

绘画中的黑与白分析研究

◆张斌

(西安美术学院 陕西西安 710065)

摘要:在绘画的过程中,黑白关系是整个画面不可缺少的重要因素之一,色彩固然能直观的表达感情,渲染气氛,但是不能为了色彩而色彩,画面中更加需要独特的视角去分析和把握,必须经得起仔细的推敲。画面中的黑与白也是我们从另一个角度观看世界的方式。

关键词:黑白;视觉;色彩;画面

[正文]

1.黑白在画面中的重要性和影响

绘画的形式很多,国画,油画,版画,雕塑,插画,动漫,儿童画,装饰画等等……其中尤为注重黑白灰效果的是国画和黑白木刻的版画,但所有的艺术创作形式中最开始都离不开对画面的黑白灰的整体构架。黑,白,灰,看起来单调的三个颜色,深层次的剖析之后,会发现在黑与白的交织下,会碰撞出无限的可能,从而对观看的人产生更多的思考和遐想。黑与白的画面碰撞出的火花是激烈的,其中意味更为广阔,它的影响之深远,涵盖的范围之广阔远远超乎我们的想象。

很多人在追求色彩的过程中,经常会盲目的追寻色彩的协调,努力的想要用颜色的变换和边缘的虚实来表现画面上的技法和表达自己的思想情感,后来发现,“万变不离其宗,万物皆在其中”。其实,我认为的“宗”就是最原始的黑与白的关系。一幅好画的构思十分重要,但是之后展示的画面效果还是画面的黑白灰构成,黑白表现不仅仅是黑与白的对比,更多的是从对象中提取的更深层次的艺术内涵的表达。

2.黑白在绘画中的视觉真实

绘画中的黑与白构成也是画面中最纯粹最真实的形式内容之一。海德格尔说:“艺术作品是真理发生的源初方式”,然而真理发生的初始方式也就是自然生发的过程,也就是万物从中涌现而返身隐于其中的不断流变不断生成的隐显之道。这也正是存在的本性。具象表现画家群体把自己的艺术实践理解为一种返回行动:返回纯粹视觉,并且通过架上绘画来向人们展示他们对事物存在的“真实”的视觉追问。在世界绘画史中,塞尚被称为现代艺术之父,即使在生命的最后,他仍然坚持不懈地继续追问真实。当塞尚谈自然对象的几何形体归纳,并没有把它作为一种物体表面的样式化简单对待,但是现代艺术片面地截取了塞尚的这一观点,随后出现的是创新形式的泛滥,使得绘画不断走向沉溺于表面样式化的陷阱。如何在当代绘画艺术的杂乱无章中坚定观看之在即“回到绘画本身”不断走向回归视觉本身,通过自己的眼睛去追寻视觉真实,把它作为一种方法和态度,作为一种走向绘画的起始,去不断尝试接近对象的本质存在之美。而在绘画中的视觉真实也正与黑与白之“道”共生。

注重画面中的黑与白能让我们真正地去“观看”,抛开一些边缘性的问题变得更加直接,对于我来说,在没有对绘画的真实性有所感受之前我常常为了表现客观对象,而不得不借助其已有的所谓的知识经验,同时这些所谓的知识经验又会误导我对客观对象丧失新鲜与感觉的敏锐性,导致我在大多数情况下都是用“所谓的经验之眼”随便浏览着这个好似相识的对象,在“一些人”的眼里,全都是熟悉的空间结构、色彩关系。这样去按照已有的知识经验而被动观察到的对象,显然是“视觉幻象”罢了,换句话说,也就是在用别人的眼光去观察眼前的对象。艺术家把握与认识世界的方式方法是“观看”的问题,追寻问题,探究视觉表达的方式也是艺术家对传统视觉与当下观看方式的质疑,我们是否有继续画下去的可能性,而这种新的可能性的,而这种新的可能性的视觉表达与观看包含了艺术家一种追问的精神姿态。

