

漓江画派在当代油画创作中的田园诗意表达研究

韩亚妮

(宁夏大学 宁夏银川市 750021)

摘要:近年来,在中国美术家协会与中国油画学会所主办的全国性画展舞台上,众多漓江画派画家的作品脱颖而出,频繁入选且斩获殊荣,成功吸引了业界的广泛瞩目与高度关注,彰显出漓江画派油画群体在全国美术领域日益增长的影响力与强劲的创作实力。而北回归线横穿广西的中部,独特的地形地貌与亚热带气候相互交融,造就了其田园诗意般的秀丽风光,为漓江画派的艺术创作提供了绝佳的自然条件。本文以当代油画艺术为切入点,从三个章节基于漓江画派融合广西地域性特征的创作模式展开深入探究,提炼其中蕴含的田园诗意元素并加以细致分析。

关键词:漓江画派;当代油画;田园诗意

一、漓江画派田园诗意的演进

(一) 漓江画派的形成与发展

漓江画派作为中国当代极具活力的画派之一,于悄然间已然历经二十载的发展征程,在岁月的长河中留下了独特且深刻的艺术轨迹,其艺术影响力也在这二十年间逐步蔓延与深化。

“广西美术家把美丽的自然资源和丰富的人文资源作为表现对象,勤于写生和创作,从而形成具有鲜明地域特色和时代特征的新田园诗画风^①。”称为漓江画派,是指以广西地域文化为背景,以描绘漓江山水、田园风光以及广西风土人情为主要创作题材,具有鲜明地域特色的当代绘画流派。漓江画派的形成与发展是众多艺术家不懈探索与时代机遇共同作用的成果,20世纪70年代末,阳太阳、涂克、黄格胜等老一辈艺术家以漓江为题材创作大量佳作后,萌生出打造广西本土美术流派的想法,在自治区党委和政府重视下,美术界学者与艺术家积极投身“漓江画派”建设,提供理论支撑并营造创作氛围。进入21世纪,政策扶持下重视培育漓江画派,助力广西文化建设并打造品牌,后续涌现众多优秀创作者。

(二) 田园诗意于绘画中的呈现

大自然的万千姿态,为人类艺术的演进提供了无尽的灵感源泉。田园风光在文学与绘画的历史长河里反复浮现,成为文人墨客与艺术家们的心灵港湾与情感寄托。其诗意盛景促使艺术家投身自然怀抱,于宁静祥和中心寻觅内心欢愉,进而在创作中师法自然、远离尘嚣,使作品洋溢着纯真质朴的魅力,更具动人心弦的力量。王维,这位唐代诗画双绝的大家,率先将诗歌融入绘画创作之中,其山水田园诗更是一绝,笔下作品满溢“画中有诗,诗中有画”的独特韵味。

(三) 漓江画派油画艺术与田园诗意的交融

广西地处中南部亚热带,阳光炽烈,冬短夏长,降水丰盈。喀斯特地貌造就了奇峰罗列、平地孤峰起的独特景致,云雾在山峦间缭绕,让峻岭仿若仙境,如梦似幻。丘陵下的田园与山村,在亚热带的温润中散发着浓郁的田园诗意,漓江烟雨更是艺术家的心之所向。如此诗意盛景,为艺术创作提供了得天独厚的条件与“师法自然”的绝佳平台。漓江画派志在塑造独特艺术风格,扎根本土自然环境,探寻地域性绘画语言。自画派创立,艺术家们深入广西各地写生,挖掘奇崛的自然风光,力求在作品中彰显本土特色。伴随画派发展,其方向渐明,现代南方新田园诗画风应运而生,彰显出更为笃定的艺术追求。

二、漓江画派油画艺术中田园诗意的表达

(一) 人文风土的形态彰显

油画艺术自传入中国,艺术家与美术教育家们便踏上了漫漫探索之路,力求开辟契合本土发展的油画之路。从地缘优势来看,广西虽位居祖国南疆边陲,却拥有得天独厚的自然与人文宝藏。喀斯特地貌鬼斧神工,塑造出无数奇景,各少数民族文化更是异彩纷呈,二者交织,为艺术流派的滋生与壮大提供了肥沃土壤与丰沛养分。张冬峰笔下的广西农村风景独树一帜,主观性色彩运用堪称一绝。

