

刘寿祥水彩画中的空间构成

黄昱

(新疆艺术学院 新疆乌鲁木齐 830000)

摘要: 刘寿祥作为当代中国著名水彩画家,其水彩艺术表现力典雅和谐、沉稳大气,在国内水彩画中的地位无疑是举足轻重的。在刘寿祥的水彩画作品中,无论是静物系列作品还是风景系列作品,看似是在对客观物象进行真实的再现,实则是在客观物象所处的空间维度中,对光色影响下的现实空间中的物象之间进行构成关系的深层思考与表现。本文从刘寿祥的静物和风景系列作品进行分析,对其作品在传统与现代之间构成要素上的运用层面,以及从传统写实到现代主义的空间表现层面为角度出发,从画面中空间的构建、秩序的表达、层次的呈现这三个角度对刘寿祥水彩画中的空间构成进行探究。

关键词: 刘寿祥, 水彩画, 空间构成

1 空间构成的含义

刘寿祥作为中国百年水彩发展史中代表人物之一,其作品打破了传统水彩的固有表现形式。无论是静物系列作品还是风景系列作品,都能让人感受到刘寿祥在水彩画创作中娴熟的技巧、严谨的造型、现代的空间构成形式和细腻的情感。在对于物象形体上的把控以及对于质感的表达上,更是将陶罐的敦厚、结实和鲜果的生动鲜活表现得淋漓尽致,让观者能够感受到画面之中表现出的正大恢弘,高雅不俗的画境。从刘寿祥创作的系列作品中,可以看出现代空间构成要素在其创作之中的运用。空间是指物质存在的一种客观形式;是实体与实体之间的关系所产生的联想环境;空间是靠人的知觉方式来进行感知。而在当代绘画中,艺术来源于自然空间和生活之中,对客观物象细致观察后的思考及感受。但绘画自一开始就不是对于客观事物的摹写,而是根据客观物象所处的空间进行主观分析处理,将描绘的空间以及其中的物象进行总结归纳后,在图形和色块进行排列上的处理,以此来构成画面之中的疏密之间的节奏关系。正如达·芬奇所说的:“绘画是一门绝妙的科学,因为他的点、线、面、体的流动过程,反映了一切自然现象的构造和运动的持续性。”¹在刘寿祥的水彩风景系列作品中,由远到近、从虚到实,每个层次的景物之间都穿插着点、线、面三者间的疏密联系,画面之中巧妙的空间构成使得作品在空间关系上的表达会有层层递进的感受,同时作品也会具有极强的艺术感染力。

2 刘寿祥水彩画中的空间构成

刘寿祥老师追求现代构成要素在画面上的运用,在传统与现代之间做着有益的探索。²刘寿祥水彩画对于空间构成的绘画创作研究,从传统现实主义绘画中的表现现实到现代主义的空间表现上进行入手,通过对于画面之中空间的构建、秩序的表达、层次的呈现来进行研究和创作。

2.1 空间的构建

空间这个概念从宏观上来看是无限的,但是从微观上来说空间的组成离不开物体之间的位置关系。在刘寿祥的系列绘画创作的作品中,不难看出刘寿祥在对于画面之中的空间构成处理上独具匠心、巧妙设计。如刘寿祥的静物系列作品之一《黑色陶罐与鲜果》(图1),整张画面的主要内容是由陶罐、桌布、桌布上的鲜果这几个物象所构成,而陶罐处于画面中较为突出的位置,在对于衬布的摆放处理上,将大块衬布摆放于黑色陶罐前形成遮挡关系后,再借以台面和衬布前后所形成的近大远小的透视关系,将画面之中的前后空间关系进行构建,鲜果看似摆放无序,实则根据画面中的空间构成需要进行摆放,形成了一个横向和纵向的空间构成关系。别

出心裁的是刘寿祥在对于衬布和对陶罐投影上的处理手法,将横向的衬布投影与纵向的陶罐投影相交错,对画面之中物象所营造的空间相呼应,使得画面中的空间更加合理和稳定。通过对刘寿祥的作品《黑色陶罐与鲜果》(图1)中物象的形态研究,椭圆形的黑色陶罐、五棱明显的红色蛇果、圆球形的石榴,将这些静物组合在同一个空间之中,通过物体间外形的变化,外形上的矛盾冲突对比,大体积的陶罐和小体量的鲜果在空间构成上所营造出视觉上由大到小的变化,在矛盾与冲突之中构建出了一个稳定空间,同时也不失秩序感。

