

分类号: _____
U D C : _____

密级: _____
编号: _____

中国美术学院

硕士学位论文

伊比利亚之光--索罗拉乡土题材油画中的光感表达
Iberian Light--On the expression of Light in Solora's Native painting

唐述明

指导教师姓名(职务、职称) _____ 任志忠(副教授) _____

申请学位级别 _____ 艺术硕士专业学位 _____ 专业名称 _____ 美术 _____

论文提交日期 _____ 2019 年 5 月 16 日 _____ 论文答辩日期 _____ 2019 年 5 月 16 日 _____

学位授予单位和日期 _____ 中国美术学院 2019 年 6 月 6 日 _____

答辩委员会主席 _____ 孙善春 _____ 评阅人 _____

2019 年 6 月 1 日

中国美术学院

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经加以标注引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得中国美术学院或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

作者签名： 日期：2019年6月1日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权中国美术学院可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1、保密 ☐，在 _____ 年解密后适用本授权书。

2、不保密 ☒。

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名： 日期：2019年6月1日

导师签名： 日期：2019年6月1日

伊比利亚之光——索罗拉乡土题材油画中的光感表达

The Light of Iberian: the expression of Light sense in Solora's Local
Oil painting

目录

摘要	1
引言	3
第一章西方绘画中光感表达的渊源.....	4
第二章索罗拉乡土题材油画中的光感表达.....	5
2.1 索罗拉油画中光感表达形成的土壤	5
2.2 索罗拉油画作品中的光感表达	5
第三章索罗拉乡土题材油画光感表达的艺术影响.....	10
3.1 索罗拉乡土题材油画光感表达的影响力	10
3.3 索罗拉乡土题材油画对我的影响.....	12
结语	12
参考文献.....	14
专业能力展示	15
致谢	23

摘要

本论文以十九世纪西班牙艺术家华金·索罗拉为研究对象，通过对西方绘画中的光感的渊源进行概括性的梳理和对索罗拉部分作品进行对比分析，试图找出艺术家的作品在光感表达上的独到之处。同时本论文还论述了艺术家的艺术背景和艺术经历对艺术家的作品在光感表达上的影响，并通过艺术家立足的时代特征和艺术大环境来阐述绘画发展对艺术家的影响，进而揭示出华金·索罗拉乡土题材油画中的光感特色产生的根源。叙述索罗拉乡土题材油画中的光感表达对国内外油画创作者的影响。

关键词：索罗拉 西班牙 乡土题材 光感表达

Abstract

This thesis is based on Huagin, a Spanish artist in the 19 th century. Solora is the research object, through the comparative analysis of some works of the artist, trying to find out the uniqueness of the artist's works in the expression of light sense . At the same time, this paper also discusses the artistic background and artistic experience of the artist, and expounds the influence of the development of painting on the artist through the characteristics of the times and the artistic environment in which the artist is based, and then reveals Hua Jin. The root of the characteristics of light in Solora's local oil painting. This paper describes the influence of the expression of light sense in Solora's local oil painting on the creators of oil painting at home and abroad.

Key words: Solora; Spain realism Light sense expression

引言

索罗拉是活跃于 19 世纪末、20 世纪初的西班牙绘画大师，其乡土题材油画尤为知名，其用光也颇有特色。当前，国内学术界与油画界对这位画家的研究相对薄弱。缺少有关索罗拉的权威著作和个案研究。仅有少数介绍性文章，这些有限文字主要关注的是索罗拉的生平和从艺简介。

笔者对现实主义题材油画的语言和风格抱有很大的兴趣，同时本人在黄海海边长大，亲人亦是渔民，渔民的生活就是我生活中的一部分。读到索罗拉的传记和作品就看到了自己一些周遭生活的影子，这也是触发写此论文的初衷之一。

乡土题材油画中光的运用在索罗拉艺术旅途中最为光彩夺目的：或是晨曦的阳光，或是中午的阳光、或是傍晚的夕阳，都有着无穷的魅力。索罗拉笔下的渔民生活也充满了生命的力度与热度，表达出画家对渔民深深的关怀之情。索罗拉乡土题材油画光感表达的艺术特色是如何形成的？他在艺术道路上经历了哪些探索？他的乡土题材油画艺术语言中用光都有哪些特点？他的艺术风格为后来产生了怎样的影响？这些都是本文需要研究的问题。

