

色彩。

董解元作为民间艺人，其创作更多面向市民阶层，审美取向注重故事的趣味性与情感的共鸣，追求圆满的结局与强烈的戏剧冲突，因此“董西厢”的韵意充满反抗精神与对爱情的美好向往。

王实甫虽为文人，但长期生活在民间，深受市民文化的熏陶，其审美取向融合了文人的典雅与民间的通俗，既注重语言的艺术美，又重视情感的真挚与思想的深度，追求“至情”的境界与普世的价值，因此“王西厢”的韵意既深刻又富有感染力，成为传世经典。

6 结语

从元稹《莺莺传》到董解元《西厢记诸宫调》，再到王实甫《西厢记》，“西厢”故事历经两次重要改编，韵意发生了根本性的转变。主题思想上，从“忍情”的悲剧转变为“至情”的颂歌，展现出对爱情从功利妥协到执着追求再到普世赞美的升华；人物形象上，从单薄的原型发展为立体的典型，崔莺莺、张生、红娘等角色逐渐摆脱原有局限，成为具有独立思想与人格的鲜活形象；艺术形式上，从唐传奇的简约含蓄，到诸宫调的铺陈丰富，再到元杂剧的精妙完美，

不断突破创新，为韵意的表达提供了更广阔的空间。

这种韵意的演变，并非偶然，而是社会文化背景变迁、文学形式发展与创作者审美取向差异共同作用的结果。它不仅反映了不同时代的社会风貌与文人心理，更体现了中国古典文学不断追求进步、走向成熟的发展轨迹。“西厢”系列作品之所以能够流传千年，经久不衰，正是因为其韵意不断贴合时代需求，满足了人们对美好爱情与自由精神的永恒追求。深入研究这一改编过程中的韵意演变，对于我们理解中国古典文学的发展规律、挖掘作品的深层文化内涵，具有重要的启示意义。

参考文献

- [1] 林小燕.《崔莺莺待月西厢记》的“踰墙”之举——从《莺莺传》、《西厢记诸宫调》解《崔莺莺待月西厢记》之“踰墙”[J].陕西学前师范学院学报,2014,30(01):67-69.
- [2] 于永森.以爱情和反封建礼教的名义——论《西厢记》主题的双重悖论[J].聊城大学学报(社会科学版),2018,(04):28-34. DOI:10.16284/j.cnki.cn37-1401/c.2018.04.005.
- [3] 汤默.月移花影玉人来弹词《西厢记·酬柬》唱词赏析[J].上海戏剧,2010,(12):44-45. DOI:10.14179/j.cnki.shxj.2010.12.003.

On the Poetic temperament of He Duoling's Oil Paintings

Xinjian Wen

Anshun University, Anshun, Guizhou, 561000

Abstract

He Duoling is a highly representative oil painter in contemporary China. As an important figure in the contemporary Chinese oil painting circle, his oil paintings exhibit a distinctive style characterized by the fusion of Western oil painting techniques with the artistic essence and spirit of China, particularly the stylistic features of Chinese freehand brushwork painting. This results in oil works that uniquely embody the poetic essence and artistic temperament of traditional Chinese literati painting. This paper analyzes and explores He Duoling's oil paintings from different periods, revealing that this poetic temperament and artistic essence inherent in traditional Chinese literati painting have consistently permeated his works throughout his career. It also demonstrates the artist's conscious pursuit of aesthetic ideals and artistic sensibilities, while reflecting his artistic taste and personal temperament through this imagistic freehand style. These unique oil paintings imbued with Chinese artistic connotations represent a distinctive artistic path in the development of contemporary Chinese oil painting, offering a unique perspective for the advancement of Chinese contemporary oil painting art.

Keywords

He Duoling; oil painting; poetic temperament

论何多苓油画作品中的诗意气质

温新建

安顺学院, 中国·贵州 安顺 561000

摘要

何多苓是一位中国当代很有标识性的油画家, 作为中国当代油画界的重要人物, 其油画作品风格特征独树一帜, 他将西方油画的语言技巧与中国艺术意蕴精神, 尤其是中国写意画的风格面貌进行融合, 产生出一种独具中国传统文人画意蕴与诗意气质的油画作品。本文对何多苓不同时期的油画作品进行分析探究, 从中可以看出这种具有中国传统文人画的诗意气质和意蕴自始至终是贯穿其作品当中的。从中也可以看出画家的审美理想和艺术趣味的自觉追求, 同时从这种意象性的写意风格中体现了画家的艺术品味和自身气质。这种独特的蕴含中国艺术意蕴的油画作品, 体现了中国当代油画发展中一种独特的艺术道路, 为中国当代油画艺术发展提供了一个独特视角。

