

关于当代中国风景油画创作的表现意识分析与反思

田苒苒

西藏大学艺术学院 西藏 850000

摘要：本文旨在深入剖析当代中国风景油画创作中的表现意识，通过对其历史发展脉络的梳理，从传统与现代、本土与西方文化交融的视角，探讨表现意识在题材选择、色彩运用、笔触表现以及情感与意境传达等方面的呈现方式。分析当代中国油画艺术特征，表现在融合传统与现代的审美观念，多元的表现手法与风格，鲜明的地域与文化特色，强调情感与精神的表达几个方面。并对当代中国风景油画创作的未来发展趋势进行思考，以期对当代中国风景油画创作与研究提供有益的参考与启示。

关键词：风景油画；创作；艺术特征；表现意识

风景油画作为油画艺术重要分支，在中国经历了漫长发展历程，逐渐形成了具有本土特色与时代精神的创作风格。当代艺术语境下，中国风景油画创作展现了独特而多元的艺术特征，既传承了油画艺术的经典传统，又融合了本土文化与时代精神，呈现出一片繁荣且富有创新活力的景象^[1]。其中的表现意识，不仅反映了画家对自然景观的独特观察与感悟，更体现了艺术家对艺术语言的创新探索以及对社会、人生、文化等多方面思考的深度与广度。深入研究当代中国风景油画创作的表现意识，对于推动中国油画艺术的进一步发展，弘扬本土文化精神具有极为重要的意义。

一、当代中国风景油画创作溯源

自近代以来，西方油画逐渐传入中国，为中国风景油画发展奠定了基础。早期国内风景油画创作者在学习西方油画技法的同时，开始尝试描绘本土自然景观。然而，在这一阶段，作品往往带有明显的西方油画风格烙印，部分创作者对造型的理解停留在简单描摹层面，缺乏足够的创新^[2]。在题材选择上主要集中于具有代表性的中国名胜古迹或田园风光，如江南水乡、黄山等，绘画语言较为传统，色彩运用和笔触表现相对保守。

随着中国油画艺术的发展，艺术家们逐渐意识到本土文化特色在风景油画创作中的重要性，开始了民族的探索历程。在这一时期，表现意识发生了显著变化，画家们更加注重将中国传统绘画元素融入到风景油画创作中^[3]。例如，在构图上借鉴国画的散点透视，使画面呈现出更为开阔、深远的意境；在色彩运用上，吸收了国画中淡雅、含蓄的色调特点，强调色彩的象征性与意

境表达；笔触方面则开始尝试运用书法韵味的线条来塑造形象、表现质感，通过对传统笔墨技法的转化与创新，使风景油画作品有了独特的东方韵味，表现意识逐渐从单纯的西方模式向融合本土文化的方向转变。

随着全球化的展开和文化交流的日益频繁，中国风景油画创作呈现出多元化的发展态势。表现意识更加注重个人情感、观念与时代精神的表达。艺术家们在题材选择上更加广泛，不仅关注自然景观的外在美，还深入挖掘其背后的文化内涵、社会意义以及人与自然的关系^[4]。艺术语言上，融合了多种绘画流派与风格的特点，表现手法更丰富多样，从写实到抽象、从具象到意象，充分展现了当代中国风景油画创作表现意识的开放性与创新性。

二、当代中国油画的艺术特征

创作者积极汲取中国传统绘画的美学精髓，将意境的理念融入其中。画家们超脱对自然景色的如实描绘，而是着力于传达一种超越物象本身的精神境界。他们借鉴国画中虚实相生、情景交融的手法，通过巧妙的构图与色彩搭配，使画面富有诗意与韵味。例如，在描绘山川河流时，以简洁笔触勾勒出大致轮廓，再用淡雅的色调晕染出朦胧的氛围，让观者仿佛能感受到山川的雄浑气势与宁静悠远的神韵，实现了传统审美与视觉表达有机结合，使作品有深厚的文化底蕴，又符合当代人审美需求。

表现手法上，写实主义依然占据重要地位。画家们凭借精湛的技艺，细腻地刻画自然景观的每一个细节，给人以强烈的真实感与视觉震撼。同时，抽象表现手法也备受青睐。一些画家突破具象的束缚，以色彩、线条

和形状的自由组合诠释对风景的理解与感受。大胆奔放的色彩运用、富有韵律的线条交织及独特的几何形状构建,传达强烈的情感与内在的精神力量。此外,意象表现介于写实与抽象之间,画家们根据主观情感对景物进行变形、夸张或重组,赋予自然风景以独特的象征意义,使作品更具艺术感染力与思想深度。

