

论油画笔触的艺术魅力与表现形式

秦明泽

(宁夏大学美术学院 宁夏省银川市 750000)

摘要: 本论文深入探讨了油画笔触在艺术创作中的重要性、独特魅力以及多样的表现形式。通过对历史作品的分析、笔触技法的研究以及艺术家个人风格的解读, 揭示了油画笔触不仅是绘画技巧的体现, 更是情感传递和艺术表达的有力手段, 展现其在油画艺术领域的核心地位与价值。

关键词: 油画笔触; 艺术魅力; 表现形式; 情感表达

Abstract: This paper deeply explores the importance, unique charm and diverse forms of expression of oil painting brushstrokes in artistic creation. Through the analysis of historical works, the study of brushstroke techniques and the interpretation of artists' personal styles, it reveals that oil painting brushstrokes are not only the embodiment of painting skills, but also a powerful means of emotional transmission and artistic expression, demonstrating their core position and value in the field of oil painting art.

Keywords: Oil painting brushstrokes; Artistic charm; Forms of expression; Emotional expression

一、研究源起

(一) 研究背景和意义

油画作为一种重要的艺术形式, 笔触在其中扮演着关键角色。随着艺术的发展演变, 笔触从单纯的绘画手段逐渐成为具有独立审美价值和情感内涵的艺术元素。研究油画笔触有助于深入理解油画艺术的本质, 把握艺术家的创作意图和风格特征, 提升艺术鉴赏水平和创作能力, 对油画艺术的传承与创新具有重要意义。

(二) 研究目的和方法

本研究旨在全面剖析油画笔触的艺术魅力与表现形式, 通过文献研究法梳理其发展历程, 运用案例分析法解读不同风格作品中的笔触运用, 结合比较研究法探讨艺术家个性与笔触的关系, 以及借助跨学科研究法探索笔触在当代艺术中的创新发展, 从而揭示笔触在油画艺术中的多元价值和深层意义。

(三) 文献综述

在探讨油画艺术的浩瀚宇宙中, 笔触作为艺术家情感与思想的直接传递者, 其魅力与表现形式一直是艺术评论与创作实践中的重要议题。本文旨在深入剖析主题论油画中笔触的独特艺术语言, 揭示其在构建画面意境、传达画家精神世界以及与观者建立情感共鸣中的不可替代性。^[1]

油画艺术, 自文艺复兴以来便以其丰富的色彩表现力和深邃的情感表达能力著称。而在众多油画技法中, 笔触无疑是最直观反映艺术家个性与创作意图的元素之一。它不仅仅是颜料与画布之间的物理接触痕迹, 更是艺术家内心深处涌动的情感波澜, 通过每一次挥洒、每一抹拖曳, 转化为可视可感的艺术符号。在主题论油画领域, 这种转化尤为显著, 因为这里的主题往往承载着更为深刻的社会意义、历史反思或哲学探讨, 而笔触则是将这些抽象概念具象化的关键媒介。

综上所述, 笔触在主题论油画中扮演着至关重要的角色, 它不仅是技术层面的操作技巧, 更是情感传达、思想交流与艺术创新的核心载体。^[2]通过对笔触的细致分析, 我们能够更加贴近艺术家的内心世界, 理解作品背后的深层含义, 同时也为自身的艺术实践提供灵感与启示。

二、油画笔触的概述

(一) 笔触的定义和基本概念

笔触是画家运用画笔等工具在画布上留下的痕迹, 包括线条的长短、粗细、曲直, 以及颜料的厚薄、干湿、疏密等物理

特征。这些痕迹构成了画面的基本元素, 直接影响着画面的视觉效果和质感表现。

笔触不仅用于塑造物体的形态、表现质感和空间关系, 还能传达艺术家的情感、风格和创作理念, 是油画艺术语言的重要组成部分, 如同文字之于文学, 音符之于音乐, 具有独特的表意和审美功能。

(二) 油画笔触的发展历程

在古代油画中, 笔触相对细腻、规整, 注重对物体的如实描绘。如扬·凡·艾克的作品, 笔触精细入微, 通过层层叠加和细腻的过渡来塑造坚实而逼真的物象, 以实现对宗教题材和贵族生活场景的精准呈现, 此时笔触主要服务于写实目的, 追求画面的平整和细腻质感。^[3]近现代以来, 油画笔触发生了显著变革。印象派画家为捕捉瞬间的光影和色彩感觉, 笔触变得更加自由、松散和灵动, 如莫奈的《睡莲》系列, 用短促、破碎的笔触快速记录自然景象, 开启了对画面形式感和瞬间情感表达的新探索; 后印象派及现代主义时期, 梵高以厚涂笔触和强烈色彩对比展现内心激情, 高更用简洁质朴笔触构建象征空间, 立体派画家将笔触与几何形体结合, 进一步拓展了笔触在形式创新和观念表达上的可能性, 使笔触成为表达抽象观念和内在精神的有力工具。

