

当代风景油画个性化语言表达特征

方健葵

安徽黄梅戏艺术职业学院, 安徽 安庆 246052

摘要: 个性化绘画语言的确立是画家作品风格成熟的重要标志, 正是因为画家对绘画语言的创新追求, 历史上产生了许多具有独特风格和个性语言魅力的伟大作品。风景油画作为传统油画的一个重要门类受到许多油画家的喜爱, 风景油画创作语言上的个性化表达是与画家自身的喜好和审美选择息息相关的, 同时也是艺术观念和时代特征的反映。当代社会快速发展, 现代艺术观念在不断的更新, 风景油画也呈现出新的个性化发展特征。本文对当代风景油画个性化语言特征和发展面貌进行梳理, 从中解读画家的生活经历、艺术追求、创作体验在绘画的自我语言中起到的显著作用, 探析在当代创作语境下风景油画个性化语言的创新因素和发展方向, 揭示出成功的个性化艺术风格作品形成与当代艺术观念和画家创新实践的紧密关系。只有对风景油画的个性化语言内涵和发展特征有一个理论上的梳理和认识, 才能更好地创作出体现时代特征和具有个性风格的风景油画作品。

关键词: 风景油画; 个性化语言; 特征

DOI: 10.64649/yh.jydk.issn3080-2660.202609041

1 风景油画在当代社会发展特征下的创作语境

所谓创作语境就是指艺术家的创作作品时对其艺术观念产生影响的时代和社会环境因素。随着社会经济的高速发展, 全球一体化时代背景下, 当代图片信息化网络呈爆炸式增长, 艺术也借着数字网络这股东风发展出新的视觉信息展现渠道。方便快捷的数字信息化交流使得当代艺术更加具有国际性视野, 在个性化创新方面更加多元化。数字与图像文化得到巨大的发展, 并时刻影响着当代人的日常生活。在艺术领域, 西方艺术观念与消费文化的影响下, 人们的价值观与审美取向发生了一定的改变, 大众通俗文化得到认可与发展, 图像与多媒体影像技术使得人们可以轻易地得到高清视觉体验。传统的架上绘画表形式受到现代艺术观念的强烈冲击。与此同时, 科技的发展也带动了风景油画创作手段的多元化, 艺术家开始大量采用新的材料和表现形式进行艺术创作。现代艺术观念被广泛地应用到创作中, 给当代艺术的总体创作环境带来了新的生命力, 并促进了当代风景油画语言的多元化进程。

在当代图片化信息化社会语境下, 传统风景油画具有的地域优美风景再现和生活装饰功能已消失殆尽。随着时代的发展, 大众的审美观念也会发生变化, 在数字信息时代, 商品经济和时尚流行文化的迅猛发展, 广告中醒目的运用纯色和平面构成形式感在潜移默化地影响着人们的审美, 艺术家们将当前流行的一些文化元素融入其中。现代快节奏的生活产生了一种崇尚简洁, 明快, 平面化的审美趣味, 这些因素将不可避免地反映在艺术创作中。艺术家更重视绘画的公共审美功能和当代大众审美心理, 传统的风景油画表现方法不再具有当代的

审美意义。当代风景油画家更多地从主观情感出发运用多元化的绘画语言, 以现代审美的角度来描绘和再现心目中的风景, 同时满足社会功能的需要。这是当代风景油画个性化创作语言的明确发展方向, 依据这个发展方向当代风景油画呈现出自身独特的个性化面貌。

2 平面化, 纯色化的绘画特征

当代风景油画色彩在具有更多主观表现特征的同时, 也选择更简单平面化的色彩处理方式, 以满足当代大众的审美需求。在风景油画的创作中越来越多的当代艺术家开始重视油画色彩的纯洁性, 重视色彩的心理和美学意义, 以更好地表达主观情感, 用时代元素创造出更多的契合现代艺术精神的绘画作品。在风景油画中进一步表达当代人的个性特征和观看方式。油画平面性的表现方法主要是削弱传统风景油画中体积和空间的意象, 表现作品的平面性色彩和语言, 使观众在欣赏时能更直观地理解画家的主观情感。同时, 油画平面化的表现形式更加具有整体感和视觉冲击力, 从而赋予现代风景油画个性化表现力。

