

摘要

冷军的油画静物在保留中国传统思维的前提下创造出了自身的形式语言，作品携带极强的设计感，其中光影、色彩与质感成为冷军油画静物形式语言表达与情感表现的主要元素，研究冷军油画静物中的光影、色彩与质感对激发文艺工作者新的创作理念具有重要的意义。

本文以文献研究法为主，案例分析法、图像分析法为辅，梳理了冷军油画静物中的光影、色彩与质感的形式语言表现及其背后的创作理念与情感表达。文章以冷军油画静物的创作背景和三个创作阶段为切入点，分析其油画静物作品中对光影、色彩和质感的运用，并探究其中展现的创作理念与情感，感受冷军对人性、生命的思考以及守护经典的人文情怀。最后结合笔者自身的艺术实践，将冷军油画静物作品中的光影、色彩和质感的形式语言的构建经验运用到水彩静物画的创作中。

关键词：冷军；油画静物；光影；色彩；质感

ABSTRACT

Leng Jun's oil painting still life has created its own formal language under the premise of retaining traditional Chinese thinking. The work carries a strong sense of design. Among them, light and shadow, colour and texture have become the main factors in the formal language expression and emotional expression of Leng Jun's oil painting still life. Studying the light and shadow, colour and texture in the still life of Leng Jun's oil painting is of great significance in stimulating the new creative concept of literary and artistic workers.

This article mainly uses the literature research method, supplemented by the case analysis method and image analysis method, and sorts out the formal language expression of light and shadow, colour and texture in the still life of Leng Jun's oil painting and the creative concept and emotional expression behind it. The article takes the creative background and three creative stages of Leng Jun's oil painting still life as the starting point, and then analyses the use of light and shadow, colour and texture in his oil painting still life works, and explores the creative concepts and emotions shown in it, feeling the Leng Jun's thinking about human nature life and the humanistic feelings of guarding the classics. Finally, combined with the author's own artistic practice, applies the formal language construction experience of light, shadow, colour and texture in Lengjun's oil painting still life works to the creation of watercolour still life painting.

Key Words: Leng Jun; Still life of oil painting; Light and shadow; Colour; Texture

目录

摘要	I
ABSTRACT	II
导论	1
一、冷军油画静物的创作背景和演变	6
(一) 冷军油画静物的创作背景	6
(二) 冷军油画静物创作的演变	7
1. 90年代初——平和宁静	7
2. 90年代中后期——科学批判	8
3. 00年代——传统古典	9
二、冷军油画静物中的光影、色彩和质感	10
(一) 光影在冷军油画静物中的表现	10
1. 巧妙的光线运用	10
2. 主观的明暗处理	11
(二) 色彩在冷军油画静物中的表现	13
1. 微妙的灰度变化	13
2. 强烈的空间效果	14
(三) 质感在冷军油画静物中的表现	15
1. 丰富的节奏安排	15
2. 独到的细节表现	16
(四) 理性形式下的感性表现	17
三、对《金色的记忆》系列创作的影响	18
(一) 创作题材与情感表达	18
(二) 创作中对光影的运用	18
(三) 创作中对色彩的运用	20
(四) 创作中的质感表现	21
结论	22
参考文献	23

致谢	25
附录	26
作者简介（包括论文和成果清单）	37

导论

研究目的和意义

改革开放后，中国的传统文化与主体思想受到西方现代文化的剧烈影响。特别在“85新潮”（20世纪80年代中期在中国兴起的一种现代主义美术运动）之后，中国的现代美术作品和流派也迅速地发展起来。“85新潮美术”作为改革开放的产物，以被引进的形式直接切入中国美术的发展，它饱藏了中国画家对西方现代主义的憧憬，虽带来了部分正面影响，但同时，也在中国引发了一系列问题。例如，当时大多数艺术家一味注重引进新形式，沉迷那种用极少的时间就能把西方现代艺术体验一遍并制造与世界联系的快感，然而这种体验缺失了创造性的意义。而在当时，仍有部分写实画家坚守着传统理念，他们成立了“中国写实画派”，该画派创始人之一的艾轩认为：“从纵向看中国的写实绘画目前是油画传入中国以来技术水平最高、风格最多样的；横向看，由于西方写实出现一定程度的断层，因此我们的写实水平目前实际上是世界上最高、力量最强大的，这一纵一横，实在骄人。”冷军也是画派中的重要一员。

冷军将“中国写实画派”对技艺的追求推向了极致，他的写实油画不单单是传统与创新的深度结合，更是东西方艺术之间的碰撞和对话。艺术家在他的创作内容上虽秉持了中国式的审美规范，然而其通过以东方的审美标准与西方经典进行对话的方式，不仅拉近了中国油画与西方经典的距离，且在技法上造就了全新的高度，成为超写实油画领域的领军人物。冷军早期的创作以油画静物为主，在作品中，光影的设计、色彩的配置、质感的刻画等都和谐地糅合在其整个创作思想之中。他的油画静物作品仿佛在作着古典美学至上的呐喊，指引着那些浮躁的观者脱离喧嚣，一同重回传统和经典。冷军的油画静物有着鲜明的历史继承性，将当代精神融进创作观念，具有深远意义。笔者经过阅读和梳理相关文献发现，关于冷军的绘画创作历程及其油画作品风格特点方面的研究资料较多，但对冷军油画静物中的光影、色彩与质感的阐述论证不够全面，故论文将冷军油画静物中的光影、色彩与质感表现作为主要研究对象。通过此课题的研究，可以总结前人经验，在一定程度上丰富关于冷军油画静物中的光影、色彩与质感运用的研究，帮助相关领域的文艺工作者了解冷军油画静物中的光影、色彩与质感的形式语言及其中的创作理念与情感表现，使观者通过画面感受艺术家的哲学思考，同时为笔者创作中的光影、色彩与质感表现提供理论来源和创作构思，为后人提供在创作中运用光影、色彩与质感的形式语言表达情感理念的方式的参考。

