

The Application and Expression of Subjective Colors in Urban Architectural Oil Paintings

Tianxu Lan

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

The use of color language in oil painting has gradually formed various styles with the development of the times and changes in aesthetic needs. The use of color language plays an important role in shaping the overall beauty of oil painting, and is an important means for creators to express their emotional connotations. People are influenced by objective factors such as geography, culture, and ethnic customs to have different subjective feelings towards colors, and thus endow them with different spiritual connotations through their own associations. The development history of oil painting in the local area is relatively short, but with the further deepening of reform and opening up, local painters have gradually mastered their own creative style, integrating more local elements and traditional cultural elements to create them. Therefore, this paper will mainly explore the application of oil painting color language, analyze the specific role of color language in oil painting creation, in order to better enhance the creative interest and emotions of works.

Keywords

expressive power; subjectivity; symbolic

城市建筑类油画中主观性色彩运用与表现

兰天旭

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

油画色彩语言的运用,随着时代的发展及审美需求的变化,逐渐形成多种风格。色彩语言的运用在油画整体美感的塑造中,发挥着重要的作用,是创作者情感内涵表达的重要实现手段。人们受地域、文化、民族风俗等客观因素影响会对色彩产生不同的主观感受,从而通过自身联想赋予其不同的精神内涵。油画在本地的发展历史较短,但随着改革开放的进一步深入,本土画家逐渐掌握了其自身的创作风格,融合更多的本土元素与传统文化元素对其展开创作,因此论文将主要探讨油画色彩语言的运用,分析色彩语言对于油画创作的具体作用,以便于更好地提升作品创作志趣及情感。

关键词

表现力; 主观性; 象征性

1 引言

色彩是艺术创作当中造型塑造的重要实现手段,油画的色彩叠加及厚重程度,具有耐人寻味的精神情感价值,可以体现创作者的个性风格与审美取向。人们受地域、文化、民族风俗等客观因素影响会对色彩产生不同的主观感受^[1],从而通过自身联想赋予其不同的精神内涵。油画在本地的发展历史较短,但随着时代的进一步发展,本土画家逐渐掌握了其自身的创作风格,融合更多的本土元素与传统文化元素对其展开创作,使其不仅具有现代化的特征,同时具有鲜明的本土化特征。

2 研究的主要内容

2.1 研究来源

社会感悟: 油画创作中城市建筑技法表现研究的目的是为了表现城市建筑物之宏大叙事场面,借助油画创作技法表现与手法选择进而烘托画面创作中的情感氛围^[1]。现如今,城市已迈进快速发展阶段,快节奏的社会生活成为我们的主基调,快速发展的城市建筑更是改变了原有的生活方式,随之也将会产生不同的社会心理,这种现象可以给油画创作者提供更多可参考的深刻题材,在画家的笔下,城市建筑不再是冰冷的钢筋混凝土,而是充满生命力的存在。与此相对艺术家的绘画创作在于感受自然,城市的建设也不应该脱离自然,更不应该抵制自然,油画题材进行作品创作可充分发挥作者的主观想象力以及色彩语言的主观表达与运用,促使观者产生更多的情感共鸣。

【作者简介】兰天旭(2000-),男,中国辽宁开原人,硕士,从事造型艺术研究。

2.2 城市建筑类题材创作

不同时期的城市风景绘画展示出不同的城市风貌与人文风情,既呈现出时代与社会的变迁,又建立起丰富多彩的艺术表现风格,不仅从文化的角度反思人类与城市的关系,而且通过绘画视角观照城市的造型、色彩与质地,探求绘画语言的表述功能,提炼其中的审美理式与内涵^[2]。城市建筑类油画题材的创作,其创作类似西方风景画的基础上加以变革,在这一过程中,对于所要绘画的建筑结构、线条、纹理都要进行细致的观察,合理安排画面中的构图,要突出主体建筑的重点细节,强调线条,通过清晰的线条增强建筑的立体感,并且合理的利用光影增强画中建筑的体积感,在色彩的运用上通过深浅的变化表现建筑的层次和细节,表达出独特的对城市、自然与人关系之间的深刻思考,使观者感受到更为深层次的精神内涵。

