

工业题材油画创作中的劳动者形象研究

叶雨晨

景德镇陶瓷大学

摘要：本文旨在深入探讨工业题材油画创作中劳动者形象的演变、特征及其背后所蕴含的文化与社会意义。通过对于笔者家乡安徽马鞍山——一所钢铁工业城市的自主考察与探究以及对不同历史时期工业题材油画作品的分析，阐述劳动者形象从单一的英雄化塑造到多元、个性化呈现的转变过程，剖析这种转变与时代发展、社会思潮以及艺术观念变革之间的紧密联系，揭示工业题材油画中劳动者形象所承载的审美价值、历史价值和人文价值，进而思考其在当代艺术语境下的发展趋势与意义。

关键词：工业题材油画；劳动者形象；油画创作

世界的发展变化汇成历史的图像，那是一部人类社会史；油画的创作演进，汇成图像的历史，那是一部人类美术史。历史发展到今天，农民已经把绝大多数时间精力用在进城打工了，借助科技的运用，农业劳动者会越来越少，必然会有农民——农民工——工人的转变。中国社会由农业社会渐渐步入工业社会，农村不断减小而城市不断扩大，相应地农民也会在社会群体中日益边缘化，在艺术表现中慢慢被淡化。但在劳动者形象题材中，农民阶层油画创作注定将成为人类美术史上的重要篇章。随之另外一种劳动者形象的工业题材油画以其独特的视角记录了中国工业发展历程以及在这一过程中劳动者的风貌与精神状态。从新中国成立初期的大规模工业建设到当今现代化工业体系的逐步完善，工业题材油画中的劳动者形象也经历了深刻的变化。这些形象不仅反映了不同时期的工业生产场景，更成为时代精神的视觉象征。

1. 新中国初期工业题材油画中劳动者形象的特征

54 新文化运动之后，中国油画得到了迅速的发展。使得萌芽时期的中国油画出现了多元格局。从 1937 年到 1949 年期间，中国油画走过了一条坎坷而曲折的艰难道路。在这样特殊的历史时期，艺术救国运动与写实主义创作自然走到了一起，涌现出许多表现时代生活的优秀作品和优秀艺术家。写实主义油画自然成为油画创作的重要手段，也是代表了建国初期油画的时代风貌。新中国成立后，国家大力推进工业化建设，在“一五”计划等一系列重大举措下，工业战线涌现出众多劳动模范和先进事迹^[1]。这一

时期的工业题材油画创作深受当时政治氛围和社会主义建设热情的影响，劳动者形象往往被塑造为具有英雄主义色彩的群体。例如，在油画《刘少奇与安源矿工》中，刘少奇位于画面中央，而不同年龄的矿工们手持各种工具在他的带领下冲出矿井。画面中人群气势高涨，满腔怒火表现冲锋前的姿势，而画面左右侧向外涌动的人群和中间领袖人物取得了画面的平衡。这是一场中国工人运动的高潮，其中就是以安源路矿工人大罢工最具有代表性，充分显示出了组织起来的工人阶级的力量。

如果 1949 年至 1966 年是中国油画的萌芽发展阶段，1966 文化大革命期间的油画便是在中国不断探索时期，在这一时期工业题材的油画创作更多的倾向是服务于政治，文革时期的美术需要根据现实社会背景进行创作。例如靳尚谊创作的《毛主席视察上钢三厂》、陈逸飞和魏景山共同创作的《开路先锋》以及柴祖舜等作品，在这一时期油画作品强调强光和逆光强烈的光感，画面采用“红、光、亮”突出表现描绘对象，《开国大典》便是最早的代表作品。

而在这时期绘制毛泽东形象的美术作品在各大历史题材中广泛宣传。其中在这一时期的劳动者形象多以伴随着毛主席的画面呈现在这一时期的所有美术作品中毛主席的形象必须要高于他周围，所有人只有这样才能突出伟大领袖的光辉形象，例如《毛主席在大生产运动中》、《毛主席视察广东农村》到 1969 年为止有关毛泽东形象的美术作品不但在数量上达到了一个高峰，也成为中国美术和中国油画创作的主流。《作为视觉趣味的红光亮》刘晓纯指出“红光亮”三个

