

A Study on the Expression of Cultural Nostalgia in Oil Paintings by Cross-Cultural Artists

Hui Xue

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezheng, Jiangxi, 333000, China

Abstract

In the contemporary context of increasing globalization and cross-cultural mobility, cross-cultural artists have become important carriers of cultural exchange and identity construction, and cultural nostalgia has become a highly recognizable spiritual core in their artistic creation. Based on the theory of cultural nostalgia, this paper combines the creative practices of representative cross-cultural oil painters such as Wu Guanzhong, Chen Yifei, Zao Wou-Ki and Chen Yin-Chi to analyze the visual transformation and expression paths of cultural nostalgia in oil paintings from four dimensions: image selection, formal language, color narration and spiritual core. It explores how cross-cultural artists carry Eastern cultural memories through the Western oil painting medium and achieve spiritual homecoming and identity construction amid cultural collision and integration. The study finds that cultural nostalgia is not merely a nostalgic sentiment, but a reflection of cross-cultural artists' adherence to their cultural roots and response to identity dilemmas. Their oil paintings have realized the organic integration of Western techniques and Eastern aesthetics, providing important references for cultural consciousness and cross-cultural communication in contemporary oil painting creation.

Keywords

cultural nostalgia; cross-cultural artists; oil painting creation; visual expression; identity

文化乡愁在跨文化艺术家油画中的表达研究

薛慧

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

在全球化与跨文化流动日益频繁的当代语境下, 跨文化艺术家成为文化交流与身份建构的重要载体, 文化乡愁则成为其艺术创作中极具辨识度的精神内核。本文以文化乡愁理论为基础, 结合吴冠中、陈逸飞、赵无极、陈荫霖等代表性跨文化油画家的创作实践, 从意象选择、形式语言、色彩叙事、精神内核四个维度, 剖析文化乡愁在油画中的视觉转化与表达路径, 探讨跨文化艺术家如何以西方油画媒介承载东方文化记忆, 在文化碰撞与融合中完成精神还乡与身份认同。研究发现, 文化乡愁并非单纯的怀旧情绪, 而是跨文化艺术家对文化根性的坚守、对身份困境的回应, 其油画表达实现了西方技法与东方美学的有机融合, 为当代油画创作的文化自觉与跨文化传播提供了重要参考。

关键词

文化乡愁; 跨文化艺术家; 油画创作; 视觉表达; 身份认同

1 引言

全球化进程打破了地域与文化的边界, 人口流动、文化交融成为常态, 跨文化艺术家身处多元文化交织的场域, 既面临着异域文化的冲击, 也怀揣着对本土文化的眷恋, 由此催生了深刻的文化乡愁。文化乡愁区别于传统乡土乡愁, 不再局限于地理意义上的故乡回望, 而是上升为对文化根源、精神原乡、传统美学的追寻与坚守, 是跨文化群体在身份迷失中的自我救赎。油画作为源自西方的艺术媒介, 传入中国后历经百年本土化探索, 跨文化艺术家以海外旅居、中西求学的独特经历, 将文化乡愁融入油画创作, 既突破了西

方油画的形式桎梏, 又赋予东方文化新的视觉表达, 形成了兼具国际视野与民族根性的艺术风格。

当前学界对文化乡愁的研究多集中于文学、社会学领域, 针对油画艺术的专项研究较为零散, 且多聚焦于单一艺术家个案, 缺乏对跨文化群体创作的系统性梳理。基于此, 本文以跨文化艺术家油画为研究对象, 探究文化乡愁的视觉转化机制与表达特征, 既能够丰富文化乡愁的艺术研究维度, 也能为当代油画创作的文化传承、跨文化艺术交流提供理论支撑与实践借鉴。

