

城市题材水彩画的色调及表现形式

张妮媛

(重庆交通大学 土木建筑学院, 重庆 400074)

摘要:通过对一系列城市题材的分析,说明在创作中色调和表现形式应该与表现题材的内涵相一致,同时分析了当代水彩画家对水彩综合技法和材料所作出的探索。

关键词:城市色彩; 城市题材; 色调; 表现形式

中图分类号: TU268.6

文献标识码: A

文章编号: 1674-0696(2007)S-0164-02

Analysis of Tone and Manifestation of City-Theme Water Colour

ZHANG Ni-yuan

(School of Civil Engineering & Architecture, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China)

Abstract: By analysing some city-theme water colour, a conclusion that the tone and manifestation should be consistent with theme's connotation is proposed. At the same time, some contemporary painter's explorations for watercolour comprehensive technique and comprehensive material are analyzed.

Key words: colour of city; city-theme; tone; manifestation

1 色调之于城市题材水彩画

至水彩画诞生之日起,城市题材就是水彩画写生和创作的主要题材之一,古今中外画家的该类名作也是不胜枚举。从直接表现的层面上讲,画家通过城市题材可以描绘出该城市的建筑特征、自然环境、人文环境等信息;从更深层面上讲,画者可以把自己对这类城市的心理感受传递给观者,因此在水彩画众多的表现题材中,城市题材是画家笔下的一个重要内容。

同其他绘画一样,城市题材水彩画的色调是构成作品的重要绘画因素。色调是指画面色彩多样统一的总体倾向。色调的概念不仅代表着画面色彩的统一协调,而且也包含着色彩的对比变化,是色彩关系的总指挥。色调的形成是由画面色彩总体倾向的色相、明度、纯度多种因素决定的,是画面色彩结构的总体效果。一幅作品好坏与否很大程度依赖于色调的表现是否得当,而画者的情感意识、艺术修养往往直接在作品的色调的选择中体现。在水彩画创作中,要确定画面的色调,画者不仅需要考虑所表现物

体的固有色、环境色、光源色,更需重点考虑的是如何运用恰当的色调来传达作品所表达的艺术内涵和思想情感^[1]。

绘画中的色调如果以明度来分,可分为以明度较高的色彩组成的高调,以中间色为主的中间调,以深色为主的低调。有的画面需要明亮而又艳丽的色彩,如光照下的景物就需要提高明度和纯度进行描绘,以明亮的对比关系来表达灿烂的感觉。而阴雨的环境中则需要减弱色彩的明度、纯度和色相的对比,而运用柔和或较低沉的灰色调来表现。如果以色性的冷暖而分,色调又可分为暖调和冷调。在阳光下的景物多呈现出黄、红等暖色为主的暖色调,阴雨天下的景物多呈现以蓝、偏冷的绿等冷色为主的冷色调。以色彩在色相环的位置来分,又可以分为邻近色调、同类色调、补色调等。不同的色调传达的感受不同:亮调给人以清新明快,暗调给人以深沉厚重,暖色调给人以兴奋热烈,冷调给人以安静清冷,同类色调给人以单一柔和,补色调给人以鲜明强烈……。

画家在进行城市题材创作时,一般首先是要思

收稿日期:2006-04-14;修订日期:2006-05-12

作者简介:张妮媛(1976-),女,四川乐山人,硕士,主要从事美术方面的教学和科研。

考作画的内容,再次是考虑该内容所传达的视觉感受,最后才进行色调设计. 各类城市因地域气候环境、历史文化、社会经济状况、生活习惯、宗教信仰等原因的不同而呈现出的色彩印象也不同. 如沿海一些新兴城市如深圳、珠海,那里的城市有碧海蓝天作为背景,空气湿润,气候清新、经济发达、商业化程度较高,历史较短,几乎没有老建筑,这类城市的色彩印象多为明快、响亮,因此表现这类城市一般多用一些画面色块较为鲜明的对比色调. 如果用色调较为灰暗的深色调则不能很好的表现这类城市的特点. 而同样是现代化程度较高的城市如上海,因为它有悠久的历史积淀,城中保留着一些老建筑,要想表现出上海外滩建筑悠久的历史多用一些变化微妙的灰色调. 北京皇城中金碧辉煌的建筑在蓝天的映衬下光彩夺目,要想表现皇城建筑的威严,则应多采用一些色彩鲜明的金色、红色等暖色调. 江南水乡白墙黛瓦的古朴宁静则多用一些浅灰或中灰色调来表现. 而在山城重庆,老建筑因多为一些木质结构的民居,且该城市气候以阴天为主,空气中含有杂质,因而年代久远的民居多呈深褐或黑灰色,要想表现该类城市的特点多用深灰色调. 当然,这些都是通常的情况,艺术的魅力就在于它的变化无穷,有些情况下反其道而行之说不定有意外的效果,本文就对此不作讨论.

2 城市题材水彩画表现形式的创新和探索

表现形式是影响城市题材水彩画的另一重要因素,同时也体现出画家的艺术感觉和艺术追求. 过去的水彩画在表现手法上十分单一,整体风格雷同,使得水彩画失去了应有的艺术魅力. 艺术只有百花齐放,风格上不断探索才有生机. 可喜的是,从近年来的创作可以看出艺术家们在不断地往这方面努力,对绘画表现形式的多种可能性作出了探索. 除了写实性的作品外,另一类的作品也出现了,它们是:客观形体模糊了,甚至消失了,传统的造型法则发生了改变,画家将绘画的元素抽取出来或组合或单一地来表现艺术家的意图,艺术家们在有意无意地追求绘画的主观性、表现性、写意性、画种间的相互借鉴、多技法的综合运用等. 尽管他们当中有些还不成熟,但是体现了水彩语言的当代性的思索^[2]. 概括来说就是现代绘画语言的一个总的趋势就是画家不断走出固定轨道模式,对绘画语言在进行更为有效的拓展^[3],以符合当代人的审美需求.