3 城市建筑类题材油画的色彩语言表现

3.1 色彩语言艺术特点

色彩语言在画面中的作用有情感表达、象征意义、氛围营造、强调和突出、视觉冲击、叙事功能、个性表达、文化和时代特征等。在此基础之上将中西绘画对比,我们可以发现,城市建筑类绘画是风景画的一种,而中国风景画相较于西方风景画,在绘画技巧、绘画技艺及精神情感表达方面都具有一定的差异性,但无论何种画法,其中心思想大多为作者个人情感的表达,中国的风景油画始终强调其本土性与现代性,也就是个人情感的深刻表达,并继承优秀传统、吸收西方先进的绘画知识,从而为己所用,形成独特的中国特色画风。在画面中不同的色彩可以表达出不同的情感,如红色代表热情、活力,蓝色代表平静、冷静。通过不同的色彩创造出不同的氛围和情感基调以及节奏感和动态感,随着社会的进一步发展,中国风景油画的绘画技巧得到了极大的丰富与发展,国内渐渐涌现的城市风景油画展,使更多的画家会去关注我们所生活的城市。譬如任敏的《中共一大会址》以鲜艳的色彩和细腻的笔触描绘了中共一大会址的建筑外观,展现了其庄严的历史地位。吴冠中的《海市蜃楼》,在画面中作者运用独特的绘画技法,使其画面中的城市景观更富有风情及情调,可使观赏者通过欣赏其城市优美的景观,体会到作者想要表达的绘画意境。

3.2 地域性色彩语言分析

地域性色彩语言是对不同地区独特的色彩表现和运用进行解读和研究,包含自然环境、文化传统、建筑风格、民族特色、材料和工艺、社会生活以及经济发展等。在绘画过程中要考虑当地的地理环境、气候、山川的色彩,历史和宗教也会影响色彩的象征意义,每个民族也有其独特的色彩观念,材料以及传统工艺也会影响色彩的呈现。在城市建筑类油画的创作中,目前地域性色彩明确且具有代表性的,譬如陈逸飞的《周庄》该作品以中国江南水乡周庄为背景,运用

了大量的灰色调,表现出江南水乡的柔美与宁静、吴冠中的《江南水乡》系列,画家通过独特的色彩语言,展现了江南地区的独特韵味。这些作品都通过色彩语言传达了特定地域的文化特色和氛围,是地域性色彩语言的重要体现。

4 城市建筑类油画中色彩张力的表现

4.1 偶然效果合理运用

在油画的创作过程中总会出现一些意想不到、具有随机性的视觉效果。例如,不同颜料在相互作用下产生未曾预料的颜色效果,颜色堆积而产生的肌理质感,光线、画布的纹理与底色对画面产生的影响。

据有关学者陶建阳(2021)有关于油画创造过程中的《未完成的偶然效果与灵感捕捉》分析研究的得以启示,对于偶然效果的合理运用,可有效提升自身对于作品的想象力及艺术创作力的实现。譬如在油画创作过程当中我们对其未完成部分进行了保留,已获得部分物象,而未完成部分的空白则会激发我们进行二次创作的设想与行动欲望,可能同样是加入线条,或是与线条形状相符合的事物,从而展现内心的某种趣味,在一定程度上会使画面整体的跳跃感得以提升,促使观者进行更多联想与深思。

4.2 强调主观色彩

油画色彩多样性的实现,需要绘画者本身具有对色彩的主观认识,需要艺术家注重个人对于不同色彩之间的不同心理体验及感受的理解,在这之中画家需要根据自己的感受和情绪来表达对于色彩的主观认识,譬如当代油画色彩运用发展更为完善,已经突破了传统观念对于色彩的客观限制。不局限于物体实际的颜色,而是根据画面的需求进行色彩的夸张、变形或重组。

4.3 注重色彩审美心理表现

色彩审美心理因人而异,相同的一幅作品不同的人有不同的感受,不同的色彩会引发人们不同的情感联想,同时也可以唤起人们的各种情绪,因其个体对于色彩的审美心理表现具有个体差异性,绘画者本身在进行艺术创作需要对自身的色彩审美心理进行测试了解,在了解的基础上进行创作,才能更好地利用色彩进行独特的情感表达,提升油画的色彩表现力,创作出更具有象征意义,视觉冲击力,富有个性表达的作品。

4.4 油画的意向色彩

一幅优秀的油画作品,脱离不开创作者的主观意志,所谓主观意志,就是油画创作者会在创作过程当中形成意向色彩,意向色彩的主观性更强,色彩的情感流露层次更深,可以传达出作者想要表达的思想或主题。同时意向色彩具有灵活性,不受客观物体的实际颜色限制,可根据画面需求进行自由的组合和变换。

