

对油画民族化的思考

张先红

(湖南科技大学 艺术学院, 湖南 湘潭 411201)

摘要:油画作为一个舶来艺术,传入中国已有几百年的历史,然而油画的民族化从油画传入之后就一直是艺术家们关心的热点问题。以油画民族化的历程为切入点,揭示油画民族化存在的问题,阐述如何实现油画民族化。

关键词:油画民族化;审美;中国特色

中图分类号:J2-3

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2014)03-0178-03

1 油画民族化的历程

1.1 建国以前的油画民族化

20世纪初,中国政府派遣大批青年画家远赴国外学习西洋油画技法,吸收西方先进思想和教育。这批青年学成归国后,纷纷著书立说、创办学校,传授西洋画技法。这一时期,以李铁夫、刘海粟、李叔同、徐悲鸿、林风眠等一批优秀的画家为代表^[1]。中国油画的系统教学是从20世纪初开始,1906年秋南京两江师范学堂设立图画手工科,聘请日本人传授油画技法;1912年,乌始光、刘海粟、汪亚尘等人创办上海图画学院,推行正规系统的西画教育,提倡风景写生并第一次启用人模特写生,打破了中国传统封建思想,开创了美术教育的新风尚^[2]。

徐悲鸿的油画有精湛的技术,继承了西欧古典艺术严谨而完美的造型传统,并汲取印象主义对光、色的发现,使之完善地结合,徐悲鸿所走的这条艺术道路就是想把油画这个外来物种容纳到中国的艺术体系之中,成为真正的中国绘画,他采取的是全面接受西方式的教育体制,以写实为基础,逐步形成有自己民族特色的油画,他为此付出了一生的努力^[3]。刘海粟的艺术主张比较开放,主张“调和中西艺术”,强调表现个性和心灵自由^[4],充分吸收印象主义及其他现代绘画的精华,把西方现代绘画强调的“表现”与中国传统绘画的写意性结合起来,从中西艺术的内在精神本质入手,借鉴印象派的色彩、野兽派的线条与笔触,再融入传统艺术简约、写意的风格,追求意境,强调主观情感的表达,其作品突出了力度和雄健的一面,极具个性特色^[5]。

1.2 建国以后到改革开放之前的油画民族化

新中国的成立,社会主义制度的建立,使社会各个方面都面临巨大的社会变革,油画的创作也深受社会变革的影响,无论是内容还是表现形式都有了深刻的变化。

受“向苏联学习”的国策的影响,现实主义创作方法成为主流,画家们以通俗的写实手法,表现带有理想主义的新生活题材。受马克西罗夫教学体系的影响,这一时期的作品主题性很强,每幅作品都有很明确的情节性和故事性,主要以人物画为主,风景和其他题材的作品很少。许多油画家也以绘画作品表达自己真诚的心态和强烈的爱国热忱,表达对崇高理想的向往和对美好事物的追求。

董希文、詹建俊、罗工柳、艾中信等是这一时期油画民族化的主要代表。董希文一生都在探索油画的民族化,在西北研究壁画的几年经历,为他探索中国油画的民族化打下了坚实的基础。在创作中,大胆舍去色彩的细微变化,用对比鲜明的大块色彩组成画面基本色调,发挥了色彩的感情作用^[6]。评价董希文的作品可以用三个字:狠、准、稳。在《开国大典》中,画家将西方绘画的各种表现技法和民族绘画的长处结合起来,使之具有鲜明的民族特色和时代特色,在进行严谨的写实描绘中,借鉴了民间美术和传统工笔重彩的表现手法,使蓝天和红地毯、红柱子、红灯笼及红旗等形成强烈对比,增加了节日的喜庆气氛,而在写实描绘中,画家又进行了大胆的艺术加工,如在透视和光影处理上,没有按西方写实绘画中的素描要求去处理,而是根据画面主题和总体需要以及民族审美情趣进行创作,体现了民族绘画特色,使油画朝着民族化方向发展^[7]。

