

浅析油画的色彩与形体结构

牛耕田

(西北民族大学 美术学院, 甘肃 兰州 730700)

【摘要】色彩和形体是油画造型艺术最基本的语言。它们是互为不可或缺的,共同构成了油画的整体。没有色彩的油画是缺乏活力的,但失去了形体整个画面就无从构建。只有对它们的关系从宏观上形成正确的认识,进行探索研究,才能实现油画的本体精神。

【关键词】油画,色彩关系,形体结构

【中图分类号】J213 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2006)03-0154-03

色彩和形体结构是构成油画造型艺术的两大基本元素,是油画艺术得以发展的两条腿。这在各种不同流派和风格的艺术作品中,都体现出互相依存相互关联的重要作用。阿恩海姆在《艺术与视知觉》中将形比作“富有气魄的男性”,而把色彩比作“富有诱惑力的女性”。而查理勃朗克也说过:“形状和色彩的事对于创造绘画是必需的,正如男人和女人的结合对繁殖人类是必须的一样。”油画是色彩和形体结构紧密结合的艺术,它们共同呈现一幅油画独特的精神品质,当然也彰显着各自独特的魅力。若从技术层面讲,色彩和形体结构在油画中的具体实践需要专门论著。本文旨在从宏观上对它们浅析和例证。

一、关于色彩的表现力

就色彩而言,它是绘画作品中构成画面思想感情和精神内涵的最主要元素之一,也是绘画作品中外在和最彰显的部分。它不仅能给人以强烈的视觉印象,还能使人产生不同的情感体验和心理变化。如果说笔墨是中国画的灵魂,那么色彩就是油画的生命。油画是最直观的色彩见长的艺术,不管是以立体和空间为特征的写实油画还是表现的抽象的油画,如果忽视了色彩就等于失去了呈现活力,传情达意的肌肤和血液。马克西莫夫认为:“油画的任务就是研究和理解种种物体的色彩的形,并善于以色彩来体现它们。”法国纳比派画家摩里斯·丹

尼的话更是道出了绘画的色彩的真谛,“我们要知道,一幅画,不管是一匹马,一个少女,或者是一件佚事,实际上首先它是按照一定的规律安排的色彩所覆盖的一个面。”可见色彩在油画艺术中的重要位置。

谈及色彩的表现力,就要涉及到色彩的历史。其实在文艺复兴以前的画家,特别是东方的画家,是把色彩作为一种表达手段来运用的。早在中国魏晋南北朝时期的石窟壁画中,色彩的表现力和个性以及独立品质已得到极尽张扬。但在油画产生的文艺复兴时代,由于强调对形体结构的理性分析和崇尚形体之美而忽视了色彩的感染力,色彩成了素描的附属。油画的发展从19世纪有了新的趋向,自印象派发现并在绘画中运用了光色因素,色彩开始在绘画中成为视觉主导,到新印象主义,对色彩理性科学的分析被推上了极致。当塞尚凝固了印象派流淌着的色彩,并重新用感性的色彩架构理性的结构体积;梵高用奔放的笔触,充满活力的色彩把自己强烈的情绪宣泄到画布上时,色彩的固有的魅力在现代绘画运动中得到淋漓的发挥。

当我们说色彩时,其实指的就是一种关系,独立的颜色是构不成色彩的。我们常说一幅画缺乏色彩时,会说它“有色无彩”指的就是这个道理。对于油画中色彩的理解决不等于素描加颜色,而是让色彩直接参与画面的塑造和构架。色彩的关系包括画面中色彩之间的互补因素对比和色彩的冷暖对比,这些关系形成了色彩不依附于外形的内在形

收稿日期:2006-04-25

作者简介:牛耕田(1978-),男,西北民族大学美术学院04级在读研究生,主要研究方向:敦煌壁画与中国油画。

态,也就是具有了自身的一种“力”。在油画中正是利用这种色彩关系来塑造体积,展示空间,传达情感。画家通过对色彩规律的认识使色彩能充分体现主体的创作意图,内心体验和思想情感。当我们用色彩塑造体积关系时是以色彩的方式观察理解体积空间,这时色彩的冷暖变化便与形体的转折起伏紧密相连。色彩的对比关系可以独立表现空间和体积,油画中的形体转折并不是由素描的明暗来决定的。早在鲁本斯的画里就很明显,他画白晰皮肤女人的面庞时很少有明暗关系,但体积感依然很强。其实就是利用了面部色彩的冷暖关系与头发,衣服和背影的对比,使面部色彩鲜明而不失体积感。印象派的色彩运用更是如此。塞尚认为色彩有自己的规律,画家应服从这个逻辑。他常常使形体在冷暖色彩的塑造下具有一种独特的生命。在他的静物《苹果与桔子》中,为了充分塑造盘中水果的立体感,使其更加鲜明突出,画家有意减弱了它们的光影而强调物体边缘的色度,这样使色彩在形体塑造中处于主导地位,从而使画面具有一种独特的艺术生命力。

