

Research on the Color Language and Emotional Expression of Expressive Oil Painting

Lebang Li

Harbin Normal University, Heilongjiang, Harbin, 150000, China

Abstract

In the four years of theoretical study and creative practice, I gradually found that modern painting and comprehensive material art have a strong attraction to myself, so my graduation works adopt the art form of easel painting to present the theme of 'cat house'. The establishment of the content theme and the choice of materials are based on my personal feelings and cognition. The analysis of self-observation of life and even the reflection on social phenomena are the background of my paintings and comprehensive materials. Of course, through further study, I learned that Ye Huiling's Stupid Birds series of works, and created a unique artistic language with personal characteristics and charm by drawing on her expression ideas and creative techniques; in addition, the artist Nar Jolin's use of materials also provides me with a reference and learning direction.

Keywords

fast era; emotion; tone; the composition diagram

表现性油画的色彩语言与情感表达研究

李乐邦

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

在本科四年的理论学习和创作实践中我逐渐发现现代绘画以及综合材料艺术对自己有强大的吸引, 所以我的毕业作品采用了架上绘画的艺术形式呈现“猫舍”这一主题。内容主题的确立以及材料的选择基于我个人化的感受和认知, 对自我的剖析对生活的观察乃至对社会现象的反思等, 是我绘画和综合材料作品的底色。当然通过进一步学习我了解到叶慧玲笨鸟儿系列作品, 通过借鉴她的表达思路以及创作手法来创造出独具个人特色与魅力的艺术语言; 另外艺术家纳尔·乔林对材料的运用也为我提供了借鉴和学习的方向。

关键词

快时代; 情感; 色调; 构图

1 引言

在这个快节奏的时代, 由于各种压力倍增, 观察周边爱猫、撸猫、养猫的人似乎越来越多, 所以也产生了像猫舍这样一种具有当代特点的空间, 背后透露反映的是“快时代”人们的精神压力的释放以及对心灵依偎的高需求。

创作作品《猫儿》是以描绘猫的日常生活状态为主要内容, 由两幅拼接而成。从平面横向角度出发, 强调画面的平面构成和形与色的关系, 运用综合材料的方式处理, 将生活中猫的形象转变为美学形象。吸收借鉴了叶慧玲和纳尔·乔林的绘画技法及艺术形式运用到自己的创作中, 从而完成创作, 并引发与观者的共鸣。

【作者简介】李乐邦(2002-), 男, 中国河北保定人, 硕士, 从事美术与书法研究。

2 创作的来源及作品思路确立

2.1 创作的来源

我的毕业创作源于我对现实生活的真实观察和体会, 以及对当下现象的一些思考。具体画面内容为表现猫咪的闲适生活、无拘无束的情景动态。我观察到在这个快节奏的忙碌时代, 似乎爱猫“撸猫”养猫的人越来越多, 且催生了猫舍这样的一种当代特点的空间, 背后透露反映的是“快时代”人们的精神压力的释放以及对心灵依偎的高需求。

作品拟以表现主义手法进行创作, 着重于猫的状态, 而非对具体写实的描摹。采用综合材料表现—借助油画颜料, 丙烯等综合媒介进行创作, 以表达我个人化的画面特点。

2.2 作品思路确立

创作前期, 我进行了大量的工作—观察猫的动态, 观看各种猫的图片、艺术作品、雕塑和文学作品, 以构建一个丰富的灵感库。我了解到猫的形象可以以多种风格呈现, 如现实主义、抽象、卡通或者表现风格等等。选择现实主义风

格,那么对猫的细节描绘和光影处理将变得尤为重要;而抽象风格则可能更注重色彩和形状的表现,而非精确的解剖学细节。每幅画都应该有其独特的主题和情感表达。

而我在创作思路中想要传达图像背后的一种情感或者戏剧感。最终我选择用表现主义的方式进行创作——通过画面的薄厚、动态的夸张、形象的解构等表现我心中的形象。在构图方面,考虑猫在画面中的位置、姿势以及与其他元素的互动。是否将猫置于中心位置,或是在画面中自由游走,背景和其他辅助元素如何衬托猫的形象都是我要思考的问题。

