

中国意象表现性油画 艺术专题探析

冯学文 朱照富 李晓军 主编

吉林人民出版社

有关中国意象表现性 油画创作语言的艺术解读

冯学文 朱照富 李晓军 主编

吉林人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国意象表现性油画艺术专题探析 / 冯学文, 朱照富, 李晓军主编. -- 长春 : 吉林人民出版社, 2019.9
ISBN 978-7-206-16330-2

I. ①中… II. ①冯… ②朱… ③李… III. ①油画—
绘画研究—中国—现代 IV. ①J213.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 206482 号

中国意象表现性油画艺术专题探析

主 编：冯学文 朱照富 李晓军

责任编辑：门雄甲

封面设计：艺 恒

吉林人民出版社出版 发行（长春市人民大街 7548 号 邮政编码：130022）

印 刷：四平艺恒印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：10.75 字 数：250 千字

标准书号：ISBN 978-7-206-16330-2

版 次：2019 年 11 月第 1 版 印 次：2019 年 11 月第 1 次印刷

定 价：50.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

内容简介

在文化相互影响、相互交融的时代背景下，中国油画已经走出了模仿的阶段，构建起了符合中国绘画审美的诸多表现形式和风格语言等，意象表现性油画就是其中的典型代表，也是中国绘画新的突破的重要体现。

本书从意象表现性油画的概念切入，对中国意象表现性油画的创作语言进行了较为深入的研究。首先，本书对中国意象表现性油画的意象美学观及其发展历史进行了扼要介绍。其次，本书介绍了中国意象表现性油画创作语言的发展与创造过程，进而详细阐述了其表现形式、创作思路、语言形态、审美特征等内容。再次，本书对几位画家的意象表现性创作语言艺术进行了案例性解读。最后，本书对中国意象表现性油画创作的当下态势进行了总结。本书内容翔实，语言生动形象，适用于绘画行业人士阅读，也可作为油画专业教学辅导书。

本书由冯学文、朱照富、李晓军、谢维富、陈庆韬、李霖等人共同编写完成。

编 委 会

主 编

冯学文（曲靖师范学院）

朱照富（四川省广安市前锋区文化馆）

李晓军（陕西省榆林市群众艺术馆）

副主编

谢维富（贵州省毕节幼儿师范高等专科学校）

陈庆韬（昆明学院）

李 霖（首都经济贸易大学）

编 委

史静洁（赣南师范大学）

李 冰（南京市瑞金北村小学）

宗 泽（山东省潍坊外国语学校）

庄明太（临朐县教育局）

陈 林（湖南平江一中）

熊 宇（广东省技师学院）

张 宇（保山学院）

侯金花（济南高新区凤凰路小学）

郭全辉（房产县卫生职业中等学校）

陆正启（安徽省望江县第二中学）

目 录

第一章 中国意象表现性油画源起的文化背景.....	1
第一节 中国传统哲学思想的意象美学观.....	1
第二节 意象表现性的概念.....	8
第三节 中国传统哲学文化与油画审美.....	9
第二章 中国意象表现性油画的发展历史.....	13
第一节 早期油画的传入.....	13
第二节 油画民族化的兴起.....	16
第三节 当代油画呈现出的特色.....	19
第四节 当代油画绘画语言上的特色.....	20
第三章 中国油画与中国传统美学的意象性.....	23
第一节 中国传统的意象审美观与源于西方的油画结合.....	23
第二节 中国油画的意象性和西方油画的表现性的异同.....	25
第四章 中国油画创作语言的发展与创造历程.....	29
第一节 中国油画创作语言概述.....	29
第二节 中国油画创作语言的发展过程.....	39
第三节 中西油画语言的相互交融与生发.....	45
第四节 中国意象表现性油画创作语言的审美价值.....	47
第五章 中国意象表现性油画与其他表现形式的区别.....	57
第一节 绘画语言上的区别.....	57
第二节 意象表现性油画与西方表现性油画在精神表达上的异同.....	59
第六章 中国意象表现性油画的创作思路.....	61
第一节 意象表现性油画创作中的观看与想象.....	61
第二节 意象表现性油画创作中对自由与秩序的把握.....	77
第三节 “感觉”在意象表现性油画创作中的具体表现.....	80
第七章 中国意象表现性油画的语言形态.....	83

