

中国油画发展现状

杨成¹, 邢开源²

(西昌学院 美术系, 四川 西昌 615022)

【摘要】 在当今艺术多元化发展的大环境中,中国当代油画较之传统绘画,在形式的表现和观念的表达方面越来越突出。中国油画未来发展的方向该如何定位,是摆在我们面前的首要问题。本文就当代中国油画艺术发展中出现的一些问题试以叙述。

【关键词】 形式;表现;观念;传统;创新

【中图分类号】J223 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2005)02-0152-04

相对于当代庞大的视觉平面艺术体系而言,传统意义上的油画仅仅只是一个并不宽泛的子系统,而这个庞大而开散的艺术体系使得当代油画的概念变得十分的模糊。由于西方当代油画的弱化乃至结构,尤其后现代,当他们以装置、行为及新科技为手段进行艺术活动成为主流时,就已经酿成了艺术与非艺术的混乱。艺术在走向生活,走向大众。艺术家与普通人已没有天然的鸿沟。人人都可能是艺术家,继杜桑之后任何艺术形式都兼有可能,而此时的油画仅是众多艺术形式中的一小部分而已!它已从数百年前的艺术至尊沦落为一种不再时髦的样式和手艺。如今,它的直接概念是绘画,人们已经忽略了它的纯正性,无论是材质、技法、还是精神层面。“油画”在当今艺术界已不再是一个单纯的名词术语。

对于中国,油画无疑是舶来品,中国油画史是一部拿来史,拿到现在,当西方油画已经消解在形形色色的现代艺术中,仅从油画的本身意义去拿,已所剩无几。于是有人便叫嚣:油画已经死亡!中国油画已经走到了尽头!对于这样的观念我们不敢苟同,油画产生于西方作为一种艺术形式,它体现了西方人文主义精神和认识世界的方式,是一种更理性、更科学、更直观的思维方式。根据文化发展变迁的规律来看,虽然在西方一些地区,写实系统的油画确已退出了主流地位,但作为一种艺术手段一种精神载体,它还远没有穷尽其继续发展的空间,它完全可以在中国找到再度繁衍发展的土壤。从明清时期油画的引进到当代油画的发展状况之对比来看,油画在中国的土地上历经百年的发展,已经融入了中国人的精神生活,无论题材、内容、还是审美情趣方面都已有

相当程度的中国化。虽然在这当中有不少的挫折和遗憾,但这已足以证明油画在中国是可以不断发展,并最终融入我们民族艺术之林,成为我们民族艺术的一个形式的。

面对古老而悠久的西方传统油画,中国油画是年轻的。年轻的中国油画向西方学习了近百年的历史,同其他的文化现象一样,经历了一个由被动遭受西方文化的浸蚀冲击,到主动自觉的去认识学习的过程。明清时期国人对于西洋画的态度是排斥敌视的,油画发展的空间仅限于宫廷,极为局限。到了19世纪末,由于中国社会危机和中西文化碰撞的加剧,在美术界出现了企图改良中国画的思潮,并直接影响到“五四”期间的美术革命。从此一批具有抱负的艺术青年跨出国门,成了第一批垦荒性的油画家。在向西方学习的过程中,凝集了几代人的努力。早期的李铁夫,徐悲鸿等人拿进的是欧洲的写实技法(虽然当时西方的学院派已开始衰退),显然这样的选择同当时他们对艺术的社会功能的重视和对旧文人画的反感,有很大的决定性。而刘海粟等人拿进了印象派的风范。50年代中国油画借道苏联间接拿进了欧洲的直接画法,虽不是欧洲绘画的本源,但当代许多画家的基本功大都由此起步。60~70年代由于中国社会政治,经济发展对艺术的影响,使得这一时期艺术发展很不平衡,在一定程度上甚至背离了艺术发展的基本规律,此时我们面对苏联二流画家的作品时也都仰视膜拜。到了80年代中期,中国油画开始不满于以往那种矫饰的现实主义和僵化的创作教条,以更开阔的视野和务实求实的求艺精神形成了油画中直追本源和建立中国气派的热潮,出现了稳健发