这一时期产生了大量具有民族特色的油画作品,也影响了很大一批画家,从而推动了油画民族化的进程。董希文的《开国大典》、罗工柳的《毛主席在井冈山》、詹建俊的《狼牙山五壮士》、艾中信的《红军过草地》等都是这一时期油画民族化的典型代表作。

1.3 改革开放以后的油画民族化

改革开放以后思想得到解放,涌现出不同形式的绘

画题材与风格,艺术家的创作更加自由,罗中立、陈丹青、何多苓等是这一时期油画民族化的典型代表,这一时期的油画民族化与以往的任何时期都有很大的不同,无论是在表现形式、表现手法、表现题材还是情感传达方面。罗中立的《父亲》,陈丹青的《西藏组画》等都是这一时期的代表作。

伤痕美术是20世纪70年代后期出现的美术现象。从理想主义、英雄主义,转向悲情现实主义与平民主义;描写对象从英雄人物转为普通大众,促进审美观念的改变,艺术创作开始摆脱政治因素的束缚,融入了更多的现代艺术语言,绘画题材更加自由,表达情感更加真实,一改以往的虚假牵强的人物表情动态,如罗中立的《父亲》很好地证明了这一时期的绘画形势。

“伤痕”美术倡导“尊重历史”,表现了民族历史的“悲剧”。这在很大程度上表现了人性主义立场。伤痕美术毋庸置疑地成为一场思想解放运动,是对虚情假意的情感的反抗,是真实关注人的内心感受的绘画运用,对后来艺术的发展产生深刻的影响。作品改变以往单一的模式,融入现实主义语言,使伤痕美术具有时代性意义和文化涵义^[8]。

1979年陈丹青的《西藏组画》的出现在全国刮起一阵乡土现实主义之风,并迅速在全国兴起。他们从人道主义出发,客观地反映农村的真实面貌,描写农民们最淳朴真实的性情,表现社会普通人的精神面貌和生活状况,具有现实意义。陈丹青的作品流露出一种人文主义情怀,隐含了他的个人经历和生活阅历,同时饱含对社会底层人民辛勤劳作的理解、现实残酷的怜悯以及朴实善良的敬重。

2 油画民族化的质疑声

油画民族化不仅是一个艺术问题,更是一个民族性的问题,“油画民族化”问题一直是油画家们探讨和关心的热点。然而,有不少人认为油画本来就是一个西洋画种,一个舶来品,有着无比的优越性,中国的画家又怎么可能创造出民族化的油画呢。这是对“油画民族化”的错理解,我们讲“油画民族化”,是把西方油画的精髓与中国传统绘画相融合,与中国的文化思想、精神内涵相融合,表现出中国的审美情怀,形成具有中国特色、中国风的油画作品。也有不少人崇洋媚外,认为油画就要完全地向西方学习才有发展空间,以至于忘乎所以,完全脱离了本民族的东西。更有甚者认为,油画民族化已经成为过去,再走油画民族化的路子,会让油画的创作模式化,进而大肆宣扬“去民族化”,在作品创作中更多地追求“创新”,追求个性,玩一些表面上的东西,以博取欣赏者的眼球。

目前,中西融合的现象盛行,中国油画艺术呈现出繁荣的局势,在这种形势下中国的传统文化精神与艺术形态是否能与世界接轨,这是值得艺术家们深思的问题。现在,我们的艺术家必须探讨,中国的油画是背离传统还是完全西化,还是走汲取传统中的民族精神走出自己的

新路。当前油画艺术的发展进入到了一个关键时期,中国油画将走向何方?如何才能实现中国油画的民族化?