3 对相关艺术作品的学习与借鉴

3.1 对叶慧玲艺术作品的分析与借鉴

在当代艺术的多彩世界中,叶慧玲以其独特的艺术视角和深刻的情感表达,创作了“笨鸟儿”系列作品。这一系列作品不仅展现了艺术家对自然界中鸟类的深刻理解,更是对人类生存状态的一种隐喻和反思。正如叶慧玲所说,“我创作这些作品的初衷似乎想在追寻一种回归童年的梦,正如有人评价我的作品为‘游戏性图像’。但这种‘游戏性图像’也并非那么纯粹的童年梦境,或许是一种无法企及的乌托邦。但我们还是渴望在安静的时候到达最内心那个纯粹的世界来反思现实的自我。”

“笨鸟儿”系列作品不仅仅是对鸟类形象的再现,更深层地,它们是对人生境遇的比喻。在这些作品中,鸟儿的形象象征着人类在面对生活挑战时的无助与坚韧,反映了人们在现代社会中的迷茫与探索。叶慧玲通过对鸟儿的描绘,传达了一种坚持与希望的信息,鼓励人们在困境中寻找自我,勇敢地展翅飞翔。在处理画面的方式上,她的画一方面利用光影的微妙变化以及肌理和笔触构成空间感;另一方面,这些光源和消失点的多重性又构成一种多视角空间,激发出与现实空间相悖的超现实空间体验。

图 2.1 叶慧玲《笨鸟儿系列之一》

我对叶慧玲作品的借鉴可分为四方面,从线条上通常

采用简化的线条勾勒,色彩方面采用微妙丰富的色彩对比而非高纯度的强烈反差;构图上往往简洁而有力,通过对画面空间的巧妙分割剖面利用,可以创造出陌生化的视觉效果,从而吸引观众的注意力;在绘画语言上运用了丰富的材料和技法,这使他的作品具有独特的质感和深度。

3.2 对纳尔·乔林的材料运用到画面中的分析与借鉴

乔林的艺术理念深受东方哲学和西方现代艺术的双重影响。他认为艺术是情感与思想的交汇处,是个体经验与普遍真理之间的桥梁。在他的作品中,常常可以看到对传统文化的深刻理解与现代表现手法的巧妙结合,以及对人性、自然和社会的深刻反思。乔林的创作风格多变而独特,他不拘泥于传统的艺术形式,而是善于运用多种媒介和技法来表达自己的艺术观念。他的画作色彩丰富,线条流畅,能够捕捉瞬间的情感和动态。在雕塑和装置艺术作品中,乔林善于利用空间和材料的特性,创造出具有强烈视觉冲击力的作品。此外,他对科技手段的运用也使得他的作品充满了现代感和未来感。

乔林在画面材料的选择与运用上,始终服务于其“天真装饰性”的艺术表达,形成独特的视觉质感。在基底选择上,他偏爱细纹亚麻布与手工卡纸,这类材料表面细腻且吸墨性适中,既能承载细腻笔触的叠加,又不会因过度吸色弱化色彩饱和度——其斯德哥尔摩街景系列中,亚麻布的纹理与笔触形成微妙呼应,让冷调色块在平整基底上显露出柔和的肌理层次,避免画面陷入刻板。

色彩材料的运用是其核心特色,他以矿物颜料与植物性染料调配色彩,尤其擅长将群青、钴蓝等冷色与赭石、柠檬黄等暖色按精准比例混合,既保留矿物颜料的通透感,又借植物染料降低色彩锐度,造就类似莫兰迪色系却更具温度的色调。在《在长椅上的女人》中,他用稀释的群青颜料薄涂背景,再以厚涂的赭石勾勒人物轮廓,薄涂的通透与厚涂的厚重形成材质对比,让人物在柔和背景中凸显却不突兀。

对当下创作的借鉴意义在于,其材料运用逻辑印证了“材料为风格服务”的核心——无需依赖复杂材料,通过基底、颜料的适配性搭配,即可实现画面质感与表达主题的统一。这种以材料特性强化画面情绪的手法,为当代写实或装饰风格创作提供了可参考的实践路径。