关键词

何多苓; 油画; 诗意气质

1 引言

中国当代油画艺术已然呈现出各种风格面貌多元发展与并存的格局, 何多苓的油画艺术以其独特的艺术样式和审美格调自有一种独特的艺术魅力。他将西方油画语言与中国写意画的审美意趣巧妙的进行融合, 呈现出了独具特色的艺术面貌。对他的油画作品进行分析研究, 可以更全面深入的了解与把握中国当代油画的发展方向和艺术使命, 从而能为中国当代油画的发展之路提供一种艺术启示。

何多苓是通过八十年代伤痕美术时期被人们熟知的油画家之一, 他的作品《春风已经苏醒》一经问世就为大家所熟悉, 一幅典型的乡土现实主义的作品, 画面中淡淡的忧伤

情调给人以美的联想和希望。何多苓在画面当中塑造了一个优美且带有一种诗意的想象的艺术形象, 画面中的小女孩衣着破旧, 独坐在满是荒草的河边, 迷惘而又饱含深情的眼睛凝视着遥远的地方, 微微的春风吹拂着她稚嫩的脸庞和乌黑的头发。这其中的诗意化表现是不言而喻的, 也正是画家内心深处略带忧郁的诗歌气质的外在体现, 何多苓对诗歌本身就具有浓厚的兴趣, 这种诗意气质也会直接地影响他的艺术创作。他很小就喜欢中国古典诗歌和文学, 之后来又大量的接触中外的当代诗歌。在他这个时期的作品中, 淡淡的诗意气息始终贯穿在他的创作当中。同时, 也深深的展现了中国传统诗意化艺术精神的某种气质。

画家在这个时期的艺术表现手法上还处于学习借鉴西方油画语言时期。尤其是美国现实主义画家安德鲁怀斯的作品在上世纪八十年代左右对中国很多画家有不小的影响, 何

【作者简介】温新建(1973-), 男, 中国山西平遥人, 硕士, 副教授, 从事美术学研究。

多苓当时就受到了怀斯艺术风格的影响。怀斯一生就是以忧郁而略带伤感的画风描绘自己的家乡景致和身边熟悉的事物和人物。他笔下偏僻的建筑、孤独的身影、闲置的农具、荒芜的野草，处处弥漫着孤独寂寞、忧郁感伤的艺术气息，怀斯一生都在固守着自己的精神家园。这种品质和艺术格调，还有艺术风格深深的影响着这个时候的何多苓。“这种风格无疑为正在现实主义风格中寻找出路的中国写实主义画家提供了样板”^[1]。其中，何多苓受到怀斯的影响是非常明显的，从《春风已经苏醒》来看，无论是绘画技法还是怀斯画面中传递出的忧郁伤感的气息都深深的影响了他的绘画。画面中蕴含着的冷峻而悠远的诗意气质和细致入微的技法都展现出怀斯的深刻影响。在这同时，中国传统的艺术意蕴在气质上与怀斯的艺术风格也具有某种暗合。中国传统艺术之中，文人士大夫无论在诗词还是绘画当中，那种哀而不伤，发而中节的艺术主旨，还是体现离愁别绪的艺术主题中，与怀斯画面中传递的情绪都具有想似的气质。何多苓正是从怀斯的画中找到了与自己内心相契合的因子，也从中找到了与中国传统艺术气息相通的表达方式。这种气息一直贯穿着何多苓的艺术延续至今。