英国当代画家大卫霍克尼在家乡东约克郡写生那里的自然风光, 用传统的风景写生创作手法表达出了当代人的精神特质和审美趣味。他认为传统绘画最好建立语言的方式就是拿出画布和画笔直接去画。虽然这种方法非常老派, 但是用当代人的眼光看风景不会过时。不是描绘风景写生淘汰了, 风景本身不会过时, 而是要创新表现方法, 总有其他的方法去看, 去观察。的确如此, 霍克尼不仅用传统的手法在家乡写生自然, 还创造了一种全新的风景油画呈现方式, 用约12米长、4米高的多面图片组合成巨幅的画面(图1), 给观众以强烈的

视觉震撼。大卫霍克尼的这批东约克郡风景画不是对自然的简单描摹，虽然是传统的写生手法，但是画面中的树木和房屋运用平面带有装饰的手法去描绘，所呈现的绘画语言视觉效果和精神表达已不是传统意义上的风景写生。在《花园里的红盆》（图2）这幅作品中，画家画主观对色彩的纯色化的处理上更具有当代特征，画面色彩形式感和绘画性很好地结合在一起，不再是传统的二维平面对三维空间的模仿。在色彩的运用上个性特征突出，多使用纯色及对比色，视觉色彩强烈而单纯，画作辨识度极高。

大胆鲜明的用色和富于创造力的构图，多片组合而成的巨幅画面，使得观众在观看大卫霍克尼的画作时有一种走进画面的沉浸感，是熟悉的家乡风光但在艺术表达上又有一种熟悉的陌生感，让观众产生新奇的观感，极具当代艺术的特征。大卫霍克尼兴趣广泛且具有探索精神，还借助当代电子科技手段用iPad去创作风景画。正是因为他把当代的科技手法和审美特征创造性地融入他的绘画之中，使得的他风景绘画的独具当代精神个性魅力。

图1 《沃尔德盖特的树》大卫霍克尼 英国 / 网络：视觉中国

图2 《花园里的红盆》大卫霍克尼 英国 / 网络：视觉中国

平面化不是简单的自然景观在画面上的表现，而是用色彩二维化分割画面。油画平面形式通过色调与色块的结合，可以形成色彩鲜明

的艺术作品，使人们在欣赏的过程中能够体会到契合当代精神意境的情感延伸。作品更直接的色彩和语言表达，使观众在欣赏绘画时能更加直观地理解画家的主要情感。同时，自然景观用平面化的表达形式呈现具有强烈的直观效果，更容易向观众呈现简洁明快的现代风格，从而赋予风景油画当代审美特征。风景油画创作中的平面化色彩语言主要通过色彩的平涂和色彩空间的平面化来摆脱传统的单一形式，更好地展示出当代人的精神特质。

风景油画中的平面化语言表现在对景构图上不完全依据传统风景画严格透视原理作画，而是根据画面的构成来组织景物，自由分配主次关系已达到画家

心中追求的主观意象。中国画家王克举的风景写生对平面化色彩语言运用也非常成功，具有强烈的个性特征。在《山峦》（图3）这幅风景油画中摆脱了对客观世界的模仿，用油画本身的形式语言，如色彩、线条、块面等来创造和组合画面，强调在主客观不分离的前提下，重新认识自然与画面形式的关系。他还借鉴了许多中国画技法，不刻意追求物体之间的空间深度，视野的深度被色彩所取代，趋于平面化特征。

图3 《山峦》王克举 中国 / 网络：写生网

毛岱宗在《王克举其人其画》中评价道“在色彩的运用上，摆脱了再现的描述性，让色彩的表现性纯粹起来，这正是现代绘画艺术对色彩价值的发现。色彩摆脱描述性的再现限制以后，会向心灵直接诉说”^①。

3 象征性和符号化的观念性表达特征

在数字化图片化的时代发展特征下，传统风景油画记录地域风光和再现宜人景色已不再是当代审美的主要功能。具有现代艺术观念的当代艺术家更愿意用架上的风景油画表达出当代人的情感诉求。在当代艺术多元化，个性化

的发展中更加倾向用风景油画的形式语言向观众传达出一种精神象征符号,在更高层次上用精神上的象征和体验与观众交流。而不是仅仅体现风景油画的优美与装饰功能。“风景是一种由文化中介的自然景象。它既是被表现的空间又是表现的空间,既是象征者又是被象征者,既是一个框架又是被框架所包含的,既是一个真实的场所又是它的幻象,既是一个包裹又是包裹里的物品”^②。风景被当代油画家赋予物质和精神象征的双重意义。