有关中国意象表现性油画创作语言的艺术解读

第一节 意象表现性油画的语言符号.....	83
第二节 意象表现性油画创作的语言形态特征.....	87
第三节 意象表现性油画是一种融创中西的艺术表现形式.....	88
第八章 中国意象表现性油画的审美特征.....	91
第一节 中国的传统美学思想.....	91
第二节 中国传统文化的审美意趣.....	93
第三节 中国传统绘画的审美理念.....	96
第四节 西方现代油画的借鉴.....	99
第九章 中国油画不同表现风格下的意象表现性分析.....	101
第一节 写实性油画风格的意象表现性.....	101
第二节 表现性油画风格的意象表现性.....	104
第三节 抽象性油画风格的意象表现性.....	107
第十章 中国风景油画创作中的意象表现性语言艺术解读.....	109
第一节 中国风景油画意象表现性探索的因素分析.....	109
第二节 中国风景油画意象表现性创作语言特征分析.....	115
第三节 中国当代语境下风景油画的意象化趋势解读.....	123
第十一章 闫平意象表现性油画创作语言的艺术解读.....	127
第一节 闫平意象表现性油画风格的形成.....	127
第二节 闫平意象表现性油画的创作方式.....	132
第三节 闫平意象表现性油画的价值.....	137
第四节 闫平油画中的精神内涵.....	141
第十二章 意象表现性油画创作的现实意义.....	151
第一节 推动中国油画形式的发展与革新.....	151
第二节 表现了中国当代油画家的民族意识与文化素养.....	153
第三节 有助于主体思想意识的表现.....	161
第四节 有助于主观创新性的表现.....	163
第五节 对当代油画民族性的启迪.....	164
第十五章 结束语.....	167
参考文献.....	169

第一章 中国意象表现性油画源起的文化背景

第一节 中国传统哲学思想的意象美学观

一、意象的相关概念

(一) 意象的源起

“意象”一词简单地讲就是寓“意”之“象”，就是以客观之物象来寄托主观的情感思想。“在中国传统的审美思想中，意象是指主客体高度融合后所形成的充满感情色彩和超越客观具体形象的艺术形象。”中国古人认为“意”是主体内蕴的抽象情思、心绪，“象”是指外在的客观物象。其实，“意象”这个词早就在《世界美术鉴赏辞典》中出现而指的是“情义与现实物象、景观的结合”，意思就是当客观物象与主观情思交融复合时会带有某种意味性东西。艺术家在创作构思一幅作品时，都会依照内心想象的意识，把客观物象意象成为一种观念形态上的“胸中之竹”，而后再运用绘画材料、艺术技巧将客观物象再现出来。也就是客观物象经过创作主体内在的哲学观、文学观、艺术观等一系列的情感活动的综合酝酿而创造出来的艺术形象。

意象起源于中国古代老子的哲学典论并与之形成的古代美学理论，而中国的传统哲学和传统美学理论是相互统一。艺术作品中的意象性表达彰显了艺术创作主体的个人艺术修养与人格魅力，与此同时，也体现了中国传统文化精髓与审美价值。

意象性的美学观是中国艺术所独具的民族气质，无论是在对具体的形象的描绘，还是一种抽象的情感表达，都可以言之。

总而言之，意象是在观念或物质形态中，将主观心意与客观物象相结合，并被深深打上了作者感情烙印的艺术形象。

(二) 意象与意境

因为意象与意境词义上有很多相似之处，于是就有被人误解为从西方传过来的说法。中国当代著名美学家汪裕雄在其著作《意象探源》中针对“意象”这一范畴，追本溯源，深刻地加以分析，指出：在西方，指心理学层面上的一种表象、心象，是主体想象的外化产物。而中国古代意象一词则是指内心情感所传达的物象、心象，“大象无形”等的总称。所以，西方美学辞典中的“意象”，与中国古代传统美学观之意象，在内涵上有着很大的区别。因此，关于意象一词在中西方

在理解上还是存在着很大分歧。

“意境”可指称为“境界”“境”。王国维说：“境非独谓景物也。”意思是意境并不单独之对景物的描摹。宗白华说：“意境是‘情’与‘景’（意象）的结晶品。”因而可得知，“情景交融”“虚实相生”才可成意境。中国传统艺术在老庄思想的影响下形成的“意境”，指的是主体情思通过艺术而表达出对客观世界的体悟。“所谓意境，实际上就是超越具体的有限的物象、时间、场景，进入无限的时间和空间，从而对整个人生、历史、宇宙获得一种哲理性的感受和领悟。”这种带有哲理性的人生感、历史感、宇宙感的“道”意就是“意境”的内涵。