收稿日期:2005-04-12

作者简介:杨成(1980-),男,助教。主要从事美术教学与研究。

展的趋势,而此时由于世界各地艺术家的多元化发展,使得纯正的高水准的油画家已寥寥无几,与之相对的中国油画家们则显得更谦逊,沉着,为了达到一流的技术和造型能力,中国的油画家们做了很大的努力,从材料和技术层面都有了相当的发展,中国油画开始有点意思了。假如此时我们再回过头去与苏联老大哥比较,恐怕也难分伯仲。中国油画开始受到世界画坛的关注。但同时并存的现象我们也应看到:在近百年的油画实践当中的拿来阶段,限于历史的局限,我们还无法进入油画深层次的本体思考,而近几十年来来自于政治经济的干扰使得油画自身发展出现失衡和一定程度的偏离。体现在作品当中表现为一些画家对绘画语言的掌握不足和作品精神内涵的苍白。有的画家掌握了一定的技法,却未能深谙整个西方历史文化所烘托出来的油画的精神内涵,而有的画家虽在作品中注入了对中国社会和现实的思考,但却缺乏对油画语言的锤炼和其审美价值的体现,使作品空有内容而不具有恒久独立的艺术价值。

另一方面,当代中国正处在社会大变革中,人们正处在观念更新,意识的调整之中,而原有的思维方式和各种新思潮的碰撞不断的加剧,在这样的社会状况和心理条件下,画家很难超越社会和自身的心理。画家也很难对艺术有专著的追求。许多画家在对古往今来的诸种文化传统面对与其互反互逆背道而驰而又同时并存的文化现象显得无所适从,似乎除了默认也别无选择。体现在作品当中难免带有迷茫和犹豫的色彩,缺乏那种从社会整体建立的崇高信仰和品德,缺乏那种震撼人心,催人奋进的强烈的精神力量,更多的是从个人、个体的角度出发,个人利益出发,带有盲目性。表现在另一方面其实就是一些人的惰性和艺术的投机心理,于是现在大批的绘画成了形式的游戏。其中的美与丑的开始变得模糊,画家们的画布上更多的是对于形式的操作而忽视了绘画的独立性和其必要的技术含量。如此情况,我们的现实水准无法达到理想期望的高度。视觉艺术中的形式美永远是其主要语言,但却被无限的扩展,大有形式重于绘画之势,具体从以下几方面进行简述:

一、为了表达而表达

在当下议论文化成为当今文艺界的流行时尚,反映在美术领域表现为艺术创作不是艺术的发现,而是作者观念的表达,是生活中找到一个能图示作

者观念的事件的翻版。油画创作成了表达观念,记录事件的工具,而那些所谓的艺术家们进行艺术活动仅是一种自以为是的艺术的装饰和文化干预。绘画是一种表达思想的美感载体,一件作品需要承载一定分量的精神内涵,这是必须的,但绘画到底不是哲学、不是文学、不是社会学、也不是思想,它终究不只是一种精神和思想的载体,它还有着自己独立的审美价值,我们不能超越它的社会功能,也不能削减它的价值范围。在现代西方美术界存在这样一种现象,一般美术展览通常由受聘举展人提出一个学术目标,提出所谓的现在人们最关心的几个问题,然后根据这些问题做相应的策划,最后交给他们看好的当代具有创造性的艺术家们,让他们像工人一样干活,把学者的思想视觉化、形象化。这无异于小学生做命题作文,也好似一些电影和文学作品的关系,即:“本片由某同名小说改编”,其作用只是突出其小说的可视性。它们其实是在用油画语言讲着不同的故事而已。

在当代一些中国油画家的作品中大量的充斥着文化批判和游戏调侃的东西,强调生命冲动、原始本能、生存询问等观念及观念的更新,这些作品反映出一个共同特点:将文学和哲学的语言图式化,从而导致绘画本身审美情趣的消解和视觉质量的下降!油画艺术的根本魅力在于它本身画面独立的审美价值,即必要的技术成分和其独有的特质美感。绘画本身以及在绘制过程中渗透出来的意味远远高于我们的种种想法和苍白的描述。画面上的东西我们可以暂时不管,视觉直接所见的只是笔下功夫,视觉艺术只有靠造型效果,其它的种种“想法”和“感受”在赤裸裸的形体面前显得矫揉造作,不堪一击,那种认为艺术是每个艺术家言说着的独特感受的说法是站不住脚的,它混淆了绘画语言与文学语言的概念。形式美永远是绘画的重要语言,唯一语言,人类绘画的历史就是一部视觉史。绘画首先是一种审美活动,如果我们因强作解人而踏如审美的误区,从审美直观的情趣走向诠释,或为了自己的创作或探索,用概念和言辞编制成一套理论化的陈述,那么此时的绘画就已经失去了它本身的意义和价值!绘画只不过是充当了一个文化注脚的角色!我反对艺术家将自己的艺术直觉转化成一种理论推演,这样不仅勉为其难也很失真。并且在一定程度上很有可能成为艺术发展的羁绊。我们没有必要用文字去阐释作品要表达的意义,画家是用作品说话,而不是用文字。一件优

秀的作品本身就能说明一切,艺术不需要用艺术以外的语言来表达!