3.黑白油画和色彩油画各自表达情绪的方式

一千个人眼中有一千个哈姆雷特,每个人心中对于黑色的使用都有自己的观点。在印象派时期的绘画中,黑色极少出现在画

面中,画家们都会使用其他颜色来代替黑色,而随着时间的推移,更多的画家们开始运用大量的黑色到画面中,暗黑系的画面逐渐成为主流。色彩所带给人们的感受不是固定的,一成不变的,它不是一个公式,不是说暖色就是代表着欢乐与幸福,冷色就是代表着悲伤与低沉,也不是说暗黑色系就是代表着阴暗和忧郁。彩色的画面能依靠颜色的冷暖来表达情绪的变换,也许红是热烈,也许绿是祥和,也许黄是温暖,也许蓝是安静,也许紫是忧郁,这样丰富的画面在各种颜色的碰撞下其氛围和营造的情绪很清晰的就能呈现在眼前。每一个人心中对于每一种颜色都有自己的定义,面对颜色丰富绚烂或平淡冷静的画面,都不由自主的会与自己心中的定义相交织,对号入座,从而画面能产生出只属于自己内心世界的感受和情绪。它不是一个可书写的公式,却也许是我们内心深处的一种可能。我认为情绪的产生不是靠颜色来完成,而是靠着画面的意境来充实的。

黑白的作品无法依靠颜色来碰撞出个人的情绪,只有依靠黑、白、灰的交织和对比来支撑画面,因此更需要作者去多的观察对象在技法上更加讲究,在黑白画面中,一个及其微小的细节都能代表着作者某个时间的某种情绪。画面上感受出的肌理,笔触,氛围和构成,都是当下作者的性格,情绪和思想的延伸和展现。

黑白画在技法上十分讲究,不同的肌理不同的材料都能带来不同的视觉效果,这十分吸引我,在尝试不同材料的时候,我的内心是激动地,因为这满足了我无限的好奇心,不同的底纹,不同的走向,颜料与油与水与各种材料的交织或相斥,每一种可能对我来说都是新鲜的,新奇的,在黑白画面上,我可以更专心的表达我的内心世界,无关色彩,只有情绪的释放。我认为黑白油画没有了色彩的固定思维,更能扩展我们的无限遐想,自我主观情感能得到最大的释放和表达。有时候,换一种方式看世界也是极好的,也许能得到更深层次的理解。英国浪漫主义文学家,独步古今的天才诗人拜伦曾经说过,用自己的眼睛看世界,人生才不会显得那么沉闷。

4.当代艺术家对黑白的理解和表现

如今,越来越多的艺术家钟爱于黑白的世界,黑白在不同艺术家的手里都会产生不同的艺术效果,具有很强的艺术冲击力和视觉冲击。黑白对比是所有颜色中对比最强烈的一组颜色,它们所组合出来的画面给人一种神秘感,也许,正是因为这一股神秘感让当代众多艺术家为之倾倒,让人无法不着迷。

严格意义上来说,黑与白,是无色的,但是在黑白画中,经过了艺术的提炼,不同的线条,不同的形状组成的画面都在每一个人心中形成了独具一格的颜色,人们产生的每一种情绪都可以说是一种颜色。英国的纽卡斯尔艺术家 Tom French 的作品给了我很大的震撼,看似随性但却十分讲究的笔触和个人色彩浓郁的构图在黑白的两色编织下,画面呈现出的情绪十分饱满。在 Tom French 的画中块面的分割和重组,都隐约体现着生命运动的韵律,线条的粗与细,连续与断裂,仿佛空气在画中穿梭流动,十分生动,一幅幅静态的作品似乎有了生命,我想,最能让作者满意的就是能赋予自己的作品无限的生命力了吧。

参考文献:

- [1]《艺术的理论与哲学:风格、艺术家与社会》迈耶·夏皮罗
- [2]《直抵灵的魔力黑白作品》新华网郭小天 2013年11月6日

作者简介:张斌(1992-),男,汉族,籍贯:陕西省西安市,西安美术学院油画系16级在读研究生,美术专业,专业硕士,主要研究方向:造型艺术基础研究。