

墨骨油画

——李秀实油画作品解析

孙海艳

哈尔滨师范大学美术学院, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000;

东北农业大学艺术学院, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

【摘要】本文对李秀实墨骨油画风格特点进行分析,并从环境、师承、地域三个方面阐述李秀实墨骨油画语言形成受到哪些影响,在此基础上通过探究与解析李秀实先生油画作品,了解墨骨油画风格的具体形成,希望能为今后中国油画民族化发展提供一些参考。

【关键词】墨骨油画; 油画作品; 油画风格; 中国画

墨骨油画作为一种新的绘画语言形式,是将中西方绘画技法相互融合的充分表现,李秀实先生自学画以来,受多方面因素影响,其墨骨油画风格的作品均呈现了极具东方化、民族化的油画创意思境,与作家本人坚定实践中国“油画民族化”道路分不开。就目前中国油画发展而言,不仅要吸收西方油画创作技法,也要在此基础上不断创新绘画艺术表现形式,继而如何推动中国油画民族化发展是目前各相关人员需要考虑的问题。

1 李秀实墨骨油画风格特点分析

李秀实先生墨骨油画风格特点主要表现在以下两个方面:一是,创作过程中运用油画本体语言。通过油画的媒介、材料等物质载体来表现油画本体语言,质感鲜明、特有色彩感以及强烈触感是油画本体语言明显特征。随着时代不断发展,在科学技术支持下,丰富了绘画材料运用形式,推动着油画艺术家对个人油画本体语言的探索。李秀实先生在创作过程中,基于油画本体语言,在油画中融入了中国画用笔,规避了一味使用油画材料对中国画进行表现的问题。墨骨油画系列作品的油画本体语言的运用主要呈现在整体画面的肌理上,通过中国画的笔法融合运用,让画面中色彩关系更加真实,极大地增强了油画作品画面表现力^[1]。

二是,创作过程中与中国画语言的融合。笔墨技法是中国画语言所强调的重点,同时作为艺术语言表现重要组成一部分,李秀实先生的墨骨油画系列作品中,将中国画的笔法融入油画创作中,以“骨法用笔”这一国画表现形式来塑造西方绘画技法中的形体,充分显现了中国画线条的独特美感。李秀实先生在运用“骨法用笔”进行线条造型时,其中也将书法写意性、抽象性强烈表现出来,虽然墨骨油画作品中并没有对具象性处理画面,但却利用简单的绘画元素将所绘画的物体特点完全表现,加上作家本人思想的融入,进一步上升了油画作品创作高度,画面场景更加丰富。李秀实先生墨骨油画系列作品将东方书画传统要素与现代厚重反复叠加的油彩深度融合,既凸显了油画作品画面肌理感,又兼具中国画墨线造型的写意性及抽象性。

2 李秀实墨骨油画语言形成受到哪些影响

2.1 环境影响

李秀实先生自幼喜爱十分喜爱中国画,深受中国书画影响和熏陶,墨骨油画作为语言的形成与此方面有着必然联系,中国书画的绘画技法对其有着较深的触动,通过对山水画进行临摹来体会“骨法用笔”奥妙之处,为李秀实先生持续探索墨骨油画语言表现形式奠定了基础。幼年时期研究与学习文人笔法,在加上长期受中国书画熏陶,使得在后期油画创作中开始尝试将中国画的笔墨进行融合,逐渐形成个人独特的绘画语言。

2.2 师承影响

李秀实师承民族画家董希文先生,在其老师绘画风格、创作理念的影响下,让作家本人在后期逐渐树立了多样化创作艺术思

想观念,可以从近期墨骨油画作品中发现李秀实先生对中国画特点的呈现。董希文先生对学生的教育,既要学习与掌握中国传统艺术,也要具备“兼容并蓄”的思想观念,吸收西方多种艺术风格,注重学生艺术个性培养,在油画创作中可通过多样化艺术语言进行表现,不要局限于传统绘画形式^[2]。正是受到董希文先生教学主张影响,才将印象派色彩作为墨骨油画创作中始终贯穿画面整体的色彩,推动着李秀实作家本人向“油画民族化”探索。在作品画面内容设置、色彩设计均有中国情调和意境的体现,与中国书画的笔法融合,让墨骨油画系列作品将中国文化内涵以更加深层次的方式来呈现,也为李秀实先生墨骨油画语言成熟化发展奠定打下了坚实的基础。