在此我们应该将文学与绘画相区分,应注意绘画中有损于绘画独立表现的文学化倾向。在西方传统绘画中是反对绘画隶属与文学的,在他们的词汇中“文学化倾向(reinlure litteiaire)是一个贬义词。在中国水墨画方面,自王维起出现诗画的相互结合进而发展为诗画的相互替代,从而严重的阻碍了中国绘画向造型方向的独立发展,这是中国绘画受文学影响的弊端。自19世纪印象派产生以来,绘画逐渐摆脱了宗教和文学的束缚,其独立性和纯视觉性得到强调。文学和绘画各有其长,文学源于思想,给人以逻辑思维和文字之美,而绘画能给人以最直接的视觉体验和审美享受。在中国目前的文化背景下,观念说教的东西已令人厌烦,各种思潮和观念汇聚合流,震荡之后给人留下迷茫,留下思索。对于我们每一个人而言都应该重新审视和确定自己的文化立场。油画不需要太多的说教,哲学问题也不是油画的本体问题,我们更多的应是面对画布和画笔的痴迷和触碰!努力围绕提高油画的视觉品位和审美情感等方面使油画创作进入一个更高的层次。

二、为了表现而表现

人类艺术的发展历经了许多的阶段,出现了众多风格迥异的流派。从古典到浪漫,从现实到印象,最后到表现。西方艺术至19世纪末,后印象出现以后,各现代流派风起云涌,大都打起反传统的旗号,为了与传统绝裂,他们从艺术的表现手法到表现形式都发生了彻底的变化,并借助于弗洛伊德的精神分析学体系找到了心灵构造的摇篮,胆子越来越大,艺术语言变的越来越抽象,艺术形式也越来越离奇,关注的对象由客观转向主观,强调个人体验、个人感知,反对理性,强调激情,极度的颓废,让人怀念被淡忘了的传统文化底蕴。或许抽象的艺术更适合表现,更接近事物的本质,在国内一些艺术家为了追随国际艺术潮流,其作品中也出现了大量的任意泼辣发泄或不知所云,描头画脚的现象,甚至一些反审美的东西也被赤裸裸的搬上画面,令人感到不知所措。殊不知人类的情感是需要遮蔽,需要被悬置的,同样艺术也需要一种语言的转换。作为一种艺术形式,抽象有它的合理性和科学性,但一味的追求抽象表现,艺术就失去了它本身所追求的价值,变得空洞、毫无意

义。任何客观事物都具有一定的形式和质量,正因为具备这些,它们才得以独立的姿态存在,让人一看便知道是此而非彼。对观众而言他们想知道画家画的是什,观众对作品信息的接受显然是有选择的,人们面对作品一般会不自觉的同自己自然生活中的视觉经验相联系,用自己的视觉经验去印证和理解。一味的追求表现,为了表现而表现的作品是没有生命力的。这里借吴冠中先生的一句话说就是:“笔墨等于零”!

三、为了强调个性和风格而过分的套用形式

对于个性我认为不应过分强求,个性本是每个画家与生俱来的最为基本的素质和天性,我们应该尊重,而后天修养则是一个艺术家艺术风格形成的主要原因和引导基础。艺术风格和个性的形成是一个艺术家在艺术界成熟和独立的一个指标,但如果过分求之就会显得媚俗,有装腔作势之嫌,有失自然。一个虔诚的艺术家不会为了急于形成某种面貌和风格而过分的套用形式去强占一种形式风格的专利,因为一个画家的艺术个性并非仅体现在题材和形式上,更重要的是从艺术语言即绘画本身体现出来的独特的艺术气质。这就要求画家在准确把握自我的同时在共性即普遍规律上要高人一等。艺术个性和风格因人而异,既然是“个性”就是很自我的东西,是自己艺术形式的标签,这就意味着不能追逐潮流和时髦。同时它的形成是个很自然的过程,我们不能拔苗助长,如果我们过早的为我们的作品打上形式的烙印,这无疑是对自己艺术发展的一种遏制。勿庸质疑一个艺术家必须具有自己的艺术风格,但艺术风格一旦形成得到社会认可,就意味着社会必须要求艺术家按这样的形式进行创作。这也是对艺术家艺术发展另一种形式的阻碍,表现出来就是作品的僵化和程式化。