以图1为例,画中广西乡村小景,近树、中水、远山皆着绿灰,画家以青灰色打底,巧妙区分三者色彩,让画面和谐统一,尽显清幽。再看图2,聚焦广西红土小路,路尽头行人悠然,画面延续低纯度灰调,近景红灰土地与绿灰草丛交织,画家借鉴国画“擦”法,使其自然融合,宁静画面满溢质朴思乡情。张冬峰的油画,取西方油画之长,融中国文人情怀与传统文化精神于一体,以油彩承载诗意,兼具文人气质与写意神韵,尽显南国风情,令人回味。

图1 张冬峰《家园》

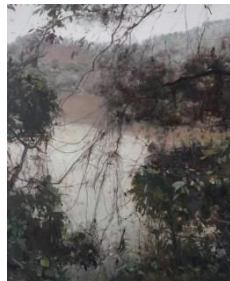

图2 张冬峰《乡韵》

(二) 个性鲜明的诗意性绘画语言

漓江画派的油画扎根于画家们的家园故土,依托本土自然、历史文化与民族资源蓬勃发展。

1. 用诗意造境的抽象表达

《20世纪德国艺术》中写到“绘画创作时不能总是想着自然界中客观对象,总是想着把眼睛所看到的色彩如实地原原本本地搬到画面上。我认为最重要的是我的个人感受。如果我已经把对它的色彩和形态的感受确定下来了,接着我可以从自然中吸收一些东西,使我的画面显得自然些^②。”漓江画派的艺术家们在油画创作历程中,始终执着于同自然深度相拥。他们远离喧嚣,踏入山林湖海,让肌肤感受每一缕微风,让眼眸捕捉每一抹光影,全身心沉浸其中。待创作之时,他们闭目回味,将那些与自然邂逅的瞬间在心底沉淀、发酵,精准提炼出内心深处最本真的主观感受。他们深知,主观情感与客观自然间藏

着隐秘纽带,因而努力探寻、紧紧把握,把大自然于内心映照出的“景”如实呈现。于是,画布上的每一笔、每一色,都流淌着自然的呼吸,画面仿若有了生命,愈发灵动而自然,观者仿若能随画步入那片诗意天地。

2. 以色墨为主的具象表达

漓江画派的艺术家人扎根于大自然与生活,执着写生,像敏锐的猎手捕捉灵感,挖掘触动内心的素材,燃起创作激情。他们大胆探索,诗意解读气候、地貌交织的自然奇景,从素材甄选、技法打磨到心灵沉淀,反复淬炼艺术语言,只为追求最完美的表现力。大自然仿若无尽宝藏,为绘画提供不竭资源。艺术家投身其中,亲身体验气候变幻、地貌起伏,收获真实感悟,这些感悟如同画笔,勾勒作品的思想轮廓。“追求客观与主观的统一、情与景的交融,欧洲风景画、中国山水画卷具有一致性,艺术家的主观思想、感情与客观世界相契合是引发创作的基本前提条件⁰。”漓江画派秉持中国画与油画并进的理念,推动艺术多元发展。其油画具象表现融合中国画思想,不单追求写实,而是基于写生观察,重塑对客观景象的理解。

3. 以书写传神的现实绘画语言

中国画以笔墨运转抒情,融合书法,书写间尽显东方审美韵味,动感节奏让画面灵动生趣。漓江画派油画艺术家受此启发,将笔墨书写性融入油画表现,构建诗意意象绘画语言,把客观物化为主观意象表达。谢麟在《感受与形态——我的油画创作》中写到:“而待画笔随意书写,我有一种生命获得自由和价值的满足。我在画画时更注重过程中由某种情绪引发的视觉形态的形成和塑造,当无形的感觉变成可视觉认知的图像并得到自己确认时,无法形容愉悦使自己有一种造物主的成就感⁰。”他们借书法入油画,添书写趣味,展东方意境,让作品传神。

三、从当代视角剖析漓江画派田园诗意的多元价值及深远意义

(一) 深度探寻地域特色资源,拓展表现范畴

文化全球化时代,多元文化共生趋势,美术渐趋打破民族、地域限制走向趋同。民族题材运用是美术发展必然,广西作为少数民族聚居地,有着独特自然环境与丰富人文资源,为艺术家提供大量素材。漓江画派艺术家善用地域差异,挖掘素材,既描绘漓江山水等自然风光,又展现少数民族民俗风情,乡土情怀浓郁。像梁群峰、韦明思、吴明珠、关维兴等艺术家,他们充分挖掘身边人文地域景观,描绘少数民族历史与现实生活,形成“图像文献”,既丰富艺术资源,又助个人风格形成,成就独特绘画艺术。优秀少数民族题材作品会成为世界了解、认同少数民族文化与地域特色的关键途径,也是民族区域和谐发展的重要文化窗口。

