

浅谈油画艺术中的情感表现

杨婷婷

(乌鲁木齐市儿童福利院(第120中学) 新疆 乌鲁木齐 830000)

[摘要]绘画创作观念的转变与发展,使画家们越来越重视作品中个人情感层面的表达,色彩的丰富内涵给予了世间万物以不同的视觉观感,也给予艺术家们以创作的灵感。随着社会的不断发展,人们对于艺术的鉴赏能力以及标准也在不断提升。艺术来自于生活却为高于生活,而油画艺术的基本创作对于当前人类来说是反映其精神境界与生活追求的最高体现。在油画艺术不断发展的过程中,艺术家们也越来越了解色彩学,对色彩学也有着自己独到的见解,能根据自身情感表达的需要从主观上选择合适的色彩。文章通过分析油画艺术中的色彩表达,阐述油画色彩对于油画创作的感情色彩,以及情感表现对于油画带来的具体影响。

[关键词]油画; 色彩; 情感表现

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.10.1731

一、油画的发展背景

油画这一艺术起源于欧洲,经过了人们的不断创作,在理念、绘画形式等方面不断创新和发展。油画在经过数百年发展变化传入到世界各地,变成了一个发展变化的新艺术时期。尤其是现代油画,夹杂了太多主观思想和意识形态。油画成为一种艺术表达主要体现了画家对现实生活的深层次的情感表达,不同的国家与不同的民族之间背景使得艺术大师在创作过程中具备不同的艺术创作表达和艺术情感,表达出来的作品也传递着不一样的色彩情感。而这些色彩情感,使油画作品更具有感染力,充满着无限的魅力和内涵。

二、油画的艺术表现

油画最初是写实主义风格,绘画是用唯物论的世界观作为基础,观察现实生活存在的事物,表现客观事实的状态,而非抽象的或者是心灵世界的表现。后经过时代的不断发展变化,人们逐渐强调内在情感和主观表现事物在绘画中的重要性。现代油画的先驱是后印象主义油画,后印象主义绘画常用较为强烈的色彩对比,描绘出事物的内部结构从而表达自己内心的感受。在这以后便开始了油画的新时代。现代油画打破了事物表面形象对创作的枷锁,使画作成为含有情感的艺术品。画家们在创作的过程中倾听自己内心的声音,将自身的主观感受付诸于画面的构图和色彩上。色彩是非常具有表现力的情感语言,画家根据需要,选择颜色构图。在现代油画表现中,许多作者在主要内容上主要是随意的,在他们的方法是主观的。他们正在努力解决规章制度的局限性。比较突出的类型是颜色的使用会根据自己的内心感受去勾勒,用色彩,从心底蔓延。

三、油画艺术中色彩与情感的关系

色彩让我们的世界变得不再单调乏味,让每个人都能感受不同状态的世界。每个人每天都会接触多种色彩,这种颜色可以让人更直观地感受事物。世间万物,因色彩不同而具有个性和优雅。同样,色彩也是油画艺术的主要表现形式。色彩可以诠释油画艺术中的语言,也可以表达创作者自己的情感世界。随着色彩科学的飞速发展,人们对色彩的认知能力越来越多样化,越来越多的人掌握了色彩的不同功能。每个人的日常生活都处于一个多彩的世界,每个人的衣食住行都呈现出不同的色彩美。随着现代科技的发展趋势,人们早就从日常生活的各个领域探索色彩,这使得我们对色彩的理解不断发生变化,这对我们的日常生活也是一个很大的影响。

从艺术表达形式来看,色彩与情感有着十分紧密的联系,二者相互作用、互相衬托。作者在创作过程中需要通过色彩来展现艺术作品的魅力,收获大众的青睐。让观者在第一感官上就能产生十分强烈的反应,它是传递视觉感官的最为直接的一种形式。从古至今,很多艺术家们都会运用色彩来对自己的内在世界进行宣泄、表达。这些艺术家常常

把创作的艺术看作为自己生命的一部分,在这生命中,色彩是带给人们不可缺少的灵魂。色彩在不通过任何加工的形式下已经具备了相应的情感内涵。产生这种情况的基本原因是我们因为处在色彩丰富的世界中,大脑受外在色彩的物质影响着,当视觉感受到某种色彩变化时便会出现的心理情感,这种变化就是我们所讲的色彩情感。通常它会从人们心理的角度来影响到人们的视觉观感。一些艺术研究人员已经把色彩情感的表达方式作为艺术、心理学以及美学的研究重点进行研究。在油画创作中,设计的造型要素,无论是色彩、色度、纯度、形状、质感效果还是厚度、远近,都是色彩的视觉传递、设计作品呈现的构成主要因素,为油画艺术勾勒的形象,直抒胸臆,烘托气氛,效果显着,色彩的占有给与了画作灵魂,为油画艺术增添了生命力和魅力。

