

抽象艺术中不同色彩运用对人物性格塑造的影响

李铎^{导师}陈国成

渤海大学

[摘要]如今经济发展迅速,绘画艺术发展得也十分迅速,人们的审美逐渐提高,日常生活中对抽象艺术的追求不仅限于其功能,还注重色彩的搭配。现在许多行业 and 品牌都在关注抽象艺术的呈现。虽然抽象艺术不是一种新的艺术表现形式,也不是中国人在一定程度上理解它,但抽象艺术的本质并不是简单无知的。色彩的运用往往决定了抽象艺术的视觉体验能否达到最佳。因此,在本文中,色彩在抽象艺术中的运用主要影响了色彩在抽象艺术中运用的个性的塑造以及对本文中具体的造型、人物、具有个性的抽象艺术作品主题的突出,在此基础上对色彩的运用为未来抽象艺术的创新提供了一定的现实指导意义。

[关键词]抽象艺术; 色彩运用; 人物性格

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.924

目前,色彩的运用已经很好地融入了我们的生活,在生活中扮演着非常重要的角色。当然,颜色的表现形式是多样的,每种颜色所代表的意义是不同的,带给人们的视觉体验也是不同的。随着外来文化的深入,抽象艺术的概念早已在我国扎根,抽象艺术的发展也逐渐从描绘自然走向反映创作者的精神世界。因此,在抽象艺术的合理搭配处理中色彩的展示是非常吸引人的,但一旦颜色不能合理搭配就会使整体的艺术效果大大降低。同时,运用色彩对于抽象艺术人物塑造的作用也是绝对不能忽视的,因为它涉及心理学、美学等方面的知识,所以创作者如何将个人的思维和审美感受融入作品中也是值得思考的。

一、白色对人物性格塑造的影响

白色在抽象艺术中的表现对性格的塑造非常重要,因为白色在西方象征着纯洁、高贵、优雅和忠诚,所以在生活中运用白色就像天使的存在一样。与其他颜色相比,白色意味着没有颜色,这就是我们所说的空白,没有任何意义。少量的白色可以为抽象艺术作品的设计增添画龙点睛的一笔,也可以使深红色、绿色、蓝色和紫色脱颖而出,软化整幅画的整体外观。白色赋予了人们生活中很多重要的东西,自然白色就成为人们所崇尚的颜色。因此,可以说白色也与人们的生活息息相关。白色在中国文化中常常与死亡和腐朽联系在一起,所以在中国,白色的运用往往体现了物质和精神上的双重禁忌,中国国画对“留白”的强调也注重白色所代表的深刻意境。同样的一张白纸可以画出不同的图案,就像每个人的人生写照都不一样的人生轨迹。虽然白色在不同的时期,甚至在不同的地区有着不同的含义,但我认为它仍然会是人生道路上的一道美丽的风景,让人们迎来幸福明亮的生活。例如,在卡西米尔·马列维奇的《白底白方》中,白方的颜色非常微弱,很难与纸的颜色区分开来,但在光线下扩散开来,这是一种解放的最终状态,是至高无上精神的表现。

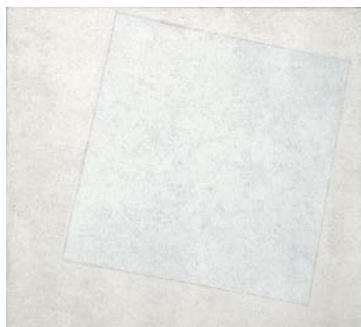

图1 卡西米尔·马列维奇《白底上的白色方块》

二、红色对人物性格塑造的影响

红色代表吉祥、喜庆、幸福,也代表烦躁、虚荣、疲劳。在许多国家和民族文化中,红色有驱邪的作用。因为红色很容易引起人们的注意,所以很多标志和警告都用红色来代表,这意味着红色本身的存在被人类赋予了独特的象征意义。当红色出现在抽象艺术作品中,它通常表达的是作者表达人物内心情感的风格。虽然没有色温的差别,但视觉色彩可以使观者联想到充满冷暖的艺术色彩。红色人格作为个体的表现形式可以是高度乐观和积极的,并主动配合事业和工作。在卡西米尔·马列维奇的作品中,他完全放弃了绘画画面的立体呈现,而是使用平面的几何图形进行构图。例如,在《收割的黑麦》中大胆使用红色显示了他对自由的向往,也显示了卡西米尔·马列维奇将自己的绘画从所有多余的和完全无关的杂质中解放出来的决心。

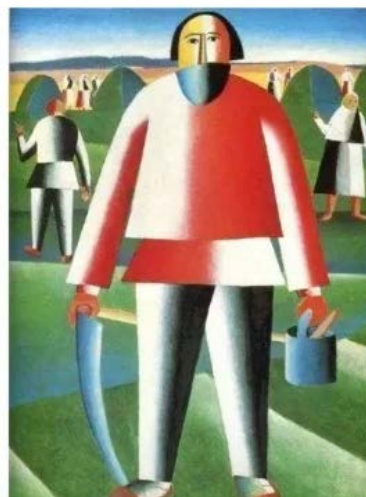

图2 卡西米尔·马列维奇《收割黑麦》

三、蓝色对人物性格塑造的影响

蓝色象征忠诚、永恒、纯洁,让人联想到大海和天空,给人一种美丽和广阔的感觉。在西方文化的影响下,以蓝色为代表的形象在抽象艺术作品中得到了广泛的应用。作为抽象艺术的奠基人,抽象赋予了康定斯基无限的生动性和美感。音乐和艺术都是通感的,蓝调在音乐中有一个名字。就像色彩和音乐之间的相互交流一样,人物的塑造也是独一无二的。几乎每一种颜色都能让观众欣赏到人物的个性。可以想象,蓝色塑造的人物是自由、直接的,这无疑会把绘画的艺术水平提升到一个

