘画作为题材性绘画中的重要组成部分,在绘画题材的选定上选择繁多,历史、农业、军事、教育、农村、大学生等题材不胜枚举,那么在众多题材中能占据重要地位的工业题材,必然有着他者不可替代的重要价值。艺术创作以创造典型为主要目标,无论是表现、写实、功能、波普等表达方式,包容广泛的工业题材都能将之容纳其中。

随着社会的发展和文化的交融,地域性艺术逐渐成为研究的热点。东北地区作为中国的工业基地,其工业题材的绘画作品具有独特的地域性和时代性。本文旨在探讨东北工业题材绘画的地域性流动,分析其形成原因、表现形式及发展趋势。

一、东北工业题材绘画的形成背景

早在“一五”计划,国家将24个重点工业项目铺设在辽宁地区伊始,就象征着这片大地和工业文化之间的血肉关系。东北地区所拥有的丰富工业资源和历史背景,为工业题材绘画提供了独特的创作土壤。自改革开放以来,随着西方文化的传入和民族工业的发展,东北地区的创作者们开始关注工业题材,并且创作视角下移,不再一味的追求表现“英雄”和“标兵”,而是通过绘画的形式记录和呈现工业化进程中的工人群众生活和环境的种种变化。当我们谈论工业题材的绘画,我们不仅是在欣赏艺术,更是在探索一个时代、一个社会、一个文明的印记。

在东北地区工业题材艺术创作早期,对这一阶段艺术创作评价为“三突出”“高大全”“红光亮”。这些早已成为艺术史研究范畴的词汇却映射着东北地区最广大人民群众和创作者对于工业文化发展变化感触的代名词。艺术家的创作与对应时代产生的问题和症结息息相关,随着时代的变化对工业产业的认知也在不断地发生变化。由20世纪末工业转型开始,工人阶级的状况相较于之前发生了巨大的转变,对工业现状的焦虑和对生活的共鸣反应成为创作的主旋律,由此产生了由讴歌工人建设、工厂宏大场景转向老旧钢厂等老工业题材的对象视角转向。20世纪中期例如,李剑晨的作品《钢都在沸腾》,是在面对当时社会结构和产业环境才能出现的作品。而21世纪例如,向好的作品《聚变·汽车时代》体现的压抑气氛,则是立足于当时环境创作者给出的情绪答卷。21世纪,对于工业题材绘画创作的认识逐步走向多元,艺术家采取的手段也日益丰富,表达的手段也逐步多样化。例如,崔全顺的作品《记忆凝滞》已经不再是单纯的呈现某种工业场景,而是借助想象将长久经验总结出的工业特征符号化,成为一种“似于不似之间”的微妙。

这些作品之所以引人注目,首先在于它们强烈的时代气息。它们那个时代的产物,是那个时代人们生活、工作、情感的写照。每一幅作品背后,都隐藏着一个故事,一个关于奋斗、梦想、希望、失落的故事。它们可以是历史的见证,也可以是未来的启示,甚至也可以是一群人一生的缩影。而创作者更是以高超的艺

术手法,赋予了这些作品更为丰富的内涵。他们通过独特的构图、明暗的处理、色彩的运用等手法,将工业的壮美与优美完美结合,展现出一个既有力量又不失细腻的世界。这样的作品,不仅能打动人的视觉,更能打动人的心灵。

这也正是我们需要进一步思考和探讨的问题:如何在保持艺术性的同时,更好地反映时代、反映生活、反映人心。工业题材绘画不仅是艺术的呈现,更是时代的见证。它们以其独特的视角和手法,为我们呈现了一个别样的视觉世界。

二、东北工业题材绘画的地域性特点

(一)表现形式的多样性

随着党中央、国务院实施的一系列关于东北老工业基地振兴战略的重大决策,辽宁工业产业结构也开始了新的转的。新型工业模式的再发生,必然在同时激发工业题材创作的新动力。创作者进行艺术创作的手段更加丰富,材料更加大胆。甚至再媒材选择上,艺术语言多样化的特征也显露无疑。表现形式的多样性我们主要分为两个方面来理解,其一为表现对象的形式多样性;其二为表现语言的形式多样性。