2 文化乡愁与跨文化艺术的理论阐释

2.1 文化乡愁的内涵与特征

乡愁是人类共通的情感体验, 传统乡愁以地理空间的分离为核心, 是对故乡风物、人情的思念。而文化乡愁是全

【作者简介】薛慧 (1999-), 女, 中国山西吕梁人, 硕士, 从事油画创作研究。

全球化时代的特殊情感形态,是个体在跨文化语境中,因文化认同危机、传统失落而产生的对母体文化的精神追寻,具有精神性、象征性、跨地域性、建构性四大特征。

文化乡愁不再局限于具象的故乡场景,而是延伸至文化符号、美学精神、价值观念层面,是对“文化身份”的追问;它通过艺术、文学等载体完成象征性表达,将抽象情感转化为可感知的视觉符号;即便身处异域,艺术家仍能通过创作跨越地理边界,实现与母体文化的精神联结。

2.2 跨文化艺术家的身份困境与创作转向

跨文化艺术家指具有跨地域生活、跨文化学习经历,身处两种及以上文化交织场域的艺术创作者。其身份具有双重性与模糊性:既接受西方艺术教育、融入异域文化语境,又深受母体文化的浸润,在文化认同上面临“边缘人”困境。

这种身份困境直接推动了艺术家的创作转向:从单纯模仿西方油画技法,转向以本土文化为内核、西方媒介为载体的个性化表达,文化乡愁成为其创作的核心驱动力。他们以油画为媒介,将对母体文化的眷恋、对身份的思考融入创作,完成从“技法模仿”到“文化表达”的升华。

2.3 油画媒介与文化乡愁的适配性

油画作为西方传统艺术媒介,具有色彩丰富、肌理厚重、表现力强的特点,能够承载复杂的情感与文化内涵。同时,油画的包容性极强,既可以写实再现具象场景,也可以抽象表达精神意境,为文化乡愁的视觉转化提供了无限可能。

跨文化艺术家打破了“油画是西方专属”的刻板认知,将中国传统美学、文化符号、哲学思想融入油画创作,使油画从单纯的形式媒介,转变为文化乡愁的承载者,实现了“西画东韵”的艺术突破。

3 跨文化艺术家油画中文化乡愁的表达维度

3.1 文化记忆的具象承载

意象是文化乡愁的视觉载体,跨文化艺术家选取具有母体文化标识性的具象符号,将抽象的文化情感转化为可识别的视觉形象,唤醒观者的文化共鸣。

乡土意象是文化乡愁的基础表达,以故乡的自然风物、人文场景为核心,承载着艺术家对童年记忆、故土人情的思念。吴冠中作为跨文化艺术家的代表,早年留学法国,旅居海外的经历让他对江南故土充满眷恋,其油画作品中反复出现的水乡、垂柳、乌篷船,成为文化乡愁的核心意象。《江南水乡》系列中,白墙黛瓦、小桥流水、蜿蜒河道,并非对江南风景的写实复刻,而是经过艺术提炼的文化符号,简洁的造型、灵动的线条,勾勒出东方水乡的诗意韵味,承载着他故土的深情回望,是文化乡愁最直观的表达。

传统建筑意象是文化根性的象征,承载着民族的历史记忆与文化精神。陈逸飞旅美期间,远离故土的文化疏离感催生了强烈的文化乡愁,其《故乡的回忆——双桥》系列以周庄双桥为核心意象,石拱桥、青石板路、斑驳墙面,在

油画的细腻笔触下,既保留了西方写实的精准,又融入东方写意的朦胧。双桥作为江南水乡的标志性建筑,不仅是地理坐标,更是中国传统乡土文化的象征,陈逸飞通过对这一意象的刻画,表达了对故土文化的坚守,完成了跨文化语境下的精神还乡。

3.2 东方美学的油画转译

跨文化艺术家并未局限于西方油画的传统形式,而是将中国传统绘画的形式美学融入油画创作,以线条、构图、肌理为突破口,实现东方美学与西方技法的融合,让文化乡愁通过形式语言得以含蓄表达。