3 油画民族化之路

3.1 洋为中用,中西结合,走民族特色艺术之路

油画属于西洋画种,明朝时期传入中国,对于中国人来说如何学习油画一直争论不休。然而,随着经济社会的发展,在利益的驱使下,市场上出现了大量的名画赝品,去造假的这些人(就是所谓的行画家)也算是有扎实的美术功底,但为什么得不到认可,值得我们深思:一味地模仿别人的东西,没有创新可言,在艺术道路上行不通。油画本来来自西方,他们在某些方面就有很大优势,很难超越,为什么我们不变通一下,充分发挥我们的长处呢?我们可以学习西方先进的油画技术,吸收与借鉴西方各个时期不同派别与流派的精华,然后运用到中国的油画创作中来,真正使外国的东西服务中国,结合中国和西方,真正做到洋为中用,中西结合。诸如,徐悲鸿、颜文梁等先后留学欧洲,归国后,大胆引进了西方学院派,介绍西方学术,他们继承欧洲学院古典写实传统,吸收与学习印象派的精髓,他们的作品在融汇中国传统绘画技法长处的基础上,再结合西方绘画的精髓,为油画的民族化开辟了道路^[9]。徐悲鸿一生提倡写实主义,为以后中国油画的写实主义打下了坚实的基础。林风眠晚期的作品用的是毛笔宣纸,他并不着力强调力透纸背的味道,他在中国式的线条、墨彩和意境中,加进了如野兽派和西方现代主义一样丰富的色彩与造型。他的线条韵味更接近马蒂斯而不是中国古代大师。奇妙的是,林风眠的作品表现的明明是中国人的性情与美感,却又与传统的中国画面目全然不同,处处可见西洋画的笔法和构图,但在欣赏者的眼睛里,却是那么的和谐,并不像许多强行嫁接中西绘画的人,搞得那么勉强。秘密也许来自于他的才华,他能真正专注地领会到中西艺术的灵魂而不是外表。其实,作为油画家也一样,只有真正地理解和领悟到中西艺术的真谛,才能创造出更加优秀的作品,给观者带来视觉享受和审美愉悦^[10]。艺术是没有地域和国界的,成功的艺术家是善于汲取各种“养分”的。

3.2 恢复文化自信,增强文化积累,树立民族自豪感

人们常说“民族的就是世界的”。而艺术作为与世界文化交流的前言阵地,树立民族特色形象是至关重要的。中国是世界上少有的文化继承没有断层的国家,有着上下五千年的文化积累,文化底蕴深厚。随着社会的发展,起源于西方的油画理所当然地对中国油画产生不可小觑的影响,有些甚至会完全崇拜乃至膜拜西方油画艺术,盲目地追从西方油画,而并不是选择性地吸收精髓部分,中国传统文化则被他们抛之脑后,渐行渐远。这种现象会使得他们的艺术缺乏生机与灵魂,在青年画家中表现比较明显。

成功的艺术家是有深厚的文化修养和民族情怀的,也只有这些作为支撑的人才能成为真正的艺术家,否则就会是无骨的形体和散沙,没有凝聚力。在极具诱惑力

的复杂的经济社会条件下,艺术作品进入艺术市场也要保持良好的动机和心态,不要让经济利益冲昏了头脑,否则可能被市场吞掉精华,磨灭灵气和棱角,到那时,作品也就成了商品,失去了“艺术”二字的本质。实际上,真正受到大众欣赏与赞誉的正是那些拥有深厚文化内涵、民族意识和审美情怀的艺术家,当代艺术家如吴冠中、忻东旺、杨飞云、陈丹青等,他们的作品之所以受到人们的喜爱,正是因为他们用心创作,把握作品的精神内核。究其原因,就是他们对中国传统文化的认同与选择性的继承。他们既吸收了中国传统绘画中的韵律、线条、布局、笔墨,同时也吸收了西方绘画的造型表现力以及色彩的冲击力。所以我们要相信自己,树立民族自尊心、自豪感,华夏五千年文化积累,在这文化底蕴深厚的沃土里一样能打造出艺术的殿堂。

