

现实主义绘画中的中国时代精神

刘雨婷

四川师范大学 四川 成都 610101

摘要: 本文通过阐述了现实主义绘画在中国的发展、变化,论述了中国各个时代的现实主义画家,他们所表现的时代精神、社会责任感、对人民和国家的情感。每个时代有每个时代的新现象、新问题,所以我们不能够自我封闭,必须要对我们所处的世界有深刻理解,为这个时代发声,在这个社会有所作为,而现实主义绘画就是要表现艺术家所处时代的精神、面貌、思想,其中至关重要的就是真诚。从唯物主义历史观和我们自身出发,都应该用美术创作反映人民的心声、关注国家的命运、拉近世界的距离,那么现实主义绘画就是立足于社会,扎根于现实,从深层来看待人与人民、时代、国家的关系。

关键词: 现实主义绘画的发展;时代精神;油画创作

The Chinese zeitgeist in realist painting

Yuting Liu

Sichuan Normal University Sichuan Chengdu 610101

Abstract: This paper expounds the development and change of realistic painting in China, and discusses the Chinese realistic painters of various times, the spirit of The Times, the sense of social responsibility, and the feelings for the people and the country. Every era has a new phenomenon, new problems of each era, so we can't self closed, must have a deep understanding of our world, voice for this era, in this society, and realistic painting is to show the spirit of artists, face, thought, which is crucial to is sincere. Starting from the historical view of history and ourselves, we should use art creation to reflect the aspirations of the people, pay attention to the fate of the country, and pull the distance into the world. Then, realistic painting is based on the society, rooted in reality, and the relationship between people and the people, the Times and the country.

Keywords: The development of realistic painting; The spirit of The Times; Oil painting creation

1 现实主义绘画的实质

绘画的意义在于自我的表达,在我的绘画生涯当中,会经常听到有人说:“照相写实是绘画的灾难”,这种看法认为照相写实的出现让艺术家失去了情感,而艺术家创作出来的作品也是索然无味,受众更没有观看的必要。现实主义绘画就是将一个一个典型形象,真实地、客观地反映出来,但或许你要说难道这里所说的真实就完全等同于现实吗?那这和照相机又有何区别呢?这样的观点十分片面,其实照相机的发明并没有阻碍艺术,而是使人们让科学与艺术再结合,更能够突出作品的可信性,如果整个画面的细节出现了失真,这就会与现实主义的真实感相悖。没错从技法上来说,现实主义绝不是抽象的艺术。而是十分写实的,但如果只用“像不像”来评价现实主义绘画,那绝对是违背了绘画的规律,绘画确实是对生活的写照、客观世界的反映,但对一个优秀的艺术家来说并不是去“照抄”、“去偷窃”生活中的事物,或者再不假思

索、机械地去复刻在画面中。对生活素材的取舍和加工要取决于艺术家的亲历经验、艺术素养,那么整个艺术品就是由可感的生活画面伴随着艺术家的感兴而生成了。

有人会说:绘画还是要以一定的形式出现在大众面前。是的,没错,绘画确实是要以经过艺术家的精心处理的艺术形式存在,但是形式要始终服务于内容,内容也要通过适当的形式表现出来,同时独特的表现形式本身就是一种内容。难道衡量现实主义绘画的重点就在于,形式上对物体细致入微的刻画吗?是对物象的照抄吗?(那是摄影),细节的真实感只是现实主义绘画中的一个特点。总而言之,现实主义绘画真正的实质就是抓住典型的生活环境与人物,真实地去描绘客观生活,同时还要具有戏剧性的表达,对现实事物的本质特征和意义加以突出和夸张,从而揭示生活的本质,让受众在其中能够感受到时代的脉搏,生命个体的价值,真实生活的意义。

2 现实主义绘画与时代精神

2.1 中国初期的现实主义精神

传统现实主义比浪漫主义更加直接、真实地再现事物或场景,大多数的现实主义都是以底层的人民为典型形象,去揭示社会的本质,去反映时代的变迁,去诉说世界

作者简介:刘雨婷(1999-),女,汉族,四川成都,硕士研究生,四川师范大学美术学院·书法学院美术专业,美术油画。

的真善美。从西方来说,伟大的现实主义画家库尔贝依托着古典主义绘画当中的理性、科学、实证的唯物主义态度,将目光从神仙贵族转移到了普通人民身上,认为艺术之美与现实之美要相互统一,据此开创了现实主义画派。如果没有深入了解中国现实主义绘画的人可能会认为:在现实主义绘画传入中国之前,中国人是不具备现实主义思想的。那这就大错特错了,其实在中国早也有艺术之美和现实之美相互统一,范宽游历京中,最后隐居中南、太华,感悟出:“与其师于人者,未若师诸造化。”认为还是要去观察现实事物,范宽最后也是写山真骨,自成一家。中国的以形写神、师法自然等等都融入了写实的精神,所以中国的写实精神并不是从二十世纪开始的,而是源远流长的,不断发展的,只是从二十世纪开始受到了西方现实主义绘画的影响。

