

Research on Theme Creation and the Path of "Sinicization of Oil Painting" in Contemporary Realistic Oil Painting in China

SUN Xingxing¹; SUN Mingming²; WANG Yuan³

1 Kangwon National University, Chuncheon, 24341, Republic of Korea

2 Wuhu Institute of Technology, Wuhu, 241003, China

3 Hefei Vocational and Technical College, Hefei, 238000, China

ABSTRACT

[Background] Rooted in social and humanistic concerns, Chinese realism has evolved under Western and indigenous influences, highlighting a shift toward thematic creation and Sinicization amid cultural transformation.

[Objective] This paper aims to explore the developmental path and expressive characteristics of contemporary Chinese realistic oil painting in the context of thematic creation and the Sinicization process, revealing its cultural foundations and potential future directions.

[Method] By tracing the historical context of art development and examining the evolution of ideological concepts, visual language, and thematic construction, this study analyzes representative artists and works from both theoretical and practical perspectives.

[Results] Thematic creation strengthens realism's narrative and social depth, while Sinicization localizes its aesthetics and culture, shaping a distinctive artistic language of its time.

[Conclusion] The development of contemporary Chinese realism addresses social and cultural needs while reflecting artistic innovation and cultural awareness, offering insights into the future of realism and its Sinicization.

Keywords: Realistic Oil Painting; Thematic Creation; Sinicization of Oil Painting; Artistic Development

ORCID: 0009-0000-9996-4544

Corresponding Author: SUN Mingming; 2518494326@qq.com

DOI: 10.23112/jgas25093003

Received: :15. Jul. 2025

Reviewed: 05. Aug. 2025

Accepted: 30. Sep. 2025

中国当代现实主义油画中的主题性创作与“油画中国化”路径研究

孙星星¹；孙明明²；汪元³

1 国立江原大学，春川，24341，韩国

2 芜湖职业技术大学，芜湖，241003，中国

3 合肥职业技术学院，合肥，238000，中国

摘要

【背景】现实主义作为一种深具社会责任感和人文精神的艺术形式，在中国的发展既受到西方传统影响，又深深植根于本土历史语境与文化精神。在社会转型与文化观念演变的背景下，中国当代现实主义油画逐渐凸显主题性创作与“油画中国化”的发展趋势。

【目的】本文旨在探讨中国当代现实主义油画在主题性创作与“油画中国化”进程中的发展路径与表现特征，揭示其文化根基与未来方向。

【方法】通过梳理艺术史脉络，结合思想观念、视觉语言和题材建构的演化过程，选取典型艺术家案例进行分析，从理论与实践两个维度展开研究。

【结果】研究发现，主题性创作推动了现实主义油画在时代叙事和社会介入功能上的深化，而“油画中国化”在形式美学与民族文化层面实现了本土化转译，逐渐形成富有时代特征的艺术表现语言。

【结论】中国当代现实主义油画的发展不仅回应了社会与文化的现实需求，还在艺术创新与文化自觉中展现出重要价值，对未来现实主义油画的发展路径与“中国化”进程具有重要启示意义。

关键词：现实主义油画；主题性创作；油画中国化；艺术发展

ORCID: 0009-0000-9996-4544

通讯作者：孙明明；2518494326@qq.com

DOI: 10.23112/jgas25093003

Received: 15. Jul. 2025

Reviewed: 05. Aug. 2025

Accepted: 30. Sep. 2025

1 引言

近年来,随着国家文化政策的持续推进与社会现实题材创作的不断深化,中国当代现实主义油画呈现出显著的繁荣景象。作为一种兼具艺术语言深度与社会关怀意识的表现方式,现实主义油画在新时期美术语境中焕发出新的生命力。大量艺术家积极响应时代命题,借助油画这一西方舶来媒介,探索与建构具有中国特色的视觉叙事体系。他们以敏锐的观察力和深刻的人文关怀,聚焦当代社会的多元景观、转型过程与普通民众的生存状态,力图在传统写实基础上注入当代精神意涵,以实现艺术表达与时代现实的有机契合。

在众多具有代表性的艺术家中,刘小东、贾蔼力、喻红等人以“现实主义”为核心美学立场,持续开展现场写生与生活介入式创作。他们不仅关注个体命运与社会边缘群体的生存境况,而且在形式语言上力图突破传统学院派写实的规范性束缚,尝试将经验性观察、纪实性图像与主观感受相融合,从而形成富有时代质感与心理深度的视觉图像。这种创作路径不仅延续了20世纪中国现实主义绘画关注“人民性”“时代性”的传统命题,也体现出对当代社会矛盾与文化多样性的敏锐回应,具有明显的时代批判性与反思性特征。