因为广泛分布的资源型产业和重工业,东北地区工业呈现的地域性特征也相对多样。往往艺术家在创作时采用的原型都是攫取于不同产业中心,而这些工业产业往往有着自己的独有特色和魅力,这也就造就了工业题材绘画表现对象形式的多元。首先,不同地区的工业发展历程和特色各异,这为创作者提供了丰富的创作素材。如东北地区的重工业、德国的机械制造业等,都是具有地域特色的工业题材。其次,不同地区的文化背景和历史传统也会影响工业题材绘画的风格和表现形式。如,中国的工业题材绘画可能会注重表现工人阶级的力量和奋斗精神,而德国的工业题材绘画则可能更注重表现机械的美感和精密性。由于每个地区的工业特色和文化背景都有所不同,因此艺术家在创作工业题材绘画时应该充分考虑当地的特点和背景,以便更好地表现工业主题并传达出深刻的地域性特色。此外,地域性还体现在艺术家对于当地工业环境的感知和表达上。比如,对于钢铁城市,艺术家可能会通过描绘工厂烟囱的浓烟、钢铁厂区的荒凉感等方式来表现工业环境的特点;对于石油城市,则可能通过描绘油田的油井、输油管道等方式来表现。

其次,绘画表现语言的形式多样性则是有关创作者运用具象、抽象、现实、浪漫等多种表达方式,创作出丰富多彩的作品的方面。在地域性较为明显的,并在国内乃至国际上具有较强影响的创作者有很多。根据艺术市场的分类,这些艺术家往往也被分类为文艺型、学院型、拍卖型、宣传型等。而这些创作者也在遵循着图像转化原则,即使用的视觉语言符号和对应的时代有着深切相关,优秀的作品也难以脱离时代印记。

(二)强烈的视觉冲击力

东北地区的工业景观具有鲜明的特点,高耸的烟囱、繁忙的工厂、庞大的机械等元素为艺术家提供了独特的创作素材。工业题材绘画作品往往具有强烈的视觉冲击力,能够直观地展现东北工业的壮丽与辉煌。工业题材绘画主要分为静物画、人物画和风景画三类,其中优秀作品不胜枚举,如刘震力的油画《钢铁乐章》,李爱国、明胜国、王义胜的连环画《煤精尺》,广廷渤的油画《钢水·汗水》,吴云华的油画《乌金滚滚》,杨野的水彩画《老工厂》,赵晓佳的油画《寂寞大工厂》等等。这些作品或是表现工人面貌,或是表现工业场景,都对观众的视觉产生强烈冲击,使观众在观看作品时受到震撼。

在工业静物上,工业题材的创作对象与一般静物不同。它是通过对单体工业造物的描刻,使观众认识工业造物的某方面特征并产生情绪反应的创作角度。一般择取构造形式感丰富、可以让观众一目即知的单体工业造物为主。或将单体物充塞画面,运用夸大空间的方式;或将静物组合成具有形式意味的、能传达对工业产业情思的联想组合;或是运用高重复的方式,使画面具有冲击力。

创作者的人本主义思想是推动人物画创立的重要根基,而在人物画表现中通过构图、色彩、人物形象,给观众强烈的冲击感。这些都是进行人物画创作产生视觉冲击力必要的要求,但独特的人物形象、工人面貌的喜怒哀乐、甚至置身工作环境的庞大机械群与渺小个体的对比,这些却是工业题材绘画可以明确区别于其他题材的重要保障。

创作者对于工业空间的关注,也在彰显这对于强烈空间感的把握和营造,工业题材绘画不仅要表现工业设施、生产过程、工人面貌,还要注重对工业环境的刻画,如工厂的建筑、自然环境、人文景观等。这些庞大的景观往往会呈现非常规的视角,给观众新的视觉感受,产生较深印象。然而,很多作品忽视了这一点,导致作品缺乏完整性和真实感。

(三)情感表达的深沉性

工业题材绘画不仅是表现工业场景,更是艺术家情感的表达。通过对工业元素的描绘,艺术家们传达出对工业文明的敬仰、对家乡变迁的感慨、对环境保护的忧思等多种情感。这些情感深沉而真挚,具有强烈的感染力。现阶段的研究者对于工业题材绘画的溯源方式多数从西方开始,立论于工业革命时期的社会发展产生的附属精神产品。但艺术品作为精神生产的一部分,本就由物质生产形式发展而延伸出的产物,所以工业题材绘画的溯源大可不必为工业文明发展进程背书。艺术发源于人民的迫切需要,发源于对于劳动方式、生活现状及内心情绪的迫切表达。按照荣格的集体无意识理论来说,甚至可以片面的将艺术家当作展现集体无意识的工具。当然,这里并不是要抹杀创作者能动的创作反应,而是对工业题材绘画产生共通感的前提进行解释。

