

从罗寒蕾工笔国画作品中论色彩意象的表达

孙洪胜

(大连艺术学院)

摘要: 本文分析并研究了国家一级工艺美术师罗寒蕾的工笔国画作品中的作品色彩意象表达,分析了色彩意象表现中所蕴含的构成关系以及意义,以此目的去感知作品中所传达出来的色彩意向,引导人们拥有色彩美感和人文情怀。罗寒蕾的作品通过独特的色彩造型语言,呈现了当代文化艺术工作者用诗性情怀把古典经典文学作品再现出来的一幕,深刻地展现出了对古典文化的一次礼赞,赞美了当代艺术家们的创作精神,在很大程度上对我们艺术创作的“表情达意”产生了许多启示。

关键词: 罗寒蕾;工笔国画;色彩意象;人文情怀;表达

色彩就像阳光、空气和雨水一样,对画家来说特别重要。画家通过色彩去描绘客观事物、表现自我情感,这是来自灵魂的外在写照。通过色彩的隐喻传递色彩意象之间存在的多重效果从而与观者一齐产生心象的共鸣^①。

一、罗寒蕾作品配色用意分析

罗寒蕾画功扎实,内心宁静,她的画大多数以表现人物为主,对写实工笔画的细腻技术传统有着很好的继承,呈现出优雅、安静、温暖的意境。存在于生活中的平凡朴素之美是她注重表现的题材,对于画面创作她善于把握和控制,很好地将西方素描和绘画技法进行了结合,呈现出栩栩如生的人物形象。在她的画中,人物的面部表情和衣纹肌理,处处透露着精湛的画面组织能力、处处透露着高超技艺、处处透露着对意境的处理方式,非常值得我们去学习借鉴。“罗马不是一天建成的。”一粒种子成长为果实需要四时的交替与灌溉。通过西方艺术色彩意象的研习以及东方文学作品的分析,从罗寒蕾的作品中,可以看出她的基础色彩美学、创意色彩美学和对材料的认知的功底都是扎实的。

罗寒蕾的作品中,用心表现出了静穆安逸,画面中所表现出来的淡淡迷茫和升华的寂寞,都使人陶醉。品她的画境,犹如柔软的轻古典音乐,而不是重金属般的现代音乐,色彩意象在她的画中得到了很好的表现。她的画面色彩大多是清润单纯的,但偶尔会有几块“偏执”的黑色,把一种很不协调的未完成感呈现出来,在画面上显得比较突兀,但是当近距离观看时,可以发现细腻合理的浅色又让人恢复平静。如《等待》,用黑色的太师椅和花架突出了浅色的人物形象,后方的暗红色木箱,也起到了同样的表现效果。《狐》这幅作品,重点突出了人物的面部,使得头发更“黑”、面部更“白”,成为视觉焦点;而狐狸毛领只渲染了一块黄色,但是却比全部染成黄色更有意境和意象。她的画,古典气息和现代技法并存,时光的味道融入画面中的每一个元素之中,有的看似古画,却依然带有明艳色彩。运用得当的色彩,使得她画中的人物具有鲜明的性格特征^②。

二、罗寒蕾作品色彩语言分析

罗寒蕾在接受《南方日报》记者访谈创作时,说过这样一句话“每幅画都代表着一段感情。”她的作品,确实在用色彩情感传递着画面语言。

《婚姻组画》,是罗寒蕾对于三代人的不同婚姻观和婚姻关系的认识和表现,在这幅组画中,一对中国传统的椅子被用在整幅画中,象征着带有传统色彩的婚姻。她通过这一传统事物去暗示维系着三代婚姻的中国传统道德,用不同坐姿和不同颜色背景的语调表现出三代人,对时代差异进行了反映。该组画选用黑、石青、朱砂等常见颜色,对人物进行了衬托和塑造。《女儿》,表现了石青色背景下的椅子上坐着一个天真烂漫的小女孩,动作呈现了玩耍的形态,表现出了儿童天性活泼的浪漫一面,而另外一张白色的空椅子象征着女儿没有开始的婚姻,暗喻了罗寒蕾对女儿未来婚姻的期待和担忧。画面的形式语言和色彩语言之间的具象和抽象的情感隐喻关系被表现得非常好,也成为了罗寒蕾的一次自我情感之旅:色彩上尝试用不同色相的色彩组合而产生的视觉变化——透着女性内

心幽谧的心思,又有对爱情与生活的渴望,象征着自我成熟;和对下一代未来的期待与担忧。

在《太阳花》这幅作品中,罗寒蕾经过反复实践与推敲,最后用带有柠檬黄的白色花瓣和墨色的叶子作为“太阳花”的设色调。这两种颜色组成了对比色,“黄”与“黑”的色彩变调,既保留了其原色的性质,又改变了它的视觉本质。对这两种颜色在明度上做了变化(由浅入深),使“太阳花”因为色彩明度构成的不同而产生了不同的色彩意象;显得空灵悠远而神秘沉稳。从“太阳花”的设色画面中可以观察到,“柠檬黄”和“黑绿”传递着稳重的色彩感受,“柠檬黄”的颜色提亮了,“黑绿”的明度削弱了,反而比单纯用“黄”和“绿”去表现更有感觉也更耐看,真正体现出了“秋”的色彩感受。

在《静夜听风》这一作品里,以有色的女青年和窗外的夜景,对比无色的竹帘,无形地突出了“静夜中听风声”的色彩意象。画面设色采取由有色到无色的色彩渐变方法,主要物体人物采用黄色,背景物体用了黄绿色,次要物体竹帘采用灰色;对画面的空间感和层次感进行了表现,也很好地表现出了自然中的植物色彩;背景色在很大程度上受光照影响,呈现出了自然界在不同时间中的色彩意象。月夜下的“景”雍容大度,仿佛母亲之容颜。

而最具代表作的《金陵十二钗》画中的人物因为具有鲜明的色彩意象,也就被赋予了无形的生命,画面中,体现出了人对色彩的感知,和对心象色彩的表达。通过对色彩的巧妙搭配呈现出诗意的古典色彩意境。画面的主体色调以黑色系定位,象征着十二钗所生活的那个旧时代。其色调调和主要是:元春—主体人物—艳色调,表现出了温婉伤感,优雅神秘的意象;其他十一钗—次要人物—淡色调,色彩意象呈现出了安静而端庄、淡而柔和、温暖而自由的视觉效果;背景—深色调,带有压迫的感觉,给人的色彩感觉是浓郁而沉闷、色彩意象象征着旧社会的黑势力。

三、结语

“民国之后无大师”这句在当代画坛广为流传的话,说明了当代画坛缺少优秀的画家,在传统绘画的领域中更是如此。而罗寒蕾给我耳目一新的感觉,她对古典艺术进行了传承和创新。

习近平总书记说过:繁荣的中国文化,能使得中华民族伟大复兴起来,社会主义文艺的灵魂存在于中华民族精神之中,所创造出的作品要优秀要有时代价值。”^③当代美术作品也正是出于这样一份真挚的情感,通过艺术创作的视觉表现形式呈现出来——在丰富多彩的艺术形式作品中,我们寻找到了丰富的色彩意象。

参考文献:

- [1] 罗寒蕾.画坛名师大讲堂:罗寒蕾讲工笔人物·等待[M].合肥:安徽美术出版社,2014.07.1-292.
- [2] 罗寒蕾.绘·呼吸[M].成都:四川美术出版社,2018.11.1-144.
- [3] 人民网.习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话公开发表.
[EB/OL].http://culture.people.com.cn/n/2015/1015/c87423-27699235.html.