与此同时,自2012年以来,随着国家对文化建设战略定位的提升,一系列围绕重大历史事件和政治纪念主题的美术创作工程相继启动,例如“中华文明历史题材美术创作工程”“重大历史题材美术创作工程”“庆祝中国共产党成立100周年大型美术创作”等。这些项目以庆祝新中国成立、改革开放、抗战胜利、脱贫攻坚、“一带一路”倡议、抗击新冠疫情等重大社会事件为内容,系统组织全国优秀美术人才,集体创作了一批具有里程碑意义的主题性油画作品。这些作品在体裁上多以历史场景再现、群众形象塑造与典型事件叙述为主,强调画面的叙事性与象征性,注重将历史叙事与视觉呈现融合,以构建具有国家意识形态特征的艺术表达形式。这一批创作不仅展现出国家文化工程的组织能力与视觉传播策略,也在客观上推动了现实主义油画在主题化表达路径上的深化与规模化发展。

正是在这一宏观背景之下,“主题性创作”与“油画中国化”的命题逐渐成为中国美术界的重要研究热点。一方面,“主题性创作”强调艺术服务现实、服务人民的社会功能,力图通过油画语言参与国家历史书写与社会价值建构。另一方面,“油画中国化”则回应中国美术本体建构的长期命题,试图突破油画作为西方传统媒介的文化局限,在形式语言、色彩体系、构图逻辑与精神内涵等方面,融入中国传统绘画精神与东方哲学思维,建立起具有民族文化特质的油画语言体系。两者虽路径不同,但在当代语境中共同指向中国现实主义油画本土化、时代化与大众化的发展目标。

本论文旨在考察中国当代现实主义油画创作的两条基本路径:其一为以社会现实题材为核心的“主题性创作”路线,聚焦国家政治与历史议题,通过大型叙事性绘画构建集体记忆;其二为注重文化表达方式与媒介语汇转化的“油画中国化”探索,强调油画媒介的本土适应与民族精神的视觉转译。本文将从典型案例分析、创作方法论探讨及文化符号解读等多个维度出发,深入分析这两类路径在视觉语言、叙事逻辑与文化意涵上的异同,并探讨它们如何在当代语境下共同构建出具有中国特色的现实主义油画视觉图谱。

在研究方法上,本文一方面将结合相关美术理论文献,梳理现实主义美术的发展脉络与油画中国化的理论基础;另一方面,通过对若干具有代表性的现实主义油画作品进行个案分析,尤其聚焦董希文、罗中立、靳尚谊、徐唯辛等艺术家的创作实践,探讨其艺术语言的建构方式与现实关怀维度。

通过本研究的展开,既可为理解中国当代现实主义油画主题性创作的发展脉络、语言变迁与文化取向提供理论支撑,也有助于推动“主题性创作”与“油画中国化”之间的交叉研究,为未来现实题材艺术创作提供思想启发与路径参考,进一步丰富当代中国视觉文化的研究视野。

2 现实主义油画的理论根基与本土转译

2.1 西方现实主义的核心精神

现实主义油画起源于19世纪欧洲，代表人物如法国的库尔贝、俄罗斯的列宾等，他们倡导以画笔真实记录自然与社会生活，反对浪漫主义的虚构与理想化。现实主义绘画强调对现实的关怀和客观呈现，其核心是“面向人生的精神”和易于大众理解的直接写实手法。正如中国美术馆研究者所指出：“现实主义艺术具有面向人生的精神，有永恒的价值；它采用的易于大众理解的直接写实手法，仍然是艺术创作中重要的方法”。这一精神内核贯穿了现实主义发展历程——无论是关注劳动人民、农民、工人等社会底层形象，还是描绘重大历史事件，现实主义都力图通过具体形象反映时代精神。

2.2 中国语境下的现实主义转译

19世纪末20世纪初，西方写实油画传入中国，受到知识界和大众的欢迎。回顾历史，中国自古重视“内圣外王”之理想，但对外来油画的古典写实技法也表现出肯定和吸收。如有研究指出，自19世纪末油画以古典写实形态传入中国，就受到了中国知识界和大众的赞赏，认为写实油画具有广阔的发展空间。新中国成立后，徐悲鸿等人提倡的欧洲写实主义艺术思想与延安鲁迅艺术学院的现实主义创作理念，以及苏联写实美术教育体系，共同成为建国初期美术创作的新方向。在这一时期，中国现实主义油画呈现“中西融合”的特点：画家既追求形似、讲究色彩与光线处理，又融入中国传统文人画的审美趣味，追求笔墨中的“精、气、神”和民族气派。（唐、成，2020）例如，董希文的《开国大典》就糅合了新年画的构图和色彩传统，将宏大的历史场面与民族审美相结合。这一民族审美的写实画风为后续重大历史题材创作奠定了可能性。此外，20世纪50年代末，毛泽东提出“革命现实主义与革命浪漫主义相结合”的创作方针，强调现实主义艺术具有面向人民、易于理解的精神价值。这一方针实际上确认了现实主义虽非唯一艺术方法，但其面向人生的真实精神不可或缺。

