

油画中国化关键创作要素研究

韩 夏

(新疆艺术学院美术学院 乌鲁木齐 830049)

摘要: 油画中国化应以中国精神和中国哲学思想为核心, 深入研究中国哲学思想, 明确中国传统绘画的功能和审美价值观。在油画中国化的创作中, 应包含的创作观念有: 表现中国题材、融合中国传统绘画技法、体现中国审美价值观和体现中国时代精神内涵核心, 以及明确“中国化”的核心是: 油画所承载和传达的信息的精神内涵是否具有中国哲思的特性。

关键词: 油画; 中国化; 中国哲学; 油画创作

引言

油画是西方绘画的主要画种之一, 经过几百年的发展, 形成了不同的绘画风格的流派, 油画传入中国的时间较晚, 但在老一辈艺术家如: 徐悲鸿、林风眠等人积极倡导下, 油画成为中国绘画的主要画种之一。在 20 世纪, 中国许多油画家将努力的重心转到向西方学习上, 而后在面临经济全球化、文化一体化的冲击下, 油画中国化、民族化的概念开始出现, 中国一批艺术家开始尝试中西融合的各种实践。在各种实践探索道路中, 作者最倾向的一条道路是: 立足于中国本土文化的基础上, 以深入研究中国传统哲学、美学、绘画理论为主, 结合现代优秀美术理论成果, 发展中国化的油画。本篇文章也是基于这一发展方向, 对油画中国化的三点关键要素进行论述, 以供为油画中国化的研究者和实践者提供参考方向。

一、中国化油画应涵盖的哲学基础

要想将油画中国化、民族化, 首先要明确一个问题, 什么样的油画是真正中国化的油画? 是画了中国现象或形象的油画作品? 还是用了中国画笔墨技法的油画作品? 不论是中国现象、形象、笔墨、技法都是“表象”, 而真正的关键核心是: 艺术作品是否体现了中国哲学思想。有两个中国哲学基本观点对中国传统绘画体系影响颇为深远, 第一个是“道”, 中国的儒、道、禅三家皆说道, 但什么是道? 老子言: “有物混成, 先天地生, 寂兮寥兮! 独立不改, 周行而不殆。可以为天下母。吾不知其名, 字之曰道, 强为之名曰大。”孔子也言: “志于道, 据于德、依于仁, 游于艺。”“道”在中国绘画中处于核心地位, 陆九渊曾在《语录中言》: “艺即是道, 道既是艺, 岂惟二物”。刘熙载也在《艺概》中说: 艺者, 道之形也”。由此可见“道”在中国绘画中不可替代的重要性。第二个是“一”, 老子言: “道生一, 一生二、二生三, 三生万物。”庄子言: “通天下—气耳”, 佛家讲: “一即一切, 一切即一”。以及中国艺术中的一笔画和一笔书的概念。尤其是在石涛的《画禅室随笔》中提出的“一画”论, 一画论包含了丰富的美学理念和哲学内涵, 同时也包括绘画因素的统一性(例如: 绘画的对象、手段、内容、规律、笔墨技巧等的统一性)。中国艺术收到中国哲学的影响颇深, 若想将油画中国化, 深入研究中国哲学是必经之路。中国哲学是中国艺术的核心部分, 如果一幅“中国化的油画”缺失了中国哲学内涵或精神的部分, 那么这幅画的“心智”是缺失的、不完整的, 不能算的上是真正的中国化或民族化的油画作品。

二、中国化油画应涵盖的功能

绘画艺术作为上层建筑的部分, 他既可以反应社会意识形态, 又可以保持自身的特殊性, 但总体而言, 绘画作为一种视觉艺术, 其审美功能为主要部分。中国传统绘画的审美功能主要包括四个方

