

要素与方法——现当代单色油画教学探索

陈薪桔

昆明城市学院 云南 昆明 650106

[摘要]单色油画是现当代油画中一种特殊的表现手法,它是一种视觉的单纯,常使一些绘画问题集中、突显。本文将从单色油画的语言特征,现当代单色油画的实践成果及单色油画在教学中的实践应用等几方面来展开探讨,以探索油画教学的多样性。

[关键词]单色油画;油画教学

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.425

一、单色油画的语言特征

(一)语言产生背景

西方现代绘画是现代工业革命的产物。自18世纪英国工业革命到19世纪中叶,欧洲主要国家先后进入现代工业社会,以现代艺术语言的形式来表达现代人的思想、情感和心里,成为现代社会的需求。现代艺术为适应现代社会的需求而萌芽、产生。从传统艺术到现代艺术的变革,既是艺术语言、艺术形式的革新,也是艺术观念的转变。这一变革始于马奈在艺术语言和形式上的尝试与开拓,他的人物作品造型平面、坚实,色彩明亮、简洁,带有强烈的笔触感,打破了以往人物画的渐变光影,细腻肤感。而绘画面貌的根本性革新,则是塞尚的探索。塞尚以一种全新的绘画认知取代了传统绘画的模仿观念,他认为绘画是将眼睛见到的散乱视觉现象构成有秩序的空间图像。万物都可以归纳、概括成几何形体。艺术家由此开始了现代绘画的革新历程。18世纪末,英国画家雷诺兹提出“应该摆脱模仿观念”,庚斯博罗认为“绘画和精确不相容”,布拉克说“自然在模仿中成了牺牲品”。19世纪初又有德拉克洛瓦提出“精确的描绘不等于艺术”。他们都对传统的模仿理论提出了质疑。到了19世纪末,塞尚的“平行”理论对艺术与自然的关系作了全新的解释,艺术观念发生了根本性的转变。塞尚、高更、凡高以后,20世纪最初的十几年里,欧洲现代艺术迅速发展,出现了总称为“现代派”和“现代主义”的流派及理论,到了30年代,现代艺术已经建立起以表现和抽象为核心内容的现代绘画系统理论,并孕育了不以模仿为目的,具有表现意味的单色油画表现形式。

(二)发生与影响

1913年俄国画家马列维奇展出了一幅白底黑方块作品,这件几何化的作品拉响了单色绘画的号角,命名为《黑色正方形》。作品形状简化,颜色精简,专注于绘画纯粹形式的表达,相较于描摹现实生活中的景象,它的目的是探究媒介的色调、质地、节奏、空间及构成的均衡感,并极力去除作品的叙事性,较注重绘画语言的本质特征。这是一种拒绝既有样式而致力于创造视觉领域中新秩序的艺术。比较而言,传统中的艺术是一种叙事载体,描述、讲故事是它的本职工作,一件没有隐喻的绘画作品就像一本没有故事的书,或一部没有情节的电影,到康定斯基和德劳内的抽象艺术,仍保