3.3 提高审美修养,创造民族文化品牌

关于审美的定义,不同的地域、国家和民族有不同的审美标准,有大同亦有差异,这和本民族的文化形成有很大的关系,很多东西是相通的,对真善美的认可,对责任感、正义感、道德标准的要求等,多有相同的地方。从油画来看,我们能够欣赏和接纳西方绘画,也就说明我们是认可西方绘画的,无论技法方面,如对经典的造型、完美的构图、迷人的色彩、虚实、主次、线条等方面的理解,还是主题表现方面,如对人体美的酷爱、对英雄的讴歌、对人民的赞美和同情、对自然美共有的激情,都是多有融合,少有碰撞的。中华民族有着上下五千年的文化底蕴,这是我们得天独厚的优势,为什么我们不好好把握和运用呢?盲目地跟从只会让我们失去方向,我们要想让中国的油画走向世界,必须创立我们自己的民族品牌。这就需要我们有深厚的文化修养和高尚的审美取向,只有这样才能创造出既具有本民族文化特点,又被世界认可的符合东方审美情怀的优秀作品。我们在欣赏西方画家的作品时不难发现很多有名的画家的作品中隐隐约约有中国绘画的影子存在,他们已经把中国传统绘画的精华加以吸收和运用。毕加索作品里的笔触线条以及费欣的素描,正是受东方文化的启发和熏陶,把线条加以应用发挥,才使得我们对他的作品倍感亲切。其实,在中国已经有人就这样实践过了。油画大师吴冠中能在中国画坛乃至世界画坛享有很高的地位,在于他通古今,融中西,在于他对民族文化的推崇和很好地接纳西方油画的精髓。这就是我们需要学习的例子。

艺术来源于生活,一个成功的艺术家是善于用画面来表现自己对现实生活的看法和批判的,从审美的角度看,成功的作品往往具有一种美的内质。作为一个艺术家,我们应该去充分挖掘华夏民族的优良品质,以艺术作品来表现生活的真实,与世人分享,以展示我华夏五千年文明之精华。在今后很长的一个时期内,具有民族特色且融入民族文化的油画依然是中国画坛乃至世界画坛的主流。艺术作为一个文化领域的范畴,是没有国界和地域限制的,“民族的就是世界的”。随着国际联系的日益

密切,国际文化交流日益频繁,艺术作为交流的一种方式也紧跟时代潮流。中国的油画要想取得更大的成就,在世界艺术的殿堂上大放光辉,只有把握时代的脉搏,分清主流与支流,融入民族特色和民族文化,形成具有民族特色的艺术,才能有更广阔的发展空间。

4 结 语

油画在中国几百年的发展历程中,经历了跨越式的发展,老一辈艺术家们为此付出了巨大的艰辛和努力。随着进一步的改革开放,中国油画完成了由西方传入中国,走向国际市场的转变,但是在这种经济社会的刺激下,中国油画的弊端也开始显露出来,部分作品缺少创新,抛弃了民族的、大众的东西,追求个性、风格,追求经济利益,开始慢慢地脱离了艺术的本质和初衷。中国油画发展至今,已经到了一个关键的时期,许多艺术家也开始反思和探索:中国油画将何去何从?我个人认为,民族的就是世界的,艺术来源于生活,优秀的油画作品应该表现生活的真实,反映民族文化的闪光点。中国的油画要想引领世界油画的潮流,必须走中国特色艺术之路,展现我华夏五千年文明之精华。我们要摆脱一味模仿的禁锢,发展有中国特色的油画。有中国特色的油画至今虽还没有完全形成,但是已初现端倪,作为一个从艺者,应该在吸收前人优点的基础之上,继续刻苦钻研,努力前行。

参考文献:

- [1] 贺西林,赵力.中国美术史简编[M].北京:高等教育出版社,2003.
- [2] 尹少淳.美术教育学新编[M].北京:高等教育出版社,2009.
- [3] 李菲.20世纪初期徐悲鸿、林风眠、刘海粟等人对油画民族化的探索[J].安阳工学院学报,2012,11(1):84-86.
- [4] 王丽新.油画民族化的历程及启示[J].大众文艺,2008(9):94-95.
- [5] 秦安建,胡宁.浅析刘海粟的油画民族化观念[J].艺术教育,2009(9):120.
- [6] 李玉昌.董希文的艺术特色[J].中国艺术,1995(2):57-59.
- [7] 袁成亮.董希文与油画《开国大典》[J].党史纵览,2008(10):50-52.
- [8] 吴佳芬.伤痕美术研究[D].南京:南京艺术学院,2008.
- [9] 张翠翠.论中国油画对西方油画的传承与发展[J].大舞台,2010(5):53.
- [10] 甄巍.西洋油画与中国水墨[M].上海:学林出版社,2009.