线条是中国传统绘画的核心,也是跨文化艺术家油画创作的重要语言。不同于西方油画以明暗、块面塑造形体,跨文化艺术家将中国书法、白描的线条融入油画,以线条的疏密、粗细、曲直表达情感,赋予画面东方韵味。既借鉴了西方抽象表现主义的形式,又承载着东方哲学的空灵意境。赵无极曾坦言,自己的艺术源泉来自中国,线条中的韵律与情感,正是他对中国文化的乡愁表达,是跨越时空的精神对话。

构图上,跨文化艺术家突破西方焦点透视的束缚,借鉴中国传统绘画的散点透视、留白、计白当黑理念,营造出东方意境的空间感。吴冠中的油画摒弃了西方油画的满幅构图,大量运用留白手法,《春如线》系列中,留白与线条相互映衬,虚实相生,营造出空灵、悠远的意境,契合中国传统山水画的审美追求。留白不仅是画面的空间处理,更是文化乡愁的含蓄表达。

肌理上,跨文化艺术家结合油画的材质特性,融入中国传统绘画的笔墨肌理,让画面的物质质感成为文化乡愁的载体。陈荫霖作为美籍华裔艺术家,将中国书法、碑刻的肌理融入抽象油画,以厚重的油彩堆砌、灵动的笔触刻画,模仿中国书画的皴擦、点染,画面的肌理既有油画的厚重感,又有东方笔墨的韵味。

3.3 情感与文化的双重表达

色彩是油画最具感染力的语言,跨文化艺术家突破西方油画的色彩体系,结合东方审美与文化情感,形成了诗意化、象征化的色彩叙事,让文化乡愁通过色彩传递情感共鸣。

契合东方含蓄美学,表达乡愁的温婉与诗意。吴冠中油画的色彩以淡雅、清新为核心,江南水乡的白墙黛瓦以白色、灰色、淡蓝为主,柳枝、水面以淡绿、浅青点缀,摒弃了西方油画浓烈的色彩对比,营造出宁静、悠远的氛围。这种淡雅色调,既是江南风景的本色,也是东方文化含蓄、内敛的精神体现,承载着艺术家对故土温柔的思念,让文化乡愁以诗意的方式缓缓流露。

以东方文化象征色为核心,强化身份认同。朱德群旅法期间,将中国传统的红、黄、青等象征色融入抽象油画,色彩的碰撞、融合,如同中国传统水墨画的墨色变化,既有西方抽象艺术的视觉冲击力,又有东方文化的精神内涵。这

些象征色是中国文化的视觉标识，朱德群通过意象化色彩表达，在西方艺术语境中彰显东方身份，以色彩为纽带，连接故土文化，消解跨文化的身份困境。

3.4 身份认同与精神还乡

文化乡愁在跨文化艺术家油画中的表达，最终落脚于精神内核——对文化身份的建构、对精神原乡的追寻。

跨文化艺术家身处异域文化语境，面临着身份认同的危机，文化乡愁成为其建构身份的重要方式。他们以油画为媒介，将母体文化的美学精神、哲学思想融入创作，不再是西方艺术的模仿者，而是东方文化的传播者。赵无极的抽象油画，通过艺术创作，明确了自己的文化身份——“虽入法国籍，骨子里仍是中国人”，文化乡愁成为身份认同的精神支柱。

同时，文化乡愁的表达，本质是跨文化艺术家的精神还乡。他们通过油画创作，在画布上构建起属于自己的精神原乡。吴冠中的江南、陈逸飞的周庄、赵无极的山水意境，都是艺术家精神还乡的载体，这些艺术化的故乡，不再是现实中的地理空间，而是融合了文化记忆、美学追求的精神家园。跨文化艺术家通过创作，完成了从“身体漂泊”到“精神安居”的转变，文化乡愁成为精神还乡的路径，让其在跨文化语境中找到心灵的归宿。