图1：董希文《开国大典》1972年（修改版）

图片来源：<http://en.chnmuseum.cn/>

综上，中国的现实主义油画脉络上既继承了西方真实生动的艺术精神，又力图植根中国社会与文化土壤。在经历了战争动乱、改革开放等多重考验后，当代中国画家在坚守写实技巧的同时，也不断探索如何表达自身的文化身份和时代认知。这些探索为中国现实主义油画走出具有时代意义的发展道路提供了理论和实践基础。

3 主题性绘画的美学逻辑与表现结构

3.1 主题性创作的价值与要求

如果要弄清楚主题性绘画创作的内涵，就必须厘清什么是“主题性”。《简明美学词典》中对于主题的解释是：“指艺术家在艺术作品中提出的、并且根据一定的生活素材揭示出来的问题范围；它是这部作

品的艺术内容的最重要因素。主题是通过题材、主要内容、情节提炼出来的（奥夫相尼柯、拉祖姆内依，1982）。”按照奥夫相尼柯与拉祖姆内依夫的理解，主题就是艺术家通过艺术形象所揭示出的主要思想内涵，而这种思想内涵的揭示是艺术家通过艺术作品的题材、内容、情节以及对艺术创作规律的把握来完成的。主题中既有题材本身的因素，也有艺术家主观情感的因素，它体现出艺术家对生活独特的思考和认识，以及对题材内涵的发掘。从主题的含义理解主题性绘画就是指有着明确思想内容和具体的叙事情节的绘画作品，这些绘画作品反映着各民族历史进程中的典型历史事件和现实故事，而这些典型的历史事件和现实故事则体现着社会发展趋势和民族精神及其价值趋向。由于主题性绘画创作清晰地展现主体思想，表现题材和内容具有典型性和形象的具体性，并反映社会现实的本质特征和发展趋势，因此，它是现实主义创作方法的集中体现。

主题性绘画基本以历史事件和现实事例为题材，是从历史和现实的角度展开的主体性的诗意创造。这样看来主题性绘画创作有着悠久的历史。

马克思认为：“美术就其本质而言，是一个社会历史的范畴。无论就其本身来看，还是从人们对它的理解和认识来看，它都有着客观的尺度和具体的历史形态（马克思、恩格斯，1965）。”正因为主题性绘画创作能很好地从历史与客观现实中把握艺术创造规律，是以历史和现实两种逻辑关系为基础而建立的绘画创作，这也成为主题性绘画创作经久不衰的原因所在并构成其审美价值的主要因素。主题性绘画首先体现为历史叙事，以历史事件和故事为题材，这构成主题性绘画创作的历史逻辑，使它具有历时性的真实特点，也成为普遍情感认同的基础。

中西绘画史上的历史故事、军事题材作品都属于主题性绘画，其特点是以历史为逻辑而展开的绘画创作。如，我国隋唐画家阎立本的《步辇图》和文艺复兴时期意大利画家乌切罗的《圣罗马诺之战》，都是以历史事实为基础展开的绘画创作，属于主题性绘画。因此，无论画家对主题性绘画创作如何进行想象和构思，它都是以历史逻辑为基础的重构。正由于以历史为逻辑，主题性绘画创作的情感表达才被观者所普遍认同；另外，主题性绘画创作又体现为以现实逻辑为基础的情节性和叙事性表达，是现实场景的再现和以真实视觉形态的展现，具有诗性还原与再现历史场景的特点。而现实逻辑构筑了作品的基础并转化为审美与思想的空间被观者所接受。现实逻辑构成了主题性绘画创作视觉的共时性真实特点，也是画家构建叙事空间和表达思想的表现基础。中西方美术史上的风俗画、宗教画等具有叙事内容和丰富情节的就属于现实逻辑构筑的主题性绘画。如我国宋代画家张择端的《清明上河图》、意大利画家达·芬奇的《最后的晚餐》等都属于主题性绘画。就此看来，主题性绘画创作有着悠久的历史，是人类用视觉形式表达思想感情和把握世界的基本方式，也是绘画表现和叙事最普遍的规律体现。

