

Symbolic Expression and Aesthetic Construction of Natural Imagery in Landscape Oil Paintings

Zhiwei Niu

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

As a significant medium of visual art, landscape oil painting embodies core values that extend beyond the objective representation of natural scenery, encompassing the symbolic encoding of natural imagery to construct diverse aesthetic meanings. Grounded in semiotics and phenomenology, this study analyzes the intrinsic mechanisms of symbolic expression through three dimensions: the archetypal coding of natural imagery, the metaphorical use of color and material, and the dynamic composition logic. While exploring the cognitive patterns of aesthetic construction across cultures through the "perception-experience-arrangement" triadic aesthetic pathway, it systematically examines innovative directions for the expression of natural imagery in the context of ecological crises and digital media. This research not only provides theoretical references for contemporary landscape oil painting creation but also offers new perspectives for deepening artistic reflections on the relationship between humanity and nature.

Keywords

Landscape Oil Painting; Natural Imagery; Symbolic Expression; Aesthetic Construction

风景油画中自然意象的象征性表达与审美建构研究

牛致葳

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

风景油画作为视觉艺术的重要载体,其核心价值不仅在于对自然景观的客观再现,更在于通过自然意象的象征性编码构建多元审美意义。本文以符号学、现象学为理论支撑,从自然意象的原型编码、色彩材质隐喻、动静构图逻辑三个维度解析象征性表达的内在机制;同时围绕“感知-体验-安顿”三层次审美路径,探讨跨文化视域下审美建构的认知规律,并系统分析生态危机与数字媒介语境下自然意象的创新表达方向。这一研究既为当代风景油画创作提供理论参考,也为深化人与自然关系的艺术化思考提供新视角。

关键词

风景油画;自然意象;象征性表达;审美建构

1 引言

1.1 研究背景与意义

风景油画自19世纪在西方确立独立画种地位以来,始终以自然为核心表现对象,但其艺术价值从未局限于“模仿自然”的写实传统。从浪漫主义时期弗里德里希笔下承载神性思考的山川云海,到印象派莫奈对光色自然的科学捕捉与情感投射,再到中国当代艺术家将东方写意精神融入油画创作的探索,自然意象始终承担着超越视觉形式的文化隐喻与精神载体功能。在生态危机日益严峻、数字媒介全面渗透的当代语境下,风景油画中的自然意象被赋予更多元的象征内涵,其审美建构方式也面临着传统与创新的碰撞融合。

理论层面,现有研究多聚焦于单一艺术流派的技法演

变(如印象派的光色革命)或个别艺术家的作品解读,缺乏对自然意象“象征性-审美性”联动机制的系统性分析,尤其对跨文化语境下审美逻辑的差异与融合、数字技术对审美体验的重构等问题关注不足。实践层面,当代风景油画创作存在“符号化同质化”“精神内涵缺失”等困境,亟需理论指导以实现自然意象表达的深度创新。因此,本文对自然意象象征性表达与审美建构的系统研究,兼具填补理论空白与指导创作实践的双重意义。

1.2 研究思路与方法

本文采用“理论框架-维度解析-机制探讨-当代反思”的递进式研究思路:首先构建多学科理论框架,为自然意象的象征性解读提供方法论支撑;其次从原型编码、色彩材质、构图逻辑三个维度,结合中外经典案例解析象征性表达的具体路径;再次深入探讨审美建构的认知机制与跨文化差异;最后立足当代语境,分析自然意象表达面临的挑战与创新

【作者简介】牛致葳(2002-),女,中国河北邯郸人,硕士,从事造型艺术研究油画研究。

方向。

研究方法以图像学分析法、案例比较法为核心，辅以文献研究与跨学科借鉴：通过图像学多层次理论（潘诺夫斯基）解码自然意象的深层文化意义；选取中西方不同时期、不同风格的典型作品进行对比，揭示象征性表达的共性与个性；系统梳理符号学、现象学、生态美学等相关理论文献，构建坚实的理论基础。

2 风景油画自然意象象征性表达的理论框架

自然意象的象征性表达并非单纯的艺术创作技巧，而是艺术家对自然本质、人类精神与文化语境的综合投射，需依托多学科理论进行深度解码。

符号学视角：索绪尔提出的“能指-所指”二元结构为自然意象的象征性解读提供核心工具。在风景油画中，自然元素（如树木、星空、河流、岩石）构成“能指”（视觉符号的物质形式），而其承载的文化意义、情感内涵与哲学思考则构成“所指”（符号的精神内涵）。这种对应关系并非固定不变，而是随文化语境与创作意图动态变化。

梵高《星夜》（1889）中，旋转的星云、燃烧的柏树与静谧的村庄构成多重能指系统：星云的漩涡状笔触既是对夜空视觉形态的再现，也是艺术家内心精神躁动的外化；柏树的垂直向上姿态既符合自然植物特征，又暗合基督教文化中“通向神性”的象征意义；村庄的昏暗灯光则在动荡的自然背景中形成稳定锚点，成为“人类精神家园”的隐性所指。这种多层级的符号建构，使自然意象突破单纯的景观再现，成为艺术家与世界对话的媒介。

