

浅析油画语言的独特表现力

张爽 于婧

宁夏大学美术学院 宁夏银川 750021

摘要: 油画语言具有丰富的内涵和表现形式, 艺术家运用材料技法、造型色彩、笔触肌理等独特情感的语言表现形式传达他们对客观事物的直接感悟与思考。不仅如此, 油画语言更是艺术家与受众, 艺术家与艺术家之间进行交流的平台, 在这个平台中表达自己的思考与感悟。文章试图通过对油画语言形式的分析, 探讨油画创作中独特的表现力, 如材料与技法表现力、造型与色彩表现力、笔触与肌理表现力、艺术与情感表现力, 正是有了这些独特的表现力, 油画艺术创作的魔力得以凸显, 使作品完整并具有艺术活力。

关键词: 油画语言; 多样性; 个性; 表现力

语言是人们交流和表达思想的媒介, 是我们认识世界的有效工具。通过语言可以拓展人的视角, 可以更好地了解我们所处的世界, 可以有效的沟通交流传递情感。语言可以表达那些不可触摸的和无形的东西, 比如思想。还可以表达我们的感知, 比如“事实”。我们可以用语言思考、记忆、想象, 最后表达出所有事实的全部。绘画正是因为有了自己的语言, 才能描绘事物, 再现事物之间的关系, 展现各种事物之间相互作用的规律, 才能去冥想、去预言、去推理。我们还可以用语言进行交流, 将可听可见的词语以一种所有人都能理解的方式排列, 通过这种方式反映出我们的各种概念、感知对象以及它们之间的关系。苏珊·朗格在《艺术问题》中提出一个事实: “凡是用语言难以完成的那些任务——呈现感情和情绪活动的本质和结构的任务——都可以由艺术品来完成。”因此, 艺术品本质上就是一种表现情感的形式, 它们所表现的正是人类情感的本质。同样, 油画语言亦是如此, 它是艺术家与观众、艺术家之间进行直观交流的载体。“语言能使我们认识到周围事物之间的关系以及周围事物同我们自身的关系, 而艺术则使我们认识到主观现实, 情感和情绪……使我们能够真实地把握到生命运动和情感的产生、起伏和消失的全过程。”^①艺术表示一个做或造的过程, 艺术家通过独特艺术语言传达各自内心想法与情感。在欣赏众多优秀油画作品时, 我们会发现艺术

家的油画语言都是不尽相同的, 着重表现在艺术家个性化笔触、多样化色彩、特色化表现等方面, 呈现了画家与众不同的个性风格和鲜明语言, 使艺术家油画作品极富个人魅力。

一、材料与技法表现力

技法 (technique) 也可表示为技巧 (skill)、技术 (technic), 技巧拥有艺术性需要艺术家注入热爱, 这条经验适用于美的艺术和技术的艺术。油画最基本的技法有三: 一是北欧尼德兰画派, 以扬·凡·爱克为代表的透明薄涂画法; 二是意大利画派以威尼斯提香为代表的透明厚涂画法; 三是以弗兰德斯画家鲁本斯为代表的融合南北技法暗部透明薄涂、亮部不透明厚涂的折衷画法。17世纪以后的画家, 虽具有各自风格和独特技法, 但都没有脱离这三种基本的传统油画技法。例如印象主义画家梵高, 他所运用的直接画法直观地表达了自己真挚热烈的情感, 找到了属于自己的独特画面表达油画语言和形式。梵高用对比强烈的色彩, 短促精炼的笔触, 真挚热恋的情感表现所画事物的生命与活力。他说: “当我画太阳时, 我希望使人们感觉到它是以一种惊人的速度旋转着, 正在发出威力巨大的光和热的浪。当我画一块麦田时, 我希望人们感觉到麦粒内部的原子正朝着它们最后的成熟而努力。”^②

