

浅谈艺术与色彩视觉语言的联系

孙洪胜

(大连艺术学院)

摘要:人们的衣着、饮食、家装、交通工具等事物的色彩充分地反映着民族、性格、喜恶以及品位的不同。人们用眼睛获得大约80%的信息,所以说人眼能感觉到丰富的色彩。色彩蕴含着异常丰富的意义,我们可以通过对色彩意象象征性的认识去了解色彩的丰富意义,这也是我们欣赏和感知艺术作品的重要前提。在不同艺术形式中寻找共同的色彩美学语言,是我们美术工作者获得的艺术珍宝,同时也能在其中找到色彩的灵魂。而我们美术工作者,应恰当地研究色彩的视觉语言,使美术作品呈现出美轮美奂的色彩视觉语言。

关键词:美术;色彩;视觉语言;联系;研究

艺术大师文森特·梵高说过这样一段话:“我心中有自然、艺术和诗歌。如果这还不够的话,那么我怎么才能知足呢?”到大自然中体味和理解生命的感悟是艺术的意义所在。这段话解释的是,为什么称艺术为高尚的呢?那是因为艺术能无私地理解人和世界。其中,色彩在传递人类世界的情感信息时所产生的始料未及的表现力(尤其是视觉造型艺术)恐怕是任何单纯形状的物象都所望尘莫及的,因此说色彩视觉语言是一门独特的艺术语言^[1]。

一、色彩视觉语言的概念

色彩视觉语言(Color visual language),是承载着人们视觉的记忆。艺术家通过色彩视觉语言去传达情感,艺术观赏者通过艺术家的色彩视觉语言认识作品传达的语境并产生新的构成联想。时代的变化使得人们不断增加对于色彩的认识,色彩不再只是孤立的存在,也不只是局限于黑白灰的色彩,对于颜色的区分,人类可以达到1000种以上,所以说色彩对我们的生活产生了影响,也丰富了我们的生活。

色彩是从自然中所衍生出来的,但它也不能脱离人类的审美活动,否则就会失去其意义。因此,色彩对人类文明起着十分深厚的影响。色彩具有独特而神奇的魅力,五彩缤纷的世界也是由色彩衍生出来的。

二、色彩视觉语言在我国传统美术作品中的体现

在我国人文山水画中的墨色空间里,用东方美学独特的色彩审美追求,传达着文人的情怀。在徐渭的水墨画中,我们透过洒脱的笔韵和墨色领悟到禅定和超脱的东方哲学,其意象透着悠远和神秘,还透露着无限的广阔空间。自然界的一切事物正是由于人类的联想能力而有着自己的独特色彩属性:天空、大地、花草、树木、传统民俗都存在色彩的表征、性格和气质,中国京剧脸谱中就色彩区分人物,如“红脸关公”和“白脸曹操”分别代表忠良和奸诈;红色的剪纸作为华夏民族吉祥的色彩代表着节庆的气氛,色彩视觉语言也大量地存在于中国画作品之中,例如国画大师李可染绘制的“红色山水”中国画作品《万山红遍》,满幅红色充分体现了诗词中“革命圣地万山红遍”的视觉造型表现。张大千的国画作品《桃源图》是对陶渊明的《桃花源记》从色彩语境和形式上所进行的转换与延伸,再把自己的作品创造出来。也说明了色彩就像阳光、空气和雨水一样,对画家来说特别重要。画家通过色彩将自我情感表现在客观事物中,这是来自灵魂的外在写照。并通过色彩的隐喻传递色彩意象之间存在的多重效果,从而与观者一同产生心象的共鸣。

三、色彩视觉语言在我国传统文化作品中的体现

颜色之于生活,不亚于荷尔蒙之于爱情。文学艺术通过文字语言让读者联想色彩画面并体验画面语言,它是视觉造型艺术的表情达意的艺术范畴。自古以来,色彩就成为了中国情感语言的象征,在“翰墨无形画,丹青无语诗”中得到了印证。中国的诗词歌赋中,对作者心中的情怀常用色彩意象进行表征,例如在《诗经》中,用色彩意象对人物的诗句所进行的表现有“绿衣黄里”(《国风·邶

风·绿衣》),意即绿皮黄里之衣,令读者联想到此衣的颜色虽如新衣一样鲜艳,实则是物在人亡徒留遗憾;“青青子衿,悠悠我心”,用“青青”表示了深青色,在诗中形容美好男子的衣襟,而“悠悠”表达出了女子的心境,描述了渴望与爱相遇的人的感情,表达了深刻的思想。红色和绿色这两种颜色也广为诗人所用。无论“绿肥红瘦”,还是“桃红柳绿”,都渗透着丰富的彩色图像。“绿”与“红”有着浓郁、热情、粗放、豪迈的色彩意象。在中国古典文学艺术中,色彩力量的表现妙处是远不止于如此的。可谓天赋之,无尽处。在我们的色彩创作中,这样的色彩视觉语言的联想给与了我们很多的启发。可以说,诗意赋予色彩视觉语言丰富而强大的情感力量。“因情咏彩,因彩抒情”,色彩视觉语言无形地存在于中国古典文学艺术之中,能使得我们的情感共鸣被无意“唤醒”。

四、色彩视觉语言在当代影视作品中的体现

获得第75届意大利威尼斯电影节的大奖“荣耀电影制作人”奖项,由著名导演张艺谋所导演的国产电影《影》,更是用影像的方式,运用环境空间与色彩美学,把人物的内心世界推向极致,可谓是在黑白色彩视觉语言之间大展东方美学。在水墨山水画卷中,用黑白灰影像和类似水墨淡彩的颜色,成功地表现出了人物特征,上演了一场乱世情仇。但是《影》并不是一幅黑白相间的图像。对于后期的褪色处理,张艺谋用物质控制的方法取代了。尽可能地用黑白灰去表现出了所有的道具、衣服和场景,最终把中国画的感觉实现,但并非是纯粹的黑白效果,而是使最终的画面意境空虚而又美丽动人。因为对色彩意象的精准和巧妙的表达,营造出了“中国风色彩元素亮眼惊艳”、“大量场景梦幻飘逸如同水墨丹青”的视觉效果,使得张艺谋用自己独特的色彩美学国风大作惊艳了全世界。通过对色彩视觉语言的解读,可以发现影视作品反映的不仅是人物形象,同时也是对独特的视觉美学的表达^[2]。

结语

现今的色彩视觉语言包含着人的智慧和价值。艺术家和美术工作者们都能从设计色彩中得到灵感,并应用于自己的作品之中。(如故宫的色彩美学已成为色彩研究的典范)。同时色彩也是连接传统与现代的桥梁^[3]。新的色彩视觉语言,绝对不是对传统色彩文化的全部传承,而是与时代产生联系,创造出独一无二的当代色彩视觉语言设计文化,所以当代的美术工作者们应该运用色彩文化引领时尚,用色彩点缀潮流。作为当代的美术工作者,应跟上时代的发展,集成色彩文化艺术,创作出时代佳作。

参考文献:

- [1] 王哲勤. 浅析美术作品色彩元素对人的视觉与心理影响[J]. 美术教育研究, 2019(17):48-49.
- [2] 邓芳亚. 电影中的色彩情感分析与未来展望研究[J]. 包装世界, 2019(01):178-179.
- [3] 陈修齐. 视觉传达设计的多元化艺术语言与表现方式探究[J]. 艺术家, 2020(03):90-90.