

石油工业绘画在俄罗斯现实主义中的表现研究

杨尚岳¹ 尤利娅·乌莎科娃·谢尔盖耶芙娜² 刘昱晓² 董保臣⁴

大庆师范学院, 黑龙江省大庆市, 163111;

摘要: 本文旨在深入研究石油工业绘画在俄罗斯现实主义中的表现。通过对俄罗斯现实主义绘画的发展脉络梳理, 探讨石油工业元素如何融入其中, 分析其独特的艺术表现形式、主题内涵、社会意义以及对现实主义绘画发展的推动作用。研究发现, 石油工业绘画以其鲜明的工业题材特色, 在俄罗斯现实主义绘画的历史长河中占据独特地位, 反映出特定时期的社会、经济与文化特征。

关键词: 石油工业绘画; 俄罗斯现实主义; 艺术表现

DOI: 10.69979/3029-2700.25.07.069

1 引言

俄罗斯现实主义绘画在世界艺术史上占据重要地位, 其以写实手法深刻反映社会生活的方方面面。19 世纪末至 20 世纪初, 随着石油工业在俄罗斯的迅速崛起, 尤其是巴库地区成为全球重要的石油中心, 石油工业绘画应运而生, 逐渐发展为现实主义绘画中的独特分支。这类作品不仅生动展现了石油开采、运输与炼化的壮观景象, 还通过细腻的笔触刻画了工人的劳动场景, 体现了人与自然、技术之间的复杂关系。这些画作蕴含丰富的社会意义, 既记录了工业化进程对国家经济的推动作用, 也反映了劳动者的生活状态与精神面貌, 成为研究特定历史时期文化与经济特征的珍贵视觉资料。

2 俄罗斯现实主义绘画的发展概述

俄罗斯现实主义绘画起源于 19 世纪, 这一时期正值社会变革风起云涌。随着农奴制的废除和工业化进程的逐步推进, 俄国社会结构发生了深刻变化。画家们开始将目光投向社会底层人民的生活, 以写实的手法揭露社会的黑暗面, 如列宾的《伏尔加河上的纤夫》通过刻画纤夫们在沉重劳动中的疲惫与坚韧, 揭示了普通劳动者所承受的艰辛与不公。与此同时, 苏里科夫、克拉姆斯科伊等艺术家也纷纷以批判性视角描绘沙俄时代的社会矛盾, 使现实主义绘画成为反映时代精神的重要载体。

随着时间的推移, 现实主义绘画的题材不断扩展, 逐渐超越了对社会问题的单纯揭露, 转而关注更广泛的社会现象和经济发展领域。从描绘农民、工人的日常生活到展现新兴工业建设的蓬勃景象, 画家们不仅记录了技术进步带来的社会变迁, 还表达了对国家现代化进程的关注与思考。例如, 彼罗夫的作品展现了铁路建设和工厂生产场景, 反映了工业革命对俄国社会的巨大影响;

而谢洛夫的创作则进一步探索了人与机器之间的复杂关系, 为现实主义注入了新的内涵。

这种发展趋势为石油工业绘画的出现奠定了坚实基础。进入 20 世纪后, 俄罗斯经历了前所未有的大规模工业建设, 其中石油工业作为重要的经济支柱迅速崛起。特别是在巴库地区, 石油开采业的发展不仅改变了当地的地理面貌, 也成为推动国家经济增长的核心力量之一。这一背景促使许多画家将目光转向石油工业, 试图用画笔记录这一具有划时代意义的产业变革。他们通过对石油开采、运输及炼化过程的细致描绘, 展现了工业时代的壮丽图景, 并赋予作品深刻的社会意义。这些早期的尝试最终发展为独具特色的石油工业绘画流派, 为俄罗斯现实主义增添了浓墨重彩的一笔。

3 石油工业绘画中的典型题材

3.1 石油开采场景

在众多石油工业绘画作品中, 石油开采场景是常见的题材。例如, 画家伊万·什马林的作品《巴库油田的开采》, 画面以壮阔的视角展现了 20 世纪初俄罗斯石油工业的真实面貌。巨大的钻井架矗立在广袤的土地上, 仿佛连接天地的钢铁巨人, 背景中的油井星罗棋布, 与远处连绵起伏的山脉形成鲜明对比。工人们身着厚重的工作服, 在尘土飞扬的环境中忙碌地操作各种机械设备。他们的动作熟练而坚定, 每一个细节都被刻画得栩栩如生。画家通过细腻的笔触描绘出开采设备的金属质感, 从粗糙的钢管表面到精密的仪表盘, 无不体现出工业时代的独特美感。他着重表现了工人们脸上坚毅的神情, 那些被汗水浸湿的脸庞和专注的眼神, 传递出一种不畏艰辛的精神力量。阳光洒在油田上, 将整个场景笼罩在金色的光辉中, 既展现了石油开采工作的艰苦与伟大, 也寓意着这一产业为国家发展带来的希望与荣耀。这样

