

近现代油画艺术中色彩的情感表现探讨

◎莫祥莹

摘要：在社会的发展中，色彩能够对人们的情感带来体验。在油画艺术的发展中，色彩在艺术的表现中起着重要的作用，与此同时，在油画艺术的表达中能够给作品赋予生命。通过油画的色彩搭配，突出油画所要表达的主题，对作品所要表达的情感进行深化。文章通过对优化艺术中色彩重要性的分析，对优化艺术的表达进行提升，在油画中更好地进行表达。

关键词：油画作品 创作者 情感表达 色彩

在油画艺术的创作和表现过程中，色彩的情感表达无疑是油画艺术发展的关键，也是油画艺术的主要形式。色彩在人们的日常生活中是非常丰富的，在油画中，不同的色彩表现和展示可以给人不同的视觉和情感体验。色彩理论的成熟和应用为油画的不断发展增添了新的色彩，对于绘画本身来说，颜料的使用更加重要。在油画创作过程中，色彩和构图的安排是创作的重要组成部分，只有在不断思考和研究的过程中，才能发挥其独特的艺术魅力。近年来，由于油画艺术的发展，色彩的运用也逐渐发生了变化，同时，人们的感恩能力也在不断提高，这就对油画创作的情感表达提出了更高的要求，通过色彩的运用，在创作的过程中，可以真正表达出作品的内在思想。

一、色彩对油画艺术的重要性

从油画的发展来看，油画最突出的特点是直观。通过对艺术作品的欣赏，人们可以感受到创作者的真实感受，在欣赏油画的过程中，观众更加关注油画的色彩，通过色彩可以感受到创作者当时情绪的变化。同时，艺术家还可以利用不同的色彩来把握情感的表达，进一步拉近观众之间的距离。对优秀油画作品的鉴赏与分析，可以提升观者的精神世界。通过色彩，观者可以在一定程度上了解创作者的内心感受，与创作者进行情感上的互动，感受绘画的表现力。

在创作一件艺术作品的过程中，并不是所有的情感都可以用特定的文字或符号来表达。当前，世界各国和地区之间的交流日益密切，在不断发展进步的过程中，不同语言之间的差异在一定程度上影响着人们之间的交流，合理有效的涂料可以克

服这一局限性，即使在语言障碍的情况下，人们也可以利用颜色来产生情感共鸣。一幅好的油画可以让观者通过作品中使用的颜色与创作者进行精神上的交流，即使语言不能交流，文化差异很大，色彩的视觉冲击可以使观者进一步了解创作者的内涵，感受创作者的意图，拉开两者之间的距离。此外，不同时期的人们对布面油画的创作也有不同的表现。例如，在新古典主义时期，油画中人物的描绘更加严谨，用线条和笔触来表达人物的情感。拉斐尔前派更注重人物的情感表达，并通过大量使用青色、紫色等颜色来进一步表达一种情感情绪，此外，野兽派强调色彩平衡，而表现主义则利用色彩进一步扭曲人与物的关系，这是油画运用色彩表达情感的主要特点。

在油画创作过程中，创作者的情绪直接影响色彩的运用。不同的颜色可以产生不同的视觉效果，通过这种视觉冲击，观众和创作者之间建立了一种情感联系。此外，油画的色调对整个作品的最终效果有着重要的影响，也可以说是赋予了油画生命和灵魂。从油画本身的发展来看，色彩在油画创作过程中一直扮演着关键的角色，色彩的运用是艺术家情感表达的主要形式，也是创作者与观众直接沟通的重要渠道，通过无声的讨论，人们进一步体味到油画的魅力。

二、加强色彩在现代油画艺术中的情感表达

（一）突出油画整体色彩主题设计

每一幅经典的油画艺术作品，都在色彩上有着很细致的设计，创作者在最初开始构思时，要确定油画作品的主题，并根据主题的内容和寓意设计作品的主体色

调。例如，如若想要表达积极的、有活力的作品时，创作者一般会先将作品整体颜色定为色彩鲜艳的颜色；如若创作者想要抒发忧郁的情绪，一般会将主体色调定为冷色系。因此，油画作品整体色调的设计尤为重要，想要更好地加强创作者的情感表达，就需要在创作前确定作品的整体色调，既能够突显油画作品的中心思想，又能够使油画作品更有感染力。野兽派画家马蒂斯的作品《红色的和谐》，画家在这幅画中将透视法则给抽离掉，室内和室外的景象用图案的手法进行平面化处理。室内的墙壁，地板桌布都涂上了大红的颜色，然后在这其中用深色进行了一些局部的形状描绘。整幅画面色彩浓郁饱满，对比简洁而强烈。通过这幅画，能更好地理解他所提出的“纯粹性绘画”的艺术主张。

