

浅谈色彩元素在绘画艺术中的应用

祝歆迪

(天津美术学院, 天津 河北区 300000)

摘要: 色彩作为视觉艺术核心语言,它不仅是一种视觉元素,更是情感的传递和思想的表达的重要载体。色彩的表达会受到不同地域、不同文化、不同环境等因素的影响。人们对色彩的理解与个人的经历具有密切联系,不同色彩会让欣赏者产生不同的审美体验。在绘画作品中,色彩的作用不容小觑,绘画作品往往需要色彩来衬托其意蕴和内涵。创作者需要重视色彩及其组合的应用,使绘画艺术成为情感表达的重要方式,让人们深入感受到色彩的魅力和价值。基于此,本文重点对色彩元素在绘画艺术中的应用展开分析和研究,以供参考。

关键词: 色彩元素; 绘画艺术; 视觉

色彩运用的演变和发展作为人类社会文明进步的标志,它推动了绘画艺术的高速发展。色彩的运用在中西方的发展中,经历了多次变迁和转型。从史前洞穴壁画中原始而质朴的色彩运用,到文艺复兴时期写实绘画中柔和色彩的运用,再到现代艺术对色彩的创新突破,色彩元素始终都是促进绘画艺术发展演变的重要力量。

一、色彩元素在不同时期的发展概述

(一) 初期——色彩元素的感知时期

原始时期的人类社会已经出现了一系列艺术活动。随着社会的持续发展,人类对色彩的感受和表达方式出现了显著的变化,这一过程可以划分为三个阶段。首先,回溯到史前时期到旧石器时代,此时的人类并未充分掌握色彩表达的技巧,但他们已经察觉到色彩的存在,这也标志着色彩认知的初步觉醒;其次,进入了过渡时期。在这一时期人类开始主动挑选颜色,一些原始部落为了彰显其身份的独特性,会选择特定的色彩作为标识,这也充分体现出个性化的特点。虽然各部落色彩选择具有差异性,但是在其背后蕴含着独特的地域特色;最后,在原始社会末期,人类对色彩的理解达到一个全新的高度,并且具有了色彩应用的能力。他们开始利用自己喜欢的色彩装饰日常用品,并且还会进行创作活动,将色彩作为自我表达的一种重要方式。从这一阶段开始,色彩的应用更加广泛,逐渐成了人们精神表达的重要载体。

(二) 中期——色彩元素的应用时期

色彩元素自原始社会以来就一直存在,但是在这一阶段前,由于社会生产力发展水平的制约,人们对色彩的应用相对有限。而在社会持续发展的背景下,人们对色彩的感知和应用能力也不断提升,能够欣赏和接纳各类色彩。这种能力的提升也使艺术家能够灵活运用各类色彩元素,创作出形态各异的作品,更好地表达他们的情感和思想。色彩也就成为艺术家展现个人风格和个性的重要方式,能够让他们在艺术作品中实现自我价值,充分表达自我。

(三) 后期——色彩元素的发展时期

随着社会和科学技术的发展,绘画也呈现了不同的风格类型。在绘画作品中,色彩能够充分表达出作者的情感。每一位创作者对色彩的感知和理解都有所不同,在创作的过程中能够利用一系列手段展现出色彩的不同一面,进而丰富绘画作品的内涵。色彩是艺术创作的重要表达形式,它在美术艺术上的应用范围较广,有效利用色彩呈现作品的特点,能够增强其个性化。中西方对色彩的理解不同,色彩的表达风格、艺术手法以及情感表达也具有较大的差异。

二、色彩艺术表达的特点

自古以来,人们会利用色彩进行创作,进而表达和感受美。从古代绘画作品中可以看出,色彩的运用已经达到炉火纯青的水

平。色彩能够很好地诠释艺术家作品得内涵,通过与线条的结合,直观地方式表达作者的情感,提高了绘画作品的艺术欣赏价值。

在绘画艺术的创作中,色彩的布局应始终贴合于形态的塑造,并不是单纯模仿和复制自然界中的色彩,而是艺术家在个人主观情感的基础上,通过色彩和线条的交融,构建出栩栩如生的画面。因此,形与色之间具有密切的联系。色彩在绘画作品中更加注重增强色质,并不是单纯的进行颜色调和,并不是注重技巧的使用,而是深度提炼色彩的本质。画家一般会根据作品的主题和意境选择色彩,并将所有的色彩充分融合,更好地抒发和表达个人情感。

(二) 渲染是绘画艺术创作的重要特色

绘画对色彩运用的特色是渲染。它能够直观地展现出绘画色彩的独特性,进而增强绘画作品的感染力。绘画作品的色彩运用能够使其增强艺术感染力,带来良好的视觉体验。在作品创作中,往往会考虑到物体的形态,这也使色彩运用产生局限。因此,在绘画作品中,艺术家通常都会用色彩进行调和,增加自身艺术作品所需要的元素。

