

我的色彩观在艺术创作中的体现

◆董 苗

(天津工业大学 天津市西青区 300387)

摘要:“颜色”在人们的生活中处处可见,不同的色彩具有不同的寓意,每个人对色彩也会产生不同的感觉,本文主要论述我的色彩理念,在艺术设计之中往往会选择不同色彩倾向的绿色调,绿色是介于蓝色和黄色之间,主要采用正反论述、查阅资料和图片展示等方法进行论述。

关键词:色彩理念;艺术创作;绿色调;黄绿色;蓝绿色;色彩搭配

英国著名心理学家格列高利认为:颜色知觉对于我们人类有着极其重要的意义,它是视觉审美的核心,深刻地影响我们的情绪状态。这就说明,颜色在我们生活中扮演着重要作用,我们要逐渐形成属于自己的特定色彩语言与色彩形式。

在五颜六色的花花世界,我唯独喜爱绿色。绿色给我的第一感觉是绿色是春天的征兆,是新的植被破土而出的颜色,它是一个非常平易近人的颜色,它意味着重生、再生长、清新、环保、和平以及青春,是新生命和希望的象征。绿色是被人们所崇敬的,伊丽莎白时期之前的英国新娘都会身穿绿色礼服;绿色是伊斯兰教的代表色;爱尔兰人和意大利人都喜爱绿色,爱尔兰把绿色又被叫作“绿宝石岛”;在沙漠地区的人特别珍爱绿色,绿色是绿洲的象征,是生命与水源的代表等等,这些足以说明绿色对于人们生活的重要性,人们离不开绿色。

一提及绿色,绿色的类别不胜数,纯绿、苹果绿、草地绿、森林绿、松石绿、黄绿、灰湖绿、孔雀绿、蓝绿等等,多达四十多种,其中黄绿色和蓝绿色在我的艺术创作中发挥着十分重要的作用。

一、黄绿色调

第一次接触黄绿色,在高中集训的时候,一开始画梨子,色彩总是不协调,在一本色彩书上看到了黄绿色,简直太漂亮了,比我颜料盒里的任何颜色都要好看、协调,黄绿色调对我而言,是一种生命的象征,给我的感觉是暖色调,代表着万物生长,宁静与自然的感觉。梵高大量采用黄绿色调进行绘画,这幅作于1888年2月的《割掉耳朵后的自画像》,展现了梵高当时在阿尔勒的精神状态的自画像,这幅肖像作于他的“割耳朵事件”发生一个多月之后,人物服装采用绿色,背景的墙面使用黄色,帽子点缀蓝色,画面能够使人感到和谐舒适,以我看来,这幅画,我最喜欢背景墙面黄绿色与背景红色的处理,十分协调,色彩的明度与饱和度恰到好处,在现实色彩的基础进行了深入的刻画;《蹒跚学步》这幅作品是梵高临摹米勒的同名作品。画面是一个农村的耕地,背面是农民的房屋。画的右方一位农妇扶着小女儿帮助她学步。左方女婴的农民父亲蹲在地上张开双手鼓励她向前走。画面用色鲜明,多用蓝,黄和绿色,让人感受活跃的生命力。

《夜间的咖啡馆》绿色的天花板,红色的上半部分墙壁泛着亮光,黄色的汽灯和地板,整个画面有着强烈而生动的色彩对比。这幅作品色彩耀眼,采用平涂方法,梵高有意使用这种色调来表现令人忐忑不安的场景。为了强调房间的纵深感,他选择了高视点,透视线非常精确。黄、绿色点染的晕圈渲染了煤气灯放射的刺眼的黄色光线,黄绿色的应用恰到好处。《乌云密布的天空下的麦田》这一幅与“麦田群鸦”、“多比尼花园”是梵高在奥维尔所作的最后三大作品。梵高在写给母亲的最后一封信中提到这幅画时说:“我正埋头作一幅以像海那样广大的丘陵作背景,有黄色与绿色微妙色彩的广漠麦田的画。这一切存在于青色、白色、粉红色、紫色等色调的微妙天空之下。我现在非常的安宁、肃静,可以说很适合于作这幅画。”这幅画应用的黄绿色调十分和谐整齐。

二、蓝绿色调

蓝绿色又被称为鸚鵡绿,蓝色是坚持,绿色是渴望,它是海洋的象征,带给我一种冷色调感觉,代表着平静、广阔与理性,瑞士心理学家马克思·吕舍尔博士陈述道:绿色色调中加入的暗蓝色越多,看上去越纯粹,越冷,越紧张,越坚硬,也会有更强的适应性。颜色的心理学作用,蓝绿等同于稳定、可靠、恒定、坚持和适应力。例如米兰时装周2019春夏Bally的系列服装采用蓝绿色调,色彩比较低调,性冷淡风格,浓郁而华丽,恬静淡然之感。