文艺理论家童庆炳在《文艺理论教程》对意象与意境的相关联性做出了界定：意境是通过对客观物象的摹写而表现出来的境界和情调，意象是以表达哲学道理、人生观念为旨趣，以象征性的意味来体现人们生活当中的表意之象。从而我们可以明显地得知：意象是主观之象，是可以感知的，具体的；而意境则是通过形象表达或诱发出一种境界和情调。意象中的物象相互组合构成意境，它是构成意境的一种方法。

（三）意象的美学价值

易学“意象”范畴是我们中华民族的审美文化观念，较为集中体现古人对自然本体的依从心理和朴素的原始生命意识，而且中国的书画的实践方式和具有象征寓意起源于“观物取象”，因此而直接地转化为艺术的认识观和方法论。“意象”范畴在中国古代哲学、美学、艺术学中有着非常重要的地位，使中国传统美学在总体风格上带有“意象”的审美特征。中国各个历史朝代的书法理论，绘画理论，文学理论和音乐理论在表达上都有意象性的分析并作为重要概念范畴进行论证，也拓展了这一范畴所包蕴的要义，更广泛地深化了其内涵的意义，扩大其外延的领域，并使得其与伦理宗教和哲学等思想文化进行交融贯通，因而“意象”的意义逐步变得更加宽泛而模糊，显示了其更大的包容性和普遍意义。

《周易》“意象”的范畴，因三国时期的王弼进一步论证与发挥，提出了“得意而忘象”的命题，融进了老庄思想，开辟了“意象”研究的新视野，开创了以义理解易得新风气，对后世易学研究，对“意象”学的确立产生了重大的影响。王弼《周易略例明象》云：夫象者，出意者也；言者，明象者也。尽意莫若象，尽象莫若言。言生于象，故可寻言以观象；象生于意，故可寻象以观意。以若象尽，象以言著。故言者所以明象，得象而忘言；象者所以存意，得意而忘象。犹蹄者生所以在兔，得兔而忘蹄；荃者所以在鱼，得鱼而忘荃也。王弼在此指出“言”“象”“意”三者的关系。《周易》的卦辞、爻辞是“言”，“言”是阐明“象”的工具，“言者，明象者也。”“象”是显现、显出“意”的方式，“夫象者，出意者也。”“象”是变化不定的，没有固定的样式，“意”是本根的，相对恒定，“意”需要“象”来表达指引和显现其自身的意义。王弼明确了“意象”中“意”的终极目的性和“言”“象”的中介桥梁作用，突出了“意”的义理的重要性和超越的无限性。

刘勰《文心雕龙神思》谓：“积学以储宝，酌理以富才，研阅以穷照，驯致以恻词，然后使玄解之宰，寻声律而定墨；独照之匠，窥意象而运斤。”刘勰的“窥意象而运斤”涵括了许多种复杂的美学方面的概念，诸如艺术修养、精神境界、

审美意象、情感心绪等。“积学”“储宝”“酌理”“富才”“研阅”“穷照”“驯致”“怪词”这些范畴，浓缩了“由技入道”的技术要求和窥视意象的途径。说明了只有技术之非常纯熟，经验之非常丰富，才可以达到“窥意象”的超然境界。在这之前，“意”与“象”通常是作为单独的美术范畴而论证，刘勰是较早提出“意象”一词作为一个统一的美学概念进行美学论证的。“意象”就是一种艺术创构的独特思维方式，把“意”与“象”有机地结合起来，追求主体生命与客体生命的贯通，使艺术形象成为主客体精神的承载者。

南朝齐梁谢赫的《画品》是中国第一部品评绘画的专门著作，在这部画论中，谢赫提出了品评古代绘画的美学尺度的“六法”论：一、气韵生动是也；二、骨法用笔是也；三、应物象形是也；四、随类赋彩是也；五、经营位置是也；六、传移模写是也。其中以“气韵生动”为首要，为第一品，指的也就是绘画作品中的意象性之美。

（四）审美意象

“审美意象，亦称‘审美心象’。人在审美过程中将对象与自己的心意状态相融合而成的蕴与胸中的心象。与‘客观形象’或用一定物质媒介加以物态化的艺术形象相对。由哲学、文艺学、语言学、心理学上的‘意象’概念演化而来。”审美意象是社会文学艺术的一种特殊形式的结晶反应，是画家和艺术家的审美意识。南朝的刘勰提出的“窥意象而运斤”，指的是运用笔墨描绘作者所想象中的景象。由刘勰提出的“意象”是主观与客观的融会一体，大致属于审美意象。审美意象在审美和艺术创作、艺术鉴赏中具有特殊意义。它激起了艺术家情感、意志和创作的冲动，促成艺术家的艺术构思和一定的物质表现手段的选择，是生活形象与艺术形象过渡的桥梁。对同一审美对象，不同的人会有不同的审美意象，创造出不同的艺术形象的作品，反映了不同的艺术个性、风格和审美个性。在创作时，作者用了一些手段或媒介表达出的审美意象，形成了一个艺术作品内容与形式的统一。

