

论刘令华油画创作中的京剧元素

肖 琰, 李俊锋

(赣南师范大学 美术学院, 江西 赣州 341000)

【摘 要】油画作为空间造型艺术,是西方文化中最具代表性的艺术形式,而京剧是一门综合性艺术,是中国文化的代表,这两种元素相碰撞,无论是在时间上还是在空间上,两者的一些艺术观念有着异曲同工的特殊性和相似性。用油画来表现京剧艺术,通过色彩、形式、线条的诠释,可以较大程度地再现或升京剧舞台表演带给观众的视觉享受。作为研究探索的成果,最终是以油画作品的形式呈现给观众,通过对代表作品的深度解读,分析画面内容和形式方面的长与短、优与劣,给观众以直观的审美评价。某些作品在画面结构、语言表达等方面的不足之处,更待进一步学习探究。

【关键词】京剧元素; 油画创作; 审美

中图分类号: J223

文献标志码: A

文章编号: 1007-0125(2017)01-0171-01

京剧艺术是中国三大国粹艺术中最古老也是最具特色的一种综合艺术,是中华民族五千年文化底蕴的体现,当之无愧地成为中国文化艺术的代表,同时京剧在全世界文化艺术中也占有重要地位。京剧的元素是中国民族传统文化的认同,无论是京剧的意境与神韵,还是绘画意象与造型,都是从追求艺术美来展开的艺术形式,所以这就是绘画与京剧共同的艺术特征,同时也体现京剧艺术与绘画艺术的相通性。

一、京剧油画概念

(一) 概念

京剧油画,是将动态的戏曲艺术和静态的视觉艺术相结合。首先,京剧艺术博大精深,是中国传统文化的杰出代表之一,呈现给观众的第一印象是它独具特色的艺术视觉表象,而油画是表现人类观察、想象的视觉艺术,跨越了不同的民族和地域,为不同国度的人们所接受并认同。京剧是一种综合性艺术,油画是一种视觉艺术,但在人与物之间的关系表达中,揭示了人物之间的心理活动,两者是统一的,都是作为架构在经济基础之上的上层建筑而存在发展的。当油画传入中国之后,一大批杰出的艺术家试图在油画创作中加入京剧元素,为油画创造了一种生动而又极富个性的表现形式。

(二) 画家及背景

刘令华的京剧油画作品最大的特点,是在京剧绘画题材上最大程度地发挥油画的特性。油画无可非议的特征就是在色彩的基础上进行造型,油画颜料的特性必然使色彩的明度、色相以及纯度都比其他画种更为灵活和丰富。恰好刘令华的京剧油画作品的特征与此迎合,在最大程度上发挥了现代油画以色彩造型为主的特性,而这种特性与京剧中人物的服饰着装、各类脸谱等缤纷绚丽的色彩十分契合,因此他的作品能够将京剧的特色与油画的特性融为一体。在画面中很直观地感受到“敦煌艺术的色彩感”,不仅展现了中国京剧中古色古香的艺术韵味,也升华了中国油画传承本土色彩观念的特性。

二、京剧元素在油画创作中的运用

(一) 写意表现之美

京剧是中华民族文化瑰宝,被称之为“国粹”,并列世界非物质文化遗产。我国的京剧艺术前辈用笔墨挥毫勾勒,谱写了一段段美到极致的京剧人生。然而近年来涌现了不少从事戏剧人物画的中青年画家,无疑刘令华就是其中用油画

塑造京剧人物形象的主要代表。他打破传统的束缚,运用多元化的特殊艺术手法,融入自我情感,形式不拘一格,不仅对京剧人物在舞台上的形象拿捏得当,而且作品充盈着诗的古韵、美的联想和装饰趣味。

(二) 抽象运用之美

京剧艺术中的视觉元素,在反映客观事物的过程中,主要是在化妆、服饰上运用抽象方法,实现了对现实的反思、升华。如以夸张线条和色彩改变人物本来面目的脸谱艺术,尤其是花脸的勾画上,点、线、面等抽象元素的应用比较广泛的。无论是具有象征性和程式化的图案,还是运用黑、白、青、赤、黄的五行学说色彩体系,或多或少存在着抽象形态。在油画创作中,把这些抽象元素加以借鉴或再创造,用全新的表现形式使其形式化、符号化,不仅要注重人物的造型,更要注重油画的构图和效果。

三、结语

京剧艺术的视觉元素主要包括人物的服饰、化妆、舞台道具等,通过刘令华作品对京剧视觉元素在不同表现形式上的研究探索,深度剖析京剧艺术的审美特征和油画语言的表现力。通过京剧的视觉元素与立体主义表现方式的混搭,做到对传统形象与时空的颠覆,把不同视角的物象分割打破,再重构画面新秩序,深度研究绘画的表现形式、造型美和时空观念的语言转换问题;受抽象表现主义的影响,探究京剧艺术中的抽象元素,以及人物造型和色彩形式语言的抽象化处理。京剧与油画,是两种截然不同的艺术形式,但两者的共通性和独特性却可以架起一座艺术融合的桥梁。

参考文献:

- [1] 孙亚光. 文化建设大发展大繁荣做好油画创作工作 [A]. 2013 山东省群众文化学会论文集 [C]. 山东省群众文化学会, 2013.
- [2] 张永升. 论当代油画的批评对象及其批评者 [A]. 2013 年当代艺术与批评理论研讨会论文集 [C]. 2013.
- [3] 何溶. 中国的油画大有希望——纪念中央美院建院 30 周年油画展览的一点观感 [J]. 美术, 2013(8).

作者简介:

肖 琰(1994-), 女, 河北邯郸人, 硕士, 现就读于赣南师范大学美术学院, 研究方向: 油画创作与教学研究。