

Freeze Frame: Emotional Expression and Eternal Value of Oil Painting Creation from the Perspective of Concrete Expressionism

Bowen Zheng

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

This article focuses on the emotional expression of the oil painting creation "Freeze Frame", using figurative expressionism as the theoretical framework to explore its artistic characteristics, contemporary value, and practical applications. Concrete expressionist painting takes Husserl's phenomenology as its theoretical source, integrates Eastern philosophical ideas, and through critical inheritance of traditional realistic painting and reflection on modern art, pursues the true expression of individual spirit, emphasizing reflection on human nature and humanistic care. Its contemporaneity is reflected in breaking through the binary opposition between concreteness and expressive art, focusing on exploring the essence of things and real experiences, capturing the essence of things in an instant, and endowing them with eternal meaning. In creative practice, combining the works of representative painters of figurative expressionism in China and the West such as Yang Junjun and Freud, and drawing on Yang Junjun's color collision technique and Freud's stroke emotion creation method, using "Freeze Frame" as a practical carrier, the color configuration and stroke language of figurative expressionism are used to freeze the moment of character expression, sublimating fleeting emotions into artistic expressions with eternal value, providing new ideas for emotional narrative and visual exploration in contemporary oil painting creation.

Keywords

emotional expression; Frozen expression; Concrete Expressionism; use of color

定格：具象表现主义视角下油画创作的情绪表达与永恒价值

郑博文

哈尔滨师范大学，中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

本文围绕油画创作《定格》的情绪表达展开，以具象表现主义为理论框架，探究其艺术特点、当代价值与实践应用。具象表现主义绘画以胡塞尔现象学为理论源头，融合东方哲学思想，通过批判继承传统写实绘画与反思现代艺术，追求个体精神的真实表达，强调对人性的思考与人文关怀。其当代性体现在突破具象与表现艺术的二元对立，以探寻事物本质和真实体验为核心，捕捉事物本质瞬间并赋予永恒意义。在创作实践中，结合杨参军、弗洛伊德等中西方具象表现主义代表画家的作品进行分析，借鉴杨参军的色彩碰撞手法与弗洛伊德的笔触情绪营造方式，以《定格》为实践载体，运用具象表现主义的色彩配置与笔触语言定格人物表情瞬间，将转瞬即逝的情感升华为具有永恒价值的艺术表达，为当代油画创作的情感叙事与视觉探索提供新思路。

关键词

情绪表达；表情定格；具象表现主义；色彩运用

1 具象表现主义绘画分析

1.1 具象表现主义的艺术特征

20世纪50年代，法国评论家克莱尔提出“具象表现主义”概念。该流派以胡塞尔现象学为理论基础，融合东方哲学思想，致力于将绘画作品所呈现的内容与现象相联结，追求个体精神的真实表达，是一种独特的艺术现象。

具象表现主义的发展建立在对传统写实绘画的批判继

承与对现代艺术的深度反思之上。它倡导创作者摒弃固有经验，以全新视角追求视觉真实，在创作过程中融入对人性的思考，使作品承载人文精神关怀，让观者能从画面中感受到创作者对个体精神世界的探索与表达。

1.2 具象表现绘画的当代性

具象表现绘画并非风格统一的绘画流派，创作者采用传统或现代、具象或抽象的表现形式并不重要，核心在于通过作品描绘出与世界的真实关系。其创作以“看”为起点，以存在体验为源泉，秉持“重新回到事物本身，回到存在的真实”的理念，实现现象学与绘画的相互渗透。

【作者简介】郑博文（2001-），男，中国黑龙江佳木斯人，硕士，从事美术与书法油画研究。

在具象表现绘画的理念中，“永恒”是关键概念。它认为普通事物易消逝，唯有精神与领会能长久留存，而事物展现本质特征的瞬间，因承载了事物的核心属性而具备永恒性，这也是《定格》创作的核心思想——通过定格人物表情神态的瞬间，实现情感与精神的永恒表达。

从艺术史发展脉络来看，浪漫派和印象派终结了文艺复兴以来的古典艺术理想，而以表现主义为代表的现代派艺术思潮过度张扬主体性与自我性，使艺术陷入前所未有的困境：在具象与表现、物与我、世界与自我之间，艺术发展方向变得模糊。具象表现主义则打破了这种困境，它“既非具象又非表现，既是具象又是表现”，这种看似矛盾的特质，恰恰契合了当下时代思想文化的歧义性与动荡性，因此具有鲜明的当代性，能精准反映时代艺术发展的需求。

2 中西方具象表现主义代表人物及其作品

2.1 杨参军具象表现的绘画作品分析

杨参军作为中国具象表现主义的代表画家，其作品《女青年》展现出鲜明的艺术特色，为《定格》的创作提供了重要借鉴。

在色彩运用上，《女青年》中人物黑色外套与红色围巾形成强烈视觉反差。黑色的沉稳厚重与红色的热烈鲜活相互交织，看似简单的色彩组合，实则融入了画家的主观情感与艺术理念，能瞬间抓住观者目光，营造出独特的画面氛围，这种色彩碰撞手法为《定格》通过色彩传递情绪提供了思路。

