

色彩在绘画中的表现与情感传递研究

吴亢

衡阳幼儿师范高等专科学校

摘要：本文主要探讨了色彩在绘画中的表现与情感传递。首先，我们对色彩的基本概念进行了阐述，然后分析了色彩在绘画中的重要性，接着从色彩的象征意义和视觉感受两个方面来探讨色彩在绘画中的表现，最后，我们通过实例分析，深入探讨了色彩如何传递情感。我们希望本文能够为艺术家和艺术研究者提供一些关于色彩运用的新的思考角度和方法。

关键词：色彩；绘画；表现；情感传递

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.04.203

引言

色彩是绘画中的重要元素，它不仅能够增强画面的视觉效果，还能够传达画家的情感和思想。色彩的表现力和情感传递性是绘画艺术的核心内容之一。本文将从色彩的基本概念、色彩在绘画中的重要性、色彩的象征意义和视觉感受以及色彩如何传递情感四个方面进行深入研究。

一、色彩的基本概念

绘画艺术是一种视觉艺术。这是艺术家将自己对外部的观察与内在理解结合起来的一门艺术。艺术的本质是通过感性为人类精神世界服务，就像绘画，音乐，舞蹈和通过视觉，听觉和运动感觉表达的感知语言一样。色彩是艺术家传达和表达情感的重要手段。通过在艺术创作中使用色彩，艺术家可以在作品中体现个人情感并将其传达给观众。为了更好地传达情感，在创作中，必须通过色彩的和谐，选择和色调的变化，反复审视和思考色调的使用，以使色彩更加合理，情感表达更加丰富。

色彩是由光线经过物体反射、散射或透过物体时所呈现的视觉感受。它是由不同波长和频率的光线所组成的，人眼通过感知这些光线的不同特性来识别和区分颜色。

色彩的基本原理包括以下几个方面：

1. 光谱：白光可以通过棱镜分解为不同波长的光谱，形成连续的颜色序列。
2. 三原色理论：根据三原色理论，红、绿、蓝是构成所有其他颜色的基本色彩。通过不同比例的三原色混合，可以产生出各种颜色。
3. 加法混色与减法混色：加法混色是指将两种或多种颜色的光线叠加在一起，产生新的颜色。减法混色则是指从白光中去除某些波长的光线，使其呈现出其他颜色。
4. 饱和度与亮度：饱和度指颜色的纯度或强度，高饱和度表示颜色更鲜艳；亮度指颜色明暗程度，较高亮度表示颜色较明亮。

在技术上，色彩的应用涉及颜色的获取、显示和处

理。以下是一些常见的色彩技术：

①色彩空间：不同的色彩空间定义了一种将颜色表示为数值的方式。常见的色彩空间有RGB（红绿蓝）、CMYK（青、洋红、黄、黑）和HSV（色调、饱和度、亮度）等。

②色彩校准：为了确保显示设备能够准确地呈现出颜色，需要进行色彩校准。这包括调整显示器的亮度、对比度和颜色设置，以及使用校准工具来确保颜色输出的准确性。

③图像处理：在图像处理中，可以应用各种算法和技术来修改、增强或转换图像中的颜色。例如，可以通过调整曲线或直方图来改变图像的亮度和对比度，或者应用滤镜效果来改变图像的色调和饱和度。

④印刷技术：在印刷过程中，使用不同的油墨或染料来实现特定颜色的输出。CMYK是常用于印刷的颜色模式，通过叠加青、洋红、黄和黑墨水来实现各种颜色的表现。

总之，色彩是视觉世界中不可或缺的元素，它的定义和原理涉及光学、物理和心理学等多个领域。在技术应用中，了解色彩的基本原理和掌握相关技术可以帮助我们更好地处理、显示和表达颜色。

二、色彩在绘画中的重要性

色彩在绘画中具有重要的作用，它可以通过选择和运用不同的颜色来营造出各种不同的氛围和情感表达。

（一）营造氛围

营造环境：通过运用特定的颜色组合，艺术家可以创造出具有特定环境和场景感的画面。例如，在描绘自然风景时，使用大量绿色和蓝色可以呈现出宁静、自然的氛围；而使用灰暗调或冷色调则能够创造出沉闷、神秘或恐怖的环境。