鉴于中西思想文化不同的差异，各自用不同的方式来理解世界和自我。即随之产生不同的文化意识来创造不同的艺术。在西方，对于玄学的理性理解是哲学，世界的本源是物质研究世界的统一性。超出理性的部分是神学，上帝决定世界的统一性。西方的宇宙观是哲学和神学的互为补充组成的。而中国思想文化则是儒、道、禅的思想融为一体，进而构成的中国文化的宇宙观。黑格尔认为在无中可以产生有，在有中也可以产生无，这句话本身就意味着无的存在。这与中国人的“有无相生论”思维相一致，反映了“有”与“无”相互依存、相互作用的完整世界。正如苏轼所说：“唯有此亭无一物，坐观万景得天全。”因此，中国古典诗学的“言外之意”，“象外之旨”，包含在上下文中有更深刻的意义。由此，在艺术创作中，激起艺术本体美的理念是审美意象活动的基础。审美活动是人类认识和掌握世界的特殊方式，是至关重要的所有的美丽和丑陋的人和事，是理性与情感的统一。总之，审美意象在艺术创作中起着核心作用，它与其他因素一起产生了新的艺术作品。

（五）写意及其意象性

中国画注重“意”的精神和思想内容，表达作品中注意细微的抒情。中国绘画艺术的审美思想的特点是“写意”。在艺术创作中意象是将外部显示图像融合心中图像的一个主观情感。中国画无论在造型、用笔还是章法上都具有明显的意象性特征。“意象性”在中国美学体系中，对中国的文化艺术产生了及其重要的影响。本书所说的中国油画的这个概念，是以中西结合的绘画方式加以阐述，试图从传统美学精神与西方审美精神相结合的方式，来论述当代中国油画中所体现出来的意象性精神，及其创作语言中的深刻意蕴乃至中国绘画未来趋向。

二、意象思维的演化与形成

（一）古代哲学思想对意象思维的熏陶

在中国古代哲学的基本问题在审美和艺术基本上是相同的，所以哲学的发展在一定程度上，促进了中国美学向纵深方向发展。中国的传统美学中，最大的一个影响的哲学思想的因素是《周易》。《周易》中通过象来表达意，这种意象特征影响到艺术审美领域，产生了造型美学中的“意象”概念。后来在庞大的哲学体系中，儒家等思想，浓缩了古人对世界和人生的思考，揭示出中国文化中儒、释等的相互独立、相互融合的规律，哲学，宗教，道德，风俗，古代人的审美观念都产生重大影响对中国绘画美学的审美方式。风景油画意象性的趋势在中国风景油画中的出现是历史的必然，它更多的是一个反思的思想哲学与道教的统一。

1. 意象与儒家

儒家强调的社会伦理思想，往往与视觉的核心去看待一切，提倡以“和”为美，注重和谐的人际关系。意象说作为中国古典艺术实践范畴的中心，根深蒂固的文化心理结构的儒、道、禅统一在一个意象文明为本质的构造中。儒家注重社会伦理道德，往往以仁的视野看待一切，个人因素及其自然物理因素都被赋予了伦理色彩。孔子的“志于道、据于德、依于仁、游于艺”，在艺术上的表现是“文以载道”。他们把道作为艺术生存和成长的第一原动力。意象的扩展也可分为三种类型：一是情形融会，二是真假相生，三是言有尽而意无穷的魅力。然而，儒家思想也并不仅仅局限在道德礼仪和规范制度上，其自身也蕴含着丰富的抒情达意之传统，这必然也会潜移默化的影响于当时的艺术理念。因此，审美意象的中国艺术观必须受儒家思想的影响，追求画面的和谐的气氛。儒家强调“内与外和”的思想，倡导内部和外部内容相协调的改进形式。子曰：“知者乐水，仁者乐山；知者动，仁者静；知者乐，仁者寿。”这也是一种景与情的联合，虽然景但是作为表达情涌现的，本国诗文古来就有写景抒情畅怀的保守。由此可见，作为中华文明古老的思想一定会对中国绘画的发展起着内在推动作用。