本文将采用个案分析法针对索罗拉的几幅重要作品，从画面的光感表达、色彩运用等层面探讨索罗拉的绘画特色和风格，并分析索罗拉乡土题材油画对欧美和我国油画界产生的影响。同时希望对本人的艺术实践提供理论指导和技法支撑。

第一章 西方绘画中光感表达的渊源

光感表达在西方绘画中占有举足轻重的地位,在绘画艺术的历史长河中,光是重要审美因素之一。在绘画中光体现着画家的创作意图,映射了创作者心灵和精神内在。

希腊艺术直接对罗马艺术影响深甚。被称为“表现阴影的第一人”的雅典画家阿罗多(Apolloos)生活在公元前5世纪,他专注研究绘画中光影的处理手法,是阴影表现的专家。但这一时期以模仿自然光为目的。

乔托的绘画作品具有开创性的意义这是后辈马萨乔始终这样认为的,他成为乔托艺术遗产的主要继承者。马萨乔是探索出光线的明暗对比、画面空间透视的先行者。他的绘画作品明暗变化更为清晰,作品中的地面有了投影,画面的真实感大大增强。一个固定的,而又集中的光源是他经常采用的方式。同时身处画面的视觉中心处的人物身上被特定的光源在一定角度上进行投射的。这使神话人物形象朴素、自然、不娇柔造作。

文艺复兴时期,马萨乔的布光技巧被画家波提切利他继承了,作品光感强烈,色彩明亮。达·芬奇是文艺复兴盛期的主要代表画家,马萨乔的艺术作品中的“明暗画法”深深的启发了达·芬奇。相同布光方式被同期绘画大师拉斐尔和达·芬奇所采用。圣母形象被他刻画的充满“神性”。恬静、柔和,明暗过度如此的和谐。作为主要力量的光线栖息在所需要表达的画面的各个领域,使作品环绕在一个和谐的氛围中。

画家卡拉瓦乔在17世纪意大利的画坛中是主观处理画面中光线的专家,使画面中光影的效果大大加强。光线集中和画面所表达出的戏剧性效果是他油画的重要特色之一。卡拉瓦乔在油画的发展中起到继承前辈大师和推动油画向前发展的作用,整个欧洲艺术的发展受到他的影响,如伦勃朗、维米尔、拉图尔等都受其的影响。伦勃朗继承并发扬了卡拉瓦乔的用光特色,我们至今还在采用他形成的独特用光方式。拉图尔采用别样的用光方式去表现“夜间画”。

19世纪,经济、科技飞跃发展,绘画理念发生了重大改变,他们认为在绘画中揭示自然界的奥秘最好的方式是捕捉瞬息万变的光线。画家注重外光写生,感受大自然的光线,揭示阳光在瞬间产生的效果。由此印象派走向了属于自己的绘画之路。

第二章 索罗拉乡土题材油画中的光感表达

2.1 索罗拉油画中的光感表达形成的土壤

华金·索罗拉(Joaquín Sorolla Y Bastida, 1863-1923)是西班牙著名的现实主义画家。在他六十年的生命历程中,创作了大量的艺术作品,是世界上产量最高的油画家之一。在西班牙的艺术国度里,索罗拉与委拉斯贵兹、戈雅、毕加索一样,是最富盛名的画家。他是二十世纪初期最伟大的现实主义画家之一,是那个世纪光色用的最好的画家之一,也在世界艺术史上占有重要地位。

十九世纪由于科学技术长足发展,他们开始对大自然和光色进行研究。对印象派产生巨大影响,索罗拉早期油画风格受到西班牙写实油画影响甚深。后来索罗

图1 索罗拉在作画

拉(图1)在移居法国期间受到印象主义的思想冲击很大,其中法国印象派多变的光感,丰富的色彩,浓郁的色块,恣意的笔触以及色彩补色并置的运用,产生光学混合的变化对索罗拉影响很大。从此一扇新的艺术大门向他打开了,他积极的吸取印象派的营养,同时像一块海绵一样吸取着各种艺术的营养。他想起地中海的故乡伊比利亚,有着比枫丹白露更浓烈的阳光,盛夏季节阳光铺满海面,粼粼波光,海边的人们,他找到了自己的“上帝之光”,成为他光色艺术的重要开端。

