

蒋智南水彩人物画创作的情感表达研究

苏萌

(新疆艺术学院 830049)

摘要:情感是水彩画创作的灵魂,没有情感的作品失去了其创作的意义,也就不可能被称为艺术品。艺术家们的情感是艺术创作的动力与灵感的源泉,水彩画作品的灵动性是感性产物的结晶,也体现出其自身所具有的趣味性,水彩画被赋予真正意义的美就在于神与形的完美统一。

蒋智南作为中国当代最有影响力的水彩画家之一,其作品有其独有的艺术表达方式将自己内心的真实情感充分展现出来,在绘画过程中情感被无限的放大。本文主要以蒋智南水彩人物画艺术语言表达情感为主要的研究内容,从水彩画创作的题材、技法、光影各个方面去研究蒋智南水彩画创作的情感表达及其重要意义。艺术来源于生活却又高之于生活,蒋智南的艺术作品就来源于他周围生活的一切,在作品中渗透着自己炙热的内心情感,展现了生动的力量,引起观者强烈的精神共鸣与情感共鸣,这样艺术的生命力才能渗透进每一个人的心灵深处。

关键词:情感,蒋智南人物画,水彩语言,生活

RESEARCH ON THE EMOTIONAL EXPRESSION OF JIANG ZHINAN'S WATERCOLOR FIGURE PAINTING CREATION

Su Meng

(Xinjiang Academy of Arts)

ABSTRACT: Emotion is the soul of watercolor painting creation. Without emotion, a work cannot be called a work of art without its significance of creation. The emotion of artists is the power and source of inspiration for artistic creation. The flexibility of watercolor paintings is the crystallization of perceptual products, and also reflects its own interest. The beauty that watercolor paintings are endowed with true meaning lies in the perfect unity of spirit and form.

As one of the most influential watercolor painters in contemporary China, Jiang Zhinan's works have its own unique artistic expression way to fully show his true feelings in his heart, which is infinitely magnified in the process of painting. This paper mainly focuses on the emotional expression of Jiang Zhinan's watercolor figure painting art language, and studies the emotional expression of Jiang Zhinan's watercolor painting creation and its significance from the subject matter, techniques, light and shadow aspects. Art comes from life but is higher than life. Jiang Zhinan's works of art come from all the life around him. They are permeated with his own hot inner feelings, show the vivid power, and arouse the strong spiritual and emotional resonance of the audience, so that the vitality of art can penetrate into everyone's heart.

KEY WORDS: Emotion, Jiang Zhinan's figure painting, Watercolor language, Life

引言

纵观国内外优秀的人物画作品,始终都离不开对人民生活的关注。但随着社会的发展科技的进步,网络的便利,为我们的生活提供便利的同时,也产生了很多消极影响如图片影像资料的极度泛滥,就导致了有的画家随手拿起一张陌生图片进行创作的不良现象。如果没有了对生活的感悟、对人物的深入了解,艺术家创作的真情实感将来自何处,没有情感参与的艺术作品,在观者面前便是索然无味,饱含情感的艺术作品总是可以经受得起时间和大众的考验成为经典。

尽管很多人对水彩中的情感表达过不少研究,但对蒋智南的水彩人物作品中的情感魅力仍然有着很大的研究空间。情感是艺术表现的主体,一切的创作灵感都需要情感的支撑和维系。将看到的或感受到的事物经过作者的构思再将其转化为艺术作品,这一过程都离不开对事物的独特情感,因此,一幅优秀的作品永远离不开情感的表达。蒋智南在水彩人物画创作上有着自己独特的创作风格和思想内涵、在对水彩作品中人物情感的高度要求上都是值得我们学习和为之研究的。分析蒋智南人物画作品,从画面流露出的情感方面进行深入的研究和系统的学习,目的是为了更好的明确水彩人物画创作中情感的重要性及人物画创作方向的选择。

本文主要论述蒋智南水彩人物画创作与情感表达之间的联系,希望能在水彩画创作的理论和实践上提供一个全新的思考的角度,给当下的水彩画创作者们一点启示,在传统的水彩画创作的基础上不断的创新,寻求突破。水彩画作为绘画艺术的一个分类,有明显区别于其他画种的特性,更能表现创作者细腻的情感世界。情感的表达就是水彩画艺术创作的核心。

第一章 从蒋智南水彩人物画艺术语言中探求情感

第一节 水彩创作的题材表达情感

绘画情感表现应该来源于生活,又高于生活,脱离了生活的艺术是不能让观者产生共鸣的。绘画中表现出来的情感是艺术家对生活的体验与感受。艺术家的个人生活、学习经历对绘画创作都具有相当大的影响,水彩画家蒋智南曾多次赴欧洲和美国游历采风,其绘画创作中的情感就源于看似简单而又平凡的生活带给他的独特的内在感受。