所谓象征性元素就是一种绘画上特殊的比喻手法,在油画中运用象征元素和表现手法表达出对社会的期待和批判,对人生和人性的洞察。可以深刻、细致地描述作者的情绪,反省内心。油画元素的象征性可以唤起人们的思考,对人们的思想观念产生一定的影响,对人性和社会问题的思考可以起到抛砖引玉的作用。

当代风景油画中的象征性元素来自画家生活经历和对历史的思考。体现对社会和人性的

关怀。德国当代新表现主义代表画家基弗作品(图4)中出现的大量的德国二战后的废墟和荒芜之地实际上就是运用这些景象作为一种象征性元素。废墟是二战后德国的共同现实,废墟已成为战争造成的社会毁灭的最强大的视觉体验。战后文坛“废墟文学”的兴起,成为与反思并列的德国文化的又一重要精神背景。虽然基弗没有经历过二战,但他在“废墟文化”中长大。在谈话录中基弗谈到了他在一个炸弹坑里玩耍的童年:“我成长的地方有许多弹坑,孩子们把他们看成和别的东西一样是真实的。我经历过所了解的历史,都是与脑海中的画面相关的。当我看到风景的时候,在我眼里这些不再是纯粹的景色,还有战争和历史的痕迹。”这样的经验无疑对他未来的创作起着重要的影响。

图4《废墟》基弗 德国
网络:视觉中国

基弗作品《土地》(图5)的基调油彩大量运用黑色和灰褐色,画面肌理斑驳艰涩,甚至他直接用、钢铁、砂石、灰烬,感光乳胶剂、照片、稻草、等综合材料来作画。作品中隐藏着悲伤的回忆和战后的德国文化。他擅长用平凡的景物表达出精神上的象征,给观众以强烈的视觉冲击和精神启示。

当代油画的观念性表达已成为最具突出的特征。所谓观念性就是艺术家的思维,思想在作品中占主导地位,通过符号化语言使自己的作品更有思想内涵。艺术家所运用的符号语不仅表达了现实世界中的一些外部事物,而且表达了一些隐藏的事实,甚至揭示了一些无形的思想。因此,符号化语言在风景油画的象征性和隐喻性中起着非常重要的作用。

中国画家许江的《葵园》系列风景油画也是运用这种象征性、符号化元素的代表性作品。(图6、图7)中大量的向日葵作为一种符号

图5《土地》基弗 德国
网络:视觉中国

化语言隐喻50年代人集体主义的情感与思考,是画家自己心象的直观呈现。葵园风景中的葵花已经成为符号语言,是用来表达艺术家内心感受的媒介,成为许江精神层面的一种象征,融铸于老葵的生命之中的是一代人理想,并赋予他人生的超越价值。

观众在欣赏这类绘画作品时根据有形的符号化绘画语言进行无限的联想,画面的象征作用便达到了。这种符号是用来表达人类的情感,它可以与观众产生精神交流,激起情感共鸣,具有精神上的当代性特征。

以上分析可以看出当代艺术家在进行风景油画创作更多探索运用符合当代审美特征的绘画语言,更多表现具有主观精神内涵和象征意义的“心灵风景”。画家运用的绘画语言和时代特征紧密结合,寻找符合自己特性的符号语言就会创作出独具特色的有强烈个人面貌的成功作品。

图6《葵园》系列 许江 中国
(网络: 视觉中国)

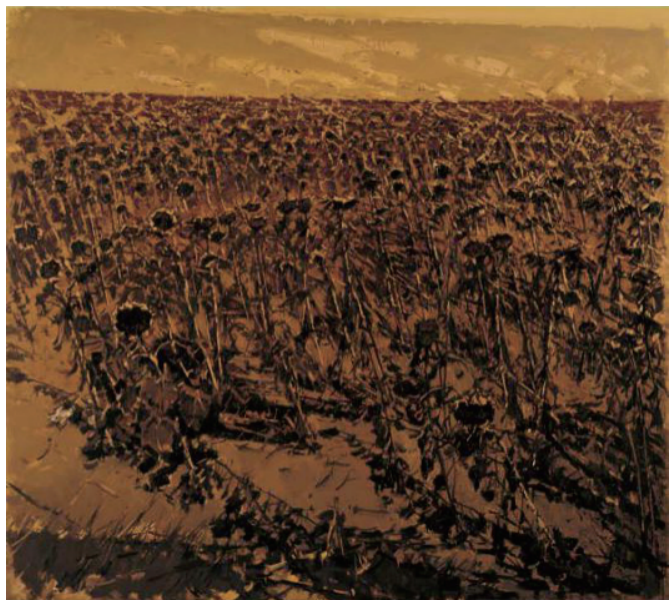

图7《葵园》系列 许江 中国
(网络: 视觉中国)

