

油 画 语 言 研 究

色彩印象 语言

王克举 闫平 著

上海书画出版社

目 录

4	引子
12	解读大师语言
12	列奥纳多·达·芬奇
14	埃尔·格列柯
17	伦勃朗
20	雅克·路易·大卫
22	费迪男·维克多·欧仁·德拉克罗瓦
24	约翰内斯·维米尔
26	文森特·凡·高
28	保罗·高更
30	保罗·塞尚
34	爱德华·维亚尔
36	彼埃尔·波纳尔
42	毕加索
49	卢梭
50	马蒂斯
56	乔治·鲁奥
58	劳尔·杜菲
59	马克·夏加尔
62	谦姆·苏丁
63	爱德华·蒙克
66	柯科什卡

67	康定斯基
68	居斯塔夫·克里姆特
69	蒙德里安
70	保罗·克利
73	乔吉奥·莫兰迪
78	米尔顿·埃弗里
80	杰克逊·波洛克
81	德·库宁
82	巴尔蒂斯
87	佩尔梅科
88	安东尼·塔皮埃斯
89	马克·贝克曼
92	阿利卡
94	玛丽·纽科姆
104	小结

106	寻找和锤炼个性化的油画语言
106	王克举油画语言分析
119	闫平油画语言分析

油 画 语 言 研 究

色彩印象 语言

王克举 闫平 著

上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩印象语言 / 王克举, 闫平著. —上海: 上海书画出版社, 2006.7

(油画语言研究)

ISBN 7-80725-234-0

I. 色… II. ①王…②闫… III. 印象画派—油画—艺术评论—世界 IV. J213.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第057167号

责任编辑: 李诗文

徐 可

技术编辑: 钱勤毅

责任校对: 倪 凡

封面设计: 王 峰

色彩印象语言 王克举 闫平 著

 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路593号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcpph@online.sh.cn

上海文高文化发展有限公司制版

上海精英彩色印务有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 965 × 635 1/16

印张: 8.75 印数: 1-5,000

2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

ISBN 7-80725-234-0/J.207

定价: 30.00元

彼埃尔·波纳尔作品

引子

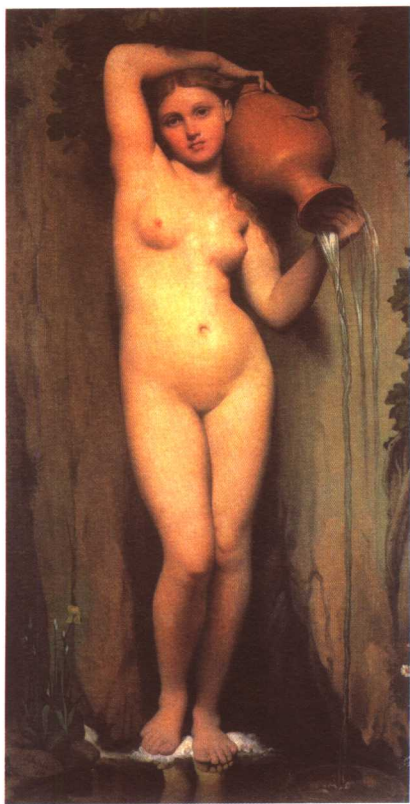
西方现代绘画艺术早期最伟大的革命就是努力抛弃自文艺复兴时期以来逐步完善的透视技术和对“自然的模仿”，它历经了印象主义、后印象主义以及野兽派和立体主义者们的探索之后，现代人在某种程度上改变了绘画的观看方式。现代绘画自后印象派开始，走的是一条不断探索、创新、试验和否定传统的道路。我们看到的是传统绘画艺术的法则几乎被颠覆了，现代艺术家们极力地想打破多年来古典主义在造型上所建立起来的空间意识，以及固定不变的思维模式，摆脱绘画的叙述性和绘画对主题性的依赖。探寻新的绘画语言模式的可能性和绘画语言的表现力，使这个时期成为绘画形式语言探索最为热闹的时期。

一般地说，讨论“现代艺术”最早开始的时间都从印象派谈起，而谈到印象派的绘画便不可避免地将它与古典绘画相比较。印象派画家们仍然以一种写实手法真实地反映日常生活，研究自然美，他们更相信亲眼所见的真实并把它在画布上表现出来。同样，印象派画家们使用明暗手法把那些在古典绘画传统中看起来不值得研究或者刻意忽视的细节都认真地描绘。欧洲古典绘画的主题明确，具有理性的画面结构安排和细腻的具象表现方式等特征，而印象派绘画并不遵循这一法则。古典大师在平面上表现模拟的深度空间运用明暗手法进行造型的传统被逐渐打破，过去画面里所构想的“主题”已开始被一种新的观念取代，艺术家的直观体验成为了绘画的主题，同时对艺术自身的性质开始了探讨。

