

新时代青年视角下现实题材油画的创作与思考

徐漫秋

武汉纺织大学外经贸学院 湖北武汉 430200

摘要：现实主义土壤总是扎根人民，新时代青年现实题材油画创作呈现出新的时代特征与发展困境。本文以马克思主义文艺观为指导，梳理了我国现实题材油画创作的历史脉络，深入分析了新时代青年创作者在题材选择、价值取向等方面的现状与问题。研究发现，当前青年创作存在生活体验不深、艺术语言同质化、市场功利主义等突出问题。基于“两个结合”的方法论，本文提出新时代青年油画创作应坚持以人民为中心的创作导向，深入生活扎根人民，传承弘扬中华美学精神，构建中国特色油画语言体系，在守正创新中实现艺术高质量发展。研究对推动新时代现实题材油画创作繁荣发展、培养青年美术人才具有重要理论价值和实践意义。

关键词：新时代；现实题材；油画

引言

新中国成立以来，现实题材油画创作始终与国家命运休戚与共，其发展史即是一部从无到有、由有至精的演进史。从徐悲鸿、董希文等前辈引进欧洲写实体系奠定基石，到《在延安文艺座谈会上的讲话》确立为工农兵服务的方向，再到契斯可夫教学体系的本土化，现实主义油画逐步确立了主流地位，诞生了《开国大典》、《父亲》等里程碑式作品。进入新时代，随着全球一体化加剧及互联网、AI等科技的飞速发展，时空距离被极度压缩，青年一代的人生理想与价值追求呈现出锋芒与“躺平”并存的复杂样态，为现实题材油画创作带来了全新的语境与挑战。我国现实题材油画创作起点颇高。国内方面，经过几代艺术家的探索，已形成成熟的学院教学体系与创作传统。从建国初期的宏大叙事，到改革开放后“伤痕美术”、“乡土写实主义”的多元化探索，再到刘小东、忻东旺等中坚力量对社会的深层反思，现实主义油画不断注入新鲜血液。国外方面，西方当代艺术思潮的涌入虽丰富了艺术生态，但也带来了观念的碰撞，如何在多元文化格局中确立本体语言，是青年创作者面临的共同课题。

新时代青年现实题材油画创作既承载着历史的积淀，又面临着时代的重塑。研究旨在探讨青年创作者如何在继承老一辈写实传统的基础上，回应时代命题，通过艺术语言表现当代青年的精神图谱与生存状态，分析其创作的新面貌与突破点，为现实题材油画的当代转型提供理论支撑。本文首先梳理现实题材油画的历史脉络与传承关系；其次分析新时代背景下青年群体的精神特质与

创作现状；最后结合国家重大题材创作实践，探讨青年艺术家如何在多元文化冲击下实现艺术语言与时代精神的深度融合，以期为未来的创作实践提供借鉴。

一、青年现实题材油画创作的现状和特征

新时代背景下的青年现实主义题材油画创作，大体遵循我国现实题材油画的发展脉络，在继承前辈创作方法论的基础上，因时代感知的变迁与技术媒介的介入，呈现出鲜明的代际特征。青年创作者们在形式语言上进行了大胆的探索，其关注的题材、表现的方式以及终极目的诉求，都是当下的社会语境的深刻反映。根据《2024中国艺术发展报告》的相关数据，以及近三年（特别是第十四届全国美术作品展览、第七届全国青年美术作品展览）的参展情况分析，新时代青年现实题材油画创作的现状与特征主要体现在以下几个方面：

现实题材油画创作的业内生态正经历深刻重构，呈现出“艺术市场与学术评价双轨并行”的复杂态势。一方面，在消费语境下，拍场表现与商业价值仍是衡量艺术家成功的显性指标，这在一定程度上诱发了创作的功利化倾向；另一方面，国家对现实主义创作的大力扶持，以及职称评定与官方展览挂钩的机制，强化了学术评价的权威性。青年创作者置身于市场诱惑与学术坚守的夹缝中，面临着双重考验。这种张力虽在短期内造成创作心态的“焦灼”，但也倒逼艺术家在商业利益与社会责任之间寻求平衡，推动架上艺术在与装置、影像等新媒体艺术的激烈博弈中不断自我革新，从而维系了现实题材油画鲜活的生命力。