图 2：阎立本 《步辇图》

图片来源：<https://en.dpm.org.cn/>

图3：乌切罗 《圣罗马诺之战》

图片来源：<https://www.nationalgallery.org.uk/>

图4：张择端 《清明上河图》（局部）

图片来源：<https://en.dpm.org.cn/>

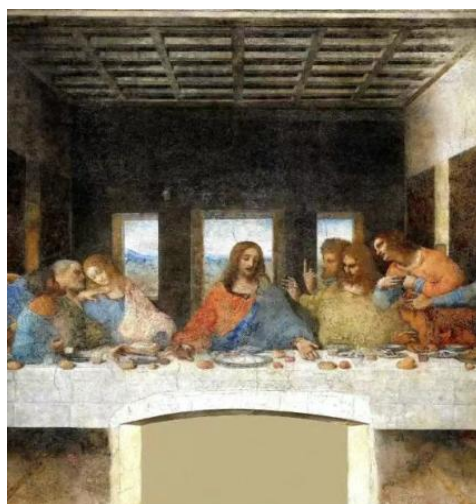

图5：达·芬奇 《最后的晚餐》（局部）

图片来源：<https://cenacolorvinciano.org/en/>

在西方绘画史中，主题性绘画作品占据重要地位，尤其在文艺复兴时期，主题性绘画构成丰富的艺术史内容。文艺复兴时期的弘扬人文主义精神的宗教题材作品，基本都是主题性绘画。由于主题性绘画创作以写实的表现手法和现实逻辑所建构的真实视觉场景，不但能够很好地表现主体思想，而且也以身临其境的场景感受使观者产生情感共鸣。米开朗基罗的西斯廷教堂的天顶画《创世纪》、拉斐尔的《基督显容》等都是主题性绘画中的经典之作。后来在西方美术史上的新古典主义、浪漫主义、现实主义等流派的作品主要也是主题性绘画作品。而在中国古代的绘画中也有诸多主题性绘画成为中国美术史上的重要作品，如，顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》、李昭道的《明皇幸蜀图》等。展子虔的《游春图》尽管是一幅青绿山水，但由于它具有鲜明的主题和寓意，也成为一幅地道的主题性绘画。为了更直观的看出其各自的类型和特点，在作品下方绘制了图表（如表1）。

图 6: 米开朗基罗《创世纪》(局部)

图 7: 拉斐尔《基督显容》(局部)

图片来源: <https://www.vatican.va/content/vatican/en.html>

图片来源: <https://www.vaticanmuseums.va/>

图 8: 顾恺之《女史箴图》(局部)

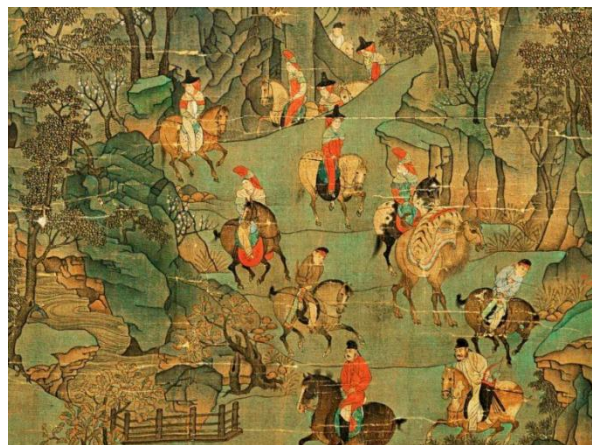

图 9: 李昭道《明皇幸蜀图》(局部)

