

印象派油画笔触对视觉特征

魏晔石

(济南时报 山东 济南 250000)

【摘要】印象派自始至终都是绘画艺术的重要组成部分,其自身具有明显的粗放性特点,注重表达作者对客观事物的瞬时印象。对此,本文也将以印象派油画作为切入点,从笔触这一角度出发,分析印象派油画笔触的发展历程,并对其视觉特征进行探讨和分析,希望能够给相关创作者带来一定的帮助和启示,仅作抛砖引玉之用。

【关键词】印象派油画;笔触;视觉特征

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.08.472

通常意义上所说的笔触,主要指的是绘画过程中遗留下来的运笔痕迹,是绘画语言的重要组成部分,笔触所体现出来的效果能够在很大程度上影响画作的视觉表现力。相较于传统的绘画流派来讲,印象派油画在笔法上更加精雕细琢,更加注重绘画的整体效果,并不过于强调对细节性问题的修饰和调整,通常是以疾飞画笔的形式,把绚丽的颜色直接在画布上展现出来,然后呈现出独特的视觉结构,凸显出整幅画的艺术特征。正是因为印象派油画笔触的粗放性,所以在分析和观赏的过程中,才更应该注重对其视觉特征的分析与研究。

一、分析印象派油画笔触的发展历程

印象派油画最早产生于19世纪中后期,已由画家克劳德莫奈,创作的塞纳河畔的日出为主,由于在创作这幅作品时,克劳德莫奈花费的时间较少,笔触较为粗糙,并且运笔的痕迹也过于凌乱,所以在彼时也受到了许多其他画家的嘲讽和轻视,被世人称作印象主义,而这里所说的印象主义,指的是不懂艺术的绘画风格,因此,印象派便由此诞生。在1860年,雷诺和西斯莱等人,都在巴黎学画的过程中,获得了更加新奇的灵感和触动,他们被枫丹白露林的光色抓住了眼球,所以也滋生出了对户外作画的兴趣和探索欲望,因此也经常采用数学的方法,把自身对景物的第一印象描绘出来,在这一过程中,他们的运笔痕迹具有十分明显的连贯性特点,在很多情况下都是一气呵成,并且这些画家也没有在后期对这些作品进行过过多的修饰和改动。在这之后,印象派画家的队伍也越来越庞大,许多画家也提高了对户外写生的重视和关注,笔触十分奔放并且豪迈,传递出了随和且慵懒的氛围,虽然从表面上来看,该幅画作尚未完成,但画面传递出来的情感和思想已然十分完整。19世纪中后期,印象派绘画迎来了发展的鼎盛期,笔触的发展也更加成熟,并且也形成了别具特色的风格,作品大多数都生动而自然。

二、分析印象派油画笔触视觉特征和艺术特点

首先,从视觉特征上来看,笔触是画家传递内心情感的窗口和桥梁,所以也具有十分明显的动态性特点,能够保留画家的绘画痕迹。印象派油画,大多都是一次性完成的,所以画家在运笔的时候也更加注重自己对外界那一瞬间的感觉,注重观察并保留对客观事物的第一印象,婴儿运笔痕迹也具有一定的偶然性,不拘一格,下笔的力度较强,视觉冲击十分明显。而且,在印象派油画中,笔触的类型也是多种多样的,许多笔触甚至可以在同一幅作品中共存,但不同类型的笔触所传递出来的视觉效果也是存在区别的,短笔触的表情刻画更加丰富,团点状笔触能够互相挤压,让画面变得更加紧凑有层次。而从整体的画面上来看,画

家总能够传递出一种坦率气,直观的美感。例如,以《圣克维多山》为例,塞上在绘画的时候,就实现了笔触的相互交织,虽然这幅画作,在表面上看起来十分凌乱,但却实现了大画面和小细节的完美配合,呈现出更加有层次的画面肌理^[1]。

