

Research and Exploration on the Creation of Labor themed Oil Paintings: A Case Study of “Laborer · Urban Backbone”

Ruibo Li

Harbin Normal University School of Fine Arts, Harbin, Heilongjiang, 150500, China

Abstract

Labor themed oil paintings have always been an important component of realistic art. They not only serve the function of reproducing real life, but also express the spirit of the times, social structure, and the life status of ordinary workers. This article takes my oil painting “Laborer · Urban Backbone” as the research object, and systematically sorts out the creative process of labor themed oil paintings from the aspects of topic selection, material collection, picture composition, character shaping, color organization, brush language, and spiritual expression. Research suggests that contemporary expression of labor themed oil paintings should not be limited to conceptual praise and typological representation, but should be based on real life experience. Through grasping specific characters, actions, scenes, and emotions, the works should form an effective unity between realistic concern and artistic expression.

Keywords

Labor theme; Oil painting creation; environmental sanitation worker; Realism; Labor spirit

对于劳动题材油画创作的研究与探索——以《劳动者·城市脊梁》为例

李睿帛

哈尔滨师范大学美术学院, 中国·黑龙江 哈尔滨 150500

摘要

劳动题材油画始终是现实主义美术的重要组成部分,它不仅承担着再现现实生活的功能,也承载着对时代精神、社会结构与普通劳动者生命状态的表达。本文以本人油画作品《劳动者·城市脊梁》为研究对象,从选题形成、素材收集、画面构成、人物塑造、色彩组织、笔触语言和精神表达等层面,对劳动题材油画的创作过程进行系统梳理。研究认为,劳动题材油画的当代表达,不应停留在概念化赞美和类型化再现,而应立足真实生活经验,通过对具体人物、具体动作、具体场景和具体情绪的把握,使作品在现实关怀与艺术表现之间形成有效统一。

关键词

劳动题材; 油画创作; 环卫工人; 现实主义; 劳动精神

1 引言

劳动题材在中国美术发展历程中具有持续而重要的地位。无论是传统绘画中对生产场景的记录,还是近现代以来现实主义美术对社会劳动者形象的塑造,劳动始终是艺术进入现实、表现人民、回应时代的重要路径。进入当代社会后,劳动的形态更加多样,城市公共运行系统中的基层劳动者不断构成新的视觉经验,其中环卫工人尤具代表性。他们的工作与每一个城市居民的日常生活紧密相关,但其形象却常常被快速、习惯性地掠过,难以真正进入审美凝视和情感认知的中心。《劳动者·城市脊梁》的创作,正是基于这一观察展开。与其将劳动题材理解为一种宏大叙事,不如将其落实

为对具体劳动现场、具体人物状态和具体精神气质的深入体察。

2 选题的形成

本次创作的起点不是抽象的劳动精神概念,而是从对城市基层劳动者长期的观察中产生的。环卫工人劳动具有明显的公共性,他们出现在街道、绿化带、居民区、路口、公园等空间,工作内容涉及清扫、搬运、整理、维护等各个方面。他们处在城市最显眼的场所里,但又常常被视觉经验所忽略。在场而不被看见的状态,使其有很强的艺术转化价值。

在选题之初,并没有把创作方向锁定在肖像式的表达上,而是更注重劳动现场中人物之间的关系。单个劳动者形象固然可以构成凝练的精神象征,但是多人物现场更能表现出劳动中的分工、协作、等待、注视、支撑等复杂关系,

【作者简介】李睿帛(2002-),男,中国河南新乡人,在读硕士,从事造型艺术油画研究。

也更有利于形成叙事性和画面张力。经过反复比较,最后我将画面定格在三位环卫工人共同作业的瞬间上,一人在中心位置,抬臂向上操作;另两人分列左右,形成观看和陪衬的关系。这不是刻意设计出来的戏剧冲突,而是劳动现场真实秩序的反映。因为它来自真实,才具有进一步被艺术提炼的可能。

该选题的意义并不在于简单地歌颂劳动最光荣,而在于把平凡劳动者从功能性身份中抽离出来,使他们以人的姿态、身体和精神进入绘画。创作不是把环卫工人当作一个标签来描绘,而是把他们作为有生命温度、劳动强度和现实尊严的具体个体来塑造。

3 素材转化

劳动题材油画的一个关键问题就是怎样处理现场真实和画面真实的关系^[1]。现场信息多为杂乱无章、零星的、偶然的,而绘画要在有限的画幅里形成清晰的结构、主次、节奏。所以素材收集不是对现实场景的机械复制,而是一个不断筛选、提炼、重组的过程。

素材收集阶段主要是现场观察、拍摄记录、速写整理相结合的方式进行的。现场拍摄可以保留人物动态、服装特征、工具形态、环境光线的第一手资料,速写可以快速抓住人物站姿、身体重心、空间关系。与普通风景或者静物不同的是,劳动现场最重要的视觉信息并不是物体本身,而是动作所造成的力学关系。中心人物抬臂向上这一动作既是人物的动态也是全画面的纵向张力。动作角度稍有变化,画面精神就会减弱。