作者简介：姓名：叶雨晨(2000.7-)，女，安徽马鞍山，汉，景德镇陶瓷大学，333403，硕士研究生，研究方向：油画创作。

字,一方面是对“文革”美术的面试和批判,另一方面则是对“文革”美术的视觉趣味美术风格的某种概括。

在建国前期,为了鼓舞士气、激发广大人民群众对工业建设的热情,这一时期工业题材油画中的劳动者形象在一定程度上存在理想化的倾向。画家们着重描绘劳动者的正面形象,突出他们的强壮体魄、坚毅神情和积极向上的精神风貌,例如吴云华《虎口夺铜》油画作品,画面通过表现一老一少矿工共同在险峻的采矿区不畏艰险沉着勇猛的劳动情景和形象刻画,塑造富有个性和刚毅,坚韧精神的普通工人形象。画面中点睛之笔的刻画在于人物形象塑造以及动态表情的塑造,给人一种触手可及身临其境之感。而较少涉及劳动者在工作和生活中可能面临的困难与挫折。这种理想化的塑造方式是特定历史时期宣传和教育需求的体现,它旨在为社会树立榜样,传播正能量。

2.改革开放后工业题材油画中劳动者形象的转变

艺术家摆脱文革的束缚之后,开始创作自己所擅长熟悉的领域艺术作品在这样一个特殊的转折时期,新一代的绘画艺术家登上了历史的舞台。随之而来的是“乡土文化”的出现,其中就以罗中立的《父亲》为代表相继问世,标志着新的时代开始。《父亲》是当代画家罗中立于1980年创作的大幅油画作品,用超写实主义的表现手法和纪念碑式的构图,创建了中国油画的一个丰碑。罗中立的《父亲》是笔者绘画道路上的启蒙,画中描绘一位皮肤黝黑质朴的老年人,以超写实的绘画技法展现在画布上,运用多层画法层层塑造色层饱和厚实,在画面中呈现如墙面一般粗糙的皮肤质感,正合适表现农民饱经风霜的脸。脸上的沟壑纵横,挂满大滴的汗珠。鲜明的艺术形象以及画幅尺寸给人极具震撼的效果,完美的诠释了一位“老父亲”的农民形象,宁静而质朴。这幅作品产生的强大冲击力深深地打动了无数中国人。随着社会的发展以及社会需要,许多农民来到城市转为工人,为画家们提供更多的油画素材,油画创作风格也由原先风景的写生转向描绘丰富多样的工人形象的油画创作。随之往后,当代工业油画创作不在仅限于大型工厂或者工业建设等素材,更多的是表现生产建设,农民工新型工人群体,工人形象从国企工人转向农民工等底层,人们在构图方式上也放大了工人在画面中的形象。例如80年代工业题材油画典型的代表作是

广延渤在1981年创作的超写实油画《钢水·汗水》画家用正面角度刻画了一位年轻的炼铁工人在生产间歇休息的状态,浑身被汗水,浸透如实地反映了钢铁工人的辛苦,运用超写实的油画技法表现工业题材。逐渐在西方文化和当代艺术的影响下,中国油画创作表现形式由原来具象到抽象,绘画语言形式也由单一转向多元化。画面内容、表现形式、材料运用、绘画语言等各方面都有了较大的突破^[1]。

3.当代工业题材油画中劳动者形象的多元呈现

进入21世纪,随着中国社会的快速发展和文化的日益繁荣,工业题材油画中的劳动者形象呈现出更加个性化与多样化的特点。在当今社会,工业生产领域涵盖了众多行业和职业,劳动者的身份、背景、教育程度等各不相同,这使得画家们在创作时有了更广阔的素材来源和创作空间。他们可以根据不同的创作主题和表现意图,塑造出各具特色的劳动者形象^[3]。例如,在一些描绘新兴科技产业工人的作品中,劳动者形象往往具有较高的文化素养和创新精神,他们身着时尚的工作服,在现代化的实验室或生产车间里专注地工作,展现出新时代工人的崭新风貌;而在表现传统制造业工人的作品中,则更注重刻画他们的勤劳质朴、坚韧不拔的品质,以及在产业升级过程中所面临的挑战与机遇。徐唯辛的《工棚》、《打工图》对人物形象的刻画向社会群体观众展现农民工阶级艰苦的环境以及他们朴实善良的形象。以及同时,思想文化的交流,写实主义表现主义抽象主义,具象主义等派别为中国油画艺术注入新鲜的血液以不同绘画语言在画布上为观众群体呈现不一样的视觉效果和思想意识形态。