4 民族传统文化与现代艺术观念相融合的表达特征

我们知道任何一种艺术形式都会带有一定的地域民族文化因素,地域民族文化会形成一种长期的稳定的民族审美心理,艺术的民族性因此而产生。在当代全球一体影响下民族文化交流融合的趋势明显,艺术发展更加具有国际性。民族地域性的传统文化在与现代文明碰撞交织中也发展出新的艺术语言,这种文化融合,传统与现代交织的艺术语言在当代中国风景油画艺术的表现中尤为突出。

传统山水画在中国画中是非常重要的画种,历史悠久,有着非常深厚的文化底蕴和传承。中国人观察自然表现自然遵循“外师造化,中得心源”的观看之道,将外观物象与主观感悟

结合,追求一种似与不似的意象表达。在艺术表达上崇尚传统的山水文化精神已深深根植与中国人的审美心理之中。中国风景油画的发展受传统的山水绘画的影响,又充分吸收借鉴了现代西方油画创作的观察方式和表现手法,画家在熟练掌握传统油画绘画语言技巧的基础上都自觉地研究风景油画如何融入中国传统山水精神,体现中国人对自然的审美观,大大丰富了当代风景油画的精神内涵。他们在借鉴吸纳中国传统文化元素的基础上又有自己的创新,在运用色彩,笔法趣味,以及写意意境各方面呈现当代中国风景油画的独特个性化面貌。

中国画讲究线的运用,和西方油画中线条的客观造型标准不同是中国画线条更加讲究灵动与意蕴,了了几笔就能概括万物,得其神韵。

图8《点线迎春》吴冠中 / 网络: 视觉中国

当代画家吴冠中的作品《点线迎春》(图8) 这幅画中画家运用具有传统中国画笔墨趣味的

停、转、顿、挫来表现柳树在风中的飘逸姿态,画面色调和单纯的色点又很好地展现了油画质

感与层次的语言特色,点线面的运用极富东方艺术形式的装饰韵律感,在风景油画中探索出融合传统与现代的个性化表达语言。现代艺术的主观表达特征和平面简洁的风格成为许多风景画家的追求现代绘画形式感的目标。当代风景油画创作不断吸收现代艺术的创作理念同时借鉴传统艺术的意蕴正在成为一种新的发展趋势。

现代风景油画中的主观表达性与中国传统山水画中借助景物抒发内心情感的意象表达不谋而合。画家在风景油画中吸收这种现代表现元素把客观的风景转化为民族传统精神的载体,表现出自然风景的朦胧意象和超越自然的现代艺术风格。当代画家陈均德的风景油画作品就

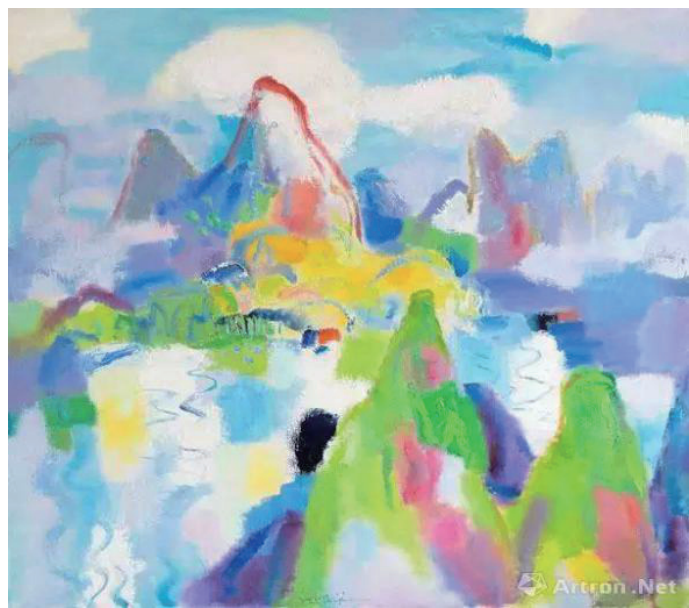

图9《日映岚光轻锁翠》陈钧德 中国
(网络:视觉中国)

中国画家洪凌致力于探索用油彩创作出中国传统水墨山水画的表现特征。在《雪静山空》(图10)这幅作品中运用现代抽象油画中的泼彩手法,把稀释的油彩效仿水墨画的流动性特征,泼洒中形成丰富的色彩层次,再结合刮、擦、刷、勾、挑、点、滴等综合笔法表现出油画厚实的肌理效果,他驾驭现代的油画语言创作出了一系列具有中国山水画意蕴的当代油画风景。中国画家在当代风景油画个性化语言创新方面融合中西绘画、传统与现代,探索出了属于中国特色的意象风景油画发展道路,可谓是风景这边独好!