中国不同地区有着截然不同的自然风光与人文风貌,为风景油画创作提供了丰富的素材与灵感源泉。北方的雄浑壮阔、南方的温婉秀丽、西部的苍凉神秘以及东部的海滨风情等,都在画家的笔下生动展现。而且,画家们还深入挖掘各地的文化内涵,将民俗风情等元素融入风景创作中。比如描绘江南水乡的作品,常常会将古桥、乌篷船、白墙黛瓦等具有江南特色的建筑与水乡的柔美景色相结合,同时展现出江南地区独特的水乡文化与悠闲的生活方式,使作品不仅是自然风景的写照,更是地域文化的生动呈现。

中国风景油画在主观意识和感情的表达上相对比较自由,主张情景,通过笔触和色彩进行渲染,是感情的自然流露,同时又受到儒家和道家等哲学思想的影响,表达出了不同的情感。当代中国风景油画已不仅是对自然景观的外在描绘,更是画家内心世界的映射与情感抒发。画家们将自己对生活的感悟、社会的思考及人与自然关系的理解融入到作品中^[5]。这种情感与精神的深度表达,使作品具有了超越视觉审美的内涵与价值,能够引发观众的情感共鸣与深刻思考,从而拉近了作品与观众之间的心灵距离。

三、当代中国风景油画创作表现意识分析

风景油画的题材范围得到了极大的拓展。除了传统山水、田园等自然景观外,城市风景、工业遗址、乡村变迁等现代题材也成为画家们关注的焦点。艺术家们根据自己的生活经历、情感体验和创作意图,选择具有独特意义的题材创作。例如,一些画家将目光投向了那些鲜为人知但极具特色的地方,像偏远山区中未经开发的原始森林,画家通过细腻的笔触和独特的色彩搭配,展现出森林中光影交错下的神秘与生机,传达出对大自然原始力量的敬畏^[6]。一些画家热衷于描绘城市中的高楼大厦、车水马龙,通过对现代都市生活节奏与空间感的表现,反映当代社会的快速发展与人们内心的焦虑与迷茫;而另一些画家则深入到偏远的乡村或山区,以细腻的笔触描绘那些即将消失的传统村落与田园风光,表达对传统文化与乡村生活方式的怀念与思考。这种题材选

择的多元化与个性化,体现了当代风景油画创作表现意识中对社会现实的广泛关注与深度介入。

色彩在当代中国风景油画创作中不再仅仅是对自然景观的客观描绘,而是成为了表达情感与象征意义的重要手段。画家们通过对色彩的主观调配与运用,赋予作品强烈的情感氛围与文化内涵。例如,在表现宁静、悠远意境的作品中,画家常常采用柔和、淡雅的色调,如蓝色、绿色、灰色等,通过色彩的层次变化营造出宁静、祥和的氛围;而表达热烈、奔放情感的作品中,则大胆运用鲜艳、浓烈的色彩,如红色、黄色、橙色等,以强烈的视觉冲击力传达出画家内心的激情与活力。此外,色彩还具有象征意义,如红色在中国文化中象征着吉祥、热情、革命等,画家在创作中巧妙地运用红色元素来表达特定的主题与情感,使色彩成为作品思想内涵的重要载体,体现了表现意识中对色彩语言的深度挖掘与创造性运用。色彩运用的情感化与象征性,使风景油画有了更为丰富的内涵,能够跨越语言与文化的障碍,触动观者内心深处的情感共鸣。

笔触是油画创作中画家情感与个性的直接体现,画家们还善于将不同笔触风格相结合,创造出独特的视觉效果和丰富的质感对比。风景油画创作中,笔触表现呈现出自由化与多样化的特点。画家们不再拘泥于传统细腻、平滑的笔触风格,而是大胆尝试各种不同的笔触效果,以增强作品的表现力。例如,有的画家运用粗犷、豪放的笔触来表现山川的雄伟、大地的厚重,通过笔触的力度与节奏变化,传达出自然的力量感与生命的张力;有的则采用细腻、轻柔的笔触描绘花卉、草地等景物,以展现自然的柔美与细腻;还有画家将不同笔触风格相结合,在同一作品中创造出丰富的质感对比与视觉效果,使笔触成为作品形式美感与情感表达的重要组成部分,充分展现了当代风景油画创作表现意识中对笔触语言的自由探索与创新实践。通过粗细笔触的并置与融合,使画面既有宏观的气势又有微观的精致,增强了作品的艺术张力。