留着给观众传递叙事信息的功能,他们或以音乐、圣经寓言的形式进行象征,或以实实在在的某个物像承载表达。艺术家专注于艺术品语言的纯化、材料的属性,以及作品与生活、宇宙和万事万物的关系,显然是对艺术的角色和观众审美取向的一次洗牌,这意味着可追溯到史前岩画的绘画隐喻传统将被新的艺术诉求取代,在一系列特殊条件的促成下,马列维奇率先将艺术变成由艺术家制定规则的智力游戏,颠覆了艺术家与观众间的传统关系。《黑色正方形》这种彻底非描述性的单色绘画风格滋生了20世纪现代设计,并为美国极简主义的诞生奠定了基础。1921年,罗琴科展出一组三联画《纯红、纯蓝和纯黄》,每张单色油画仅覆盖作品名称中的一种颜色,像块单色方毯。罗琴科说,这就是“将绘画精简成逻辑结论”时所发生的情形。“一个平面就是一个平面,不象征什么”,并声称它们只是他一直进行的原材料特性研究的一部分,而这一研究目的是作品的构成。1950年代初,莱茵哈德简化他的调色板,使之出现单一的色彩。创作出第一组红的单色绘画、其次是蓝色系列、黑色系列。观众一开始都把这些画仅仅看成是红色、蓝色或者黑色的单一色场。随着艺术家的探索,开始出现以明度或调子微妙区分的色彩构成更小的矩形、正方形、或中心十字形,莱茵哈德探索的目的,总是要消除所有的联系,所有外来的要素,把绘画精心安排成一种单一的压倒一切的经验。毫无疑问,后来的这些作品在视觉上具有强有力的表现主义色彩,在1970年代,莱茵哈德的作品对之后的最低限艺术产生重大影响,并成为概念主义者们崇拜的艺术家。

(三)语言特征

单色油画通常采用一种或很少几种油画颜色绘画,是一种视觉的单纯化,是现当代油画中一种特殊表现手法,它使一些绘画问题集中,也包含低饱和状态的色彩关系。首先,单色油画不追求物象固有色的呈现,忽略环境中斑驳复杂的色彩关系及色彩的客观性,而应用“减法”的思维来探索较主观、个人化的色彩表达方式。其次,单色油画去掉彩色后使画面的黑白灰构成关系凸显,要求艺术家不以模仿现实生活为目的,而选择概括、抽取、转化物像信息来进行艺术创作表达,同时,摆脱传统绘画的隐喻做法,不以叙事为目的,专注于油画媒介本身的物质性探索及个人语言的精神性。在开拓、革新的现代艺术家笔下,单色油画放弃客观色

彩的物质性，与现实生活拉开，选择精神性的或黑白、或低饱和度的色调进行艺术表达，穿透现代生活的喧嚣，描述更深刻、意义更加深远的东西，这也是单色油画触动我们的原因。

二、现当代单色油画实践成果

20世纪60年代盛行一时的极简主义把画面简略到最简单的几何形，和大片平涂的原色，作品追求简单、清晰。80年代“新绘画”兴起，主张具象的回归和搬用现成艺术语言，90年代，传统形式的绘画依然存在，但面对新的挑战及绘画的边缘化，艺术家们一直没有停止过对绘画的探索。

马列维奇《黑色正方形》作品中仅由基色修饰的硬邦邦的几何形体，关闭了观众向作品之外寻求意义的可能，却制造了一种磁性的、吸引人的力量，无法言说，无法用理性解释。莱茵哈德将所有减至虚无，却展露出比我们所知的更多。单一的黑色关乎着平衡与光学、张力与质地，甚而更多地关乎无意识，却营造了一种我们喜欢但不知为何喜欢的艺术。罗琴科的单色作品《纯红、纯蓝、纯黄》一个平面就是一个平面，不象征什么，却唤醒了观众心灵深处的某种感受。马列维奇、罗琴科和莱茵哈德是出色的预言家，是最早的单色油画艺术领军人。随后德国新表现主义画家格哈德·里希特，尝试将照片或报刊杂志上收集的图片与油画技法相结合，制造出一种物像轮廓模糊、视觉不对焦似的单色画面。他说“我不希望模仿一幅照片，我想创造一幅照片”，这使绘画产生了一种新的可能性，并重新定义了绘画的观念。法国艺术家伊芙·克莱因用深蓝色创造出系列单色作品，他的单色作品从注重色调转向空间及光线的探索，并对之后的动态艺术、行为艺术、观念艺术产生了较大影响。我国女画家喻虹于90年代创作了一系列单色肖像，她将学院派的规范造型与平面性、单色化进行结合，制造出半平面的单色空间，使肖像作品产生了较强的视觉张力及时代性。1992年，艺术家张晓刚以老照片为原型，用单色平涂的方式创作了“大家庭”系列油画，作品以冷灰调营造老照片的气息，产生一种浓郁的怀旧感。艺术家岳敏君在1992年至1993年间，将自己的光头大笑形象与广告宣传画结合，并用单色平涂明暗关系的方式进行呈现，形成一种强烈的、讽刺幽默的当代符号化图式。