的作品不仅记录了历史，更成为时代精神的重要象征。

3.2 石油运输与炼油设施

石油运输管道和炼油厂也是石油工业绘画中频繁出现的重要对象。例如，画家阿列克谢·库兹涅佐夫的《西伯利亚石油运输线》以壮阔的视角展现了输油管道如何在广袤无垠的冰天雪地中蜿蜒前行。画面中的输油管道仿佛一条钢铁巨龙，穿越冻土、河流与山丘，将遥远油田的资源输送到全国各地。管道上的标识清晰可见，防护设施被刻画得极为细致，甚至连焊接点的纹理都栩栩如生。这些细节不仅展示了石油工业基础设施的规模和技术复杂性，还深刻反映出俄罗斯独特的地理环境对石油工业的影响。阿列克谢·库兹涅佐夫将极寒气候的挑战，如冻土与暴雪，巧妙融入画作背景，凸显出人类征服自然的伟大决心。

而以炼油厂为主题的绘画则更多地聚焦于现代化生产流程的表现。画家们通过复杂的构图，将庞大的炼油设备、纵横交错的管线以及繁忙的工作场景一一呈现。在这些作品中，高耸的蒸馏塔如同城市中的摩天大楼，错综复杂的阀门和仪表盘透露出精密的科技感，而工人们忙碌的身影则为画面增添了生命力。火焰燃烧时散发出的橙红色光芒与冷色调的金属结构形成鲜明对比，进一步强化了工业时代的视觉冲击力。这些画作不仅记录了石油加工技术的发展历程，也象征着国家工业化进程中的重要成就。

4 石油工业绘画的艺术表现手法

4.1 色彩运用

在色彩方面，石油工业绘画多采用冷色调为主，这种选择不仅贴合了工业题材的严肃与庄重，还深刻地反映了石油工业环境的独特氛围。描绘石油开采场景时，画家们常常运用大量的灰色、黑色来表现石油本身的深沉质感，以及机械设备那冰冷而坚硬的厚重感和冷峻感。这些颜色仿佛将观者带入到真实的油田现场，感受到风沙扑面、钢铁林立的粗粝气息。在这样以冷色为主导的画面中，艺术家并未让整体显得单调或压抑。相反，他们在表现火焰、灯光等元素时，大胆使用暖色调如橙色、黄色加以点缀。燃烧的火炬、夜晚作业的探照灯、甚至是工人们头盔上的微弱光源，都成为画面中的亮点，形成鲜明的对比效果。冷暖色调的交织既增强了画面的视觉冲击力，也赋予作品更为丰富的情感层次：冷色调传递出工业化进程中的理性与坚韧，而暖色调则象征着生命的活力、技术的进步以及人类征服自然的决心。通过这样的色彩搭配，画家成功地将石油工业的宏伟与艰辛转化为一种极具艺术感染力的表现形式，使观众既能体

会到行业的磅礴气势，又能感受到劳动者的精神光辉。

4.2 构图特点

石油工业绘画的构图往往以宏大叙事为主，追求通过画面传递出石油工业的壮阔规模与复杂结构。画家们精心设计构图方式，将众多的人物、设备、建筑以及自然环境等元素巧妙地融合在一起，力求营造出一种身临其境的效果。在描绘大型炼油厂时，艺术家通常采用高空俯瞰的角度，从宏观层面展现整个炼油厂的布局，使观众能够清晰地看到纵横交错的管道网络、高耸林立的塔架以及忙碌穿梭的运输车辆。这种全景式构图还注重细节的刻画，如工人在不同岗位上的操作场景、机器运转时喷涌而出的蒸汽和火焰等，进一步增强了画面的真实感与感染力。此外，为了突出石油工业的重要地位，一些作品还会将炼油厂置于广袤的自然环境中，通过对比凸显人类工业成就的伟大，同时也反映出人与自然和谐共存的理念。这样的构图不仅让观众全面感受到炼油厂的庞大布局和繁忙景象，还深刻体现了石油工业对社会发展的重要意义。

5 石油工业绘画的主题内涵

5.1 劳动与奋斗

石油工业绘画深刻地展现了石油工人的劳动与奋斗精神，这些作品中的工人形象鲜活而生动。无论是面对极端气候条件下的艰苦开采现场，还是身处技术要求极高的复杂炼油车间，工人们始终展现出积极向上的力量。他们身着厚重的工作服，脸上刻满了坚毅与专注，手中的工具仿佛诉说着他们的专业与执着。每一滴汗水都浸透在广袤的油田土地上，每一次努力都凝聚成推动国家工业发展的强大动力。这些平凡而伟大的劳动者，用双手创造了石油工业的奇迹，也象征着俄罗斯人民为建设国家工业所付出的不懈拼搏。他们的身影不仅代表了个人的奉献，更折射出整个民族对未来的坚定信念和对梦想的执着追求。这种精神贯穿于每一幅绘画之中，成为激励无数观者的永恒力量。

5.2 国家工业化进程的见证

石油工业绘画不仅是艺术创作的体现，更是俄罗斯国家工业化进程的重要见证。这些作品通过对石油工业各个环节细致入微的描绘，全面记录了俄罗斯在石油领域从初步勘探、艰难开采到现代化加工的发展历程。每一幅画作都如同一部历史档案，展现了技术进步与产业变革的轨迹。早期的手工钻探设备逐渐被先进的机械化工具取代，而简陋的提炼工艺也逐步演进为高度精密的炼油流程，这一系列变化清晰地反映在绘画之中。