面, 即审美教育、审美娱乐、审美认知、审美调剂。若想油画中国化, 需要深刻体会中国绘画艺术审美功能所蕴含的意义。

1、审美教育和审美认知

绘画对于人类的审美教育和审美认知的价值不可估量。这种审美教育和审美认知贯穿着整个人类文明社会发展的进程, 也贯穿着个体从诞生到死亡的整个生命的过程。绘画之所以有这种功能, 是因为绘画具有承载和传达信息的功能。画家以绘画的形式向观者进行输出信息。其中的信息具有审美教育作用的, 例如东汉王延寿《鲁灵光殿赋》中说的“恶以诫世, 善以示后”。再例如唐代张彦远认为“夫画者: 成教化, 助人伦, 穷神变, 测幽微, 与六籍同功, 四时并运”。还有一类具有审美认知功能的, 例如郭熙的《林泉高致》(其子郭思代为整理)中所述: “令人识万世礼乐”。郑板桥所说的“一画有千秋之遐想”。在西方绘画的审美认知功能中, 有一类绘画以自身为服务对象, 向他人传达自身的规律, 例如“为艺术而艺术”的艺术家和群体, 他们探寻艺术本身的规律, 让绘画脱离“文学历史附庸”的地位。但这并不影响它具有审美认知的功能, 它在向民众传达艺术自身规律的同时也是在发挥审美认知的功能。绘画的审美功能不是中国艺术独有的, 西方绘画体系中也有类似的观点, 例如在席勒《审美教育书简》: “从美的事物中找到美, 这是审美教育的任务”。这两点上西方绘画和中国绘画是相似的, 这也为油画中国化提供着可行性。

2、审美娱乐和审美调剂

中国绘画艺术是一种与自然亲近的文化, 它不以征服自然为己所用为目标, 而是先对自然万物感动, 再诉诸自身, 最后达到人与自然合一, 区别于西方理性的模仿、表现、再现。所以中国的绘画艺术是身心回归自然, 物我同化, 在自然中哲思、捕捉艺术灵感, 并在这个过程中提升自己的身心境界。正如清代王昱在《东庄画论》中论述的“学画所以养性情, 且可涤烦襟, 破孤闷, 释躁心, 迎静气”。由此可以看出中国绘画艺术具有调节性情的作用。此外还有宗炳的“畅神说”、姚最的“悦情”、张彦远的“怡悦性情”、郭熙的“快人意”等, 都无不在阐述着中国绘画艺术的特点。相较中国绘画艺术‘极具感性’的特点, 西方绘画艺术则具有理性、模仿、再现的特点。例如西班牙风景大师埃米利奥·桑切斯·佩里耶的画作唯美而写实(见图一)。西方风景画描绘的可以是荒蛮险恶之地, 但中国山水画描绘出的一定是一个怡人、宜居的和谐之地, 甚至可以“卧以游之”。例如南宋画家李唐的《万壑松风图》(见图二), 这也侧面反映出了中国传统绘画中天人合一的思想。

图一 作者：埃米利奥·桑切斯·佩里耶。 图二 《万壑松风图》作者：李唐

三、中国化油画应涵盖的创作观

油画中国化的过程中，曾经借鉴了许多西方艺术流派，在艺术语言甚至是思想上都有过许多尝试和探索，但中国油画并没有达到成熟阶段。中国在面向世界、顺应全球化的过程中，中国油画也逐渐参与到世界艺术平台的交流中去。中国油画如何展示出中国特色是我们需要深入思考和研究的。

1、表现中国题材

让中国油画变得有中国味道最直接的方式就是表现中国题材，用油画去表现中国的大好河山，去记录中国的发展和变化，去刻画中国的精神风貌，展现中国韵味。当然这只是油画中国化后的表现特征之一。

2、融合中国绘画技法

中国传统绘画技法和油画融合具有极大的可能性，虽二者属于两个绘画体系，但其在很多地方有共同性，比如中国绘画的笔法和油画语言中的笔触上就有融合的可能性，中国传统绘画十分注重“笔墨”，对“笔墨”的研究是十分精深的。油画的艺术创作者在油画笔触语言上是可以向中国传统绘画技法借鉴和参考。中国画中笔法有：勾、勒、皴、擦、点等，以及其用笔的轻重缓急、疏密、方正、曲直等变化，而墨法中又有：浓、淡、破、泼、积、焦、宿、烘、染等方法，每项下又有细分。中国油画家白羽平在其作品《小塔折村》中不但表现了中国题材，还借鉴了中国画中的笔法，画面中皴擦点染并用，写山石结构，用笔方正有力，给人以“中国山水之美感”。

