

洛佩兹曲线透视在写实主义绘画中的透视与空间感

王 丰

(新疆艺术学院 新疆 乌鲁木齐 830049)

摘要: 20世纪欧洲西班牙具象绘画艺术中出现了一位极具代表性的艺术家洛佩兹。其运用独特的绘画语言,通过对日常事物的综合提炼,并根据独特的观察方法转化到自己的绘画作品上。在绘画过程中,画家的观察方式对于画面的呈现有着重要的作用。研究洛佩兹的绘画观察方法,分析其绘画过程中构图和观察方法的重要性,了解洛佩兹在创作中对于事物的曲线变形的内在目的。在写实类油画创作过程中,使创作者能更好的把绘画技巧和主观意识充分的结合。由于构图对于绘画创作过程中有着决定性的意义,且洛佩兹绘画中有着特殊的构图方式,研究洛佩兹的绘画观察方法,有助于在绘画过程中能更好的进行构图和创作。本文以洛佩兹的城市风景画为切入点,通过对其部分作品的解析,探究其作品中所运用的构图方式。并通过其特殊的构图方式进行引申,探究曲线透视这种观察方法在具象写实绘画中的重要性。

关键词: 曲线透视;精神性;画面构成;心灵感受

一、洛佩兹绘画曲线透视在绘画中的表现

安东尼奥·洛佩兹·加西亚是20世纪西班牙最著名的写实主义画家之一。他精湛的写实技巧、敏锐的艺术视角、渗透在每件作品中真挚的情感以及隐藏在作品背后深层次的抽象元素,使得作品呈现出不朽的艺术魅力。³由于洛佩兹早期的艺术生涯不仅对古典主义绘画有着详尽的研究探索,同时在其绘画形式的呈现上也受到了抽象主义艺术的影响。所以导致了洛佩兹的绘画构图形式中,使古典主义绘画形式中的平面分割思维较好的运用到了其画面构图形式之中,把相同空间状态下的景物在经过画面构成的分割处理后,使不同状态下的景物有机结合并通过其中细小的联系形成相同的中心点,让整体画面处在一种微妙的平衡状态。而这种平衡状态的构成方式就是——曲线透视。

(一) 城市景观绘画中的曲线透视

城市风景的绘画内容自始至终都贯穿在洛佩兹的艺术绘画创作过程之中。郊区的风景、城市的景观、室内室外的近景事物等都是洛佩兹的绘画研究对象,但是值得一提的是,普遍存在其画面构成中最明显的特征是——都是以全景或类似鱼眼角度的形式使其绘画对象呈现在画面构成之中,而这种构成都离不开其特有的曲线透视的观察方式。

图 1-1 《由阿莫多瓦看到的马德里市郊》洛佩兹 1992

洛佩兹对于艺术创作的严谨在其城市题材的绘画中得到了很完美的体现。在作品《由阿莫多瓦山看到的马德里市郊》(图 1-1)中可以看出洛佩兹在绘画构图中由图像学的引导对于画面构成和画面透视的重视。整幅画面的形式像是聚焦状态下的相机一样,把画面中土坡的边缘处理成类似于弧线的状态,在这种整体的弧形的轮廓中引导观者的视觉点使观者的视觉点聚焦于画面的中。虽然圆在一定程度上减少了画面中二维的空间,但却使画面三维的纵深空间大大加强。⁴

(二) 曲线透视的图像呈现方式

洛佩兹绘画构成中的独到之处有很大一部分原因也是来自于其对文学、艺术、文化知识等诸多因素的破解杂糅,并重新融入进

其画面之中。其在绘画前期非常注重绘画对象对其内心感受的影响,虽然洛佩兹曾对印象派绘画有着详尽的分析研究,但相较于印象派来说,洛佩兹的绘画方式中主观性的东西占据更多。