5 总结

风景油画是油画历史发展中最常见的表达题材,曾经为画家在油画语言的创新探索中起到了关键作用,油画表现技法的突破和现代风格的确立都是和风景油画的创新息息相关。在当代艺术多元化发展的今天,艺术早已不再仅仅是传统的形式呈现。传统绘画表现形式在经

是这种意象风格的杰出代表。在他的油画作品《日映岚光轻锁翠》(图9)中这种朦胧意象的个性化表达手法运用非常突出,画面中表现山峦的浅紫、粉蓝、橙黄与自然真实的色彩已相去甚远。为表达意境画家主动控制和驾驭色彩,色彩的纯度和明度都大幅度提高,同时又有灰色的平衡和冷暖互补。寥寥数笔的山峦景致造型有一种大巧若拙,超然物外的传统文人精神气质。“艺术只居内心,艺术之路的确就在我们自己的脚下,我用心去创造属于自己的、独立于自然造化的新自然境界”^③。画家成功地将现代艺术中表现主义色彩手法和传统的文人精神相结合,形成了当代风景油画领域里独特的个性化意象色彩语言。

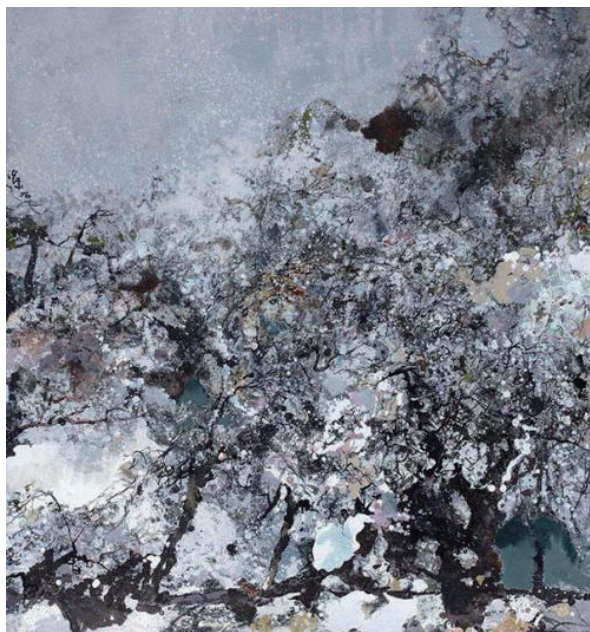

图10《雪静山空》洪凌 中国
(网络:视觉中国)

济高速发展时代的大众审美心理和流行文化的影响下呈现出丰富多彩的当代面貌,审美需求也出现多元化个性化的特征。艺术家有了在一个更为多样化和宽松的创作环境下发展自己的个性化艺术语言的自由,在艺术的表达方式上不再有单一的清规戒律。所以探索和研究个性化语言是当代风景油画发展的需要,否则就会脱离当代观众的多元化需求,有被边缘化甚至消亡的可能。只有结合自身的艺术特点运用现代艺术多元化表现形式不断创新语言以适应当代观众的审美新需求,才能丰富和发展风景油画的个性化语言。时代在发展,风景油画语言应该顺应当代审美多元化的发展需求,不断创作出具有个性风格符合当代审美特征的优秀作品。绘画的创新发展从来不是凭空而来,继承和创新紧密联系在一起。任何时代油画艺术语言的创新都是在画家有选择地吸收传统精华的基础上通过努力实践得来的。我们知道风景油画在西方发展有着深厚的历史底蕴和丰富的语言宝藏。风景油画中有着独特的油画肌理效果