2.2 索罗拉油画作品中的光感表达

“光”是那一幅幅乡土题材油画的主题。索罗拉为了更好的表现室外的光线,为了让画面看起来更明亮,大胆的舍弃了学院派偏重素描关系的用色方式,开始尝试使用大量的铅白、橘黄、橘红、普鲁士蓝、铬绿、群青等颜色进行绘画探索。在他的海边系列作品中。他喜欢表现身着浅色服饰的人群,让人物与背后深蓝的海水形成视觉反差。这种色彩运用方式,可以增强画面的视觉效果,提高画面的明度同时又不会有刺眼的感觉。索罗拉也会将刺激性的颜色大胆的直接突破上画布,大面积的反色调的用色方

式。而不是完全通过借鉴印象的色彩对比，来形成一种更加明亮的视觉效果。索罗拉也会将画面设置成白色调，如通过布片、面纱和薄纱的分布或遮阳来调和光线。常被用来他成熟期作品最为恰当的形容词“冷光感”。

他一直被当成是印象派画家是由于索罗拉强调对光线的运用。其实这种说法是不太准确的。印象派画家将“光”作为视觉感知的元素以及图像记录的工具，所以他们倾向于在画布上将色彩感的视觉形态表现出来。而索罗拉则认为，光不是一种吸收阳光的客体，而是一种能量，它赋予了物体生命力。所以，索罗拉虽然在画面中运用很多印象派的技巧，但是与印象派不同的是他并不用过多细小的笔触来表现光，而是喜欢运用多种类型的笔触来表现自然状态下不同空间上的光的效果。而且，他从未放弃对阴影的刻画，他喜欢将阴影的部分提亮，来形成明亮的画面效果。在题材上索罗拉以人物为主，揉和了现实主义和印象主义的优点进行创作，特别是以画面空间开阔且极具叙事性的场景为主的画作，更是他的特色。正因为如此，索罗拉的绘画作品呈现出不同于其他印象派画家的个人风格。这也是很多人将其归为“索罗拉派”，并吸引了大批模仿者的原因。

索罗拉的乡土题材油画大多是以瓦伦西亚渔民日常生活为题材的作品。画家关注事物的瞬间状态，强调对大自然真实性的还原，所画的是大自然中普通平民表现了他们的劳作、欢乐、与痛苦，表达的是画家心中当时的感受

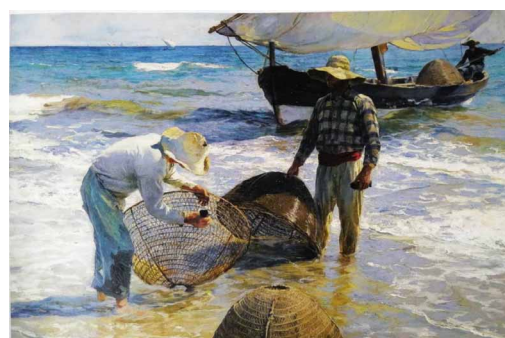

图2 《瓦伦西亚渔民》65×87cm 1895年 油画

与感情，主题并不是重要的，情感的表达才是目的所在。与同时期的印象派不同，索罗拉的作品视野大，画面空间开阔为了更好的表达感情，增强画面的视觉冲击力，索罗拉喜欢画开阔的大空间，综合性的描绘占据主导地位的人物。因此他的乡土题材油画作品中呈现出一种与固有的外光写生不同的高度。

如索罗拉创作于1895年的名作《瓦伦西亚渔民》（图2），这幅作品描写的是上午阳光下劳作的渔民。在用光和构图上颇具特色。此幅作品采用逆光处理画面，受光部分颜色多用米黄而背光多用偏冷的蓝紫色，对比强烈，而光感充足。而俯视构图，画面在构成上画家首先把远景的大海与天空的分界线强调出来，船帆的桅杆和帆布形成了一条狭长的分界线划破大海和天空，巧妙地把天空和大海完整的交界面打破。使作品在构成上显

得灵动而又均衡。前景是一个偏三角形的罗网。人物在布局上恰如其分的放在中景。中景通过两位渔民，一位弯腰在收拾罗网，一位直腰凝视前方，使其画面从左下角到右上角与帆船形成一条直线。而帆船的桅杆又与中景和远景形成一条贯穿画面中间的 S 形曲线。这使得画面构图饱满有张力又不失灵动。此外索罗拉作品的叙事性处理也体现了他构图别具匠心。