图 1-2 《古兰大道》洛佩兹 1974-1981

而曲线透视的呈现方式,也更好的将洛佩兹的主观的感受更好的表达了出来。在绘画过程中,画家的观看对象的双眼是在移动的,有些画面的多视点的呈现效果,就是人们自然的观察世界时而产生的。⁵而在洛佩兹的绘画作品中,边缘线的变化显得尤为的重要,会随着画面的变化而进行变化。例如在《古兰大道》(图 1-2)中,在对于街道、房子等画面符号的处理上,对其边缘线进行了变形和夸张,导致画面中的绘画对象的边缘线都呈现出一种曲线的变形,给观者带来一种神秘的构图形式。如果单独的将这些景物进行研究的话,或许每个景物的透视和边缘线都会感觉有些偏差,但是把所有景物同时放在整个画面构成之中之后,画面在呈现出现实主义效果的同时也使整个画面的构成异常稳定。而这种扭曲的边缘的形式,也正是源自于洛佩兹严谨的测量,在严谨的测量结果下又巧妙的融合进了自己内心的心灵感受。这种类似于全景式的构图形式也正是归功于其特有的构图透视形式——曲线透视。这种特殊的绘画方式,以具象写实的方式呈现出了现实主义绘画的独特魅力。

二、洛佩兹的构图方式对其绘画语言的影响

洛佩兹以其特有的观察方式和绘画形式使画面产生了特殊的魅力,其对画面构成中光线、时间、角度的把控是极为独到的,这种独特的聚焦式的刻画使画面的效果和层次变得极为丰富,同时也使画面的内容变得尤为细腻。而这些打动人的形式与曲线透视的绘画形式也紧密相连。

(一) 曲线透视对于写实油画的创作语言表达

图 2-1 《木瓜树》洛佩兹 1970

在洛佩兹的绘画作品《木瓜树》(图 2-1)中,虽然整个画面的选取像是风景片中截取式的局部景观,但是整个画面的视觉感受却比整个风景的视觉上更具有冲击力。整幅画面色层厚实,反映了画家对画面根据时间和光线不同反复制作调整的过程,透过枝叶露出的黑夜星辰很好的体现了植物丛内部的空间感,浓郁沉稳的绿色枝叶随着方位的受光差异而产生丰富变化,使得画面层次得以充分表达。饱满丰硕的果实错落自然,刻画细腻,尤其是最前方果实上的细小笔触、肌理与裂纹更是把木瓜呈现得栩栩如生。⁶

曲线透视的观察方式对于画家在绘画创作中的创作语言有着重要的影响。在洛佩兹的画面中,往往对每个物体进行曲线的透视处理,并使整个画面的形式形成类似于鱼眼的透视,以画面中心为视觉基点向四周扩散,整体形式像是一个突出的圆球,在二维的画面上呈现出了极大的三维效果,使画面在曲线透视的观察方式中,和其内心对绘画景物特有的心灵感受的赋予虚下,使画面的整个形式出现了新的效果。现实主义的绘画形式得以保留,也具备了表现主义的精神内核。

(二) 曲线透视对写实油画中空间感的影响

具象写实绘画的基本要求之一就是其特有的纵深感 and 空间感,在平面化的二维空间里模仿客观物象来营造出产生视觉错觉的三维假象,是对画家的专业技能和专业知识有着严格的考究,一幅具象写实绘画作品中的空间感会直接影响到观者的画面整体感受,所以对于具象写实绘画画家来讲,空间感的塑造能力显得尤为重要。

在洛佩兹的绘画中,由于其独特的曲线透视的运用,使其整体画面的空间感和纵深感得到了很好的展现。其运用极高的绘画技巧将整幅画面的空间感和纵深效果做到了极致,对于色彩关系中每一处的微妙的变化也进行详尽的处理。远处的地平线与天空近乎交融但是在微妙之处又有所区别,极其细致的描绘将马德里的全景装进了画面之中。同时,从画面构成的点、线、面上来分析洛佩兹的画面空间感,也是极具精彩的。洛佩兹对于画面整体的把控在于他的全局意识,虽然客观的因素能够给创作者带来一定的灵感,但是创作者在整体画面上的把控能力也是不容小觑的。根据画面利用客观现实选取利于表现画面精神面貌的黑白灰点线面,坚固物体的形象和抽象的构成,综合而成具象与抽象的完美结合。⁷