这些作品还生动再现了石油工业对推动国家经济和社会发展的关键作用。从广袤西伯利亚的冰原上竖起的第一座钻塔，到庞大炼油厂中繁忙运转的生产场景，每一处细节都彰显出俄罗斯在工业建设方面取得的巨大成就。这些成就不仅奠定了国家能源安全的基础，也为后续高科技产业的发展提供了坚实支撑。通过将工人形象与工业场景紧密结合，石油工业绘画还深刻体现了人与技术共同塑造时代的伟大主题，成为记录国家工业化进程不可或缺的文化财富。

6 石油工业绘画的社会意义

6.1 激励民众

石油工业绘画对民众的激励作用尤为显著。它不仅向人们展示了石油工业从无到有、从小到大的伟大成就，还通过生动的画面再现了工人们在极端环境下的奋斗精神，激发了民众深深的民族自豪感和参与国家建设的热情。在经济困境或资源短缺时期，这些绘画作品如同精神灯塔，用恢宏的场景和坚定的形象鼓舞人心，让人们坚信国家有能力克服挑战。每一幅画都承载着希望与力量，传递出团结一致、共克时艰的信念，成为凝聚社会的重要文化纽带。

6.2 文化传承

石油工业绘画作为俄罗斯文化传承的重要组成部分，不仅记录了特定时期的工业文化，还深刻反映了社会变迁与技术进步的轨迹。从工人的日常生活、劳动场景，到复杂机械的操作和工业技术的革新，这些作品以生动细腻的笔触定格了历史瞬间。它们为后人研究俄罗斯石油工业的发展历程提供了宝贵的视觉资料，同时也展现了人与自然、技术和谐共进的精神风貌，成为连接过去与未来的文化桥梁。通过这些绘画，人们得以直观感受那个时代独有的奋斗精神与辉煌成就。

7 石油工业绘画对俄罗斯现实主义绘画发展的推动作用

7.1 题材拓展

石油工业绘画为俄罗斯现实主义绘画开辟了广阔的新领域。不同于传统现实主义对农业、社会生活及乡村景观的关注，石油工业绘画将视角转向机械化生产与现代技术场景，描绘出钻塔林立、油管纵横的壮观景象，展现了人与自然、技术交融的宏大主题。这种转变不仅使现实主义绘画能更全面地反映现代工业社会的复杂面貌，还通过记录石油工人艰苦奋斗的精神和工业发展

的辉煌成就，丰富了艺术作品的思想深度与时代特征，为现实主义注入了鲜活的现代元素。这些绘画成为工业化进程的视觉见证，拓展了现实主义绘画的表现力与历史价值。

7.2 艺术表现创新

在艺术表现方面，石油工业绘画开创性地融合了工业元素与传统技法。其大胆的色彩运用，如浓重的黑褐色调描绘石油液体，搭配金属机械的冷硬光泽，营造出强烈的视觉冲击力；构图上突破常规，常以宏大的全景视角展现油田的壮阔场景，同时注重细节刻画，使整体与局部相得益彰。这种创新为现实主义绘画注入新活力，促使其他画家尝试将现代工业主题融入创作，探索更多元的表现形式，从而推动了现实主义绘画风格的多样化发展。

8 结论

石油工业绘画在俄罗斯现实主义中占据独特且重要的地位。它以丰富多样的题材、独特的艺术表现手法和深刻的主题内涵，生动展现了石油工人坚韧不拔的精神风貌与工业化进程的壮丽图景，成为俄罗斯现实主义绘画不可或缺的一部分。这些作品不仅记录了石油工业从勘探到生产的全貌，见证了国家工业化发展的历史轨迹，还通过融合传统技法与现代工业元素，推动了现实主义绘画在题材选择和艺术表达上的创新突破。在未来，石油工业绘画将继续以其深厚的文化价值与艺术魅力，在俄罗斯现实主义绘画的发展中发挥不可替代的作用。

参考文献

- [1] 王旖楠. 中石油俄罗斯跨国经营战略研究[D]. 北京: 对外经济贸易大学, 2013.
 - [2] 马翠. 中石油俄罗斯油气市场进入战略研究[D]. 黑龙江: 哈尔滨工业大学, 2010.
 - [3] 许娜. 中石油俄罗斯拓展受阻[J]. 国际经济合作, 2003(1): 38-40.
 - [4] 程钰丹, 巩明适, 黄丽敏, 等. 俄罗斯与全球石油贸易新趋势及对中国的启示[J]. 世界石油工业, 2024, 31(6): 11-18.
 - [5] 夏娃. PODZHUNAS EVA. 俄罗斯对中国石油出口贸易问题研究[D]. 辽宁: 沈阳理工大学, 2022.
- 项目编号 2024B031
项目名称《俄罗斯现实主义绘画体系下的石油工业绘画探究》