我在创作实践中将乔林的画面颜色构成运用到自己的创作中。纳尔·乔林的作品不仅在艺术风格上提供了学习的机会,也在艺术与生活的关系、艺术教育等方面给出了宝贵的启示。通过研究他的作品,我可以更深入地理解艺术的多样性和表达的深度。

4 创作过程

4.1 作品的色调与构图

在绘画的颜色处理中,我选择使用柔和的橙色和黄色

调以强调猫的温暖和亲和力，而用深蓝或灰色调体现猫的独立和神秘特质。画面中大面积的浅绿色与蓝色占据主要位置，而小面积黑色使画面更加沉稳，我的作品的主要颜色相对简洁，使画面更有秩序，在此之上点缀一些小颜色使画面更加丰富。

构图是绘画创作中的另一个关键因素，它决定了画面的视觉流动和重点。在以猫为主题的作品创作中，我通过构图来引导观众的情感体验。例如，将猫置于画面的中心可以突出其重要性，而将其放在边缘则可能营造出一种旁观者的感觉。猫的形象与其他绘画元素的“开敞式铺陈”，可以增加画面的故事性和情感深度。我将猫爬架提取为粗细不一的线条，穿插与画面其中，像画卷一般完全展示在观者面前，长短横竖不一的线条与猫咪的色彩团块成为辅助构图有力的支撑，线条的轻重缓急剥离与吞噬处理丰富了画面的表达。

图 3.1 本人《猫儿》

4.2 作品的情感表现

在我的作品中，猫的形象不仅是一种视觉形象，更是一种情感的载体，它们在画布上的姿态、眼神和动作，都能够传达出丰富的情感和深层的意境。猫的象征意义与情感表达在不同文化中象征着多种意象，从古埃及的神圣守护者到现代的独立自由象征，猫的形象多样而复杂。在我的作品中，通过对猫的描绘来传达特定的情感或信息。例如，一只蜷缩在角落的猫可能表达出孤独和内省的情感，而一只在阳光下懒洋洋伸展的猫则可能传递出安逸和宁静的氛围。细节是绘

画创作的精髓，在我的画面中，边缘强弱的处理、猫作为视觉元素形成的形状变化以及形态存在、画面肌理的质感、颜色的微妙变化等都可以是情感表达的载体。

5 遇到的问题及解决方法

5.1 创作过程中遇到的问题

通过学习，我对现代绘画艺术综合材料发展演变已有了一定的了解，具备一定的理论知识和技能。通过平时观看展览有一定的素材积累。

在绘画过程中，将创作中好的绘画语言进行保留，画面的结构从弱到强，并不断丰富画面内容。但画面的结构和完整性没有达到最好的状态，显得简单，不能更好的准确把握物体与材料结合的关系。

5.2 解决方法

理论学习一技法研究一实地练习。在老师的指导下进行艺术创作，艺术构思活动，艺术传达活动，结合自己对猫生活习性的感受，在创作中，充分利用艺术黄金分割比例，形成独特的艺术语言和表现内容，完成毕业创作和汇报。

我们在吸取前人宝贵经验并不断学习探索的同时，利用理论与实践相结合的方法，使作品形象性，主体性，审美性，完成毕业创作、毕业汇报。

6 结语

《猫儿》这幅作品是我大学四年的毕业创作，在创作过程中，运用了大学四年所学知识，并吸取前人艺术家的绘画语言进行创作，从最开始的选题到完成创作全部在老师的指导下完成。创作中遇到了很多问题，反复地修改，不断推敲画面结构，使画面符合黄金分割比例。在颜色上运用大片冷色与小片的暖黄色，冷暖颜色相碰撞使之不单调。画面语言上保留了一些“天工”的笔触，使画面层次更加丰富。非常感谢老师对我的指导，在创作中给予了很多帮助，使自己的创作水平得到提高，今后我会不断努力，继续探索。

参考文献

- [1] 邵大箴.外国美术简史[M].中国青年出版社, 2014
- [2] 彭吉象.艺术学概论[M].北京大学出版社, 2006
- [3] 张国龙.当代·艺术·材料·空间[M].吉林出版社, 2006
- [4] 张元.《材料与表现》[M].黑龙江美术出版社. 2000.1.
- [5] 杰里米·高尔顿.《油画技法》[M].广西美术出版社. 2012.11