心路

中国民间美术与油画创作

——我对油画本土化的思考

萧睿

我出生于西北，那里高天厚土、广袤雄奇，充满了绚丽的色彩和生命的力量。西北自古就是多种文化交汇融合的区域，各少数民族多姿的风土人情及丰富多彩的民间美术反映在生活的方方面面，这也是我长期油画创作的艺术源泉和情感动力。

“情以物兴，故义必明雅，物以情观，故词必巧丽”。2002年，在对新疆南北月余的艺术考察过程中，我被那里光影斑驳的色彩和淳朴的人们所感动，并留下深刻印象，《家园》就是这次经历的体现。在这几年的学习和创作过程中，“油画本土化”是我最近思考的问题。属于异质文化的油画语言体系要融入中国的绘画语境无疑会经历一个整合的过程。文人画、壁画、石雕泥塑、诗词、禅宗、民俗审美、民间美术等等都可以渗透到油画创作中，而民间美术作为中国最根本的文化艺术，是具备与油画平等对话、交流融合的可能性的。

中国民间美术的显著特征是“以心造型”。画是随心草，想怎么画就怎么画，按照自己内心审美要求和对事物的理解进行艺术表现。既有极大的自由度，又有严谨的传承性和规范性；既不拘泥于客观对象的束缚，又能体现其形象特征。民间美术在哲学审美、表现形式、色彩寓意、造型手法等方面将个性与共性、对立与统一、自由与法度、具象与意象等要素高度统一起来，形成了独具特色的艺术表现形式。在油画创作中，我尝试把蕴含在民间美术中的哲学思想、内容形式以及简洁、夸张、装饰、空间特征等因素和手法融入其中，努力使作品呈现出立意简练纯净、内涵深厚凝重、造型整体质朴、色彩夸张强烈的绘画语言和特征。《细雨中的卓玛》采用剪纸的特点对人物造型进行适度的夸张变形，并融合写意性的运笔和肌理，使画面具有平面装饰的效果。在《人生四季》的创作中，我借鉴了民间美术中色彩的表现性、装饰性、象征性等手法，使画面呈现出色调浓烈火红的风格，体现了中国人传统的审美情趣和民俗心理。画中四位女性象征着四季和人生的变化更替，而手中的水果也具有象征和隐喻的意味。异域风情美好但毕竟远离现实生活，而都市生活的瞬间也可成为创作的火花。《流动的城市》借鉴了传统二幅对称的条幅形式来表现都市地铁中人们的生活状态和精神面貌。在创作过程中，我把民间美术中石雕泥塑方中带圆的特征融入画面人物造型，尤其是头部造型中。在都市生活中，人们的空间距离很近，但心灵距离很远，画中唯一的儿童则象征着希望和未来。

露丝·本尼迪克特在《文化模式》中说：“没有人会用不受任何影响的眼光看待这个世界，人们总是借助于一套确定的风俗习惯，各种制度和思维方式来观察这个世界。”作为创作主体，其思想、心理、情感必然受到传统文化和民族性格的影响。在以西方造型体系为主的油画创作观念和方法中，我力图融入民间美术内容或借鉴其艺术形式、审美内涵和美学理念，使油画具有鲜明的民族特色和中国气派。这无疑是种体现油画本土化的重要创作道路，也是对文化传统的本能回归。在经济全球化时代背景下，民族传统文化的保护与继承显得尤为重要，并已经上升为国家的文化战略。所以这种创作理念意义深远，它的完善需要我们长期探索。□

（本文以及作品图片为2013年中央高校基本科研业务费专项资金资助［RW2013-26］，项目名称：《中国油画本土化的时代选择——民间美术与现当代油画的结合》）

萧睿　甘肃兰州人，2006年毕业于北京师范大学艺术与传媒学院，获硕士学位。
现为北京林业大学材料学院艺术设计系教师。

万方数据

（下）萧睿　人生四季　布面油画　140×140厘米　2012

（上）萧睿　流动的城市　布面油画　160×120×2厘米　2012

（左页）萧睿　细雨中的卓玛　布面油画　80×100厘米　2012

万方数据