四、急于技法的创新而忽视对传统的继承和研究

或许是西方传统绘画殿堂的深奥,或许是我们现实水准与期望的差距,在近年来,我们的油画领域开始流行极简、单色、平面、黑白的东西,全然不顾油画悠久的历史文化底蕴和传统,甚至为了创新和突破而

不惜与传统背道而驰,使油画的概念变的模糊、混乱。使用的是油彩但画出的却不是油画,不具备油画独有的材质美感和技术制作美感。在面对中西艺术的融合问题,有的人确有发展民族油画的抱负,但限于自身的认识和文化积淀,对西方的历史缺乏了解,对本民族的东西又是感觉多于学识,简单的把西方的油彩用于中国的水墨技法就以为是中西合璧了,殊不知这是多么天真的想法。油画和中国水墨画不论是在依托载体、表现形式还是表现内容上都有很大的差异。沾呼呼的油彩比不上水墨的飘逸,追不上水墨的纵横驰骋,无法表达线条的婉转缠绵。而水墨虽能利用自身的优势挥毫自如,但面对光怪陆离变化无常的三维世界却束手无策。于是我们便看见一些古怪的画面,既无水墨的飘逸,又无油彩的凝练、厚重,只是一些怪异而又具“个性”的样式。

西方传统绘画确有足以让我们仰视的高度,但我们不能因为它的高度就视而不见,不能因为它的高度就自欺欺人。面对传统我们要善于继承,善于借鉴,也许在当今这飞速发展的信息时代随着生活节奏的不断加快,生活环境、生活方式的改变,原有的表达方式已不能满足我们时代的需要,我们需要有创新,但一味的创新却忽视了创新的传统基础,忽略了创新要有一定的底蕴为后盾。万丈高楼平地起,没有基础的创新只能是空中楼阁,子虚乌有!

当我们面对西方大师的作品时我们惊叹其作品

散发出的恒久的艺术魅力,叹服于流露其作品中的自然、娴熟、适度、秩序和自律之感,这一切充分的反映出了西方视觉大师高超的技术水准和艺术涵养!以及逐渐被当代人淡忘了的深厚的传统艺术根基!我们应该花大力气去研究油画的表现技巧、表现特质。观念、造型原则、构图、色彩、明暗——等等是各种绘画共有的元素,唯有材料体系所限定的特殊技巧才是油画的特征,表现为其材质美感和技术制作美感。此外,油画丰富的色层结构、超宽的色域、三维的视幻效果、画面的微妙含蓄和力度的强烈反差等,构成了油画超强的表现力,这些都值得我们很好的学习和研究的。从某种程度上来说,艺术也是一门“术”科,它是“艺”和“术”的完美结合,徒术不足以成艺,但无术也不足以活艺。艺术家情感的载体是画面,其效果需要技术的有力支撑,显然只有观念而无相应的技术是不行的,而这技术的完善需要我们从传统开始,用最虔诚的心态去吸收,功深意切,方能站稳脚跟,不至于被时尚、潮流所左右!

以上提出的在中国油画发展过程中出现的一些问题,仅为一管之见,不足以概全。作为艺术工作者,我们相信随着油画艺术在中国的发展和成熟,这些问题是可以被我们逐步克服的。在西斯庭教堂的天顶壁画《创世纪》中,米开朗基罗告诉了我们一个道理:亚当之所以被创造,是因为他主动伸出了迎向上帝之手。

Current Developing Situation of Chinese Oil Painting

YANG Cheng¹, XING Kai-yuan²

(Artistic Department, Xichang College, Xichang, Sichuan 615022)

Abstract Under such a great environment that art develops in pluralism, compared with traditional painting, Chinese modern oil painting stresses more and more on how to show its forms and express its ideas. And the primary problem in front of us is how to orientate the developing direction of Chinese oil painting. This article tries to discuss some problems appearing in the development of Chinese modern oil painting.

Key Words: Form; Show; Express; Ideas; Tradition; Innovation