

中西方传统绘画审美对当代油画创作风格的影响比较研究

杨俊禄

摘要：在艺术多元化发展的当下，绘画艺术不断融合创新，中西方传统绘画审美对当代油画创作风格的影响成为重要研究课题。文章首先深入剖析中西方传统绘画审美的核心特征，对比中国传统绘画“以形写神”“散点透视”等审美范式与西方传统绘画“写实主义”“光影色彩和谐表现”等特点；接着分别探讨中国传统绘画审美在意象表达转化、材料技法融合等方面对当代油画的影响，以及西方传统绘画审美在古典技法延续和形式语言拓展上对当代油画的作用。旨在通过比较研究，揭示中西方传统绘画审美如何塑造当代油画创作风格，为当代油画创作提供理论借鉴与方向指引。

关键词：中西方传统绘画；审美特征；当代油画；创作风格

一、中西方传统绘画审美的核心特征比较

（一）中国传统绘画的审美范式

1. “以形写神”与“气韵生动”

中国传统绘画追求的并非简单的形似，而是“以形写神”。画家通过对物象外在形态的描绘，传达出其内在的精神气质。东晋顾恺之提出这一理论，在他的作品《洛神赋图》中可见一斑。画中洛神的身姿、神态被刻画得栩栩如生，画家不仅仅是描绘她的外貌，更通过细腻的笔触展现出洛神的温婉、灵动与超凡脱俗的神韵。“气韵生动”则是中国绘画的最高审美标准之一，强调画作整体所蕴含的生命力和节奏感。南齐谢赫将其列为绘画“六法”之首。一幅具有气韵生动特质的画作，仿佛有一股无形的力量在流动，使画面充满生机。如八大山人的作品，画面中简洁的物象通过独特的布局和笔墨运用，呈现出一种空灵而又充满张力的气韵，让人感受到画家内心深处的情感律动。

2. 散点透视与虚实相生

与西方绘画的焦点透视不同，中国传统绘画采用散点透视。画家如同一位自由的观察者，可以根据自己的需要和意图，在画面上自由安排不同位置的物象，不受固定视点的限制。这种透视方法在北宋张择端的《清明上河图》中体现得淋

漓尽致。画卷从城郊到城内，不同场景、人物、建筑等元素依次展开，观者仿佛跟随画家的脚步，移步换景，全方位领略北宋都城的繁华景象。虚实相生也是中国绘画的重要表现手法。画家通过对物象的实写与留白等虚的处理，营造出一种空灵、含蓄的意境。在山水画中，常常以留白表现云雾、流水等，实处是山川树木，虚处则给人以无限遐想空间，虚实相互映衬，使画面意境更加深远。^[1]

3. 笔墨意趣与诗书画印一体

笔墨是中国绘画的核心语言，画家通过笔墨的运用表达自己的情感和审美趣味。不同的用笔方式，如中锋、侧锋，以及墨色的浓淡、干湿变化，都能产生丰富多样的艺术效果。吴昌硕的大写意花卉，笔墨雄浑厚重，线条刚劲有力，墨色酣畅淋漓，展现出独特的笔墨韵味。诗书画印一体是中国传统绘画独有的艺术特色。画家常常在画面上题诗，诗句不仅能深化画面的意境，还能表达画家的思想情感。书法的线条美与绘画相互融合，印章则起到点睛和平衡画面的作用。郑板桥的兰竹图，画面上既有挺拔的竹子、清幽的兰花，又有他题的诗和精美的印章，诗、书、画、印完美结合，构成了一个和谐统一的艺术整体。

（二）西方传统绘画的审美范式

1. 写实主义与科学透视

西方传统绘画长期以来追求写实，力求在画布上真实地再现客观世界。从古希腊、古罗马时期开始，画家们就注重对人体结构、比例等的准确描绘。到了文艺复兴时期，写实主义达到了一个新的高度。达芬奇的《蒙娜丽莎》，通过细腻的笔触，将人物的肌肤质感、表情神态以及背景等都描绘得极其逼真，仿佛蒙娜丽莎就真实地坐在观者面前。科学透视法的运用是西方绘画实现写实的重要手段。焦点透视让画家能够在二维平面上准确地表现出三维空间的深度和立体感。在拉斐尔的《雅典学院》中，通过焦点透视，画面中的建筑、人物等元素的远近、大小关系处理得十分精准，营造出强烈的空间感。^[2]

2. 光影与色彩的和谐表现

光影在西方绘画中起着至关重要的作用。画家们通过对光影的巧妙运用，塑造物象的立体感和质感，营造出逼真的氛围。伦勃朗的画作以善于运用光影著称，他的《夜巡》中，强烈的明暗对比使画面中的人物主次分明，主要人物在明亮的光线照射下显得格外突出，而次要人物则隐没在暗处，整幅画具有戏剧性的光影