三、曲线透视在油画创作中的意义与价值

洛佩兹的构图方式打破了传统的构图方式的束缚,与前人留下

的构图规律大相径庭,但是绘画对象却又是人们习以为常的额日常生活中的物品,通过其特殊的构图方式对这些事物在画面中的构成打破重解,形成了其特殊的画面效果,提升了观者的视觉感受,不仅强调了绘画中的客观的外在物象,同时也表达出了洛佩兹的绘画的精神内核,对于其主观性的感受得到了很好的表达。

曲线透视在洛佩兹的绘画构图方式中有着很重要的意义。洛佩兹的构图原则很大程度上取决于他的绘画创作理念,并且总能找到一种适合表现物体主体性的视觉角度与构图形式,小到家具,大到风景,洛佩兹的画面构图可以用四平八稳来形容,主体物的举重防止及左右对称的处理让整个画面处于一种平稳有力的状态。⁷

洛佩兹的曲线透视对于具象写实主义绘画的发展具有重要的意义。他将身边熟悉的事物组织成熟悉又陌生的氛围感中,在他的画面中能产生一种心理的共鸣。⁸对写实绘画中对其空间感和纵深感的塑造有着重要的推进作用,同时对于艺术家在绘画精神性的表达中又能较好的表达其精神内涵。在对观者来讲,曲线透视的运用极大的提升了观者的视觉感受,使观者能够更好的感受到创作者的精神内核,同时在曲线透视的作用下,使观者的视觉重点得到了聚焦,产生了更好的视觉体验。

结语

洛佩兹的绘画作品在传入中国后对当时中国的艺术环境带来了一定的影响,不仅为当时中国艺术家们的创作理念带来了冲击,还激发了其对当时环境、人文状态的思考,同时也对当时的绘画技法和绘画语言带来了一定的拓展。

具象绘画不会随着时代的发展而消亡,其精神内核和绘画技巧也会一直延续。同时,曲线透视这种绘画技巧也会更多的运用到具象绘画中去。因为曲线透视的存在对于具象写实主义绘画的绘画技巧带来了一种新的探索方式,同时也为艺术家表达自己的主观感受带来了新的表达方式。当代的绘画不仅仅是对客观事物的再现,更多的是艺术家对于人与社会、人与自然等之间的矛盾和相处模式的思考,艺术的最终视角也会回归于哲学。同时,艺术又是创作者的精神内核对整个时代的综合提炼,是现实与精神的碰撞与交融。艺术在主客体的交汇中得以发展,是精神的客观再现,也是美的综合提炼。

参考文献:

- [1]周纪陆.洛佩兹作品中的艺术手法[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2013,30(01)
 - [2]雷深棚.从洛佩兹《由白塔大楼看到的马德里》谈城市风景画[D].杭州:中国美术学院,2018(01)
 - [3]龙淑珍.洛佩兹·加西亚油画作品中“真实感”的图像学分析[J].戏剧之家,2019(11)
 - [4]于帆.质朴平静的生活之诗——读安东尼奥·洛佩兹·加西亚的写实绘画艺术有感[J].艺术品鉴,2018(36)
 - [5]王燕.洛佩兹的素描画面效果分析模拟与学习[D].北京:中国艺术研究院,2018(01)
 - [6]张文婷.我对安东尼奥·洛佩兹·加西亚具象绘画中本质内容的分析与研究[D].厦门:厦门大学,2017(08)
 - [7]舒倩.静谧的时间——洛佩兹·加西亚具象绘画语言的精神性探究[D].重庆:重庆大学,2017(06)
- 王丰(1996-),男,汉族,河南濮阳人,新疆艺术学院美术学院2020级在读研究生,专业:艺术学,研究方向:油画研究。