

Exploration into the Characteristics and Emotional Connotation of Chinese Female Painters' Oil Paintings

Min Luo

Xinjiang Arts University, Urumqi, Xinjiang, 830000, China

Abstract

With the continuous evolution of social trends and the deepening of China's reform and opening up, more and more female artists have emerged in the field of painting. With their keen insights, unique artistic perspectives and profound emotional expressions, they have injected new vigor and inspiration into Chinese contemporary art. In this paper, we take three outstanding female artists, Xia Junna, Yu Hong, and Yan Ping, as the research objects, and explore their creative motivation under the influence of multiple factors such as social background, life experience, and gender roles. Exploring the emotional connotations from the perspective of female artists, meanwhile, their works have also made important contributions to the promotion of the prosperity of Chinese contemporary art, injecting new vigor and thinking into the Chinese art world.

Keywords

female art; creative thinking; emotional expression; contemporary

中国女画家油画中的特质及其情感内涵探究

罗敏

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830000

摘要

随着社会思潮的不断演变和中国改革开放的深化,越来越多的女性艺术家在绘画领域崭露头角。她们凭借敏锐的洞察力、独特的艺术视角和深邃的情感表达,为中国当代艺术注入新的活力和灵感。论文以夏俊娜、喻红、闫平三位杰出的女性艺术家作为研究对象,深入探索她们在社会背景、生活经历和性别角色等多重因素影响下的创作动因。探究女性艺术家视角下的情感内涵,同时,她们的作品也为推动中国当代艺术的繁荣发展作出了重要贡献,为中国艺术界注入了新的活力和思考。

关键词

女性艺术; 创作思想; 情感表达; 当代

1 女性艺术家的萌芽与发展

1.1 女性艺术家的萌芽

关于女性艺术家在社会中的地位问题,始终是备受热议的焦点所在。自20世纪70年代女性主义运动的浪潮传到艺术界中,女性艺术的种子开始在全球范围内逐渐萌芽兴起,成了艺术界的一股新生力量。这一时期也出现大量探讨女性艺术的理论著作,如马利奥·斯·瓦尔特《女性艺术》(1893年)、瓦尔特·斯巴洛著作《世界女性画家》(1905年)。紧随其后的是黑斯和芭克于1973年共同编撰的《艺术与性别政治:妇女解放,女性艺术家和艺术史》一书。这些理论著作不仅见证了女性艺术家在数量上的显著增长,更进一步体现出她们在艺术创作过程中所大力倡导的性别自觉意识。这一变革象征着女性艺术作为一种全新的艺术形式,已经从传统

的男性视角中脱离出来,女性艺术家们以其独特的观察角度和别具一格的艺术风格,为艺术领域注入了新的创新活力。尽管部分女性艺术家已取得显著的成就和影响力,但总体来说,女性艺术家在社会中的地位相较于男性艺术家仍然偏低。这或许与历史上长期存在的女性歧视及性别角色观念有关。然而,在中国当代,越来越多的女性艺术家开始挑战这种传统观念,展现其独特的洞察力和才华。

1.2 女性艺术家的发展

在中国艺术发展的初期阶段,深受苏联艺术思潮的深远影响。新文化教育运动兴起促使我国艺术从稚嫩走向成熟。此外,受国外西方女性艺术的影响,以及中国倡导教育与文化的发展,众多海外旅居的艺术家纷纷回国,投身于建设新中国的教学生涯。其中有不少女性艺术家,如何香凝、潘玉良、方君碧等。她们身兼女儿、妻子、母亲、教师、艺术家等多重社会角色,以其卓越的艺术才华,致力于艺术事业的奉献。进入90年代后期,我国市场经济迅速发展,社会结构也随之发生变化,社会分工改变了女性获得更多的就

【作者简介】罗敏(1999-),女,中国吉林梅河口人,在读硕士,从事油画研究。

业机会,开始实现经济独立,女性的地位也逐步提升。在这些女性艺术家们的努力和贡献下,我国艺术领域的活跃程度超越往昔任何阶段,呈现出丰富多元、生机勃勃的发展态势。

在时代发展的推动下,中国女性艺术家不断壮大,她们充分运用自身才华,深入挖掘各阶段女性个体的内心感受。以女性独特的视角,将历史、命运、生命及自我价值等元素融入艺术创作之中。通过描绘女性情感与心理状态,来表达她们对女性情感和心理状态的理解和感受,她们的作品不仅颠覆了传统的性别角色与身份观念,还为女性艺术家在艺术领域的成长与进步作出重要贡献。

2 影响中国女性油画家创作的主要特质

2.1 受社会环境的影响

社会环境已经成为女性艺术家深切关注的一个关键性因素。由于父权社会制度及男尊女卑观念的深远影响,几千年来艺术领域中少有女性的身影。直到中国20世纪女性解放运动的蓬勃发展,在此封建思想体系的崩塌瓦解,女性的社会地位得以逐步提升。尽管如此,在当今新时代背景下,女艺术家面临的挑战依旧严峻,她们不仅要兼顾家庭,也必须在职场生涯中体现出新时代都市女性的魅力,分担并承受部分的经济负担。当面对家庭琐事和职业责任之间的权衡时,许多女性往往不幸地沦为了家庭牺牲的傀儡。女艺术家处于这样的社会环境压力下自然而然地将目光投入社会现实问题,艺术创作也不断地探索女性题材的丰富性,展现出女艺术家的无限可能性。