通过近三年全国美展及青年美展数据分析，现实题材油画作品占比持续保持在65%以上，稳居主导地位。这一数据背后，映射出青年创作群体从“象牙塔”内的个人关注向“国家叙事”主动靠拢的深刻转型。新时代青年现实题材油画创作呈现出鲜明的“主题创作主流化”特征，创作者积极响应国家重大战略，将目光投向脱贫攻坚、乡村振兴、抗疫斗争及科技强国等时代命题，使艺术实践与国家发展同频共振。这种“以人民为中心”的创作导向在国家级大展中得到了充分确证。以近几年大型全国性美展为例，获奖作品展现出深厚的人文关怀与时代质感。李卓的《清澈的爱只为中国》并未选择宏大的战争叙事，而是聚焦于卫国戍边英雄的面部特写与群像刻画，画家以严谨的写实造型与极具感染力的色彩语言，深刻诠释了新时代军人“清澈的爱，只为中国”的爱国赤诚，体现了青年艺术家对国家英雄的崇高致敬。王驰的《田野的微笑》则将视角对准乡村振兴背景下的农民生活，作品以充满生机的色彩和笔触捕捉田间地头的丰收喜悦，通过对普通劳动者生存状态的深情描摹，生动展现了新时代农民的获得感与幸福感，深刻践行了艺术为人民服务的宗旨。

数字技术的迭代升级，为青年油画创作带来了“跨媒介、跨学科”的全新范式。与传统架上绘画单一依赖油彩媒介不同，青年一代积极探索数字技术、人工智能、虚拟现实等科技手段的艺术化应用。他们利用数字辅助设计优化构图推演，甚至将影像投影或装置元素融入画面，打破了传统油画的二维物理边界，极大地拓展了现实题材的表现维度。这种技术赋能不仅丰富了视觉体验，更在美学层面引发了对“现实”定义的重新思考——虚拟现实与增强现实构建的“真实”，正成为青年艺术家探索创作新边疆的重要领域。

在艺术语言与风格构建上，青年创作者展现出“国际视野与本土关怀并重”的审美自觉。中国美术在数十年间快速吸纳了西方数百年的艺术演进成果，当下的青年创作者正身处这一历史积淀的新起点。他们一方面广泛汲取西方现代主义中表现主义、抽象主义等流派的技法精髓；另一方面，在“文化强国”战略指引下，更加注重对中华优秀传统文化的深度挖掘。通过将中国传统水墨的写意精神、民间美术的色彩观念创造性融入油画创作，作品在保持当代性的同时，彰显出深厚的文化底蕴与独特的民族审美品格，探索具有中国特色的油画语言路径。

新时代青年现实题材油画创作正处于一个承前启后、

多元融合的关键时期。通过数据支撑与案例可见，青年一代正以其独特的视角、丰富的语言和深厚的情怀，构建起具有中国特色、时代精神和青年气派的现实主义油画新图景。

二、青年现实题材油画创作存在的问题

在当前的时代背景下，青年艺术家的价值观发生了深刻的转变。尽管国家层面提供了相对宽松的创作环境，中国美协及地方政府通过各类展览、项目资助涵盖了从航空航天到居家生活的广泛题材，为现实主义创作提供了坚实的制度保障和展示平台，但这种“外源性”的推动力在一定程度上未能完全转化为青年创作者“内源性”的精神自觉。相较于新中国成立初期至80年代中期，那一代艺术家发自内心地为祖国建设与发展而创作的纯粹激情，当下的部分青年创作者在面对新时代的宏大主题时，往往表现出一种被动适应的姿态。虽然官方的引导有助于形成一批讴歌改革与人民的集中性作品，但也导致部分创作沦为对展览主题的机械应和。这种动机上的“工具理性”倾向，使得部分作品缺乏对时代精神的深刻体悟，仅停留在对政策图解的表层，未能真正实现艺术感染力与思想深度的有机统一。

随着全球化语境下艺术流派的多元共存，以及新时代的中国在文化强国战略下对中华优秀传统文化的倡导，现实题材油画创作的语言体系得到了极大的丰富。表现性、抽象性以及传统写意性元素的融入，本应拓展现实题材的表现边界。然而，在实际创作生态中，这种多样性引发了“为形式而形式，为变化而变化”的形式主义倾向。部分青年创作者在追求语言创新的过程中，过分迷恋技法的堆砌与图式的新奇，导致作品流于“无病呻吟”的表面效果，背离了文艺创作中强调的现实关怀与人民立场。这种对形式本体的过度推崇，不仅削弱了作品反映社会生活的锐度，也导致了现实题材油画创作外延的不当泛化，模糊了现实题材与其他艺术类型的界定标准，使得“现实主义”在一定程度上被空心化。

俄罗斯文艺理论家车尔尼雪夫斯基曾指出：“没有生活原型或者现象就没有艺术创作的源头和灵感。也就是说生活中的所有点滴小事或者发生过的事是艺术素材的提供者和原形。”这一观点强调了亲身实践在艺术创作中的决定性作用。然而，受新冠疫情及数字化生活方式的深刻影响，青年创作者的感官经验发生了从“在场”向“在线”的异化。网络间接经验的便捷获取，虽拓宽了视野，却阻断了创作者与现实生活的血肉联系。“隔岸观火”式的创作方式，使得许多现实题材油画作品缺乏基