掌握意向色彩对创作者本身是难能可贵的,因此在创作过程当中创作者需要留意自身是否有形成意向色彩的行

为,在了解的基础上充分利用其自身的艺术创作当中,促使其颜色本身的空间表现能力与情感表现能力有机结合在一起,更好地利用创作者自身的思维与情感形成色彩的新的含义,从而提升油画作品的创作意境及审美价值。

城市类题材具有具象写实特征,会受意向色彩影响,有倾向地进行色彩选择创作,在这之中创作者对于油画意向色彩语言、画面肌理表现以及审美内涵的理解尤为重要,因此这种创作的本质更是对艺术的升华,使其创作过程融合丰富的情感及人文感悟。但同时这并不意味着具象写实艺术缺乏情感流露,色彩具有情感性,能够唤起观者的情感共鸣,营造出特定的氛围和意境。

5 城市建筑类题材色彩张力象征性研究

5.1 色彩张力象征性价值

在绘画研究中“张力”可以喻指绘画作品的各个构成成分之间的动态的有机的关系^[1]。强烈的色彩张力能够更有力地触动观者的情绪,引发强烈的情感反应,通过色彩张力进一步深化作品的主题和内涵,增强作品的艺术感染力,使画面更具冲击力和吸引力。

色彩张力在一定程度上体现了民族的情感倾向,油画色彩语言是情感表现的重要实现手段,色彩张力的象征性在艺术创作者绘画过程当中,通过对日常生活当中的物质进行色彩理想化的描绘或是对情感的塑造及表达,使画面中的物体通过色彩张力统一整体画风,强化主体,突出创作的中心思想,从而强化自身个性化情感的表达。

5.2 色彩张力实现困境

在创作过程之中,画家们对于色彩张力的实现可能会有一定的困境,因为绘画技术的局限性,对于所要使用的颜料特性,调色的技法不够熟练,和对于绘画的固有观念,受到传统色彩观念的影响,不敢大胆创新和突破,限制了色彩张力的发挥,以及缺乏自信,对自己的色彩感觉缺乏信心,不敢大胆地使用强烈或色彩对比鲜明的色彩,对于色彩过度谨慎,不敢大胆运用色彩张力。

譬如傍晚城市景观绘制,就要充分结合光学照射原理,利用光线对其建筑及山川进行颜色调和配比,不能仅仅局限于眼睛所看到的色彩,肉眼所看到的色彩具有一定的色彩局

限性,可利用的对比色有限,这时就需要我们运用对于色彩张力的认识,大胆地创作作品,突破固有观念来表达色彩。

6 当代油画色彩张力实践探索

6.1 色彩写生再现

油画色彩张力的表现,需要注重色彩写生再现,艺术创作者需掌握对于色彩语言及表现力的观察手段,充分理解色彩写生中光与色彩、色彩与空间环境之间的关系,油画色彩张力的实践探索,首先离不开色彩写生再现的过程。色彩写生不仅是对物象的直接描绘,更是对光与色彩、色彩与空间环境之间关系的深入理解。艺术创作者需要在写生中观察、感受、理解并表达色彩的细微变化,将瞬间的色彩印象转化为持久的画面表现,不能只注重抽象创作,应在具象情感表达可视化的基础之上进行油画创作,准确把握构图设想图像与色彩的关系。

6.2 色调变换控制

油画创作色彩张力的实现需要基于色调变换控制能力,在此基础之上创作者可根据自身对图像内容的感受,强调对某种色调的使用刻画,从而衍生及变化出多种色调,丰富画面内容,增强画面空间感与立体感,使油画色彩更具表现力,从而使油画创作整体构图更为和谐,人物及景观塑造更为立体,更具表现性。

6.3 色调限制

创作中,需要在构图阶段进行限色处理,可有效增强画面的简洁程度,及颜色的表现力,可在构图过程中规定自身选中6~12种色调,在此基础上进行调和创作,且可做适当的减法处理,不仅可以在色彩使用过程当中考验自身主观意识及刻画技艺,更好地实现与构图对象的接近,提升油画的创作价值,而且可以使油画创作者对于油画艺术审美更具综合性,理解“浓缩精华”的含义。

参考文献

- [1] 陈佳,崔宝.油画创作中的城市建筑技法表现[J].建筑结构,2021,51(9):1.
- [2] 文钰睿.城市风景绘画的表述方式[J].美术研究教育,2023(15):31.
- [3] 王巍,赵云.龙水彩画色彩张力的运用[J].黑龙江科技信息,2012(9):154