图1 刘寿祥《黑色陶罐与鲜果》

2.2 秩序的表达

刘寿祥的水彩画作品不局限于表现写生内容,也不是简单的对视觉进行引导从而去表现空间感,而是将画面之中物象的位置进行“经营”。在对刘寿祥静物系列作品进行深入研究分析,刘寿祥静物系列作品中对于静物摆放位置的匠心设计,是对于秩序的表达,也是理性精神的体现,对于物体在画面之中所占区域的大小以及位置尤为考究,增之一分则太长,减之一分则太短。内容和技巧是相辅相成的。二者缺了其一,就只能创作出毫无意义的作品和毫无意义的构思。³

例如在刘寿祥静物系列作品中的《有香蕉的静物》,画面之中全都是日常所见的水果和衬布,香蕉、蛇果、石榴。从造型和色彩上看,并没有脱离静物本身的外形特征以及色彩特征。但跳出局部,纵观整张画面来进行研究分析能发现“秩序”这一词贯彻始终。画面物体摆放以及衬布和木桌都是处于画面中间位置,但这样的构图方式并没有让人觉得构图居中过于呆板。反而给人画面十分沉稳的感觉,画面中的蛇果和石榴看似是圆圈式的随意摆放,但仔细研究后可以发现每个鲜果的朝向方向都不同,丰富了画面之中的线性关

系以及画面内容。在创作过程中刘寿祥会先用马克笔进行打底,再将整张画面铺上一层国画颜料作为画面的底色。待颜色干透后进行冲洗,清洗是为了将画面中浮于表面的一层浮色洗掉,再用水彩颜料对画面进一步塑造。因为水彩颜色通透的特性使得画面之中的鲜果在保有鲜活之感时也不失质感。画面中通过大块的红色和黑色的色彩元素来进行描绘。相比较于衬布上的静物,衬布的明度和纯度就降低了许多,而静物之间大块色彩的对比,同类静物间色彩关系的变化,使得画面丰富的同时也不失沉稳。

对于衬布上的细小花纹,刘寿祥并没有去进行细致入微的精细描绘,而是将花纹和衬布褶皱所产生的转折,再由转折而产生的明暗变化,以及透视上的细微变化去进行概括表现,以简释繁,不断地把握画面中各部分之间的节奏关系,看似简单寥寥数笔,饱含着质朴的精神和对于秩序的追求与探索。

在画中,他感兴趣的并不是静物本身,而是这些静物元素建立起来的一种稳定的画面结构秩序。⁴作品所表现出的庄重、典雅、大气是刘寿祥想表现出的视觉感受,对于画面内静物的摆放,衬布和台面的取舍,光影的表达、空间的构建和秩序的表达这些要素贯穿于画面之中。

2.3 层次的呈现

在刘寿祥的水彩风景画系列作品和静物系列作品中,可以感受到画面空间内物象远近之间层次分明。相对于根据画家自身的审美偏好来进行摆放的静物,自然风光是客观存在的事物。画面中,空间的表现以及层次的表达都不能像静物一样,通过主观摆放的调整来进行表现。对于景物的描绘不是对于客观景物的照抄;也不是把所见之景搬到画纸上,而是需要画家结合自身的艺术见解和艺术修养来进行创作。在刘寿祥的风景系列创作中,对于不同题材上处理手法上和表现方式上都各不相同。在自然之中的景物会随着光源的强弱以及位置上的移动带来视角上的变化,在视觉感官上会使得景物的面貌发生变化。不同时间段光色的变化,对于画家来说是影响是非常大的。如何在呈现客观景象的远、中、近景之间层次的递进关系的同时,并在纸上客观的去再现景象,对自然光色规律变化在创作中的把握和认识,这是需要画家在创作过程中,反复进行观察思考和研究的。