蒋智南认为只有真情实感的艺术作品才有可能打动观者,如果再将爱注入到作品之中那将会让更多的观者感受到温暖。他的作品主题高度生活化,关注着生活中的精彩瞬间,在他看来普通、质朴的题材更能够打动观者,让观者感受深刻、感同身受。蒋智南形容其艺术作品为走马观花式的创作方式并且会尝试不同的题材,作品主题以阶段性方式呈现,如“中央公园马车系列”和“新疆巴扎人物系列”等等尽管主题不同,皆能反映出蒋智南在不同时期艺术创作的心路历程以及多姿多彩的生活经历。

1996年蒋智南曾在法国的“巴黎国际艺术城”进修学习,这也是他第一次出国“深入生活”,在这期间每天都观看博物馆、转画廊、看大师的原作,但蒙娜丽莎的微笑都未能打动他,倒是地铁里卖艺人的琴声会让其难过,在广场上画像的人们更让他感到同情,^①蒋智南也因此感受到生活比艺术更生动。作品“光与影的对话”获《全国第三届水彩画、粉画展》银奖,并在巴黎艺术城及枫丹白露举办画展,此后他开始了美国自驾游之旅,横穿了美国十几个州,参观了二十多个国家公园,深深地被马的造型及各色的马车所吸引,被那一张张生动的面孔所感动,为此收集了大量有关马和马车的资料,他认为马与车的结合非常完美,并且很适合用水彩来表现。

2008年蒋智南和一群志同道合的朋友在西班牙的多个小村子进行采风,近距离的感受欧洲百姓的生活,体验了不同的生活方式和生活情趣。在此阶段进行了走马观花系列创作,深入生活,短时间内

极大拓展了视野,捕捉令人激动人心的时刻,将其艺术化的呈现在作品之中。在2010年的暑期这段时期也是蒋智南水彩艺术创作的重要转折点,他形容在南疆是最能够打动他的地方像是生活在500年前,仿佛是进入了另一个时代,人的感情很丰富,眼神干净纯粹,此后他创作了很多与南疆生活相关的人物画作品,如《新疆人物系列》、《巴扎见闻系列》多为老人形象,以自己独特的观察视角和他独特的内在感受准确表现了瞬间的人物神情和性格,从蒋智南绘画创作的题材中,我们可以清晰的看出他对生活的热爱以及对他人的关爱。

第二节 水彩人物画创作的技法表达情感

随着时代的进步技术的革新水彩技法愈加丰富与多元化,艺术家运用技法的过程中,应该为水彩画的画面本身服务,而不是被水彩技法所禁锢。^②探索水彩画的目的是为了为了更好的表达画面中的情感。蒋智南认为水彩技术性的把握是十分重要的,但更重要的是要让技术为艺术服务,这样的作品才与艺术相关。

水彩的绘画语言与情感是不可分割的。斐德勒说过:“哲学家依靠语言文字表现他的精神思索,才能成为哲学思想;艺术家的精神,依靠表现技巧表现出来才有艺术价值。”^③想要在一副水彩创作中表达出艺术创作者想要传递的情感,离不开精湛的绘画技法的帮助,同时,在水彩画创作过程中所呈现出的精湛的技法可以表达出创作者想要传递的情感,创作者的情感体验被融入进了作品中,使得作品具有无限的生命力。水彩画是一个十分具有灵活性和可塑性的画种,一个最显著的特征就是它的“水味”蒋智南尤其喜欢探索水彩绘画过程中水色幻化的无限可能性,并且痴迷于在创作过程中由于“失控”所带来的效果和快感,认为这是水彩艺术所特有的。

在蒋智南的水彩画作品中,我们往往看不到生硬的笔触,大多运用了干湿结合的表现技法,这种传统的绘画表现技法能够突出水彩画本身具有的清新、干净、透明等特点,增强画面的表现力,也能够更加直接的表达艺术创作者的情感世界。如图《女儿 Niki》这幅作品描绘的是他女儿的形象,人物面部在阳光的照射下,变得柔和细腻,从画面中可以看到人物并没有进行过多的刻画,笔笔皆到位,没有任何一块无用的颜色,将小女孩的形象表达的恰到好处,人物采用干湿结合的绘画方法,而背景则是用湿画法的表现方法,画面虚实相应,产生鲜明的对比,蒋智南笔下的女孩形象能够让观者感受到阳光开朗的性格特征,灰冷色的色调将女孩的书香气展现出来,同时也表现出蒋智南对女儿的爱。

《女儿 Niki》

绘画语言技法始终是一副作品筋骨和脊梁,是艺术中最坚固的材料。艺术创作是人类精神生产活动和精神需求,是人类内心情感的体现。艺术家必须有饱满的感情、对生活的热情,和关心爱护他人,因为只有这样,才会被他所描绘的事物所感动,从而感动观者。^④所以说作品是画家内心的真实写照。

