

色彩的写实性、象征性与抒情性

龚 畅

(湖南科技大学 艺术学院, 湖南 湘潭 411201)

摘 要:色彩是绘画的灵魂,在现代绘画中,色彩已成为画家最重视的形式因素之一。色彩具有三种潜力,即色彩的心理表现力、色彩的象征性真实和现实主义含意。对于色彩的写实性、象征性及抒情性的不同运用与表现也影响到艺术家的绘画创作风格,呈现艺术家自性色彩创造的可能。

关键词:色彩;写实性;象征性;抒情性

中图分类号:J50

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2014)08-0172-02

汉斯·霍夫曼说过:“色彩作为一种独特的语言,本身就是一种强烈的表现力量。”色彩是绘画的灵魂,在现代绘画中,色彩已成为画家最重视的形式因素之一。狭义的色彩观是指色彩学或与其相关的色彩理论,较偏向于知识;而广义的色彩观则包括了色彩理论与生活经验的集合,从认识色彩语言到使用色彩语言,进而享受色彩语言升华后的生活心境与生命智慧,这才是色彩的实体精髓与本质内涵的完整彰显。约翰内斯·伊顿认为,“色彩美学可以从以下三个方面进行研究:印象(视觉上);表现(情感上);结构(象征上)。色彩具有三种潜力:色彩的心理表现力、色彩的象征性真实和现实主义含意。”^[1]

1 色彩的写实性

写实性色彩是以光源色、固有色、环境色以及空间色等条件色的综合运用为特征,以科学色彩原理为依据,客观地追求自然的光感和真实感,不受主观因素影响,真实地表现客观对象。色彩的写实性是色彩训练的基础,强调严格的真实,其“具体化”是色彩思维深化的标志。写实性色彩不仅可以再现客观对象的真实效果,还能渲染和增强艺术形象的感染力。如达芬奇的《戴珍珠头饰的夫人像》将人的精神气质与外貌结构结合起来,用写实的色彩强调对象真实的面貌,给人惟妙惟肖的感觉。鲁本斯的作品《伊莎贝拉一勃朗像》,其熟练地运用写实性色彩语言,不仅准确地再现与塑造了对象的美丽形象,还成功捕捉到人物的生动神态和表情,色彩细腻而丰富。中国当代著名油画家罗中立的作品《父亲》,采用照相写实主义表现手法,古铜色的脸历经沧桑,刀刻一般的皱纹饱

含艰辛,那缺牙的干裂嘴唇,那深陷的恳切眼神,指甲里存有脚下的泥土,眉梢上闪着灰色的汗珠,粗劣破旧的茶碗中泛起金光,身后一片金色的丰收景象。画面色彩写实而细腻,饱和而厚实,深沉而富于内涵,成功刻画了纯朴憨厚的农民父亲形象,给人真实的震撼,充满人性关怀。中国当代超现实主义代表性画家冷军的系列作品色彩逼真,雕琢细心,笔触隐藏,极端写实。其作品《天光》中形象生动的青铜画框、镀金的小天使、轻柔的羽毛、精细的珠宝、细小的灰尘以及墙上的脚印,地道的古典风格,强烈的真实感,体现着色彩写实性的独特魅力,无不给人以视觉的震撼,达到了照相设备也不可能逾越的艺术境界。用色彩客观地再现对象的形体、空间以及质感等,具有客观再现和具象表现的审美特征。

2 色彩的象征性

象征是指赋予物象原本含义之外的指向性涵义。色彩具有象征性,色彩的象征性能产生色彩的想象,加强运用色彩暗示的力量。红色象征热烈、热情;橙色象征收获、快乐;黄色象征光明、希望;绿色象征平静、安全;蓝色象征和平、理智;紫色象征优雅与神秘等。康定斯基曾说:“绿色具有一种人间的、自我满足的宁静,这种宁静具有庄重的、超自然的无穷奥秘。”^[2]人类社会从古至今,东西文化中都会利用色彩进行象征,表达丰富含义,色彩象征是古代东西方各民族运用色彩的主要精神内容和依据。中国古代用青、白、赤、黑、黄来分别代表东、西、南、北、中的五行色彩组合。欧洲自古以来流行用色彩表示星期,如黄色或金黄色表示星期日,白色、银白色表示星

期一,红色表示星期二,绿色表示星期三,紫色表示星期四,蓝色表示星期五,黑色表示星期六。众所周知,国旗中使用最多的颜色是红色,因为它象征为国家独立和民族解放而斗争的精神和烈士的鲜血。不同的国家与民族,其色彩象征意义也有不同,如黄色在中国传统观念中是帝王的色彩,象征着崇高与威严,而在西方基督教中黄色却是叛徒犹大的衣服色,却暗示着低下与卑劣;白色在欧洲意味着喜庆,在中国却意味着丧葬。