在刘寿祥的风景系列作品,《印象亚平宁六》(图2)画面中的前后关系明确并且层次分明,通过纵横交错的沟壑来对远、中、近景进行区分,画面中的地面主要用到黄褐色、黄绿色作为主色调进行描绘,看似平平无奇,实则是在对景物距离远近的描绘上,颜色灰度的变化极其微妙。在不失统一色调和画面平衡的同时,对景物特点的概括表达上十分简练且独到。远景看似是用简单色块进行概括。面对于层层相叠的山坡和交杂的林木,这样复杂的景象在画家绘画创作时无论割舍掉哪个部分,都会对使得画面失去原有的平衡,失去一些原有的韵味。但在刘寿祥的画中,山坡之间层层相叠也好,树木肆意生长毫无章法也罢,在刘寿祥的笔下景物仿佛都有了秩序。在表现田间地头中田地沟壑纵横时,用简练的线条进行勾画,看似简单的寥寥数笔的横线背后却蕴含着深意,通过线条的疏密关系以及线条之间组合而成的透视关系,以此轻松而又简练的线条表现出山坡的起伏之感。同时色块上的分割不是简单的平涂,而是在把握好灰度和明度之间的变化关系之下,对画面中的前后空间进行区分并表现。近景通过运用枯笔对树木和枯草进行描绘,运用枯笔后漏出的底色在表现树木稀疏的同时也对表达出了树木与后

面背景之间的空间关系。

图2 刘寿祥《印象亚平宁六》

3 对刘寿祥水彩画中空间构成的思考

在刘寿祥的水彩画中,无论是水彩静物还是水彩风景,用色浑厚且不脏、不闷、不乱;用笔沉稳、老练的同时,又不失活力,在对画面空间中的构成形式和内容进行探究。因而不难看出刘寿祥以系列画作向观者展现鲜明的个人艺术风格的同时,对于空间要素上的研究和探索从未停止。刘寿祥的水彩静物作品中,可以发掘出刘寿祥在专注于创作的同时,目光也投向于对地方传统文化的挖掘与思考。在色块的搭配上,他受中国传统的审美思想和楚国漆器的启发,喜欢黑、红色块的搭配,在厚重有力的黑色衬布上,富有生机的鲜红苹果或三五成群散落其间,或堆聚在一个果盘里,再铺以沉稳雅致的灰色背景,构成了他《鲜果》系列静物画的主旋律。⁵刘寿祥在受到楚地漆器纹样和色彩影响的同时,也基于对于生活中静物的思考,创作出了静物系列作品。在画面空间的构建上,在注重构图的稳定时,寻求物体之间在空间内的平衡,也会思考画面中的秩序。当看到刘寿祥的作品时,内心感受到了一种平静感。感受到了刘寿祥对于人生和艺术的理解与感受上是超然物外的,内心的艺术土壤纤尘不染,极其纯净的背后囊括了清澈和淡雅。

结论

艺无止境,刘寿祥将生活作为艺术的一汪清泉,对于绘画对象和场景都不是照搬生活,而是在对生活感悟的基础上结合自身的艺术修养进行创作。他对水彩画创作的技法开拓创新,将形式与内容相契合,为作品的精神内核表达服务,形成了强烈的个人风格。从刘寿祥水彩画中的空间构成要素进行分析,发现无论是静物画还是风景画,始终对于画面整体性的把握尤为突出,整体不是单调,而是画面极其丰富的同时,对各要素之间平衡的掌控,是传统与现代、是空间与秩序、是理性与感性的多要素之间的和谐统一。

参考文献:

- [1]丁一林,马小腾.解构与重构:构图新概念[M].广州:岭南美术出版社,2003.72.
- [2]刘寿祥.水彩画系的教学思路及发展思考[J].湖北美术学院学报,2014,(4):55-56.
- [3][美]巴巴拉·尼齐斯著,和云山译.水彩画创作经验谈[M].上海:上海人民美术出版社,1991.5.
- [4]杨帆.试论中国写实水彩的风格差异与价值取向[J].美与时代(下),2013(07):81.
- [5]王诚浩.上善若水 无声润物——刘寿祥水彩画的艺术人生[J].美术.2010(06):61-65.

作者简介:黄显 1996.12 男 汉 湖北 硕士 水彩