

写意性探索在写实油画中的形式语言创新

姜禹繁

俄罗斯列宾美术学院，河北 廊坊 065000

摘 要： 本文探讨了写意性探索在写实油画创作中的形式语言创新。随着现代艺术表现形式的多样化，写实油画作为传统艺术形式之一，面临着视觉语言的创新与突破。写意性作为一种具有高度自由表现的艺术手段，逐渐融入写实油画创作过程中，促进了形式语言的革新。在深入剖析了写意性与写实油画的特质与发展脉络之后，进一步探讨了写意性在写实油画领域的理论根基与实际价值。通过详尽的案例研究，揭示了写意性如何作用于写实油画的表现手法，并展现了写意性与写实油画相互交融的艺术演进过程，彰显了这种融合所催生的艺术革新成果。

关 键 词： 写意性；写实油画；形式语言；艺术创新；视觉表现

Innovation of Formal Language in Realistic Oil Painting through Freehand Exploration

Jiang Yufan

Repin St. Petersburg State Academy Institute of Painting, Sculpture and Architecture, Langfang, Hebei 065000

Abstract： This paper explores the innovation of formal language in realistic oil painting through freehand exploration. With the diversification of modern artistic expressions, realistic oil painting, as one of the traditional art forms, faces the challenge of innovating and breaking through its visual language. Freehand, as an artistic means with a high degree of freedom of expression, has gradually been integrated into the creative process of realistic oil painting, promoting the innovation of formal language. After deeply analyzing the characteristics and development of freehand and realistic oil painting, this paper further explores the theoretical foundation and practical value of freehand in the field of realistic oil painting. Through detailed case studies, it reveals how freehand affects the expression techniques of realistic oil painting, demonstrates the artistic evolution process of the integration of freehand and realistic oil painting, and highlights the artistic innovation achievements brought about by this integration.

Keywords： freehand; realistic oil painting; formal language; artistic innovation; visual expression

引言

写实油画，作为西方古典艺术的一个重要分支，经历了数百年的发展，在形象表现与技法上取得了高度的精致与细腻。然而，在印象主义与表现主义等现代艺术思潮汹涌澎湃的背景下，写实油画的技法正遭遇前所未有的挑战。写意性，作为一种强调表现主观情感和艺术意象的方式，成为探索写实油画创新的重要途径。在中国传统艺术领域内，写意性探索拥有悠久的传承，而这一艺术理念亦在西方绘画领域里逐步受到瞩目。油画艺术领域内，将写意性与写实油画相结合，既超越了传统油画的框架束缚，亦为该艺术形式带来了崭新的生命活力。

一、写意性与写实油画的基本特征

写意性与写实油画作为两种独立而具有鲜明特征的艺术表现形式，各自在技法与表现力上有着显著的差异。写实油画，起源于文艺复兴时期，以其精细的技法和真实再现物象的特征而闻名。它强调准确描绘物体的形态、结构、光影以及细节，力求将外界世界以尽可能逼真的方式呈现出来^[1]。在写实油画中，艺术家的观察力和技艺的精准度是作品成功的关键，通常依赖于细腻的笔触、复杂的色彩调配及精确的构图来重现自然景象。

艺术风格中的写意性，旨在探寻内心情感与精神空间的映照，凸显创作过程中的主观能动与自由精神。简化、抽象与夸张，这些手法在写意画中得以运用，用以表达作者之情感与思想，而非拘泥于真实景物的再现。水墨画孕育了写意艺术风格，此风格凭借线条的流转、笔触的浓淡及色彩之任意挥洒，勾勒出一幅超脱于具体物象的艺术天地。在写意性创作中，形式语言的简约和象征性极大增强了作品的表现力，使其能够传达更加丰富的精神内涵和情感波动。

尽管写意性与写实油画在表现技巧上存在巨大差异，但两者

在艺术创作中并非对立的存在，而是可以相互渗透、融合的。众多艺术家在现代艺术领域内，将写意性的自由表达与写实油画的精妙描绘巧妙融合，从而对油画的表现形式进行了创新性发展。在艺术领域，这种跨界的实践不仅超越了常规的写实手法限制，同时也为传统的油画艺术增添了独特的表现力和深厚的情感维度。

