

浅析意象油画的审美与发展

宗世琦

(山东工艺美术学院 美术 250300)

摘要: 中国意象油画的发展以中国传统艺术文化为基石, 这种的意象化的审美特点是由中国传统艺术中的“意象”思维对于油画所产生的影响, 以“意”写“象”, 从而营造出较为和谐的油画艺术, 体现了油画艺术所经历的由西方向东方的传递与演化过程。本文将通过对意象油画的意境和审美进行相关性阐述。

关键词: 意象油画; 传统文化; 意境; 色彩

意象油画的审美特征可以从两个方面入手, 单看字面意思, 意象油画包含两个层次, 即意象与油画。从绘画范畴的角度看, 不能否认其作为油画的本质, 在创作中也要遵循油画独特的创作规律和方法。意象油画的另一个方面是意象, 对油画设定一个限定词, 意向绘画是一种具有中国特色的绘画, 是一种记忆的赋成。意象油画除了对物象的主观表现, 更重要的是画家的精神感受。意象油画将意象与油画完美结合, 它不同于中国画的大写意, 也不是简单复制西方油画的审美特征。在与二者的差异之下又与二者保持着紧密的关联。意象油画是在中国文化背景下所产生的一种独特的艺术创作。在创作的过程中, 画家将审美对象的直观感受升华提炼, 进行再创造。这种继承了中国画中写意精神的油画分支, 在语言表现上继承了油画的一般特征, 在思维和造型上又继承了中国画的原则。总体来说意象油画是画家的创造性思维对主观事物表达的一种特殊表现形式, 体现了当代中国油画不同于西方油画的民族特征。

一、意象油画的“以形达意”

意象油画的思维和造型上表现出了鲜明的意象性, 在分析意象油画的艺术创造力时, 可以从研究意象油画的语言入手。其中最重要的是分析意象油画在造型上所表现出来的独特性。意象油画不同于传统油画语言, 不再是描绘客观事物的形象, 而是要将内心的感受表现出来, 简而言之就是对所观察的事物进行主观再创造, 这种再创造的依据就是画家的内心感受了, 借此将艺术的张力更充盈, 化记忆的赋成更高明。再这一点上, 当画家们不再拘泥与西方传统油画的写实标准后, 这种简单的表现客观事物就无法满足画家的内心需求了, 画家们在自己的绘画基础之下, 将自己的主观感受与客观世界相结合, 就出现了主观选择下的变形和夸张的形象了, 但值得注意的是, 这种夸张和变形等一系列突出的图像特征并不是画家随意赋予的, 画面中所表现出来的物象始终和客观的物象是和谐的。这种画面形式将画家的个性特点展示的淋漓尽致。上文我们说到意向油画的突出表现就是将画面中的客观事物处理为夸张和变形, 虽然对事物的塑造并不是按照写实地手法, 这种夸张和变形不同于抽象派, 更不是主观臆造, 而是立足于传统文化, 将情感寓于到画面的色彩之中, 再用色彩去塑造形体, 这种塑造既有对客观现实的观察, 也蕴含了画家的主观情感。在意向油画的表现中, 画家利用油画材料的特殊性, 再以中国画的基本技法为导向, 把情感的表达放在首位, 追求神韵和意味的表现, 在这种形式下的客观事物就会产生一种不可预知的随意性, 脱离的事物的造型本身。

二、意象油画的“以色达意”

意象油画的色彩在画面中也不仅受到客观环境的影响, 同时跟随画家个人感受和情感的变化而变化。画面中的色彩的明度、纯度等也会受到外界环境的影响而产生不同的效果。因此色彩比其他绘画语言能够表现出更直观的审美感受。文森特·范·约伯说过: “绘画的使命就是色彩, 而色彩不是静止的, 它应该是活跃而有活力的。”因此色彩就成为了画家情感表达最重要的部分, 透过色彩可以看出画家的生活, 彰显出画家的个性, 所以这种情感表达下所展现出的画面的内涵也尤为重要。

色彩在意向油画作品中所呈现出的视觉冲击力要比其他语言更直观, 承载着整个画面的主要情感, 通过色彩的表现将画家的主观感受和客观现实进行相互印证和统一, 观者的内心感受也能够通过色彩最直接地和画家作品想要表达的情感进行对接。意象油画的画家们利用中国传统文化艺术中的“文人意趣”, 创造出了具有鲜明名族特征的艺术形式, 借助西方油画中的光和色的特点, 将意境的效果烘托出来, 转写实于抒情, 将画家的情感与画面相溶, 展现画家的精神面貌和心里世界, 展现出一种益以色达境的效果。在画面中多能感受到一种虚实结合的韵味和意境。不管在构图上, 还是点、线、面得运用上, 都有着中国画得意境, 处理的得十分恰当, 甚至简单几笔就能够代替客观物象, 这种形式的转换, 把画家得情绪和感受隐藏进画面, 将感受和具体形象充分融合, 极其注重画家情绪的抒发。意象油画高度重视审美的艺术表现力, 在创作过程中, 描绘对象得色彩和形状都转化成了画家的映像和感受, 这种映像是由感觉器官和其他载体器官同世界进行交流而获得映像, 这种映像世界着重传达出意境, 达到了中国传统文化艺术中所表现出来的天人合一的境界。意向油画在最初的时候并没有将西方油画特点全部接纳, 而是大胆创新, 把中国化和西方油画结合, 把西方的艺术赋予中国文化诗意得表现, 保留西方绘画艺术的形式和结构, 再加之中国文化的意境和韵味。当代的意向油画家试图通过对艺术的敏锐直觉, 加上对意向油画的整体把握, 寻找自己内心的情感, 从而将自己的特点和艺术面貌展现给大众。本质上的意象油画所表现出的是一种诗情的境界。

三、意象油画的发展

当代我国的意象油画的发展, 不再是用油画材料去表现中国画的简单手法, 而是上升到了一种中国文化精神和民族审美, 实质上是一种西方传统油画和中国传统的美学、哲学的融合, 也是一种不同于西方的思维方式的展现, 表现出了中国文化极高的包容度。在表现形式上并没有脱离西方传统油画中重材质和表现得特点, 在此基础上将借鉴了水墨画的艺术语言, 再将这种艺术技法与文化内涵结合, 最终形成了这种特有的意向油画的艺术语言和创作形式。当今新时期的意向油画家在创作的时候, 密切关注社会, 把对事物的深刻思考和领悟感受通过中国人特有的思维方式表达出来。值得注意的是, 这种意向绘画形式并不是简单叙事。要十分注意构思过程中的感受, 意在传递这份独特的美感, 这样就使意象油画增添了观赏性和趣味性。在题材方面意象油画的题材也多是自然景观, 用一种象征的表现手法, 借景抒情, 情景交融, 将自然与心灵相融, 画面之内色彩丰富笔触精简, 画面之外生动感人。呈现出虚实结合, 重感受重意境的和谐的画面效果。

参考文献:

- [1] 刘淳.《中国油画史》[J]. 北京: 中国青年出版社.
- [2] 胡燕清.当代表现主义油画中抽象形式研究[D].浙江: 杭州师范大学, 2014.
- [3] 刘小敏.论中国当代油画的写意性[J]. 芒种, 2017, (07).
- [4] 李勇.写意性风景油画语言的探究[J]. 四川师范大学, 2010, (03).