图片来源: <https://www.britishmuseum.org/>

图片来源: <https://digitalarchive.npm.gov.tw/Collection/Detail/28?dep=P>

图 10: 展子虔 《游春图》

图片来源: <https://en.dpm.org.cn/>

表 1 中西方主题性绘画经典案例结构化列表

国家	代表性画家	作品名称	主题逻辑类型	创作核心特点
中国	阎立本 (隋唐)	《步辇图》	历史逻辑	依据唐太宗会见吐蕃使者历史事实展开重构。
意大利	保罗·乌切罗 (文艺复兴)	《圣罗马诺之战》	历史逻辑 (军事)	以佛罗伦萨共和国的历史军事胜利为基础进行重构。
中国	张择端 (宋代)	《清明上河图》	现实逻辑 (风俗)	现实场景再现, 描绘汴京繁华市井生活, 具有强烈叙事性。
意大利	达·芬奇 (文艺复兴)	《最后的晚餐》	现实逻辑 (宗教叙事)	依据《圣经》情节, 以真实视觉形态展现叙事空间。
意大利	米开朗基罗 (文艺复兴)	《创世纪》	现实逻辑 (宗教/人文)	以写实手法和现实逻辑建构身临其境的场景, 弘扬人文精神。
意大利	拉斐尔 (文艺复兴)	《基督显容》	现实逻辑 (宗教叙事)	主题性绘画经典, 以写实手法构筑真实视觉场景。
中国	顾恺之 (东晋)	《女史箴图》	现实逻辑 (教化/叙事)	依据道德典籍, 进行情节性和叙事性表达。
中国	李昭道 (唐代)	《明皇幸蜀图》	历史逻辑	依据唐玄宗避安史之乱历史事件展开想象与重构。
中国	展子虔 (隋代)	《游春图》	现实逻辑 (山水寓意)	现存最古老卷轴画, 以青绿山水描绘春日出游盛景, 具有鲜明的主题和寓意。

但是, 以重大历史事件和重要历史人物以及典型的现实故事构成的主题性绘画创作, 它更能体现社会现实和时代精神。如果以主题性绘画创作的角度检视当代中国主题性绘画创作, 我们不难发现, 尽管主题性绘画创作是以重大历史题材和现实生活重要的事件为题材, 但是主题性绘画创作的立足点则是当下的现实生活和时代精神。换言之, 就是以历史题材表达当下的时代精神和普遍的审美诉求。主题性绘画有着明确思想和创作的动机, 且在表现中主要是再现性形式语言, 这就更为鲜明地体现国家意志和民族意识、主体思想、审美趣味, 突出反映民族文化精神和价值取向, 也更能体现社会的核心价值。因此, 主题性绘画也成为民族文化的主要表现形式。梳理新中国美术史不难发现, 新中国美术中的主题性绘画创作是中国现代美术的主要内容, 它更集中地反映新中国社会发展的历史和时代精神(尚, 2017)。如油画作品有董希文的《开国大典》、王式廓的《血衣》、罗工柳的《延安整风演说》、黎冰鸿的《南昌起义》、冯法祀的《刘胡兰就义》、詹建俊的《狼牙山五壮士》、陈逸飞和魏景山的《蒋家王朝的覆灭》、广廷渤的《钢水·汗水》、陈坚的《公元 1945 年 9 月 9 日南京签降》等; 国画作品有李震坚的《井冈山的斗争》、石鲁的《转战陕北》、王盛烈的《八女投江》叶浅予的《北平解放》、卢沉的《机车大夫》、周思聪的《人民和总理》、王迎春和杨力舟的《太行铁壁》、唐勇立的《新中国诞生》等, 都属于主题性绘画作品。这些作品不仅艺术而生动地展现中国共产党领导中国人民为争取民族独立和国家富强所进行的不屈不挠的斗争实践, 而且也展现了新中国发展中的社会变化和时代的精神状况, 成为新中国社会发展的物化形式和历史定格。

图 11: 周思聪 《人民和总理》

图片来源: <http://www.namoc.org/>

图 12: 王式廓 《血衣》

图片来源: <http://en.chnmuseum.cn/>

3.2 表现结构与典型案例分析

主题性绘画在构图与表达上有其独到之处：通常采取具象写实的表现方式，但在叙事逻辑和情感表达上追求立意与共鸣。创作方法上，多采用实地采风、现场写生等手段来获取素材，注重生活细节与精神层面的升华。例如当代现实主义代表刘小东坚持“现场写生”原则，“没有看到的东西绝对不画”，用画笔如同“社会摄影机”记录普通人的生存状态与时代变迁。这样的创作实践保证了主题内容的真实性与感染力。

在作品分析中，罗中立的《父亲》（1980年）是非常具有代表性的案例。这幅巨幅油画描绘了一位巴山农民老者的面孔，将其放大到近似半身像的尺度，引发观众强烈共鸣。创作缘起于1975年除夕夜作者在自家附近粪坑旁见到一位老农守护粪坑的场景，画家内心感受到强烈的同情与震动，“要为他们喊叫”成为创作冲动。作品不仅再现了中国最底层农民的生活图景，更通过这位普普通通的农民形象，概括了中国历代农民的善良、坚毅与乐观精神。正如中国美术馆评论指出：《父亲》把农民肖像放大到如此程度，是中国艺术的创新，对于80、90年代人物形象的转变起到了巨大的推动作用。该画的表现结构朴实而强烈：粗糙的脸庞、疲惫的双手、直视前方的深沉目光，都以写实笔法直击人心。通过《父亲》，主题创作达到了超越单纯事件再现，升华为对时代与民族命运的沉思。