安格尔油画作品

印象派在造型上基本沿袭了古典绘画的体积感、空间感、透视感，但在具体造型上不像古典绘画那样完整具体，笔触表现上印象派则相对抽象和写意，加强其表现力度成为其特色。古典主义画家特别重视素描和造型，色彩不强调冷暖变化，不强调环境色的影响，所有的暗部和阴影都是由黑色和棕色所组成，而印象派致力于对色彩的分析，认识到光的瞬间性。莫奈的很多作品都极力表现瞬间性，在不同的时间，从不同的角度去画同一个干草垛、

安格尔油画作品

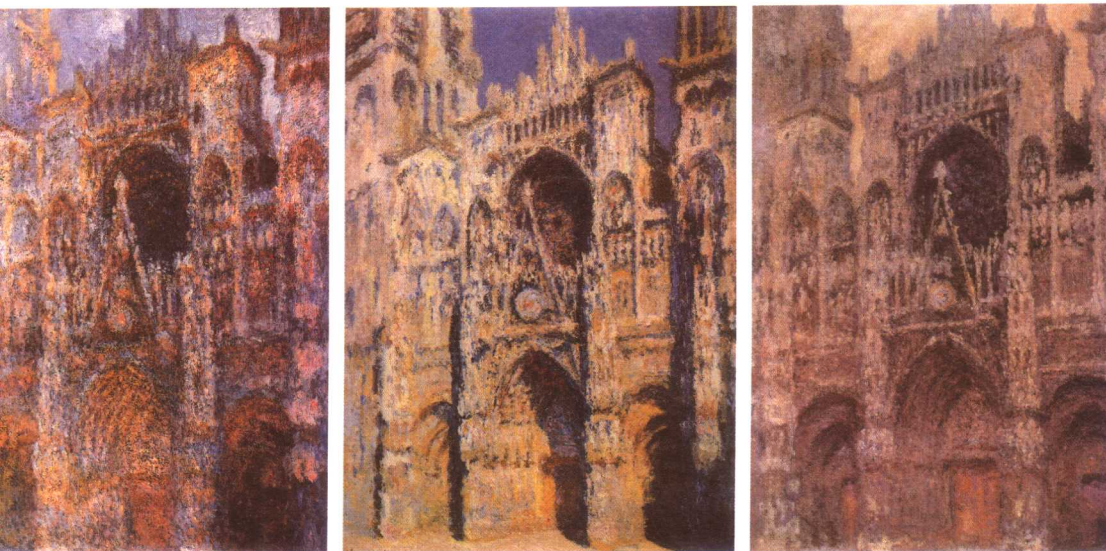
柯罗油画作品

教堂，会有不同的色彩变化。题材上，虽然印象派作品表现的是现实的题材，但与现实主义作品最大的区别在于，印象派主要感兴趣的是按照他们的观察方法准确地描绘出对自然界的直观感受，他们对所表现的对象不倾注感情色彩，画一个人物与画风景、静物没有什么不同，只是关注光线所引起的色彩变化。他们并不像现实主义画家那样想传递对社会伦理道德或者对社会现状的看法等。总之，印象派是西方艺术中第一个背离形体写实主义转向光色写实主义的画派，它给传统艺术带来的冲击是前所未有的。

印象主义对光与色的追求和表现及其后的新印象主义对色彩

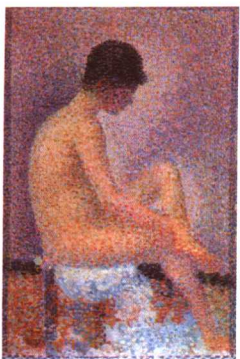
柯罗油画作品

莫奈油画作品

的分解与并置，目的都在于如何更真实地再现客观物象，但还无法脱离对客观物象的审视，这一点上他们不及后印象主义画家来得彻底和坚决。从绘画的本质上看，后印象主义是对印象主义的背离和反动。西方现代艺术中的各个社团和流派都源于后印象主义画家的探索，尽管后印象派画家们没有形成真正意义上的派别，没有共同的口号和宣言，但他们的代表人物高更、凡·高和塞尚的艺术对20世纪的艺术产生了巨大的影响，可以说他们的艺术精神和主体意识在画面上的体现以及对绘画形式语言和绘画本质的思考 and 实践都给后来的艺术以启发。他们都与印象主义画家有过不少接触，也参加过印象派的展览，但由于个人的绘画探索对后来的艺术活动的巨大影响而使他们的成就远远地超出印象派的努力。

高更故意打破视觉感受常规，用有力的粗线条勾勒画面的主体部分，提高画面的色彩纯度和明度，强化画面的平面感。他的绘画对野兽派、象征主义、纳比派和超现实主义等的影响是显而易见的；不过从高更那儿得到启示的画家并不模仿高更的画风，

