

浅析表现主义在插画中的应用

王 泱

(河北科技大学 河北 石家庄 050000)

【摘要】表现主义绘画是针对传统的绘画而言的一种创作方式，它的根本是从人的精神出发，艺术家是通过作品来强调自己内心的情感，而忽略了对客体形式的描述和对客观事物的模仿，因而倾向于对现实的扭曲和抽象。表现主义是传统绘画的改革，打破传统绘画的约束。使用表现主义手法来创作插画可以更突显表达艺术家的感受，通过夸张变形的表现呈现精神上的挣扎。

【关键词】表现主义；情感；插画

一、表现主义的影响和发展

谈起表现主义的时候必然绕不开德国，表现主义的提法大概出现在1911年，表现主义被用于称呼过印象派和野兽派的一些画家，再加上德国绘画，这些都被称为表现主义，之后几年称呼才区分出来。

表现主义在德国的确得到了最为纯粹的发展，从Lovis Corinth, Paula Modersohn Becker, Emil Nolde开始，受到了印象派的很大影响，作品逐渐向热烈的，浪漫的色彩转化。在德国表现主义发展过程中，出现过的倾向可以归纳为两种，即“转变真实的对象，意即母题，直到它符合于不曾表达过的情感时为止；另一种是“创造一种崭新的无母题的东西，它也符合那些不曾表达过的情感”，前者衍生出的是新客观社。而后者与康定斯基形成了抽象表现主义，这两者与之后盛行在美国的抽象表现主义和德国的新表现主义都有密切的关系。而表现主义不仅仅是挣脱了写实主义传统的桎梏，同时也在德国复兴了自丢勒以来式弱的版画传统，当时的德国表现主义画家也多是版画家。从蒙克、康定斯基到蒙德里安，具象的现实在画家的手里一步步转化为单纯的色彩和形式，抽象成为了现代绘画的首要特征。

二、表现主义插画的形成

二十世纪初，艺术学院在德国、法国、奥地利、斯堪的纳维亚和俄罗斯都很受欢迎。在1901年，法国画家Julian August Herve首次使用这个词，以表明他的画不同于印象派画家。

黑格尔认为“艺术是诠释事物内在真实的最佳方式”，表现主义绘画是针对传统的绘画而言的一种创作方式，它的根本是从人的精神出发，艺术家是通过作品来强调自己内心的情感，而忽略了对客体形式的描述和对客观事物的模仿，因而倾向于对现实的扭曲和抽象。表现主义艺术家们认为主观是最真实的，他们从自身情感出发进行艺术创作，表现主义艺术家们对社会现实充满了不满的情绪，需要用画笔打破现实。所以表现主义艺术家往往会使用刺激的颜色对比和扭曲变形的艺术形象作为绘画手法进行创作，忽视事物的外在形象表达人的精神本质，再加上一些悲观主义哲学家对表现主义绘画的推动。所以往往他们的画面就会表现出痛苦，抑郁，焦虑的氛围，都能体现出画家激情的创作，内心丰富的情感。

爱德华·蒙克的作品都是以恐惧、悲伤、压抑、死亡等作为创作的题材。他最有名的作品之一《呐喊》，这个作品主要呈现了刺眼的红色映衬下的一个极其痛苦扭曲的表情，整个画面的构图由木桥的栏杆一分为二，加强了整个画面的张力，让作品的不稳定性更加强烈。蒙克将画面中抑郁、焦躁、孤独，恐惧不安的情感表现得淋漓尽致，画面呈现出死亡的气息。

插画的艺术形式表现、创作方式技术手段可以和其他的绘画一样，同时它又可以成为一个独立的艺术形式，它也可以有自己的特点和规律，比如说插画是带有叙事性的。

现如今，艺术的创意是插画的支柱。创意来自人们头脑中的画面或者是情绪，灵感是一闪而过的，它可能是你记忆中的某个片段，可能是你生活中的某个场景，可能是一个梦境，也可能是对一个人或一件事情的感知，是艺术家生活经验、艺术

创作经验的积累。例如古典主义、超现实主义、表现主义、中国画等，这些都可以作为插画的创作方法。表现主义强调表现艺术家的自我感受和主观感情，使用表现主义手法来创作插画可以更突显表达艺术家的感受，通过夸张变形的表现呈现精神上的挣扎，将具体形象进行抽象化，使用强烈的色彩对比与大胆的线条。

三、表现主义插画的特点

人物造型上使用表现主义手法表现的人物都是夸张的，生活在真实的世界里的人视觉反应是客观的，所以表现主义插画表现的画面也不会完全脱离现实。虽然表现主义插画画面中的造型在人物形象上的体现有夸张和变形，但还是要以现实为基础的，保留人体最基本的特征，然后夸张描绘人物的形象特点，或者是自己感受到人物的个性与环境之间的联系再进行变形。从人物形象上更加深刻地表达出自己的感受和情绪。

在色彩使用上，表现主义手法的颜色相对来说都会比较刺激，使用颜色的冷暖对比明暗对比比较强烈。蒙克创作的主题围绕着疾病与死亡、焦虑与绝望、爱与爱，试图反映时代的社会病态和人的孤独、绝望和彷徨的精神状态。它也反映了欧洲人在本世纪末的精神危机。他用线条和颜色，几乎是抽象的形式来表达内心深处的信息明亮的蓝色线条在黑暗海湾上突出。城市上方的红色和黄色交织着血和火，迫使人们的神经绷紧。正如蒙克后来解释的：我和两个朋友去散步，太阳下山了，突然天空变成了血红色。我的朋友走过，留下我一个人，我吓得发抖。在我看来，宇宙中有一个巨大而响亮的呼叫。孤独，在剧烈的疼痛中颤抖，我开始意识到一种无法从人类本能中得到的哭泣。

情感，表现主义艺术家们对社会现实充满了不满的情绪，痛苦，抑郁，焦虑的氛围，都能体现出画家激情的创作，内心丰富的情感。当然，在如今，也会有插画家表现喜悦高兴的情感。

四、总结

表现主义从被提出以后它不仅从观念和方法上抛弃了传统绘画的束缚，同时还拓展了新的创作思路 and 空间。表现主义的发展历史和理论基础为现代插画带来更多了创作启示，使插画创作的角度更加地枝繁叶茂。表现性插画不仅是种表现形式而且还是内容的体现和精神的传达。对这一语言的关注感受和思考不仅使我们更加深入地理解表现主义而且可以帮助我们找到自由而个性的精神内涵表达形式。

参考文献：

- [1] 于涛. 德国表现主义：冲动的艺术[J]. 世界文化, 2012(05): 31-32.
- [2] 马芝璐. 康定斯基的抽象与移情[D]. 大连工业大学, 2015.
- [3] 杨洪毅. 谈表现主义绘画与表现主义音乐[J]. 黄河之声, 2013(17): 119-120.

作者简介：王泱(1996—)，男，河北石家庄人，河北科技大学2019级艺术设计专业硕士研究生，研究方向：美术-油画创作。