于亲身感受的细节捕捉与情感共鸣，呈现出一种“图像化的伪真实”。缺乏对社会生活的切身体验，导致作品在反映现实时显得苍白无力，难以触动观众的心灵，这是当前青年现实主义创作面临的最严峻的挑战之一。

作为正处于成长期的青年创作者，其艺术风格与创作手法尚未完全定型，这本是探索期的正常现象。然而，在当下的创作环境中，这种不确定性演变成了对自身艺术语言定位的模糊。许多青年艺术家在多元艺术思潮的冲击下，缺乏独立的审美判断，容易随波逐流，导致作品面貌雷同，缺失了属于创作者个体的鲜明手法和独特风格。主体性的缺失，直接造成了青年现实题材油画创作水准的参差不齐。部分作品在艺术性上缺乏深度打磨，在思想性上缺乏独特洞见，在典型性上未能通过个体命运折射时代风貌。这不仅限制了青年艺术家个人的艺术高度，也在一定程度上制约了新时代中国油画整体水平的跃升。

三、新时代青年现实题材油画创作的守正创新路径

青年油画创作者要深入学习贯彻科学的文化思想，牢固树立马克思主义文艺观，自觉把艺术创作置于国家事业大局中来谋划和推进。围绕“光辉历程 时代丹青——主题美术作品创作计划（2025—2027年）”等国家重大创作工程，聚焦建党105周年、建军100周年、抗战胜利80周年等重要时间节点，创作讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。青年创作者要牢固树立人民立场，在深入生活、扎根人民中汲取创作营养。建立常态化采风机制。积极参与中国美协“深入生活 扎根人民”大采风活动、“美术里的新时代”主题实践活动，定期深入城市、农村、社区、军营，与人民群众同吃同住同劳动，积累第一手创作素材。把普通劳动者、基层群众作为作品主角，多刻画、多演绎他们的精神风貌和奋斗历程，创作更多反映人民心声、展现人民创造的优秀作品。坚持人民评判标准。把人民满意不满意作为检验作品的最高标准，创作人民喜闻乐见、雅俗共赏的优秀作品，避免自娱自乐、孤芳自赏。

青年油画创作要在继承中创新，在创新中发展，努力构建中国特色油画语言体系。深入挖掘传统文化资源。从浩如烟海的中华优秀传统文化中汲取营养，将儒家、道家、佛家思想，传统绘画的“意境”“气韵”“神韵”等美学范畴，创造性地融入油画创作，赋予作品深

厚的文化底蕴和民族特色。探索中西融合的创作路径。吴冠中、靳尚谊、詹建俊等前辈艺术家做出了卓越探索，为青年一代树立了榜样，在学习借鉴西方油画技法的同时，注重与中国传统绘画精神的结合，探索“油画民族化”“写意油画”等创作方向，形成具有中国气派、中国风范的油画语言。要积极探索传统油画与数字媒介的融合创新，拓展油画艺术的表现空间和传播渠道，但要注意把握好技术与艺术的关系，避免技术对艺术本体的消解。最后，青年创作者要树立精品意识，在思想性和艺术性上下功夫，努力攀登艺术高峰。坚持德艺双馨，加强艺术家自身修养。

结语

要推动我国现实题材油画向更深层次发展，要求青年创作者必须回归本源，从“走进现实、走进历史、走进自己”三个维度深化创作内涵。所谓走进现实，即要摒弃图像时代的虚幻感，深入社会生活现场，以真诚的体悟捕捉时代脉搏，回应社会变迁；走进历史，即要回溯现实主义美术文脉，在中西文化的对话中汲取养分，构建具有中国特色的油画语言体系；走进自己，即要坚守艺术初心，在浮躁的学术与市场双重博弈中确立独立的审美追求与个人风格。唯有如此，青年一代方能充实现实题材油画的表现内容，创作出无愧于时代、无愧于人民的精品力作，续写中国现实主义油画的辉煌篇章。

参考文献

- [1] 马克思，恩格斯 著；中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局 译. 马克思恩格斯选集[M]. 人民出版社. 1972
- [2] 王琦. 建设中国社会主义美术的理论基石——纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表50周年[J]. 美术, 1992(05)
- [3] 殷双喜. 坚持改革开放 推动中国油画的现代发展[J]. 美术研究, 2018(05)
- [4] 陈池瑜. 20世纪中国现实主义美术的新传统及其影响[J]. 湖北美术学院学报, 2008(02)
- [5] 吴昊著. 2024年度中国艺术发展研究报告[M]. 文化艺术出版社. 2025