以上的高度。例如,《沙丘景观》将天空和地面的色彩结合在一起,就像大自然的低语,也表达了作者追求人与自然统一的精神境界。

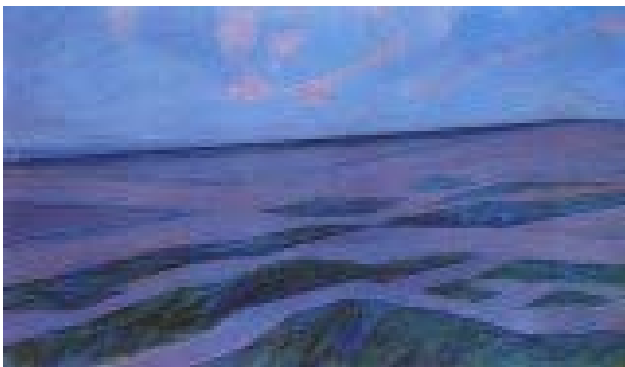

图3 蒙德里安《沙丘景观》

四、绿色对人物性格塑造的影响

绿色是自然界中最常见的颜色,象征着生命和希望。当然,绿色的类别需要分解,每种颜色代表不同的含义。浅绿色代表新生命和弱生命;黄绿色代表一种濒临枯萎或枯萎的生命;青翠的绿色代表着生命的活力;深绿色代表成熟且具有多变感的成长状态。如果一幅画以绿色为主要颜色来描绘人物的性格,它一定会使人物对生活充满希望,并愿意为他们的梦想付出一切代价。绿色就像生命中最重要的一盏灯,在性格的人格塑造上是没有模仿的。独特的绘画语言所描绘的充满希望的人物在某种程度上也是创作者对生命的一种艺术体验。因此,利用绿色渲染完美人物绝对是首选的因素,而绿色在抽象艺术中是一个难得的充满浪漫色彩的灵感来源的艺术空间。因为抽象艺术的存在是为了让艺术回归生活,所以它应该致力于人类未被发现的潜意识和形象,寻找有吸引力的东西,可以表达他们的情绪和气氛。例如,在康定斯基的《构图》中,我们可以清楚地看到这幅画的节奏感。绿色的展示总是表现出精神和欲望的流露,这也是画家精神在没有固定格式的情况下的优秀产物。

图4 康定斯基《构图》

五、黄色和金色对人物性格塑造的影响

黄色是光谱中最容易辨认的颜色。它代表光明和希望。从某种意义上说,它还能激发人的活力和思维,让人时刻保持快速的思维。在中国,黄色代表皇权和权力,是古代帝王亲属和贵族使用的颜色。黄色也是中国人的肤色,这体现了中西方文化的差异。黄金与黄色的区别在于,黄金象征着权力、地位和财富,对人物的刻画往往代表着肤浅和世俗。黄金和黄色虽然在肉眼上没有太大区别,但黄色往往是简单的,而黄金则发出金属的光。以现实生活为基础创作的画作往往更具吸引力和表现力。整个画面中黄金的搭配,经过层层剥离,逐渐达到抽象的形象。这样的形象甚至会产生与真实事物的巨大差异,夸大表现形式,对于抽象绘画对主观感受的认知和提炼有很大的帮助。例如,在康定斯基《即兴》中,黄色在丰富的水彩颜料中被突出,因为他坚信在复杂的艺术生活中有一种纯真的精神生活,黄色被突出为一种脱离世界的颜色。

图5 康定斯基《即兴》

综上所述,不难看出,色彩搭配对塑造人物性格有着重要的作用。当色彩巧妙地融入人物性格的塑造时,纸上就已经出现了不同的人物。因此,当抽象艺术中的色彩运用较为主观且具有一定价值时,就需要对色彩运用的审美内容有深刻的认识,在此基础上赋予色彩情感。这样,色彩在给观者带来视觉冲击的同时,也证明了色彩搭配在抽象艺术中的重要性。抽象艺术纯粹是理性的,充满了神秘感,充满创新意识的作品在色彩的刻画上往往流露出一种感觉感,这样即使每个人对色彩的感知不同,也会得到一定的共鸣。这种更好的发展色彩在抽象艺术领域的应用创新,为更多的艺术表现形式的展现奠定了良好的基础。

参考文献:

- [1]张童.现代抽象艺术大师康定斯基的色彩狂奏曲[J].明日风尚,2018(17):309.
- [2]王维怀.浅析蒙德里安式的冷抽象艺术及对近现代设计的影响[J].美术教育研究,2015(17):104.
- [3]徐夏林.蒙德里安艺术的形成与启示[J].艺术品鉴,2014(12):55.