

当代艺术中的色彩语言分析

张天莹

韩国首尔 弘益大学

摘要：油画是绘画艺术领域中的一种创新，是备受关注的艺术形式，画家通过油彩，利用自然要素展现出自己的所见、所感。作家在油画作品创作中，需要将客观事物融入自己的思维，并通过主观创作，勾勒出一幅美好的画面。油画创作中除了极具艺术气息的线条表达外，还可以巧妙的应用色彩构建绘画语言，形成一幅立体、真实的艺术表达模式，传递画家的内在情感。本文主要对油画艺术中色彩语言的表达进行分析，并探究色彩语言在艺术创作中的应用路径。

关键词：油画艺术；色彩语言；表达意境；应用策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.01.063

油画从西方国家传入我国后，逐渐融入本土化的元素，当前我国油画艺术形成多个流派，形成蓬勃发展的姿态。通过油画作品的欣赏可以发现，画家在色彩的应用方面，既有对客观事物的体现，也有感性认知的创作，进而形成独特的创作风格，更好的表达自己内心的情感。同时油画中色彩与线条的呼应，也为画家的情感表达提供有效途径。油画创作是一个全面艺术发展模式，画家在色彩表达方面需要展现出独特的创作风格，本文将从色彩表达方面着手，探究油画艺术中的色彩应用方式。

一、油画艺术中色彩语言的构成

色彩语言具有比较强的象征性，可以有效表达情感。油画艺术创设中色彩语言是平面艺术中最直观的体现内容，也是创作的基础元素。油画创作的形式和风格具有多样性的特点，因此画家在创作中会利用丰富的色彩语言表达不同的情感。油画创作中可以结合不同角度和功能，形成不同的色彩语言定位，并保持与画面的协调性。

（一）写实性色彩语言的应用

针对写实性的油画艺术创作来说，色彩语言表达的主要是客观事物的色彩。画家在创作中会采用写实和严谨的笔锋对客观事物进行勾画。油画的色彩组成中，需要保证色彩结构的清晰性和准确性，能够真实体现出画家想要表达的内容。同时在客观事物的描画中，要充分分析色彩应用条件，在保证画面美观的情况下，符合客观事物标准，不可盲目发挥。

（二）表现性色彩语言的应用

油画创作中需要充分利用色彩的建构与重组，展现不同的思想内涵和精神实质。因此大部分画家在创作中一般会采用比较夸张的色彩模式，表达出自己丰富的精神世界。创作者要始终秉持创作的最初理念，采用光色对比的方式，提升画面的丰满性和层次性。

（三）装饰性色彩语言的应用

对于油画艺术创作来说，色彩的应用除了对客观事物的反应和情感的表达之外，同时还需要具有一定的装饰作用，通过色彩结构以及色块的对比，提升画面的活跃度，将色彩作为画面创作的一种调和剂，体现出艺术作品的效果。

（四）抽象性色彩语言的应用

油画艺术创作中，抽象性色彩语言是一种观念的传达，脱离了客观的物象，通过对多种物象内核的提炼，重新凝聚成多种物象模式。当前抽象性色彩语言在油画艺术创作中的应用比较多，能够体现出画家的特色。但是抽象性语言的应用中需要做好与客观具象形象的脱离处理，防止抽象性色彩语言脱离创作艺术初衷。

（五）象征性色彩语言的应用

油画创作中可以通过简单的色彩形成不同的层次，同时具有共性的色彩一般在画作中可以代表一种特殊的情感。色彩的应用具有简练性，可以提升油画作品的画面感和情感，提升画面的表现力，使观众在欣赏中可以产生深层次的思考。

（六）意向性色彩语言的应用

油画色彩应用中意向性语言主要体现在艺术作品的文化和审美功能分析上，画家通过委婉的色彩艺术手法，表达画家的创作思想和心境。随着近年来我国油画在传统文化中的发展，油画体现出非常浓郁的东方气韵。实现东方文化与西方艺术的融合，形成更具思想意向的艺术作品。

从以上的油画作品创作情况来看，不同油画色彩的使用范围不同，表达画家不同的情绪、语言和思维。通过色彩的提炼、打乱和重组，体现出更深刻的艺术价值。通过色彩的合理设置，可以体现出一种更舒适的画面感，为油画艺术作品增加灵魂。色彩不仅是画家自身的主观思想表达，同时也是观者在欣赏作品时与作品间

的互动桥梁。

二、油画色彩语言的表达形式与分类

（一）油画色彩语言的表达形式

油画艺术创作中的语言表达方式比较多，油画与素描、国画等不同，其中不仅包括造型艺术，同时还强调色彩的对比和调和。通过色彩的暗淡与强烈对比方式体现出主题特点，为观众留下更大的想象空间和视觉感受。比如《向日葵》的绘画中，采用浅蓝色与柠檬黄的对比色相，使画面充满暖意，和谐、自然。同时前面的黄色暖色调与后面的绿色冷色调的对比，还使画面形成比较强的视觉冲击性，进一步体现出向日葵蓬勃的生命力。梵高作品中通过色彩对比的方式形成强烈的反差效果，并利用激情的色调展现出更狂热的生命力。《大青马》同样通过冷暖色调的对比方式，形成一种生命与死寂的强烈冲突画面，其中大量的应用冷色调的核心色蓝色与暖色调的核心色红色，形成非常强烈的反差感，营造视觉震撼。19世纪艺术的快速发展下，人们对色彩的创作认知更强烈，并不断探究新的发展道路，更注重自然色彩的组合规律。对色彩关系进行探究，总结色彩普遍联系，形成比较强烈的视觉冲击特点。比如，在黄土高坡上，身着红色和紫色衣服更容易被发现，这就是视觉冲击力的作用。