自二十世纪初,面对国家、民族的落后,民众的愚昧无知,大量知识分子开始学习西方的优秀文化、科技和艺术,而西方现实主义绘画是由康有为等知识分子代表引入了中国。1915年,陈独秀在《青年杂志》上发表《今日之教育方针》一文,他说道:“唯其尊现实也,则人治兴焉……见文学美术者,曰写实主义,曰自然主义,一切思想行为,莫不植基于现实生活之上。”他提出将现实主义作为拥护“赛先生”的举措之一。这个时候现实主义已经开始发展只不过此时,现实主义绘画发展受到了阻碍,发展得比较缓慢。

2.2 抗日战争时期的现实主义精神

到了抗日战争时期开始,现实主义受到当时政治环境的影响开始迅速发展,知识分子开始提倡文学救国,艺术家开始用文学、绘画等来唤醒、激励民众。

徐悲鸿怀着一腔热血,他去印度讲学时,受到泰戈尔的邀请去到喜马拉雅大吉岭,看到那里有高腿、宽胸、毛发光亮的马,他当时心中的想法油然而生,他认为中国人的精神就犹如这马一样,热血、奔腾、不羁,于是他创作出了《八骏图》。在这里他也创作了《愚公移山》,这是取自于《列子》的一个神话传说,愚公挖山不止,最后感动天帝将山移走的故事。在创作这幅作品的时候正值中国抗日最为难的时刻,画面中的人物有的瞠目,有的遁地,有的呐喊都奋力向地里砸去,动态均是蓄力待发之状,有雷霆万钧之势。以这样弧形分布的人物占据画面大部分的空间,人物有顶天立地之势,撑破画面之感。而这种“愚公移山”的精神和中国人民与抗日精神联系起来,激励中国人民不畏艰难、勇往直前会推翻帝国主义、封建主义、资本主义三座大山。徐悲鸿对经典故事的重新描绘,为这

个神话故事赋予了新的时代特征与意义。

2.3 改革开放时期的现实主义精神

从新中国成立之后,社会处于改革时期,人们的价值观念产生了极大的转变,艺术家将描绘的对象从革命领袖转移到了普通民众上去。

罗中立的《父亲》诞生于1980年正处于社会变革时代,而《父亲》的原型就是一位普通农民,他就是运用的写实的手法来刻画出一个,沧桑的脸庞中布满沟壑,一双像老树皮的手端着一碗粗瓷碗喝水,眼睛里却闪烁着农民对新时代的希望与憧憬;刻画出了勤劳朴实的、感情真挚的中国农民、中国父亲的形象;也用一支别在耳朵上的圆珠笔展现出解放时期有知识的新农民。油画作品是画家的文化修养、技法运用、绘画语言的综合表现,中国的现实主义油画是再现社会生活的美,是讴歌我们的新时代,是一种美的形式。这也是呼应党带领人民建设社会主义国家,已经取得了不朽成绩,为我国一切发展和进步奠定了坚实的基础。

随着社会经济的不断发展,城市建设有了巨大进展,其中少不了农民工一砖一瓦地搬,一针一线地缝,一担一担地挑,底层人民的汗水和热血是社会建设的活力来源。农民工却总是被大众所忽视,但是在这个有一大批现实主义画家注意到这一批辛勤奔波忙碌的农民工。忻东旺作为新现实主义绘画代表画家,更是将自身的艺术风格与时代精神紧密结合了起来,他所关注的更是底层的普通老百姓,《诚诚》将民工的善良、坚韧、淳朴刻画得淋漓尽致。在这个时期艺术家都更加关注普通人的生活,比如刘小东也是此期间优秀的现实主义绘画的艺术家,他的作品《出北川》,就是描写了在5.12地震之后北川的废墟的场景,刻画了七个十七八岁的少女作为主要人物,她们坐在三轮车上面想要逃离出这个地震废墟的一个场景,表现出年轻生命面对自然灾害时的对于生和希望的本能追求,面对冷酷无情的灾害人性的光辉一直在闪烁。以及他的《移三峡大移民》,三峡工程耗时二十多年,这个工程本是举世瞩目,功在当代,利在千秋。而且刘小东的作品上更是体现出令人震撼的场景,充满力量的人物形象以及高超的绘画语言,歌颂了中国人民的三峡精神,和建立美好生活不断奋斗的行动。

