

察生活的重要性,强调“艺术来源于生活,且高于生活”的理念。例如在学习绘画自然景物的时候,有条件的学校可以组织学生开展春游、秋游或者是其他的户外活动,让学生在亲身体验的过程中感受自然景物的精致与壮丽。除了欣赏自然之美之外,生活中的人性之美也是学生应当学会发现并且欣赏的。并且提高审美能力的同时也在提高共情能力,这可以让学生的性格变得更加细腻,更加能够照顾到别人的感受,这也是美学培养中的重要一环。只有学生在各个方面都可以以“美”的标准要求自己,才可以进一步地提高审美能力。

三、欣赏美学大师的美术作品

现如今,网络信息十分发达,因此教师如果想要提高初中生的美术审美能力,便可以利用网络拓展教学内容,让学生能够欣赏到更多名人画家的美术作品。在欣赏的过程中学生可以了解到多种类型的美术作品,并且感受美术大师在创作这些作品时所倾注的情感,这样不仅可以提高初中生的审美能力,还可以让他们接受情感教育,提高情商。由于美术作品通常是抽象的,并且审美能力并不是一个具体化的事物,所以欣赏名人画家的作品可以让学生从心底里感觉到美,而不是通过某个特定的形式来对美形成刻板印象^[2]。

四、提高学生的创作能力

在学生拥有基本的审美能力之后,教师便要鼓励学生进行创作,才能够让他们在实践中运用自己学到的美学知识。在自己创作的过程中学生能够感受美术带来的快乐,也能够将自己的情感倾注在作品中,从而得到审美能力与情商的双向提升。在创作的过程中,教师也不应当束缚学生的想象力,而是应当让他们自由发挥,如

果学生看到感兴趣的事物,就可以动笔,将它以美术的形式表现出来。这样可以尊重学生的个性差异,让初中学生能够在相对自由的创作环境中提高自己的审美能力。并且想象力对于审美能力的培养来说是十分重要的,提高学生的想象能力可以让他们在经常美术作品时有着更多新奇的理解,而不是照搬前人得出的结论^[3]。在实际课堂教学中,教师可以借助多媒体设备,向学生展示一些经典的美术作品,同时结合课内外知识,向学生讲解具体的美术作品赏标准,然后引导学生以学习小组为单位,对美术作品进行对比分析。从不同的角度欣赏美,并逐渐形成自身的审美体系,提高自身的审美创造能力,从而提高他们的审美能力。

结束语

综上所述,初中美术教学中如何培养学生审美能力是教师应当重视并且专门进行长时间研究的一个问题,只有教师先提升自己的教学水平,将美术中的审美原理学习透彻,才能够在学习过程中给予学生正确的引导。学生在学习过程中也要端正态度,配合教师的教学工作,才能够提升自己的审美能力。

参考文献

- [1]陈芳.当前初中美术色彩教学的缺失及应对策略[D].河北师范大学,2018.
- [2]王通.初中美术“设计·应用”学习领域对学生思维模式训练方法的研究[D].长春师范大学,2017.
- [3]李婧仿.美术学科核心素养背景下的初中美术“设计·应用”领域教学研究[D].陕西师范大学,2019.

论色调表情在油画中的和谐美

曲炯岚

(西安美术学院 陕西 西安 710000)

[摘要]油画属于世界性的绘画艺术,十分富有美感和艺术魅力。而色调表情是独特的艺术语言符号,对油画创作起着决定性的作用。油画作品主要通过画面色调的变化带给人相应的艺术感受,创作者运用好色调表情符号,通过描绘对象的色彩变化可以突出作品的主题,也能让自身的情感得到表达。基于此,本文介绍了色调表情的基本含义,提出了色调表情在油画创作中应具备和谐的特性,最后详细阐述了色调表情在油画中构建起的和谐美感,旨在为油画创作者提供一定的理论参考。

[关键词]色调表情;油画;和谐美;艺术感受

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.06.132

1、色调表情的基本含义

油画作品中的色调是油画画面的主色、副色通过有效组合所形成的特定画面色彩关系,色调按分类不同可以进行不同的划分,比如按色相可分为红色调、绿色调等;按色性可分为暖色调、冷色调等;按明度可分为亮色调、暗色调等。在油画作品中,色彩的色相、冷暖度等因素会对色调造成影响,创作者通过对画面总体色调进行调和,可以让作品呈现出丰富的艺术特性以及和谐美感。不仅如此,创作者通常将色调作为艺术语言进行使用,从而对作品的主题进行渲染,以达到创作者对色彩的心理期待以及意境、情感表达,即形成所谓的“色调表情”,色调表情既代表了作者的艺术倾向,同时又是作者思想、价值观念、审美观念等意识物化的结果,是感染观赏者并与之实现沟通的桥梁。因此,在进行油画创作时,创作者需要按作品的主题来确定色彩的基调,并运用丰富的色调表情使油画整体具有韵律和节奏感,从而给观赏者带来独特的艺术感受。

2、色调表情在油画创作中应具备和谐的特性

色调奠定了油画画面色彩的基调,创作者在运用色调表情符号时,应遵循多样统一的原则,作品才能带给人和谐、美观的印象。通常情况下,色调表情在创作过程中可分为单一色相的和谐、邻近色的和谐以及对比色的和谐。