油画材料分为: 基底材料、油画颜料、媒介剂材料。基底材料: 是承载绘画颜料层的依托材料; 油画颜料: 是绘制时直接表达绘画色彩和肌理效果的主要材料; 媒介剂材料: 是用于调整颜料性状并使其和基底材料结合在一起的各种稀释剂、结合剂和上光剂等。材料的适用范围极其广泛, 表现方式更是狂野不羁独出心裁。这可以开启我们的创作灵感之泉。例如当代艺术家

作者简介:

张爽 (1995年——), 女, 汉族, 内蒙古准格尔旗人, 宁夏大学美术学院在读硕士研究生, 研究方向: 油画。
于婧 (1981年——), 女, 蒙古族, 内蒙古乌兰浩特人, 宁夏大学美术学院副教授, 主要从事美术学相关研究。

K·D·Tobin的作品使用材料就很丰富，他喜欢将世界各地的新闻报纸上的标题和片段放到作品中去，使之可以成为记录时间的元素。这些元素加到作品中不仅有了特殊的意义的制作过程，也使作品表面的纹理更加丰富。他会在画布上刷三层石膏，在石膏层干了之后，用混合颜色制作一个抽象的画，之后要刮去画面表层的颜料和新闻印刷品，经过这番制作过程，画底会从刮痕中透露出来。创作过程中进行的打磨、刮蹭、碾磨有点像刮旋风，之后会添加更多的颜料，凝胶水和新闻纸，直到他认为合适为止。他穿梭在整个画布中，不仅是安静的凝视和冥想，而是全身心地投入作品中。

通过Tobin的创作过程可以看出，优质的油画材料配着高超的技艺会升华作品的品质。当然不仅仅如此，优质的油画材料可以延长作品保存期，长期保持作品不变色，能够更好地呈现作品面貌。在油画创作中，根据艺术家所表达的内容选择合适的材料与技法，在画布上自由操作，用材料与技法丰富画面。

由此可见，艺术家在创作时对于油画材料与技法的选择也是丰富其油画语言的一种表现。油画的材料特性决定了绘画过程中的一系列工具，画布是选择粗麻还是细麻，油选用调色油还是松节油，颜料选用透明还是不透明色，使用材料的不同，所达到的艺术效果、形成的艺术语言也就不同。只有调动材料特性并与技法完美结合，才能慢慢摸索出适合自己的油画风格和油画语言，彰显自己的个性魅力，为创作铺路。

二、造型与色彩表现力

造型(plastic)与造形(shaping)两个概念不同，造型艺术包括雕塑、陶艺和绘画，造形首要考虑的是物体的形状、塑造与成形。在此，油画艺术讨论画面造型表现力。众所周知，造型是绘画的基础，它贯穿于整个油画创作过程，它不单单是塑造所描绘对象的形体特征，它还表现了物体中各种形式的整体联系，通过造型的表现与塑造，既能表达作者的内心世界和寓意，还能强化个人艺术风格形成画家个性化语言，使画面有视觉冲击力。当我们看一幅油画作品时，首先注意到的就是它画面呈现的视觉效果和作者的情感表达，那在这之中起重要因素的就是造型的表现力。说到造型就不得不提到西方绘画巨匠鲁本斯了，他的充满肉感的造型表现使人一眼就难以忘怀。他善于捕捉人物的动态走势，用流畅的线条，激昂的笔触，复杂的构图表现健康丰满的形象，体现他心目中理想美的标准。他的画面总是充满想象和富有激情，通过塑造丰满的型，让人物独具肉感，还用

明暗面造型，模糊形象的边缘，和背景相互交融使他形成了自己的油画语言，成为巴洛克艺术的代表。塞尚更是打破常规，不再是追求造型的精细和准确，而是运用几何形态进行归纳和处理，描绘对象的原始造型。英国作家沃尔特·斯科特说：“在伦勃朗的作品中，‘沐浴的男孩儿们’是一幅没有任何装潢的纯绘画。其中每一根线条都是活的。”^③一个画家只有掌握好造型并有扎实的造型功底，才能画出具有情感冲击力的作品。

