

中国现代油画创作中传统文化元素的应用分析

郑敏

陕西省宝鸡市群众艺术馆

DOI:10.12238/er.v7i10.5502

摘要：在全球文化交融的今天，中国现代油画创作面临着前所未有的机遇与挑战。一方面，西方油画技法与理念的引入为中国艺术家提供了丰富的创作工具与视角；另一方面，如何在油画这一西方艺术形式中融入中国传统文化元素，成为许多艺术家探索的重要方向。这一背景不仅体现了文化多样性的需求，也是中国文化自信与艺术创新的重要体现。因此，中国现代油画艺术创作者应根据实际工作开展的需要，结合中国传统文化元素逐步的进行中国现代油画创新，以此增强油画作品的文化内涵与审美价值，也为中国现代油画的发展开辟了新路径。基于此，本文立足于中国现代油画创作中融合传统文化元素的意义，对实际融合方式进行探究，旨在为日后相关人员的研究提供参考。

关键词：现代油画创作；中国绘画；传统文化元素

中图分类号：J223 **文献标识码：**A

Application Analysis of Traditional Cultural Elements in Chinese Modern Oil Painting Creation

Min Zheng

Baoji Mass Art Museum

Abstract: In the global culture blend today, Chinese modern oil painting creation is facing unprecedented opportunities and challenges. On the one hand, the introduction of western oil painting techniques and ideas provides rich creative tools and perspectives for Chinese artists; On the other hand, how to integrate traditional Chinese cultural elements into the western art form has become an important direction for many artists to explore. This background not only reflects the need for cultural diversity, but also is an important embodiment of Chinese cultural confidence and artistic innovation. Therefore, the creators of Chinese modern oil painting should gradually carry out the innovation of Chinese modern oil painting according to the needs of the actual work and combine the Chinese traditional cultural elements, so as to enhance the cultural connotation and aesthetic value of oil painting works, and also open up a new path for the development of Chinese modern oil painting. Based on this, this paper, based on the significance of integrating traditional cultural elements in the creation of modern Chinese oil painting, explores the actual integration methods, aiming to provide reference for the future research of relevant personnel.

Keywords: Modern oil painting creation; Chinese painting; Traditional cultural elements

引言

在全球化浪潮中，保持文化独特性成为艺术创作的重要议题。中国现代油画作为中西艺术融合的产物，其发展过程中对传统文化元素的挖掘与应用，不仅是对本土文化的传承，也是对国际艺术舞台多元性贡献的重要体现。传统文化元素在现代油画创作中的引入成为一种趋势，通过引入具体案例，这一趋势对于推动油画艺术创新、增强文化认同感的重要意义，因此相关人员应从多个维度深入探讨这一现象，以期为中国油画艺术的未来发展提供思考与启示。

一、中国现代油画创作中传统文化元素运用的意义

其一，文化传承与弘扬。在现代油画创作中融入传统文化元素，是对中国传统文化的有效传承和弘扬，这种创作方式不仅让传统文化在当代艺术中焕发新生，也让更多人通过油画这一艺术形式了解和欣赏到中国传统文化的魅力^[1]。其二，艺术创新与发展。传统文化元素为现代油画创作提供了丰富的灵感来源和创作素材，艺术家们通过将这些元素与油画技法相结合，创作出具有独特风格和内涵的艺术作品，推动了油画艺术的创新与发展。其三，文化身份与自信。在现代油画中融入传统文化元素，有助于构建和强化艺术家的文

化身份，并提升文化自信。这种创作方式让艺术家们在国际艺术舞台上更加自信地展示自己的文化根基和创作理念。

二、中国现代油画创作中传统文化元素的应用途径

（一）在中国现代油画创作中运用民间艺术元素

1. 炭精技法在现代油画中的创新性融合

炭精，这一源自中国古代的独特绘画媒介，以其木炭为基础，展现出深邃的层次与持久的色泽，尤擅描绘山水之悠远与人物之神韵^[2]。在现代油画创作中，炭精技法的巧妙融入，不仅丰富了画面的肌理效果，更赋予了作品深厚的文化底蕴与独特的审美韵味。以张炳林的《长安颂》等作品中便融合了综合材料的理念的杰出代表，其中就有通过炭精与油画技法的精妙结合，不仅勾勒出鲜明的时代风貌，更深刻挖掘并展现了民间传统血脉与历史记忆的交织，以个人化的情感记忆触动公众对过往岁月的集体回忆，实现了传统与现代的跨越对话。

