

吴冠中意象油画研究

◆李 昊

(沈阳师范大学 辽宁省沈阳市 110034)

摘要:我们生活在一个充满色彩的世界中,不同的色彩带给人们丰富的视觉体验。在绘画创作中画家以个人情感和人生经历融入对客观事物表现的色彩创作中。这种现象在意象油画艺术中体现的给更加突出。意象油画出现是油画色彩与表现形式的一次基因突变,是对传统油画创造性再现。本文以意象油画为切入点,通过对吴冠中绘画作品的艺术特征进行分析,从造型、色彩和构图等绘画元素对作品中的意象性构成来看中西绘画的融合,从而指导我们怎样真正的去做到绘画语言的创新。

关键词:吴冠中;意象油画

一、什么是意象油画?

意象油画的发生与演变是世界艺术史基因的一次突变。它是中国传统哲学、美学精神通过油画这一艺术表现语言,创造再现的表现。它不单是主观的精神感受,同时包含了对物象的表现。意象油画鲜明的地表达了意象和油画东西交融的特点,是中华民族透析自然意象的思维方式和叙述经验投射转换到油画语言的审美结构中而形成的国际文化身份。在创作观念上,追求“身与事接而境生,境与身接而情生”的审美品格。在创作过程中,提炼对审美客体的直觉感悟,达到“以意构境、以意造型、以意生色”天人合一的状态。

胡继灵曾说“意象油画:意,意境;象,心中之象(相)。万事本无相,相由心生。心中无相则无意,更无意境也。”中国意象油画追求的是“心游物外”、“物我为一”的一种有着诗一般的意境。为了达到这种神游的境界,意象油画就不能局限于对形象的具体的某一个特定时间的再现,而是要求艺术家经过主观的提炼、概括与取舍,融合自己对自然物象的印象和感悟,对其作一种抒写性形象塑造,精心经营画面形式来传达某种意境。中国意象油画区别于西方油画艺术的最大特征是它内在所蕴含的文化精神,是一种与自然处宇宙相通相融的“天人合一”宇宙观,是中国人特有的东方文化精神,在中国意象油画作品中透现和凸显出中国人的文化观念和审美取向。

二、吴冠中意象油画的艺术特征

吴冠中意象绘画的艺术特征主要表现在绘画形式的特殊性和绘画语言的特殊性。在绘画上,他对画面形式规律的探索表现得尤为明显。受传统文化以及西方现代绘画的影响,汲取中国的意境和西方的形式结合,把西方的形式,例如抽象化的点,线,面等形式语言作为意境构成的载体。从而构成纯粹,简洁的形式美感。

吴冠中在传统构图的基础上进行了创新,西方绘画构图讲求规则化,中国绘画构图讲究章法,在两者间找到平衡,必然使得画面更富内涵和视觉审美效果。中国绘画的“疏可走马,密不透风”即是对画面松紧,疏密,张弛等要素的表达,吴冠中在远景构图中尤为注重这一点,从而使得他的油画作品在构图的形式上更加靠近中国绘画的特色。他善于以事物不同的角度来进行写生或创作,画面展示的并不是所有的事物,而是经过自己的提炼和加工获得的,吴冠中常采用横竖结合的线性构图,画面构成感很强,形体和色彩的位置,大小等经营非常考究,画面和谐统一,具有审美意识和情趣,如《小院暖春》、《山间春色》等作品。

油画艺术的表现与色彩是分不开的,一幅拥有和谐色调的作品,是许多画家创作过程中至始至终的追求。不同的色彩会带给人们不同的心灵感受,久而久之,色彩本身也就带有了表情,画家便运用色彩这一特征来增强画面的魅力,使作品更具生命力。从印象派起,色彩就被用来表达艺术家的主观情感,一直到西方现代绘画,色彩的表现力得到充分的发挥。在中国绘画中,色彩被“随类赋彩”一词概括了所有涵义。对于吴冠中意象油画来说,他既运用了西方现代绘画色彩的形式美,也融合中国传统绘画中色彩的意蕴之美。在此两个因素的影响下,吴冠中对色彩的运用独具特色。他的作品常常用灰色调,或者干脆运用大片的纯色,甚至大片运用黑色,白色,用色大胆简洁,以表达自己的真是情

感为主。

从吴冠中的绘画作品中明显的看到他对低纯度灰色的大量运用。中国美学中反对艳俗而提倡朴素之美,灰色温情含蓄,淡泊不张扬,变化微妙,充满诗意,正好符合朴素之美,在意象油画中得到运用无比贴切,成就了艺术家诗意化意境的追求。吴冠中喜欢北方景色所呈现的朴素,粗犷的灰调,也对南方景色的明亮,素雅钟情,这些景色正是灰色尽显本领的时候。他认为没有太阳的阴天也是一副极其意象的画面,这画面和谐却很清新,沉静却不沉闷,从不纠结于客观色彩的微妙差别,而是意象的把画面概括为几大色块,大胆却不张扬。

三、吴冠中意象油画的意义

吴冠中在坚持不懈的探索过程中,汲取中国传统绘画与西方现代绘画的营养,形成了自己独特的意象绘画语言,无论是他的探索过程还是他在艺术上所取得的成就都给当代艺术界极大的影响与启发。首先他让我们认识到了意象油画的内涵。对于情感来说,意象油画是艺术家在对客观事物强烈感受和深刻认识之后,对情感物化的一种形态,意象油画作品的美除了它的形态外,还在于它饱含的情绪,这才是它真正的可贵之处。

吴冠中的探索之路是曲折的,但这恰好给了他丰富的人生经历,加上他的执着与坚定,创新性的思考,创造了独特的绘画语言。他把对生活深刻的心灵体验用特殊的方式表达出来,他的这种新的方式从被压抑和模仿的艺术中解放出来,使我们重新审视自己以及这个世界。对于吴冠中先生来说,不再拘泥于模仿现实世界的技巧,从而在艺术语言上成功突破,创造了巨大的财富,最重要的是这种新的艺术形式拓展了艺术空间,构成了一种全新的审美价值观。

参考文献:

[1]绘画的形式美[J].吴冠中.1979

[2]我负丹青[M].人民文学出版社,吴冠中著,2004

作者简介:李昊(1993.4-),男,汉族,籍贯:内蒙古赤峰人,沈阳师范大学美术与设计学院,16级在读研究生,硕士学位,专业:美术,研究方向:油画。