色彩表现更是油画语言的灵魂，它是艺术家情感的自然流露，有独特的节奏和韵律并赋予画面情感色调。野兽派大师马蒂斯说：“我把色彩用作感情的表达，而不是对自然进行抄袭，我使用的是最单纯的色彩。”^④画家通过色彩语言传递自己对画面的见解，由于不同画家的艺术观念和审美经历各不相同，所以对色彩语言的掌握和运用更有不同的理解。色彩语言是通过色彩展现画面，展现画家内心独白，是连接画家与观众，画家与画家情感共鸣的桥梁。当我们在观看油画作品时，第一眼总是会被具有个人特色的色彩所吸引，进而会对这幅作品、这位艺术家产生浓厚兴趣。在早期岩画中人们就喜欢用醒目的红色勾画形状，表现对生命的渴望与热爱，把原始时期的美体现得淋漓尽致。而16世纪西方绘画发展中，威尼斯画派作品丰富饱满，风格欢快，抒情意味明显，色彩语言对后期巴洛克艺术产生了很大影响。真正完成色彩变革的当然要数印象派了，从莫奈采用细腻色彩表现瞬间光色到修拉运用光学科学原理指导绘画实践，用点彩堆砌形成鲜艳饱满的色彩效果，再到后印象主义画家打破色彩观念的束缚，主观概括提炼色彩，更多地表现艺术家主观情感，表达出艺术家的鲜明个性，彰显出艺术家特有的色彩语言。

不论是造型还是色彩都直观而生动地传达了艺术家的修养和情感，丰富了油画绘画语言，并且赋予画面节奏感和韵律感，使之呈现强大的感染力，艺术家正是通过造型与色彩的表现力展现油画的魅力。

三、笔触与肌理表现力

笔触(brushwork)与肌理(texture)的运用也是油画语言的独特表现，每个画家都有自己与众不同的风格，进而使用的笔触、作画得肌理也与众不同。就笔触来说，有激进的、有平缓的，有表现运动美感的，有抒发浓郁感情的，还有不同形状的笔触给人带来不同感受，方形笔触给人稳定，圆形笔触给人饱满，厚涂的笔触给人厚重感，薄涂的笔触给人轻柔感。笔触是展现画家自己娴熟技巧的重要手段，迎合时代需要，并且不断向前发展

的。例如，莫奈的笔触交错重叠、自由流动，既能使画面颜色浑然一体，又能捕捉美妙的环境气氛，使画面效果光彩诱人，轻松愉快。梵高旋风般，具有流动感的笔触直击观者心灵，在他的画面中，大笔触整体铺色，配合平行的小笔触，让整个画面错落有致，富于变化。梵高的绘画笔触还是带有情绪化的，大色块的堆积、连续不断的卷曲形状，更好地表达了自己内心的世界。他的每一笔都倾注着他的生命和热情。德拉克洛瓦的笔触雄浑有力，潇洒自由，极具浪漫主义情感。蒙克的笔触轻松自如、大胆奔放，反映出他内心的孤独与矛盾。不同的画家根据自身的生活经历和审美修养，运用不同的具有审美价值的笔触来丰富油画语言。笔触运用可以产生肌理，肌理既有偶然形成也有必然形成。

因此，肌理是油画语言的另一表现，根据画面需要能直观地呈现视觉效果。艺术家们探索各种新奇的材料技法，根据自己的诉求选择合适的油画肌理来表现。肌理丰富了画面的表现形式，还表达了不同材料质感表现的审美形态。高低起伏的凹凸感，给观众带来视觉冲击。比如说基弗的作品就是典型例子，他通过用真实的沙子、泥土参与画面制作，借助这些材料模拟表现所要的肌理效果，使画面更真实更具震撼力。肌理表现还具有抽象美感，在画面落下的痕迹被赋予不同的情感意义，可以是严肃沉重的，也可以活跃柔美的。伦勃朗的早期作品，用较薄的透明画法体现细腻平滑的肌理效果，彰显浓郁的古典气息。但是后期作品就多采用厚涂法，使肌理呈凹凸起伏的变化，这种厚涂法不仅使笔触更立体还能展现肌理的层层美感。薄中有厚，厚中有薄，结合色彩渲染，出现了奇妙的层次变化，给画面带来了一种浮雕般的效果。

