

艺术与设计学院建院二十四周年 暨 2026届本科毕业展

爷爷的膝上

□ 艺术与设计学院 美术学(油画)222班 张彦文

这幅作品属于亲情题材。在风格上借鉴了闫平老师充满生命力的表现性语言,记录在孩童时期,祖父抱着我读报的温馨瞬间。在色调上多用纯色,蓝绿色调的墙面、白色的窗纱、绿色的春兰与慵懒的小狗等。这些事物相结合,能够带来一种平淡却又幸福的感受。在笔触的使用上,我没有过于精细,反而更加随意,却没有凌乱感。在松弛的肌理中,似乎更能体现祖父与我之间的亲近。这是我的一幅毕业创作,也是我留存下的属于家庭的温暖记忆。

油画背后的巧思

艺术与设计学院建院二十四周年 暨 2026届本科毕业展

倒置的夏序

□ 艺术与设计学院 美术学(油画)222班 温康颖

盛夏浓荫之下,少女被悬垂的红气球遮蔽面容,形成超现实的视觉倒置。手中果实承载着夏日的青涩期许,被遮挡的面部则消解了直白的情绪表达。作品以青春意象为载体,隐喻成长中自我隐藏的拘谨与矛盾。在热烈的夏日氛围里,刻画一段欲言又止、向内收敛的青春序章。

艺术与设计学院建院二十四周年 暨 2026届本科毕业展

众鸟窥隅

□ 艺术与设计学院 美术学(油画)222班 卢鸣轩

写实油画《众鸟窥隅》以幽深茂密的绿植构筑与世隔绝的隐秘一隅。藏匿于叶丛、纷纷侧目凝望的群鸟,化身现实里无处不在的围观者与审视目光。俯身轻逗猫咪、身旁散落红球的少女安然沉浸在独处的欢愉之中,构成画作的核心立意。画面运用中心柔光聚拢、背景层层压暗的光影处理方式,温润光线铺满人物衣褶与猫咪主体,幽深暗调的密林暗藏一只只探出头的飞鸟,依靠冷暖明暗的强烈层次,烘托出近处温馨治愈、暗处暗藏窥探的独特矛盾氛围。聚光之下松弛自在的人物形象,是创作者内心的投射,寄托了自身想要挣脱世俗标签与旁人评价、坚守简单本真生活的心灵向往,而林间窥望的飞鸟也精准对照了当下社交媒体盛行、个体生活极易被围观议论、隐私与自我

不断被外界裹挟的社会现状。整幅作品借自然小景抒发感悟,传递出纵使身处满是注视的环境,也要坚守精神净土、保有独处自由的创作思考。

在整体构图布局上,作品采用封闭式密林围合构图,以层层叠叠、繁茂浓密的枝叶作为画面天然屏障,四周绿植向中心聚拢,自然分割出一方独立、静谧的私人精神空间。茂密的植物枝叶交错缠绕,填满画面边缘所有空白区域,彻底隔绝了外界的喧嚣与繁杂,从视觉层面构建出私密、安稳的独处场景。画面视觉重心高度集中,将少女、猫咪与灵动的红球牢牢锁定在画面中心位置,与暗处四散分布、零星窥探的飞鸟形成疏密、动静、主次的极致对比。中心人物的静态安然,搭配林间飞鸟的动

态窥视,一静一动相互制衡,让整幅画面既有写实静物的安稳质感,又暗藏暗流涌动的心理张力,为作品的隐喻表达奠定了构图基础。

在光影技法的运用上,作品借鉴古典写实油画的光影塑造逻辑,采用中心聚光、四周渐暗的明暗对照法,打造出极强的舞台光影效果。柔和细腻的暖调柔光精准落于少女的发丝、裙摆、肌肤以及猫咪柔软的皮毛之上。光线过渡温润自然、层次细腻丰富,精准刻画物象的质感与立体感,赋予画面主体温暖、治愈、柔软的氛围感。画面背景的密林则被层层深暗的冷色调压重处理。深邃幽暗的阴影隐匿了大部分林间细节,只留出零星缝隙,让飞鸟的头部与羽翼若隐若现。这种极致的明暗反差,不