（二）通过动态色彩效果赋予油画生命

油画作品本身是静态的，想要赋予油画作品鲜活的生命力，除了在线条设计中加强创作以外，还可以通过色彩的搭配让油画作品呈现动态效果。油画观赏者通过创造者对于色彩的动态运用，可以产生更强烈的视觉冲击，让欣赏者与静态的油画作品能够进行情感交流。并且，许多优秀的油画作品都是几种色彩叠加在一起呈现的，仅凭一种颜色很难生动地表达出作品丰富的情感内涵。因此，油画创作者要加强对色彩搭配的创作，让不同的颜色相互叠加呈现更生动的视觉效果，并以此来丰富观赏者的情感体验。著名抽象主义大师康定斯基，他的画面用了非常多的直线、三角形、圆形等构成，具有强烈的动感，在色彩上也是用平涂手法进行简单地描绘，他的抽象画通过对各种色彩进行形状的设计与安排，让观者在心理上产生了不

同层级的观看体验。同时也启发人们对绘画产生新的认知。由此可见,通过对色彩的动态搭配和设计,可以让作品更加鲜活,既能够充分地表达作者内心的情感,又能让静态的作品会说话,能向欣赏者传递鲜活的动态效果。

(三) 注重色彩层次丰富油画情感内涵

在油画作品中,虽然单一的色彩很难表达丰富的情感内涵,但是颜色的选择上也不是越多越好,要在定好主体色调之后,对细节进行合理的色彩搭配,不能随意创作颜色,使油画作品偏离了主题,在表达上杂乱无章。因此,油画创作者要注重作品颜色的层次感,通过对颜色的设计可以表达出情感的递进效果,创造出色彩变换的绘画空间,使油画作品更有感染力。例如著名画家赵无极摆脱了具象绘画以后,成了近代抒情抽象派大师,他的绘画风格体现了极高的色彩运用技巧,整个画面用各种冷暖色调进行绘制,精心安排和调和。他的一幅绘画《夜之森林》,创作于1955年,整幅画面用各种不同层次的蓝色组成,让人感觉好像有一束光,自上而下浸透下来,仿佛置身于夜晚中幽深的蓝色森林,勾起观众无穷的想象,同时,也抒发着画家内心丰富的情感世界,这也正是颜色本身的魅力所在。

三、结语

总之,绘画在油画中有着重要的应用,可以弥合优化创作者以及观众之间的鸿沟。不仅让创作者通过色彩来表达自己的创作感受,还能让观赏者在油画作品中通过色彩的表达,产生情感共鸣。所以,油画创作者必须提高整体色彩控制,分析不同色彩对人的艺术效果,通过整体色彩控制来表达油画的中心思想。此外,颜料的使用必须由艺术家适当地控制,可以使用更多的颜色来增加饱和度和丰富性。但是,一定要注意选择合适的色彩组合,既能体现油画的内涵,又能通过色彩表现的层次,激活油画的动态效果,丰富油画的情感内涵。

参考文献:

- [1] 李传军. 轮廓线在具象表现性传统油画艺术形体塑造中的作用 [J]. 当代旅游, 2019 (12): 128-129.
- [2] 吴志刚. 基于主观性视角分析色彩在油画艺术中的情感传递 [J]. 美术教育研究, 2020 (24): 10-11.
- [3] 赵平梅. 论色彩的情感表达——从侗族服饰到油画艺术 [J]. 西部皮革, 2020, 42 (23): 53-54.
- [4] 田雨晴. 中西油画中主观色彩表现与情感表达的运用与研究 [D]. 辽宁师范大学,

2020.

- [5] 刘世军. 油画艺术创作中色彩的作用和情感表现研究 [J]. 艺术品鉴, 2020 (11): 244-245.
- [6] 李思娜, 李海. 关于油画风景写生中色彩的表现力与情感语言的研究 [J]. 中国文艺家, 2020 (03): 17.

作者简介: 莫祥莹, 女, 1975年生, 汉族, 南宁人, 讲师, 硕士(教育学博士在读), 主要从事美术教育。

作者单位: 广西大学艺术学院