2.1、单一色相变化的和谐,

单一色相即油画作品的基调以单色的形式得到呈现,以日本画家东山魁夷的“蓝色峡谷”为例,该作品以蓝色为基调,画面的构成呈单纯的蓝色调,而画家又通过明暗度、冷暖度的色调表情变化,给人以幽静、宁静的感受,并让人不自觉的产生深邃的遐想。在创作时运用单一色相的变化可让画面色彩显得更加明确,往往给人带来更深刻的艺术感染力。

2.2、邻近色的和谐

邻近色即由相接近的颜色进行配合而形成画面的总体色调。邻近色和谐的关系在日常生活中十分常见,比如现代的室内装潢中多采用邻近色和谐的配色效果,可以让整个装潢呈现出更时尚的效果。后印象派的代表画家塞尚,也善于用邻近色和谐的方法进行创作,在冷色域里,塞尚常以蓝色为中心再过渡至绿,而用暖色域时他多选择橘色为中心再趋向黄,然后再通过冷暖、明暗等色调表情的变化将画面进行推移,从而让画面构成显得生动并富有层次性,如他所画的“阿奴西湖”“池上的桥”等,都属于此类风格。邻近色和谐的配色方法,体现出色彩变化的规律性,可再配以少量补色作对比,可以让作品呈现出统一、协调的色调风格以及丰富的色彩感。

2.3、对比色的和谐

对比色即是将色相、明度或饱和度等差距较大的颜色进行调配,在创作时运用对比的方法将色调融入统一的关系中,可以带给人强烈的艺术震撼力。油画作品中,对比色调往往能达到反差的效果,比如黄色与紫色、红色与绿色、蓝色与橘色等都可以形成对比色,准确的对比色运用可以给观赏者带来十分鲜明的艺术感受,同时画面也会呈现出稳定的色彩效果来,如梵高的“播种者”、卢梭的“足球运动

员”都是此类作品。创作者合理的运用对比色,并运用一定的艺术法则对对比色进行处理,可以让画面的色彩变化更加统一,从而达到色调的和谐完美。

3、色调表情在油画中的和谐美

色调表情是一种艺术语言,在油画创作时,不同的色调表情可以反映出不同的色彩情感和意境,这是因为人们自身对颜色有着独特的心理认知,当创作者运用这些表情符号将自身的情感进行表达时,观众也能通过这种艺术语言感受到创作者所要表达的思想情感或情趣意境,从而内心产生对作品的认同感。因此,油画画面的色调表情从整体上越是和谐,给观众带来的艺术感受就越是强烈,观众在欣赏油画作品时,内心所产生的艺术感受可以增加观众对作品的理解,随着理解的加强,对创作者所要表达的意境也会产生更深刻的认识,油画中和谐的色调表情会产生强大的感情力量,并引发内心的共鸣,也即是充分感受油画作品的艺术美。比如后印象派的代表画家梵高,他是一个内心炽热,对生活、对艺术饱含热情的人,梵高具有独特的油画创作观念,他喜欢用丰富的色调表情来传达自己对事物的感受,其作品“向日葵”就采用了对比色调的创作方法,主画面中的向日葵呈金黄色,再配以浅蓝色的背景,从而让色相、明度、色度三方面产生对比,画面上的次要部分用茶色轮廓线和少量的绿叶进行对比,又成功的衬托出向日葵。整幅作品在形体、色彩以及细节上相互和谐,同时又产生了强烈、浓郁、闪烁的色调,既带给观众较强的艺术观赏性,又能让观众感受到梵高那近似狂热的内心。

创作者用色调表情向观众展示自身的思想和独特的情趣,而观众则从这些丰富的色调表情符号里体验到创作者的思想和情趣,油画作品中的色调表情越是统一集中,其思想和情趣的传递准确性也就越强,也能给人更加具体明确的感受和更强的艺术震撼力。所以色调表情是相当重要而有力的艺术语言,丰满统一的色调表情符号自然能带给观众那种你中有我、我中有你的和谐美。

结论

油画的创作过程即是创作者将内心的想法和情感进行展示的过程,而观赏者对油画作品进行欣赏时,首先会受到作品的视觉吸引,继而内心产生一定的反应,产生心理上的愉悦、赞赏以及其他感受。整个绘画和欣赏过程都离不开感觉的参与,油画整体画面的和谐能为观赏者带来感觉中的和谐美。色调在创作者的笔触下往往蕴含了丰富的感情,色调不同的物体也呈现出不同的情感倾向,可以说色调对一幅画起到支配作用,而创作者通过对色调表情的合理运用,将画面构建的更加和谐,更加富于艺术欣赏力,则有利于创作者自己内心的表达,也能带给观赏者更强烈的艺术感受。

参考文献

- [1]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].北京:中国社会科学出版社,2004.
- [2]张艺.浅谈油画创作中的色彩语言表现与情感的联系[J].艺术科技,2018(11)
- [3]朱奕凝.试论油画的色调[J].美术教育研究,2017(15)