图 13: 罗中立 《父亲》

图片来源: <https://www.google.com/>

图 14: 徐唯辛 《打工图》

图片来源: <https://www.google.com/>

另一典型是以工人、农民等现实题材入画的创作,如周思聪的《矿工图》、徐唯辛的《打工图》等(均为2000年代作品),它们将视角投向城市化进程中的小人物命运。以周思聪的《矿工图》为例,画面中矿工躬身在昏暗的井下或朴素的矿区环境中劳动,通过冷峻的构图和暗淡色调,揭示出工业化进程下劳动者的艰辛与尊严。徐唯辛的作品多关注新疆和西藏的劳动人民,如油画《打工图》描绘农民工群体形象,构图简洁但充满张力,凸显个体与集体、传统与现代的交织。这些作品的表现结构往往融合了纪实性与寓意性:画家在真实写生的基础上,通过构图、色彩和细节处理,赋予画面更深的社会意蕴。比如,《打工图》中纵横分明的构图使得人物形象群像化、抽象化,并在其中融入象征性的符号(如斜杆、钢架等工业元素),使得作品既再现生活场景,又指向社会现状。在这些主题创作中,“叙事”的传统语汇常被“表达”所替代,画面重视艺术概念的“表现”,并不局限于再现故事情节。

总的来说,主题性绘画的美学逻辑在于:把政治与艺术相统一,选择能够反映时代精神的社会题材,通过写实的技巧与表现性语言相结合的结构,使得作品在视觉上服从主题,在情感上引发共鸣。如上述个案所示,扎根现实生活的题材和诚挚细腻的表达共同成就了主题性创作的独特美学价值(臧、胡,2024)。

4 油画中国化的语言转换与文化表达

4.1 油画中国化的理论逻辑

油画作为西方引入的绘画媒介,经过一个多世纪的发展,在中国艺术家手中不断进行本土化转换。油画中国化不仅是题材内容的本土化,更包括创作语言、审美取向的文化转化。20世纪初中国画家呼吁“改造”中国画,认为传统文人水墨画缺乏现实性特征;同理,油画从西方传入中国后,也需要融入中国传统文化基因。中华人民共和国成立后,艺术政策强调为人民服务、为工农兵服务,油画在宣传主题的同时也提倡保持民族气派。然而如何在油画领域“用中国的方式说中国的故事”成为课题。随着时代变迁,油画中国化转向更加多元的实践:艺术家们既吸收西方现代主义探索,也充分肯定西方古典油画审美的价值;他们认为中国油画具备融合外来养分和民族审美的能力。因此“油画中国化”的逻辑并非摒弃写实方法,而是在具象写实基础上融入中国的精神内核和文化符号。正如前述研究所言:“中国画同样具有现实品格和现实精神。所谓现实品格和现实精神,就是说中国画…是面向现实、面向人生、面向人民的”。这一论述虽然针对中国画,但对油画亦有启示:中国油画应体现面向现实的民族精神,而不止是技法上的再现(董,2003)。

4.2 实践策略与典型作品分析

实践中，艺术家们采取多种策略来实现油画语言的中国化。一方面，他们深入中国社会各阶层生活进行写生，将传统文化元素和民族民俗融入题材。如靳尚谊的《塔吉克新娘》（1983年）即为典型代表。该画源自艺术家赴新疆塔吉克族地区采风写生，在构图和表现上大量借鉴欧洲文艺复兴以来古典油画风格，但作品核心呈现出鲜明的东方气质。画面采用斜侧光营造明暗对比，衣红色调与黑暗背景形成强烈色块对比，凸显人物温柔、含蓄的神态。新娘端庄的目光、微微翘起的嘴唇，以及头饰与红纱的民族元素，表现出具有东方特色的“端庄质朴与若隐若现的羞涩”的美。评价指出，《塔吉克新娘》以成熟完美的油画表现力和独特感染力被誉为“中国新古典主义油画的开篇之作”。它将西方古典造型与中国审美趣味结合：既具西方艺术的体积感和结构美，又传达出对美好生活的向往和改革开放初期社会纯真理想的呼应。该作不仅拓展了油画中国化的语言，也是时代精神与民族审美交融的生动注脚。