修拉油画作品

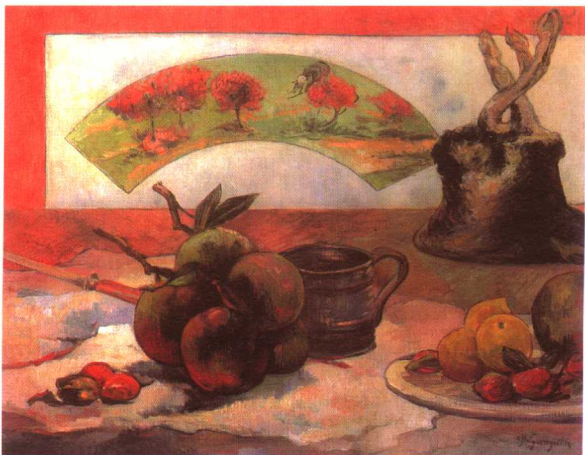
如纳比派的博纳尔和维亚尔，他们的作品看起来明智而优雅，以一种明快简洁的手法表现平面色彩并使之产生装饰性效果。凡·高作品里个人内心的呼喊和狂热的情绪对于表现主义有着启示作用，他认为“色彩自身表达某种东西”、“画画不是画物体的原状……而是根据画家对事物的感受来画”。至于塞尚则被称为西方“现代艺术之父”，他在自己的艺术实践中一个个地摧毁了前人艺术实践所依据的信条，比如传统的透视法则。他的理性结构理论给予立体主义和抽象绘画艺术最直接的经验。

20世纪的西方现代艺术从后印象派之后逐渐地形成三大主流：抽象、表现、幻想。野兽派、立体主义、表现主义、抽象艺术、达达主义、超现实主义、行动绘画等等的出现，使传统的古典绘画似乎被淹没在现代绘画层出不穷的艺术风格和流派之间。事实上，古典绘画的许多元素经常出现在现代绘画大师们的作品中，它常常以另一种形式表现出来。现代绘画大师们学习并发扬了古典绘画的某一方面，破坏了古典绘画的传统表现形式，以一种新的视觉形式表现，这种新的形式包括色彩、形式语言、画面构成、笔触肌理、空间造型、情趣表现等方面，比古典的明暗光影写实法更加强调绘画的本质。如野兽派致力于色彩的表现、立

塞尚油画作品

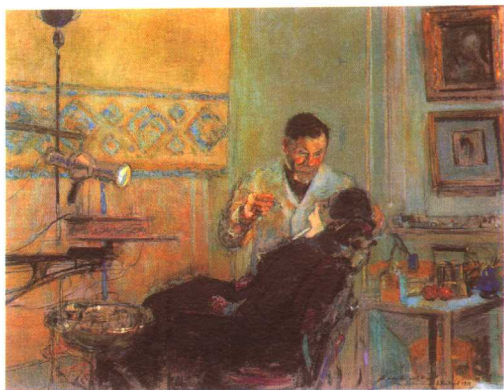

高更油画作品

凡·高油画作品

维亚尔油画作品

体主义对结构和四度空间在平面上的表现、表现主义作品中内在精神的追求、抛开主题的纯粹形式构成的抽象艺术和描绘梦境的非现实物象的超现实主义等都在寻找新的表现形式上做了努力。而最突出的一点,就是现代绘画对于主题的表现已经不那么明确,画面要传达社会性的情节内容已经无关紧要,画面形式成为了画面的主题,现代艺术使人们对以往的艺术观念进行了重新思考。

纵观西方艺术发展史,艺术革命的精神早已有之,只不过在现代绘画发展的过程中表现得迅速而激烈。现代绘画初期野兽派的“色彩运动”、毕加索立体主义的拼贴艺术在艺术形式上的创新都仍然依靠色彩和形的构成。直到以波洛克为代表的行动绘画(又称抽象表现主义)的出现,才预示着架上绘画革命危机的到来。杜尚等人的达达主义宣称反传统艺术目标的艺术活动则是另一个标志性的开始,受其启发,之后各种试验性的装置艺术、行为艺术等的出现既拓宽了艺术的定义,也带来了更多的困惑。艺术将走向何方?但即便如此,也并不意味着古典绘画的彻底消亡,重拾古典艺术传统的画家也不鲜见,如阿里卡、巴尔蒂斯等。现代艺术正是因为其包容性才呈现出如此丰富多彩的面貌,也为我们的学习和研究提供了多样性。