对于工业题材绘画中情感的深沉性主要分为两个方面:其一,是创作情感的源发性;其二,是创作情感的纯粹性。对于创作情感的源发性可以简单理解为对于工业题材本身的理解和认识,只有深入生活才能创作出生动的作品。对于创作情感的纯粹性,则可以认为是创作者对于深入认识后是否是发自内心地产生了创作冲动,还是因为周围创作环境而随波逐流、人云亦云。

工业题材绘画以现实主义风格为主轴,着墨于展现工业设施、工人与生产场景等元素,以此勾勒出东北地区的工业风景和时代特色。这类题材绘画毕竟是有着浓厚的人文色彩,很难完全脱离生活,成为形式化产物。很多工业题材绘画只关注表面的景象,缺乏对工业场景、人物和故事的深入挖掘,导致作品缺乏深度和内涵。

三、东北工业题材绘画的地域性流动

(一)流动的表现

东北工业题材绘画的地域性流动主要体现在两个方面:一是艺术家们在创作过程中对地域特色的灵活运用;二是作品在展示和传播过程中所产生的影响力在不同地域间的流动。这种流动不仅体现在作品内容的传播上,更体现在艺术观念和审美趣味的传播上。

(二)流动的动因分析

造成东北工业题材绘画地域性流动的主要动因有两点:一是社会文化环境的变化;二是艺术市场的需求。

社会环境上随着时代的进步,人们对工业文明的认识也在不断变化,认知的多元化也促使艺术家们从新的角度审视工业题材,创作出符合时代需求的作品。同时,艺术市场的需求也促进了东北工业题材绘画的传播和发展。

艺术家市场的压缩及活动地点和平台的不断高度集中,使得很多在地画家需要走出创作源地,奔赴市场。而由此,东北工业题材画家一部分东北籍画家走向其他艺术区域,一部分其他区域画家奔赴东北基地进行创作。

(三)流动的影响与趋势

东北工业题材绘画的地域性流动对推动地区文化交流、拓展艺术市场、提升东北地区的文化形象等方面都具有积极意义。未来,随着国家对东北工业基地的振兴,东北工业题材绘画有望在国内外艺术市场中占据更重要的地位,成为展示东北地区独特魅力的文化名片。当然,工业产业的影响并不单单是产业自身,由产业辐射出的关联产业也会成为工业题材绘画新的选题范畴。进入21世纪后,党中央和国务院相继提出并实施“十五”至“十三五”规划,整体发展处于高速迭代状态。21世纪后先后完成了青藏铁路、南水北调等四大工程,并于“十一五”规划中提出并逐步实施“推进工业结构优化升级”,“加快发展高技术产业”“振兴装备制造业”“优化发展能源工业”等一系列举措。至“十三五”实施制造强国战略,射电望远镜、“奋斗者”号载人潜水器等都象征着中国的工业水平终于重归国际领先地位。这些幅员浩大、高精尖技术云集的工程,离不开东北工业群贡献的力量。而由此,东北工业力量再次向着全方位进行辐射,医疗、航天、天文、材料等行业,均有赖于东北工业技术力量的鼎力支持。可见这些重大工程必然会产生大量的附属精神产品及艺术作品,东北工业题材绘画的道路被大大拓宽了,而东北工业题材绘画对象的选题也会增多,标签化日弱,逐步由集中向分散进行流动。

四、结论

东北工业题材绘画不仅具有艺术价值,还蕴含着深刻的历史与文化内涵。总的来说,东北工业题材绘画是一种内涵丰富、特色鲜明的绘画作品。它不仅展现了东北地区的工业风貌,也呈现了艺术家对工业题材的独特视角与艺术追求。通过对东北工业题材绘画地域性流动的研究,我们可以看到地域文化对艺术创作的影响是深远的。在全球化背景下,保持和弘扬地域文化的特色是促进艺术创新和发展的的重要途径。同时,对于艺术家而言,深入挖掘地域资源,将个人创作与地域文化相结合,也是提升作品内涵和价值的重要方式。

参考文献:

- [1] 高哲. 中国工业题材水彩风景画研究 [J]. 中国民族博览, 2023 (04): 66-68.
- [2] 陈颖彦. 论工业题材水彩画创作的精神承载与表现 [D]. 福建师范大学, 2022.