

苗族题材写实油画人物表现形式与情感表达初探

薛 岩 聂道汨

泰国格乐大学 泰国曼谷 10220

摘 要: 受到西方古典传统的影响, 写实油画逐渐步入人们的视野, 伴随着社会的进步以及人类文明的发展和变迁, 写实油画也成为诸多艺术家们创作的主要题材与灵感源泉。而少数民族优秀文化在中华文化中扮演着重要角色, 苗族题材在众多民族题材中更是独树一帜。基于此, 本文基于文献研究、资料调研和理论分析, 对苗族题材写实油画人物表现形式与情感表达初探, 研究结果以期为相关的研究者和创作者提供有益的参考。

关键词: 苗族题材; 写实油画; 情感表达; 绘画语言

A Preliminary Study on the Expression Form and Emotion Expression of Figures in Realistic Oil Painting of Miao Nationality

Yan Xue Daomi Nie

krirk university of Thailand, Bangkok, Thailand 10220

Abstract: Under the influence of Western classical tradition, realistic oil painting gradually entered people's vision. With the progress of society and the development and change of human civilization, realistic oil painting has become the main theme and source of inspiration for many artists. The excellent culture of ethnic minorities plays an important role in Chinese culture, and the theme of Miao nationality is unique among many ethnic themes. Based on this, this paper is based on literature research, theoretical analysis and case analysis. A preliminary study on the expression form and emotion expression of characters in realistic oil painting of Miao nationality, and the research results are expected to provide useful reference for relevant researchers and creators.

Keywords: Contemporary China; Realistic oil painting; Literature review; Progress and prospect

引言

在漫长的中国民族文化发展过程中, 民族文化心理经过不断兼取不断发展, 形成了一种较为稳定的关系, 它引导着本民族的价值取向、思想行为、文化特征等^[1-2]。民族文化心理能够形成文化符号, 而文化符号在确立民族自觉中也有着重要作用。苗族以其鲜明的民族元素特征在中华文化中脱颖而出, 其独特审美、着装品味、生活习性造就了独一无二的苗族人物形象。当代油画多元化发展的趋势之下, 写实油画蜕变后踏上了全新的发展路径^[3-4]。

在诸多表现形式中, 具象写实油画始终占

有一个非常关键的位置。以具象的语言表现已成为新写实绘画的重要构成要件, 在新的社会文化场景中产生出了新的语言表现。文艺复兴至十九世纪之后的绘画创作分析, 不论是从绘画技艺、颜料的把握上, 还是在艺术风格的体现上, 都完完全全呈现出一种颠覆性的状态^[5-7]。而这个颠覆性的发生却与当时人类社会的发展、人们思维的变化、价值观的提升都有着密不可分的联系^[8-9]。这些看不见的所谓的联系, 都体现在油画的绘画语言当中, 这既是创作者对情感世界的表达, 也是创作者突破自我的表达, 是对各种情境客观再现的表达。

中国现代写实油画充分表现出了诗情画意,很多画作都流露出诗人的诗情画意,表现出东方特有的艺术特色^[10]。改革开放以来,中国画家在油画创作中注重“诗意”的表现,把自己的感情经验更好地融入进去,这对中国油画的发展起到了很大的促进作用^[11-12]。在写实主义方面,我们的写实艺术家们善于从现实中捕捉到原型,然后重新塑造他们的审美,他们的作品中总有一种淡淡的诗情画意,他们可以通过画面来表现自己的情绪。作者把诗意的背景和人物内在情感融合在一起,使画面更丰富,更能彰显人物的神韵,最后构成了一种朦胧的诗意^[13]。

针对中国当代写实油画,学者们已经开展了大量的研究,并取得了一些有益的成果。而对于以苗族题材写实油画人物表现形式与情感表达的研究鲜见报道,基于此,本文以苗族题材的写实油画为研究对象,初步对其表现形式和所表达的情感进行初步的分析,研究结果以期为相关的研究者和写实油画的创作者提供一些有益的参考。

一、理论基础分析

1.符号学理论分析

符号学理论的研究历史很长,人类社会中,可将一切精神化和物质化内容转化为符号,艺术符号学是将艺术层面的内容转为具象化的符号以便进行辩证研究^[4]。日本学者池上嘉彦对符号的解释是“赋予某种事物意义,从这个事物中领悟出某种意义”这便是符号化信息赋予事物的最佳诠释,对于艺术符号的理解,它可以是一个图形、一类物体、一个静物等,我们所在艺术领域内所认知到的事物都可以被称之为艺术符号,在民族学科背景下,将苗族人物元素看作是艺术符号,这一符号将复杂的民族学科的内容简单化,从而使研究对象易被理解。

2.图像学理论分析

图像学经由瓦尔堡提出,意在学科内容形成科学的研究方法和分析方法,图像学包含自然含义和传统意义两方面,同时还能够根据作品时代背景、政治因素等层面对作品进行详细分析。运用图像学开展研究,能够从多个角度、多个层面对此阶段的写实油画进行了解探究,形成更加系统的了解当代写实油画艺术格