二、写意性探索在写实油画中的理论基础

写意性探索在写实油画中的理论基础深植于现代艺术理论与传统艺术思想的融合之中，体现了艺术表现手法的不断革新与跨文化的交流。写意性作为一种艺术表现手段，起源于中国传统水墨画，强调的是表现艺术家主观情感和精神世界的自由性，而非单纯的物象再现^[2]。这种注重情感和思想表达的艺术形式，与西方的写实油画形成鲜明对比。写实油画源自西方文艺复兴时期，注重对自然界的精确再现，强调细节、光影和透视等客观规律。

写意性探索在写实油画中的理论基础还体现在对“真实”的重新定义上。在传统写实油画领域，艺术家追求的是对物体、人物和景象的逼真呈现，而现代油画，创作者更倾心于抒发个体之情愫与心灵之境。在此语境中，写意性显现为突破写实局限、展现独特个性与丰富情感的得力手法，艺术作品的写意性融入，显著增强了其象征与表达维度，并推动油画创作实现了从“客观写实”向“主观表现”的过渡。

写意性在写实油画中的理论基础还得到了文化跨界的影响。在全球化和跨文化交流的背景下，东西方艺术理念的交汇碰撞，催生了写意性与写实油画形式语言的巧妙融合。吸纳了中国传统艺术的意蕴，西方现代艺术家运用西方油画的技术，开辟了崭新的艺术呈现范式。例如，在20世纪初，印象派画家通过色彩的变幻与光影的流转捕捉感官体验，表现主义画家则运用夸张的笔触与色彩来展现情感起伏，这些手法为写实油画中写意性探索的融入提供了灵感与启示。在全球艺术发展的大背景下，对油画传统技艺的写意性尝试不仅构成了一种挑战，亦成为艺术进步的一环，深刻反映了艺术家对于艺术表现形式创新与深度的思索。

三、写意性在写实油画创作中的应用

（一）技法创新：笔触、色彩、构图的突破

在写意性探索的过程中，技法创新是推动写实油画形式语言突破的核心动力之一，尤其在笔触、色彩和构图方面的创新，为写实油画注入了新的生命力。传统写实油画强调细腻的笔触、精准的色彩调配和严谨的构图，以实现物象的真实再现^[3]。然而，随着现代艺术理论和风格的影响，艺术家开始在这些基本技法上进行大胆的探索和革新，逐步将写意性元素融入其中，推动写实油画向着更加自由、情感化的方向发展。

传统写实油画的笔触通常追求精细和隐匿，力求在画面中达到无缝的过渡和真实的细节呈现。每一笔操作均需经过周密计算与细致规划，力求确保全程零“瑕疵”，然而，写意性探索倡导

艺术家用更加自由、流畅甚至粗犷的笔触来表现情感与内心世界的波动，笔触不再仅仅是形象构建的工具，而成为情感表达的载体。例如，艺术家可以用强烈而简洁的笔触来传递某一瞬间的情感冲动或心理状态，画面细节非物象精确描绘，乃主观感受的传达，独特的笔触赋予作品更丰富的表现力，并让艺术家与观众的情感沟通更加直接且生动。

传统的写实油画依赖色彩的精确调配和层次递进，通过阴影、光线和色调的变化来实现物体的三维感和质感。艺术家在调色过程中需展现高超技艺与持久耐性，追求画面中色彩有序过渡与和谐融合。术家在进行写意性探索时，推崇色彩的大胆运用，摆脱对物体固有色彩的限制，往往通过夸张、对比或非自然色彩搭配的手法，显著提升画作的情感冲击力。