笔触运用方面，杨参军展现出高超的技巧。描绘头发时，以厚重丰富的笔触呈现头发的蓬松感与层次感；刻画外套时，用粗犷有力的笔触堆叠出衣物的真实质感；而描绘红色围巾时，又以轻盈灵动的笔触展现布料的柔软与灵动。这些精心设计的笔触，是画家与画面深度交流的痕迹，赋予作品鲜活生命力，这也启发《定格》在笔触运用上注重与情绪表达的结合。

从创作理念来看，受现象学影响，杨参军不满足于对人物外在的机械描摹。尽管画中人物形态具象，但他在反复观察与感受中融入主观情思，使作品传递出超越表象的精神内涵，引导观者探寻人物内心世界与存在意义。这种将主观情感与具象形态结合的理念，为《定格》挖掘人物内在情绪、实现精神表达提供了重要参考。

2.2 弗洛伊德具象表现主义作品的分析

英国画家弗洛伊德的作品《反思》，以独特的艺术风格为《定格》的创作提供了丰富素材。

在笔触与肌理塑造上，弗洛伊德采用自由不拘的笔法。处理人物脸部肌肤时，看似随意的涂写却细腻地表现出皮肤的真实纹理，仿佛能让观者触摸到岁月的痕迹，打破了传统绘画的细腻平滑，增强了画面表现力。这种通过笔触传递质感与情绪的方式，为《定格》运用笔触强化人物情绪提供了借鉴。

色彩运用上，《反思》整体色调偏冷灰，营造出内敛、沉静且略带压抑的艺术氛围。人物面部色彩并非对客观肤色的简单还原，而是通过不同明度与冷暖色调的组合，细腻表现面部光影变化与情绪状态，使色彩成为传达人物内心世界的桥梁。这种主观化的色彩处理方式，让《定格》意识到色彩可作为情绪表达的重要载体，为其色彩配置提供了方向。

在人物神态与精神刻画上，弗洛伊德展现出卓越的洞察力。画中人物眼神平静却暗藏沉思与疏离，传递出内敛克制的情绪。他通过精准捕捉细微神态，成功挖掘人物内在精神世界，让观者能透过画面感受人物复杂情感与思绪。这种对人物内心深度探索的创作理念，为《定格》精准捕捉人物表情瞬间、传递真实情绪提供了重要启示。

弗洛伊德的创作方式在当时艺术界独树一帜，不仅为后世艺术家在人物绘画与情感表达方面提供了重要借鉴，也促使人们思考艺术与人性的紧密联系，进一步印证了具象表现主义在情感表达上的独特价值。

3 具象表现主义油画语言在创作《定格》中的运用

3.1 具象表现主义绘画的截取式构图

《定格》在构图上突破传统，采用分散式构图与局部截取的方式将不同表情的人物头像分别绘制在独立画布上，且仅截取头像部分而非完整人物形象，旨在精准抓住情绪瞬间并定格。

这种构图与传统连贯式构图差异显著，每个头像都形成独立的“小世界”，摆脱了整体画面的束缚。观者欣赏时，视线可在不同表情画面间灵活移动，而画布的有序摆放如同音乐节奏，带来独特的视觉体验。观者既能聚焦单个表情，深入体会其中蕴含的深层情绪，也能从整体视角对比不同表情，感受情绪间的差异与关联。通过这种构图，每种表情都能清晰呈现，使作品情感表达更丰富、更具艺术感染力，同时增强了视觉冲击力，引发观者深度思考，让情绪表达更加突出直接。

3.2 具象表现主义绘画语言的色彩配置

《定格》遵循具象表现绘画“抛弃经验、追求视觉真实”的理念，以胡塞尔现象学为哲思基础，在色彩选择上依据人物表情与肤色倾向调配基础色彩，用大画笔快速绘制基础底色，为不同表情确定主色调，为情绪传达奠定基础。

色彩成为《定格》强化情感表现力的关键元素。暖色调常与积极热烈的情感关联，在表现人物高兴、兴奋情绪时，会在脸颊等部位运用橙红色、粉红色等淡淡的暖色调（图6为创作小稿），这些色彩让人联想到温暖阳光与春日活力，有效烘托欢乐愉悦的氛围；冷色调如蓝色、蓝绿色则易让人联想到寒冷、平静或悲伤，在描绘忧虑、哀伤表情时，通过冷色调的运用增强情感深度，让观者直观感受人物内心的凄凉与痛苦。例如，某幅画面中人物微微皱眉、眼神黯淡，

在面部阴影处融入蓝色调，精准传递出人物内心的痛苦与孤独。

3.3 神态定格与情绪的强化

《定格》深刻践行具象表现绘画对“永恒”的追求，认为事物展现本质特征的瞬间具有永恒性，因此选取人物表情瞬间作为创作对象，因为这些瞬间能完整流露人物内心世界，是人性本质的体现。当观者与画中人物对视时，会因表情的呼应（如惊愕、喜悦、冷漠）而感受到强烈的震撼力。