2.2 受生活角色的影响

女性的生存状态、家庭、婚姻这些生活的各种角色都是构成女艺术家创作的主要因素,她们体验了孕育生命的奇妙过程,以及关于哺育子女带来的繁杂生活。这种亲身情感体验,使她们深刻理解快乐、苦难、辛劳、满足、无望等种种感受情绪有着深入骨髓的理解。相较于男性,展现出更为敏锐的洞察力。她们的生活重心逐渐倾向家庭,女性画家们也常在如何平衡创作和家庭责任之间的矛盾问题上进行谨慎和抉择。尽管仅履行妻子这一角色便已耗费大量精力,但仍有许多贤惠的女性具备足够的力量去应对。

女性艺术家们更关注于个人生活,题材上通常以日常生活与女性和家庭的关系入手,具有私密性。她们通过女性和家庭之间的互动来反思女性在社会上所扮演的角色。例如,喻红在生活角色的转变过程中所产生的人生感悟都通过画面淋漓尽致地向观者展示出来。

2.3 受性别身份的影响

在性别上,生儿育女从自然属性上是女性特有的,这种母性情怀相比于男性情感而言无疑是不可替代的,这是由生理构造所决定的必然事实。女性独有的生育体验赋予她们自然而然给予弱势群体的关注,更加关注女性的生存状态,会不自觉地带有怜悯视角流露出同理心。因此在创作上她们

更倾向挖掘并表达自身内在的生存状态。

女性的大脑在情感交流与洞察人性方面,相对于男性更有优势和天分。正因如此,女艺术家普遍拥有更丰富且细腻的情感,更为敏锐的观察视角,以及对情绪波动上的高度敏感。在心理与思维方式上,男性更多偏向于理性的逻辑推理,更善于归纳概括,因此男性更偏向理科,在科学研究领域表现更为出色。而女性的思维方式偏向感性的形象思维,更注重直接的感受,这使得女性艺术家天生便比男性艺术家更擅长捕捉那些微妙且细腻的小事情,而对于男性艺术家所热衷表现的政治等宏观主题,可能缺乏足够的兴趣。

3 中国女性画家油画创作中的情感内涵

3.1 诗意的女性意识形式

夏俊娜1995年毕业于中央美术学院,她的毕业创作同时荣获学校的优秀奖和日本冈松家族的奖学金,其才华与能力备受瞩目。她的创作皆源自女性意识对世界的观察力与理解,注重通过绘画语言的表达以及情感氛围的营造,这一特质在当今众多女性艺术家身上得到了充分体现。在创作题材上夏俊娜主要聚焦于少女与花卉,成为她女性意识的象征符号。画面中所描绘的少女,其面部特征普遍呈现出相似的特征。而她们所处的环境则往往是室内或宁静雅致的花园之中。画面中的主题既非具象亦非抽象,同时也体现出女性艺术家独特的色彩语言。正如画家本人所述:“我渴望一种无序的、感性的、模糊的、温馨的、女性化的感受,花卉与少女恰好能满足我的需求。”画面中花卉与绿植象征着生命力,进而能够反映出她自身的生命状态与精神向往。

她的作品《午后》以生动细腻的笔触描绘出一个漫长而宁静的午后时分。画面中女士舒适地倚卧在躺椅之上,尽情享受着这美好的时光。凝视着身旁的瓶中插花,眼神中流露出深思与迷茫,仿佛还带有一丝感伤。画家巧妙地淡化了明暗、透视及光影等要素,运用到二维空间构图手法,从而使整体视觉效果展现出一种宁静与和谐的氛围,更为深刻地揭示出悠然自得的生活气息。在夏俊娜的创作正是这种似是而非的模糊性,赋予了作品更深层次的内涵和神韵。她的创作独具女性意识,展示了对生命与世界的独特理解和感悟,体现女性闲情雅致,但内涵并非仅仅局限于空间环境的呈现,更在于深度挖掘并展示出强烈的女性创造力,画面可以展现唯美的艺术效果,但并未流于媚俗,而是在有意识地强化“女性”的独特立场。

伴随着时代的步伐不断地加速演进和推进,近些年来,我们可以明显地看到女性艺术领域有意识的觉醒,正以日新月异之势蓬勃发展。那些富有灵气、技艺精湛的女性画家们运用质朴无华、纯洁真诚、简洁明了且贴近生活本真的画作技巧,成功地展现出其内心深处的精神世界以及平常生活中的点点滴滴,以夏俊娜为代表的女性艺术家们的创作风格愈发独特鲜明,她们作品也逐渐展露出独特鲜明的艺术特征。