3、体现中国审美价值

油画中国化的过程中应考虑中国绘画审美价值，而中国绘画审美价值可以从中国的绘画品评中探索发现。中国的绘画品评从魏晋时期开始到如今已有千年之久，从东晋顾恺之的《画论》到谢赫《画品》中的“六法”，再到张怀瓘《画断》的“神、妙、能”、朱景玄《唐朝名画录》中的“神、妙、能、逸”、张彦远《历代名画记》中的“自然、神、妙、精、谨细”等都阐述着中国绘画的审美价值，这里我们不讨论每个绘画品阶的高低，我们只探究其蕴含的价值取向。影响深远的“神”、“妙”、“能”、“逸”（不做前后等级区分）四种审美取向已具有中国传统绘画审美价值的代表性。黄休复曾对四种审美价值取向作了解释。“逸”是指“笔简形具，得之自然，莫可楷模，处于意表”之作。其意是指笔墨精简而又形似、意趣具足的作品；“神”是指“创意立体，妙合化权”之作，其意是指笔墨精妙、立意新颖、妙合自然的作品；“妙”是

指“笔精墨妙，不知所然。若投刃于解牛，类运斤于斲鼻。自心付手，曲尽玄微”之作，其意是指笔墨精妙、技艺纯熟、得心应手的作品；“能”是指“画有性周动植，学侔天功，乃至结岳融川，潜鳞翔羽，形象生动者”之作，其意是指体现了写实功力并能恰如其分的表现对象的作品。我们在逐步解决油画中国化问题的同时，应该考虑到体现中国精神的中国绘画审美价值观，于此同时这些审美价值观也在一定程度上暗示油画中国化道路可尝试的方向。吴冠中先生曾说过：“我的油画，不是洋画，是中国画……它们的艺术本质没有变，只是手段变了”。例如吴冠中先生 1997 年创作的油画作品《周庄》（见图三），这幅画中以黑白灰三种颜色主调，内容上不仅体现了江南的温文尔雅，又展现出江南人对居住环境的要求。里面包含这其实也是在说明油画是一种艺术的表达方式，其核心部分是艺术本质，而中国油画的核心层面应具有中国精神和中国哲学内涵。

4、展示中国时代精神内涵核心—改革创新

时代精神具有时代的、历史的特点，并可以随着时间不断发展，不断的发生变化，不断的推陈出新。中国油画应体现中国时代精神的内涵核心，即中国油画体现改革创新的精神。油画要中国化，同时也要改革创新，这不是两个方向的过程（即油画中国化是一个方向，油画改革创新一个方向）或一个方向的两个阶段（即先中国化后改革创新，或先改革创新后中国化），而是一个过程中包含的两点要求（即中国化中包含改革创新，改革创新中包含着中国化）。中国油画的改革创新要在理性的基础上进行辩证的思考，不可一概而论的肯定或否定，要有否定之否定的精神。徐悲鸿先生在论传统中国画时曾说过：“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增之，两方面之可采”。这句话正适用于当今中国化进程中的油画。

四、结论

油画是艺术语言之一，它有自身的语言特性和规律。在油画中国化的进程中我们应尊重这些规律和特性，同时它作为一种“语言”，可以承载和传达信息。其中国化的关键就是它所承载和传达的信息的精神内涵是否具有中国哲思的特性，而表现中国题材、融合中国传统绘画技法、具有中国审美功能等只能是它中国化后应有的表征。

参考文献

- [1] 牛东伟.浅谈油画创作的中国化.[J] 大众文艺.2014 年 21 期
- [2] 周积寅.中国画论辑要.[M] 江苏美术出版社.2017 年 1 月
- [3] 吴正纲 江惠萍.美术的功能.[J] 美术.1982 年 05 期
- 韩夏(1993.07) 男 汉族 山东济宁 本科(在读研究生) 油画
- 基金项目：基于步进式加热炉的液压系统设计与仿真(2021KJC11)。

作者简介：张姍(1989-)，女，陕西咸阳，硕士，助教，研究方向：液压与气压传动，机械制造。