

论色彩的价值与情感

——美术教学感悟

◆辛海

(牡丹江市第二高级中学 黑龙江省牡丹江市 157000)

摘要:生活对艺术有不同的审美能力和需求,因此需要用色彩对审美进行调节。色彩的价值还体现在其运用和装饰中。色彩在装饰方面的价值是绘画艺术的重要因素之一,它对所有的视觉艺术也同样重要。色彩情感,在艺术思维中占主导,而技术也就是色彩技巧,是艺术思维是传达、表现、交流的必需手段。当我们面对自然的时候,每一物象都有可能使人产生与精神相类似的感受。

关键词:价值;情感;作用

一、色彩的价值

艺术存在的价值必须是生活存在的价值,这是艺术本质。把这种本质引申到潜在的艺术意识之中,那么所有的色彩现象都可能表达人的感情。我们所看到的色彩世界,千差万别,只要我们注意就能分辨出许多不同的色彩。色彩与审美需求的统一价值,配色证明,凡是能与接受者产生共鸣的色彩搭配,接受者认为是美的,就是它存在价值。为了更好的展现价值,创作者进行色彩调和,与接受者审美需求相统一。

爱美之心人皆有之,文化修养不同,年龄不同,时代不同,使人们产生不同的审美能力和需求,这时需要色彩对审美进行调节,比如给儿童设计的,那么你就必须了解儿童的喜好,如儿童喜欢对比强烈,个性鲜明的色彩,红、黄、蓝等颜色,所以给儿童设计的服装或玩具,或者书籍等应该是纯度高的,色彩对比鲜艳的。这些色彩设计能够加强设计内容和审美者的共鸣。

色彩在装饰方面的价值也不容小嘘,如我们在装饰绘画中希望把夜空的月亮画成金黄色的,这是使用自然色,如果是理想色就可以按着自己的想法变成其他颜色,表达绘画者的情感。当你想表现秋天的气氛,你就可以把许多的树画成黄色、红色,这是为了画面气氛的需要。这就是装饰色彩价值。装饰色彩是在写生色彩的基础上强化个人感受,突出画面效果的表现。装饰色强调色彩调和和画面氛围,更进一步自由运用色彩的表现。它不依赖与光源和自然物体的色彩关系,而是色彩在人们的生理和心理中的一种联系,其实在世界各地各民族,由于文化背景不同,个人经历不同,对色彩的感受亦不同。

多少年来艺术家和理论家们转绕艺术表现中的感情与技术问题做出种种探索,下了很多定义,但直到今天在绘画的“工程”中,感情与技术的关系问题仍未得到根本解决。感情与技术,是不可分割的相辅相成的,但却被一些人硬性分开。于是艺术中的“分段”练习,个个击破的办法形成了色彩秩序,这一切将色彩的生命力笼罩得死气沉沉。“冷冰冰的技术”在“分段”思维中,似乎得到绘画界人士们下意识的公认。

色彩表现的关键问题不是如何单纯掌握技术,而是寻求感情容量的最佳“竞技能力”,更确切地说是在绘画这个整体过程中,用感情的动力使技术高度自然地发展。我们应当在一切实手段中训练自身的情感细胞,才能调动人们对色彩潜在的意识。并把千变万化的“外向”色彩语言,临时组合成一种强烈的“向内精神语言”。

二、色彩的情感

情感在艺术思维中占主导,而技术也就是色彩技巧,是艺术思维的传达、表现、交流所赖以实现的必需手段。显然,这手段是从艺术思维活动,到外化为艺术作品这一程序的中间环节,它与其它两端三位一体(情感—技术—作品)。但是在艺术表现过程中将独自形成的感情与技术在后统一,还是在训练伊始就强调它们的一致性,这是关键问题。当年俄罗斯伟大现实主义画家苏里科夫,绝不是因他能非常好的掌握银灰色色彩,才创作“女贵族莫洛卓娃”的。他所采用的银灰的色彩,是感情与技术高度一致的表现。在绘画中构想与制作是一致,不是复制构想的关系。

竞技能力的产生是在一致性的基础上,在新认识论下对新的艺术冲动(思维)的解释。在体育运动中我们可以看到许多竞技的“神奇”作用。如当今世界超级足球巨星罗纳尔多,用暴风般的速度带球突击禁区,在足球艺术空间中,速度缩短了时间,一切技术动作处理和胜利愿望的追求,都是那样自然地表现出来。罗纳尔多实现了感情与技术的一致性。

笔者认为艺术中的竞技是能够正确运用和充分发挥生理机能的,自觉的,能动的,富有想象力创造性的,感情冲动的技术反映。感情与技术统一问题实际上是技巧和内心愿望高度一致性的表现,如果我们将先进的“系统论”的方法稍加引用,就可将感情与技术视为一个整体来看待。系统论强调要把有机体当作一个整体或系统来考虑。它认为一切有机体都是整体的。一切生命都处于活动状态的好坏,要看处于本系统中的每个局部联合后的整体效果。在绘画的过程中,每个局部不是一种横加的关系,即“深刻的艺术思想(感受)+雄厚的素描功底+良好的色彩表现+严格的构图+某种绝妙的技巧=感情与技术的统一,并构成一幅闪闪发光的作品。”

春天在我们的笔下就不一定是绿色的了,秋天也不一定是黄色的,无情之中会包含着某种有情的东西,有情之中也夹着多情的可怜;绿色的生机中我们会发现朦胧的死神,无情和悲哀的颜色里也能找到伟大的生命。我们会在蓝色冷感的内在组合中找到青色的火焰,找到太阳般的温暖。只有这样才会突破色彩表现上的大与小,在性质上的强与弱。使画面在感情的“深化”之中产生丰富的生命力。

在某种程度上讲,一些色相有着程度不同的规定性语言。例如红色向蓝色转化时必然产生紫色;红色象征着“暖、热情、庄严”等。但是上述情况仅仅是一种现象或是过程。如果把它说成是艺术的潜在发挥或追求某种现代艺术成功的法宝,那么审美的“女神”将不会给我们振奋人心的成功。

当我们面对着自然的时候,每一物象都有可能使人产生与精神相类似的感受。如能紧紧地抓住这种相类似的感受,我们真正地接触了生活,寻到了艺术性。至于运用的主法,技术和规律都沉浸在热烈的呼唤之中。我要用色彩的语言去呼唤生命的无限,要用那种坦率的性格,快乐地迎接生活的真实。在生活中“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。”在感情之中存在着喜、怒、悲、乐。在人内在的心灵中有着艺术家的热情生命。于是象征性的信号不断地被创造出来,千言万语变成了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的组合。

结语:我们都热爱生活,都想表现生活和真实,所以说“热情就是艺术生命”。这种热情就是真实加爱的共同表现。在色彩的王国内,色彩是必然的,也是偶然的。必然和偶然的存在都是非常必要的。如果我们无情地排除偶然性的因素。将会产生严重的机械化式的重复性。我认为必然犹如大海,偶然犹如珍珠。我们没有必要先建设起一个“必然王国”的强大的、冷冰冰的技术方法和机械的理论根基,而后再向着一个朦胧的梦一样“自由王国”迈进,那样我们的热情将会在这个过程中消亡,表现感情是不能等待技术与理论成熟以后开始的。

参考文献:

- [1]张国志色彩构成. 第一版 15次印刷. 沈阳:辽宁美术出版社, 1997.06
- [2]李明伟装饰绘画. 第一版 1次印刷. 南宁:广西美术出版社, 2003.08
- [3]陆红阳装饰色彩. 第一版 1次印刷. 南宁:广西美术出版社, 2003.08