2. 剪纸艺术的现代油画表现探索

剪纸，这一拥有悠久历史的民间艺术形式，以其独特的造型语言、丰富的象征意义及深厚的文化内涵，成为中华优秀传统文化的瑰宝^[3]。从西汉起源至今，剪纸艺术通过剪、刻等手法，将纸张、布料乃至金箔等材料转化为生动的艺术形象，广泛运用于家居装饰与节庆庆典中，传递着幸福与吉祥的美好寓意。在现代油画创作中，剪纸艺术元素的应用，为作品增添了强烈的装饰性与视觉冲击力，创作者们通过借鉴剪纸的简化、夸张手法，将复杂物象提炼为简洁的线条与块面，赋予油画作品以新的抽象表达与装饰美感。如在2024年全国“新生活·新风尚·新年画”作品展出中，许多油画作品便巧妙运用了剪纸的构图与图案元素，使画面充满了节日的喜庆氛围与浓厚的民俗风情，同时也展现了剪纸艺术在现代艺术领域的广泛适应性及创造力。此外，剪纸艺术的国际影响力日益增强，吸引着众多外国艺术家借鉴其灵感，进一步促进了中西艺术文化的交流与融合。

3. 陶塑艺术灵感在油画创作中的转化

陶塑，作为人类最早的艺术形式之一，承载着深厚的文化积淀与民族情感^[4]。从史前时期的质朴陶俑到后来的精美泥塑佛像，陶塑艺术以其独特的造型语言与材质质感，展现了人类创造力的无限可能，在现代油画创作中，陶塑艺术的灵感被赋予了新的生命。创作者们通过借鉴陶塑的形态、质感与表现手法，将泥土的质朴与油彩的丰富性相结合，创造出既具个性特征又富含文化内涵的油画作品，这种跨界的尝试不仅拓展了油画创作的表现手法与题材范围，也促进了东西方艺术理念的碰撞与融合，为当代油画艺术的发展注入了新的活力与灵感。众多油画家正积极探索这一领域，力求在传承与创新中寻求个人风格的突破与艺术的升华。

4. 木刻版画元素在现代油画创作中的融合与创新

中国悠久的民间艺术瑰宝——朱仙镇木版年画，历经千余年传承，尤以河南地区最为盛名，它不仅承载着人民对美好生活的向往与祈愿，更以其独特的艺术风格与表现形式，成为了中华优秀传统文化的重要组成部分^[5]。木版年画以其简洁明快的构图、鲜艳夺目的色彩以及富含人物故事与传说的纹样，展现了深厚的文化底蕴与民族情感。在现代油画创作中，引入木刻版画的表现手法与元素，不仅为油画艺术注入了新的活力与创意，也极大地丰富了其文化内涵与表现形式，而通过借鉴木版年画的构图技巧、色彩搭配及纹样设计，油画作品能够更加鲜明地凸显中国文化的独特魅力，既促进了油画艺术的多元化发展，又实现了对传统文化的传承与弘扬。

（二）在中国现代油画创作中运用文化意蕴元素

在油画艺术的创作中，深入挖掘并充分利用传统文化中的隐含要素，是提升作品艺术价值与审美意境的重要途径，不仅要求艺术家在形式上追求创新，更需在精神层面进行深刻挖掘，通过各组成元素的精妙组合，营造出富有意蕴与魅力的画面效果，从而展现创作者的个人美学追求与创作理念^[6]。具体而言，“以形写神”的传统美学思想，为现代油画创作提供了宝贵的灵感源泉，因此创作者们通过光影的巧妙运用，不仅能够抒发情感、传达情绪，还能在视觉上创造出独特的画面氛围与审美体验。例如，利用光影的虚实对比与变化，可以强化画面中的材质质感、纹理细节，甚至营造出一种超脱现实的梦幻意境，霍珀正是通过精湛的光影控制技巧，使作品中的场景呈现出朦胧而富有诗意的氛围，通过对静态物体外轮廓的弱化处理，增强了画面的整体和谐与视觉冲击力。光影语言作为油画创作中的关键元素之一，与色彩、形状等共同构成了丰富多彩的画面形态与意境之美，为观众带来了深刻的审美享受与思考空间。

（三）在中国现代油画创作中运用传统构图元素

在中国现代油画的发展进程中，对传统文化构成要素的深入探索与巧妙应用，为油画作品赋予了鲜明的民族特色与独特的艺术个性，这些传统构成要素，如对比与统一、疏密虚实、藏露有致等手法，不仅丰富了油画的表现形式，更深化了其文化内涵与审美价值^[7]。

首先，均衡与稳固是传统文化构图的核心原则之一。现代油画在创作中，通过借鉴传统构图的多重结构线条，将原本可能散乱的画面元素有机串联，形成统一和谐的整体。线条的运用尤为关键，直线赋予画面以刚劲稳健之感，而曲线则增添了几分灵动与生机，这种对线条的精准把控，不仅增强了画面的视觉冲击力，也深刻体现了艺术家对传统文化的深刻理解与创造性转化。

其次，节奏与韵律是构成画面动态美感的重要因素。现代油画在运用传统构图时，通过变化线条的密度、形态等手

法，创造出既复杂多变又不失秩序的节奏感。如米勒在《牧羊女与羊群》中，通过交叉式的线条布局，将竖向与水平线条巧妙融合，营造出一种庄严而圣洁的氛围，既突出了牧人的主体地位，又强化了画面的宗教情感与劳动精神。

