

浅谈色彩论在当代工笔画创作中的应用

魏翔宇

鲁迅美术学院 辽宁 沈阳 110000

摘要:时代的不断更迭也影响着当代工笔画色彩的发展,所以色彩的时代性非常明显。现在我们也有很多机会去画廊和美术馆去看自己喜欢的作品,而当我们去展厅观看一幅绘画作品的时候,最先吸引我们眼球的就是色彩,色彩给我们的感受往往是最为直接的,所以一幅画中,色彩就是最触动人心的地方。因此,我们要在继承传统的基础上来研究和探索当代工笔画色彩,使当代工笔画色彩充满新鲜的生命力,并始终保持中国独特的色彩审美。

关键词:色擦论;工笔画创作;应用除了

随着时代的发展,当代工笔画的发展更多加入了物象之间色彩的关系,包括对客观物象的主观处理,更多的是从个人感受出发,用色彩表现情感。而色彩的理论知识和实践创作的结合。因此,将理论与创作衔接,让色彩理论的表现构成画面语言,将色彩与工笔画的影响和在创作的运用是本文探索的方向。

一、工笔画创作中色彩理论的重要性

美术史论家陈传席说过这样一段话:“写意画的灵性在于用笔,工笔画的灵性在于用色。”这句话说出了工笔画中色彩的重要性,而且,导师在我们创作的时候,也是时常强调,一幅好的作品创作素材,尤其是工笔画中造型、构图以及色彩缺一不可。所以,我的每一幅作品都做了小色稿,然后从中对比挑选出最佳的一幅色稿来进行创作。做小色稿的时候可以用电脑制作,也可以用打印纸打印出来做,我一般用打印纸来做,因为电脑调出来的颜色很微妙,一般在绘制的过程中不容易调出来,后期上色中会有很大的差异,甚至偏蓝。

经过研究生阶段的创作学习,我发现色彩在画面中的表现真的是很非常的重要。或许有的人会觉得,只要我造型准确,色彩弱一点都是无所谓,但是,真的是这样吗?我们欣赏一幅画的时候,首先吸引我们的不就是色彩吗?如果,色彩表达的不好,还有人会驻足观看吗?大众都是被美丽的事物所吸引的,艺术也不例外。而色彩作为艺术表现得方式,更是尤为的重要。我自己也比较喜欢西方的色彩,比如莫兰迪,他多使用纯度较低的色彩,在每一个色度里都添加了一点灰度,制造出一种高级灰调的视觉平衡感,让原本鲜艳明亮的高饱和度变得舒缓雅致、清新、高贵、安静,再通过几种相近莫兰迪色调的叠加创造出多层次的高级质感和温柔氛围,使这种灰色调更加纯洁清澈,不仅没使色彩关系显得单一,还形成了微妙而丰富的色彩效果,借以达到抚慰观者精神和心灵的视觉语言。还有莫奈,他打破了固有色对物体的限定,突破了传统的褐色调子,采用鲜明的笔触和颜色直接描绘阳光下的物象,强化了色彩因素,淡化了物体的体积感,让色彩更加的明快、饱满、浓郁,使色调与色彩搭配的恰到好处,画面相辅相成。

这些都是可以学习运用到工笔人物画的创作当中。认识到这些之后,在创作的时候我更加的注重色彩的重要性,这个认知也让我在画正稿的时候首先要做好几张小色稿,来确定整幅画的色。

二、色彩论在当代工笔画创作中的应用

在优秀的工笔画作品中,总能找到用色彩理论表现画面色彩关系的画作。例如著名工笔人物画家陈孟听所作《暖月亮》,当我第一次看到这幅作品的时候,便留下了很深的印象,并深刻的感受到了画面所呈现的意境。画中描绘了林间劳作的当地人,以及倒影斑驳的湖面,惬意自由的水鸭,包

括各种繁密的植物,浑然天成,好一幅自然景象的描绘。我喜欢这幅画的原因不仅是作者从少数民族生活的地区提取素材从而创作的唯美景象,更是画面呈现出的色彩带给我的强烈视觉震撼。真可谓远看与众不同,近看变换丰富,甚是耐人寻味。他的画色彩运用大胆,主观地把握画面整体色调,主体颜色突出而整体,作者在依据色彩理论的基础上,主观创造了独特的色彩,在大色调统一的基础上,有一些亮色和石色的加入,使画面生动欢快,表现出了独树一帜的梦幻意境。这幅作品把大视野的景象绘入其中,将自然景观与自身人文融合在一起,流露出作者对生命与大自然的热爱。

在中国传统绘画中,崇尚的是和谐典雅。最初提出的有关色彩构成理论,由西方提出,当时中国并没有明确的关于色彩的理论文字表述,后引入中国被广泛使用于绘画和设计方面,是很受重视的一门色彩科学。随着时代的发展借鉴引入了中国画创作中,这并不冲突,中国传统绘画虽不讲色彩构成,但是它却一直存在,一直隐含其中的。

比如,传统色彩观最早是以南朝谢赫《六法论》中提出的“随类赋彩”为主导的,并与中国古代传统的哲学、美学理念、审美方式有着密切的联系。关于“随类赋彩”到现今有众多文献论述,简要说来一点,即:“随类”二字,表面意思为随着或顺从物体种类的不同施以不同色彩,诚然不能浅显的这样理解。“随”字包含着画者对描绘物体色彩的主观性。“类”字也不能简单的理解为描绘物体的固有色。“赋彩”包含着施色的方式方法,是可根据画家的主观思维改变的,使得绘画的色彩充满灵性与意境,在创作过程中也是画家的情感、诗意的表达。在西方色彩的表现中,更多的是对客观物象的再现描绘,表现光与自然环境的色彩表达,而在传统工笔画中,对光的色彩运用很少。当代工笔画作品中,就借鉴了西画的光感的表现,以及色彩理论中的构成因素,包括对画面颜色块面大小、疏密、多少的关系,以及各种对比色、邻近色的使用,都是对色彩的重组和创造。

三、结语

综上所述,当代工笔画创作对色彩构成的运用,弥补了传统绘画中色彩种类略单薄的一面,使当代工笔画创作的画面出现了新鲜的色彩,使整体更加生动。色彩理论在工笔画中的运用,加强了画面的空间感和视觉效果,顺应了时代的发展以及符合当下人们的审美需求。

参考文献:

- [1] 李光耀.浅析中国工笔画色彩的演变与发展[J].名家名作,2018,(4):59.
- [2] 安兴可.西画色彩对中国工笔画色彩的影响研究[J].明日风尚,2018,000(008):P.101-101.