3 从墨骨油画语言形成过程中解析李秀实油画作品

3.1 墨骨油画语言前期阶段性探索

从现代中国美术发展情况来看,“通变”是一直存在的核心问题,美术谈论与实践过程中,人的立场、位置及观念不同,思想与文化相互碰撞,推动着中国美术革新,其发展过程也可以看作中国美术通变过程。在此时代背景下,李秀实先生作为民族画家,其自身艺术语言也来源于通变艺术,可以从李秀实先生的创作经历看出,个人创作风格的转换。墨骨油画语言的形成基于油画自身特性再将中国画“骨法用笔”融合,灵活运用印象派等近现代色彩,其创作的作品不仅将中国气息完美呈现,也兼具西方现代色彩韵味。下面将依次阐述李秀实先生如何在前期阶段性探索过程中对墨骨油画印象派及现代色彩融合运用:

主题性写实人物画创作。历经多年发展的新中国油画,被不同时段的历史环境所影响,艺术家们所创作出来的作品将时代特色鲜明的呈现。中央美术学院学习期间是李秀实先生创作主题性写实人物画的第一阶段。受当时国家政治与社会意识形态方面影响,再加上中苏两国间的友好关系,苏联油画在中国油画艺术发展中有着较大影响。于1959年,李秀实进入老师董希文先生第三工作室,系统性的接受写实油画学习,是新中国第一代油画家培养对象,此阶段让人最为印象深刻莫属于李秀实先生创作的《万里长江横渡》及毕业作品《晨》。李秀实先生将《万里长江横渡》献礼新中国成立10周年,作品展出时,其引起的社会反响十分强烈,评为可与当时美术界诸多知名艺术家作品并列的优秀作品。《万里长江横渡》参考图1。

《万里长江横渡》描述的是毛泽东在60岁高龄时横渡长江的事迹,作品画面运用温暖性的银灰色调,再加上天空中几朵祥云的描绘,让整幅作品极具表现力,人物形象塑造极为生动,雄伟的气魄被展现的淋漓尽致。创作过程中,打破原有常规画幅构图局限,其目的想把江面的气势、画面的气韵及作者观念、画中人物的心理感应充分表现,进而选用1:3比例的横幅,岸边拍起的浪花与逆光中的领袖和青年所构成的画面中色彩被处理成暖色,与天空冷色形成对比,油画语言特性被呈现出来。

图1 《万里长江横渡》

《晨》作为李秀实先生毕业作品，可以从作品中看出，当时苏派画家对这一幅作品的影响，描述了清晨天安门前人们骑车路过的场景，天空运用浅蓝色处理，人民英雄纪念碑、人民大会堂均被处理成浅黄色，富有诗意的冷暖色对比，让整体画面极具动感，将生活的朝气充分表现，同时也从侧面将具有严肃肃穆的英雄纪念碑和普通生活场景联系在一起，画面形式感显现而出^[3]。

艳丽灿烂、清新淡雅等均是中国传统绘画中较常运用的色彩，艺术家马克西莫夫则是认为不能单纯通过颜色描绘，而是将物体的形运用色彩来表现，碍于色彩观差异性，就李秀实先生而言，如何将色彩合理化表现是最为紧要的问题。期间也受到老师董希文先生影响，在后期的创作中，也尝试下融入印象派色彩，如《风景速写》这一幅作品，将光色客观规律极为鲜明的体现，具有印象派绘画风格，整体画面光感强烈，主要依托于画面中亮部与暗部的冷暖色调互补，但此幅作品在当时并不受欢迎。接触与认识印象派色彩，与中央美院学习这一阶段有着关联，中央美院全面学习苏派绘画表现形式，其中印象派具有一定资产阶级性，在当时极为政治敏感的时代，艺术问题总会被上升至政治问题，李秀实先生作品中较少出现印象派风格画作。通过对上述几幅代表性油画作品解析，这一阶段仍以写实人物画的表现为核心，侧重画面内容刻画，将人物的真实面貌、真实场景作为进行深入创作的基础，打破了传统固有色绘画局限，将物体间有着相互影响的色彩关系融入画面中，呈现油画作品真实性，同时印象派色彩也被李秀实先生无意识的运用到绘画创作中。

3.2 墨骨油画语言初步探索

早年间，李秀实先生曾经尝试将油画笔触与中国山水画的皴法结合在一起，此阶段是中国画墨线在李秀实先生油画作品中最早出现的时期。从《黑龙江金秋》与《北疆秋阳》这两幅油画作品可以看出，李秀实先生坚定了国画笔墨的融合运用，主要以勾皴笔法运用为主，墨线在画面中起到了将物体明暗体积进行突出的作用。