再者，对角线构图、三角构成等传统手法也在现代油画中得到了广泛应用。鲁本斯的《卸下圣体》通过对角线式的布局，赋予画面强烈的动感和空间纵深感，使作品充满了戏剧张力与视觉冲击力，而德拉克洛瓦的《自由引导人民》则巧妙运用了三角构成，以“丰碑”式的视觉效果，展现了民主与自由的崇高精神。这些构图方式不仅展现了艺术家对传统文化的继承与创新，也深刻反映了他们对社会现实的关注与思考。

最后，传统文化构成要素的应用并非盲目堆砌，而是需要艺术家以事物为核心，进行有序的组织与和谐的布局。在创作中，艺术家需从宏观出发，把握全局，忽略不必要的细节，注重形态的综合与几何化的简化处理，通过对物体位置、明暗、造型特点等的精细比较与调整，最终达到理想的创作效果^[8]。因此，油画创作者需深入研究传统构图的形态与技术，结合画面内容选择合适的构图方式，并发挥个人创造力进行创作，方能创作出既具有传统文化底蕴又富有现代审美价值的优秀作品。

（四）在中国现代油画创作中运用传统图样元素

中华民族数千年的文明积淀，孕育了丰富多彩的传统图形元素，这些图案不仅是历史的见证，更是文化的载体。在现代油画创作中，创作者们巧妙地运用这些传统图形要素，通过抽象、变形、重构等手法，赋予了它们新的生命与艺术价值，为油画艺术语言增添了独特的东方韵味。例如，而杨云飞的《遗韵》便是这一创作理念的杰出代表，其作品中，屏风、梅花等传统图案被赋予了新的视觉形态，与团扇、旗衣等文化符号相结合，共同构建了一个充满东方美学气息的人物形象。这种对传统图形元素的深度挖掘与创造性转化，不仅丰富了画面的视觉层次，更使作品具有了跨越时空的文化对话能力，让观众在欣赏中感受到传统文化的魅力与当代艺术的创新。再如，油画艺术家顾黎明创作的《门神》系列作品则进一步展示了传统图形元素在油画创作中的独特魅力，艺术家巧妙地将“门神”这一具有深厚民俗文化内涵的图案引入画面，通过抽象化的表现手法和粗犷尖锐的线条运用，创造出既风趣幽默又充满力量的“门神”形象，这一创作实践不仅符合了人们“趋吉避凶”的心理需求，也传达了社会对于“谦和正直”品质的崇尚，作品在引发观众情感共鸣的同时，也实

现了对传统吉祥纹样的高效利用与再创造。而著名女艺术家庞涛的《青铜的启示》则是另一部将传统图形要素与油画艺术完美融合的佳作，艺术家从中国古代青铜器及其纹饰中汲取灵感，通过对青铜器图案的提炼与抽象化处理，将其融入油画创作之中，为画面增添了一抹神秘而古老的色彩。这种创作手法不仅凸显了作品的民族特色与装饰美感，也展现了艺术家对于传统文化与现代艺术融合的探索与思考。

三、结束语

总而言之，中国现代油画创作中传统文化元素的应用，不仅是艺术形式的创新实践，更是文化自信与文化自觉的体现。相关人员在研究中通过深入分析与总结可知，中国现代油画的创作和中华优秀传统文化元素的运用这种融合不仅丰富了油画的语言体系，也为世界艺术舞台带来了独特的中国声音。因此在融合中，不仅需要借助中华艺术创作的方式进行油画的创新，还需要借助传统文化中的意蕴，弥补优化中的意蕴美和境界美，并适当的融合构图和图样，以此拓展油画创作的宽度，未来，随着文化的不断交流与融合，期待中国现代油画能在保持文化根基的同时，继续探索更加广阔的艺术边界，为世界艺术的多样性发展贡献力量。

【参考文献】

- [1]李鸣楼. 中国元素在当代油画艺术创作中的运用研究[J]. 明日风尚, 2022, (22): 3-76.
- [2]景雅洁. 浅析中国民间传统文化对美术绘画创作的影响[J]. 浙江工艺美术, 2022(10): 31-33.
- [3]张嘉琪. 传统文化元素在中国现代油画创作中的应用研究[J]. 美术文献, 2022, (10): 91-93.
- [4]闫鹏程. 传统文化与油画创作的融合分析[J]. 流行色, 2022, (08): 69-71.
- [5]周桢. 现代油画创作中茶元素的运用研究[J]. 福建茶叶, 2022, 44(08): 179-181.
- [6]邓坤. 中国文化元素对现代油画艺术的影响[J]. 新美域, 2022, (04): 19-21.
- [7]郭轩. 油画创作中茶文化元素融合探讨[J]. 福建茶叶, 2022, 44(01): 268-270.
- [8]李焱焱. 浅谈中国传统文化元素在当代绘画作品中的应用[J]. 明日风尚: 下旬, 2021(9): 58-60.

作者简介:

郑敏（1981，4--），女，汉族，陕西省宝鸡市人，副高级职称，研究生学历，研究方向：油画、综合材料绘画。