(二) 守地域文化厚土,启革新传承新程

油画传入中国后,众多中国油画艺术家不同程度受西方绘画语言与观念影响,其中利弊并存。漓江画派矢志探寻新田园诗意,这一追求宛如熠熠星辰,为青年艺术家照亮了前行的道路。它启迪青年艺术家将目光聚焦于身边熟悉的日常点滴,从中挖掘创作的富矿。更为关键的是,在创作实践中,要砥砺培养自身的独立性,宛如独自远航的船只,勇敢开辟专属航线,摸索契合自身的创作模式,进而凝练出独一无二的创作语言表

达方式,让当代艺术发展的版图更加多元绚丽。拥有独立的个性语言,恰似为作品铸就了坚固的基石,能够极大提升作品原创的品质与高度。当作品承载着鲜明独特的个性印记,它便如同拥有了强大的磁场,更容易在艺术的浩瀚星空中脱颖而出,收获广泛的认可,也让创作者内心盈满自信,在艺术征途上昂首阔步。

四、结语

漓江画派的油画家扎根广西地域,以当地自然风光为素材,亲近自然、师法自然,同时汲取西方绘画之长,经大量写生与思索探索艺术之路。虽油画媒介源自西方,但漓江画派借其展现的主体与审美意象,融入广西文化,尽显东方韵味。田园诗意油画传递中国文艺精神,在中西绘画融合中,立足本土提炼东方情趣,对当下艺术多元发展意义深远。广西独特的自然环境,为漓江画派艺术风貌塑形,为田园诗意萌发提供沃土,让创作更具深意。画家们深挖本土文化,心怀家园情怀,深入接触自然,探寻地域创作特性,融合中西方绘画理念与广西地域特色,形成个性鲜明的诗意绘画语言。他们还在感悟自然中思索人与自然的关系,以画作唤醒人们守护自然的意识,助力构建和谐生态文明。然而,当代艺术多元活跃,仅从田园诗意探究远远不够,画派在突破常规、拓展创作形式上仍有不足,开创全新风貌,亟待学界与艺术家携手探索。

参考文献:

- [1]陈保行,杨文韬.南方地域山水画的文化自觉——以“漓江画派”为例[J].南方文坛,2024,(01):189-192.DOI:10.14065/j.cnki.nfwt.2024.01.013.
- [2]刘小玉.广西油画的诗性精神[J].南方文坛,2022,(05):169-171.DOI:10.14065/j.cnki.nfwt.2022.05.026.
- [3]苏旅.漓江画派:现代南方的新田园诗画风——浅论漓江画派的审美特征与艺术风格[J].艺术探索,2006,(01):106-112.
- [4]苏旅.漓江画派——现代南方的新田园诗画风——浅论漓江画派的审美特征与艺术风格[J].美术界,2007,(01):2-6.
- [5]李邦.漓江画派的田园诗意表达研究[D].西南大学,2020.DOI:10.27684/d.cnki.gxndx.2020.003273.
- [6]王瑞莹.传统诗性语境下广西当代意象油画研究[D].广西师范大学,2018.
- [7]张爱玲.汪曾祺田园牧歌的诗意建构[J].山西财经大学学报,2015,37(S1):124-125.
- [8]曹娅丽.从诗性叙事到社会表述:热贡六月会仪式的原始艺术特质[J].中国非物质文化遗产,2024,(06):80-85.
- [9]尚辉.发现与开拓——广西题材美术创作对于中国美术现代性转型的价值[J].美术,2017,(05):92-99.DOI:10.13864/j.cnki.cn11-1311/j.002884.
- [10]傅孝修,中国美术史纲要,杨牧之 主编,中国图书年鉴,湖北人民出版社,1994,376,年鉴.
- [11]谢麟.感受与形态——我的油画创作[J].美术,2014,(01):76-81.DOI:10.13864/j.cnki.cn11-1311/j.2014.01.017.
- [12]苏瑞颖(Shirley su).广西漓江画派地域性及当代价值研究[D].东华大学,2023.DOI:10.27012/d.cnki.gdhuu.2023.000371.