如此，肌理可以达到写实与写意达不到的效果，使作品展现新面貌，表达新内涵，各种笔触的表现也承担着艺术家的观念和情感，彰显了艺术家个人风格，形成了属于自己独特的油画语言。如此，在画面中结合不同的元素和材料进行创新，丰富笔触和肌理表现，赋予作品时代意义，将会创作出令人期待的艺术作品。

四、艺术与情感表现力

罗曼·罗兰曾说：“艺术的伟大意义，基本上在于它能显示人的真正感情、内心生活的奥秘和热情的世界。”^⑤美国哲学家杜威在《艺术即经验》（1934年）中写道：外行的批评家有这么一种倾向他们认为只有实验室里的科学家才做试验。然而艺术家的本质特征之一就是天生来是一个试验者。没有这一特征，他就只是一个拙

劣的或高明的学究而已。一位艺术家必须是一个试验者，因为他不得不用众所周知的手段和材料来表现高度个性化的经验。这一问题不可能一劳永逸地得到解决，艺术家在每一项新的创作中都会遇到它。若非如此，艺术家便是重弹老调，失去了艺术生命。正是因为艺术家从事试验性的工作，所以他才能开拓新的经验，在常见的情景和事物中揭示新的方面和性质。^⑥这段话在《艺术哲学》中被写到：“‘开拓新的经验’，是艺术家的任务，也是他的伟大之处。杜威的话说得非常准确，指出了艺术创作在本质上是一种发现，是对新经验的开拓。”

艺术创作不是对情感作直接的描述，直接描述会引起概念化。试图通过技术直接描述情感，实际上将概念的标签贴在情感上，这样做并不创造出艺术品。当艺术家创作作品时，试图使情感表现为图像，这个图像也不是一般的图像，而是艺术家心中具有个性特征的情感。因此，艺术创作每一次都是创造。为了展示所有独特的个性，每一次的艺术创作都不是重复的。一位艺术家，上次创作了一部悲剧作品，这次他打算再创作一部悲剧作品，尽管两次都是对悲剧性情感的表达，但两次在作品中情感的传递是各不相同的。所以艺术形象是具有独特个性的情感之形象。有了情感形象，才能激励艺术家去建立一个世界即作品。正如美国现代主义画家马斯登·哈特利所说明的：“画家必须画他们的境界和乐趣，他们一定要说的而不是他们无可奈何地感到的东西，才是将引起对其感兴趣的人的兴趣的东西。一定时间的思想就是一定时间的情感。”^⑦所以说作品的情感就是作品思想。有了思想，作品就有了韵味。亨利·詹姆斯所说的，艺术品就是“情感生活”在空间、时间或诗中的投影，因此，艺术品也就是情感的形式或是能够将内在情感系统地呈现出来以供我们识认得形式。^⑧

在艺术创作中，油画语言始终承载着艺术家的情感表达，既唤起了艺术家的创作灵感，又是绘画作品不可缺少的灵魂。在创作时，艺术家通常需要将自己的个性和情感融合到自己的作品中，形成自己的艺术风格。为什么没有完全一样的作品存在，就是因为支配艺术家的作品创作的情感是各不相同的，面对同一事物更会产生不同的情绪，所以才会出现风格迥异的艺术作品。由于画家们生活在不同的时代和环境，有着不同的生活经历，造就了不同的性格，使得他们有不同的审美趣味和艺术感受。在选择主题内容时也是根据艺术家的修养和审美经验为出发点，进行思考创作，把生活中的美变成艺术美。艺术家所描绘的不仅仅是那个客观物象，更是自己