文革时期，李秀实先生针对绘画创作，并没有局限在任何派别，尝试以多种画法进行绘画创作。因师从董希文先生，被长期熏陶中国油画民族化创作理念，进而在后期绘画创作过程中，在油画表现中融入中国山水的皴法。其中最为典型的作品莫属于《长江三峡》。虽然李秀实先生对各流派的画法均作了尝试和摸索，直至1978年，李秀实先生受到国画家魏紫熙老先生影响，将国画用笔融入在《黑龙江金秋》与《北疆秋阳》油画作品创作中。从表面上看，二者题材无本质区别，均以黑龙江秋天山水景观表现为主，现今被收藏于中国美术馆，这两幅油画作品是李秀实先生最早将勾皴笔法与油彩相结合的画法尝试，也是一次成功性的尝试。相较于已经成形阶段的墨骨油画作品，《黑龙江金秋》与《北疆秋阳》油画作品注重画面空间呈现，表现物体明暗体积，勾皴笔法在油画作品中起到了非常重要的辅助色彩造型作用。

3.3 墨骨油画语言形成

进入2000年之前，从作品绘画形式上来看，李秀实先生的油画作品已经具备民族化特征，画面中灵活运用具有重力感的墨线，其造型上也产生了诸多变化，更加青睐以勾线与体面相结

合的方式进行形象塑造，从侧面上将墨线在画面中的独立性极大地增强，也标志着李秀实先生墨骨油画语言的形成。

对中国画神韵的强烈探索，让墨骨油画语言变得更具张力，融合色彩与墨线，以此来深

层次探索中西方绘画风格。

油画创作中融入墨线已经较为常见，部分后印象派画家已经理性认识到画面中墨线的作用。从近期李秀实先生墨骨油画作品来看，普遍选择以墨线入画的创作形式，将线在画面中的地位突显出来，同时将较为常见的国画语言通过油画材料进行表现，如积墨法、浓黑厚重等，虽然墨线在画面中较为浓重，但却给予观赏者极为和谐的视觉效果，李秀实先生改变了墨线原有被动式表达作品内容，在融合多种画法的墨线，不仅被赋予了独立的审美价值，也起到扩展线条在画面中表现空间，充分利用线条特有的抽象表现力，以此来达到提升油画作品画面内容丰富性、感染性得效果。

于2001年创作的《龚贤笔意》油画作品，可以看出李秀实先生在此幅作品中对油画技法与笔墨的融合运用，通过厚涂油画颜料让画面产生肌理感，吸引观赏者关注作者在画面中对墨线的表现。中国画的墨色利用油彩中黑进行替代，将具有表现性的墨点和书写意味的墨线在画面中表现，灵活穿插多种绘画技法，与画面中其他颜色形成鲜明对比，呈现出真实的色彩关系，增强作品画面在平面空间上的节奏感。

自2010年伊始，李秀实先生在创作过程中，不断加强画面中色彩的表现力，色彩运用是李秀实先生近期油画作品创作着力点，突破传统固有色、条件色束缚，注重色彩语言对作家个人艺术情感的表达，通过色彩把人的视觉感知和内在心理联系在一起，让观赏者真实体会现实生活情怀。日渐成熟化的墨骨油画风格，将早期笔法原有的外形纯粹写实进行打破，在画面中只融入从复杂事物中所提取具有意识的元素符号，转换成具有个性化的油画语言，从而让油画作品的画面更加张力，作家本人内心及情感需要均被画面中的色彩充分体现。

4 结束语

综上所述，通过解析李秀实先生墨骨油画作品，能够看出李秀实先生对中国油画艺术风格探索的坚定，从前期阶段性探索到后期日渐成熟，为中西绘画艺术融合开辟了新的道路。就目前中国油画发展而言，应遵循李秀实先生敢于探索的精神，践行民族化油画创作道路，尝试与融合各派别多种画法，逐渐形成极具中华民族特色的油画艺术风格，在一定程度上也能起到弘扬传统文化的作用。

参考文献:

- [1] 苏科科. 油画作品中色彩的运用及其表现[J]. 收藏与投资, 2021, 12(09): 120-121.
- [2] 杨立新. 中国当下油画风景写生的现实意义与思路构建[J]. 青春岁月, 2021(18): 72-73.
- [3] 波里亚. 油画创作中的民俗文化研究[J]. 文化产业, 2021(26): 71-73.

作者简介: 孙海艳(1983.07-), 女, 汉族, 黑龙江省克山县人, 硕士研究生, 哈尔滨师范大学美术学院博士在读, 职称: 讲师, 工作单位: 东北农业大学艺术学院, 毕业院校: 哈尔滨师范大学, 毕业专业: 设计艺术学, 研究方向: 西方现代设计史。