（二）表达情感

主题强调：适当运用对比鲜明或突出的颜色，艺术家可以强调作品中特定主题或对象所传达的情感。通过在画面中使用鲜艳的颜色，艺术家可以使某个元素在视觉上更加突出和引人注目，从而加强其情感表达的力度。色彩的运用能够帮助观者更直观地理解和感受作品

所要传递的情感信息。

（三）增强视觉效果

对比与焦点：通过对比明暗、冷暖或饱和度等颜色属性的使用，艺术家可以创造出强烈的对比效果，从而突出画面中的特定元素或主题。对比可以引导观者的目光，使其更加集中于画面中最重要或最有吸引力的部分。通过巧妙运用对比色彩，艺术家能够增加画面的视觉冲击力和吸引力。

深度与透视：通过运用透视原理和色彩变化，艺术家可以营造出画面中的深度感。使用冷色调和低饱和度的颜色来表现远处景物，而使用暖色调和高饱和度的颜色来表现近处景物，能够给观者一种立体感和空间感。这种运用色彩来模拟真实世界中的透视效果，使得画面更具立体感和层次感。

三、色彩的象征意义

（一）西方

对于西方艺术来说，我们可以通过更直接的方式来理解色彩展示的不同性格特征，而不必深入研究透视学和解剖学。在众多的西方艺术家中，夏加尔（图1）对于作品中色彩的把握和理解让人感同身受。他的作品充满了幻想和浪漫的感觉，例如绿色的天空中飞驰的牛和马，以及绿色世界里的红色花朵，都充满了独特的青春欢乐气息。夏加尔始终坚信生命中充满爱与希望，就像画家的调色板一样多姿多彩，爱就是最好的颜料。因此，他的作品常常以充满希望的暖色系来表达希望，用明亮的色彩来展示爱。

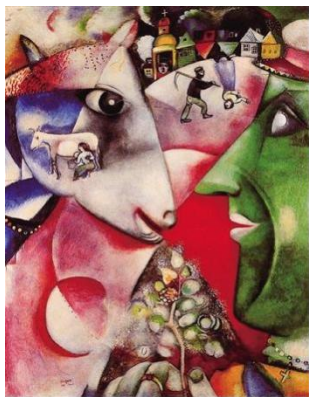

图1 《我与村庄》夏加尔1912年

（二）中国

在中国文化中，艺术被看作是一种通过抽象的线条、诗书画印于一体的构图形式和灵动飘逸的色彩表现来展示画家对自身情感的抒发的方式。其中，色彩在中国历史和文化中一直扮演着重要的象征意义。不同的文化和时代赋予了不同颜色独特的含义和象征。

①红色：红色在中国文化中具有特别重要的地位。它代表着喜庆、幸福、热情和吉祥。红色常用于庆祝活动，如婚礼、春节等。红色还象征着革命精神和社会主义事业。②黄色：黄色是中国的传统颜色之一，代表着皇权和贵族地位。在古代中国，黄色是皇帝的专属颜

色，被视为至高无上的权力象征。如今，黄色仍然与尊贵、荣耀和繁荣联系在一起。③蓝色：蓝色在中国文化中通常代表清新、宁静和平静。它与水和天空相关联，象征着自由和广阔。蓝色也被用作道教信仰中某些神灵的象征。④白色：白色在中国文化中多具有两面性的象征意义。一方面，白色代表纯洁、清晰和无辜。在婚礼上，新娘常穿白色婚纱，象征着新生活的开始。另一方面，白色也与丧葬和哀悼有关。⑤绿色：绿色在中国文化中象征着生命、健康和希望。它与自然环境、春天和生长相关联。绿色还被视为平衡和恢复的象征，常用于传统医学和养生理念中。⑥黑色：黑色在中国文化中通常与悲伤、丧失和死亡相关联。它是丧服的颜色，在葬礼上经常使用。然而，黑色也可以代表神秘和权威，在一些传统文化艺术中被广泛使用。