（二）油画色彩语言的分类

1、色彩的对比性

色彩是一种极富于变化的元素，会随着环境的影响出现变化。因此色彩性质分析需要结合相邻颜色关系进行解读。在艺术创作中色彩的对比应用比较广泛。艺术家们在色彩语言的应用中，会结合自身的色彩直觉和感知，对不同色彩和元素进行叠加、组合，形成一定的画面意境。为了达到更好的表达效果，在创作前要对色彩进行实验、调整，保证色彩搭配的面积、色相等符合标准。随着固定色彩和标准色的搭配，艺术家们对色彩的对比分析更理性，并尝试通过科学的方法从心理学角度进行色彩分析。只有对色彩组合分析和对比，才能够体现出色彩的作用，感受色彩独特的魅力。色彩的对比中有比较柔和的色彩对比，也具有比较强烈的色彩对比。其中和谐的对比是一种比较统一的色调关系，可以体现出一种安定的美感，达到更强烈的视觉效果。油画色彩创作中，色彩的对比已经成为营造意境和抒发情感的重要方式。

2、色彩的和谐性

艺术中色彩的和谐性主要表现在色彩色调的单纯性方面，色调的营造可以形成一种具有情调的意境。艺术创作中和谐并不是艺术色彩的主要表达内容，艺术创作

中会融入情感和思想，通过色彩的组合形成一定的效果，这种情况下说明色彩的表达是准确的。通过和谐色彩的应用可以表现出更纯净的色调和安定的感受。比如《拾穗》这幅油画的创作中，整体色彩比较和谐，大部分都是以黄色调为主，虽然近处两个农妇的头巾是蓝色和红色，但是在用色上进行淡化和模糊处理，既能够表达出当时场景中的风尘仆仆，又使画面色彩的组成更和谐。

3、色彩的节奏性

色彩本身具有节奏感的特征，在艺术创作中可以通过色彩的叠加、反复和转换等不同的手段，对色彩进行设计、更替，使整个画面的色彩结构形成韵律感和节奏美。色彩节奏的表现本身具有时间性和运动性，可以根据规律形成不同的长短和强弱变化，并通过一种秩序性的分布和排列形成一种形式美。艺术的发展下，色彩的节奏更明显。比如在油画《姐妹》的创作中，姐妹两个人手中持着一个樱桃枝，绿色的叶子与红色的樱桃交相呼应。红色的樱桃犹如音符般跳跃在枝条上，形成一种非常明快的节奏感。

4、色彩的联想性

色觉是不同波长对视网膜刺激形成的一种感知，不同波长的色彩可以使人产生不同的感觉，进而形成不同的心理，唤起人们的心理感知。因此在艺术创作中人们会通过理性的分析和总结，对作者的绘画作品形成一种情感共鸣。比如，红色代表着热烈、危险，蓝色代表神秘等，通过色彩的合理应用可以体现出不同的意境，更有利于观赏者了解作者的创作意图。比如梵高的星空运用大量的蓝色背景，中间点缀黄色的星光，表达出作者被困于一种压抑的环境中，内心向往温暖，渴望光明。

三、艺术中的色彩语言应用与表现

（一）油画色彩语言的情绪表现

油画创作过程中，色彩的表现指的是不同光照下形成的各种色彩的变化规律。一直以来，人们对色彩的认知，都存在一些固有的印象。比如，天空是蓝色的，云朵是白色的，草地是绿色的，这些自然环境在长时间发展下为人们提供了关于色彩的认知。这些色彩的出现主要是因为物体对不同光波反射和吸收形成的，同时部分色彩还可以在不同环境和光源下形成不同的类型。各种色彩互相映衬和作用。油画作品的艺术感染力也是以这种方式表达和展现，形成色彩语言。油画创作中色彩语言的表达一般都会具有韵律感，形成多元化的，和谐统一的色彩模式。色调主要表现在三个方面，包括饱和度、明度和色相。比如《呐喊》的创作中体现出来的是一种比较压抑的情感，画面是夕阳染红晚霞下的海边，

一个人张大嘴巴，捂着双耳，做出呐喊的状态。而且画面的造型脱离现实，形成一种比较扭曲的状态，仿佛一个受到惊吓的骷髅，对这个世界充满恐惧和不安。在线条和色彩的应用上，利用长线条弧的线条与近处栈桥上形如骷髅一般的人形结合。上部用暗色的背景，将晚霞映衬的像岩浆从天空倾泻，而近处的人物和栈桥则像凝固无法移动的岩石，面对倾泻而下的岩浆，只能等待那股巨大的、灼热的力量冲击自己的身体，画外人能够感受到那一刻的压抑，能够想象到那如野兽嘶吼般的呐喊。

