

The Development and Application of Chinese Modern and Contemporary Painting in the Image Age

Huimin Gu

Xinjiang Art Institute, Urumqi, Xinjiang, 830049, China

Abstract

The contemporary social development model is unpredictable, the dissemination and diffusion of information is highly expanded, and the arrival of images not only enriches people's daily life, but also brings an unprecedented new trend to painting. Even if recording "instant memory" is no longer the privilege of painting, and even if people usually think that the reproduction function of painting is replaced by photography, in fact, the relationship between them is inextricably linked. This also gives some enlightenment to the inheritance and revolutionary development of the current painting creation state. The traditional mode and dogma of painting were broken, and the way of observation was more open and free. The "combination" of artists and images includes modification, reference, reconstruction and transformation. Different ways and different beauty and feelings.

Keywords

image age; art of painting; pluralism

图像时代中国现当代绘画的发展应用

谷慧敏

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830049

摘要

当代的社会发展模式变化莫测,信息的传播与扩散高度膨胀,图像的到来,不仅丰富了人们日常生活,同时也给绘画带来了前所未有的新潮。即便记录“瞬间记忆”已经不再是绘画的特权,即便人们通常认为的绘画再现功能也被照相术所替代,但实际上,它们之间的关系却是丝万缕。这也为当下的绘画创作状态的沿袭与变革性发展给予一定的启示。绘画的传统模式和教条被打破,观察方式更加开放和自由。艺术家和图像的“结合”,有修饰、有借鉴、有重构、有转化,不同的方式,不一样的美与感受。

关键词

图像时代; 绘画艺术; 多元化

1 中国现当代绘画的图像观念

中国改革开放以来,经济全球化,不仅打开了中国市场,也为中国看世界提供了有利的条件。在这之前,中国绘画缺席世界主流绘画多年,因改革开放而扑面而来的绘画新技法,让中国艺术家们有大量的资源去追求、去模仿。近几十年来,大家都说中国在玩儿西方玩儿剩下的艺术,同时也因缺席,我们只能用短短的时间去尽可能地追赶这几百年的空缺,与此同时,才有了中国现当代的百花齐放。正是在图像泛滥的当下,大量的资源可以被艺术家利用,同时对于艺术家们的创作来说,就有了更高、更新的要求。

1.1 中国绘画的无奈模仿与植入

随着时代发展,中国绘画艺术的发展发生了巨大的颠覆。但无奈的是,中国在当代艺术的自我构建中,存在大量对于

西方艺术的模仿与植入。在国际舞台上,西方的艺术观念一直引领潮流,因缺席世界主流多年,中国为了得到国际主流的认可,就不得不努力地去模仿并形成属于中国的时代符号。亚里士多德认为艺术可以透过现象去发现本质,用个别反应一般,模仿自然本身就是一种“求知”,西方传统视觉艺术观的基石就由这种求真、极力模仿现实世界的观念奠定^[1]。

通过多年的模仿,中国当代艺术家逐渐在模仿中找到了属于自己的艺术文化形式,从模仿中索取,在模仿中成长,在模仿中超越。在其过程中找到了自己的感情倾诉与绘画语言以及自我肯定。很多艺术家在艺术创作中,不再过分追求写实技巧,而是图像的真实再现,在图像之上进行绘画创作,这样更能打动观看者,引起共鸣。通过这种与公众的艺术文化交流,不仅提高了图像绘画的地位,也在一定程度上扩大了艺术创作的范围,让图像绘画艺术超越了图像自身。

1.2 中国绘画的主观结合与夸张

随着图像时代的介入,传统绘画曾被当代艺术判了死刑,一度构成威胁,但画家们仍不甘游走在绘画的边缘。图

【作者简介】谷慧敏,女,中国河北石家庄人,在读硕士,从事油画研究。

像绘画艺术不仅成为了救命稻草,也为新的绘画艺术形式成就了新篇章。数字媒体的不断完善,大量的资源库可以利用,艺术家们运用数字设备的后期技术把自己需要的资源随意的进行重组,达到艺术家想要的效果。但机械式绘画代替不了“精神性”绘画。艺术家们开始加入自己的主观意识,架上绘画在人们艺术生活中担当着重要角色。

通过突出的绘画性为图像赋予精神性和生命力,画家们为大家展示出来的艺术不应受限于被时代架空观念上,而应该表现在丰富多彩的艺术形式和情感表达上,这样的绘画才会被大众认可,被时代接受。

1.3 中国绘画的大胆尝试与表现

中国有一批不断探索和实验的艺术家,他们大胆的尝试,在绘画中融入装置的概念,既有装置观念又有绘画的表现。比如石冲,他开始先将头脑中的语言转化成装置语言,然后再将立体的装置转化成二维平面的绘画语言,构建了多层次的艺术语言效果。

