

绘画艺术创作中的情感表达及艺术设计

刘艳飞

辽源职业技术学院

[摘要]绘画艺术是忠实于客观物象的自然形态,对客观物象采用经过高度概括与提炼的具象图形进行设计的一种形式,简单来说就是对现实中一些人或事物的浓缩与提炼。现代绘画艺术追求的主要就是作品的内涵,而作品内涵主要包括情感表达和艺术设计两个部分,情感表达是绘画艺术的灵魂所在,而艺术设计就是其躯体。只有将两者都融入绘画艺术中,才能够使作品的内涵体现出来,同样也只有这样才能够为作品注入生机。鉴于此,本文主要分析探讨了绘画艺术创作中的情感表达及艺术设计,以供参阅。

[关键词]绘画艺术创作;情感表达;艺术设计

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.1309

引言

绘画是自然世界的客观表示,将抽象的世界具象地表示出来,把现实世界浓缩为图画展现给世人。现代的绘画艺术主要是艺术设计和情感的表达,在绘画艺术创作中扮演灵魂作用的是情感表达,艺术设计是绘画创作中的躯体,两者密切地融合在绘画艺术创作中可以将作品的内涵和意义更好地表达出来,让人们能够更好地鉴赏和品味我们的绘画作品。

1 艺术创作中情感表达的意义

人类区别于其他动物的地方在于能够表达感情,而在人类实践活动中,情感是不可或缺的因素,能够为人的思想活动提供源源不断的动力,尤其对于绘画等艺术创作活动而言,情感的作用更不可估量。绘画是一种充满情感色彩的艺术创作,如果缺乏情感,画家也缺乏创作的动因,作品苍白、呆板,根本不能达到追求艺术美的创作目标。艺术性的绘画创作,不单单只追求对客观事物的刻画、描绘,更要求画家具备较强的主观再造性意识。对于画家而言,他可以通过色彩的灵活应用来表现心中的情感,实际上,情感作为一种主观性很强的心理因素,已参与到了画家的绘画创作中。之所以有不同种类的绘画风格,主要是由人的心理、性格、情感表达方式等因素的差异造成的。以油画创作为例子,情感因素的融入并不单指在形象上进行颜色涂抹,而是将每一笔、每一色协调渗透至绘画其中,画作自然地透露出画家的情感,达到感染、启发人的效果。从某种角度理解,艺术作品的生命力,是从创作者的个性化创作得来。每一位画家的个性、心理方式、思考方式、情感表达方式都不一样,因而对绘画艺术创作的形式法以及审美观也存在不一样的理解。画家把内心深处的自我意识挖掘出来,将另一个不同于日常的“自我”展现于画面,即是一种绘画创作的情感表达。例如《向日葵》《盛开的桃花》《星夜》《有乌鸦的麦田》等,均是感情色彩浓烈,个性突出的画作,这是梵高的独特感情表达风格,使其作品享誉至今。

2 艺术设计在绘画艺术中的作用

在绘画艺术设计中,不仅仅要有情感的表达,还要有整体的艺术设计,单纯的情感并不能很好地表达绘画的艺术,如果说在绘画中情感表达是人的心脏或者灵魂的话,那么艺术设计就是绘画艺术中的躯体,它支撑着整个绘画设计。在绘画的艺术设计中主要涉及两个方面的内容:第一,绘画作品的取材、立意、表达的整体内容和情感以及采取什么样的方式表达;第二,主要是在绘画设计中整体框架的设计,以及如何运用线条和颜料,这些都是对一个绘画设计者基本功的考验,因为在这方面需要设计者根据表达的内容和情感来设计和把握整体的作品,合理的运用才会使作品表达出应该有的意境和内容。所以,在绘画设计中艺术设计是非常重要的,不可或缺的。

3 如何审视生活美与艺术美

绘画的创作是对现实生活美的反映,是画家审美理想的实现。油画艺术的审美价值是它的主要价值,也是其生命所在。因此,审美便成为油画创作中的中心问题,如果失去美

也就失去了油画赖以存在的价值。优秀的油画作品都是对生活正确反映的结果,这种反映要比现实生活更美、更理想。现实生活中的美与艺术美相比,有着自身的缺点,因为生活中的美常常是分散的,集中性不强或不充分,而艺术美则是典型的、高度概括的。正像毛泽东所说:“生活美和艺术美虽然两者都是美,但是文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普遍的实际生活更高、更强烈,更有集中性,更典型,更理想,因此就更带普遍性。”也就是说,艺术美虽然来源于生活美,但又高于生活美,是一种理想的美。油画作品是一种精神劳动的产品,是画家高度概括的人生感受,它有着不可言喻的奥秘,这是艺术家心灵中最高智慧和审美理想的体现,同时也是一种哲理和情感的交融。它体现着画家的审美理想和人生价值追求,油画艺术属于审美的对象,因为它具有美的形式,是一种以审美为追求的艺术创造。总之,油画艺术是画家对生活审美体验的艺术升华,它不仅具有美的形式,并具有美的内涵,是美的综合体现。

4 绘画艺术与艺术设计相互渗透

艺术设计在绘画艺术中也发挥着不可替代的作用,再优秀的作品在初始阶段也只是一个简单的框架,而同样任何一部优秀的绘画艺术作品都是由一个结构框架衍生出来的。艺术设计多包含的种类非常的多,像环境艺术设计,平面设计等等都属于艺术设计的范畴,从历史的发展历程来看,绘画艺术也是艺术设计的分支。绘画艺术与艺术设计的互动关系绘画与设计的起源在艺术规律和基本特征上有着很大的相似性。在设计实践中离不开绘画,虽然绘画与设计之间存在着各种差异,但现代绘画艺术与现代艺术设计两者具有互相渗透和吸收对方精华的特点。画家将现代艺术设计运用象征予人启迪,构图概括,形象夸张鲜明,将不同比例、时间空间等多元素相结合的理念溶入到现代绘画创作中,更加醒目地渲染主旨事物等多元手法突出重点,现代绘画艺术在景物的描绘中往往融入了一种图形化的抽象符号语言,简洁明了,使作品更具有个性,这样的作品才能感动他人。文艺复兴时期的著名作家列昂奥多·达芬奇所创造出来的作品就很好的将绘画艺术和艺术设计融合在了一起,创造出了一部部旷世奇作。

结束语

总的而言,现代的绘画和艺术设计间,有着同种同源的关联,也有着多方面的差异。我们从绘画中象征到艺术设计意念的表达,从空间处理、图形设计中的虚拟性及空间感,再从建筑设计、广告设计中寓意的包含,都能融入创造性的绘画形式,以获得更具特征、更好的艺术效果。

参考文献

- [1]王轶.绘画艺术创作中的情感表达及艺术设计[J].科技视界.2017(07):73-73,77
- [2]石尧铭.绘画艺术创作中的情感表达及艺术设计[J].新课程.2018(35):339-339
- [3]胡玠.情感表达及艺术设计在绘画艺术创作中的应用分析[J].美术教育研究.2021(02):70-71