现象学视角：梅洛-庞蒂“身体-主体”理论强调，艺术作品的意义并非孤立存在于作品本身，而是通过观者的身体感知实现动态生成。风景油画中的自然意象通过视觉形式刺激观者的身体体验，进而引发情感共鸣与意义联想，形成“意象-感知-意义”的转化链条。

中国当代艺术家刘狄洪《湘西-夕阳下的峡谷》（2022）中，垂直压迫的岩壁构图、刀刮技法形成的粗糙肌理，以及暖金与冷紫的强烈色彩对比，构建出充满张力的视觉场域。观者在观看过程中，需调动身体感知模拟峡谷的纵深感与压迫感——视线沿岩壁轮廓向上攀爬，指尖仿佛能触摸到岩石的粗糙质感，这种“具身感知”使自然意象从平面符号转化为立体的体验对象，进而触发对“地质时间的永恒与人类生命的短暂”这一哲学命题的思考。

3 风景油画自然意象象征性表达的核心维度

自然意象的象征性表达通过多元路径实现，其中原型编码、色彩材质隐喻与动静构图逻辑构成最核心的三个维度，共同构建起丰富的意义系统。

3.1 色彩与材质：象征性的物质化表达

色彩与材质作为油画艺术的物质基础，是自然意象象征性表达的重要载体，其选择与处理直接决定隐喻效果的传

递效率。

色彩隐喻具有鲜明的文化语境性与情感指向性。暖色调（红、橙、黄）常与生命、热情、温暖等情感关联，冷色调（蓝、绿、紫）则多象征宁静、神秘、孤寂。印象派画家雷诺阿《拉格勒努伊尔的划船者午餐》（1881）中，暖黄的阳光、翠绿的草地与朱红的衣物形成明快的色彩组合，构建出“工业文明初期自然休闲”的愉悦意象，象征对纯真自然的向往；而蒙克《呐喊》（1893）中，扭曲的自然景观被赋予刺目的红、蓝、紫等色彩，自然意象的色彩异化直接映射艺术家内心的精神焦虑，成为“现代性危机”的视觉符号。跨文化语境中，色彩象征存在显著差异：西方文化中“绿色”多与生命、希望相关，而在中国传统文化中，“青色”（石青、石绿）是自然生机的核心象征，如王希孟《千里江山图》（1113）以大面积石青、石绿渲染山水，既再现自然景观的苍翠欲滴，又暗含“天人合一”的哲学思想。

3.2 动静辩证：象征性的构图逻辑

风景油画的构图逻辑通过“动与静”的辩证关系构建视觉秩序，自然意象的动静属性直接影响象征性表达的方向，主要分为“以动显力”与“以静显神”两种路径。

“以动显力”通过动态构图强化自然意象的力量感与冲突性，多用于表现自然的壮美、狂暴或社会变革中的自然处境。透纳《雨·蒸汽·速度——西部大铁路》（1844）中，倾斜的线条、模糊的轮廓与旋转的雨雾构建出强烈的动态构图，自然意象（雨、蒸汽）与工业符号（火车）相互交织，象征“自然力量与工业文明的碰撞与融合”；梵高《麦田里的乌鸦》（1890）中，扭曲的麦田、俯冲的乌鸦与动荡的天空形成充满张力的动态结构，自然意象的“动荡感”直接指向艺术家内心的精神危机，成为“生命绝望与抗争”的象征。动态构图的核心在于通过元素的运动趋势打破视觉平衡，引发观者的情感紧张，进而强化自然意象的象征内涵。

“以静显神”通过静态构图营造宁静、肃穆的视觉氛围，凸显自然意象的精神性与神圣性。弗里德里希《窗边的女人》（1822）中，静止的人物、对称的窗户与平静的海面构成稳定的静态构图，窗外的自然景观（海面、天空）不再是力量的载体，而是“沉思与内省”的背景，象征人类对精神宁静的渴望；中国当代画家陈丹青《西藏组画——牧羊人》（1980）中，静止的羊群、辽阔的草原与肃穆的人物形成静穆的视觉效果，自然意象的“静谧性”象征对原始自然的敬畏与对纯粹精神世界的追求，与现代都市的喧嚣形成鲜明对比。静态构图的核心在于通过元素的对称、平衡与稳定构建视觉秩序，引导观者进入沉思状态，实现自然意象精神内涵的深度传递。

