

油画创作中的表现性

——以皖南徽派建筑题材为例

杨连

(新疆艺术学院 新疆乌鲁木齐 830049)

摘要:民居建筑一直是油画家热衷于表现的题材,尤其是具有代表性的建筑。该文以皖南徽派建筑为题材,对居民样式进行探索研究,通过对皖南徽派建筑题材以及对题材中油画代表作品进行分析研究,探索皖南徽派建筑题材在油画创作中的表现形式。

该文以皖南徽派建筑为题材,主要分为四个部分。文章第一部分主要分析了皖南徽派建筑的类型和地理位置分布,梳理皖南徽派建筑的起源和文化底蕴,为之后创作研究提供理论依据和文化价值;文章第二部分对皖南徽派建筑进行了外观造型、内部结构和色彩的具体分析,理清皖南徽派建筑的整体特征,为接下来的创作理念提供实践价值;文章第三部分主要分析皖南徽派建筑题材经典油画代表作品,赏析经典皖南徽派建筑题材油画作品的色彩构成和情感表达方式,为该文提供理论和创作实践的参考性;文章第四部分讲述了在前面三部分的铺垫下,有了一定理论支撑和实践参考价值,具体分析皖南徽派建筑在油画创作中的意义。

关键词:皖南徽派建筑,表现性,情感表达,建筑油画,创作意义

一、皖南徽派建筑分析

1、皖南徽派建筑的类型

皖南徽派建筑是中国最重要的传统建筑之一。作为安徽文化重要组成部分的徽派建筑,一直受到中外建筑师的好评。皖南的徽派建筑与其它地区的传统民居都具有着同样的特征。聚族而居,坐北朝南,内部注重采光。从图1可以看出,原材料以砖、木、石材为主,大量使用木构架和梁架,且注重整体装饰性。以木结构梁柱为承重,以砖、石、土砌护墙,以堂屋为中心,大厅的雕梁画栋、装饰屋顶和檐顶都很考究。

皖南徽派建筑的风格同时兼备了徽州山水灵气所在、传统风俗和文化精髓的特征,独特的地域特征展现的淋漓尽致。在外观上形式独特、结构严密、雕刻考究。无论是村落规划、平面与空间处理,还是建筑雕刻艺术的综合应用,都充分体现了独特的地域特色。尤以民居、祠堂和牌坊为最具代表性的例子,被誉为徽州古代建筑的三绝,受到国内外建筑界的重视和赞扬。

图1 《皖南徽派建筑一景》

2、皖南徽派建筑的地理位置

皖南古民居受徽州传统文化和绝美的地理位置等因素,形成了别具一格的徽派建筑风格。皖南徽派建筑是中国特有的民居样式,徽派建筑大多建于明代和清代,分布在安徽省南部徽州地区歙县,绩溪,休宁和黟县,这里最能体现出田园般的宁静和淳朴的民俗。

二、皖南徽派建筑的绘画性

1、皖南徽派建筑的造型特征

皖南徽派建筑具有独特的造型,主要体现在白墙、灰瓦和马头墙上,装饰材料较多,艺术氛围很强烈。徽派建筑原料主要以砖、木、石为主,结构材料以木构架为主。梁架多用料硕大,并注重整

体的装饰性。

2、皖南徽派建筑的色彩分析

皖南徽派建筑主要分为内部色彩和外部色彩两部分,外部色彩主要是黑白灰三色。青砖黛瓦,高耸的石质白墙,灰灰的石板古道,使得整个建筑的外部色彩既对比鲜明又简洁明快,并与周围的蓝天白云、碧水翠山和谐相称。内部色彩要比外部丰富得多,豪华宅邸常用红色梁柱,重要部位的木雕装饰敷以金粉。建筑材料大多选用青砖和红砖,整体看起来比较庄重和华丽,门和窗户的主色调是黑色。经受时间的洗礼,弄堂建筑的色彩没有早期的浓郁了,灰色调更加强了。墙面凹凸不平的砖块,在太阳的照射下反馈出一丝丝暖色,近距离观察墙面的红砖块,在雨水的腐蚀下,呈现出一种铁锈红的色彩。整体给人一种历史感,与现代建筑又不冲突,整体色彩与当代建筑很融入,对后期创作有很大帮助。

三、皖南徽派建筑经典油画作品分析

1、皖南徽派建筑题材油画的艺术特点

(1) 色彩特征

该章节分析了两幅具有代表性的油画作品,两幅作品都充分展现出了徽派建筑的特色。第一幅作品是翁凯旋在皖南写生的作品,如图2。

翁凯旋任教于四川美术学院,他的风景画有几个特色,一是对自然景象的主观归纳,无论是空间布局、线面分割,还是色阶层次皆能在有序化中各得其所,既能体现自然景观的特性又能表达出作者的主观意图。二是对油画材质的熟练运用,直接画法的肌理、厚薄、衔接,皆能做到丰厚而流畅。三是笔触的写意性凸显,无论是在对对象的刻划还是在轮廓边线的强调中,都能感受到运笔的节奏和情感的表达,书写性恰到好处的表现出了对象的生动气韵,四是色彩的个性化表达,一般来说会将凯旋的风景作品归为写实类风格,但是当你在与眼前实景比较时却发现他将客观色彩悄然的进行了改变,有时是色相的改变,有时是纯度的改变,总之是按自己的色调喜好和原则对客观色彩进行了调整,使之变得更为协调和具张力。图2可以很好的体现出以上特点,他对徽派建筑有很好的归纳,画面中无论在构图上还是造型上,都突出了徽派建筑的特征,让观众一目了然的欣赏徽派建筑。另一幅作品是张利华教授的《烟雨皖南》,如图3。他运用了印象派和后印象派的表现方法,又有法国

