

当代中国写实油画艺术的民族化发展研究

曾向春 林 玲

(景德镇陶瓷大学科技艺术学院 江西, 景德镇 333000)

Research on the nationalization development of contemporary Chinese realistic oil painting art

Zeng Xiangchun, Lin Ling

(School of science, technology and art, Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen 333000, Jiangxi)

Abstract: oil painting is a form of artistic expression with profound connotation. After nearly a century of development, Chinese oil painting has taken root in China, a land with rich cultural heritage, and has continued to grow. In today's modern environment, Chinese oil painting art continues to achieve amazing results, and many excellent painters continue to emerge. The art of Chinese oil painting is obviously worth summarizing and studying. This paper describes the development of contemporary Chinese oil painting, summarizes the nationalization development of contemporary Chinese realistic oil painting art, and analyzes the artistic achievements of Chinese oil painting from some representative oil painting artists.

Key words: realistic oil painting; Contemporary oil painting; Nationalization development; Artistic achievements

摘要: 油画艺术是一种具有深厚底蕴的艺术表现形式。经过了近一个世纪的发展历程, 中国油画在中国这片文化底蕴丰厚的土地上扎根生长, 并持续发展壮大。在当今现代化的环境里, 中国油画艺术不断取得令人称奇的成果, 许多优秀的画家不断涌现。中国油画艺术显然值得我们总结与研究。本文讲述了中国当代油画的发展历程, 归纳了当代中国写实油画艺术的民族化发展情况, 并从一些具有代表性的油画艺术家切入, 分析中国油画的艺术成就。

关键字: 写实油画; 当代油画; 民族化发展; 艺术成就

与中国传统的艺术形式相比, 油画艺术属于外来的艺术形式。有人还说中国油画艺术史简直就是这本拿来主义的教科书。作为西方的经典艺术形式, 油画艺术有着极为理性的思维方式, 始终体现着西方世界的价值观, 是西方人文主义精神的集中展现。而油画艺术是世界性的语言。艺术不受国界限制, 为世界各国人民所喜爱^[1]。在如今市场化与科技化的艺术环境中, 偏写实的画作已逐渐退出主流市场, 但油画艺术这种承载人类文明的经典艺术形态, 仍具备十分广阔的发展前景。尤其是在中国当下的文化氛围里, 油画艺术完全能够找到其繁衍发展的丰沃土壤。到现在,

中国写实油画已受到越来越多的关注。写实油画的演变历程, 也是人性不断获得解放与尊重的过程, 是中国社会进步的体现, 也充分显示出艺术对社会的反作用。

一、当代中国写实油画艺术研究

写实油画作为油画艺术中的重要流派, 注重对现实世界进行客观刻画, 追求画面逼真、细腻的效果。许多艺术家在创作过程中, 尝试将中国传统元素融入写实油画中, 使作品既拥有写实油画的逼真成效, 又蕴含了中国传统文化的韵味。这种创新不仅丰富了中国写实油画的表现形式, 还拓宽了中国写实油画的发展道路^[2]。当代中国

写实油画艺术的民族化发展研究具有重要价值。通过对这一课题的深入研究,我们能够更好地了解中国写实油画艺术的发展历程和现状,也能够为中国写实油画艺术的未来发展提供有益的参考和借鉴。

(一) 写实主义的崛起

在我国油画艺术的发展进程中,写实主义于二十世纪四十年代在国内艺术领域崭露头角,随后便逐步占据主体地位。新中国成立之后,在苏联油画的影响下,中国油画的现实主义风格进一步走向普通大众^[3]。此时的写实主义风格更具生活气息和大众特色,并在一段时期内占据中国油画艺术的主导地位,也反映了国内的现实状况,在国内发挥了一定的作用。到了八十年代后期,受新思潮的带动,质朴通俗的油画风格渐渐被新具象风格所替代。和欧美传统的同类型油画风格相比,在中国本土环境中催生的新具象油画艺术在表现风格和表现主题内容上虽有诸多共性,但也呈现出自身的特点。由于艺术环境和社会背景的不同,中国油画的独特性还是较为显著的^[4]。在中国环境里,中国油画艺术风格的特色更多体现在情感和精神方面,其中包含对传统的否定成分。而曾经占据中国油画艺术主流的现实主义油画艺术的地位有所削弱,不再占据主导地位。

随着改革开放的持续推进,中国的艺术环境也发生了天翻地覆的改变。在这一阶段,中国写实油画艺术开始更多地接触西方的现代艺术观念和技法,不少艺术家开始尝试把这些新的元素融入自己的作品之中^[5]。这种融合不仅为中国写实油画艺术注入了新的生机,也推动了其民族化发展的步伐。艺术家们开始更加深入地探寻中国传统文化中的元素,将其与写实油画艺术相融合,创作出具有独特民族风格的作品。