和丰富细腻的色调韵味,这些材料与技法特征仍然是绘画层面上油画所独有的特征。油画作为画家创作思想的表达媒介必然会带有对传统油画语言的传承与吸收,同时在继承这些传统优秀的绘画语言的过程中,我们还应该有所创新与发展。经历了几个世纪发展与演变而产生的独具个性魅力的大师风景油画名作是不可替代的经典,是我们学习油画语言的丰富源泉。对个性化油画语言不断地探索创新是画家建立自我个性化绘画语言的必由之路,同时也是检验当代风景油画家作品艺术水准的重要标志。当代艺术的多元化发展刺激着传统绘画语言的更新,画家只有娴熟的绘画技巧是不能创作出具有时代特征的伟大作品的,要想被时代所认可,绘画理念应当具有当代人自己对生活和艺术的理解,艺术形式也应符合当代艺术发展的特征。在继承与创新油画语言的实践道路上不断寻找符合自己艺术观念和表达思想的绘画语言,这样才能使得自己的绘画作品具有独特的个性化面貌和时代精神。

风景油画丰富的色彩表现、层次肌理、质感效果所形成的语言特征已经在油画发展历史

中得到了充分的展示,具有独立的审美价值。做为传统架上绘画表现形式之一的风景油画,在当代的审美功能上已不再是单一依靠油画技法对优美风景的记录和再现。多媒体和数字化的发展使得人们可以轻易获得高清视觉艺术的体验,表现“风景”的现代艺术形式已是层出不穷、丰富多样。在现代艺术的多元化语言环境下,画家仅仅依靠传统风景油画语言表现形式和技巧是不能够俘获当代观众青睐的,所以当代画家要积极运用现代艺术多样化的个性手法,丰富和发展当代风景油画的审美价值。笔墨当随时代,油画语言也要随着时代的发展不断创新出符合当代大众多方面审美需求的作品。风景油画在当代中国形成的欣欣向荣的发展局面证明,紧随时代的发展特征,探索和研究风景油画在当代新的发展方向,借鉴东西方艺术的精髓,确立属于自己独特个性符号的艺术语言,在风景油画的个性化表达方式上构建新的语言内涵和文化特征,才能让风景油画这一有着悠久历史的艺术形式焕发出新的生命力,体现出时代的审美价值。

注释:

- ①毛岱宗.王克举其人其画[J].中国油画,2001,(1):16.
- ②[法]马尔康·安德鲁.风景与西方艺术[M].上海:上海人民出版社,2014.23.
- ③贾方舟.陈钧德的色彩交响诗[J].中国油画,2017,(4):8.

参考文献:

- [1]毛岱宗.王克举其人其画[J].中国油画,2001,(1):16-18.
- [2]贾方舟.陈钧德的色彩交响诗[J].中国油画,2017,(4):1-8.
- [3]戴士和.观念·技术·形似[J].中国油画,2003,(2):23-26.
- [4]魏运成.油画语言的中国精神[J].东方艺术,2003,(5):22-41.
- [5]黄礼攸.写意油画之特质与实践[J].创作与评论,2015,(23):121-125.DOI:10.14039/j.cnki.cn43-1515/i.2015.23.021.
- [6]孙哲,邱广金.流动的韵律——浅析吴冠中风景油画艺术的内在气质与情感[J].美术教育研究,2016,(19):12-13.
- [7]马晓娟.浅谈油画色彩在意境表现中的运用[J].美术教育研究,2013,(9):27-28.
- [8]王瑞,陈晓华.中国画元素在当代油画中的融合与借用[J].艺术研究,2015,(4):1-3.DOI:10.13944/j.cnki.ysyj.2015.0328.
- [9]杜珂.中国风景油画中的意境追求探讨[J].艺术科技,2015,28(11):128.
- [10]颜苏平.置换的视觉[J].中国油画,2012,(4):41-44.
- [11]崔庆忠.为了油画中国画.中国油画[J].2003,(5):18-26.
- [12]陈宗光.风景的概念与“概念”的风景[J].中国油画,2005,(4):13-16.
- [13]阳绿萍.中国写意风景油画中的意境研究[D].湖南科技大学,2015.
- [14]郭永强.当代油画个性化语言的表达[D].华中师范大学,2009.
- [15]唐秀琼.中国当代油画作品中的东方语境研究[D].重庆大学,2012.
- [16][法]马尔康·安德鲁.风景与西方艺术[M].上海:上海人民出版社,2014.30-31.

作者简介:方健葵(1969.06—),男,汉族,安徽安庆人,硕士,讲师,研究方向:美术。

项目信息:学院重点科研项目论文,项目编号:hmxzy2023ky04。