逐渐在西方文化和当代艺术的影响下,中国油画创作表现形式由原来具象到抽象,绘画语言形式也由单一转向多元化。画面内容、表现形式、材料运用、绘画语言等各方面都有了较大的突破。视觉直接冲击力很强,与当时人们审美情趣所能接受的旧时苏俄风格截然不同,笔法粗犷潇洒,摒弃了单一的手法和刻板思路^[2]。例如贺丹画笔下的《大飞机》《长途车》油画作品,他将写实主义与表现主义相结合,创造出了一种富有张力和表现力的艺术语言。他的作品色彩鲜艳、笔触粗犷,富有强烈的情感和表现力。《大飞机》则是描绘了一个巨大的飞机,下面那些不知去向的人们的迷茫和困惑,这些作品不是简单的在线,而是通过自己的观察与思考,表达者内心所想,不再是初期的“外事造化”,更加表

现出“中得心源”。画面中人物形象不再是传统的注意刻画。

进入新世纪以后,市场经济的高速发展以及物质的不断丰富以及扩张,满足了人们不断增长的欲望和生活。随着科技的不断进步,当代艺术创作进入了跨媒介与数字化的时代。工业题材油画创作也受到了这一趋势的影响,画家们开始借助数字技术、新媒体等手段来丰富劳动者形象的表达。一方面,数字绘画软件和图像处理技术为画家提供了更多的创作可能性,他们可以更加便捷地进行图像合成、色彩调整、特效制作等,创作出具有强烈视觉冲击力的作品。另一方面,一些油画作品与新媒体艺术相结合通过互动装置、影像投影等形式,将劳动者形象从二维平面拓展到三维空间甚至虚拟空间,使观众能够更加身临其境地感受工业生产场景和劳动者的精神世界。例如,在一些艺术展览中,观众可以通过虚拟现实设备走进虚拟的工厂车间,与油画中的劳动者形象进行互动,这种跨媒介与数字化的创作方式为工业题材油画的发展注入了新的活力,拓展了其传播与展示的渠道。21世纪以来,那些给观众以强烈视觉冲击的作品被看作是中国当代社会的反映和折射。

4. 当代中国油画中劳动者形象价值

工业题材油画中的劳动者形象具有独特的审美价值。从绘画艺术本身来看,这些形象通过画家的精心塑造,展现了人体美、动作美、劳动美以及工业环境与机械的形式美。劳动者们在工作中的各种姿态、肌肉线条的展现以及与工业设备之间的互动关系,构成了富有节奏感和韵律感的画面。同时,不同时期、不同风格的油画作品在色彩运用、构图设计、笔触表现等方面也各有特色,为观众带来了丰富的审美体验[4]。这些劳动者形象承载着重要的历史价值。它们犹如一部部视觉史书,记录了中国工业从起步到发展壮大的历程。从新中国成立初期的艰苦创业到改革开放后的快速发展,再到当今新时代的转型升级,不同阶段的劳动者形象反映了当时的工业生产水平、技术装备状况、劳动组织形式以及社会文化氛围等多方面的历史信息。通过对这些油画作品的研究,我们可以深入了解中国工业发展的脉络和轨迹,以及在这一过程中劳动者所做出的巨大贡献。例如,一些反映20世纪50年代大工业建设的油画作品,为我们重现了当时大规模工业基础设施建设的场景,让我们感受到那个时代人们为了实现国家工业化而付出的艰辛努力;而反映当代新

兴工业领域的作品则展示了中国在科技进步和产业升级方面的最新成果,见证了中国工业在新时代的崛起。

结束语

当代中国工业题材油画创作中劳动者形象经历了从新中国成立初期的英雄主义、集体主义塑造到改革开放后的平民化、个性化转变,再到21世纪以来的多元呈现的发展历程。这些劳动者形象不仅具有审美价值、历史价值和人文价值,而且反映了不同时期中国社会的发展变化和时代精神的内涵。然而,在当前社会环境下,工业题材油画创作面临着社会关注度下降、创作难度增加、市场需求不足等挑战。但随着与社会现实的深度融合、跨学科创作与创新表达以及传播渠道的拓展,工业题材油画仍具有广阔的发展前景。通过不断地探索和创新,工业题材油画有望在当代艺术舞台上焕发出新的活力,继续为记录中国工业发展历程、弘扬劳动者精神、促进社会文化进步发挥重要作用。我们应重视和支持工业题材油画的创作与研究,使其成为中国文化艺术宝库中一颗璀璨的明珠。

参考文献

- [1] 韩雪.艺术与现实交织下的时代赞歌——改革开放以来工业题材油画中劳动者形象的变迁[J].美术教育研究,2024,(17):24-26.
- [2] 秦一贝.新中国建国以来油画作品中的工业题材[D].南京艺术学院,2011.
- [3] 王菲.中国当代工业题材油画创作主题性[J].教育艺术,2021(01):46.
- [4] 邓广辰.工业发展对绘画材料及创作方式的影响[D].河北师范大学,2014.