这幅作品轻易的就能看出艺术家对造型深刻理解。画中的两个主要人物的形象，一个身穿浅色衣服弯腰劳作和另一个是重灰色调站立的人物。人物在造型上处理的颇为严谨，人物形体和动态及身体比例把握的十分准确，重心下落自然合理。虽然看不到身体太多肌肉，骨骼的结构，但两位渔民被海风吹鼓起来的上衣处理的贴切真实。这是艺术家长期户外写生得到的艺术美与形式美结合的结果。从笔触上来讲，在人物塑造时笔触较为细腻，在处理透过衣服的骨骼肌肉不会因为笔触衔接而琐碎。在处理海风吹鼓的上衣时，笔触轻松而又自然。总之在笔触和造型关系的处理上，索罗拉是依然尊重客观造型规律为前提的。而在处理大海与帆船时笔触恣意而又欢快。这一切显然与艺术家吸取现实主义油画和印象派油画技法分不开的。

如前文所述，索罗拉从他的创作中期开始，就特别注重阳光在画面中的表现。他的乡土题材油画是将光和色彩结合的自然而且富有生命力的杰出作品。阿恩海姆认为“只有富有强烈思想主观感情的人才能发现光线真正的美，例如：艺术家和需要表达强烈感情的人，这是一种审美活动。”¹

索罗拉在 1894 年所创作的《捕鱼归来》（图 3）是其乡土题材油画的代表作。在这幅创作中，表现的是午后刺眼的阳光。白矾占据了二分之一的画面。而人物则大部分都处于深色的阴影地带，虽然运用了大面积的阴影，但是在人物的衣服，牛的身体上却又用了很多

图 3 《捕鱼归来》 260×463.5cm 1894 年 油画

小的反射光，这种手法使整个画面看起来偏冷而又非常舒爽，在水波的处理方面，笔触随意，松散，但是又丝毫没有破坏视觉的真实感。画家运用各种浅蓝、绿色以及钴紫将海水运动的规律完美再现。白色的船帆上隐隐

¹杨身源，张弘昕著.《西方画论辑要》.江苏美术出版社.1990(4).172.

透出黄昏时的金色阳光，这种浓郁的暖色调增强了光线的表现力。和后面蓝色调的大海进行对比，制造出强烈的冷暖对比光感效果强烈。在画面中勾勒的线条并不多，大笔触的色块挥洒自如，画家没有拘泥于细节的刻画，而是着重于捕捉瞬间的光影变化，表达转瞬即逝的主观感受。正如狄德罗所说的：“画家只能画一瞬间的景象，他不能同时画两个时刻的景象，也不能同时画两个动作。只有在有限的几种情况下，他才可以回顾已经不复存在的时刻或者预示即将到来的时刻，也既不至有违真实，又不至于破坏兴趣。”²

《补帆》（图 4）是索罗拉在 1896 年创作的作品，是他第一幅完全采用外光完成的油画作品。这幅作品反映的是普通渔民的日常生活，他用跳动而又恣意的色彩与笔触让地中海的绚烂的阳光“照进”画面，是这幅作品的迷人之处在于此。近景是重重叠叠的白帆，七位忙碌的渔民安排在远景中。明媚

图 4 《补帆》222×300cm 1896 年 油画

的阳光从右上方倾泻下来，洒在大面积的白色帆布上，照射到忙碌的渔民身上，变得更加刺眼。在阳光的照射下，白亮的帆布和远处白色的沙滩连成一片，周围是错落的叶子和花朵，阳光在上面留下了无数个闪亮的光斑。在整幅作品中，索罗拉基本上放弃了其创作早期喜爱使用的黑色，只在远处农妇的头巾和衣服上节制的用了一些，来增加画面的层次感。整体来看，画面的亮度很高，中间的帆布上，画家用各种力度不同的笔触表现了逆光的效果，色彩柔和而透明。在索罗拉的笔下，阳光所形成的光斑在画面中具有生命力的跳跃着，画面光感十足。整幅画面既真实又生动。

索罗拉为了可以表现出海边的阳光，花费了大量时间研究色彩的应用。而且长期坚持在户外阳光下写生，他娴熟的绘画技巧就是在多年的写生练习中培养出来的。但是，需要指出索罗拉虽然注重技巧，但是却没有成为技巧的奴隶，他训练技巧的目的就是更好的表达真挚的感情，发掘事物的真相。为了可以将对事物最为原始的感受呈现在画布上，索罗拉写生的速

²杨身源，张弘昕著.《西方画论辑要》.江苏美术出版社.1990(4).172.