研究现状

1、国内外在该领域的现状及发展动态

笔者通过检索中国知网，统计出与冷军相关的研究文献共有 118 篇，其中报纸共有 4 篇，学术期刊共有 54 篇，学位论文共有 32 篇。笔者通过整理文献，发现与冷军创作历程及其油画作品有关的资料较多，并主要聚集在研究冷军油画作品的解读、创作思想的转变以及超写实技法等方面内容。发表于 1994 至 2010 年的文献共有 19 篇，这期间的文献侧重于梳理冷军早期的创作历程与写实技法；发表于 2011 至 2015 年的文献共有 44 篇，这期间的文献侧重于研究冷军的油画作品特点，同时增加了对冷军作品中体现的思想精神的研究；发表于 2015 至 2019 年的文献共有 37 篇，这期间的文献侧重于对冷军绘画语言的研究，并增添了冷军与其他艺术家作品的比较研究；发表于 2020 年至今的文献共有 17 篇，这期间的文献则侧重于对冷军肖像油画作品及其作品的意义研究。

于 1994 年至今发表于中国知网的与冷军相关的研究文献的情况如下：

通过调查发现，与冷军的油画静物有关的文献不少：黄燕燕的《浅谈冷军超写实油画静物的精神》（湖南地区，报刊荟萃. 2017, 06）阐述了冷军的超写实油画创作的三个阶段，这三个阶段都凝聚了冷军的思想。冷军的超写实油画静物作品逼真的再现形象，让人们看到物质利益对人的吞噬，社会政治环境对人精神的束缚；李广的《浅析冷军的写实之路》（信阳地区，明日风尚. 2016, 08）阐述了冷军作品中的意义与精神，表明了冷军作品中鲜明的文化传承性，他在创作观念上融入了当代精神，作品体现其应有的审美内涵。冷军的极端写实主义启发了中国绘画多元化的创新与发展，具有深远的意义；冯洛楷的《“旧器物”背后的隐喻——以冷军、郭润文、段正渠为例》（云南地区，云南艺术学院 2021, 12）阐述了冷军旧器物静物画的内涵与设计：不难看出，严谨的创作思路贯穿于冷军的静物画和人物画，他的旧器物静物画帮助观者在当下社会里重新回归经典和传统；马哲伦的《中国当代城市题材油画

作品研究》(甘肃地区, 西北师范大学. 2020, 05)阐述了冷军城市题材油画静物的创作, 该文章指出冷军在创作城市题材油画静物时, 主要借助对一些生活物品的描绘传达对工业时代的反思, 他运用极为细致的用笔和逼真的画面效果, 展现工业时代带给人们的体验和影响; 陈栋的《冷静的蜕变 ——冷军超写实油画“三个阶段”绘画语言研究》(山东地区, 曲阜师范大学. 2020, 03)阐述了冷军超写实油画在三个不同阶段的绘画语言, 认为无论是冷军早期的宁静单纯的静物作品, 亦或是其后来的具有批判性的静物创作, 甚至是后期一系列的回归传统的作品, 皆深藏着画家的独特创作理念; 黄晓环的《画坛上一颗耀眼的星——记武汉市政协委员、著名画家冷军》(武汉地区, 武汉文史资料. 2004, 09)阐述了冷军在 20 世纪 90 年代初的油画静物作品, 认为冷军在 20 世纪 90 年代初的油画静物作品大多体现其对物像的人文关怀, 基本在风格样式上属于传统静物画的范围; 彭德的《冷军的异型绘画》(艺术·生活. 2001, 05)阐述了冷军创作异型绘画的过程与意义, 认为冷军复制的是无用之物, 是一种动态。

与研究冷军油画静物中的形式语言表现有关的文献也还算丰富: 曹安心的《冷军绘画语言探究》(山东地区, 艺术评鉴. 2019, 01)阐述了冷军作品整体显现的色彩和构图语言, 文中提到: 冷军在构图时故意避开了古典写实绘画那种矫饰主义手法, 而使用集中突出的方法, 画面内容少更有利于强化主体物的形象。冷军具有极强的还原描绘对象颜色的能力, 他将物体本身的颜色逼真地还原到观众的视野中, 从而超越了大自然赋予人类的视觉魅力, 却未对冷军油画静物作品的色彩和构图语言进行深度分析; 余鑫的《探析冷军超写实油画技法》(陕西地区, 艺术品鉴. 2017, 10)阐述了冷军的超写实技法特点: 真实的色彩表现、富有设计感的构图以及独特的创作手法, 并说明了该技法的影响; 陈艳麒的《灰度的力量——再看冷军作品》(天津地区, 艺术与设计. 2016, 2, 06)阐述了冷军油画作品中对灰色的运用, 文中提到: 冷军通过对灰度的高质量分析, 揭示了他基因中特有的审美和判断能力, 这是他创作中形式语言的魅力, 但没有对冷军油画静物作品中运用色彩灰度呈现的效果进行分析; 张润琦的《由创作〈方·圆〉谈冷军油画的“非超写实主义”》(山东地区, 美术大观. 2013, 09)阐述了冷军的作画方式与理念, 并认为冷军作画往往从直接写生开始, 更倾向于他肉眼可见的主观色彩与意料之外的质感效果。

笔者经过整理分析, 发现已有的研究成果为:

(1) 关于冷军的绘画创作历程的研究资料较多, 主要集中在对冷军的创作内容、思想理念转变历程以及技法的演变等方面的研究。

(2) 对冷军油画静物的研究主要集中于对其 20 世纪 90 年代创作的油画静物的研究,

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/338060001056007001>