《鸢尾花》是梵高绘画于1889年,蓝绿色占了画面的大部分,黄色的土壤,绘画的十分随性,整体画面色彩应用的含蓄,构图上,鸢尾花的整体造型“内倾”,与左上角的一簇野菊呼应,表现出特立独行孤傲的身影,彷徨于躁动和忧郁而前方没有路,

灵感来源于茂密的森林,森林带给设计师的第一感觉是冷静与沉稳感觉,故本系列设计色彩提取为蓝绿色,服装面料采用丝绸,蓝绿色搭配丝绸面料,拥有海洋波纹的效果,柔软丝滑,上衣胸口应用刺绣镂空设计,潮流中不失优雅。

意大利艺术家Benedetto Demaio,他选择了蓝绿色(如图1),他的作品,就是一场蓝绿色的狂欢,他擅长使用日常的一些普通物件将它们编织成让人惊喜的情节,每一件普通的事物背后都有一个超赞的创意,色彩、形状、材料等等都是新鲜创意的源泉,他的作品带给人们更多的是艺术届的一股清流,整体蓝绿色十分漂亮。

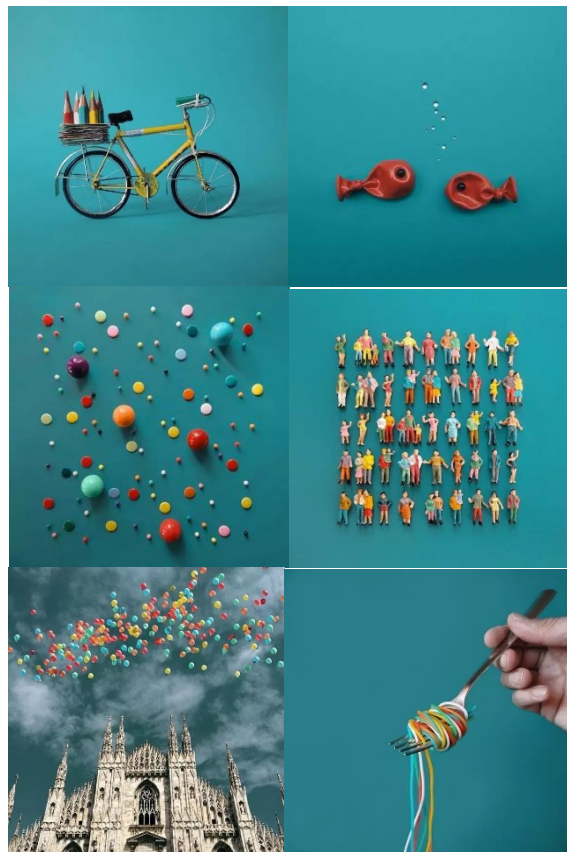

图1 Benedetto Demaio

总结

绿色调在我们平常生活之中也占据着十分重要的地位,例如在配色方面,绿色与其他色彩比较容易搭配,而且一些搭配色彩深入人心。如绿、蓝、白搭配,色调清新、明快,象征休闲、轻松的时刻。绿色与黑色搭配显得高雅端庄、沉稳安详。绿色与灰色搭配宁静平和,是现代服饰配色的主流。绿色与黄色的组合显得单纯、活泼、清新怡人、富有朝气,像初春的田野,一般在户外装、室内用具、家装中运用得比较多。绿色和蓝色的组合沉稳、清秀。绿色与白色的组合活泼而不失稳重、端庄而大方。绿、紫搭配对比强烈却不失和谐。从这些方面可以看出绿色的配色性格。

在长期的历史中,绿色早已经融入到我们的生活之中,它能够使我们的身心愉快,增强生活的乐趣,平复我们烦躁的心情,使我们更加积极的面对生活。更是如今热议的话题的代表色—环境保护,它是水源、森林、绿色食品、绿色出行、绿色消费等等的象征,由此可见绿色发挥着举足轻重的作用。

参考文献:

- [1]陈嘉全.设计色彩[M].上海:上海人民出版社,2015.
- [2]汪臻.色彩表现[M].合肥工业大学出版社,2007.
- [3]董本孝雄.色彩心理学[M].成同社,译.北京:科学技术文献出版社,1989.