在众多素材中,我并没有选择背景最丰富、细节最多的场面,而是优先选择人物关系清楚、主次分明、情绪稳定的场景。背景中过多的城市信息,比如建筑招牌、车辆、人流等,虽然可以加强现实感,但是容易分散视线,削弱人物的精神集中度。因此后期构图中我有意地把背景减法,把环境压缩成偏概括的树干、地面和暖褐色空间,使人物从具体的街景中抽离出来,得到更强的纪念碑感。这不是脱离现实的,而是为了使绘画由“记录劳动场景”变为“塑造劳动者形象”。创作的重点不是说明他们在哪里劳动,而是强调他们怎样用身体和意志支撑起这份劳动。

4 《劳动者·城市脊梁》的画面分析

4.1 构图组织:以竖向张力建立精神重心

《劳动者·城市脊梁》采取较为稳定的三人组合构图,但是这种稳定不是平均铺排,而是以“中心突出、两侧呼应”为结构基础。画面中央的劳动者背向观者站立,双臂上举,身体略向上伸展,是整幅画最强烈的视觉支点。其动作有明显的竖向力量,与身后高耸的树干相互呼应,使人物不单是画面中心,更是整幅画面向上生长的动力源。

左右两位人物是辅助性的结构。左侧人物身体比较松

弛,靠在树旁,是相对静止的;右侧人物面向中央,既像是协作中的等待者,又像是劳动现场的见证者。三者之间不存在夸张的情节冲突,但是通过视线、站位、姿势的不同,形成了明显的节奏层次,即中心人物的“动作性”、两侧人物的“陪衬性”、共同构成劳动现场特有的秩序感。

构图上又一重要处理就是加强画面的封闭性。人物被置于一个相对收拢的空间里,背景没有通透的远景,也没有大面积的天空。这样一种空间压缩,使观者的视线不能向外散去,而只能集中在人物关系上。它加强了主题的凝聚力,也给劳动现场营造出一种近乎舞台化的庄严气氛。在这种构图方式之下,普通的作业瞬间就变成了有象征意义的视觉事件。

4.2 人物塑造:从职业外观到身体叙事

劳动题材绘画的核心,不是服装、工具是否“像”,而是人物是否真正具有“劳动中的身体感”^[2]。本作中人物塑造不是停留在职业符号上,而是更注重表现身体姿态、动作重心以及人物之间精神上的关系。

中心人物用背面形象来表现,有特殊意义。背面不会削弱人物的表现力,反而使人物从具体的面部特征中抽离出来,更集中地承载身体劳动的力量感。人物双腿稳立,腰背微弯,双臂向上伸展,重心集中在下盘,表现出持续用力的状态。反光背心鲜明地覆盖在暗色服装外面,使人物块更加明显,也加强了其公共劳动者的身份属性。背影的使用避免了表情直接的叙事,使观者更多地通过动作去感受劳动的强度,从而形成比面部刻画更具普遍性的共情^[3]。

左侧人物的姿态比较放松,但是不是无所事事,而更像是劳动间隙中短暂的休息。她身体微斜,靠近树干,动作比较内收,形成了一种由忙碌到等待的节奏变化。右侧人物以站立方向和头部转向的方式,使自己成为画面内部“看”的一部分,她注视着中心人物,又把观者带回到画面中心。正是因为有两位人物的存在,才使得中心人物不再是孤立的英雄式形象,而是在真实的劳动关系中成为普通人。

人物衣着的处理也服务于整体塑造。高辨识度的反光背心是现实职业特征,但是在画面中更多地起到了色块组织的作用。荧黄绿色块穿插在暖褐色背景和深色衣物之间,产生有节奏的视觉焦点,使人物群像在朴素的基调里保持清晰的识别度^[4]。

4.3 色彩语言:以冷暖对照强化劳动现场的情绪气候

本作色彩没有追求鲜艳繁复,而用暖褐、土黄、赭石为主色调。基调来自于对秋冬季节城市环境的主观概括,枯草、树干、泥地、灰尘、旧墙面一起构成了一个偏暖而沉静的空间氛围。其次,这样一种色调也有利于避免过于明亮的生活化叙事,使画面有更加内敛、厚重的情绪底色。

在整体暖调的基础上,人物服装中的蓝色、灰色、反光黄绿色产生了很好的冷暖对比。尤其是中心人物背心和两

侧人物衣袖、头巾之间的色彩差别，不但区分了人物层次，也给视觉上带来闪烁的感觉，仿佛劳动者身体在沉静的环境中发出微弱但明显的光。这里的“光”不是自然主义式的外部照明，而是更接近绘画语言中的精神性强调，背景压低，人物提亮，观者就会自然地把注意力集中到劳动者身上。