三、油画笔触的艺术魅力

(一) 表现力与情感传达

不同的物体具有不同的质感, 画家通过运用相应的笔触来模拟和强化这些质感。如用粗糙、厚重的笔触表现岩石的坚硬和沧桑, 以细腻、柔和的笔触描绘丝绸的光滑和柔软, 通过笔触的变化准确地展现物体的形态特征, 使观者能够直观地感受到画面中物象的物理属性, 增强画面的真实感和生动性。

艺术家的情感状态直接影响笔触的运用。^[4]当处于激动情绪时, 笔触往往奔放、洒脱, 如德拉克洛瓦在《自由引导人民》中, 运用大胆豪放的笔触表达对革命的激情; 而心境平和时, 笔触则相对柔和、平稳, 像维米尔的室内画, 细腻笔触传递出宁静温馨之感, 笔触成为艺术家情感的外化, 使观者能够透过画面触摸到艺术家的内心世界。

(二) 创造视觉效果

笔触的大小、长短、疏密等变化形成画面的韵律和节奏。大面积笔触奠定基调, 小面积笔触丰富细节, 两者相互配合, 如同音乐中的强弱拍, 引导观者视线在画面上移动, 产生节奏

感和韵律感,吸引观者沉浸于画面之中,增强画面的艺术吸引力和感染力。

笔触的运用方式会改变色彩的呈现效果,进而影响光影表现。厚涂笔触可使色彩浓郁深沉,塑造出强烈的光影对比;薄涂笔触则使色彩轻盈透明,营造出柔和的光影氛围。印象派画家通过色彩并置和轻快笔触,捕捉瞬间光影变化,使画面色彩更加生动鲜活,展现出独特的光色魅力。

(三) 独特的审美价值

观众在欣赏油画时,笔触的美感能够直接触动审美感知。独特的笔触肌理、节奏韵律以及色彩、构图的和谐搭配,都能给观众带来美的享受。观众不仅欣赏画面所描绘的内容,也会对笔触本身的形式美感产生共鸣,从中获得审美愉悦和精神满足。

在艺术评价体系中,笔触是衡量作品艺术价值的重要指标之一。细腻而富有表现力的笔触、创新独特的笔触运用往往受到高度赞誉,成为评判艺术家技巧和创造力的关键因素,也是作品在艺术史上确立地位和价值的重要依据。

四、油画笔触的表现形式

(一) 写实主义中的笔触运用

写实主义绘画追求对客观世界的精准再现,常运用细腻平滑的笔触来描绘物体细节,消除笔触痕迹,营造出逼真的视觉效果。如安格尔的人物肖像画,通过细腻笔触精准勾勒人物轮廓、肌肤纹理和服饰细节,使人物形象栩栩如生,展现出高度的写实技巧和审美追求。

为达到极致的逼真感,写实主义画家会尽量隐藏笔触,使画面看起来如同照片般真实。这种对笔触的隐藏需要画家具备高超的技艺和耐心,通过反复涂抹和细腻过渡,将笔触融入画面整体之中,让观者更多地关注画面所描绘的内容,而非笔触本身的存在。

(二) 印象派的笔触特点

印象派画家为捕捉瞬息万变的光影和色彩,采用快速、短促的笔触。这些笔触不再追求物体的清晰轮廓,而是以色彩的交织和笔触的叠加来表现瞬间的印象和感觉。莫奈在户外写生时,用快速涂抹的小笔触记录下不同时刻的光影变化,使画面充满生动性和鲜活感,展现出对自然瞬间之美的独特诠释。

印象派强调色彩的独立性和相互关系,通过色彩并置来产生视觉混合效果。笔触在其中起到了关键作用,将不同色彩的笔触并置在一起,让观者在一定距离外观看时,眼睛自动混合这些色彩,产生更加明亮、鲜艳的色彩感觉。这种色彩与笔触的融合,开创了油画色彩表现的新境界,使画面具有独特的光色魅力和装饰性。