其实，关于中国油画家的艺术审美追求，有很多的画家在艺术探索的但路上，都无意识的在其作品中体现出了中国传统的文化特征和文化意蕴。中国早期留学欧洲、日本学习油画的艺术们，在西方包括日本无论是学习西方古典主义油画还是现代主义油画，都是很纯正的西方艺术。但随着时间推移，很多的油画家在其艺术探索的过程中，中国传统文化的因子就会慢慢的潜移默化的对他们发生影响。如留法的艺术家赵无极，在他的自述中提到，他在杭州上学期间对中国画是很抵触的，自己非常喜欢西方现代艺术，而对于传统的中国艺术从心理上基本上处于排斥的状态。而在后来的艺术探求过程中，中国艺术的写意精神和诗性文化却慢慢的在他的作品之中体现了出来。从某种角度来说，身为中国艺术家不可避免的会潜移默化的受到这样的文化浸染，本民族的文化烙印已然深深的刻在了艺术家的内心。这也体现出了一种文化艺术的自觉。赵无极的老师林风眠先生早年也是留法全面的学习西方现代艺术，从早期到后面的艺术发展情况来看，他受到了西方现代艺术很多大师的影响，比如塞尚、克利等，比如他画的一些静物题材能很清晰的看到塞尚对他的影响。但是从他中后期的作品中可以看出，无论是仕女题材还是风景题材都体现出一种中国古代文人画的诗意气息，这或许是画家内心主观的追求，也可能是作为中国艺术家的无意识流露，也许二者兼而有之。同时期留学法国的潘玉良和常玉的艺术追求和风格变化都说明了这一道理，潘玉良的油画作品中从始至终都体现着具有中国传统文化艺术的独特气质。留学日本的卫天霖和关良也有着相似的艺术探索历程和艺术气质的回归。这不能不说是中国艺术探求行进过程中的一种独特现象。诸多事实说明了中国传统艺术独有的文

化特征对于艺术家的塑造作用和深层影响。所以，何多苓的艺术追求过程也体现着这样的一种文化自觉性。这也是画家本人的个性和气质特征。从他早期的作品中看，还体现着西方油画纯正语言的模仿需求，尤其是前苏联巡回画派对他的艺术影响。当时中国多数油画家和学院派的教学都是以苏式油画为学习目标的，这种影响从他的连环画作品《带阁楼的房子》和《雪雁》中可以看出，大块的笔触，丰富细致的色调，其表现手法基本上是苏式油画的表现方法和作画技巧。虽然，当时大多数画油画的基本上都用的是这一“标准化”的作画技法，但是从何多苓所描绘的画面上看，一种扑面而来的忧郁的气质和诗意的灰色调却深深的吸引着观者。这是画家与生俱来的独特气质也是他自己的主观意识，何多苓对于诗歌有着特殊的偏好，他在不同场合给很多人表露过，尤其是中外现代诗歌对他影响极大，上世纪八十年代中国现当代诗歌非常风行，社会上人人读诗写诗，诗歌活动风潮涌动，出现了很多杰出的诗人，如北岛、顾城、海子等。何多苓生活其中，他的艺术创作和创作思想自然深受那个时代的影响，而且这样的影响一直贯穿始终，直至当下。这个时期的作品何多苓还着重强调了文学性的叙事描述，在一次和诗人欧阳江河的对话中谈到“我认为你八十年代的绘画中有一种过于优雅、多少有些自恋的东西，推崇美，推崇绘画中的文学性，过于推崇精神中比较高端的东西”^[2]。他在那个时期的创作中直接将西方超现实主义诗歌的意象和诗歌内容融入他的画面之中，爱尔兰诗人叶芝的《被偷走的孩子》中，其独特的浪漫主义情调也会被他运用于创作中。随着创作探索过程的行进，他对诗歌意象转化于画面形象的尝试探索反复的尝试，已然逐渐形成了何多苓独特的艺术风格和艺术面貌。在两千年代何多苓画的一系列作品中，这种浓厚的诗意气息更为凸显，那种忧郁的诗意气息也成为了他独特的艺术标识，一幅《小翟和龙舌兰 -- 向弗里达·卡洛致敬》他以诗人小翟为模特画的一张灰绿色冷色调的作品中，小翟知性而气质优雅的诗人内质被描绘的淋漓尽致。这幅画是对于墨西哥画家卡洛和诗人小翟的一种身份上的错位和神秘的文化思考的体现，小翟本人对卡洛是非常迷恋和喜爱的，何多苓对这幅作品也试图将二人在精神层面进行融合，体现出了一种强烈的超现实主义的诗性气息。画面中的背景和龙舌兰基本上是很写意的方式一遍完成的，包括地面和衣饰，画中人物的脸庞作了深入细致的描绘，近距离看时，能看到点状笔触的反复运用，和背景宽大笔触的痛快淋漓形成了鲜明的对比，这也是即兴随意和严谨理性结合形成的冲突，造成了画面传达给人一种精神理性和诗意感性的强烈碰撞感受。这个时期的创作还着力体现着一种精神上的崇高感。随着时间推移，在他后来的艺术表现中，中国传统文人画的精神气质和画面技法表现上的逸笔草草的意趣却更加凸显了。

何多苓后来的一些作品，如杂花系列让人联想到传统文人画的感觉。他在花园中写生时，周围的环境、瞬息万变