效果。色彩也是西方绘画的重要表现元素。画家们追求色彩的和谐搭配，以传达情感和营造氛围。印象派画家们更是将色彩的表现力发挥到了极致，他们注重对外光下色彩变化的捕捉。莫奈的《日出·印象》，通过对日出时天空、水面、船只等物象色彩的瞬间描绘，展现出光与色交织的美妙景象，打破了传统绘画对固有色的观念。

3.人文精神与理想美追求

西方传统绘画蕴含着浓厚的人文精神，从文艺复兴时期对人性的歌颂，到后来对社会现实、人类命运等问题的关注。画家们通过作品表达对人的尊严、价值和权利的思考。米开朗基罗的西斯廷教堂天顶画《创世纪》，展现了人体的力量与美，歌颂了人的伟大创造力，体现了人文主义精神。西方绘画也追求理想美，画家们常常对现实中的物象进行提炼和加工，创造出符合审美理想的形象。安格尔的《泉》，画中少女的形象完美无瑕，体态优雅，肌肤细腻，她象征着纯洁与美好，是画家心中理想美的化身。

二、中国传统绘画审美对当代油画的影响

（一）意象表达的当代转化

1. “写意性” 油画创新实践

中国传统绘画注重“写意”，追求通过简洁而富有表现力的笔触传达物象的神韵和画家的情感。在当代油画领域，许多艺术家积极探索“写意性”油画创新实践。例如，画家吴冠中在其作品中巧妙地将中国传统绘画的写意精神与西方油画的表现手法相结合。他的油画作品常常以简洁的线条和概括性的色彩来描绘自然景观，如《春如线》系列，画面中用灵动的线条勾勒出春的韵律，色彩也并非对现实的如实描摹，而是经过主观提炼与组合，营造出一种诗意且抽象的意境，这与传统绘画中通过笔墨传达神韵的写意理念不谋而合。这种创新实践打破了传统油画过于注重写实的固有模式，使油画更具东方的含蓄与灵动之美，让观众在欣赏作品时，不仅仅看到物象的表象，更能感受到画家内心深处对自然、对生活的独特感悟。^[3]

2.留白与构图的诗意空间

留白在中国传统绘画中是极为重要的构图元素，它能营造出空灵、含蓄的意境。当代油画中，不少艺术家借鉴了这一手法。画家艾轩的部分作品就巧妙运用

了留白技巧。在描绘人物与环境时，他常常在画面中留出大片空白，这些空白并非毫无意义，反而如同中国传统绘画中的留白，给观者以无尽的遐想空间。比如在一些描绘藏区的作品中，画面上方大片的空白可以让人联想到高远的天空，增强了画面的空间感与静谧氛围。在构图方面，中国传统绘画讲究“经营位置”，注重画面的平衡与节奏。当代油画家们从传统绘画的构图法则中汲取灵感，创作出富有新意的作品。如画家罗中立在《父亲》这幅经典作品中，采用了类似中国传统肖像画中正面构图的方式，将父亲的形象置于画面中心，以一种质朴且庄重的构图形式，突出了人物的主体地位，使作品具有强烈的视觉冲击力与情感震撼力，同时也蕴含了传统绘画中对人物刻画的严谨态度与人文关怀。

（二）材料与技法的融合探索

1. 水墨笔触的油画表现

中国传统绘画中的笔墨技法独具魅力，尤其是水墨笔触的丰富变化。当代油画家尝试将水墨笔触运用到油画创作中。画家徐冰的部分作品采用特殊的绘画工具和技法，模仿水墨在宣纸上的晕染效果，使油画颜料在画布上产生类似水墨的流动与渗透感。在他的一些作品中，用油画颜料画出的线条如同水墨线条般灵动、富有变化，既有水墨的韵味，又保留了油画颜料的质感。这种对材料和技法的创新融合，为油画创作开拓了新的表现形式，使油画在材质语言上更加丰富多元，让观众在欣赏油画时能感受到一种独特的东方审美情趣。

2. 传统符号的现代化诠释

中国传统绘画中包含着众多独特的符号元素，如梅兰竹菊、山水等。当代油画家通过对这些传统符号进行现代化诠释，使其融入当代油画创作。画家周春芽以“绿狗”系列作品闻名，他在作品中借鉴了传统绘画中对动物形态的表现手法，并融入了现代的观念与色彩处理。“绿狗”这一形象既有传统绘画中对动物造型的概括性特点，又通过鲜明的绿色等现代色彩的运用，赋予了作品新的时代内涵与视觉冲击力。又如画家何多苓在其作品中常常运用山水元素，他以现代的绘画语言重新诠释传统山水意境，将山水的形态进行变形与重构，使之与当代人的情感和精神状态相契合，让古老的传统符号在当代油画语境中焕发出新的生命力。^[4]