画家还可以不受客体外在真实的局限利用色彩关系将个人情感意念转换为画面色彩,使色彩具有很强的主观性。通过对色彩的主观运用去创造与自己情感表现主体相吻合的画面视觉效果。这时色彩的自身的“力”发挥着主导作用,主观色彩所具有的表情作用和象征意味使油画产生丰富的表现力。梵高的名画《向日葵》中,强烈的黄色在映着蓝色的白背景的衬托下显得分外明快、饱和而辉煌,让人有种难以抑制的激情。整幅画除了陶罐上有一处纯白色表示高光外,其它部分既没有受光,也没有阴影的描绘,但这并没有影响画面应有的效果,相反使色彩具有一种更强烈的生命张力。那闪烁着的如阳光般的黄色如同在激情中燃烧的画家自己一样。

二、关于形体结构对色彩的承载

尽管色彩如肌肤血液一样呈现着一幅油画的生命之美,但这种活力的展示不可能也无法脱离形体结构这个骨骼。这里的形体结构不仅仅指的是自然的外形比例,体积空间,还包括具有平面性抽象性的画面自身的构成形式。正是有了形体

结构的承载和支撑,色彩才具有了说服力和表现力。在注重体积空间塑造的写实油画中,物体内在的形体结构是画面最本源的构造和基础,只有对形体结构有了到位的理解和把握才会使色彩有了坚实的归宿。也就是说色彩脱离了形体结构的架子它的生命力就无从实现。塞尚有句名言“色彩和素描不会毫不相干。随着色彩的丰富素描也不断严谨起来,素描的不断完善,又会使色彩随之丰富起来。”当他笔下的色彩只有恰当地表现了他所追求的体积感时,色彩在他的画面上才具有了说服力。所以他的这种色彩造型法每一笔色彩都会影响到整个画面色彩的平衡。当找到色彩关系平衡的同时其形体也就完美了。

在脱离现实形象和色彩束缚的绘画中,一个笔触同时也表示了一个抽象的图形,划分画面上色彩视觉范围面积大小的图形依然是“形”,是一个结构关系的存在。前面说过,既然是色彩者是指一种关系,这种关系是靠色彩之间的组合和色块的对比把它转换成为具有表现性的色调及情感符号。有组合肯定就有不同色彩在画面上的归属、划割,为了恰当地在画面上实现某种视觉效果,色彩的大小,形状都要经过慎密的推敲。蒙德里安在他的《红、黄蓝构图》中用浓烈简洁的墨线在淡蓝色的平面上将画面分割成几个大小不等的空间,再配以三原色以大小不同的面积来加强视觉效果。正是因为有了这些精炼的垂直线对画面的划分,才有效地控制着不同色彩之间各自处于主导或次要位置,起强调或辅助作用等的关系,从而使画面平衡而完整无缺。马蒂斯十分重视视觉感受,热衷于凭感觉的本能认识和表达色彩,它的油画在造型和色彩上都相当有力度,并得以完美结合。在作品《舞蹈》中,耀眼的绿色和蓝色的背影与土红色的人体形成鲜明的对比使人色彩极富张力。而人物造型洗炼,舞者姿态构成的轮廓线形成了连绵运动的节奏。这一切形成了画面充满活力的整体气氛。

总之,色彩与形体结构在油画造型艺术中对体积空间的塑造和内在情感的传达都起着很重要的作用。不管是写实还是表现,具象还是抽象,绘画的过程实质上是不断地调整色彩之间,形体之间以及形色之间的关系,从而实现与某种创作意图相应的形式和秩序的过程。在这个过程中,忽视任何一面都不会体现油画真正的内在精神价值。

注释及参考文献:

- [1] [德]瓦尔特·赫斯编·欧洲现代画派画论[M], 人民美术出版社, 1980.
- [2] 章利国著·造型艺术美学导论[M], 河北美术出版社, 1999.
- [3] 曲湘建·油画[M], 高等教育出版社.
- [4] 鲍诗度·西方现代派美术[M]中国青年出版社, 1993.

Analysis of the Coloring and Figure of Oil Paintings

NIU Geng-tian

(Fine Art school, Northwest Nationality University for Minorities, Lan Zhou, Gansu 730700)

Abstract: Coloring and figure are basic language to compose oil painting plastic arts , and they never separate in its entirety. Painting works will be short of vinor without coloring and can not be constructed without figure. We should have a macroscopic undstanding about relationship between coloring and figure and study them. In this way , the oil painting insprit will be realized.

Key words: Oil Painting; Coloring; Figure

(责任编辑: 周锦鹤)