度非常快，形色一体，一笔带出具有很强说服力。并不会为了绘画的精确性而放慢速度。因为他认为那样会忘却事物留给自己的最初体验。“在我坚实的绘画基础上，开始逐渐形成自己的创造风格，我不知道这是好的还是不好的，但是有一点可以肯定，就是真实的反映了我看到的和我用心感受到的……，这也真实的反应了我的看法，艺术本来就应该是这个样子。”³从索罗拉的乡土题材油画就可以看出，人物未必是美丽，但是无一不是富有生命力，即使有时候看起来略有粗糙，但是因为画家在创作过程中投入了真挚的个人情感，使他的艺术作品同样带有强有力的视觉冲击力。

索罗拉乡土题材油画虽然并没有什么深远的主题，也没有重大的社会意义，但是却能轻易打动观者的心。画家注重光感表达，以斑斓的色彩来加强画面的光感和其独特而娴熟的色彩运用方式，大大增强了他的乡土题材油画作品中的独特的“光感美”。

---

³ Joaquin Sorolla: Sorolla's masterworks, Skira Rizzoli Publications, inc, 1909.26.

第三章 索罗拉乡土题材油画的艺术影响力

3.1 索罗拉乡土题材油画中的光感表达的影响力

19 世纪末 20 世纪初西班牙最优秀的油家中索罗拉是当之无愧。他与美国的萨金特，瑞典的佐恩被称之为外光绘画三剑客。他们的光感表达、色彩运用方面的技巧，对当下关注绘画本身的艺术创作来讲，现实意义和借鉴价值是巨大的。他们都受教于学院派画家，均受到学院派的直接影响同时借鉴吸收了印象派的诸多优点。他们成为了下一个时代的中流砥柱，他们不仅遵循着学院精神又融合时代气息，以各种崭新的艺术面貌走向世界。

索罗拉整个绘画生涯可以看出他一直践行着从带有写实油画转变为带有了印象派元素强烈光感的现实主义题材油画这一过程。索罗拉以委拉兹贵支为榜样，却并没有拘泥于他的艺术准则，他始终坚持现实主义油画的中优雅朴素，却又选择了更贴近现实的题材，融入了印象派的元素的绘画方式。他绘制出了具有印象主义风貌的同时又充满生活气息的画面充满阳光的现实主义题材作品。他客观理性的创作态度，选择了最适合自己的表现手法，以出传达他对自然的感情，表达他对生命的人文关怀。

索罗拉这种糅合了现实主义与印象派的艺术创作风格，他的油画作品艺术风格的转变与他的个人经历以及当时的社会政治、经济、文化环境是密不可分的。一方面，索罗拉乡土题材油画的风格受到同时代现实主义画家，印象派画家的影响。另外一方面，他的作品代表了光在人物肖像画中的直接运用，在那一时期成为了一股重要的艺术潮流，也影响了同时代以及后世的艺术家们。他的好友奥利亚诺·德·布鲁依特是西班牙一位印象派画家。索罗拉影响了很多艺术家，对世界的油画艺术产生了广泛而深刻的影响。不管是观众的赞扬，还是来自评论家的批评，索罗拉因其鲜明的艺术风格而产生的“索罗拉主义”，成为了评论界争论的焦点。

索罗拉的艺术风格更容易得到当时的小资产阶级以及普通民众的欢迎。但是艺术的发展与艺术的批评是如影随形的。特别是在二十世纪初期之后，一些具有强烈风格的艺术流派开始形成，毕加索等立体主义的艺术家以及野兽派等，对索罗拉的艺术样式造成较大的冲击，尤其是在第二次世界大战和西班牙内战时期，索罗拉在国际上的声誉受到很大的冲击。有些批评家认为索罗拉的风格并不能成

为一个新时期艺术的代表。有些批评家认为索罗拉的作品缺乏深刻的内容。当时的艺术批评家 Garcia Maroto 说：“索罗拉的作品只是一种视觉上的奇妙的盛宴，但是缺乏一定程度的张力，他的画最大的优点是拥有绚丽的色彩。但是从他的画中我却感受不到生命的脉动。”