真实的内心情感的写照。

情感表现力并不是单一存在的，它是依附着材料与技法，造型与色彩、笔触与肌理的。一幅作品要想完美地呈现给观众，就要从造型、色彩、笔触、情感等语言上去深入探究，才能与画家进行心灵和情感上的沟通与共鸣。我们所熟悉的画家蒙克，他的绘画是发自内心的，如他的作品《呐喊》，他把自身的经历、心里的压抑、对死亡生存的深刻认识转换为油画语言，用高度概括的夸张造型，对比鲜明的线条与色块，表达自己的情绪和感受，使他内心活动淋漓尽致地展现在画面上，表达了他在那个时刻的心境和情感。正如蒙克自己所说：“我要描写的是那种触动我心灵和眼睛的线条和色彩。我不是画我所见到的东西，而是画我所经历的东西。”^⑨不仅油画如此，正如其他艺术作品一样，舞蹈也是一种可感知的形式。它显示了人类情感的各种特征。舞蹈并不是表演者在表演过程中的时即时情感，因为这种情感不是按一定的要求预先处理过的情感，而是当场情感流露的自然方式。

五、结语

纵观中外优秀油画作品，我们可以看出优秀的作品都有着个性鲜明的油画语言作支撑，更好地传达了作品的精神内涵，赋予其鲜活的生命力。运用好油画语言表现形式不仅可以唤起艺术家们对于创作的热情，唤起人们的审美精神与之共鸣，还能更好地诠释艺术作品的魅力。所以在艺术创作中需要找到代表艺术家的情感表达的载体，使艺术家能更好地表达思想和观念。黑格尔在《美学讲演录》中说：“按照艺术的概念，这两方面一心里的构思与作品的完成（或传达）是携手并进的。”^⑩因此在创作中，我们要重视研究油画语言的独特魅力，在艺术形式上不断创新与发展，将其运用到实践创作中去，展现独特的艺术效果，产生无限的表现力，体现艺术家真情实感的内心世界，创造出符合时代的优秀作品。

注释：

①[美]苏珊·朗格著，刘大基，傅志强，周发祥译：《情感与形式》中国社会科学出版社，1986年；第242页。

②[美]欧文·斯通著，常涛译：《梵高传》，北京出版社，1984年，梵高自述。

③罗伯特·歌德华和马可戴维斯编辑《艺术家论艺术》。

④[美]杰克·特·斯拉·马蒂斯传[M].红光，译.北京：人民文学出版社，1982。

⑤罗曼·罗兰著《罗曼·罗兰回忆录》.浙江文艺出版社，1984年10月第一出版。

⑥引自M，李普曼编：《当代美学》，光明日报出版社，1986年版，第438-439页。

⑦引自苏珊·朗格《情感与形式》97页。

⑧引自苏珊·朗格《艺术问题》24页。

⑨《蒙克传》[挪]阿特勒·奈斯著方芳译/广西科学技术出版社，2020年1月版。

⑩黑格尔：《美学》第一卷，商务印书馆，1979年版，第363页。

参考文献：

[1][美]苏珊·朗格著，刘大基，傅志强，周发祥译.《情感与形式》[M].中国社会科学出版社，1986年.

[2][美]欧文·斯通著，常涛译.《凡·高传》[M].北京出版社，1984年.

[3][美]杰克·特·斯拉著.《马蒂斯传》[M].北京：人民文学出版社，1982年.

[4][法]罗曼·罗兰著.《罗曼·罗兰回忆录》[M].浙江文艺出版社，1984年.

[5][挪]阿特勒·奈斯著，方芳译.《蒙克传》[M].广西：科学技术出版社，2020年1月.

[6][美]约翰·杜威.艺术即经验[M].商务印书馆，2010年8月.