中国在不断发生着新的变化,因此作为中国美术创作者就应该要体现出每个时代所具有的新问题、新现象,以及对其中深层次问题的思考或诘问。

3 反思自身用创作如何肩负时代担当

最近创作了系列怀旧系列的油画创作,图(1)就是

《怀旧》当中的一幅作品。在创作伊始，我就在思考现在的美好生活是从何而来的？从回忆入手想起老式的一些东西，回想起小时候家里有个锈迹斑斑的自行车倚靠在街角旁，有外婆烧水煮饭的蜂窝煤，旁边还有一个夹煤的夹子和些要用的煤块。墙上贴着这家开锁店的电话，那家中介的招聘，既有小朋友顽皮的脚印，还有高中生的表现自我的涂鸦。就是满满生活与世俗的气息让我们感觉到无比的放松和美好，人与人之间的淳朴的交谈、交往让我们感到温暖与安心，这就是旧时代的样貌。

图 1 刘雨婷，《时光印象》，2021 年

“自行车”承载着群众的奋斗与希望，满载着百姓的不懈努力，稳稳地行驶在开往美好生活的道路上，车上不仅载人，也可以搭载活羊、活鸡、蔬菜……，人们不仅能骑着自行车走亲访友、问医求学，还能贩货赶集。随处可见的自行车成为了家家必不可少的交通工具，如今，我们走进了一个飞速发展的时代，出行纷纷乘坐高铁、飞机、动车等交通工具，似乎已淡忘了当年的自行车。自行车它是旧时代的标志，是新中国发展的轮子，推动着群众百姓走出贫困迈向小康。

创作的这幅作品我选择将写实的造型与表现的色彩结合，就是为了让自己的画面一方面能反映客观的生活又能够传达出自己内心的情感。通过写实的造型能够看得出自行车、涂鸦墙面等等的一些旧物件能象征着过去年代与现如今变化万千的新景象，又能够通过夸张的笔触以及丰富的色彩来体现出对未来多姿多彩的美好生活的憧憬。

4 中国美术创作者如何在百年奋斗肩负时代担当

习总书记强调，当代中国，江山壮丽，人民豪迈，前程远大。时代为我国文艺繁荣发展提供了前所未有的广阔舞台，推动社会主义文艺繁荣发展、建设社会主义文化强国，广大文艺工作者义不容辞、重任在肩、大有作为。所以我们要从时代的变化、中国的进步、人民的呼唤来萃取我们的主题，党和人们的百年奋斗的辉煌历史就是我们要去书写的史诗。

今天的青年生逢其时，也重任在肩。“天下大事必作于细，古今事业必成于实” 雷锋说：“我们是祖国的主人，应该处处为祖国着想。” 所以作为美术创作者我们应该反思如何通过现实主义来肩负起时代担当？首先，不能够光从形式出发，而是应该从内容出发，我们要打开我们的视野，要和建立与国家命运的共同体，明确自身也是国家、时代的主人公，要描绘新时代，融入新时代。其次我们要具备人文情怀，冲破思想的束缚，不能肤浅、机械地去刻画，也不能独立去思考画面的构图、色彩，不能冰冷、冷漠地作为一个反映事实的工具，我们呈现的作品要具有温度。最后我们还要用中国的方式讲中国故事，走文化自信的道路，宣扬自身民族的本土化价值观。我们更是要作为中国梦当中的坚定者、奋进者、搏击者，我们要用力拼搏着，才有奋量，向前奔跑着，才能抵达。

参考文献：

- [1] 徐清越,萧睿.大众审美对中国当代现实主义油画创作的影响[J].艺术教育,2021,(11):163-166.
- [2] 吴睿鹤.“快时代”的“小慢车”载满扶贫情怀.[J]人民公安报,2021.
- [3] 王述友.浅谈中国油画的现状[J].艺术家,2017.
- [4] 邓福星.徐悲鸿与中国现实主义绘画--兼谈徐悲鸿在中国现代美术史上的地位[J].美术,1995(12):60-63.
- [5] 彭吉象.艺术学概论[M].北京大学出版社:52-110.
- [6] 王一川.艺术学原理[M].北京师范大学出版:134-136.
- [7] 威尔·贡培兹.像一个艺术家一样思考[M].湖南美术出版社:22-46.
- [8] 娄梦.浅析刘小东现实主义绘画[D].辽宁师范大学,2018.