第三节 水彩人物画中光影表达情感

随着艺术家们对艺术创作的不断探索,在当下对于光影在画面中的艺术呈现也逐渐有了更加鲜明的个性化语言符号特征。艺术家们会使用不同的绘画方式来增强画面中光影所发挥的作用及他们想要给观者呈现的艺术效果,^⑤在创作艺术作品时会创作对象的感受进行艺术化的主观处理,并借助于光影将情感表现在作品中。

光影作为蒋智南水彩画创作的一个重要表现方法,始终贯穿于蒋智南水彩画创作的全过程的一个重要转折点是在他于1999年在美国发生过一场严重的车祸以及其女儿的出生,让他对生命和生活有了许多新的认识和感受,生活态度和艺术创作都开始有所改变,此后更加注重观察生活中的细节,强调作品的光影效果,试图用光影状态下的主题来表现生命精彩的瞬间。《百叶窗前的天使》是蒋智

南早期光影代表作品,画面中的孩童正在熟睡着,阳光照射在百叶窗上影子落在了孩童身上,光影冷暖变化丰富,用花瓣作为背景,衬托出孩童的天真浪漫,产生出和谐的画面感。

在他的画面中,利用阳光强烈照射的时间点,把握水彩清透亮丽的色彩特征,捕捉人物场景精彩动人的瞬间,在展现客观自然表象的同时对其进行主观的处理,用丰富的色彩变化来营造情感氛围。《巴扎见闻》系列水彩作品为蒋智南在新疆南疆时期的创作,将热闹的集市和淳朴真诚的人民进行艺术化的主观表现,他通过对描绘对象的深入观察感受,内心产生真实的情感体验,画面表达出强烈的空间关系,将光影巧妙的置于人物背景之中,突出人物主体,人物造型严谨细致,背景则是采用湿画法进行大面积的晕染,表现出了浓烈的情感氛围与意境效果。他的画面中充满着光与色的美强烈的光影氛围,赋予了蒋智南水彩画独特的审美意义。

当代水彩画中的光影已呈现多元化的表现方式,蒋智南在表现光影效果通过松弛自然的笔法、柔和亮丽的色彩、水的流动性,将光影的虚实、明暗、冷暖表现得淋漓尽致,有着强烈的韵律和节奏感,增强了画面的表现力。蒋智南不断探寻光影的过程中有了独特的表现方式,将光影与画面共同构成和谐统一的整体,将内在的情感通过光影的形式融入到作品之中。

结论

情感表达在艺术中占有很重要的位置,情感是艺术的灵魂,没有情感的艺术作品就如同没有灵魂,蒋智南是一位率真、内心充满爱与感恩的画家,灵动的光影旋律、清新淡雅的色彩变化、精准概括的线条及简练的构图共同形成一幅幅精彩绝伦的艺术作品。他的艺术作品之所以有强大的艺术感染力,不仅有水彩语言的艺术呈现,还有画面中所传达的平凡而又感人至深的情感氛围他的作品从襁褓中的婴儿到维族老者,柔和灵性的光影、通透亮丽的色彩,表现出他对生活充满阳光、热情的态度。他用光影表现平凡生活下人性的善良与关爱,表现生命的精彩;他用真诚、感恩的心来对待生活,对待艺术创作。

总之,情感一词说来简单,但是想要在人物画中传递情感还是需要具有扎实的基本功才能做到的,这一切都需要我们不断地探索和积累。

参考文献:

1.著作:

- [1]清华大学美术学院绘画系教师个案研究蒋智南[M].湖南美术出版社清华大学美术学院绘画系著,2014.
- [2]中国哲学概论[M].人民美术出版社,朱光潜著,1964.
- [3]蒋智南水彩画集[M].杜大恺著,1999.

2.学术论文:

- [1]蒋佳茜.论中国人物水彩画的情感表达[D].湖南师范大学,2016.
- [2]高静沅.光影在我水彩画创作中的应用研究[D].广西师范大学,2021.

注释:

- ①清华大学美术学院绘画系教师个案研究蒋智南[M].湖南美术出版社清华大学美术学院绘画系著,2014.
- ②蒋佳茜.论中国人物水彩画的情感表达[D].湖南师范大学,2016.
- ③中国哲学概论[M].人民美术出版社,朱光潜著,1964.
- ④蒋智南水彩画集[M].杜大恺著,1999.
- ⑤高静沅.光影在我水彩画创作中的应用研究[D].广西师范大学,2021.

致谢:三年的研究生生活是快乐而又短暂的,非常感谢我的导师聂春辉在我研究生期间给予的指导和帮助,还要感谢美术学院其他教师在这三年里给予我在专业上的指导。感谢家人、舍友、同班的同学在我研究生学习期间给予我的支持和鼓励。感谢新疆艺术学院为我提供了学习的机会。

作者简介:苏萌(1995-3-22),女,汉族,籍贯:黑龙江省,学历:研究生,专业:美术,职称:学生,研究方向:水彩,单位:新疆艺术学院,省市:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,邮编:830049