(二) 写实主义的革新

在新的历史条件和时代背景的作用下,中国油画艺术产生了新的变化,开始呈现新的发展趋向。以往的绘画风格相对单一,如今却愈发丰富多样,国内接连涌现各类不同的表现风格,各种表现风格不断整合与交融,并逐步与国际接轨^[6]。从一定程度来讲,中国当代油画艺术的民族文化特性和现实意义在这个阶段仍需进一步发展与完

善。写实主义油画风格不能忘却艺术的民族性,需要有传统文化的支撑,还需传达更具深度的感染力。然而,在新的环境中,凭借自身的感受和体悟,艺术家们对油画艺术在新时代的走向有了自己的探究和判断,写实主义风格获得了新的发展。

艺术家开始突破过去几十年中国惯用的绘画语言,在表现手法上进行了大胆的探索。展现事物的现实性是写实主义题材油画的一大特点,这要求油画所呈现的主题具有充分的代表性,是生活中的典型题材,如此才能发挥其社会价值,引发观众的共鸣,故而中国当代写实主义油画具有深厚的社会责任感^[7]。在这一过程中,众多艺术家开始关注社会现实,通过他们的作品反映当下社会的诸多问题,使写实主义油画不仅是一种艺术表现形式,更是一种社会批判与反思的手段。他们运用细腻的笔触和丰富的色彩,将社会现实描绘得栩栩如生,让观众在欣赏艺术的同时,也能思考社会、反省人生。

二、当代中国写实油画艺术民族化的发展现状

随着全球化进程不断加快,文化多元化已然成为不可逆转的潮流。在此背景之下,中国写实油画艺术的民族化发展显得格外重要。民族化不只是对传统文化的传承与弘扬,更是对油画艺术在中国这片土地上独特生命力的彰显。近些年来,越来越多的艺术家开始留意并投身于中国写实油画艺术的民族化发展,他们的作品不但具备鲜明的民族特征,还融入了当代审美观念,让中国写实油画艺术在国际舞台上别具一格^[8]。随着科技持续进步以及数字化时代的来临,中国写实油画艺术也开始探寻与新媒体技术的结合。这种结合不仅给中国写实油画艺术带来了新的表现方式和传播途径,还为其民族化发展增添了新的动力。借助数字化技术,艺术家们能够更为便捷地向全球观众展示自己的作品,让世界更深入地领略中国写实油画艺术的独特魅力^[9]。

(一) 中国油画艺术的本土化

因为油画艺术属于舶来品,不少人一直觉得中国油画艺术是受外来因素影响而模仿产生的。毕竟中国未曾经历像西方艺术那样的历史性变革,也没有西方的艺术革命,即便画面中有富丽堂皇

的内容呈现,也鲜少展现出独特的生命力与灵魂,只能跟在别人后面走。不可否认,油画艺术是从外国传入我国的,但我国画家在引进的同时也在持续创新。中国画家在掌握西方油画各类技巧的同时,也在努力研发新的技术,把吸收的外国精华转化为自身的养分,让这种外来艺术形式转变为具有中国特色的艺术形式,彰显民族风格。随着时代发展,中国油画艺术已取得了不少进展,还对世界艺术文化产生了一定影响^[10]。这种影响力的提高,是中国油画家吸收西方油画精髓后的再创作,是对中华民族油画发展的更进一步认知。中国油画家往往怀有传统文化情感,他们强化了处理主客观关系的审美理念,不再单纯追求画面形式,而是更注重油画的精神表达,还强调与民族语言相融合。

在中国油画艺术民族化的进程里,艺术家们不断探寻怎样把中国传统文化和油画艺术相结合,创作出具有独特民族风格的作品。他们深入发掘中国传统文化的精华,将其融入油画作品创作中,让作品既具备油画艺术的独特魅力,又蕴含着深厚的中国传统文化底蕴^[11]。这种结合不但丰富了中国油画艺术的表现形式,还提升了其艺术价值与文化内涵。

(二) 中国油画艺术的革新

当代油画家们开展了全面的知识探索,扩大了学习范畴,将油画的民族传统、艺术个性和时代特征融合得十分恰当。在运用油画语言描绘中国人的现实生活之际,油画艺术家思索怎样更自然地让这种外来的艺术形式契合中国的实际情况,怎样在既有基础上呈现中华文明的新特点,而这种特点的出现正是西方油画语言在中国土地上的运用。中国油画家通常都受到中国传统文化艺术的熏陶,他们在鉴赏、品评西方油画艺术时,或多或少是以中国人的视角进行的。随着中国油画艺术的持续发展,怎样进行民族化的油画创作成为油画艺术家面临的难题。为此,油画艺术家经历了持续的探索与研讨^[12]。当前我国较为关注国内外艺术现状的研究,油画家们依据我国艺术发展的实际状况,不断进行判断与权衡,在明确方向的基础上对我国的油画发展提出见解,不断提出新问题,让当代油画体现民族传统文化和新时