需要注意的是，本作色彩的作用不是制造宏大的戏剧冲突，而是产生一种克制而持续的情绪张力。暖褐背景营造出一种近似沉思的氛围，冷色局部和高明度背心使沉思不至于僵化。于是画面就形成了“安静中的用力感”，与环卫工人劳动状态一致的是，没有轰鸣的壮阔场面，只有日复一日、稳定而坚韧的现实力量。

4.4 笔触与肌理：在写实基础上保留绘画性

现实主义创作不是对照片式表面的模仿。如果只强调细节逼真，画面就会陷入说明性而缺乏绘画性。因此，本作中人物造型、空间关系真实可信，但笔触又保留了可见性，使画面在“像”上又有了油画本身的材质表现。

人物面部、手部和服装转折处用比较细致的塑造方式来保证形体结实、体积明确，背景中的树干、地面和远处的空间更多用概括性的笔触来铺陈。虚实对比使人物从背景中突出出来，画面节奏也更加丰富。背景处理上笔触不是均匀平涂，而是保留了方向性和层次感，使环境呈现出一种略带流动性的肌理效果。一方面弱化了背景的叙事琐碎，另一方面也加强了整体氛围的厚重感。

人物服装部分反光背心的笔触比较简练、果断，既符合人工材质的平整特征，又使它在视觉上更加突出。树干、土地处理更粗犷，颜料堆叠、擦扫并用，来表现自然物表面的粗糙感。正是由于人物与环境在笔触上的不同，使画面由再现变为表现。

4.5 空间处理：压缩场景，强化纪念碑感

这幅画没有使用深远透视来营造空间的纵深感，而是用前中后层次有限的展开来使人物群体靠近观者。这样做的目的就是减少日常场景的可游历性，增强人物形象的在场感。尤其中心人物背对观者的处理，使观者不是在“看一场表演”，而更像站在劳动现场近距离地感受其动作和呼吸。

树干在画面中起着环境交代的作用，也是空间结构的支撑体。它和中心人物一起形成一个纵向轴线，使画面有近似碑的稳定感。与此同时背景的模糊处理又防止它走向僵化，只留下一时间流动的感觉。人物被置于一个既真实又经过精神化提炼的空间里，从而获得超越瞬间纪实的意义。

5 创作中的难点与调整

5.1 如何避免“主题先行”造成形象空泛

劳动题材创作中常见的问题，在创作开始之前就对主题做出了过强的判断，使人物成为观念的插图。为了避免上述问题，在创作过程中尽量从具体的动作、具体的联系、具体的气氛入手，而不是去寻找最感人、最崇高的瞬间。只有把人物画成真实存在的个体，作品的精神性才有存在的基础^[5]。

5.2 如何让普通场景具有精神张力

环卫工人的劳动不像历史题材或者工业建设题材那样天然具有戏剧性，所以精神张力更多要依靠构图、色彩和空间的综合组织来完成。用压缩空间、突出中心人物、统一色调、控制背景信息等方法，把日常化的场景逐渐提炼成有象征意味的画面结构。张力不是外加的，在真实基础上艺术地加强^[6]。

6 结语

劳动者·城市脊梁的创作，是现实观察到绘画表达的过程。与其说是作品要概括劳动精神，不如说是作品试图通过一个具体的、普通的劳动现场来表现城市基层劳动者在日常工作中的身体强度、精神韧性以及存在的价值。创作实践证明，劳动题材油画的关键不是题材本身是否宏大，而是创作者能否从真实经验出发，把平凡人物变成有审美力量、有精神深度的视觉形象。当代油画创作中劳动题材有很强的现实意义。它提醒创作者重新回到社会现场，回到具体的人，回到那些最日常却最能体现时代肌理的生活片段里。只有贴近现实的观看和表达，劳动题材作品才能有入文温度和艺术力度。

参考文献

- [1] 张馨雨.油画创作中的情感表现及创作实践[J].参花,2026,(06):66-68.
- [2] 郑文姝.油画色彩艺术表现与实践创作方法探究——评《油画艺术的色彩表现与实践创作研究》[J].中国教育学刊,2026,(01):119.
- [3] 高欣,黄海波.论油画创作中的审美距离及其实施路径[J].收藏与投资,2025,16(12):99-101.DOI:10.19897/j.cnki.scytz.2025.12.022.
- [4] 安博.劳动者是油画创作中的永恒主题[J].文化产业,2022,(30):61-63.
- [5] 何星语,李洪峰.浅谈罗中立《父亲》的艺术特色[J].北极光,2025,(05):119-121.
- [6] 安夜明.现实主义美术中的真实性解读——试评析米勒的现实主义作品《晚钟》《拾穗者》[J].艺术评鉴,2018,(12):15-17.