图 15: 靳尚谊 《塔吉克新娘》

图片来源: <https://www.google.com/>

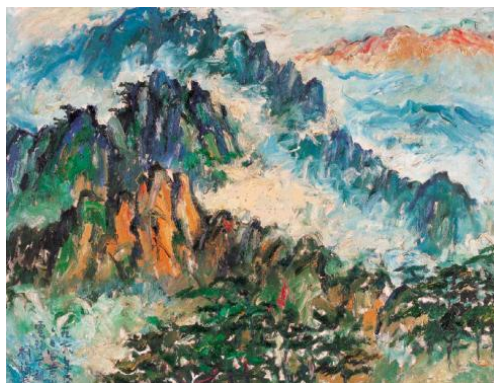

图 16: 刘海粟 《黄山云海奇观》

图片来源: <https://www.google.com/>

除了靳尚谊，还有许多画家通过主题、意境和技法使油画带有东方韵味。例如王沂东等艺术家描绘内蒙古草原风光及哈萨克、蒙古族人物，通过广袤的空间、光色表现和象征性构图，将油画与中国北方民族文化相结合；傅抱石、林风眠等则曾在水墨油画实验中融入写意精神。更近的实践中，“北回归线油画群体”倡导以地域文化为源泉，采用具有表现性的现实主义语言来观察和表现时代，这一精神也体现了油画中国化的趋向（韦，2019）。

总体来看，油画中国化的表达策略有三：一是题材的民族化——选择具有中国文化内涵的题材，如民俗风情、乡野风光等；二是表现手法的融合——在西方油画技法之上融入中国传统的笔墨意韵，如“似与不似之间”的意象造型；三是审美情感的本土化——体现东方审美追求的含蓄、庄重和人与自然的和谐精神。通过这些路径，油画逐渐从单纯的西方客观描摹，转变为具有中国文化语境和审美意蕴的艺术语言（倪，1959）。

5 三者融合建构中国当代现实主义视觉图谱

中国当代现实主义油画的道路可以视为上述三者的有机融合：它既坚持现实主义核心精神，又通过主题创作与本土化表达来延展这一精神的时代内涵。首先，从作品和题材层面看，主题性创作作为现实主义绘画注入了鲜明的时代关切——无论是西部农民、东部工人，还是英雄人物、民族风情，都成为真实关照的对象；这种题材选择本身就是将现实主义与中国具体土壤相结合的体现。其次，从方法论角度讲，中国画家普遍强调深入生活、深入民众的创作方式（如长期写生、观察社会），并结合时代课题进行艺术思考。这种“写生+思考”的方法论使得作品既有时代真实性，也有艺术表达的深度。再次，从文化视角

而言，当代现实主义油画在语言风格上既不盲目附庸西方，也不简单复古，而是在坚守写实基础上积极吸纳中国传统意趣。如“表现现实主义”的概念所言，当代现实主义油画不是照搬现实表象，而是用表现性语言传达情感和观念。艺术家们以创新视角“将自己真切的情感体验作为创作取向”，在地域文化背景中寻求表达，自觉承担时代使命。例如“北回归线群体”艺术家将广西地区乡土、民族元素融入作品，在光色运用上体现民俗生命意识，通过表现性光色语言复兴当地文化。他们证明了：当现实主义油画以当代视野和本土文化为背景，它的表达可以更加多元、多层次，而不仅仅是外在景象的再现。现实主义油画的多样性呈现中提到，“表现现实主义”强调“‘表现’而不是‘再现’、‘表达’而不是‘叙事’”，给予现实主义油画新的生命力。这一理念正好契合主题性创作与中国化表达的融合：艺术家既聚焦时代议题（主题性），又赋予作品表达与象征的维度（中国化），使作品具有强烈的个人情感和文化意蕴。

综上，当代中国现实主义油画形成了一种独特的视觉图谱：一方面，它继承并发展了西方写实油画的技法与精神，坚守对现实的关注和忠实描写；另一方面，通过主题化创作与中国化语言的结合，将时代精神与民族文化深度融合，使画面充满中国气质和时代共鸣。可以说，主题性创作为油画提供了“什么要画”，油画中国化探索则提供了“如何去画”，二者共同塑造了中国当代现实主义油画的形式与风貌。

6 结论

本文立足于理论分析与实践观察两个层面，系统考察了中国当代现实主义油画发展的核心路径与演进逻辑，指出其根本方向在于坚持现实主义的基本精神内核，紧密结合时代主题与文化语境，最终实现艺术表达方式的本土化转型。研究发现，当代现实主义油画的发展并非对传统写实技法的机械模仿或表层再现，而是在深度介入现实社会、反映时代变迁、表达个体情感与文化立场的基础上，完成从“再现现实”到“建构意义”的艺术跃迁。