4 跨文化艺术家油画中文化乡愁表达的艺术价值与当代启示

4.1 艺术价值

跨文化艺术家以文化乡愁为内核，将东方美学、文化符号、哲学思想融入油画创作，打破了西方油画的形式垄断，推动了油画在中国的本土化转型。他们的创作证明，油画并非西方专属的艺术媒介，而是可以承载东方文化、表达民族情感的载体，为中国油画的民族化探索提供了经典范式，丰富了世界油画的艺术形态。

跨文化艺术家的油画创作，以文化乡愁为纽带，搭建起东西方文化交流的桥梁。其作品既符合西方艺术的审美逻辑，又蕴含东方文化的精神内核，让西方观者通过油画了解中国文化、感受东方乡愁，实现了“以艺通心”的跨文化对话。这种创作模式，打破了文化隔阂，推动了东西方艺术的互鉴与融合。

跨文化艺术家将抽象的文化乡愁转化为具象的视觉艺术，通过意象、形式、色彩、精神的多层表达，赋予文化乡愁可感知、可传播的艺术形态，丰富了文化乡愁的视觉表达体系。其创作不仅是个人情感的抒发，更是一代人跨文化情感的缩影，为文化乡愁的艺术研究提供了丰富的样本。

4.2 当代启示

当代艺术创作在全球化语境下，易陷入盲目模仿西方、忽视本土文化的误区。跨文化艺术家的创作启示我们，文化是艺术的灵魂，唯有坚守文化根性，以文化自觉为核心，才能创作出具有精神深度的作品。跨文化艺术家的成功，在于其既坚守本土文化，又包容异域文化，实现了中西艺术的融合创新。当代油画家应秉持开放包容的态度，借鉴西方艺术的先进技法与理念，同时结合东方美学精神，突破传统形式的束缚，创新艺术表达语言，形成兼具民族性与国际性的艺术风格。全球化时代，跨文化流动、文化碰撞成为常态，文化乡愁、身份认同是当代人共同的情感命题。当代艺术家应回应时代情感，关注跨文化语境下的精神需求，以艺术创作表达对文化、身份、故乡的思考，让艺术贴近时代、贴近心灵，发挥艺术的精神慰藉与文化引领作用。

5 结语

文化乡愁是跨文化艺术家在全球化语境下的核心情感，也是其油画创作的重要内核。跨文化艺术家以西方油画为媒介，通过意象符号的具象承载、形式语言的东方转译、色彩叙事的情感表达、精神内核的身份建构，将抽象的文化乡愁转化为兼具东方韵味与西方技法的视觉艺术，实现了精神还乡与身份认同。

在全球化日益深入的今天，跨文化艺术交流愈发频繁，文化乡愁与身份认同仍是艺术创作的重要命题。未来的油画创作，应继续坚守文化根性、融合多元文化、回应时代情感，以艺术为纽带，传承民族文化，推动跨文化交流，让油画成为传递中国精神、表达东方情感的重要载体。

参考文献

- [1] 斯维兰娜·博伊姆. 怀旧的未来 [M]. 杨德友, 译. 南京: 译林出版社, 2010.
- [2] 范迪安. 东方诗性的重构 —— 论跨文化语境下的中国油画 [J]. 美术研究, 2025 (01).
- [3] 吴冠中. 我负丹青 [M]. 北京: 人民文学出版社, 2018.
- [4] 段艺琳. 海外华人油画家: 西方抽象里的“东方乡愁”[N]. 人民日报海外版, 2010-04-18.
- [5] 苏阿婷. 跨文化语境下的抽象实践: 以美籍华裔画家陈荫霖为例 [J]. 美术观察, 2026 (01).
- [6] 中央美术学院美术馆. 孙宗慰: 找到油画的中国味儿 [M]. 北京: 人民美术出版社, 2025.
- [7] 王沂东. 故土为根: 乡土油画中的文化乡愁 [J]. 中国美术, 2026 (02).
- [8] 顾致农. 虚境与实相: 油画中的文化转译与精神还乡 [J]. 艺术百家, 2025 (04).