三、现当代单色油画教学实践

针对学生水平的差异化，将单色油画融入现当代油画教学中有助于学生的实践与应用。单色油画突显了油画中黑、白、灰图形构成的咬合性及摆布图形形态的主动性，将油画基本要素以一种不复杂又直接的形式展现给学生。在油画教学中，通过单色油画的方式引导学生对物象空间进行研究，有利于培养学生解析、抽取、二次重构视觉空间的能力。单色油画放弃客观色彩的复杂性，与现实生活的拉开，促使学生易于超越客观物象的束缚更主动的概括、归纳物象信息，更主动的思考、判断画面结构的优劣，同时，利于学生摆脱

传统绘画的叙事目的，给学生探索油画的物质性及个人化语言提供了较为广阔的空间。

教学中首先引导学生梳理、解读经典单色油画作品，让学生充分了解单色油画的发展面貌及其艺术追求，开阔绘画视野，不局限于传统油画表现形式，敢于打破常规，尝试新的表达方式。其次，实践中要求学生面对物像时不以具象写实描绘为目的，而要求学生概括物像在空间中的黑、白、灰形态秩序及灵活摆布形态的位置关系，鼓励学生大胆解构物象的客观形态，主动重构物象空间的节奏秩序。当学生观察物象空间，并用单色油画将其捕捉到画面上时，就经历了一次“减法”式的艺术思维锻炼，及翻译复杂信息的过程。学生通过单色油画的梳理及实践，创作了一系列作品。其中较有代表性的作品《回眸》，将油画色彩降低到低饱和度，形成包裹统一的冷灰色调，并对比以极少的纯色，使画面在使用极少颜色情况下，仍持有较好的色彩感。另一学生作品《战役》，整个画面仅用一个蓝灰色就控制住画面的明度秩序及埋于具体形象下的大结构，画面十分简洁、整体，在展厅成为最抓视线的一件作品，让邻里五光十色的作品褪色靠后。教学实践中，单色油画的低饱和度给予学生极大影响，学生开始关注以往词典里不存在的“中间调子”，并开始关注油画色彩中“中间调子”对画面色彩关系的影响与作用。

四、结语

单色油画教学需以方法落实，而方法源于好的艺术。无数大师都虔诚梳理、研究过人类艺术史中丰富、精彩的图典，启迪自我，达到创新，成为自己，如毕加索，罗斯科等都曾梳理过前人艺术成果，也都应用过单色进行油画表达，这在艺术史中不胜枚举。而艺术教学的创新也离不开这一古老而实用的方法，把梳理经典、应用经典作为一种教学方法，是在潜移默化中指引、培养了学生自由、独立的艺术探索精神，并悄无声息的还与了学生翱翔于艺术海洋的权利。

参考文献

- [1] 威尔·贡培兹. 现代艺术150年[M]. 广西: 广西师范大学出版社, 2017.
- [2] 杨身源. 西方画论辑要[M]. 江苏: 江苏美术出版社, 2010.
- [3] 李广元. 色彩艺术学[M]. 黑龙江: 黑龙江美术出版社, 2000.
- [4] 阿纳森. 西方现代艺术史[M]. 天津: 天津人民美术出版社, 1994.
- [5] 迈克尔·苏立文. 20世纪中国艺术与艺术家[M]. 上海: 上海人民出版社, 2013.
- [6] 常宁生. 现代艺术大师论艺术[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010.
- [7] 琼瑟·阿什辛. 西班牙现代绘画教程[M]. 广西: 广西美术出版社, 2007.