

中外美术创作融合的方法研究

杨佩和

西安翻译学院, 陕西西安, 710105;

摘要: 中外美术创作融合以深刻理解彼此艺术哲学与文化基因为基础, 聚焦艺术本体价值。实践方法上, 可通过经典语言并置比较深入理解双方传统精髓; 围绕跨文化主题叙事引发深度对话; 对文化基因进行解码与创造性重构; 在创作过程实现方法论交融。这些方法从不同维度推动中外美术创作融合, 催生全新艺术形态与表达。

关键词: 中外美术; 美术创作; 融合; 方法

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 11. 079

引言

纵观艺术发展史, 不同文明间的交流始终是推动创作革新的重要动力。当下, 全球文化互动日益频密, 中外美术的对话已从表面的风格借鉴, 步入寻求深度精神共振与语言融合的新阶段。中国绘画的写意传统与西方现代艺术的形式探索, 在注重主观精神表达等方面呈现出跨时空的呼应, 这为融合提供了深厚的历史依据与哲学基础。然而, 真正的融合需超越符号的简单挪用, 触及艺术思维、审美判断与创作方法论的本体层面。本研究旨在研究中外美术创作融合的方法, 探讨如何使两种源远流长的艺术传统在当代语境中相互激发, 孕育出具有文化主体性与时代创新性的全新艺术形态, 从而回应全球化时代对艺术创作提出的新命题。

1 中外美术创作融合的理论基础

中外美术的融合, 首要在于理念的对话与精神的互通。缺乏对彼此艺术哲学与文化基因的深刻理解, 任何形式上的结合都将流于浅表。因此, 构建坚实的理论基础与多维认知框架, 是探索所有具体融合方法的前提。

1.1 哲学根基的对话与互鉴

融合的起点在于识别并理解中西艺术背后迥异又可能相通的哲学观念。中国绘画, 尤其是写意传统, 其内核植根于道家“道法自然”、儒家“比德”及释家“观照内心”的复合哲学体系, 追求的是“气韵生动”与“中得心源”, 艺术是连接天人、彰显修养的精神载体。画面中的虚实、笔墨的韵律, 皆服务于一个气化流行、主客交融的意象世界。西方艺术, 从其古典时期对理性和秩序的崇尚, 到现代主义对个体内在情感与潜意识世界的挖掘, 其哲学基础经历了从客观再现到主观表现的深刻转向。中国画的“不求形似”与西方现代派的

“形式解构”, 虽路径不同, 却共同体现了艺术摆脱纯粹模仿、转向主体精神表达的强烈诉求。理念的融合是确保中西绘画创作在艺术市场中合理性存在的重要艺术形式之一, 也是中西绘画艺术在未来发展方向的重要趋势[1]。融合的方法, 正始于这种深层次的理念对话: 在创作中, 艺术家可以自觉地将东方“观物取象”的感悟式思维, 与西方对形式结构、空间关系的理性分析相结合, 使作品既蕴含深邃的意境, 又具备严谨的内在逻辑。

1.2 审美范畴的比较与联通

在具体审美追求上, 中西艺术系统存在显著差异, 这些差异点恰恰可能成为融合创新的突破口。例如, 在造型观念上, 中国画遵循“似与不似之间”的原则, 通过高度提炼来捕捉物象的神韵与本质, 八大山人笔下的花鸟便是典范。西方艺术则经历了从古典的写实幻象到现代的抽象构成的演变, 立体主义对物体的多视角解构与中国画的意象造型形成了有趣的平行对照。在空间处理上, 中国画采用散点透视与“计白当黑”, 营造可游可居的无限意境; 西方古典绘画依赖焦点透视构建真实的视觉空间, 而现代绘画则转向对绘画平面性本身的承认与探索。融合的方法要求创作者有意识地进行审美范畴的转译与联通, 例如, 将中国画笔墨的“虚实”观念, 转化为西方媒介中对正负空间、材料肌理透明与厚重关系的处理; 或将西方绘画中对色彩关系、几何结构的抽象研究, 注入中国画布局的“经营位置”之中, 从而生成新的视觉秩序与审美体验。