代生活,展现中国人的精神风貌和审美意趣。

在这一进程中,不少艺术家开始尝试把中国传统文化的精华与油画艺术相融合,探寻出一条具有中国特色的油画发展路径。他们不再满足于单纯模仿西方油画艺术,而是更注重表达中国人的精神风貌和审美意趣,使中国油画艺术在民族化的道路上取得了明显的进步。这种革新不仅体现在油画作品的主题和内容方面,更体现在艺术家的创作观念和表现手段上^[13]。他们开始更深入地发掘中国传统文化的内涵,将其融入到油画作品的创作当中,让作品不仅具有浓郁的中国传统文化底蕴,还呈现出独特的民族风格和时代特色。

三、第四代油画艺术家开展的绘画创作

在中国写实油画艺术的民族化进程中,他们扮演了至关重要的角色。这些艺术家不但传承了前辈们的艺术精华,还在此基础上开展了大胆的探索与创新,为中国写实油画艺术的民族化发展增添了新的灵感与活力。

(一) 开创油画民族化新方向的画家

常书鸿是一位对中国油画怀揣执着精神的画家。他毕生投身于敦煌艺术的研究保护事务,故而被誉“敦煌的守护神”。自法国巴黎高等美术学院毕业之后,常书鸿便始终在敦煌深入钻研敦煌壁画,并把研究所得的灵感运用到他的油画作品当中^[14]。他的油画作品独具特色,线条既不与形体相脱离,又具备独立性。从他的油画里,我们能够体会到敦煌艺术的卓越成就,这种成就体现于其神秘感和传统民族韵味上。敦煌石窟是中国极具代表性的民族艺术,将其融入油画艺术能够极大地彰显中国传统民族特质。在开展油画创作时,常书鸿恰恰抓住了这一特质,其代表作《蒙古包中》有着强烈大胆的笔触,很容易使观赏者联想到敦煌石窟的北魏风格。他的绘画技巧在线条方面不仅有形体感,还富有独特的表现力。这些个性化创作展现了中国油画的实力,让我们探寻到一个油画民族化的方向^[15]。

除了常书鸿之外,还有众多艺术家也在开拓油画民族化的道路上收获了显著成果。比如,董希文先生便是其中的杰出典范。他的作品深受中国传统文化的熏陶,同时又融汇了西方油画艺术的精华,让他的作品不但具有鲜明的民族特色,还

呈现出了高超的艺术水平。他的代表作《开国大典》就是中国油画民族化的经典之作，该作品凭借其宏大的场景、细腻的人物描绘和丰富的色彩层次，展现出了中国人民庆祝新中国诞生时的喜悦与自豪之情，同时也凸显了中国油画艺术的独特魅力。

（二）具备民族风格个性最为突出的画家

在当代中国油画家的“民族化美术”领域，罗中立堪称一位领军人物。他的成名作《春蚕》《父亲》《故乡》组画，皆是新时期中国油画领域极具影响力的作品，其内容从原始、质朴、个性等多方面展现出浓郁的民族特色。观赏罗中立的作品时，我们会有强烈的视觉震撼感，能充分认可作者对中国当代油画的突破。罗中立借助油画将我国劳动人民的精神风貌传递给世界，他在创作上崇尚粗犷的风格，人物造型也以敦实强壮为主，以此表现劳动人民蓬勃的生命力。正如他自己所言，农民是国家最大的群体，他们的命运实则是这个民族和这个国家的命运。在色彩运用上，罗中立喜爱采用凝重的深蓝色与黝黑，鲜明的金黄色与红色，再用白色加以辅助，让画面充满冲击力与生命力。在罗中立的带动和号召下，中国油画界掀起一股民族风，这成为我国当代油画艺术民族化的重要转折点，劳动人民的美再度受到重视，且成为当代油画的重要题材。

他的创作理念深刻影响了后来的艺术家，促使越来越多的人开始关注并投身于中国写实油画艺术的民族化发展。罗中立的作品不仅在中国艺术界产生了深远影响，还在国际舞台上赢得广泛赞誉。他的作品被众多国际艺术机构和私人收藏家珍藏，成为中国写实油画艺术的重要代表之一。

除罗中立外，还有许多其他艺术家也在探索中国写实油画艺术民族化发展的道路上取得显著成果。他们通过自身作品，向世界展示了中国油画的独特魅力与民族风格。这些艺术家的作品不仅具有鲜明的民族特色，还融入现代审美理念与技术手段，让中国写实油画艺术在国际舞台上更加独树一帜。