纯粹的色彩是没有灵魂的,单纯的情感没有正确的媒介也没法呈现。色彩创作者们将色彩和情感很好的融合。艺术家在创作全过程中,要能有效地把握住观赏者的心理,就需要将色彩的展现与观众们的心理互相切合,应用最具备感染力的色彩开展情感传递和创作。可以将色彩和情感极致结合在一起,才可以授予油画更深处的实际意义,使油画作品融入生活融入人们的心里。

四、情感表现对于油画艺术带来的影响

在油画作品中,人们感情的基本表现通常是由本国对于客观的事物以及客观的世界具有情感色彩表达。在油画作品创作过程中,不同的绘画形式会呈现不同的感情,不同的观念也将造就不一样的流派,并且使创作的艺术形式朝着多元化的方向发展,就油画技法来看,某些方面逐渐形成了绘画观念的载体,大家对于油画形式的语言表达更加重视起来了,并且被表现成为画家抒发情感的载体。

浪漫主义的色彩表达通常围绕着悲观主题的色彩表达,法国知名油画家德拉克洛瓦被称为浪漫色彩主义的先驱,作者的《自由引导人民》画面气势磅礴,色调炽烈、笔触奔放、具有强烈的感染力、带给人们一种激动人心的感觉。作者通过绘画的笔触、色彩的表达形式以及构图过程中,一些相关表现手法来创造作品情节想要展现出来的紧张感。而新古典主义强调作品的严谨性,作品中物体造型的坚实感与厚重感。西方油画从上个世纪以来就已经形成了各种各样的流派,这些流派相互更替着。野兽派的马蒂斯,他主张运用十分强烈的色彩将人们内心深处的情感唤醒出来。之后是现代艺术的代表人物毕加索,他在“玫瑰色时期”与“蓝色时期”中,运用色彩建构法,带出观者的情感共鸣,强化画质的立体感。有一段时间,玫红色代表甜蜜,蓝色代表压抑。然后是表现主义色彩派。产生这种意识的主要原因是,艺术大师将色彩运用在自己内心较为神秘的位置上进行了独特的对比,而大量没有定义的判断的呈现也是表现主义的主要特

征。表现主义大师是蒙克。他的《呐喊》对色彩有着明显的主观应用。在这幅作品中，红霞像血液一样流动，水是蓝色的，地面是棕色的。这种夸张变形弯曲的纹理，加上黎明时分漂浮在上空的暗红色，以及海平面阴影下的紫色，共同营造出一种汹涌的氛围，给人一种阴沉而不舒服的体验。然后，在后印象派画家梵高的《星月夜》中，水彩色彩的大胆运用，以汹涌的蓝色为主色，给人一种宁静和躁动的感觉，用黄色和橙色给人温暖，在夜空中它看起来很优雅，带有高贵的白色。这种颜色产生的差异很大，主要表达了大师对世界的强烈感情和逃避现实的不安幻想。俄罗斯著名抽象派画家康丁斯基在其《蓝色的山》中运用了丰富的色调来体现动感的实际效果。整个界面由红、黄、蓝三基色组成。三个图形边缘不规则，呈现出流畅的色彩。图形中的空隙用混色填充，界面底部的马和勇士由彩色块组成，营造出勇士骑马的动画特效。这种动画特效也让创作情感表现出动感和性感。欣赏者首先可以从山间环境中感受艺术家的精神境界，进而感受艺术家对马匹和勇士背后的日常生活的热情。

虽然油画艺术不是我们国家本土的艺术和文化，但说到文化交流和内心情感表达作用在我国油画作品中也有表现。我国近发展的油画创作中，色彩的情感表达非常的丰富，创作的风格在不断变化中。刘海粟是我国近现代绘画艺术的具体代表人物，他的作品跟西方油画后现代主义流派有相似之处，都创作体现独特的个性与表达，在作画的过程中不拘泥于小节，不会太注意绘画细节表达，要求创作本身的整体造型表达力。在刘海粟创作的《北京前门》这幅油画作品里，作者通过很粗宽的线条进行创作呈现，色彩有很强烈的表达、对比度，欣赏者可以从画面造型表现中体会创作者的情感流通。说到拾荒者，吴大羽是中国最具代表性的抽象油画

大师，与凡·高相似。不同与其他人的特点是，他对物象的形态不进行细致的刻画，更注重使用色彩和线条艺术来展现内容的情感。如：作品《色草》中，吴大羽对草的样貌没有具体进行描绘，更多倾注于对造型和色彩相结合进行创作，给人带来不同的视觉体验。沙耆是我国现代水彩画史上一位优秀的色彩画家，在他的画作中，不仅有冷热色的明显对比，还有对比色和相近色的解决办法。他疯狂的笔触和色彩将界面塑造成一种色彩狂想曲，依靠色彩的表现力勾勒出他内心无法操纵的冲动和情绪，因此他对生活的热爱和他的真实经历一直在他的作品中流露出来。在油画艺术中，无论作者如何创作油画，其艺术表达必定会投入相应的情感寄托。