传统写实油画的构图通常遵循严格的比例和透视法则，强调物体之间的空间关系与画面平衡。在写实绘画领域，构图被赋予了理性与秩序的追求，画家精心布局每一元素，旨在明确其目的与职能，力图塑造出画面整体的和谐与统一，构图规则的严谨性被写意性探索所打破，进而推崇一种更为宽松、灵动且个性化的空间配置方式。艺术家在构图上更加注重情感的表达与视觉冲击力，画面的空间安排可能会显得不对称、片段化或甚至是碎片化，以此增强画面情感的张力和动态感。油画创作中的这种创新构图手法，常常逾越了常规的构图约束，赋予画面更丰富的生命力和表现力。例如，在诸多艺术创作中，创作者有时会有意略去某些元素，或运用空白手法，以营造强烈的视觉冲击，进而激发观者的深入思考与感知体验。

（二）表现情感与意象的融合

表现情感与意象的融合是写意性探索在写实油画中的核心理念之一，也是其创新性的体现。在传统写实油画中，情感表达往往受到物象精确再现的束缚，艺术家必须遵循严格的技巧和客观世界的规律，力求达到视觉上的真实再现。然而，写意性探索的出现，改变了这一传统观念，它不仅突破了写实的框架，还通过情感与意象的有机结合，推动油画创作进入了一个全新的表现领域。

写实油画的传统技法往往关注于客观世界的再现，力求在作品中忠实地呈现人物、景物和事件的形象，情感的呈现相对较为隐晦或间接。而在写意性探索领域，情感成为艺术创作的核心驱动力，艺术家们不再仅凭物象的外形来传达感知与思考，而是通过营造画面氛围、色彩搭配、笔触表现等手段，直接或间接地抒发情感^[3]。在画作中，艺术家运用情感语言，将生活热爱、社会批判、内心孤独与忧伤等体验，传递给观众，激发他们感知画布背后强烈情感的张力和共鸣。油画作品凭借其独特的情感表达手段，实现了从单一视觉艺术的跨越，成为承载情感的媒介，在观赏过程中，观众不仅沉浸在形象复现的享受中，更与创作者的心灵深处展开深层次的对话。

意象作为情感表达的重要工具，发挥了至关重要的作用。艺术创作中，意象的运用，让画面不再局限于单纯的物象描绘，而演变成富有象征意义的表达。情感表达在写意性探索中占据核心地位，艺术家通过符号化的手法，对现实元素进行抽象、简化及

变形处理，进而塑造出足以唤起观众情感回响的图像。艺术家所创造的这些形象，或许并非源自现实世界中的具体物体，实则是对其内心情感与思想的具体呈现。在传达孤独情绪之际，艺术家或许以简约的线条描绘出广袤的荒凉之景，抑或借助深邃的色调与冷清的布局来抒发内心的孤寂之情；而在表现激情或喜悦时，鲜艳的色彩和动感的线条可能成为表达情感的主要手段。通过这些具有象征性的意象，艺术家能够超越现实的限制，将主观情感与抽象的象征形式结合在一起，使得作品不仅具有视觉冲击力，更能引发深层的情感共鸣。^[9]

在艺术创作中，情感的融入与意象的交织，不仅表现为技艺层面的融合，更是创作观念上的深层次转变。物体不再是艺术家精确复制的对象，艺术家转而运用情感化的眼光洞察世界，进而创作出富含内涵与象征意味的艺术作品。作品的感染力因融合而增强，这种创新性的结合也为观众带来了更为丰富的解读维度。在情感体验的驱动下，观众与作品建立起一种互动关系，深入挖掘画面中蕴含的象征内涵与情感流露因此，油画艺术在融合情感与意象后，不仅拓宽了其表现之域，亦深化了观者之审美感受，进而使作品之内涵愈发深邃且多样化。

四、写意性对写实油画形式语言的影响

写意性对写实油画形式语言的影响深刻而广泛，它不仅打破了传统写实主义的表现范式，还为油画创作带来了新的表现空间和艺术可能性。在传统写实油画中，艺术家致力于通过精细的技巧和准确的比例再现自然世界的形象，追求对物象的高度还原与客观展示^[4]。在写意性探索日渐兴盛的背景下，艺术家们逐渐将情感表达和主观意象的传递作为创作重心，个性化的创作方式应运而生，从而使得写实油画的形式语言经历了一场变革，达到了前所未有的程度。油画因写意性而获得了更广阔的展现空间与情感思维的表达渠道，进而从单一的工具性质跃升为承载情感的载体，其表现力得以极大增强。^[6]