这一演进过程，其核心驱动力在于艺术家对文化主体性的重塑和对现代性双重焦虑的集体回应。一方面，为解决油画媒介的“媒介焦虑”，艺术家积极探索“油画中国化”的实践，在构图、色彩、笔墨意象上借鉴传统国画，以使西方舶来的媒介在中国语境中获得文化合法性。另一方面，在全球化和市场化的双重冲击下，为避免现实主义沦为对日常生活的平庸化记录，艺术家必须通过介入式写生和参与式观察来解决“意义焦虑”，将图像的拟真性转化为承载社会记忆、文化态度与伦理判断的思想载体。这种创作方法体现了当代现实主义“再现真实”与“揭示真理”双重功能的复合表达。然而，正是这种迫切的“中国化”与“意义建构”，使当代现实主义油画进入了结构性的矛盾地带，这是当前理论研究亟待直面的困境。在实践层面，艺术创作遭遇了形式与精神的张力，即许多作品在形式上成功地实现了民族元素的挪用，但在其深层的人文关怀和批判性上，却往往落入集体化表达的窠臼，导致形式的民族化与思想的同质化并存。同时，油画还面临着市场与批判的冲突：市场对主题性和写实性的追捧，在一定程度上诱使艺术家将社会批判转化为社会猎奇，或将历史纵深简化为文化符号，从而消解了现实主义原本应有的伦理穿透力。

综上所述，本文通过对中国当代现实主义油画创作路径的系统梳理与典型作品分析，总结出其当前发展过程中的若干理论趋势与创作特征。展望未来，现实主义油画将不再是单一的风格流派，而将演变成为一种“视觉辩证法”而存在。其未来价值将体现于作为一种“矛盾的现代性”的视觉表达范式，在形式上持续追求本土化以确立文化主体，在内容上则必须以个体经验、跨文化视野和伦理自觉去直面全球化、市场需求与艺术良知之间的深刻冲突。只有当艺术家敢于在作品中揭示这种冲突本身，现实主义油画才能超越“再现”和“融合”的阶段，真正成为既承载时代厚重意义、又回应文化身份建构的批判性视觉力量。本研究希望在理论建构层面为“现实主义”概念在当代中国语境下的本土化与发展提供思考框架，同时在实践层面为艺术家创作提供方法论上的参考。

参考文献

臧美莹、胡宏鑫 (2023). 当代中国农民题材油画的现实主义精神建构. 艺术教育, 34(8), 201-204.

- 唐成辉、周婕 (2020). 西方现实主义绘画思想起源与发展史略研究. 美术研究, 51(7), 213.
- 韦永仁 (2019). 对当代中国油画艺术语言学习与创新的思考. 油画艺术, 27(2), 29.
- 阿恩海姆, R. (2019). 艺术与视知觉 (滕守尧 译). 当代美术家出版社. (原作出版年: 1954)
- 丹纳, H. A. (2019). 丹纳的艺术哲学 (傅雷 译). 全国新书目出版社. (原作出版年: 1865)
- 封治国 (2019). 《艺术的故事》. 美术, 60(11), 37.
URL: <https://doi.org/10.13864/j.cnki.cn11-1311/j.005635>
- 尚辉 (2017). 从史到诗 —— 中华文明历史题材美术创作的宏大叙事与史诗转换. 美术, 58(10), 92-96.
URL: <https://doi.org/10.13864/j.cnki.cn11-1311/j.003458>
- 尹小斌 (2012). 具象的当代性. 美术研究, 43(4), 102-104.
URL: <https://doi.org/10.13318/j.cnki.msyl.2012.04.023>
- 唐成辉 (2007). 西方现实主义绘画与人文精神. 美术界, 48(6), 62-63.
- 董希文 (2003). 从中国绘画的表现方法谈到油画中国风. 美术, 44(7), 55-58.
URL: <https://doi.org/10.13864/j.cnki.cn11-1311/j.2003.07.002>
- 吴甲丰 (1989). 论西方写实绘画. 文化美术出版社.
- 朗格, S. K. (1986). 情感与形式 (刘大基 译). 中国传媒大学出版社. (原作出版年: 1953)
- 奥夫相尼柯, B. П., & 拉祖姆内依, H. Г. (1982). 简明美学词典 (冯申 译). 商务印书馆.
- 马克思, K., & 恩格斯, F. (1965). 马克思恩格斯全集 (第 1 卷). 人民出版社.
- 倪貽德 (1959). 对油画、雕塑民族化的几点意见. 美术, 20(3), 6-9.
URL: <https://doi.org/10.13864/j.cnki.cn11-1311/j.1959.03.002>

免责声明：所有出版物中包含的声明、观点和数据仅代表个人作者和贡献者，而非 JGAS 和/或编辑。JGAS 和/或编辑对因内容中提及的任何想法、方法、说明或产品而造成的任何人身伤害或财产损失不承担任何责任。