三、西方传统绘画审美对当代油画的影响

（一）古典技法的现代延续

1. 写实主义的精细化发展（如超写实主义）

西方传统绘画中的写实主义一直以来强调对客观世界的精准描绘。在当代，这一传统技法朝着更为精细化的方向发展，超写实主义便是典型代表。超写实主义画家们以极致的耐心和精湛的技艺，将现实世界中的物象逼真地再现于画布之上，其细腻程度甚至超越了人眼的直接观察。像美国画家查克·克洛斯，他的作品通常尺幅巨大，通过对人物面部等细节的精细刻画，每一个毛孔、每一丝皱纹都清晰可见，令人惊叹。他运用网格放大等独特技法，将照片般的清晰度与油画的质感完美结合。这种超写实主义绘画并非简单地复制现实，而是在高度写实的基础上，通过对细节的强调和对画面整体氛围的营造，引发观者对现实与真实关系的深入思考。它延续了西方传统写实主义对真实的执着追求，同时又借助现代工具与观念，将写实技法提升到了一个全新的高度，拓展了写实油画的表现边界。

2. 光影技术的数字化创新

西方传统绘画对光影的研究和运用堪称一绝，从文艺复兴时期开始，画家们就通过光影塑造物象的立体感与空间感。在当代，随着数字化技术的发展，光影技术在油画创作中迎来了创新变革。一些当代油画家利用数字软件辅助创作，先在电脑上模拟不同的光影效果，确定最佳方案后再将其运用到实际的油画创作中。例如，画家可以通过软件精确控制光线的角度、强度和颜色，以此来营造独特的画面氛围。像英国画家大卫·霍克尼，他在创作过程中就积极探索数字技术与传统绘画的融合。他的部分作品中，光影效果既有传统绘画中对自然光细腻捕捉的韵味，又借助数字技术展现出一些新颖、奇幻的光影变化，为画面增添了别样的魅力。这种数字化创新使得油画中的光影表现更加多样化和精准化，既传承了西方传统绘画对光影的重视，又顺应了时代发展，为油画创作带来了新的可能性。

（二）形式语言的丰富性拓展

1. 抽象表现中的色彩解放

西方传统绘画中的色彩运用从最初服务于写实，逐渐在现代艺术的发展中走向解放。在抽象表现主义绘画中，色彩摆脱了对物象固有颜色的依附，成为独立

表达情感与思想的重要元素。像美国抽象表现主义画家杰克逊·波洛克，他摒弃了传统的绘画工具，采用滴洒颜料的方式创作。在他的作品中，各种色彩相互交织、碰撞，形成极具动感与张力的画面。^[5]这些色彩并非描绘具体物象，而是直接传达画家内心的冲动与激情。这种色彩的解放深受西方传统绘画中对色彩表现力探索的影响，同时又彻底打破了传统的色彩观念束缚，使油画的形式语言更加自由、开放，为当代油画在色彩表达上开辟了广阔的空间，让画家能够更加直接地通过色彩与观者进行心灵对话。

2. 动态构图与视觉张力

西方传统绘画在构图方面有着丰富的理论与实践经验。在当代油画中，动态构图的运用愈发广泛，极大地增强了画面的视觉张力。画家们不再满足于传统的静态、平衡构图，而是通过倾斜的线条、不规则的形状组合等方式营造出画面的动感。例如，意大利画家基里科的作品常常运用奇特的构图，将看似不相干的物体以独特的角度和位置放置在画面中，制造出一种神秘且充满动感的氛围。画面中强烈的光影对比和独特的物体布局，使观者仿佛置身于一个充满奇幻与未知的空间，视觉上受到强烈冲击。这种动态构图在继承西方传统绘画构图法则的基础上，大胆创新，通过打破常规的构图方式吸引观者注意力，引发他们对画面深层含义的探究，丰富了当代油画的视觉表现形式，使油画作品在众多艺术形式中更具视觉吸引力与冲击力。

四、结语

中西方传统绘画审美如同两条奔腾不息的河流，为当代油画创作风格的形成注入了丰富养分。中国传统绘画以其“以形写神”的理念、独特的散点透视及笔墨意趣，在当代油画的意象表达与材料技法融合上留下深刻印记，赋予当代油画含蓄、诗意的东方气质。西方传统绘画凭借写实主义、科学透视及对光影色彩的精妙运用，推动当代油画在古典技法延续与形式语言拓展方面不断创新，展现出精细、多元的风格特点。二者相互交织，共同推动当代油画创作风格走向更为丰富多元的未来，激励艺术家们在传承与创新中持续探索，创作出更多具有独特魅力的作品。

参考文献

[1]刘美彤.从技术、风格与文化的角度看中西方传统绘画的相互影响与融合[J].参花,2025,(03):86-88.

[2]张锐.当代油画创作技法的具象表现风格及审美内涵[J].艺术市场,2025,(01):59-61.

[3]张杨子豪.当代油画艺术作品的艺术风格研究[J].名家名作,2024,(36):4-6.

[4]杨茜.西方油画艺术创作中关于“形象思维”的重要性思考[J].名作欣赏,2024,(23):179-181.

[5]付瑶瑶,刘苏仪,徐雅荷.基于文化内涵差异的中西方绘画对比研究[J].美术教育研究,2023,(05):30-32.