传统写实油画强调通过精湛的技巧和真实的细节来还原自然世界，而写意性则突破了这一限制，艺术家通过自由的笔触、夸

张的色彩和变形的构图，传达个人内心的情感和心理状态。这种变化使得油画作品不仅仅是外部世界的镜像，更成为艺术家情感、思想和精神世界的反映。写意性的融入，使得油画创作不再拘泥于物象的还原，而是更加注重通过形式语言的创新来呈现抽象的情感和个性化的表现，赋予作品更为丰富的内涵和情感层次。

在写实油画创作中，色彩被赋予了还原自然与调和色调的使命，而写意油画则更侧重于色彩情感与象征意蕴的呈现。艺术家以独树一帜的色彩组合，力图深化情感表达，将色彩塑造为作品情感之灵魂所在。在绘画领域，写意性的崛起催生了构图上的革新，艺术家们开始致力于探索更加自由与生动的表现形式，他们打破传统油画的固定比例与透视法则。通过极具个性与张力的手法，将画面呈现出与众不同的风貌，油画作品在突破传统构图限制后，不仅展现出强烈的视觉冲击，更蕴含着充沛的情感动势与内在张力。^[7-8]

写意性对写实油画形式语言的影响不仅体现在技巧层面的创新，还体现在艺术创作理念的转变上。传统写实油画以“再现”为主要目标，而写意性则强调“表达”，后者促使油画艺术家倾注更多于内心世界和精神面貌的描绘，进而使得油画作品拥有更丰富的象征意蕴和深邃的思想内涵^[9]。油画创作在写实的基础上融入写意，拓宽了表现手法，突破了传统的束缚，赋予了油画创作更多的自由与可能性。通过这种变革，写实油画不仅实现了形式语言的创新，也促进了艺术家对美学观念的重新审视和思考。

五、总结

总的来说，写意性探索在写实油画中的形式语言创新，标志着写实油画从单纯的再现走向了更加丰富的表现领域。这一探索不仅拓宽了油画艺术的表现方式，也为油画创作带来了更多的自由与可能性。通过情感表达、色彩与构图的突破，以及意象的融入，写实油画的创作不再局限于传统的技巧和形式，而是成为艺术家思想和情感的载体，推动了油画艺术向更具表现力和哲理性方向发展。^[10]

参考文献

- [1] 美术油画. 结构化语言和构成性方式在当代写实油画中的运用 [D]. 浙江师范大学, 2023.
- [2] 豆奕琳. 空寂意境在当代写实油画中的表现 [D]. 北京工业大学, 2023.
- [3] 张禹宣. 写实油画光影研究与实践 [D]. 广西师范大学, 2023.
- [4] 杜洋. 关于写实油画人物的深入刻画研究 [J]. 喜剧世界 (下半月), 2024, (01): 38-40.
- [5] 李绍岩. 中国画元素在当代油画中的融合与借用 [J]. 艺术品鉴, 2024, (02): 134-137.
- [6] 张迪. 写实油画创作中意蕴的重要性 [J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(13): 97-99.
- [7] 皮静轩. 超写实油画艺术和抽象油画艺术的审美探析 [J]. 大众文艺, 2015, (21): 50.
- [8] 张丽娟, 张博. 写实语言的审美表达与民族叙事——李善阳的油画创作 [J]. 美术, 2023, (08): 46-49.
- [9] 赵瑶瑶. 结构化语言和构成性方式在当代写实油画中的运用 [D]. 浙江师范大学, 2023.
- [10] 张哲铭. 中国当代静物油画中的写意性研究 [J]. 参花 (下), 2023, (05): 65-67.