当代中国风景油画创作强调情感与意境的深度传达,追求作品的诗意化表达。画家们深入挖掘自然景观背后所蕴含的情感因素与文化底蕴,通过对画面构图、色彩、笔触等元素的精心组织与营造,使作品具有一种超越现实的诗意境界。为了营造诗意化的意境,画家们在画面构图、色彩、笔触等元素的运用上巧妙构思。构图方面,借鉴中国传统绘画的留白手法,通过留白手法来营造出

空灵、悠远的意境，让观者的想象力在空白处得以自由驰骋^[7]。例如，描绘山水风景时，画家不仅是描绘山的形状、水的流动，而通过对山水神韵的捕捉与表现，传达对自然的敬畏之情、人生哲理的思考及精神家园的追寻。作品中的一草一木、一山一水都被赋予了生命与情感，观众在欣赏作品时能够感受到一种强烈的情感共鸣与心灵触动，仿佛置身于画家所营造的诗意世界中，这种情感与意境传达的深度化与诗意化，体现了当代风景油画创作表现意识中对艺术审美境界的不懈追求。

四、当代中国风景油画创作未来发展的思考

在当代中国风景油画创作中，传承与创新是一对重要的关系。一方面，传承是创新的基础，中国传统文化与传统绘画艺术中蕴含着丰富的宝藏，如独特的审美观念、精湛的绘画技法、深刻的哲学思想等，都是当代风景油画创作不可或缺的源泉。画家们应该深入学习与研究传统文化，汲取精华，将其融入到创作中，使作品具有深厚的文化底蕴与民族特色；另一方面，创新是艺术发展的动力，全球化与多元化的时代背景下，画家们必须勇于突破传统的束缚，积极探索新的艺术语言与创作理念，关注当代社会现实与文化现象，反映时代精神与审美需求，只有在传承与创新之间找到平衡，才能创作出既有民族性又有时代性的优秀风景油画作品，推动中国风景油画不断向前发展。

创作者在注重个人情感与艺术风格表达的同时，也应承担起相应的社会担当。艺术作品不仅仅是个人情感与审美趣味的宣泄，更是社会文化的重要组成部分，具有反映社会现实、传递价值观念、引导社会风尚等功能。画家们应该关注社会热点问题，以风景油画为媒介，表达对社会发展、环境保护、人类命运等重大问题的思考，通过作品激发观众的社会责任感与环保意识，促进社会的和谐发展。同时，画家们的个体表达也应在社会文化语境中找到合适定位，使个人艺术追求与社会价值需求相统一，这样才能使风景油画创作具有更为广泛的社会意义与文化价值。

市场经济环境下，艺术作品不可避免地与市场发生联系。风景油画创作既要遵循艺术审美规律，追求作品

的艺术品质与审美境界，又要考虑市场需求与商业价值。一方面，画家们不能为了迎合市场而放弃艺术追求，降低作品的艺术水准；另一方面，应充分了解市场需求与观众审美偏好，保持艺术独立性的前提下，通过合理的市场运作与推广，使优秀的风景油画作品能够得到更广泛的传播与认可，实现艺术价值与商业价值的双赢。只有在艺术审美与市场需求之间找到协调点，才能为中国风景油画创作创造良好的发展环境，促进其健康、可持续发展。

结语

总而言之，当代中国风景油画创作的表现意识，在历史发展的进程中不断演变与丰富，呈现出多元化、个性化、创新化的特点。在题材选择、色彩运用、笔触表现以及情感与意境传达等方面都有着独特的体现，受到多元文化交融、现代科技发展、社会审美观念变化等多种因素的影响。在未来的发展中，当代中国风景油画创作者需要不断提升创作水平与艺术境界，创作出更多具有时代精神、民族特色与文化内涵的优秀风景油画作品，为中国油画艺术的繁荣发展做出更大的贡献。

参考文献

- [1] 刘沛松.论中国山水画与西方风景油画的空间意识差异[J].美与时代(中),2024,(07):60-62.
- [2] 王靖夫.浅谈油画风景写生中的造型意识[J].参花,2024,(18):71-73.
- [3] 树东.写意性色彩语言在中国当代油画创作中的运用[J].新美域,2023,(12):28-30.
- [4] 杨智洪.色彩语言在当代油画创作中的显现[J].艺术品鉴,2023,(32):120-123.
- [5] 黄南男.都市的风景——油画的绘画性与表现性浅析[J].喜剧世界(下半月),2022,(08):28-30.
- [6] 马媛.当代风景题材油画表现中的偶然性[J].四川戏剧,2020,(04):33-36.
- [7] 程思佳.我国当代风景油画创作的表现意识研究[J].美术教育研究,2018,(03):29.