其次,就艺术特征来看,画家更加强调整情感和光色运用的结合,在情感表达的时候,画家都会从自身的情感状态出发,调整颜料的厚度和运笔的速度,这样可以让视觉感受变得更加多样。以著名画家莫奈为例,其自身的作品大多大气豪放,虽然色块的形状并不十分规则,但却能够传递出灵动与自由之感,能够让观赏者感受到大自然的真实性,分析画家的内心世界^[2]。从光色运用上也可以看出,印象派油画的色彩更加鲜明饱满,并且经常使用对比和协调的方式,实现多种色彩的相互交织。在这其中,交织的色彩大多都是以纯色为主,画家如此运用的目的,是为了表现出大自然光色变化的过程,体现出色彩与色彩之间的微妙关系,让人获得更加自然的空间感,就好像,光线中的暖色调是用黄色来表现的,暗色调是用紫色来表现的。在创作以风景类为主题的油画时,莫奈也通常会用不透明的色彩,去描绘光线的变化,然后再辅之以更加鲜明的色调,用短小的笔触点缀到画布上,这样可以传递出光色颤动的效果,让观赏者更加感受到阳光的生机与活力。总的来说,印象派油画笔触具有更加强烈的视觉表现力,也强调了对大自然初始印象的记录,注重内心情感的表达和舒展。

结束语

从上文的叙述中可以看出,印象派油画笔触更加强调整一次性创作,并且不做过多的修饰,强调整体画面组织所展现出来的视觉效果。而印象派油画发展到今日,也已经产生了诸如抽象派和野兽派等多个艺术形式。在这其中,毕加索也从赛尚的绘画中获得了灵感与启示,成为立体抽象派的开创者,而梵高也同样用更加鲜明的色彩去表达内心的激情。也就是说,印象派不仅在很大程度上突破了传统绘画形式的特点,同时也给现代艺术的发展奠定了基础,提供了有效的参考。

参考文献

[1]张之雅.印象派油画笔触的视觉特征分析[J].文艺生活·文艺理论,2019,000(005):147.

[2]黄雪梅,张健.印象派油画笔触的表现力研究[J].东方藏品,2018,000(003):P.138-138.

关于油画技法在绘画创作中的表现力探析

张研

(泰山油画研究院 山东 泰山 100124)

【摘要】21世纪以来,我国的经济在不断的飞速发展,社会现代化建设的脚步也越来越快。随着现在在社会的不断进步和发展,我国的油画技法也得到了快速的发展,并且在我国的绘画领域已经得到了广泛的应用。在绘画作品的创作过程中,使用油画技法可以在一定程度上提高绘画的层次和水平,并且油画技法相对于其他绘画方法来说,对于色彩和层次的要求是非常严格的,因此,我们必须重视绘画创作中的油画技法。因此,本文对油画技法在绘画创作中的表现力进行探究,并且提出了一些油画技法和绘画创作有效结合的措施。

【关键词】油画技法;绘画创作;表现力

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.08.473

引言

众所周知,油画是西方艺术中比较具有特色的一种艺术。近几年来,油画在我国的发展前景也很好,并且对人们产生了很大的影响。随着我国人民文化知识的不断提高,现在在绘画的过程中,融入了更多的油画技法。就是在传统的绘画创作中加入一些新的元素,让油画技法能够更加的个性化,多元化。所以说,油画技法在我国的绘画领域越来越重要,因此,必须要加强对油画技法的研究,促进我国绘画领域的发展。

一、油画技法的含义和作用

经过几个世纪的发展油画画的技巧主要有以下三种:1不透明覆色法(多层着色法)2透明覆色法3不透明一次着色法(直接着色法),需要结合油画中颜料的特征注重作画时笔触的运用,一般技法有擦、抑、扫、拉、挫、拍、线、踩等手法。随着现在社会的不断发展,也要求绘画领域的艺术风格要不断地改进和创新,油画技法也是如此。油画相对于其他绘画来说,更加注重绘画的技术,需要对绘画当中的一些细节有详细的了解,并且能够在绘画的实际操作中显现出来,这样,就能够更加凸显一个作品的表现力。随着现在社会的发展,绘画的观念也在不断地发生改变。现在的绘画更多的是强调艺术家的情感,所以说,必须要了解绘画的规律和方法,并且能够使用这些技巧和方法表达一些情感。充分发挥出油画技法的作用。

二、油画创作过程中油画技法及绘画表现力之间的关系

2.1 油画技法直接决定绘画的表现力

在绘画的过程中,要想创造出高水平的艺术作品,就必须要有了一定的艺术手法。艺术手法是一个作者经过长期的积累而形成的。但是,如果在绘画的过程中使用油画技法,那么就可以很直观的表达出作者的一些情感,能够满足观赏者对于绘画情感的需求,通过大量的研究发现,油画技法在绘画领域中的作用是非常重要的,必须要给予一定的重视度,我国要大力推进油画技法在绘画领域的发展。