为强化瞬间性与永恒性的表达，《定格》采用夸张神态的表现手法，突破现实中人物面部比例与形态的常规限制，创造性地重塑五官。在眼睛刻画上，部分画面将眼睛夸张放大，瞪大瞳孔并预留更多眼白空间，充分展现内心的震惊、恐惧或强烈好奇；在嘴巴表现上，有的画面让嘴巴咧至脸颊两侧、嘴角大幅上扬，将喜悦渲染到极致，有的则让嘴巴向下撇出夸张弧度，生动传递悲伤与愤怒；面部轮廓也通过拉伸、夸张等方式打破规整，如表现愤怒时，让脸颊两侧肌肉因情绪爆发而紧绷隆起，使面部轮廓起伏不平，让观者从外形上就能直观感受到强烈的情绪力量。

同时，《定格》通过局部截取画面聚焦视觉焦点，进一步强化瞬间性（图8为创作小稿）。创作中仅选取人物面部局部，不呈现完整面容、发型与身体轮廓，将焦点完全集中在眉眼、口鼻等表情丰富的区域。截取眉眼部分时，观者会被眉头的皱展、眼睛的形状与眼神状态吸引，从细微线条变化中解读思索、忧虑、愉悦等情绪；聚焦口鼻部分时，嘴唇的抿动、嘴角的抖动等细节，会泄露人物的轻蔑、不屑、笑意或嘲讽。这种局部截取方式，既确保情绪表达的准确直接，摒弃多余元素干扰，让观者专注解读情绪密码，又为观者留下充足想象空间，促使其脑补人物完整形象与所处情景。

3.4 具象表现绘画作品的情绪价值

《定格》将多样面部表情绘制于画布，每一张表情都记录着情绪爆发或沉淀的瞬间，使转瞬即逝的情感拥有了永恒形态。作品精心捕捉惊讶、喜悦、悲伤、沉思等一系列生动的情绪瞬间，这些表情并非单纯的面部肌肉运动，而是人物内心深处情感的真实写照。

在快节奏的当下生活，人们常常忽视日常中的微妙表情与情绪，《定格》则打破这种忽视，将生活中稍纵即逝的情绪片段定格放大。当观者凝视画作时，能清晰洞察表情背后的情绪传递，重新审视情感的复杂性与真实性，意识到每一种表情都蕴含着独特的情绪与心境。

《定格》如同一面映照人类情感的镜子，展现出情感的深度与广度，是对人们内心世界的深度挖掘。它以静态画面呈现情绪的流动与力量，不仅展现了情绪的多种表现形式，更为观者提供了反思自身情感与情绪表达的契机，体现出具象表现主义绘画在情感传递与人文关怀方面的重要价值。

4 创作总结

在毕业创作《定格》的实践过程中，作品以具象表现主义为核心理论支撑，围绕人物表情的瞬间定格与情感永恒性这一中心主题，深入探索绘画语言对情感与精神内涵的表达。

在创作理念层面，《定格》从具象表现主义的哲学内涵中汲取养分，以胡塞尔现象学与东方哲学为理论内核，摒弃传统写实绘画的机械描摹，强调“回归事物本身”的直观体验。通过捕捉周围人物日常表情中稍纵即逝的神态，将个体情感升华为具有永恒价值的精神表达，反思人们对习以为常的情绪价值的忽视，引导观者关注情感背后的人文温度，使作品在思想层面具有深刻的人文关怀意义。

在艺术表现手法上，《定格》积极借鉴中西方具象表现主义大师的创作经验，并转化为个性化的视觉语言。色彩运用上，吸收杨参军作品中主观色彩的组合碰撞手法，如通过类似黑色与红色的强烈色彩对比，构建起强烈的视觉张力，以此传达人物内在情绪的起伏与变化；笔触处理上，融合弗洛伊德奔放的肌理塑造方式，运用长短交错、轻重有致的笔触，赋予画面鲜活的生命力。这些技法的运用并非机械模仿，而是实现了情感表达与艺术形式的有机统一。

《定格》的创作不仅展现了具象表现主义绘画在当代艺术语境中的独特价值，也为油画创作的情感表达与视觉叙事提供了新的可能性。它以具象的形态承载抽象的精神内涵，在瞬间与永恒的辩证关系中，彰显出艺术对人性本质的深刻洞察，同时也体现了创作者对绘画语言与人文关怀的双重探索，为当代油画创作在情感表达领域提供了有益的实践参考。

参考文献

- [1] 相小敏.中国具象表现油画的创作方法及审美意涵研究[J].文艺争鸣,2023,(10):188-192.
- [2] 袁周.论具象表现主义油画语言技法在创作中的运用[J].美与时代(中),2019,(04):45-46. DOI:10.16129
- [3] 陈家业.具象表现主义油画语言技法在创作中的运用[J].艺术评鉴,2018,(21):61-62.