在艺术家的创作作品中,不是一味地追求特定的行为技法,而是艺术家本身的情感流入。早期一谓地模仿与借鉴必定会使绘画走向死胡同,再无生机而言,中国的架上绘画一直在探索中寻求前进之路,将个人情感和主观创造性不断的融入于画面当中,扩展了绘画艺术的表达张力,使画面和社会大众产生了情感的共鸣,提升了当代绘画作品在图像时代的艺术魅力^[2]。

2 中国现当代绘画的多元图像应用

当图像被世人接受并发展起来,那随之而来的是多种多样的变化形式,艺术家们在模仿中找到自我,推陈出新,并运用不同材料和不同媒介来表达艺术家自身对其时代的解读。

2.1 照片形式的艺术表达

20世纪九十年代的中国受到西方波普艺术的影响,忽地刮来一股怀旧风,同时这股风波也为中国艺术家的作品创作提供了灵感及素材。一批照片形式的绘画出现在大家的视野中。画家张晓刚的那组《血缘·大家庭》就充斥着这一旧情怀,单眼皮、瓜子脸、中山装,还有相同的呆滞表情,无一不是时代的痕迹。作品采用平涂的手法,不留笔触,描绘出柔和的形象特征。把自身人生对于家庭、集体、血缘的情感寓于其中,年代感呼之欲出,给予图像时代绘画新的定义。

2.2 生活元素的挪用创造

当图像进入绘画创作中后,为了丰富画面,其中很多人物或是景物都是提取于影像中的,艺术家会借助这个影像资料对创作的画面进行重新梳理和描摹,并结合自身视觉经验将其融入到绘画作品中。刘小东的作品题材大都是对生活的随意截取,有家人有朋友也有自己,因为太过随意,所以他的作品中很难看到对于现实的批判和对社会的使命。也正因题材取于生活,所以他的作品中保留了人们的日常状态,描绘了形形色色的平凡大众,他笔下的人物有的慵懒有的喧闹,

无一不沉醉在自我的世界中,展现了人们最真实的生活状态。

2.3 数字媒体的运用研究

数字媒体技术在我国迅速发展,同时也为当代艺术家的艺术创作提供了便利条件。艺术家们也用自己超前的时代眼光在艺术创作过程中对数字媒体技术加以运用和研究。同时,中国很多画家受到西方艺术家影响,对数字媒体应用到绘画这种新的视觉体验产生了浓厚的兴趣,并开始这一方向的探索。画家申亮就是其中之一,通过他对生活中的场景随意截图拍摄,然后再通过搜索引擎找到具有固定情节的资料进行运用。例如,《背景系列》,这个作品把夸张的绘画性描摹平整,充满恍惚与游离之感,已经不能被单单归结为图像绘画了,而是承载了历史的混沌之感,打破了图像与绘画的传统结合,让画面有了更深一步的意蕴呈现。

3 图像时代创作资源的商业趋势

数字媒体的不断发展,八零后九零后这一批青年就牵动了整个社会的发展,为中国各行各业贡献了相当大的力量。正因如此,中国影视行业就把市场转向这些年轻群流。年轻人站在潮流的最顶端,想要吸引他们势必要做到新颖与众不同。近几年来,中国影视方面就做到了这一点,不仅给观众带来了最直观的视觉盛宴,也让国人对于中国前景发展给予了厚望,做到了属于中国人自己的特色。例如,很多影片中的片头常用水墨式绘画来表现,将观看者直接带入画面之中,观看着被这绘画带来的景象所震撼。新剧宣传的海报也采用绘画来表现,绘画性的增加,艺术感的增强,不仅为影片增添了色彩也把观众的视觉感受拉入更高点。绘画与新媒体的结合不仅为绘画的发展提供了更广阔的空间,同时也为图像时代的运用注入了新鲜血液。

4 结语

“图像时代”下,可以让艺术维度与技术维度进行完美融合^[1]。纵观图像绘画艺术发展,优秀的艺术家都是以个人视角用独特的个人方式,在绘画中对图像加以运用。图像的定义已经不单单是两言两语便能解释出来的了,它已经被时代模糊了范畴。大胆地绘画尝试,从零过百,从一片混沌到百家争艳,不管是西方还是中国的艺术家们,都在用自身的力量告诉我们,要敢于挑战,打破概念性的条条框框,丰富多彩的艺术文化展现在大众面前,被大众接受与传承。所以我们在自己的创作中也应海纳百川,放眼去看这个世界,用心去聆听时代背后的语言,放手描绘自己的语言,全身心地投入,才能在时代中独立新枝。

参考文献

- [1] 严舒婷.图像素材的应用对油画创作的影响[D].上海:上海师范大学,2013.
- [2] 马梦雪.图像时代的绘画发展状态研究[D].大连:大连理工大学,2014.
- [3] 唐苏.对泛“图像时代”下油画创作的思考[D].重庆:西南大学,2012.