(三) 平涂手法是绘画艺术创作的表现手段

在我国,绘画作品一般会利用平涂的方式呈现出物体的结构特点,反映出一个物体的结构和反光情况。我国绘画作品在色彩的呈现上具有单纯、明朗的特征。在色彩表现过程中,会利用色彩之间的反差感以及线条的深浅变化,构成鲜明的视觉对比。在中国画创作中,很多创作者会利用留白艺术形式,融合各类色彩和墨色,进而呈现出更加具有意境的画面。平衡色彩有助于使整幅画呈现出良好的视觉效果,并且表达创作者的情感。艺术家在创作绘画作品期间应灵活运用色彩,呈现出良好的视觉效果。

(四) 绘画艺术创作中色彩运用的美学原则

随着时代的发展,绘画作品的色彩运用方法不断更新和演变,科学技术的发展也使得色彩运用能够在技艺上的传承和创新。在绘画作品中,色彩的运用涉及到丰富多样的技法。例如谢赫的“随类赋彩”以及宗炳的“以色貌色”,这都是对绘画作品中色彩美学原则的汇总。为了呈现出良好的视觉效果,对作品的主题思想进行更好的表达。在色彩运用的过程中,需要对作品的底蕴和内涵进行分析,再选择适当的颜色进行表达。如,在中国古代绘画作品中,墨色是最经典的用色,它稳重、大方,可以运用其浓淡表达不同的情感;红色也是绘画作品中常见的颜色,它能够表达出艺术的生命力及价值。

三、色彩在绘画中的艺术表达价值

(一) 色彩元素能够表达作品的冷暖感受

色彩包括冷色系和暖色系,冷暖色调配合运用在艺术创作中尤为关键。冷暖色调并不是完全对立的,表现强烈阳光照射的作品有时也会用到冷色调的光,表现寒冷的冰山的绘画有时也会存在暖色调的物体,关键是作者如何强调这些色彩对比,进而彰显

出其独特的魅力。画家深入探究物体的受光和背光部分,从整体的视角剖析冷暖色调的布局,并挖掘其内在的规律,捕捉和传达这种色调蕴含的情感氛围。在物体的阴影边缘,冷色调和暖色调往往处于交织共存的状态,会形成一种复杂的色彩过渡,进而为画面增添了丰富的层次感。另外,观察的角度和位置的变化也能产生视觉上的差异,这也能够使同一物体在不同情境下展现出截然不同的特点。

冷暖色调的变化规律并不能从绘画的表象中总结,它需要艺术家经过长期的实践和探索,深刻领悟并运用。在绘画色彩的运用中,更加注重个人情感的融合以及艺术创造,并不是简单地模仿和复制他人的作品,并不是模仿自然界中的色彩运用。

冷暖色调作为一对相互依存的矛盾体,它在特定的条件下能够实现相互转化,进而展现出色彩世界的特征。实际上,色彩的冷暖并不是固有的物理属性,它是人类通过视觉感受后,在心理上产生的反应。不同人对色彩的感受具有差异,这种差异不仅源自于个人的审美偏好,与个人的情绪起伏状态也具有密切的联系。因此,色彩成为了情感表达和交流的重要方式。不同的人对同样的色彩可能有不同的感受,同样,不同的色彩也会因为观众的不同情绪而产生不同的审美。由此可见,色彩与人的情绪具有密切的联系,它能够起到主观精神世界和客观世界之间的沟通、交流关系。

(二) 色彩元素可以展现画面节奏

“节奏”这一词汇一般是用来形容音乐作品,绘画艺术中的节奏则是通过在创作期间有规律地反复使用某些颜料,在造型上进行创新,用色彩线条构建联系,进而在色调上进行变换构成的。在绘画作品中,绘画的颜色、形状、线条变化能够使欣赏者深入了解绘画作品中的艺术形象和思想情感,进而让欣赏者感受到绘画作品的节奏韵律。

在绘画作品中,多种色彩的应用会呈现出较大的反差感,色彩之间形成强烈的对比和落差,进而给欣赏者带来视觉上的冲击力。只有精准把握并有效运用色彩,才能明确不同色彩之间的联系,从而更好地运用色彩展现出作品的风格,通过色彩的节奏新变化,进一步传递作品的思想情感价值。例如,在亨利马蒂斯作品中,他巧妙运用色块作为表达方式,通过色块的重复和交织,在画面中形成富有节奏感的动态美。这种的创作手法需要绘画者在创作前构思好画面,进而保障作品能够精准地表达作者的意境。这样的色彩运用能够使观众产生强烈的情感共鸣。