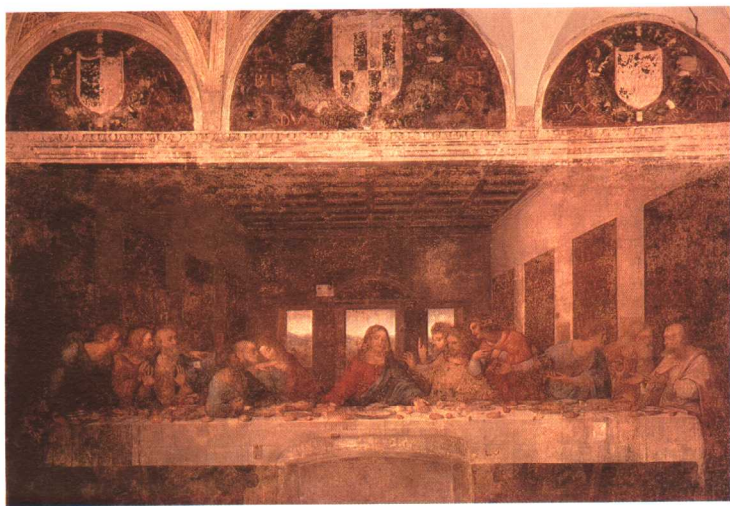
蒙克油画作品

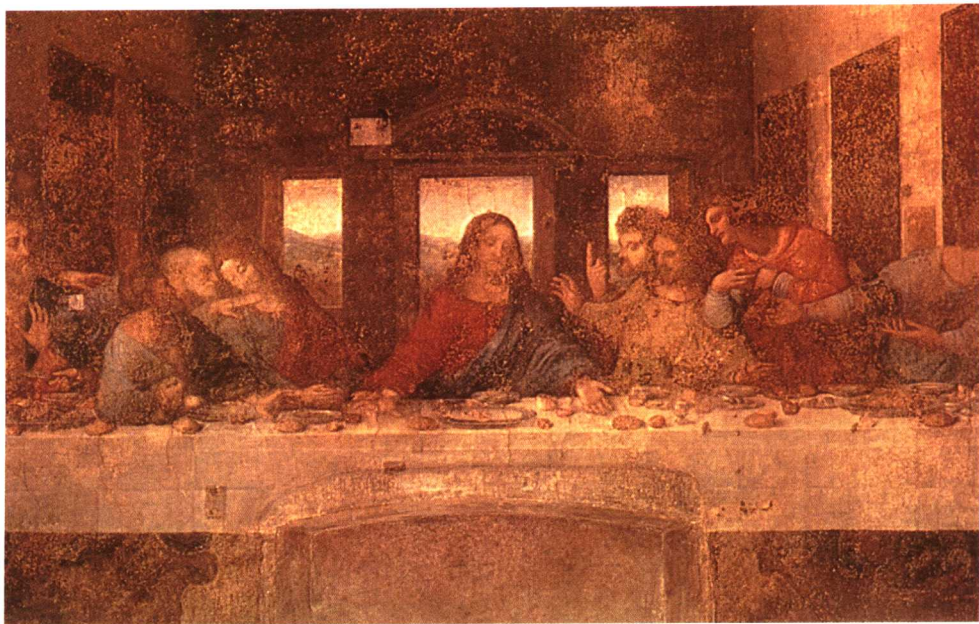
解读大师语言

列奥纳多·达·芬奇(意大利)

最后的晚餐 壁画 420 × 910cm 约 1495—1498 年

列奥纳多·达·芬奇(Leonardo Da Vinci, 1452—1519)为米兰圣马利亚修道院所作的传统《圣经》题材的壁画，表现的是耶稣在逾越节的一个晚上，和他的十二个门徒共进最后的晚餐的情景。在这件作品中，画家运用了焦点透视和对称均衡的构图法则。画面两边的人物各为六个，耶稣在正中

最后的晚餐(局部)

位置,根据人物的形体动作可分成四组,各个组合之间有左右相向开合的感觉,人物之间通过丰富的表情和姿态彼此呼应。坐在正中央的耶稣把双手摊开,头垂向一边,表情淡漠。这与两边四组人物强烈的肢体动作形成了静与动的鲜明对比。画家十分贴切地表现了各个人物性格特点和此时此地的心理状态,以及人物形象动态的变化在画面视觉上的节奏感。餐桌和后墙呈平行线状态,既增加了画面的稳定性也显示了在后墙正中位置的耶稣的崇高感。此外,画面中明暗对比最强烈的是中间部分,即耶稣头部位置,这是由于耶稣背对着明亮的窗户而其他人物都处于相对较弱的对比中。体现他们心理活动的视线走向和手势都指引读者的视线导向主体人物耶稣,即画面焦点透视的中心点,所有的这些都突出了主体人物并富有象征性,同时这种具有“向心力”的构图安排和对人物心理冲突的刻画使得画面得到内在的统一并富有戏剧性。画家的创作体现了古典绘画对理性和完美的追求。

埃尔·格列柯(西班牙)

奥尔加斯伯爵的葬礼 480 × 360cm 约 1586—1588 年