巴巴松画派的绘画语境,把一个春雨过后云雾缭绕的小山村,表现的宛若仙境,绵延的山脉与若隐若现的云海交相辉映。作品在结构布局的处理上,远景的广阔天空用笔大气、灵动,且不失丰富微妙的色彩变化,前景的山村与田野表现的非常宁静,整幅作品色彩浓郁而通透,是一幅表现皖南风景的美丽画卷。

图2 翁凯旋 《皖南写生》

(2) 技法表现

两位画家所采用的技法各不相同,翁凯旋教授采用的是薄涂法,使画面轻盈欢快。薄涂法适合云雾环绕时的皖南徽派建筑,尽显诗意皖南。张利华教授采用厚涂法表现出画面氛围的厚重感和肌理感。前者的技法主要凸显皖南诗意美,后者则更注重画面的厚重感。两者虽不相同,但都突出了皖南徽派建筑的美。

图3 张利华 《烟雨皖南》

2. 皖南徽派建筑题材油画的情感表达

皖南徽派建筑是文化的去处,虽数量不多,但他的身影依旧在。翁凯旋的写生理念是展现皖南徽派建筑的诗意美,如今虽然时光早已流逝,但是阳光依旧灿烂,在这些饱含历史的老建筑里寻觅过去的风云变幻,也在对未来的追逐中记起这份缠绵悱恻的记忆。张利华写生了大批皖南徽派建筑油画,用灵动的笔触描绘了有着历史岁月的古老民居,用扎实的造型传达了经岁月洗礼后的沧桑,绚丽的色彩呈现出她历史的丰姿,庆幸画家笔下的艺术让我们感受到历史留给我们的遐想。用外光写生的表现形式——光与影、形与色,将客观对象艺术再现给我们。

3. 皖南徽派建筑题材油画的艺术价值

皖南徽派建筑是中国最重要的传统建筑之一。皖南徽派建筑是民族的瑰宝,是历史的见证,它作为数代人生活居住的空间,承担着人们日常起居的重任。在饱经风霜的岁月里,徽州古建筑依然屹立不倒,展现了惊心动魄的沧桑和精神意蕴的恒久。鳞次栉比的徽州建筑,犹如层层叠叠的藏经洞,隐藏了数不清的秘密和宝物,那些或简雅或繁复的工艺特征和艺术风采,是现代工匠技术所不能比拟的。于是许多画家通过油画将它表现出来。将皖南徽派建筑为题材创作出一批又一批的油画作品,通过画面记录对皖南徽派建

筑的情感,更能让读者直观的感受到老建筑的魅力。

四、皖南徽派建筑在油画创作中的意义

在皖南徽派建筑这一选题进行研究分析中,通过参考了很多书籍和文献。对传统民居建筑深层次美的研究和对绘画创作皖南徽派建筑的缘由有了更深层次的思考。在冰冷、坚硬和没有生命的建筑面前,艺术家们带着自己的思想和感情,把建筑的客观特征转化为富有生命的主观精神落脚之处,而建筑的内在精气神变成了艺术家的创作动力。对于大多数艺术家而言,他们愿意使用绘画这一途径来表达自己的内在情感。选取皖南徽派建筑为题材,一方面是因为皖南徽派建筑结构优美,有特殊意义,再加上随着时间的流逝,皖南徽派建筑越来越珍贵,另一方面内心充满了对皖南徽派建筑的喜爱和对损坏的建筑感到惋惜,希望能在后期的创作中充分表达出对皖南徽派建筑的情感。记录皖南徽派建筑的历史样貌,同时也能让观者感受到皖南文化的独特风情。

结论

该文详细阐述了油画在皖南徽派创作中的表现性,①通过构图、色彩和技法等几个不同绘画层面进行深入研究,分析了具有代表性的油画名家作品,通过他们的表达方式来进行探究,并融入自己对皖南徽派建筑的见解。在研究中发现画面语言从来都不是孤立存在的,它和情感是相互联系不可分割的。在画面中构图的形式、色彩的搭配和笔触的选择都一直被情感影响着,它们相辅相成,由艺术家通过画面语言表现来。

经过本次研究分析皖南徽派建筑,感受到了画家创作思考与实践是紧密相连的,如何将更多经典作品查找出来分析是本次分析研究的一大难点。在查阅资料时,对部分中国油画名家的经典作品作了详细的品鉴和分析,从思想、内容、形式再到艺术语言作了详细的分析,为该文提供了有力度的材料支撑和艺术鉴赏。目前该题材的探究还处于初级阶段,由于时间以及个人的能力等因素,该阶段所研究出来的成果还不太成熟,在今后的学习生活当中,提高自身的艺术素养与艺术见解,期望在之后能够在研究的道路中研究的更加深入透彻。

参考文献:

- [1]蒋跃.绘画形式语言与创作研究[M].合肥:安徽美术出版社,2018.
- [2]郑时岭.建筑与艺术[M].北京:中国建筑工业出版社,2020.
- [3]马志明.当代油画名家个案研究[M].天津:天津人民美术出版社,2012.
- [4]樊炎冰.世界文化遗产:中国徽派建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,2012.
- [5]王贵祥.译.建筑与文化[M].北京:外语教学与研究出版社,2013.
- [6]鹿琳添.油画与建筑语境中的通感[J].中国油画,2021(02).
- [7]杨柳.章瑀.油画在徽派建筑中的表现技法[J].美与时代(中),2019(08).

作者简介:杨连,1997.11、男、汉、安徽长丰、硕士、油画