

中国油画表现性中的审美意象分析

◆曹宁宁

(沈阳师范大学 辽宁省沈阳市 110000)

摘要: 西方油画艺术在中国的发展相对较晚,而在中国油画艺术家的探索与实践,以其独特的东方文化内涵与意象审美,使其焕发出更加丰富的表现力。表现性是西方表现主义美学概念,通过对中国现代油画表现性的分析,从审美意象视角来探讨中国油画的文化表达,促进油画艺术在中国的传播与发展。

关键词: 中国油画; 表现性; 审美意象

“表现性”这个概念并非来自中国的现代油画,而是由西方美学中的“表现艺术”衍生出来的,是西方油画艺术魅力的显现。随着近年来中国现代油画的发展,中国现代油画的“表现性”概念被提出,标志着中国油画传统古典美学同西方美学的表现艺术相融合。从西方表现艺术中的审美空间和中国古典的审美空间的对比中,分析其对中国现代油画表现性的影响,有助于表现中国油画在审美上的意象,中国的油画研究者对此进行了许多研究。

近年来,中国油画家经过坚持不懈的努力,在中国油画的存在、表达和生存等方面进行深入探索和研究,结合中国悠久的传统文化,中国现代油画在中西方“互相对立”的意识下得到了新的定位。随着中西方文化的不断深入交流,在各种文化碰撞的过程中,艺术的本质得到了再现,焕发出新的生命力,虽然中国油画和西方油画在艺术上是两个完全不同的领域,但是也可以相互交流、借鉴和吸收。因此,中西方文化的交流推动了中国油画的发展,中国油画再一次涌入新的活力,迸发出新的生命力,并且逐渐为世界文化所认同。

一、古典美学下的审美意象

在中国的古典美学中,人们对艺术进行了多方面、深层次的研究,在鉴赏方面得出的许多重要结论都先显示出他们对于艺术的理解,认为艺术的本质就是意象的审美。在中国古典美学的发展历史中,其概念最早出现在《乐记》中。随着时代的发展,人们对于音乐的研究逐渐加深,因此产生了相应的音乐理论,在不断发展和延伸的过程中,逐渐形成了最早的中国古典美学理论,并且确立了意象在中国古典美学中的核心地位。传统的中国古典美学对于意象的理解,主要就是对于艺术内在的理解,即中国古典艺术中的情景交融、独特的表现手法以及创作手法。因为中华文化源远流长,博大精深,中国古典美学的发展历史悠久,因此不能够简单地用一个字或者一句话来概括,但总的来说,中国油画的表现性在传统审美的意象中,充分体现出中国古典艺术文明,反过来,中国古典艺术文明的审美意象又能够落实到中国意象油画中,其自然与人虚实相生的理论正是后者的代表性理论之一。这一点,在许多中国传统艺术著作中都有着充分的体现,如李渔的《闲情偶寄》、荆浩的《笔法记》等。所以,意象油画是对中国传统绘画的巧妙借用,它汲取了中国传统绘画的优点,对中国意象造型进行了巧妙的移植,并且进行了精心的挑选,得以让意象油画有了中国传统绘画的“神”,继而境界提升到了一个新的高度。

但是,人们不能将意象油画当成是一种简单的中国油彩画,因为中国地域辽阔,民族众多,所以意象油画具有很强的民族文化、精神、审美和地域特征代表性,蕴含典型的中国文化特征。同时,意象油画也并非简单地对普通意象的描述,而是对于生命以及自然的探索、对其本真的追求。从某种程度上讲,意象油画的出现,代表着油画发展历史上一次重要的变革,它是传统油画与中国特有的艺术文化的融合,既保留了油画的特点,又展现了中国艺术意境的魅力。两者合二为一,共同营造出这种新型的“气韵生动”的意象油画。例如,吴冠中的油画作品,不同于西洋油画,他的油画中所有的构成元素全都是为了营造合适的气韵而服务的,有着很强烈的中国山水画特点。再如,红凌的油画作品,把中国山水中山水的气韵移入到油画中,采用中国古诗词的意境营造手法,并不直接地描述画面中的意象,而是通过移情于景、景生于情、情景交融的手法,使整幅画都充满了浓浓的诗词气息,

以此达到托画言情的目的。

二、哲学思想下的审美意象

中国是十分注重哲学的,这一点在中国的意象油画中也有着十分明显的体现,同道家天人合一的哲学思想一样,中国意象油画中也蕴含着丰富的世界观和宇宙观,体现出人们对人生最高境界和艺术审美最高境界的追寻与探索。因此,意象油画也体现着东方传统的审美学和哲学,其中对于“意象”的理解并不是客观物,而是包含意象主体与客观体的主体化,从而形成意向性的产物。诚然,中国油画的发展并不长,是在西方表现主义和东方古典美学影响下的产物,但是中国油画有着丰富的中国本土文化基础,走出了一条不同于其他油画的发展道路。而具有中国特色的油画,如赵无极、罗工柳等的作品,都无一不体现着中国优秀的文化与精神。与传统油画的审美意象相比,中国油画表现性主要注重于对于主观内心的刻画与体现,在表现出中国文化精神的同时,将创作者对于生活中某些事物的理解以及思想感情,甚至是一些愿望,统统表现在作品中,同时创作者也十分注重油画意境的营造,注重主体与客体的结合。因此,对于中国油画的创作者来说,需要重视表现主义的影响,善于利用表现主义,就能够让油画具有强烈的中国文化和精神,同时也能够更好地营造出创作者所需要的意境,能够更好地抒发创作者的情感,从而使作品展现出一种和谐自然的美,达到一种新的艺术境界。

三、结语

中国油画既要表现出传统的审美意象,又要具有油画艺术的基本特点。这就要求中国艺术家在创作中要不断进行创新,同时还要保留自身的艺术价值,把中国油画中的传统审美意象合理地表现出来。

参考文献:

- [1] 贺丽琪.马克思主义美学视阈下中国油画的民族性研究[J]. 艺术教育. 2016(09)
- [2] 吴昊.中国油画主题创作的时代特征和意义[J]. 艺术教育. 2016(09)
- [3] 张永红.刍议中国油画民族化风格的内涵与外延[J]. 邵阳师范高等专科学校学报. 2016(04)
- [4] 吕乾圣.本土再造的时代语境——论中国油画创作的艺术观念与社会维度[J]. 美术大观. 2016(07)
- [5] 尹卫东.我国当代意象油画的表现语言[J]. 艺术教育. 2013(02)

作者简介: 曹宁宁,女,汉族,籍贯:河南商丘,沈阳师范大学美术与设计学院,18级在读研究生,硕士学位,专业:美术学,研究方向:油画。