一直到上个世纪 60 年代，随着西班牙经济的复苏，西班牙收藏家开始大量收购本土画家的作品。索罗拉的作品重新引起了人们的关注，到了上个世纪 80 年代，大众对艺术的关注重新集中于作品本身而非作品的题材以及其背后的意义。索罗拉的油画作品以其绚烂的光色变化而再次打动了人们的内心，索罗拉的绘画作品中的价值再次被凸显。

图 5 《列岛渔汛》尺寸年代不详

国内油画的起步与大批留学生去国外学习密切相关，有一些留学生从现代后现代艺术中汲取了营养，也有留学生接受了现实主义油画的体系的教育。由于我国是农业大国，在半资本主义半封建社会的状态下，乡土题材油画有其生长、发育的天然土壤。在早期留学学习油画的艺术家中，后来回到祖国后很多人深入了社会底层，进入了农村，创作了一系列优秀的乡土题材油画作品。

改革开放后随着越来越多的艺术形式被介绍进中国，使得我们能观摩到更多更好具有光感表达的作品进行学习，索罗拉作品也在被学习其中。国内不少艺术家受索罗拉艺术风格的影响，特别是在吸收光感表达方面的专长等方面。此时很多艺术家的艺术观念也发生了很大变化，逐渐形成了自己的艺术特色。本论文以个案分析为例。如本文提到的青年油画家才树新的油画作品《列岛渔汛》（图 5）。不难看出在光感表达方面对索罗拉作品的直接

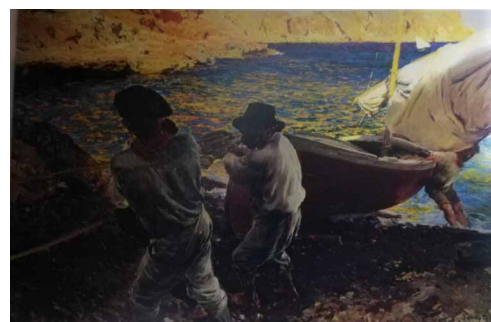

图 6 《一天的结束》88×128cm 1953 年 油画

或者间接的吸收、继承和发展。从索罗拉的作品《一天的结束》（图 6）中不难看出画家才树新的作品直接或间接的继承发扬了光感表达技巧。他工作在北方的城市青岛。青岛有着巴伦西亚式的晴朗的天气，绚烂刺眼的阳光，深蓝色的大海，金黄的沙滩，勤劳的人民，使得他在表现人物的油画作品中关注身边的种种，关注普通大众。《列岛渔民》这幅作品以大海的深蓝色为基调。采用了测光照进画面进行光感表达的。作品刻画细腻严谨，注重形象感和结构造型，艺术形象坚实有力量感，光感强烈。近景、中景以人物为主，团块表现，光感集中。远景，

海的地平线与天空融为一体，两道海浪左右切割画面。是我们大多数人童年时代的乡土记忆。

3.2 索罗拉乡土题材油画对我的影响

对于艺术工作者来讲，我们应该努力研究和学习古今中外的大师的优秀作品。汲取有益于自身的优点，结合自己的绘画特色，创作出符合时代特征的，具有个人特色的艺术作品。这是索罗拉艺术特色对我的启发。

艺术源于生活，笔者在黄海海边长大，亲人亦是渔民，渔民的生活是我生活中的一部分。研读所罗拉的传记和作品就看到了自己周遭生活的影子，我逐渐找到了符合自身特点的绘画题材——乡土题材绘画。索罗拉乡土题材油画作品中的光感表达深深地打动了我，对我的绘画创作产生很大启发。

光感表达和色彩运用的启发：索罗拉的乡土题材油画最大特点就是将光和色彩结合的自然而且富有生命力。光，色是他油画中最钟爱的元素。索罗拉则认为，光不是一种吸收阳光的客体，而是一种能量，它赋予了物体生命力。索罗拉虽然在画面中运用很多印象派的技巧，但是与印象派不同的是他并不用过多细小的笔触来表现光，而是喜欢运用大笔触来表现自然状态下不同空间上光的效果。同时为了让画面看起来更明亮，大胆的舍弃了学院派偏重素描关系的用色方式。这种色彩运用方式，可以增强画面的视觉效果，提高画面的明度同时又不会有刺眼的感觉。索罗拉将乡土题材的油画作品中固有的外光写生推向新的高度与深度。