(三) 色彩元素可以表达人的思想情感

色彩元素可以给人们带来不同的感官体验,不同色彩组合会呈现出不同的表达色彩。在人类社会,不同的人遇到的景观不同。每个人的经历业不相同,这必然导致用绘画表达自己的思想情感的方式不同。例如,梵高用红黄等鲜艳色彩的向日葵表达强大的生命力,而毕加索则运用艳丽的颜色表达对生活的热爱。绘画色彩是人类脑海中视觉技能的体现,它以人的视觉感受为核心,根据作者所要表达的情感来刻画作品,并不是能够通过单纯模仿而来的,这也是绘画艺术的魅力所在。例如,梵高在绘画艺术作品中大胆运用色彩抒发自己的情感,进而给欣赏者带来强烈的视觉冲击,和观赏者达到感情共鸣。因此,从理性和感性的角度观察色彩,运用色彩表达个人的情感,则需要创作者观察日常生活,结合个人的情感创作作品。

四、色彩元素在绘画艺术中的应用

色彩元素在绘画艺术中具有重要的应用价值,它不仅是视觉艺术的构成,也是情感表达、氛围营造的重要手段。色彩元素在

中国绘画和西方绘画中的艺术表达不同,并且其在情感表达上的特点不同,以下是色彩元素在绘画艺术中的具体应用方式:

(一) 色彩元素在中国画中的应用

中国画和西方绘画有所差异,具有独特的艺术价值。从绘画创作理念上看,中国绘画更加侧重于意境的呈现,中国画中的色彩和笔墨都能够直接呈现出创作者的思想情感,呈现出某种意境,它与中国传统文化具有密切的联系。

与西方绘画作品相比,中国绘画作品更加注重的意境营造。在中国古代绘画中最常见的是黑色和白色,这两种颜色是中国绘画作品中最原始的颜色,蕴含着深厚的美学价值。尤其是中国的水墨画,意境深远、颜色淡雅、注重留白,其中涉及到丰富的思想内涵和情感色彩,更需要欣赏者静下心来欣赏。

(二) 色彩元素在西方绘画中的应用

文艺复兴前,西方的绘画作品更加注重写实。文艺复兴以后,随着思想的解放,艺术作品中也渗透了自由、开放的思想理念,色彩的运用逐渐丰富。在印象派之后,绘画领域的作家开始注重情感上的表达,很多创作者在绘画中运用大量的色彩,突破了以往的创作理念,并且出现了全新的绘画创作方式。在全新的绘画创作方式下,创作者融入了个人的情感理念。这些蕴含着深厚情感的绘画作品,也会给人们带来视觉享受的同时,给人们的心灵带来冲击。

(三) 在色彩和情感上实现相互协调

在绘画作品创作中,色彩和情感之间的联系相对密切。对于绘画创作者而言,色彩和情感应实现统一,是创作者的追求。无论是哪类绘画作品,都需要以色彩的运用的形式表达出创作者的情感,这也是艺术家所需具备的专业素质。艺术家必须需要根据自身的情感选择色彩,利用技巧完成绘画创作,有一些艺术家甚至抛开具体的形象,单纯运用抽象的线条和色彩表达自己的思想情感,形成抽象的绘画风格。

实际上,无论是哪类绘画风格,都需要通过对色彩的运用达到表达情感的目的。创作者需思考如何发挥色彩在绘画作品中作用,积极探索,大胆创新,从而提高绘画作品的艺术价值。

五、结语

综上所述,色彩元素在绘画艺术中具有重要的价值,需引起创作者的高度重视。在绘画创作过程中,艺术家应持续探索,尝试色彩元素的创新应用,积极探寻各类情感传达的手法,不断提高个人的创作技艺。更重要的是,艺术家需要将个人的内心情感融入到绘画创作中,使艺术作品蕴含着深厚的情感力量,激发更多观赏者的情感共鸣。

参考文献:

- [1] 张敏. 探析当代绘画中民间艺术元素的运用 [J]. 大观, 2023 (04): 168-170.
- [2] 宝塔. 论色彩情感元素在绘画中的巧妙运用 [J]. 流行色, 2022 (02): 7-9.
- [3] 王晖. 色彩在绘画中的艺术表现与感受分析 [J]. 三角洲, 2022 (01): 169-170.
- [4] 段茜珊. 浅谈色彩元素在绘画艺术中的应用 [J]. 明日风尚, 2021 (19): 74-76.
- [5] 吕华斌. 色彩元素在绘画艺术中的应用研究 [J]. 中国民族博览, 2019 (16): 164-166.