2. 意象与“道”思想

道家崇尚自然美，具有独立的态度和存在定位。如何理解审美意象？有两种老子的哲学思想：一、“道”是主体和宇宙的生命，看到具体的对象都是反射，最

后进入“道”；二、“道”是“无”和“有”“虚拟”与“真实”的统一，这就是审美意象的特点。在中国古代艺术家一般不太注重具体形象的写实，而是追求万物与宇宙的生命“道”。儒道两家都认为艺术应该表现“道”，并使观者悟出“道”，则为儒道两家共同的用力中心。“从作为‘天地之始’的角度看，‘道’是‘无’，即无规定性，无限性。从作为‘万物之母’的角度看，‘道’是‘有’，即包含有规定性、差别和界限。”这样，“道”和形、象之间就有了本源的关系。庄子在《外物》篇中有一段论述：“筌者所以在鱼，得鱼而忘筌；蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；言者所以在意，得意而忘言。”意的境界就是与道相适应的“天人合一”的境界。这是第一个动机对“道”的追求，形成意象说的逻辑起点，“道”对中国绘画艺术产生了很大的影响。

3. 意象文化

在中国传统文明发展中，中国传统哲学——儒、释、道三教在历史的长流中逐渐吸收与进步。“‘禅’是直指本心顿悟成佛，明心见性去妄存真，超越理念而重直觉，斩断思虑留意当下。禅像是探索人性的科学，禅更像是赏识人生的艺术，它的探索不是客观实际的，而是主观的世界，它的欣赏对象也不是外在物象，而是象内观照。它让我们回归自然，回归真如。”

中国传统艺术思维理念的不断渗透，使中国绘画艺术的主流趋势，追求写意风格的自由发展。绘画的意义是从虚实两个方面解释，实是指画面的意象，虚是指对绘画的领悟。例如黄庭坚将自己诗歌中“心”的意象与儒、禅的思想相融合就更加逼真地彰显出了其思想意境。因此，可以说中国的美学智慧及意象理论的产生于老子、庄子、易经是密不可分的。庄子美学体系的发展，标志着“意象”美学从感性到理性的更高层次的升华与成熟。

(二) 中国传统文化对意象美学思想的影响

中国传统艺术思维理念的不断渗透，使追求写意风格自由的主流中国绘画艺术的发展趋势。中国传统美学思想传播受中国传统文化的影响，审美意识形态的渗透使之形成了独特的美学理论，对后世产生了远大的影响。文人画美学思想是中国传统文化思想的精华，也是在中国古代美学形式和哲学思想的基础上形成的美学观。它反映了中国传统美学思想重视人的精神性的世界观。文人画是中国古代绘画的主题，必然将对“中国意象油画”的发展产生了潜移默化的影响。

1. 文人画美学思想对风景油画意象性的影响

中国绘画体系中的文人画是中国古代艺术精髓中起到主体性的作用。文人画的产生使中国画进入了一个新的境界。它已成为一个画家的主观情感的抒发，一种个性的艺术手段，对中国画的发展起到积极的推动作用。文人画的精神是意象的哲学。他的美学思想体现了中国古代文化的哲学素养的重点。文人画以中庸的美学思想为表现手法抒情油墨。美术评论家孙美兰在《艺术概论》一书中指出：“‘意象’并不是‘意’与‘象’的简单结合，而是二者经过艺术家加工之后的产物。”

在古代的文论中，“意象”是作为中国古代美学的核心命题之一而存在的，它有着悠久的民族文化渊源，在长期不断地受到充实和丰富。中国传统绘画艺术是

中国理论和中国的传统文化，哲学和美学思想一脉相通，亲密联系。中国传统的绘画艺术是中国理论和中国传统文化，哲学和美学思想一脉相通、密切联系的。中国传统文人画的发展主要体现在审美意象的演变过程。早在东晋画家顾恺之在《魏晋胜流画赞》中提倡“以形写神”的艺术观，其后南齐谢赫在《古画品录》中的“六法论”的理论提出：“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写”的概念。到了唐代，张彦远《历代名画记》在顾恺之的评价中：“意存笔先，画尽意在，所以全神气也”，提出了强化主观水墨艺术家进入下一个意义。文人画注重画面中“意”的表达，崇尚神似，模仿自然。儒家的以“和”为美等思想也给了文人画家以深刻的启示，通过描绘自然之美来抒发个人情感达到陶冶情操、修身养性的境界，这也是阴阳和谐五要素对文人画思想的体现。