(三) 表现主义的强烈笔触

表现主义画家注重内心情绪的表达,运用夸张、变形的笔触来突破客观物象的束缚。他们以扭曲的线条、强烈的色彩和厚重的笔触来抒发内心的情感和精神体验。如蒙克的《呐喊》,笔触的剧烈扭曲和色彩的强烈对比,将人物内心的恐惧、焦虑和绝望表现得淋漓尽致,使画面具有强烈的情感冲击力和震撼力。

在表现主义作品中,笔触不仅仅是塑造形象的手段,更成为一种独立的艺术语言。画家通过独特的笔触运用来传达抽象的情感和观念,笔触的形式本身就具有表达意义,观者可以从笔触的力度、方向和节奏中感受到画家的情绪状态和创作意图,

拓展了油画艺术的表现力和内涵深度。

五、油画笔触的情感表达

画家在创作过程中的心境和情绪状态对笔触的形态、力度和节奏有着直接而显著的影响。当画家处于激动、兴奋的情绪高峰时,笔触往往会变得奔放、洒脱、快速且充满力量感,颜料的涂抹可能会更加厚重、浓烈,线条也更加粗犷、自由。例如德拉克洛瓦在创作《自由引导人民》时,为了抒发对革命的激情与热血,运用了大胆奔放、气势磅礴的笔触,大幅的色彩涂抹和强烈的明暗对比,生动地展现出战斗场景的激烈与宏大,让观者仿佛能够感受到战场上的硝烟弥漫和人们的英勇无畏,深切体会到画家内心澎湃激昂的情感;而在心境平和、宁静时,笔触可能会更加柔和、细腻、平稳,色彩的过渡也会更加自然、舒缓。

不同的笔触风格也是画家独特性格特征的鲜明反映。梵高的笔触热烈、扭曲、厚重且充满激情,这与他敏感、热情、执着又孤独的性格紧密相连。他的作品《向日葵》中,笔触的运用大胆豪放,色彩浓烈厚重,每一片花瓣和叶子都通过扭曲旋转的笔触展现出生命的蓬勃力量和对生活的渴望,同时也透露出他内心深处的挣扎与痛苦,笔触风格成为其独特人格魅力的强烈象征;而马蒂斯的笔触简洁、流畅、自由且富有装饰性,体现出他乐观、随性、追求纯粹美的性格特点。如他的《舞蹈》以简洁有力的线条和大面积的色彩平涂,通过轻快活泼的笔触勾勒出五个裸身的人围成圈跳舞的场景,展现出生命的原始活力和无尽欢乐,笔触风格使作品具有极高的辨识度,让观者在欣赏画作时能够深切感受到画家独特的精神气质和性格魅力,进而深入理解作品背后所蕴含的情感内涵和艺术观念,在审美过程中与画家达成一种心灵上的契合与沟通,使艺术作品成为画家与观者之间情感交流与思想碰撞的桥梁。

结语

油画笔触作为油画艺术中极具表现力和独特魅力的元素,具有丰富多元的审美价值和深刻真挚的情感表达内涵。^[5]从历史发展的长河来看,其经历了从早期服务于写实描绘到逐渐成为表达画家内心世界和艺术观念的重要手段的演变过程,在不同的艺术时期呈现出鲜明多样的风格特征,生动地反映了艺术思潮的变迁和审美观念的不断革新。

在当代油画创作中,我们应更加重视笔触的运用和创新,深入挖掘其潜在的表现力和独特价值,不断拓展油画艺术的边界和可能性,鼓励艺术家们大胆探索和实践,创作出更多具有时代精神和个人特色的优秀作品,让油画笔触在艺术的长河中继续绽放出独特而璀璨的光彩,为人类的精神世界增添更加绚丽多彩的篇章,持续推动油画艺术在新时代不断发展和进步,满足人们日益增长的审美需求和精神追求。

参考文献:

- [1]曾权清.油画的笔触肌理试验与应用价值[J].艺术评论,2017,(10):154-158.DOI:10.16364/j.cnki.cn11-4907/j.2017.10.038.
- [2]付爱国.油画笔触的美感[J].文艺研究,2009,(05):181-182.
- [3]谢中霞.油画中的笔触运用[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2004,(01):84-87.
- [4]陈丹青,贾涤非,张桐瑀.油画笔触三人谈[J].美术观察,2003,(10):74-77.
- [5]苏剑雄.论油画笔触之美[J].美术观察,1999,(07):56-57.