

Local Emotional Expression in Painting Creation

Jing Jing

Xinjiang Art Institute, Urumqi, Xinjiang, 830049, China

Abstract

The research direction of this paper comes from personal artistic creation. When summarizing his works, he found that his works have certain commonalities, that is, most of his works pay attention to some objects or parts of the human body. Based on the clue of "local emotional expression in painting creation", this paper studies and analyzes the representative works of artists in China and other countries. Focusing on personal paintings, this paper discusses the application, development and extension of "local emotional expression in painting creation". "Local emotional expression" is an obvious creative direction of the author's oil painting creation, which makes the author's works find a more personal expression. It also brings the unique personal color in the author's works. There are countless painters who use parts to create art in the history of art. I hope to inspire more artists to find creativity and possibility in the road of painting through these case analysis.

Keywords

painting creation; emotional expression; whole; part; way of framing

绘画创作中的局部情感表达

荆京

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830049

摘要

论文的研究方向是来源于个人的艺术创作。在对自己的作品总结归纳时发现自己作品具有一定的共性就是大部分作品都在关注一些物体或者人体的局部。论文以研究“绘画创作中的局部情感表达”为线索,通过对中国和其他国家具有代表性的艺术家作品来进行研究分析。围绕个人的绘画作品,探讨“绘画创作中的局部情感表达”的运用以及发展延伸。“局部的情感表达”是作者油画创作的一个明显的创作方向,这个方向使作者作品找到了更具有个人特色的表达方式。也带来了作者作品中独特的个人色彩,在美术史中利用局部来进行艺术创作的画家数不胜数,希望通过这些个案分析启发更多的艺术家在绘画道路找到创造性与可能性。

关键词

绘画创作;情感表达;整体;局部;取景方式

1 引言

在油画创作中,画面的独特构图与构成是增加作品形式感与独特感的重要因素。一个别出心裁的构图不仅令人印象深刻,还可以最大程度地发挥艺术家的创作能力与思想情感。在各种各样的绘画构图中,有一类非常具有特色和趣味的构图方式就是选取一个物体或者人体的某一大局部来进行艺术创作,这一种局部表现的手法不仅吸引人眼前,使画面具有张力,同时又会巧妙地传达出作者的一些通过局部画面所要表达的个人情感,通过局部本身所带来的信息缺失不仅给观者带来神秘感的幻想,也唤起了观者独特的艺术思考。

2 绘画创作中局部的定义

2.1 局部与情感表达的基本概念

我们需要了解“局部”本身的定义。部分的定义为整体的一个组成部分。部分是整体的一部分,并且与整体有关。

整体是指整个社会集体或整个研究事物的全部。整体由部分组成,部分服从于整体。整体和部分的辩证法定义是“一切都有其整体和部分”。整体与部分不仅相互区别,而且相互关联。整体处于主导地位,局部也制约着整体。没有一个整体发展也无所谓部分,任何其他部分离开了整体,它就失去了原来的意义。在一定条件下,两者可以相互影响,相互转化。

在百度百科中指出人类情感表达的基本模式可以根据不同的目标分为四类:物质情感、人类情感、自我情感和特殊事物。其中,根据事物价值的不同变化方式和变化时态,对物情感可分为八种基本模式:留恋、厌倦、满意、失望、愉快、痛苦、期盼、焦虑。根据他人价值的不同变化方式、变化时态和利益相关性,对人情感可分为十六种基本模式:怀念、痛惜、怀恨、轻蔑、佩服、失望、妒忌、庆幸、称心、痛心、嫉妒、快慰、信任、顾虑、顾忌、嘲笑。根据自身价值的不同变化方式、变化时态,对己情感可分为八种基本模

式：自豪、惭愧、得意、自责、开心、难堪、自信、自卑。

总之，对于不同的目标指向、不同的价值变化方式、不同的变化时态、不同的利益相关性，人的情感表达的基本模式是不同的。也就是说，人类情感的基本表达方式只有在目标指向、变换方式、转换时态等等确定后才能确定。

2.2 “绘画创作中的局部情感表达”的定义

所以，现在我们可以理解“绘画中的局部情感”，在绘画创作中往往选择一些事物作为画面构图和艺术表现的内容。而对于一个事物的整体，所选择的部分为此事物的局部来进行艺术创作与情感表达。

绘画创作中局部情感的表达可以暂时定义为：当我们在绘画中选择某物作为表达对象时，通过一个相对较小的视觉范围来选择某种事物作为绘画对象表现的一部分。在绘画创作中，这种相对小范围的视觉选择可以理解为绘画中的局部表现，为了达到创作的目的，作者通过对象和人物的部分来表达自己的情感，可以理解为绘画创作中局部的情感表达。

2.3 产生局部创作的原因

对于视觉艺术发展来说，能否吸引视觉注意是一个很重要的问题。然而，当我们选择我们关心的局部时，我们忽略了那些我们认为不相关的部分。心理教育学家研究认为：注意就意味着“摆脱某些事物以便进行有效信息处理”在同一视域内，注意力不会平均分配给所有的局部的，而会像探照灯那样有所不同选择的照射，视觉会把注意的焦点投向视域中的某一点，虽然眼睛的视域可能比较宽，但视觉焦点只集中在某个局部^[1]。这个局部恰巧是观者所关心的。在视觉心理学中，人类视觉不可能同时具有多个注意焦点，但是它可以使视点不断移动到关注的位置，并逐渐导向需要注意的部分。而有吸引力的局部进行特征就像是导航器，而这些局部结构特征可以构成一条视觉链。