需要注意的是，这些象征意义并不是普适的，可能因地域、宗教、历史背景等因素而有所差异。此外，在当代社会中，人们对颜色的理解也可能因个人经验和文化背景而有所不同。

四、色彩的视觉感受

根据心理学研究，人类眼睛可以感知不同波长的光，并产生色彩感知。这必然会引发一系列情感和心理健康活动。换句话说，色彩的心理和生理两者是密不可分的，相互影响。生理变化是由色彩刺激引起的，而心理活动也必然充满浓厚的情感色彩。色彩就像情感的外衣，就像文学通过语言文字表达思想，表演通过情景氛围表达情感，音乐通过旋律节奏传达听觉体验，画家则通过色彩线条来呈现视觉体验。

总之，艺术以不同形式实现对客观事物的理解，宣泄个人情感，并以独特的表达方式展现个性。艺术之所以被称为艺术，是因为它脱离了客观形态而进入自我艺术形态，具有个性化表现。

在近现代艺术家中，色彩的情感表达最为显著。由情感引发的色彩体验已经成为当今人们认为理所当然的事情。人类的情感色彩是内心深处本能冲动产生的，色彩的特质能够强烈地激发人们对颜色的感受和想象。当我们身处黑暗环境时，大多数人会感到恐惧、害怕甚至孤独，而当我们面对青绿山水时，很少有人会变得脾气暴躁或焦躁不安。积极乐观的人展现出来的生理色彩是热情激烈的，而消极厌世的人可能因为情绪内收而失去对色彩的反应。

性格热烈的色彩具有一种特殊的张力，能够给人留下深刻的印象。不然，梵高也不会在离开黄色小屋后的14年后，在他的笔记本里写到：“我至今依然满脑子都是向日葵。”这也解释了他为什么成为热烈色彩的代表。他的作品中所体现出来的热烈情感也反映在他对颜色的运用上。梵高喜欢使用蓝色与黄色，或者红色与绿色等对比鲜明的配色方式。这些颜色在色相上是完全对立的，即互为补色。因此，这也是梵高作品中色彩异常热烈、明亮夺目的原因之一。

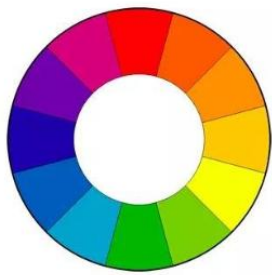

图2 对比色色环

(1) 明暗对比是指通过不同色彩的亮度和深浅来产生对比效果。明亮的色彩通常会吸引人们的目光，给人一种轻盈、活跃的感觉，而深暗的色彩则会营造出沉稳、神秘的氛围。通过明暗对比，艺术家能够引导观众注意力，创造出丰富多样的视觉层次。

(2) 色彩的饱和度指颜色的纯净程度，而明度则指颜色的亮度。饱和度高、明亮的颜色往往给人一种活力、热情和强烈冲击力，而低饱和度、低明度的颜色则会产生柔和、温暖或冷静感觉。艺术家可以通过调整饱和度和明度来传达特定情绪或创造特定氛围。

(3) 不同颜色之间的配合与对比也会影响人们对作品的视觉感受。色彩的配合可以是类似颜色的组合，形成和谐、统一的整体效果；而色彩的对比则是指不同颜色之间的强烈对比，如互补色、对冲色等。艺术家通过巧妙地运用配合与对比，可以创造出丰富多样的视觉效果，引起观众的兴趣和共鸣。

色彩在绘画中通过明暗对比、饱和度和明度以及配合与对比等方面影响人们的视觉感受。艺术家利用这些特性来传达情感、创造氛围，并引导观众产生特定的视觉体验。

五、色彩如何传递情感

(一) 在我们欣赏自然景观的时候，自然带来的美无以言喻，会在我们心中引发不一样的情感体会。所以当人们看到同样景色却会在内心有不同的情感体会，冬天到了，我们看到大雪纷飞的景象的时候，会有“望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。”会感到天地雄伟磅礴的气势；也会有天下孤寂，苍茫一片的心理产生。但在艺术家的眼中四季的变化却有无限的风情万种，艺术家们观物却不画物，只通过描绘色彩的性格传达内心的激荡。