（二）油画色彩语言的氛围表现

油画色彩语言中充分利用色彩和色调进行画面调整。比如，如果画面表达的氛围比较紧张，一般会以蓝色为核心，并逐渐向绿色过渡。暖色调一般则以橘色为核心，逐渐向红色过渡。随着色彩的强弱和敏感对比，表现出更丰富的画面层次，并融入部分补色作为支持色，创作出更和谐统一的色调模板。比如，《早春》这部作品中充分利用冷暖色调的对比，展现出早春时节乍暖还寒的景象。画面中近处的景象是利用深灰色勾勒出来的瓦面和树干，有些许色彩冷暖变化，向远处延伸中，形成迷蒙的蓝色，具有比较强烈的对比效果，使空间不断伸展。但是这种冷色的延伸也进一步加深近处黑瓦和棕色树干的暖意。中间的构图则是利用玉兰花为主，形成比较具有东方情调的苏皖早春景。

（三）油画色彩语言的艺术张力表现

油画艺术创作中色彩语言的艺术表现指的是画作在艺术创作中，通过色彩的表达展现出画面的艺术感和作者的情感。要求作者必须要对色彩有充分的理解和运用能力。比如《青春》的创作中，画家在油画的用色方面，采用绿色的树木和草地作为创作的背景衬托，并利用层次性的方式体现出不同的色调，比如，在绿色中融入灰色，并通过象牙黑和翠绿等对比和叠加形成草地的厚重感。同时利用饱和度比较低的色彩，比如白色的裙子、青色的绿柳和草地等使空间形成纵向延伸。人物肤色的色彩中采用紫罗兰以及芽黄等颜色形成色度比较高的色彩结构，更容易融入整个画面中。其次，画面中应用大量的柳树原色，在色彩的选择上同样以群青和象牙黑为主色，并融入钛白和松节油对色彩进行稀释，使画面干了后，形成更强烈的质感，更生动。画面整体处于一种高度的色彩饱和度，使青春世界的表达更富有生机。此外，在画面的细节上做了很多微妙的处理，更好的表现出人物的内心感受。

（四）油画色彩语言的意境表现

油画创作中写意是一种重要的表达方式，油画的写

意创作并不只关注画面的形象性和自然属性。而是强调在画面的构造时，通过透视、光影以及比例等不同的手段，形成不同物象的构建，表达自身情感。比如寄托人的情思，体现事物的神韵等。通过绘画的方式体现出无限的空间范围，为画家提供更大的创作自由空间。比如《补网》的创作中，画面上出现大量的黑色长线，粗细不同，相间分布，色彩明度不同，形成浓淡相宜的景象，体现出非常浓郁的东方含蓄美和传统文化意境。色彩的应用中国借鉴我国传统美术的色彩应用，整体色彩搭配给人一种神秘、简洁的特点，通过丰富的情感创作形成更深刻的印象。艺术家在油画艺术创作中，可以根据自己的创作灵感以及情感表达需要等，或者形成一种和谐、平静的画面景象，或者形成一种强烈的碰撞，达到惊艳的效果。比如《红莲》的绘画中，色彩饱满，在初见画面时就会让人联想到江南水乡，俗而不艳的色彩表现出莲的高洁，引发人对画面和道德方面的无限遐想。画面中的整体用色比较简单，仿佛在手中摇摆的荷叶采用大面积的绿色熏染，期间零星的藏匿和点缀朵朵荷花，形态活泼、生动，栩栩如生。在他的画作中对具象的元素进行概括，通过对实物的再创造，形成特有的风格。

结语

综上所述，油画艺术创作中色彩语言的表达和表现的艺术张力比较明显，通过色彩语言的巧妙应用可以使油画形成不同的意义，呈现不同的意境与情感，体现出画家独特的风格。因此在油画的欣赏中，需要结合色彩语言进行体会和感悟，形成更广阔的想象空间，更深刻的理解画面的内涵和情感。

参考文献

- [1]徐丽静. 油画创作中色彩语言的表现与艺术张力[J]. 普洱学院学报, 2021, 37(5): 98-100.
  - [2]周洁. 浅谈赵开坤油画艺术色彩语言[J]. 美与时代(下旬刊), 2020(4): 64-65.
  - [3]陈宇. 浅析油画地域性艺术语言思考与表达[J]. 艺术评鉴, 2021(12): 43-46.
  - [4]王雪. 浅谈赵培智油画创作中的艺术语言[J]. 百科论坛电子杂志, 2020(6): 291.
  - [5]胡园园. 意象油画色彩语言的本土化范式探究[J]. 中外交流, 2021, 28(6): 1267.
  - [6]王梦琪. 油画艺术表现中的视觉语言解析[J]. 西部皮革, 2018, 40(12): 138.
- 作者简介: 张天莹(1993-2), 女, 汉族, 河北石家庄人, 博士在读, 研究方向: 当代艺术。