这种视觉规律提醒我们，我们的视觉选择的特性，我们对周围世界的理解是通过多种局部视角来实现的。注意力的主观选择决定了我们选择哪一部分作为视觉注意中心，而最后的选择研究结果往往是与我们自己发展密切的事物有关。注意力还与人们在自然环境中的视觉记忆以及生活经验所形成的直觉感受和情感记忆有关，这种直觉感受和情感记忆是以人们的心理反应为基础的。

3 运用“绘画中的局部”进行情感表达的艺术家个案研究

为了更好地了解分析局部创作给艺术作品所带来的独特魅力，我们可以通过几个艺术家的艺术作品来进行个案分析。

3.1 个案分析：吕克·图伊曼斯（Luc Tuymans）

图伊曼斯解释在创作中自己尽可能地去掉所描绘对象的大部分细节以求达到一种“匿名”的效果，而这种“匿名”

的效果可以提供给观者更广阔的想象空间。在绘画取景的方式上，图伊曼斯所选择的是一种类似于电影镜头特写的局部视角趣味。

《The Diagnostic view》作品主题为诊断，是图伊曼斯创作的系列作品，该系列共有十幅作品，他的创作灵感来自于一本医学书籍。因此，他们依靠外部的信号来了解医疗状况。为了使主题更加戏剧化于抽象化，图伊曼斯改变了传统图像原有的框架。在这个过程中，他让观众想象他们就是那个生病的人。唯一的肖像特征可能是艺术家本人的脸，可以用于精神分析诊断。事实上，这个角色充满着困惑的眼神，与社会脱节的，不真实的。艺术家试图在作品中表达心灵的创伤，他触及了一个让我们深感恐惧主题：我们生命轨迹中会出现的迹象，他以一种平静的方式呈现出来，使这些迹象更加令人恐惧。

3.2 个案分析：马琳·杜马斯

在艺术家杜马斯作品中，死亡、尸体、弱势群体往往是她所要表达的对象，这些表现对象无一不是在探讨关于人性的本质大胆地表现胆的表现社会底层人民的苦痛和挣扎，反映了现实生活中的丑陋和荒诞、人与人之间的隔阂与冷漠，揭露了人民在苦难中的失望与生存的坚定希望，呼吁社会对这些贫困群体的关注，唤醒人类冷漠的内心^[2]。这种矛盾的力量在生命中体现，不论美丑，不论黑白，更不管自然或是非自然，他们之间是相互关联，相互作用，并不断平衡。

作品《白化病人》的创作灵感来自于一张摄影作品。画中的老者目光混沌呆滞，沉重的眼神仿佛在诉说整个非洲大地的悲伤，她的双颊扭曲，紧闭的嘴唇使她整个脸都感到非常紧张，苍白的脸上流露出疾病折磨下的痛苦和脆弱。彩色笔触为画面添加了一些活力，表现了疾病的苦痛下那双嘴唇微启、欲说还休的状态。画面背景的暗黑色调让这个半透明的白色面颊像一只幽灵的阴影，不真实的半透明感象征着人性的丧失和其他国家的冷漠，更昭示了人们对社会的失望和对活着的渴望。

3.3 个案分析：常玉

常玉 1950 创作的一组裸女局部绘画《屈腿裸女》《跷腿的裸女》《斜倚裸女》，以非常独特的视角和构图表现方式表现了三个造型夸张且极具张力的女裸体形象，表现对象似乎要冲破画面，给人一种极强的视觉冲击力。非传统的观察方式利用近大远小的透视关系将女性的腿部放置视觉一线，夸张的下肢以及微观的上体形成鲜明的对比反差，这种对比效果，使其形象更加夸张且具有张力。背景颜色白色并没有过多的色彩和变化，使画面中的表现对象给人更加直猛烈的视觉冲击，更加突出想要挣脱画面的情绪和肉体的曲线美感。常玉描绘的裸女形象更多的是自我内心的独白，孤独，怪异，丑陋。常玉的作品并没有过多的表现客观物体的美感，而是通过这种本真的表现方式来表现社会形态，来宣泄自己的精神世界与艺术追求^[3]。

4 结语

当我第一次梳理我的创作时,我发现我的大部分作品都聚焦于人物或物体的某些局部。很少找到一件作品,能描完整的场景或人物。于是,我开始进行收集和查找学习美术史中或是当下在构图取景方式研究方面相类似的艺术家作品。在收集的过程中,我挑选了一些比较有代表性的艺术家进行分析,并将他们与自己的绘画作品进行对比。在创作中吸收这些作品的优点时也尽可能地保持学生自己独有的风格和特色,最后可以通过分析收集到的艺术家的作品来进行归纳“绘画创作中的局部情感表达”。就是通过这种由一

个局部到更小范围的局部的表现过程,使我找到了一种绘画的表达方式,一种内心情感的抒发点。同时通过这种方式也反映出了一个局部绘画在我的油画作品中的作用。正是这种独特的艺术表达方式,让我的作品在画面效果和情感表达上进一步的抽象化,也给我的作品带来了更多想象空间与可能性。

参考文献

- [1] 童庆炳.艺术创作与审美心理[M].天津:百花文艺出版社,1992.
- [2] Dominic Van Den. Marlene Dumas[M]. Boogerd Publishing Company: Phaidon Press,2000.
- [3] 顾跃.常玉[M].石家庄:河北教育出版社,2007.