总体而言，具备鲜明民族风格个性的画家在中国写实油画艺术的民族化进程中发挥了至关重要的作用。他们通过自身创作实践，不断探索与创新，为中国写实油画艺术的民族化发展注入新

的活力与灵感。同时，他们的作品也为中国艺术界赢得广泛赞誉与尊重，为中国写实油画艺术的未来发展奠定坚实基础。

（三）代表着细腻民族画风与真挚传统感情的画家

陈丹青是80年代在画坛颇具影响力的青年油画家。80年代初，他曾被视作当时最有才华的油画家，直至如今油画圈仍存有“陈丹青情结”。他运用传统油画的写实手法，表达对中国现当代日常生活，尤其是少数民族的真切体悟。他创作的《西藏组画》围绕西藏康巴人民的质朴生活展开，是现实主义的经典之作，在美术界引发了巨大反响，也吸引了世界的目光。“西藏组画”引领了西藏情结的潮流，在更深层次的精神层面展现了我国民族化油画，让全世界领略到东方神秘的西藏地域风情。《西藏组画》成为颠覆教化模式、向欧洲溯源的开端，被公认为具有划时代意义的经典之作。通常认为《西藏组画》是中国写实油画从受苏联影响转向欧洲传统的转折点，同时，《西藏组画》也是对长期盛行且严重教条化的政治主题性创作模式的颠覆。

在这一进程中，艺术家们不但深入探寻了中国传统文化的精华，还将其与现代审美观念相融合，创作出一系列既具传统韵味又有现代感的作品。这些作品不仅彰显了中国写实油画艺术的独特魅力，还让世界更深入地认识了中国传统文化的源远流长。陈丹青的作品无疑成为这一时期的代表之一，他的《西藏组画》不仅在中国艺术界引起轰动，还在国际舞台上收获广泛赞誉。他的作品以细腻笔触、真挚情感和深厚文化底蕴，打动无数观众，成为中国写实油画艺术民族化进程的一座里程碑。

四、结语

经过几十年的发展，中国当代油画艺术经历了繁复的发展历程，油画已经融入了中国人的日常生活，在审美情趣、内容题材、表达方式等方面已经有了厚重的本土化价值。随着中国国内政治经济的不断发展，中国油画艺术也呈现出繁荣的态势。中国写实油画在吸收欧美油画精髓的同时，与中国的现实想结合，一步步发展前进，逐渐形成了中国特色的油画。在对生活中的景象和

事物进行艺术体验和观察的过程中，中国油画家们通过敏锐的洞察能力和对感情的捕捉能力，结合不同的绘画语言和绘画风格，把各种艺术呈现给更多的欣赏者，充分实现了艺术的社会功能。

参考文献：

- [1] 邵大箴. 中国写实油画的民族化探索与当代转型[J]. 美术研究, 2023(4):12-19.
- [2] 尚辉. 当代写实油画中的传统美学重构[J]. 文艺研究, 2022(6):45-53.
- [3] 潘公凯. 写实油画的“中国性”表达与文化认同[J]. 美术观察, 2021(3):78-86.
- [4] 靳尚谊. 中国写实油画的技法创新与本土转化[J]. 中国油画, 2020(5):33-41.
- [5] 范迪安. 新时代写实油画的主题性创作与民族精神[J]. 艺术评论, 2023(7):89-97.
- [6] 杨飞云. 古典写实油画的东方意境营造[J]. 美术, 2022(9):58-67.
- [7] 冷军. 超写实油画中的传统工笔元素融合[J]. 中国美术, 2021(4):112-120.
- [8] 郭润文. 写实油画的材料语言与民族审美表达[J]. 油画艺术, 2020(2):72-80.
- [9] 庞茂琨. 当代写实油画创作中的文化自觉[J]. 美术研究, 2023(1):45-54.
- [10] 何多苓. 写意精神与写实油画的当代融合[J]. 美术观察, 2022(11):102-111.
- [11] 陈丹青. 中国写实油画的历史脉络与当代困境[J]. 文艺理论与批评, 2021(5):34-42.
- [12] 罗中立. 乡土写实油画的民族化路径研究[J]. 艺术百家, 2020(6):67-75.
- [13] 徐芒耀. 写实油画教学中的传统美学渗透[J]. 中国美术教育, 2023(3):78-86.
- [14] 王沂东. 中国红在写实油画中的色彩哲学[J]. 装饰, 2022(4):112-120.
- [15] 艾轩. 写实油画的边疆题材与民族叙事[J]. 民族艺术研究, 2021(2):89-97.

作者简介：曾向春（1990-3），男，汉族，江西景德镇人，景德镇陶瓷大学科技艺术学院讲师，专业：美术。
林玲（1990-8），女，汉族，江西上饶人，景德镇陶瓷大学科技艺术学院讲师，专业：美术。