

# 浅谈色彩在绘画中的情感表现

宁 静

身份证号码: 5101841984\*\*\*\*0025

**【摘要】**色彩作为绘画语言中的一个重要因素一直在绘画中起着重要作用,尤其色彩在传导画家情感上的作用更是非常重要。从很多绘画大师的作品中可以看出每一位都有自己独特的方式运用着他的色彩语言,诉说着他们的感受。而所谓色彩的情感表现,不是因为色彩果真在那里自我表现,而说的是就传导艺术家的主观感情来说,色彩具有一种潜力,同时这种潜力也只是在被艺术家创造性地运用起来时,才可能得到发挥。文章试从色彩的感情表现在西方绘画中的发展,并结合分析绘画史上一些色彩大师的色彩情感语言,来研究色彩在传导艺术家主观情感方面的重要作用

**【关键词】**色彩; 色彩的情感表现; 情感传导

## 1 研究原因

一幅好的作品是由诸多因素构成的,色彩是其中之一。对色彩在画面中的表现力和色彩对艺术家情感的传导一直是我绘画学习中感兴趣的课题。我一直认为色彩是油画语言的灵魂,他有着独特的魅力也是我进行创作是考虑最多的问题。我一直着迷与色彩所带给画面的感染力并且想通过色彩来创造一种画面“气氛”表达自己的艺术观点,因此我选择用油画语言中色彩的情感表现作为毕业论文的研究内容,分析历史上和当代绘画中名家的色彩语言并结合自己毕业,更加深入的体会色彩在传达画家情感上的重要作用。

## 2 对绘画中色彩和色彩的情感表现的简述

色彩是绘画的重要语言,可以说人类的美术史实际也是一部绘画色彩的发展史。色彩的运用在美术史中大概有三种“一种是‘说明性’的色彩运用,这是最原始的,用绿色画树,用蓝色画天,用赭色画土,树是否一定绿色,绿得如何,这无关重要,色彩只是作为某物的说明和象征就可以了;第二种是文艺复兴以来‘明暗色调’的运用,这种方法按物体在光之中的明暗的色彩强度关系建立起来的色彩体系,是附属于素描的色彩运用,第三种是色彩的纯粹运用,是人的情感世界、个性、气质特点的外化。”

所谓色彩的情感表现,“不是因为色彩果真在那里自我表现,而说的是就传导艺术家的主观感情来说,色彩具有一种潜力,同时这种潜力也只是在被艺术家创造性地运用起来时,才可能得到发挥。”在情调的渲染和情感的表达方面色彩能够迅速地触及人们的心灵,使人受到感染。并且画把在自然面前激发出来的审美感情和情绪借助各种不同的颜色的性格意蕴,具象联想和抽象联想凭感觉恰当的色彩进行艺术表现。做画的过程中充满个人的情感律动。随着现代绘画主观精神的强化,绘画中色彩在情感方面的运用得到更大的发展,可以说油画色彩的丰富表现力和它所产生的情感力量在油画艺术中起着极为重要的作用。

## 3 浅谈色彩的情感表现

### 3.1 色彩的情感表现在西方绘画中的发展

在西方古典绘画中重形轻色,色彩在画面中只是辅

助因素。从印象派开始

对画面色彩的关注逐渐加强,色彩开始逐渐摆脱素描的束缚,成为真正意义上的色彩表达,出现了光与色的分析和光色的表现,但印象主义时期的色彩理论还只是认为色彩是光影的产物,艺术家应该科学地再现光与色的客观规律。虽然这一时期色彩观念得到了极大的发展与突破,色彩也不再是素描的附属品,但在色彩的情感表现这一观念上还没有明显的表现。这一时期画坛涌现了很多大师,如:莫奈、毕沙罗、马奈、雷诺阿……

在后印象派时期的艺术家开始关注心理感受,在绘画语言中色彩的情感表现真正得到了发展。在这一时期有很多大师对色彩在情感上的表现力进行广泛的探索。油画色彩语言发展到这个阶段涌现出一大批伟大的艺术家,他们在色彩的运用尤其色彩的情感表现方面都极具个人特点和魅力。