1.3 艺术本体价值的共同聚焦

尽管文化背景不同, 但中西方杰出的艺术传统均在不同时期展现出对艺术本体价值的强烈关注与纯粹性

追求。中国画历来强调笔墨的独立审美价值，一笔一划不仅是造型手段，更是情感与心性的直接流露，具有“笔迹”的生命感。西方现代艺术，从印象派对外光的捕捉到抽象表现主义对色彩、线条自身表现力的解放，其核心驱动力之一正是让艺术摆脱文学性叙事和社会功用的束缚，回归形式与媒介自身。波洛克的滴洒行动与书法创作的书写性，在强调创作过程的身体性与即时性上存在神交。这种对艺术本体语言的专注，为融合提供了最纯粹的接口。创作者可以基于这种共识，探索不同媒介语言本身的极限与交融可能，例如探究水墨在宣纸上的渗化与油画颜料在画布上的堆叠所产生的截然不同的“笔触”意义，并思考如何让它们在同一创作理念下对话，从而拓展艺术表达的维度与深度。

2 中外美术创作融合的实践方法

在坚实的理念对话基础上，融合需要落实到具体可操作的创作实践中。以下方法从不同维度切入，为中外美术创作的融合提供了实践方法。

2.1 经典语言并置比较法

这是一种通过系统性并置学习与临摹，深入理解双方传统精髓，进而寻找融合点的学院化方法。正如中央美术学院“中西绘画语言比较研究”项目所示，将敦煌壁画的绘制与西方水性坦培拉技法并置，可以发现二者同属间接画法，但对色彩与造型的理解各异；将中国纸本水墨与西方纸本水彩并置，则可探究水、纸、色三者关系中蕴含的东西方虚实观差异。这种方法强调“从经典入手”，要求创作者亲身实践两种语言体系，在微观的技法体验中领悟其背后的思维逻辑。纵观中国美术史，是一段不断包容吸收，转化出新的历史。我们今天所谓的传统绘画技法中，其实有一部分是在学习外来技法后革新的新技法，并由“技”影响“道”，潜移默化地让我们的审美也产生了变化^[2]。例如，在同时研习宋代工笔花鸟的“尽精微”与文艺复兴坦培拉肖像的“密致”后，创作者可能发展出一种融合了东方线性勾勒与西方体积塑造的新颖肖像画法。这种基于深度临摹与比较的融合，确保了创新不是无根之木，而是建立在对传统基因深刻认知之上的有机生长。

2.2 主题叙事跨文化共解法

围绕同一主题或叙事内容，中西方艺术家运用各自的文化视角与艺术语言进行解读与共创，是引发深度对

话的有效方法。这要求主题本身具有跨文化的共鸣潜力。例如，在“从埃菲尔铁塔到文光塔”的中法艺术交流中，艺术家们以“遇鉴文明”为主题，共同创作中国画，将潮汕建筑的古韵与不同的艺术巧思自然交融。类似地，对“自然”、“记忆”、“家园”等人类共同命题的探讨，都可以成为共解的起点。围绕跨文化视野下的艺术创作，艺术家以独特的地域文化及艺术语言表达各自文化主张与诉求，作品中呈现出中外文化的差异，但又在细节上体现出对于跨文化融合发展的认同感，达到了主题与语言、精神与形式的高度结合^[3]。关键在于，这不是简单的题材共享，而是深入对方的文化语境与历史脉络。如研究所示，十八世纪欧洲“中国风”作品对东方元素的运用，常是一种脱离语境、符合自身想象的符号化重组。真正的共解应避免这种扁平化，致力于在差异中寻找真诚的理解与共鸣。例如，合作创作一件关于“生态”的作品，中国艺术家可能带入“天人合一”的哲学观与山水画意象，而西方伙伴可能侧重科学数据视觉化或批判性装置，两者的碰撞能催生多层次、多维度的艺术表达。