2.2 绘画技法不等于表现力

随着人民生活水平的不断提高,现在绘画已经进入了一个比较繁荣的阶段。很多艺术家都在安安静静地绘画,但是在绘画的过程中,并没有加入绘画技法,这就导致很多作者不能将自己的情感与绘画更好的融合,长久的发展下去,就会给人一种虚假的感觉。所以说,必须要了解绘画的规律和方法,并且能够使用这些技巧和方法表达一些情感。充分发挥出油画技法的作用。

三、绘画技法的运用与绘画创作的合理搭配

3.1 传统绘画风格对绘画创作的局限性

我国在古代的时候,绘画领域就取得了一定的发展。传统风格的绘画主要是强调层次感,这也是绘画方法中的一种,使用这种绘画技法,就能够更好地突出作品的主题性,并且在绘画形式上也追求均衡的完美。所以说,使用这种绘画方式在一定程度上限制了画家的个性化发展,让他们不能够很好地表达出自己的个人情感。在绘画的过程中,作者的一些个

人情感与意念,对于绘画技法并没有很大的关系,但是必须要将个人的情感在绘画中体现出来,这样才能够表达出作者的真实感受。在绘画的过程中,有一些其他因素的限制,导致作者不能将个人情感表现在作品中。

3.2 当代绘画领域对技法开放性的选择

随着现在社会的不断发展,人们对于文化的要求越来越高,这就给绘画领域的形式带来了很大的变化。这些要求绘画领域必须要不断地更新自己的艺术观念,加强对于绘画技法的研究,这样才能够适应现在文化多元化的发展,通过对于绘画技术能不能创新,可以满足人们现在的审美要求,同时还能够传承一些特色文化。所以说,这就要求我们必须不断地加强绘画技法的创新。

四、绘画技法与绘画创作的结合

4.1 绘画技法与绘画创作是不可分割的

在我国的绘画领域有很多表现形式,其中一种就是油画创作。如果想要更好地使用绘画技法,那么就要加强绘画技法与绘画创作的结合。在绘画创作的过程中,使用绘画技法,这样就能够让绘画变得更加真实,同时能够更好地表达出作者的个人情感,更容易满足人们现在对于文化的需求。绘画技法和绘画创作是密不可分的,一幅好的作品必须要运用恰当的绘画技法。同时,绘画技法对于绘画领域也具有一定的促进作用。所以说,必须要加强绘画技法与绘画创作的相互结合。

4.2 现代性倾向

随着时代的不断发展,也必须要要求绘画作品能够跟随着时代的发展步伐,这样才能够让绘画作品表现出时代的特点。无论是在文化领域,还是在政治领域,都必须要注重绘画的现代性倾向。在学习西方油画的过程中,可以在西方油画中加入一些本土的气息,融入我国一些有特色的元素。在油画的创作过程中,现在性的因素是非常重要的,所以说,必须要了解绘画的规律和方法,并且能够使用这些技巧和方法表达一些情感。充分发挥出油画技法的作用。

五、结语

综上所述,油画技法在绘画创作的过程中具有非常重要的作用,油画技法能够在一定程度上很好地表达作者的个人情感,同时还能够体现出绘画作品的个性化和现代化,能够增强绘画作品的感染力和表现力。因此,必须要对绘画技法进行不断地研究和创新,加强对于绘画技法的学习,促进绘画技法与绘画创作的有效结合,这样才能够满足现代社会文化的发展需求,促进我国的绘画领域快速发展。

参考文献

[1]徐桐桐.油画技法及其在绘画创作中的表现力浅析[J].艺术家,2020(01):27.

[2]裴鑫.关于油画技法在绘画创作中的表现力探析[J].艺术科技,2019,32(13):135.

[3]李小梦.油画技法在绘画创作中的表现力探析[J].明日风尚,2019(05):72.

[4]李涛.关于油画技法在绘画创作中的表现力探析[J].美术文苑,2019(02):51-52.

[5]刘阳.浅谈油画技法及其在绘画创作中的表现力[J].艺术评鉴,2018(19):47-48.

[6]陈燕萍.浅谈油画技法[J].通俗歌曲,2015(11):243