主题性绘画语言往往运用象征性色彩,以色彩的象征隐喻为依据进行创作。如俄罗斯画家列维坦在1892年创作的油画《弗拉基米尔之路》中,画面阴郁,空气停滞,画家用阴沉冷寂的色调描绘那条通向遥远的西伯利亚之路,气氛压抑悲凉,深沉而真挚地表达了流放者充满血泪的苦难之路。在西班牙著名画家毕加索的《格尔尼卡》中,色彩运用单纯而强烈,通过各种不同明度和肌理的平面几何形体处理呈现节奏与层次,画面由黑白灰色块组成,体现了光明与黑暗、正义与邪恶的象征。荷兰画家凡·高就擅长用橙色与蓝色的补色对比来象征两个恋人之间炽热的爱情。在康拉德·维茨的作品《犹太教堂》中,维茨让这个代表犹太教徒的妇女穿上黄色的衣服,象征着犹太人有理性的合乎逻辑的思想和通哲理的学识,用蓝绿色象征天国,眼前依稀下垂的面纱和手里的摩西十戒则象征着她对戒律的盲目崇拜。纵观中国当代顶尖艺术家的系列作品,如方力钧的“光头”、周春芽的“绿狗”、张晓刚的“失忆与记忆”、岳敏君的“笑脸”、曾梵志的“面”“具”等等,他们作品中的色彩形式就是一种象征性的色彩语言符号。

3 色彩的抒情性

“色彩在它们自己的生活里,哭和笑,梦与幸福,热与神圣,像恋歌与性爱,像歌曲与灿烂的合唱!色彩是颤动,像银铃的响声,青铜器的音响,预告着幸福、挚情和爱、灵魂、血与死。”^[3]色彩就是我们最熟悉、最常见的一种喜、怒、哀、乐。色彩本身无所谓感情,色彩运用的目的是为了抒发和表达画家的真实情感,进而传递给观众和欣赏者的一种情感共鸣。我们可以借助不同颜色的性格意蕴、具象与抽象的联想,通过色彩进行艺术表现来反映冷暖、轻重、胀缩、活泼忧郁、兴奋沉静、华丽朴素等不同的情感体验,传递情绪,抒发情感。我们用色彩来表现绚丽的世界,用色彩来表达丰富的情感。春色撩人、百花齐放;绿叶葱葱、浓媚欲滴;秋风瑟瑟、红叶潇潇;白雪纷飞、

草木灰蒙等都是色彩的情感倾诉,更是一种心境的告白。“色彩是大自然与人类生活共通的‘表情’,了解缤纷的色彩世界,需要专门的理论,更需要从自然界和生活中提炼感性。”^[4]1906年,毕加索因着迷于情人费尔南德的美貌,创作了《闺房》,这幅作品就是描绘她沐浴、梳妆、照镜子的画面,玫瑰红色调的运用充满了暧昧和浪漫。瑞士画家保罗·克利的作品《奇异的鱼》着色赋予一种严格的、欢快而阴暗的和谐色调,摈弃了色彩的写实性,更多地充满着顽皮的闲情逸致,在色彩的运用上表现出罕见的宽广。荷兰著名画家凡·高,借助色彩的表现来抒发自己的情感,他可以将向日葵变得激情澎湃,也可以将一双毫不起眼的破鞋升华成动人的形象。当有人指责马蒂斯所画的女人比例不准时,画家机智地道出自己的艺术观,他说:“我不是创造一个女人,我是画一幅画。”^[5]可见,为了画面的艺术处理,马蒂斯摒弃了为造型服务的写实性色彩,放弃了真实感,不再以精确描绘对象为目的,突破了写生性色彩的局限,而追求色彩的抒情性,使作品更具艺术表现力。

色彩的写实性更多地关注客观色彩,偏向理智;色彩的象征性更多地强调意象色彩,重视思想;色彩的抒情性更多地表现主观色彩,突出情感。每个人对色彩的理解与运用都是不同的,研究色彩的不同语言是古今中外画家、美术理论家乐此不疲的追求。对于色彩的写实性、象征性及抒情性的不同运用与表现也影响到艺术家的绘画创作风格,呈现艺术家自性色彩创造的可能。约翰内斯·伊顿在总结色彩艺术时说过:“对色彩的认真研究是人类的一种极好的教养方法,因为它可以引导人们感知内在的必然性。不管绘画如何发展,色彩永远是首要的造型要素。”^[1]

参考文献:

- [1] 约翰内斯·伊顿.色彩艺术[M].杜定宇,译.上海:上海世界图书出版公司,1999.
- [2] 姚尔畅.绘画颜料与色彩指南[M].上海:上海人民美术出版社,2004.
- [3] 瓦尔特·赫斯.欧洲现代画派画论选[M].宗白桦,译.北京:北京人民出版社,1983.
- [4] 李萧钰.色彩学讲座[M].桂林:广西师范大学出版社,2003.
- [5] 杰克·德·弗拉姆.马蒂斯论艺术[M].欧阳英,译.郑州:河南美术出版社,1987.

(责任编辑 谢宜辰)