3.2 专注与自我成长表达

喻红中央美术学院油画系硕士研究生学历，现就任于中央美术学院油画系教授。喻红在各个时期的艺术创作重点各异，不过总的来说，它们无一例外与她个人丰富的成长阅历紧密相连。例如在她处于青春时创作出大量描绘少女懵懂内心的生活《肖像系列》，在此系列里她强调对个体美的追求。喻红运用的是现实主义手法，呈现出极其朴素和纯洁的画面效果。用自己的感觉来表达自己内心的种种感受。随着喻红进入人生的第二个阶段——女儿的诞生创作了《半百》系列作品，以自我角度出发，探讨母亲与孩子成长之间的关系。在欣赏这一系列佳作之时，我不禁潸然泪下，透过喻红的艺术表达仿佛洞察到她的整个人生经历，使得观者深受启发，产生强烈的共鸣感。

喻红的油画可以说是典型的女性内心独白式创作。她以丰富细腻且充满感性的气质进行艺术表现，她的艺术创作，擅长描绘自我、亲人以及熟人，以写实的技艺和对现实的客观洞察力，栩栩如生地塑造了一个独特而非凡的女性世界。她的大部分创作将视觉焦点聚焦在微观的角度，深入探索女性群体的生活环境与内心世界，让人感受到这个世界中的女性占据主导地位，她们拥有独立的思想、坚定的信念以及鲜明的个性。由此产生的艺术作品，自然也不再仅仅是关于女性和女性生活的描绘，而是指向某种超越世俗的精神境界。

在漫长的生命历程中，我们亲身经历了无数事件，这些事件相互交织，构筑成我们完整的人生。人的自我成长似乎成为她艺术创作的课题，激发喻红表达欲望。成长是值得珍惜的，喻红以独特的方式展现出女性在现实生活中的成长。彰显独特魅力，打破常规束缚，引领全新的审美风潮。使女性艺术家担当的角色从过去的追随者转变为创新者和引领者，正因此喻红的作品被誉为“女性主义”的象征。

3.3 独特母性视角的呈现

闫平女士是中国美术界备受瞩目的杰出女性艺术家之一。她独树一帜的创作风格用油画颜料的丰富质感来描绘现实世界中的各种人物形象。色彩运用雄浑豪放，画面和谐且具有稳重基调。闫平并不沉迷于细微之处的刻画，更加关注形体与色彩之间的构成美感，时而轻盈婉约，时而浓墨重彩。最具代表性的无疑是《母与子》系列，这一系列作品中的每一幅画作皆源于生活状态的深刻洞察和感悟，其艺术创作深深地植根于现实生活的土壤之中。观其画作，众多看似无意

间流露出的笔触和线条无不体现出闫平在构图和布局上的精妙心思以及对细节的细细推敲和锤炼。闫平擅长运用色彩渲染空间，其作品所呈现出的视觉冲击力给予观者心灵上的愉悦感。这便是一位女性艺术家对于生命的理解以及自我表达之方式。以独特的母性视角描绘生活的点点滴滴，母亲与孩子相处的画面传递出平凡家庭的真实幸福，因此闫平的独特视角与平民大众产生极大的共情感。

母性乃是女性的专属特质，母性也许只有女性艺术家才能诠释，于是便呈现出与男性相异的情韵。女性的母爱情怀、细腻、温婉、坚韧、温暖的气息以及丰富无限的想象力，结合闫平本人身为母亲的个人经历更为深入、全面而又立体地领略到女性艺术家所展现出来的独特韵味与秀美气质，这一主题的选择不仅让她在美术领域崭露头角，更是成为她作为一位备受瞩目的女画家的显著标识。

4 结语

在当前时代背景下，我欣喜地看到，一批又一批杰出的女性艺术家如雨后春笋般崭露头角。她们以独特的女性视角，将自身对世界的观察与感悟化为绚丽多彩的艺术作品。在同一主题之下，女性画家与男性画家所展现的艺术境界各具魅力，宛如百花齐放，呈现出多样化的艺术风貌。

然而，对于中国当代的女性油画艺术家而言，我们仍需不断提升艺术创新的敏感度，积极汲取并运用中华民族传统文化的丰富底蕴和艺术精髓。同时，我们还应充分发掘女性的独特优势，如细腻的情感、敏锐的洞察力和丰富的想象力，以期在更广阔的艺术领域开拓新的境界。

这些优秀的女性艺术家们，以其独特的艺术才华和不懈的努力，正在为我们这个时代绘制出一幅幅绚丽多彩的艺术画卷。她们的作品不仅让人陶醉其中，更引发人们对美的追求和对艺术的思考。相信在她们的共同努力下，中国当代女性油画艺术将会迎来更加辉煌的未来。

参考文献

- [1] 贾舟.自我探寻中的女性话语——九十年代中国女性艺术扫描[J].美术研究,1996(2).
- [2] 徐龙森.二十世纪初女性画家[J].美术,2005(3).
- [3] 萧睿.中国油画与女性的依存与互动[J].美术观察,2015(12).
- [4] 耿幼壮.女性主义[M].北京:人民美术出版社,2003.
- [5] 李建群.西方女性艺术研究[M].山东:山东美术出版社,2006.
- [6] 叶梦.夏俊娜——我的艺术观[M].湖南:湖南美术出版社,2003.