

对中国意象风景油画中艺术风格特征的思考

◆刘柯胶

(陕西师范大学 陕西省西安市 710119)

西方油画传入中国时间已长达百年,自利玛窦将圣母像带来中国进行传教起,西方油画开始正式受到东方目光的关注,它与中国画截然不同的绘画材料、表现形式、内在表现等艺术特征,受到了极大的艺术争论。在这百年期间油画也适应着中国大环境的变迁而发展改变着自身内在所兼顾的寓意表现,合乎于每个不同时代所导向的时代特性,也使得油画成为了在中国本土样貌不断变化的一种客观呈现。西方油画发展数百年之久,从复杂压抑的中世纪到文艺复兴人性的胜利曙光,从古典写实技法到抽象表现,从特为宗教服务的艺术到真正的面向现实生活的艺术。油画这一媒介,在东西方的不同领域中都独具一番风貌。在中国意象油画中,风景意象油画为主干部分,风景油画的意象表现也更为浓郁,人物与景物的意象表现相对较少,意象油画的出现和理论提出也引发了艺术界极大的讨论。本文主要通过对中国意象风景油画中艺术风格特征的研究分析,从它画面中的外在表现形式以及它与中国传统审美意趣相结合的意象精神体现,在画面的整体结构中汲取艺术创作的养分,分析画面组成结构,同时对意象油画的鲜明风格进行自我认识的解读和思考。

一、意象油画的概念及其发展

1985年谢意佳在《美术》杂志上发表了一篇《谈油画的意象造型》的文章,自此此后关于“意象”一词在油画领域内被频繁的提出和引用得到了广泛的关注。而意象油画正式成为一个具有学术客观性和用于表达艺术特性的术语,是在2005年的“中国意象油画邀请展”上,具有中国本土风格的典型性代表,将西方的油画媒介与中国的传统文化精神相结合,糅合出一种新的更具中国本土性语言的中国意象油画形式,这种概念性的概括也是中国意象油画发展中所秉承的艺术理念。当代学者王声东认为:“从概念上分析,意象油画是优化这种能够体现西方文化精神的媒材,与东方文化心理和美学旨趣相投合,在内在审美结构上得以再造的一种体现。”当代学者尚辉在《意象油画百年》一文中提及“当我们从历史的角度梳理和寻觅意象油画的现象及轨迹时,无意发现:具有意象特征的油画家大多聚拢于长江三角洲的江、浙、沪三地。这种历史现在似乎解释了意象油画和董其昌‘南北宗论’有关南宗绘画艺术特征之间的内在联系,或者从历史的经验,意象油画也可以称作中国油画的南派特点”。对中国意象油画的所涉范围和区域划分至今也仍是有争议的,但是对于中国意象油画具有中国本土性、民族性,传达出独具特色的绘画精神主旨,这一方面是毋庸置疑的,而中国意象油画自身所具有的地方本土性文化的传达也正是其最为重要的特征表现。

西方绘画艺术发展自19世纪末期至20世纪初期寻求更多艺术的表现形式,将目光投入到欧洲以外的艺术领域之中去,艺术界不再满意油画单纯的“纪实”性特征,更想挖掘其更多的艺术可能性,地方性、民族性独具异域风格的艺术表现形式,被艺术界发掘并进行大力的宣扬,绘画艺术领域的形式感和表现力又得到了新的发展。我们可以通过对这一时期的艺术理念特征,作为参照,中国意象油画的出现将西方油画这一媒介材料与中国传统美学相巧妙结合的形式,也是一种在油画领域表现形式上与表达的创新。使得油画在表现客观物象之外,加注更多的内在表现以及画者主观性的情感表达,并且将油画这一艺术材料与中国传统文化倾向相结合的理念是中国意象风景油画中国核心的一点,更加具有传统国风的韵味和艺术语言,也是油画本土化的一种表现。

1. 绘画题材及画面构图的表现

“意象”一词的解释为客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形式,即是主观的“意”与客观“象”

相结合,那么在绘画题材上的选择和构图形式上,“意象”油画的主观性会更加强烈。在进行风景油画创作的过程中,对客观景象的选择占具画面重要的比重,这与画者想要表达的画面情绪有紧密的联系。江南水乡的柔美,画面感的诗情画意,西部景象的粗犷,苍茫和大漠孤烟的景象,这完全是两种不同的地域差异以及情感表达的差异性。中国诗词中最为讲究“意象”表达,这与意象油画中所传达的情感内涵从本质上说是一致性的,“托物言志”的表现手法将所选取题材的寓意性表现以充分发挥,借以景观抒情,这是中国诗词中最为核心的表现手法,在意象风景油画中我们也可以看到这一风格特点的彰显。例如最早意象油画萌芽时期的代表人物刘海粟,1954年所作《黄山温泉》、《黄山云海》,所选取的就是具有浓厚中国特色的取景地黄山,并且他学了国画山水中的画面布局,山石、云雾以及大场景构图的截取,突出中国“诗”的意境,不再刻意遵循客观物象的理性解读,更注重主观意境氛围的营造。对云海和山峦的技法表现,与中国画的技法表达有相似之处,云雾升腾,山峰层峦起伏,充满了中国画审美的语境。他20世纪60、70年代于黄山所做的系列油画,都具有以上特征的彰显。这也是在意象油画初期发展时候的具有代表性的例子。还有那一时期的林风眠、倪貽德等人,例如林风眠的风景油画作品《秋林小屋》画面选材和构图就具有浓厚的国画色彩,近、中、远的取景方式也与山水的构图章法相似,在风景油画的表现内容以及画面构图上都对具有中国特色的水墨画表现形式予以借鉴和吸收,这一艺术形式的创新正式开启了意象油画中国风貌的初步进程。