2. 地域文化对风景油画意象性的影响

地域文化是影响绘画和区域文化形成的重要因素。不同地区产生不同的文化，在中国风景油画民族化的意象性研究的区域文化的差异会产生不同的效果，也是一种在油画领域的东方和西方文化的必然趋势。在绘画理论中，董其昌提出的“南北宗论”，并指出在艺术风格和创作技巧上南宗派系和北宗派系的绘画有很大的差别，并指出“南方出文人”“北方出帝王”。中国地域文化中南北方有着明显的差异性特点。

中国意象风景油画过早出现与南方的形象，画家大多集中在浙江、上海及长江三角洲南部等地，反映了诗人的诗性品格体现。“意象油画的发生与发展是和最具有中国文化特征的江南文化联系在一起的。因此，油画本土化在某种意义上应以意象油画为主要特征。”

可见，笔者对意象相关概念、意象思维及其渊源及中国传统文化对意象美学思想的影响等进行了深刻的剖析，我们不难看出，中国意象风景油画的形成不仅具有与中国儒家等古代传统文化关系密切，还深深地渗透到中国古代美学思想精华和地域文化的影响，对于这些资料的搜集整理能更好地辅助笔者对本篇论文所研究的主题做更深一步的探索。

三、油画意象

当油画在邂逅中国文化之后，新的元素注入产生新的活力、新的诗意；传达出“中国情结”。也就是时下时髦的说法叫“意象”。油画绘画中同样也谈到意象，20世纪50年，著名油画艺术家董希文在其《从中国绘画的表现方法谈到中国油画风》一文中明确提出：“油画中国风从绘画风格方面讲，应该是我们有画家的最高目标。”何谓艺术中的“意象”？在西方没有这一名词，它是中国古代艺术理论和美学中的重要概念之一，意象是相对于具象和抽象而言的。其艺术实践则借鉴中国传统写意的文人画，油画意象与具象油画相比较，它以写印象写感觉取代面对客观对象的写生；注重抒发主观情绪，强调“意”的表达，不拘泥于形似或笔到，有时意到笔不到行不似；增强书写因素，充分运用线条的魅力，出现类似中国画“点擦皴染”的手法；有时画面空间处理趋于平面化和抽象化，有时留出大量空白或虚的空间；色彩趋于单纯化，黑色加重，以黑白灰为主调，敷以较淡的

色彩。如王琨的画，就是把中国传统的色彩观念成功运用于油画中。

意象并不是脱离事物而艺术家纯粹的主观表现，更不是单纯对客观物象的再现，而是客观物象与心灵意念的一种有机交织，如“外师造化，中得心源”。

从画家的“眼中之竹”——“胸中之竹”的心灵感悟，到“手中之竹”的笔下迹象，刻画的便是艺术家的情景交融的意象。似是而非、若即若离、非花非雾、若隐若现的虚幻景象，呈现的是华夏文化背景下的诗情。在画家的感性世界中充满着意韵，这样一个蕴含诗意的境界便是“油画意象”所达到的魅力。

油画意象不是一种简单的风格或流派，它是油画这种能够揭示和显现西方文化精神的媒介，被中国文化心理和审美结构同化的一种过程和一种体现，它是西方油画被中国文化本土化的一种必然趋势；更深刻地说，它是把中国这个民族观照社会与自然的意象思维方式和叙述经验投射乃至转换到油画语言的审美结构中而形成的油画民族名片。因此，从人类油画史的角度，油画意象也是最能够包蕴中国诗性文化特征的油画。

四、油画意象的基本特征

任何一门艺术，一个流派，之所以与别的门艺术，别的流派不同是各自自身的特征。当我们试图用民族文化的审美心理和审美结构去搜索和探寻中国油画的历程时，那些闪烁着油画光彩的作品才向我们展示：油画意象无论从表现手法，还是审美心理，视觉感官上看有很大的差异。

事物就是这样，现象总是纷繁杂陈的，只有当现象的经验叠合为理念的框架时，那些纷繁的现象才会有序地排列，从而形成历史的脉络。而意象指涉了艺术作品所折射出的艺术主体的人文修养与人格内涵。

油画意象在创作观念上，追求的是“随物宛转”“与心徘徊”。即一方面要求以物为主，以心服从于物；另一方面又要求以心为主，用心去驾驭物。就创作主体而言，不是局限于一时一地的形象再现，而是提炼、综合对审美客体的印象与感悟。