(二) 在绘画中，色彩的运用对于情感表达起着重要的影响。不同心境下使用的色彩性格也各有不同。当我们心情愉悦时，甚至马蹄声都显得轻快许多；而在郁郁不得志时，水面似乎能承载着浓浓的惆怅。艺术创作实际上是艺术家主观表现客观景物的过程，因此心境的变化会直接反映在所运用的色彩性格上。当情感激昂时，我们会使用高纯度、高明度的色彩来表达内心涌动的激情；而当内心平静时，我们则会运用平和、稳定的色彩性格来展现自己内在世界，散发出哲学般的韵味。

这些例子说明了色彩如何成为绘画中情感表达的重要工具。艺术家通过选择合适的色彩性格来传递自己内心状态和情感体验，使观者能够更深入地理解和共鸣。

无论是热烈激昂还是平静沉稳，色彩都扮演着关键角色，以其丰富多样的性格特点，帮助艺术家将内心世界转化为视觉语言。

(三) 俄国作家托尔斯泰在《什么是艺术》中对于艺术，有这样的表达：艺术其实就是情感的表达与感染。虽然我们常常强调说，我们做艺术，就是为了宣泄自己的情感。但是我们更需要让自己的作品引发人们的共鸣，真正的艺术家，不仅要在作品中表达情感，同时还能利用色彩所表现出的性格特点引起共鸣与激情。

例如：

1. 红色的激情与浪漫：红色常常被视为激情和浪漫的象征。例如，在情人节，人们常常使用红色花朵、红色巧克力等来表达爱意。这是因为红色能够引起人们内心深处的激情和渴望，给人一种热烈、充满活力的感觉。

2. 蓝色的平静与安宁：蓝色通常被认为是平静和安宁的代表。例如，在海洋或湖泊的景色中，蓝天和蓝水会给人一种宁静和放松的感觉。这是因为蓝色能够平复内心，带来一种安详、宁静的氛围。

3. 黑白对比的戏剧性与对立：黑白对比在艺术中经常被用于传递戏剧性和对立。例如，在黑白电影中，缺乏彩色的世界能够创造出一种独特而引人入胜的氛围。黑白之间的对比也可以强调事物之间的冲突和对立，给人一种强烈的视觉冲击力。

这些例子表明，色彩不仅仅是视觉感受的一种表现形式，同时也承载着丰富的象征意义。通过选择适当的色彩，艺术家和设计师能够引导观众产生特定的情感和情绪反应。无论是激发激情、传达平静还是营造戏剧性，色彩都具有强大而独特的影响力。

结语

色彩在绘画中的表现与情感传递是一个复杂而深刻的主题。通过对色彩的基本概念、重要性、象征意义、视觉感受以及情感传递性的深入研究，我们可以更好地理解 and 运用色彩，创作出更具表现力和感染力的艺术作品。

参考文献

- [1] 浅谈色彩在绘画中的艺术感受. 周靖凯. 明日风尚, 2021
 - [2] 论色彩在绘画中的情感表达. 崔如裕. 美与时代(中), 2020
 - [3] 色彩在绘画中的艺术表现与感受分析[J]. 王晖. 三角洲, 2022
 - [4] 浅析色彩性格在绘画中情感的表现[J]. 杨晓宇. 天津美术学院, 2021
 - [5] 表现主义绘画中色彩的情感表达[J]. 郭亚萍. 吉林大学, 2020
 - [6] 探析色彩情感在绘画中的表现形式[J]. 赵春. 大观, 2020
- 作者简介：吴亢，男，籍贯：湖南常宁，民族：汉，职称：讲师（中级），学历：本科，出生年月：1972年11月18日，研究方向：油画、美术教育。