在后印象派以后,许多艺术家更加全面地展开色彩的情感力量。野兽派的画家大量运用主观性色彩,使用亮力的纯色,把颜料直接涂于画面上,让本能和感情作画。野兽派以后的绘画中色彩在情感表现上的发展不断推进,甚至把油画色彩作为纯主观情感的表现手段。像艺术大师毕加索在他的艺术创作生涯中曾出现过蓝色时期和玫瑰色时期,西班牙政治的动荡,人民生活的悲惨孕育了画家潜意识里的忧郁,毕加索笔下冷漠、忧郁、孤独、不幸、神秘的蓝色,正是他本人灵魂状态的外化。而粉红色时期源于爱情的滋润与甜美,画家笔下沉沦苦痛的蓝色逐渐由温馨、丰富的色彩所代替。画家放弃了色彩的写实性而直接用色彩来表现一种苦闷忧伤忧郁的情绪和诗意浪漫感。到现代派(包括冷抽象、热抽象等抽象派以及超现实主义等)的画家中,他们都把色彩作为一种观念的体现,追求用色表现画家内在感情。随着绘画史的发展艺术家越来越注重色彩的情感表现。正是色彩的情感表现成为他们的画打动人的地方所在。

### 3.2 色彩大师马蒂斯的个案分析

马蒂斯是绘画史上著名的色彩大师,他独特的色彩语言充分表达个人情感,同时马蒂斯也是我非常喜欢的画家之一。

马蒂斯的绘画敏锐地捕捉到了色彩的感情元素,并借此创造了新的色彩结构,从人的精神和谐的高度给他

的弄墨重彩赋予了强烈的个性特色和精神意义——一种深层的宁静与和谐之美，一种高度理想之美。

作为野兽派的代表人物，马蒂斯认为色彩因自身而存在，色彩具有它自身的美，人们可以利用表现性色彩进行创作，而无须描写性的色彩。从而，马蒂斯一直利用色彩作为传达他自己情感的手段，而不是作为抄录自然的工具。马蒂斯曾说过：“色彩所固有的特性不是把世界作为一种物体的现象来表达，而是作为一个现实中惟一存在着的世界——画家脑海中的世界来表达。”在马蒂斯的画中他大量运用明快的色彩并将色彩的情感表达推向了另一个高度。在他的作品中使用了更抽象和更加浓烈的色彩，使世人相信颜色不仅可以描绘物体，更能够表达情感。《红色的和谐》是马蒂斯成熟时期的代表作之一，画面描绘的是微不足道的家庭琐事，而画家只是把它作为一切构图的一种依据，而创作一个线条与色彩的组合。在画面中他用一块未加调和的涂抹均匀的红色覆盖了大部分画面，映衬了黄色的水果，棕黄色的椅子、窗框、妇女的头发，蓝色的天空、屋顶，绿色的草坪、树丛，白色的衣领、袖口等。这些不同明度、冷暖、形状的色块，互相呼应、对比衬托，尤其是那些大块平涂、个性强烈的色块在画家严谨的布局形成一种平稳的和谐，使人感到温暖、舒适，得到视觉上的满足而并不因色彩的高纯度而使人感觉视觉的压力。这幅画的色彩完全是主观感受的产物，而绝非客观的如实模仿，显示了画家对传统绘画色彩的突破，并用这种渗透着强烈主观性的色彩来表达宁静平稳的审美理想。就像马蒂斯说的：“我所梦想的是一种平衡、纯洁、宁静、不含有令人不安或

沮丧的题材的艺术，对于一切脑力工作者，无论是商人或者作家，它好象一种抚慰，象一种镇定剂，或者象一把舒适的安乐椅，可以消除他的疲劳。”马蒂斯所认为的这种色彩在画面中的平衡结构在这幅画中表现无疑。

可以说马蒂斯完全控制着他画面的色彩随他的情感摆动，在他的画中色彩尽可能的为表达画家情感而作用着，各种明亮的色彩甚至和物体本身并没有什么关系而是画家情感彻底流露的表现。马蒂斯根据情感的需要，将高纯度的平面色块在画面组合，使其形成冲突对比或平衡和谐的关系，他说：“我把色彩用作情感的表达，而不是对自然进行抄袭。”

### 【参考文献】

- [1] 孙周兴、高士明：《“现象学与艺术”国际学术研讨会文集》，中国美术学院出版社，2006年版78-79
- [2] 黄宗贤：《从原理到形态——普通艺术学》，湖南美术出版社，2003年版63-56
- [3][美]约翰·雷华德：《后印象派绘画史》，广西师范大学出版社，2002年版102-113
- [4][美]杰克·德·弗拉姆：《马蒂斯论艺术》，山东画报出版社，2004年版20-35
- [5] 赵勤国：《绘画形式语言》，黄河出版社，2003年版65-68