2.3 文化基因的解码与重构

融合的深层实践要求对文化基因进行自觉的解码与创造性重构。这意味着不仅要识别表面符号，更要理解符号背后的历史脉络、集体记忆与情感结构。例如，中国山水画中的“荒寒”之境，不仅是一种视觉风格，更与文人的隐逸思想、道家哲学密切相连；西方静物画中对骷髅、沙漏的描绘，则承载着特定的生命沉思与宗教寓意。简单的图像移植无法传递这种深度。有效的融合方法，要求艺术家像文化学者一样探究，然后像创作者一样重构。这可以是主题的现代化转译，将传统文人的山水情怀，置于当代都市化或生态危机的语境中重新表达，并使用综合材料或数字影像等媒介。也可以是符号的意义再生，如吴冠中的作品，巧妙地融合了西方现代绘画风格与东方传统水墨元素，展现了东西方绘画形式与审美观念的交融与渗透，并在艺术语言与创作思维上进行了深入的探索^[4]。将中国书法中的“永字八法”所蕴含的运动与结构法则，转化为抽象绘画或动态雕塑的构成原理，使其脱离原有文字载体，获得独立的视觉形式与当代精神内涵。这种解码与重构，使融合摆脱了异国情调的展示，升华为基于深刻理解的创造性转化。

2.4 创作过程的方法论交融

最终的融合成效,体现于创作过程本身的方法论层面。这涉及观察方式、构思逻辑与制作程序的交叉与再造。中国画家崇尚“外师造化,中得心源”,强调对自然进行长期的观察、体悟与内心的酝酿,创作时常是胸有成竹后的笔墨挥洒,过程具有强烈的书写性与一次性。西方古典绘画注重写生、草图、底稿、层层罩染的严谨程序;现当代艺术则可能强调观念先导、实验探索或即兴发挥。西方传教士画家与中国画家的合笔画是中西绘画交流和碰撞的结果,由此产生了一些新的绘画形式,其中既有迎合审美喜好的策略性,也有中西画家自主探索与交流融合的成果^[5]。融合的方法可以是对这两种方法论进行有机杂交。例如,在创作一件作品时,艺术家可以先采用中国式的“游观”与“默记”来积累意象与感受,再运用西方工作室中的实验性方法,如材料测试、拼贴重组或互动技术,将内心的意象外化为具有复杂层次与物质感的实体。这种在方法论层面的自觉交融,能从根源上催生出全新的工作方式和艺术形态。

3 结语

综上所述,中外美术创作的深度融合,绝非形式语言的简单嫁接,而是建立在哲学对话、审美联通与本体共识之上的系统创新。通过理论与实践的交互探索,从

经典并置、主题共解,到文化基因重构与方法论交融,一系列具体方法可为突破文化隔阂、激发创造活力提供些许可行的探索方向。这使得中外美术创作在保留各自文化独特性的同时,能够跨越地域与传统的界限,实现艺术多元共生与繁荣发展。

参考文献

- [1]王莹. 20 世纪 30 年代中西绘画理念融合的研究[D]. 哈尔滨师范大学, 2016.
- [2]朱馨文. "学习—融合—革新"从敦煌壁画风格流变看中国现当代美术中西融合的发展[J]. 河北画报, 2023(20): 237-239.
- [3]韩洋. 跨文化视野下中外美术创作融合创新发展研究[J]. 美与时代(中), 2023, (07): 30-32.
- [4]高兰英, 郭安然. 绘画艺术对中西美学文化的融合与创新实践研究——以吴冠中作品为例[J]. 金钥匙(汉文、蒙古文), 2025, (01): 65-70.
- [5]尚莲霞. 中西绘画形式的融合与裂变[J]. 济南大学学报(社会科学版), 2023, 33(05): 28-34.

作者简介: 杨佩和(2003. 01. 14-), 男, 汉族, 陕西省延安市吴起县人, 西安翻译学院 2022 级本科, 研究方向为中外美术史。