意象油画在20世纪中晚期及21世纪开始这一时期,步入了更为成熟的阶段,例如最具代表性的油画家吴冠中先生,他作品中对江南一带风景描绘居多,他的很多具有代表性的作品,也都是在他的家乡江苏宜兴而创作,具有极高的辨识度和地域特点。其中画面构图中的“留白”的画面设定更是与中国画的画面精髓相得协同,例如他的作品《水上人家》、《水乡》等作品,出现局部的“留白”,将江南这种青砖黛瓦的建筑物特点描绘的恰到好处。这一表现手法也受到了西方表现主义的影响,更为注重画面的构成。点、线、面的形式感结合并将中西艺术理念的相融也是他个人所极力主张的艺术风格理念。将西方画与中国画中独具鲜明性的特点进行协调整合也正是中国意象油画本土性特征最显著的一点表现。

2. 画面中的“笔意”表现

中国画中注重运笔章法,讲究‘书画同源’,但是在西方油画中并没有单独的描述笔意的运用。在中国意象风景油画中,在画面中的‘笔意’方面,吸取了中国画用笔形式的表现。例如吴冠中在1973年所创作的《富春江畔》一画中,他在描绘树枝的体态、走势方面的笔法运用就与中国画在描绘树枝体态的方法相协同。树枝的粗细变化以及树干体态的生长形态,都借鉴了传统水墨笔势线条的变化,使其看起来更为生动更具有动态的美。同时“笔意”也可称作是线的运用,利用‘线’来对整体画面进行疏密的安排,把控整体韵律感和画面分为的营造。比如油画家毛岱宗的作品《秋雨濛濛》,画面中树干的画法,篱笆栅栏的用笔,充满了写意性的笔触,也充满着书法的行笔韵味,写意的表达是对外在形体的高度概括,保留其本质部分,然后对其画面的重点进行突出表现。同时画面中‘线’的整合调配使画面氛围的营造更加生动,充满了‘诗’的意境。我们可以从他们的作品中看到主观性的借鉴和结合。笔意所辅助的还是画面中整体的气氛所在,在意象油画中注重表现性情感的一种表达,想要传达和烘托一种画面的整体氛围,画山的巍峨高耸气势,画水乡的静谧诗意环境,

以意来写形,以画来抒心中只境象。丰富绘画语言,为其内在的精神性增添了新的表达内容,发展了更具本土性、区域表现的风格特点。

3、画面的内在表现

“意境”是中国意境油画中最为重要的一点。意境所表现的特点就是景中有情、情中有景,情境交融,作者在反应客观“象”的时候,也相应的传达这自己立“意”的表现,中国传统哲学意识中讲“形神合一”,而意象风景油画所表现的意境氛围则是与中国整个哲学意识相关联的,画者在对外在景象进行描绘的同时,将自己我的情感与观景的深刻体会与之相结合,在画面中形成了一种主观性的内在表现,表现对其景象的热爱,以及画者在所处景象中环境所给予画者的一种心灵感受,并在画面表现形式上对中国画的形式相借鉴,又传达出具有中国精神文化的产物,这也是中国意象油画所想要传达的审美意趣。通过油画这一客观媒介,画具有中国风格的景物以及形式感,更多的表现着具有强烈本土性特色的画面呈现,描绘江南灵秀风光,素雅清凉的画面气质,描绘峰峦叠嶂,视野辽阔的空间张力,与中国画中的审美取向相结合增添意象风景油画的画面表达。

结语

中国意象风景油画所具有的中国传统文化及其民族审美心理的特性,使其拥有在油画表现形式和主观性表达中成为独具风格特点的风格属性,拥有了强烈的画面辨识度,而它画面中所传达出来的中国“诗”的意味、中国天人合一的哲学精神,都符合着民族审美心理的认同感。我认为,艺术传达的媒介材料是为艺术所服务,使得油画这一媒介材料增添了更多耐人寻味的意味内

涵,艺术所承载的是民族精神也是时代特性的表现,通过意象风景油画的艺术表现力,从它与中国传统艺术的碰撞与民族审美意趣的结合,我们可以感受到油画的新的生命力。吴冠中先生曾说:“探索民族形式的关键不应着眼于形式、内容、心理因素及欣赏习惯等等同样重要。‘中国气派’四个字是概括得最为恰当的。•具有中国气派的油画与敦煌壁画及杨柳青年画等等不能不产生新的姻亲关系。这种关系是内在的,它主要结合在作者的头脑中,体现在作品的精神力”。意象风景油画所遵循的审美传达就是遵循了这种意趣,将具有本土性、民族性特点的艺术理念,进行组合,创作出了具有中国绘画语言的艺术作品,而材料作为一种媒介在意象油画中成为客体,成为主观、客观相参杂的思想情绪传达媒介。通过中国意象风景油画所表现出的艺术特性我们看到了油画的内在表现与地域文化的结合成功典范,为我们寻求更多的油画语言形式带来灵感,在油画语言中无论是注重于在外表现形式或是内在精神的传达,让观者能够感受到画面中所包含的深刻的意味,无论是技法上的卓越还是思想的深刻性,都是画面所应具有的最重要的组成部分,而这种部分上的彰显是不区分国界的没有材料差别的,这也是艺术前进所追寻的目标方向。艺术思维的不断发展促使着艺术表现形式的改变,现如今信息传递迅速,资源共享更为丰富,创造具有时代性的艺术文化风貌,需要从生活从传统从当代资源中寻求更多艺术的可能性。

作者简介:刘柯胶(1995.10—),女,汉族,籍贯:陕西渭南人,陕西师范大学美术学院17级研究生在读,硕士学位,专业:美术,研究方向:油画。