它所反映的特征至少表现在以下几个方面：

一是以意境为主体构图。即以形色营构具有中国诗性文化特征的意境，而不满足于外在形、光、色的描绘。

二是以意境来塑造形体。既不追求精审具象——写实主义，也不搞唯心抽象——抽象主义。

三是以意境来组织色彩。光色是油画的魂灵，有如中国画的笔墨。意象光色，既是浪漫、梦幻、错觉的光色，又是具有地域特征和人文特征的光色。

四是以意境来运用画笔。一方面将油画笔触书法化，讲究笔性、笔意和笔韵，另一方面这种意写所具有的表现性，并没有完全从形象的表述中独立。抒写是表现性，而非表现主义。

另外特别要说明的是，油画意象的边界非常宽泛，它不仅指在直觉感性中把握理性经验的创作过程，而且指以意构境、造型、生色、抒写四个方面中任何一种或几种组合的视觉特征。但这种宽泛的边界终究不是无限的，否则油画意象恰好失了自我。仅就在直觉感性中把握理性经验的创作论而言，“意象创作论”在已接受了东方文化影响的西方现、当代艺术中已屡见不鲜，而介于具象、表现、抽

象之间的艺术样式并不算少，他们是否都可以归入油画意象？在笔者看来，油画意象和西方本土油画最大的区别，在于油画意象最大程度的渗入和包蕴了中华民族的人文气质与文化心理。因此，尽管油画意象的边界十分宽泛，但它的内核非常鲜明——中国人的文化性和文化性的中国特征，即作品怎样透现和凸显中国人的文化观念、人格境界和品味格调。当代网络等媒体上批评家主要想中国人原本的文化观念，人格境界和品味格调来解读当代油画意象。

第二节 意象表现性的概念

一、意象表现性的定义

（一）表现性

“表现性”是相对于“再现性”而言的。要了解“表现性”可以通过“再现性”的特点来入手。“再现性”就是在绘画过程中重视对事物的“再现”，是绘画中偏向于写实的一派。而“表现性”则重在表现情感，注重创作主体内在的情感抒发，而不是拘泥于事物的真实面目。

（二）意象表现性

意象表现性油画是中国艺术家对世界艺术做出的独特的贡献。它有较为特殊的文化内涵，是文化精神在绘画中不自觉的流露，是一种审美取向。“意象表现性”只能在绘画中得到统一，只能是中国文化能催生出的情感表现形式，借助西方传来的油画这一艺术载体，最终完成了意象表现性油画这一含有巨大的文化包容性的绘画艺术。

二、意象表现性的内涵

由于“意象”，是主体在对客体物象的接触认知后，在感性与理性的整合基础之上进行的情思或思想的传递。所以在这一点上来说，意象的内涵是非常丰富的，其外延可以说是广阔无边。从中国思想的角度来看，尤其如此。中国历朝历代的思想家和文学艺术家都对意象有着极为丰富的归纳与演绎。可以说是“意象”定位了表现性，表现性则成就发展了以意象为精神核心的中国文化与思想。

这是因为“表现性”侧重于表达主观世界的情感与精神，在艺术领域体现了主体之于客体的主观性、能动性。表现性风格与作为艺术史上的某个流派运动的艺术风潮不同。“意象表现性”是中国油画在近代遭遇了西方文化艺术精神的碰撞后，原有的中国民族文化中传统的“意象”再次被激活与生发，体现在油画中即为“表现性”。可见，油画中的表现性是一种多元性的文化精神的纯美性体现，是

对多元文化、精神、物象等的融合与重组。

第三节 中国传统哲学文化与油画审美

一、中国传统文化的融合演绎过程

中华民族能够在数千年的发展历史中保持持久的民族文化活力，是与深厚的传统文化分不开的。早在殷、周时期中国哲学开始萌芽，经过漫长的发展，到春秋末期基本上已经成形。战国时期就在文化各个领域出现了繁荣的百家争鸣局面，诸子百家中儒、道、墨、法等诸家都以天道观为其伦理学说的理论依据。秦汉以后儒家学派被奉为正统，无论是董仲舒的天人感应论还是王弼的“名教出于自然”的主张，都是通过各自的本体论为儒家的纲常伦理做出论证。在宋明理学中，本体论、认识论与道德论的结合更为显著。张载就曾提出以气为万物本原的理论，推崇“民吾同胞，物吾与也”的仁爱之心，朱熹的哲学思想中包括规律、秩序和准则等，“天有春夏秋冬，地有金木水火，人有仁义礼智，以四者相为用也。”提出天理无所不包。在中国古典哲学中，认识论常常也和道德涵养关系紧密，中国传统的审美理想带有极其鲜明的民族特点和地域风格，加上中华民族对于文化不间断的历史传承，留下了丰富的优秀历史文化遗存。中华民族的文化传承从史前直到当代几乎从未被“割裂”，因此我们今天有机会对本民族的传统哲学文化做整体宏观和追根溯源式的把握。