“艺术来源于生活，而又高于生活”，一幅优秀的作品不应该仅仅反映艺术家的内心和情感，更应反映现实生活。索罗拉作为一名现实主义画家，他把大部分目光集中在普通民众的真实生活上。用地中海的阳光来歌颂西班牙人民真实的生活状态。他的作品反映了那个时代的人文精神和时代精神。在现今艺术发展多元化的中国，中国的乡土题材油画一直紧按时代脉搏，与中华民族的发展紧紧联系在一起。就如习近平总书记所说，“文艺只有植根于现实生活，紧跟时代潮流，才能发展繁荣；只有顺应人民意愿、反映人民关切才能充满活力。”唯有这样才能创作出具有自己特色的乡土题材绘画，使我国的乡土题材绘画发展的更好。

结语

索罗拉的乡土题材油画中的光感表达,融合了现实主义油画与印象派油画的精华。他是光感表达上卓有建树被称为外光画家。画家吸收前辈艺术大师的艺术精髓以及在同时代艺术家艺术思想的基础上,从个人情感体验与人文关怀出发,创作出一系光感强烈的乡土题材油画,画面中充斥着阳光的味道。

索罗拉的艺术探索之路可以给我们带来很多启示,他一生执着于追求现实主义油画,而光感表达是他一直追求的目标之一。执着于用光表现普通民众的生活。他崇拜前辈大师,但是又没有拘泥于他们的艺术理念,他积极的从周围吸取营养。同时他从个人情感出发,理性的将现实艺术绘画与印象派的部分元素融合在一起。通过大量的室外写生,提高自己对于光线的掌控力和色彩的把握力,最终使他成为一位融汇贯通,具有鲜明个人风格的现实主义大师。

索罗拉孜孜不倦的探索精神,勤于学习与思索的创作方式,坚持用画笔表达内心真实感受的艺术理念,都是值得我们学习的。

参考文献

1. 邢啸声, 《索罗拉》, 湖北美术出版社, 2000 年
2. Joaquin Sorolla: Sorolla/tliemasterworks, Skira Rizzoli Publications, inc, 1909
3. Veronique Gerard-Powell、Dominique Lobstein, *Sorolla and the Paris years*, Rizzoli International, 2016
4. Jose Ignacio Wert Ortega, *Sorolla: Gardens of Light*, Edicions El Viso, 2012
5. (美)鲁道夫·阿思海姆, 《艺术与视知觉》, 四川人民出版社, 1998 年
6. (英)贝纳·顿斯坦, 《印象派的绘画技法》, 天津人民美术出版社, 1982 年
7. 魏强, 《浅谈索罗拉油画创作的方法对具象写实绘画创作的启发》, 《美术观察》2000 年第 7 期
8. 苟主权, 《浅谈西方传统绘画中“光影段”的重要性》西安美院出版社, 2010 年
9. 胡巍, 《华金·索罗拉的艺术》, 《美术》2009 年第 8 期
10. 靳洪莲, 《谈油画中光影对空间层次的解构》, 《大众文艺》2011 年第 7 期