4 风景油画自然意象的审美建构机制

4.1 “感知-体验-安顿”：审美建构的三层路径

风景油画审美建构“感知-体验-安顿”三层路径缩写

风景油画的审美是观者与作品的互动过程，自然意象的象征性是核心纽带，呈现从感官到精神的三层次递进。

感知层（基础）：以视觉感官抓自然意象的形式美，无需文化背景即可获愉悦。如莫奈《鲁昂大教堂》，借不同时段光线让墙面呈现暖橙到冷紫的色彩变化，凭色彩、光影的和谐感带来纯粹感官快乐。

体验层（深化）：文化记忆与情感联想介入，自然意象转化为象征符号。如列维坦《弗拉基米尔卡》，荒凉驿道、枯树本无明确情感，但结合“俄国流放者必经之路”的历史，成为“民族苦难与坚韧”的象征，观者借“景观-历史”联想产生情感共鸣。

安顿层（最高）：自然意象成为精神家园象征，实现心灵慰藉。如林风眠《秋林》（战乱年代创作），简化树木、柔和色彩与留白延续东方写意，意象不再是现实再现，而是“诗意家园”，为观者提供精神寄托，实现内心平静。

4.2 跨文化视域下的审美建构差异与融合

中西方风景油画自然意象审美建构差异及当代融合（缩写）中西方该差异根源是“天人合一”与“主客二分”的哲学分野，具体体现在三层面，且当代已现融合趋势。

在核心差异上，空间认知：中国用“散点透视”造“游观空间”，如《富春山居图》，观者可随画卷“卧游”，意象是“人与自然融合”载体，强调“人在自然中”；西方用“焦点透视”造“旁观空间”，如《林阴道》，固定视角让观者“看自然”，意象是“认知对象”，强调理性审视。意义生成：中国靠“文化写意”，如倪瓒《渔庄秋霁图》留白是道家“无中生有”的体现，需东方文化语境解读；西方靠“视觉实证”，如塞尚《圣维克多山》将山体简化为几何形，凭形式逻辑生成意义，需理性分析。价值追求：中国以“精神超越”为核心，如“采菊东篱下”意象象征超功利、求精神自由；西方以“认知探索”为核心，如哈德逊河画派《美国西部荒野》，借壮阔景观象征殖民开拓与人类征服自然。

在当代融合中，中国吴冠中《狮子林》用西方抽象语言重构东方园林，融“写意精神与形式逻辑”；西方霍克尼《春天的到来》借鉴中国散点透视，多视角拼贴突破焦点透视局限。二者表明，中西方审美建构非对立，而是可互补的多元路径。

5 当代风景油画自然意象的创新路径与挑战

应对这些挑战需从三个方面入手：其一，强化文化自

觉与个体表达，艺术家应深入挖掘本土文化资源与个人生命体验，赋予自然意象独特的精神内涵，如中国艺术家应从传统山水哲学中汲取灵感，结合当代社会语境实现自然意象的现代转译；其二，实现技术与艺术的平衡，数字技术应作为创作辅助工具而非核心，保留油画材料的物理属性与手工创作的情感温度，如将数字建模与传统油画技法结合，实现“虚拟构思-实体创作”的有机统一；其三，深化生态表达的思想深度，艺术家应超越单纯的图像批判，通过自然意象构建“生态伦理”的视觉话语，引导观者从审美体验走向行动自觉，实现艺术审美与生态实践的联动。

6 结论

风景油画中自然意象的象征性表达与审美建构是一个跨学科、跨文化的复杂系统，其核心在于通过自然元素的视觉编码，实现“自然形态-文化意义-精神价值”的转化。本文通过多学科理论框架的构建，揭示了自然意象象征性表达的内在机制——原型编码承载文化记忆，色彩材质构建物质隐喻，动静构图传递情感张力；同时厘清了审美建构的动态路径，即从感官感知到情感体验，最终实现精神安顿的三层次升级，而跨文化差异与当代媒介革新则为这一过程注入多元活力。

研究表明，风景油画中的自然意象本质是“自然-文化”互动的中介符号，其象征性表达始终随时代语境的变化而演变：从浪漫主义的神性隐喻到印象派的光色抒情，从传统山水的哲学寄托到当代艺术的生态批判与数字创新，自然意象的象征内涵不断丰富，但其核心始终指向人类对精神家园的永恒追寻。当代风景油画创作需在传承传统审美智慧的基础上，积极回应生态危机与数字时代的现实挑战，通过文化融合、技术创新与思想深化，实现自然意象表达的可持续发展。

参考文献

- [1] 王宏建. 美术概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [2] 刘狄洪. 风景油画的自然意象与精神表达 [J]. 美术研究, 2022 (3): 89-95.
- [3] 周春芽. 自然意象的当代转译——我的绘画实践与思考 [J]. 美术, 2021 (7): 45-51.
- [4] 中央美术学院美术史系. 西方美术简史 [M]. 北京: 中国青年出版社, 2022.
- [5] 薛永年. 中国美术简史 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2020.
- [6] 吴冠中. 我负丹青——吴冠中自传 [M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2019.