五、结语

不论处于哪个时代，油画艺术中强大的色彩语言表达，始终能够根据不同艺术家的主观性产生不同的色彩结构，促进观众与作者之间的情感交流和共鸣。因此，创作者应积极运用这种无声的语言表达，依靠主观的、具有代表性的色彩，主要表现色彩的心理反应和生理需求，让油画成为抒发个人情绪，承载个人主观意识形态的表达。为油画注入新鲜的血液和年轻的灵魂。

参考文献

- [1] 赵玉文. 色彩在油画创作中的作用及情感表现[J]. 大众文艺, 2019(2): 157.
- [2] 乔琳. 浅谈近现代油画艺术中色彩的情感表现[J]. 艺术品鉴, 2016, 10: 150.
- [3] 郭国仁. 浅析油画创作中色彩的作用与情感表现[J]. 美术教育研究, 2015(23).
- [4] 孙非. 试论色彩在中西现代油画艺术中的情感表现[J]. 大众文艺, 2015, 16: 119-120.

(上接第2914页)

之梦》，作品主要描绘的是美丽的少女和洁白的飞鸟在蓝色的密林中相依相戏，金色的线条疏密交织，恰似月光融融，引发人们对美的无限遐想。这样的作品清新秀美，富有诗意和画意，充满了一片爱心和春风，蕴含着一种动人的情感，给欣赏者带来了温情和欢悦。学生通过欣赏这样的作品，能够更加热爱生活，追求更美好的事物，形成的情感也是积极的。通过这样的方式，不仅能够让学生的情感世界始终洋溢着温馨和快乐，同时也能让学生产生强烈的意识，自主的进行创作，真正热爱美术知识的学习，全面提高学生的学习热情，打造全新的美术空间，让学生能够自由的遐想，全面提高学生的创作能力。

五、创造空间，感受无限的美术魅力

生活是课堂教学的最终落脚点，创造良好的空间，让课堂教学回归生活，真正体会到生活中的自然美，把学生带入到课外亲身进行品尝，不仅能够切实感悟到美术学习的无限魅力，同时也能进一步认识美术作品的真谛。作为小学美术教师，需要提供广阔的平台，创造良好的条件，积极的进行反思，要引导学生深入到生活中，挖掘现实生活中所蕴含的美，并主动的进行鉴赏，亲身感悟美术作品的魅力，真正探索出生活中美术课程的实际价值，丰富学生的情感阅历，打破常规的教学形式积极的进行更新，触动学生的灵魂，让学生在生活发现美，并主动进行美的体验，大幅度提高学生的审美能力。比如在进行《风景写生》的课堂教学中，教师并没有简单的进行影视作品的呈现，而是让学生深入到户外，根据自己的心灵感悟，把优美的作品表达出来，指导学生进行细致性的观察，让学生亲身进行感悟，引发学生对课

程的密切注意，促使学生不由自主的进行美术作品的创作。另外，教师可以根据学校的条件，把学生带入到附近的公园或植物园，进行花草树木人的观点，并为学生提供真实的体验，然后借此进行构思，让学生在优美的生活场景中，主动的进行作品的描述，此时学生不仅能够深刻的体会本节课内容的主旨，同时也能受到感染，主动进行美的欣赏，提高学生的创作能力。

综上所述，学生学习兴趣的培养，是一个逐步深化的过程，不可能在短期内达成目标，想要获取最佳的教学成效，赢得学生的喜爱，就必须通过不同的方式进行课程的整合，探索出教学的本质，促使课堂教学的效率得到持续的上升。作为小学美术教师，要拥有全新的教学思想，结合上述措施，灵活性的进行部署和安排，把课堂教学的话语权，真正交到学生的手中，引导学生客观性的进行阐述，激发学生的学习动力，开发学生主动进行美术创作的灵感，释放学生的热情，发挥学生的想象力，让学生轻松愉悦的跻身于美术作品研究之中，全面提高学生的鉴赏水平，培养学生的美术核心素养。

参考文献

- [1] 林秋利. 小学美术课堂教学中学生学习兴趣培养策略之我见[J]. 读写算(教育教学研究), 2019, (44): 85-86.
- [2] 陈袁聪. 新课标下小学美术课堂教学培养学生学习兴趣方法的实践[J]. 才智, 2019, (5).
- [3] 陈梦寒. 小学美术课中的色彩教学与学生学习兴趣培养之研究[J]. 中华少年, 2019, (28): 20-22.