专业能力展示

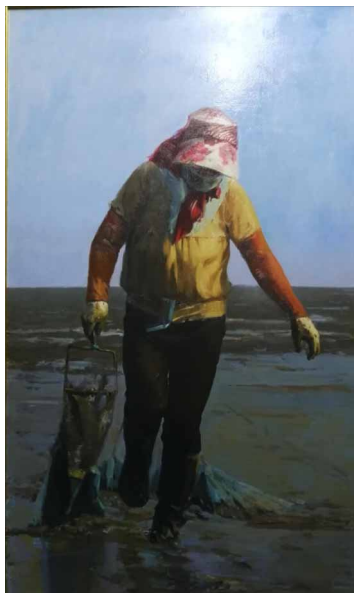
毕业创作

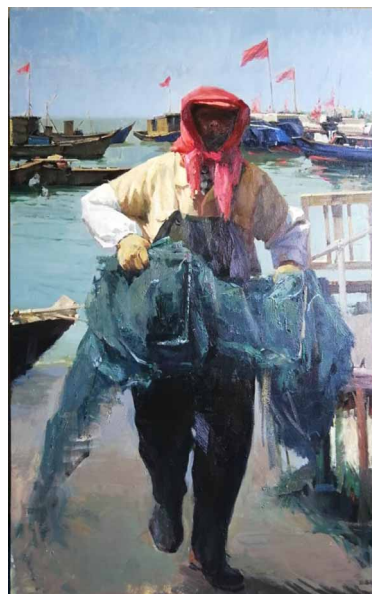
《抢救国宝——文澜阁的“四库全书”在抗战时的转移》，

布面油画，214×313cm，2018年11月

《四库全书》，它集合中国古代典籍与智慧之大成，对当时以及后来的中国文化和学术产生了巨大的影响，也对世界的文化起到了重大的推动作用。本人毕业创作以杭州文澜阁《四库全书》的历史故事为依据，选取了抗战时期的浙江图书馆以陈训慈馆长带领的工作人员和社会人士抢救国宝进行转移这一事实进行创作。

走向大海，布面油画，100×170cm，
2019年5月

收获过来，布面油画，100×170cm，
2019年5月

咸腥的海风有着家的味道，夕阳下缓缓驶入港口的渔船，劳作的渔民，在我的生活的记忆里留下一道道印记。以渔民为题材的油画创作是我研究生三年的主要方向。

毕业创作草图展示

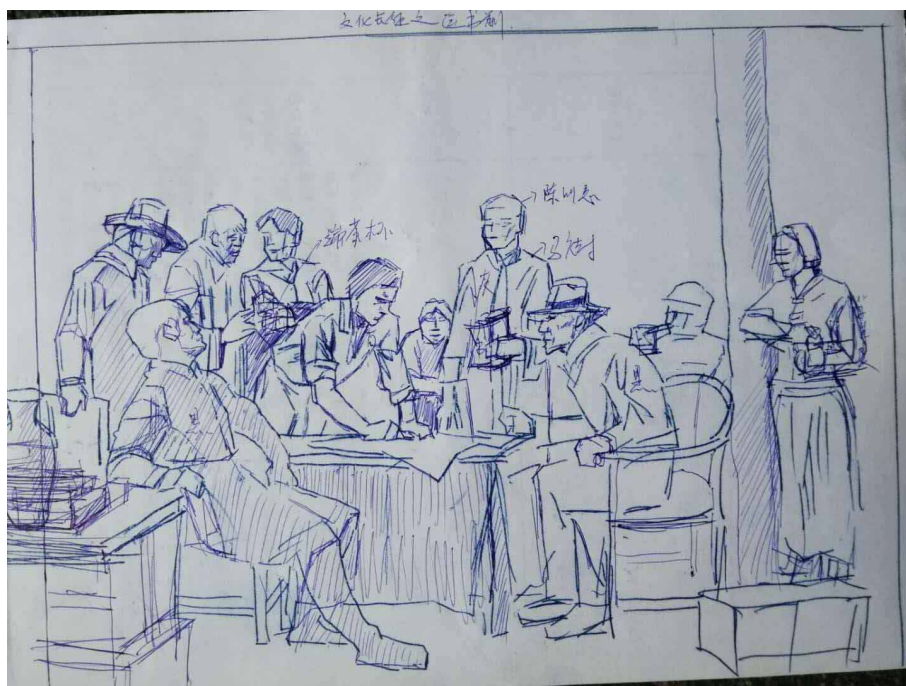

历史上的相关人物

毛春翔

陈训慈

张济元

致谢

三年的研究生学习生活恍如昨日入学，研究生的毕业时间也即将来临，三年的中国美术学院研究生学习阶段对我人生塑造意义非凡。

通过在研究生阶段的学习中，解决了我作为雕塑系本科学习欠缺的色彩问题。通过三年的系统学习与不断的实践，结合自我的生活轨迹，在专业上我逐渐找到了自己创作的路径，通过以家乡黄海海边渔民为题材创作了一系列的作品和以历史事件为题材进行创作。我希望自己能将这创作题材进行下去。感谢我的导师任志忠老师在我研究生学习和论文的写作以及毕业创作过程中，给予很多宝贵的建议，由于自身创作能力和阅读量的不足，毕业论文还有很多缺陷，请各位老师指正。对学校为我们营造的良好的学习环境和学术氛围由衷的感激，感谢系领导辛勤培养和导师任志忠老师在生活学习上的无微不至的关怀！