局。

3.艺术语言理论分析

艺术语言,顾名思义还可以称为文艺词汇。艺术语言,指的是在利用多种不同的文艺样式来对艺术形象进行刻画和表现,以表达创作者本人的审美情感时所采用的各种材料和手段。艺术语言是构成艺术的一种最基础的要素,它所表达的内容也需要通过同一种文艺语言才能得到表达,并最终形成一件观者可见的实物。脱离了艺术语言,就无法有新艺术的产生。不同艺术类型,在发展美术的漫长历程中,都产生了自身特有的艺术语言。艺术语言的形式也有很多种,写实的,夸大的,隐喻的,或意象的。艺术语言主要是表达信息,但也有着自己的美学意义。随着美术创作实践的开展,绘画语言的开发和创新还将持续开展着。熟练掌握并运用美术培养项目的绘画语言,是对一位画家最起码的要求。

二、苗族题材写实油画人物表现形式

1.苗族题材写实油画的主要题材内容

苗族题材写实油画的创作,在题材内容上也与西方写实油画是同符合契,主要题材内容主要包括女孩肖像、女孩服饰、生活题材、老人题材等。这些题材内容囊括了苗族人民的社会交流、生活习性、情感方式、人生态度等方面,自文艺复兴后,苗族题材的写实油画创作融入了生活化的文艺思想后,至九十年代时期,民族题材写实油画的创作在题材表现上开始不断革新,随着社会改革的不断推进这种革新程度也在不断扩大,使得民族题材写实油画在题材内容的选用上有了更为深刻的反映。

2.苗族题材写实油画的造型形式

苗族题材写实油画创作的造型形式一,如传统写实油画造型形式之转变,直到90年代后才得以形成较为完善且系统的艺术形式。苗族写实油画艺术造型可分为“写意”和“写实”两种形式,这与西方绘画中所说的“具象”与“抽象”在视觉和感觉上较为接近,但在作品思想性传递方面是截然不同的两种概念。据可探究的文献及作品中可获知,在苗族写实油画创作上写意的造型形式表达多于写实造型形式的表达,这充分说明了中国传统艺术精神注重精神性的表现,笔到意到的绘画理念始终贯穿着苗族写实油画的创作。

3. 多元材料技法的表现形式

不同于传统写实油画中所使用的笔、油料、纸、颜料等材料,多元化的当代材料在写实油画艺术中的应用极大程度上丰富了写实油画的表现形式,当下在写实油画中所应用的多元材料多以实验性质为置入条件,其形式表现也带有偶然性。创作者使用多元的媒材语言来表现写实油画艺术在当代环境中的审美内涵与视觉表现,油彩等材料融入苗族题材的创作中,引起后来画家尽相效仿,由此便开始了写实油画多元化材料手法的表达。

三、苗族题材写实油画人物情感表达分析

1. 人文情怀的表达

自写实油画创作兴起以来,中国写实油画创作开始着眼于当下的社会现状与人民的生存环境等有关人文精神的关怀,以苗族题材为创作的作品日渐兴起,并自觉的坚持现实主义的绘画道路,绘画表现内容最开始的少女、少年的任务肖像,逐渐转变为对不同时期不同阶层的人民生活状态和对人性的重新审视题材,并深入探索人民的精神需求与思想变化,这也是形成写实油画肖像艺术多元化表现特征的重要因素之一。

2. 民族情怀的表达

在中国当代写苗族题材写实油画肖像作品中,民族性情怀题材特征是中国当代古典写实油画肖像中比较具有特殊意义的话语形态。我国当代写实油画家们在对传统文化的理解上,利用油画的语言描绘苗族生活和形象来证明属于其不可获取的地位。宏观的讲,在当代写实油画肖像创作中,许多艺术家都有有关苗族题材作品的经历。

3. 乡土情怀的表达

改革开放后,人们陷入了人道主义的沉思,艺术家们开始着眼于乡土文化的发展和乡村生活现状的探索,生活在乡村的朴实人物形象,反应了属于当地特有的民俗特色,而乡土文化

自身也汇聚了中华民族伟大的文化精髓,极具民族特色和艺术表现力。当今中国写实油画家们有很多是出自农村,对家乡的热爱之情使他们毅然决然的踏上了乡土文化题材的创作,难忘的乡音和乡情使他们不断的创作出一幅幅具有乡土人文之风的写实油画肖像作品。

参考文献:

- [1]吴翼挺.中国当代写实肖像油画的艺术表现探讨[J].美与时代(中),2021(11):6-7.
- [2]郑珊珊.当代中国油画的表现性特征研究[D].湖南师范大学,2020.
- [3]姜向东.论中国写实油画的精神实质[J].文艺生活(艺术中国),2018(11):122-123.
- [4]付晓虹.浅谈中国写实油画的表现性[J].大众文艺,2017(10):101.
- [5]陈晓.中国当代写实油画色彩语言探究[D].郑州大学,2014.
- [6]王威.中国写实油画本土情结的思考[J].商,2013(24):103.
- [7]汪德志.当代多元艺术语境下的中国写实主义油画[D].哈尔滨师范大学,2013.
- [8]朱沙.对当代中国写实油画的几点思考[J].艺术百家,2012,28(S2):266-267+312.
- [9]王鲁男.论中国写实油画的表现性[D].杭州师范大学,2012.
- [10]李波.当代中国写实油画中的光影运用[D].内蒙古师范大学,2010.
- [11]徐晓东.二十世纪八十年代中国写实油画语言研究[D].中国艺术研究院,2010.
- [12]张祖英.中国油画发展现状及对写实油画当代属性的思考[J].中国油画,2010(01):41-44.
- [13]陈燮君.中国当代写实油画的文化演绎[J].中国油画,2007(01):40-42.
- [14]王美钦.写实油画技法在中国的传播和发展[D].中国艺术研究院,2002.