从历史发展过程上来看，作为一个相对自觉的民族实体的中华民族，其以一个具有极强融合创生的实体存在于这个世界已至少有四五千年。在漫长的发展过程中，中华民族逐渐形成了独具自身特性的审美心理。这种中国人独有的对世界的认知与理解方式，对于其日常思维方式和审美情趣都产生了至关重要的影响，虽然这与人的大脑、血型和生存的地理位置，气候特征等物质基础有直接关系，但本质的是受居于此间的物质基础的影响，进而生发出的文化特性与能动性演绎。

二、儒家文化

我国传统文化最具有典型代表性的就是孔孟的儒家文化，可以说几千年来中国形成了不可撼动的文化主流地位，中国传统文化是中华民族几千年凝聚成的文明结晶，除了儒家文化以外，还包含其他源自国外的文化，但它们形成的核心是道德教育。主张仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝，范围可谓涉及社会生活的方方面面，为传统中国人为人处事设立了一道千年的标杆。儒、道、释三种思想是在相互吸收、相互渗透的过程中形成了支撑封建意识形态基本框架的最强音，这三种思想又以其相对整体的传统文化出现，并对文人雅士起着巨大的影响作用。“重心”的凸显就是作为封建统治阶级的依附阶层——封建知识分子的自我价值

的确定，自我道德的完善。而这“价值”“和“道德”的标准，就封建知识分子来说，无论是“在朝”“在野”“有为”“无为”，还是或“穷”或“达”，其内涵都不曾跳出封建宗法关系的制约和传统伦理道德的规范。这一点在历朝历代的绘画作品中都有显著的呈现，在国家昌盛繁荣的秦汉、唐宋时期则更是显得辉煌。例如，秦朝的兵马俑，汉代的画像石、画像砖和霍去病墓前石雕，唐朝张萱的《虢夫人游春图》，周昉的《挥扇仕女图》等。早在南齐画家谢赫《古画品录》阐明了绘画的功能和艺术要求，继承秦汉以来的重视绘画的教育感化作用的传统，明确提出绘画具打“明劝戒，著升沉，千古寂寥，披图可鉴”的政治功能。

三、基于中国传统哲学文化多元统合下的油画审美

中国油画的生成是对其动态性历史流变、中国油画艺术现象等事实层面的罗列和观察的结果，其既是时间维度下线性的纵向理解，也是对中国油画审美形态的历时性剖析。但要细分其具体审美表现，则要从很多已有的共识性的视角加以分析。

（一）审美形态

近百年来，虽然中国文化在被动的情形下与外界进行交往，但中国文化环境的自主独立性仍在一定程度上得以延续。同时，中国文化一贯以其既开放又保守的看似矛盾的方式在向外界学习、利用与反馈着。油画，作为外来事物，其在中国文化环境影响下的演绎，也顺理成章地按照中国文化的特性演变着。

从审美的形态学的角度来考察，影响中国油画观念 and 语言的中国文化传统是非常重要的背景材料。在此基础上，考察西方油画自引进以来，中国文化对其种种观念和语言风格类型的选择和态度，中国油画作品风格和语言的类型与时代文化观念之间的联系，是辨析中国油画审美形态特征的基本方法。

（二）宏观视野下的风格流变

发展到现在，中国油画已具有其自身的形式语言特征与概括性的意象审美形态，其形成的过程大致为：一是历时性纵向维度；二是共时性横向维度。就宏观的视野来说，从这两个方面就能大致把握中国油画审美的历史流变。就当代中国油画的发展轨迹来说，其既是时代文化的反映，也是个案研究的真实的客观的现象，这些都是中国传统文化与哲学视角对中国油画进行审美的视角与维度。同时以类型化的、概括的审美范畴为研究的出发点，在结合中国油画所表现出来的语言技法与特性，就可以较为明晰地辨析出中国油画在历史长河中所生成的具有自身身份特质的形态和面貌。

需要注意的是，结合文化环境的丰富背景，才能让各个类型的内在观念和外在语言形式得以生动地呈现，形态也才更为丰满，对中国油画创作语言的审美性研究亦是如此。否则仅仅只是历史的描述，固然可以得到具体、真实的细节和现象，但也只是局限于笼统的现象层面的认知。