仅强化了画面的空间纵深感,更形成了鲜明的心理隐喻:明亮的中心是纯粹真实的自我与私人生活,幽暗的暗处则是无处不在的外界审视、舆论目光与世俗评价。光影的对立关系,正是当代人“自我与外界”生存关系的视觉化表达。

在色彩语言的塑造中,作品冷暖色调搭配克制且极具巧思,形成独特的情绪张力。画面主体以米白、暖杏、浅棕等低饱和度和暖色调为主,温柔舒缓的色彩体系,贴合少女松弛、纯粹、安然的精神状态,营造出治愈、温柔、安稳的独处氛围。背景密林以墨绿、青黑、深灰等冷暗色调为主,厚重压抑的冷色包裹着中心暖色,形成强烈的色彩对冲。同时,画面中鲜艳灵动的红球成为点睛之笔,高饱和度的亮色打破了大面积暗暗色调的沉闷,象征着生活纯粹的乐趣、鲜活的自我与不被世俗定义的童真本心。冷暖色彩的交织碰撞,让画面温馨与压抑并存、治愈与窥探共生,完美诠释了当代个体被外界审视、却依然坚守自我的矛盾生存状态。

从物象隐喻与形象塑造层面深入解读,画面每一个意象都承载着深刻的现实主义内涵。画面中心的少女摒弃了刻意的精致与端庄,姿态慵懒松弛、神态淡然自若,专注与猫咪嬉戏互动,完全沉浸在自己的世界中,无视林间无处不在的窥探目光。这一形象并非单纯的人物写生,而是当代青年群体的缩影,代表着渴望摆脱世俗规训、拒绝被他人定义、追求精神独立与自我松弛的现代人。温顺依偎在少女身旁的猫咪,是陪伴、治愈与纯粹独处的象征,代表着不被外界打扰的私人情绪与精神寄托。而隐匿在密林深处、四面八方窥探而来的飞鸟,是创作者对当代社会现象的精准提炼,象征着网络时代无孔不入的围观、流言、评价与偏见。飞鸟数量繁多、分布零散,暗示着外界的审视无处不在、无孔不入,无声包裹着每一个独立的个体。

立足于现实主义创作视角,这幅作品跳出了传统风景人物油画单纯描摹物象的局限,实现了艺术画面与社会现实的深度联结。在自媒体高速发展的当下,社交网络让个体的生活、情绪、选择都暴露在公众视野之中,人人都身处“被围观”的环境。他人的评价、世俗的标签、大众的偏见,无时无刻不在裹挟、束缚着个体的自我。在外界的审视中,很多人变得焦虑、怯懦,逐渐丢失本心。创作者以写实油画为载体,捕捉这一普遍的社会困境,用细腻真实的画面语言,具象化展现了现代人的精神困境。

同时,作品并未停留在对社会现象的批判与无奈,而是传递出积极的精神内核。纵使四周满是窥探与审视,中心的少女依旧从容安然、坚守本心。这正是创作者想要传递的核心思想,真正的精神自由,从不取决于外界是否注视,而取决于内心是否笃定。身处喧嚣纷扰、众声喧哗的时代,个体无需逃避外界的目光,更不必因他人的评价自我内耗,始终守住自己的精神一隅,接纳独处,忠于自我,保持纯粹与松弛,便是最珍贵的人生姿态。

整体而言,《众鸟窥隅》以极致的写实技法、精妙的构图光影,深刻的物象隐喻,将个人心境、青年状态与时代社会现象融为一体,兼具古典写实油画的视觉美感与现实主义作品的人文深度,以小景喻大世,以画面诉本心,让写实艺术拥有了直击人心的精神力量与长久的艺术生命力。