这一探索同样体现在在城市题材中. 上海画家王云鹤的《都市系列》,现代都市场面宏大,建筑林立,车水马龙,如果很写实地画,是件费事费力的事,也很难体现现代意识. 画家大胆进行思维方式和表现形式的创新,完全脱离了对客体的模仿,纯粹从画家内心的感受出发,舍弃细部的描绘,抓大关系、大气氛,用近似抽象的线来表现城市内在节奏的律动,其画面的视觉效果非常具有现代感,且具有张力,其作品的线条成为“有意味的形式”. 画面充斥着大量的线条:长线、短线、粗线、细线、横线、斜线、竖线,画得非常自由随意,在纵横的线条当中点缀着一些建筑和城市景观的轮廓,抽象中包含具象,具象中蕴涵抽象^[4]. 作品当中带有表现主义意味——用笔奔放,造型简约、痛快淋漓. 作品中虚与实、繁与简、曲与直、黑与白、冷与暖等对比因素随处可见,且运用得当,使得画面避免了刻板,达到生动活泼的效果,表现出现代都市的繁华. 同样是上海画家平龙的都市系列,在绘画表现形式上,画家采用平面构成的元素,将一些代表都市建筑的色块对画面进行有效的分割,强调色块在画面中的构成关系和明暗对比,形式上具有现代感,体现出画家对绘画形式美的追求. 同时在用色上借鉴中国传统水墨气韵,讲究水与色在纸面的自然渗透. 用笔注意枯笔与湿笔的结合,体现出画家在对绘画形式美的追求时,又不忘对水彩本体语言的探索. 读者完全可以从画家作画时力透纸背的激情中感受到现代都市的活力与奔放.

巴黎独特的文化底蕴、浓厚的艺术氛围、秀美的风光、浪漫的情调深深地吸引着人们,画家蒋跃的《巴黎风光系列》用典雅的中灰色调优雅平和地勾勒出这个城市的充满文化意蕴的色彩特点. 巴黎的建筑举世闻名,其构造复杂,装饰华丽,画家没有很写实地去表现建筑的细部,而是借鉴中国画的用线的表现手法来对细部进行象征性的勾勒,这既表现出建筑的特点,又使水彩画融入了中国画的表现形式.

新加坡画家王春鑫所作的城市老建筑系列中,画家在对水彩表现形式的探索上主要表现在采用了水彩的综合技法^[5]:除了画家擅长的用水彩混合压克力外,还尝试用刮刀作画,在画面上制作一些特殊的肌理效果来表现岁月在旧建筑上留下的斑驳痕迹,如果采用硬画的方式则没有这种肌理效果,且缺乏新意. 该系列作品则很好地借用了综合材料来表达出体现历史的厚重感是画家对这些即将被摧毁或

(下转第172页)

严格单调递减,所以 $N(f) = 1$.

容易验证 $f(x)$ 满足

$$f^2(x) = F(x), \forall x \in [a, b].$$

至此定理证毕.

参考文献:

- [1] Kuczma M, Choczewski B, Ger R. Iterative functional equations[M]. Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
- [2] 张景中, 杨路. 论逐段单调连续函数的迭代根[J]. 数学学报, 1983, 26:398-412.
- [3] ZHANG Wei-nian. PM functions, their characteristic intervals and iterative roots[J]. Ann. Polon. Math, 1987, 65:119-128.
- [4] 孙太祥. 区间上反 N 型函数的迭代根[J]. 数学研究, 2000, 33(3):274-280.
- [5] Baron K, Jarczyk W. Recent results on functional equations in a single variable, perspectives and open problems[J]. Aequationes Math., 2001, 61: 1-48.
- [6] BÅodewadt U T. Zur iteration reeller funktionen[J]. Zeitsc. Math., 1944, 49(3):497-516.
- [7] Bogaty S. On the nonexistence of iterative roots[J]. Topology Appl, 1997, 76:97-123.
- [8] Kobaza J. Iterative functional equation $x(x(t)) = f(t)$ with $f(t)$ piecewise linear[J]. J. Comput. Appl. Math, 2000, 115:331-347.
- [9] Kuczma M. Functional equations in a single variable[M]. Warszawa: Polish Scientific Publishers, 1968.
- [10] Narayaninsamy T. Fractional iterates for n -dimensional maps[J]. J. Comput. Appl. Math, 1999, 98:261-278.
- [11] Powierza T. Higher order set-valued iterative roots of bijections[J]. Publ. Math. Debrecen, 2002, 61:315-324.
- [12] 孙太祥. 关于区间上单峰函数的迭代根[J]. 广西民族学院学报, 1996, 2:62-64.
- [13] Targonski Gy. Topics in iteration theory[M]. Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1981.
- [14] Zdun M C. On iterative roots of homeomorphisms of the circle[J]. Bull. Pol. Acad. Math., 2000, 48:203-213.
- [15] ZHANG Wei-nian. A generic property of globally smooth iterative roots[J]. Sci. China Ser. A, 1995, 38:267-272.

(上接第165页)

遗忘的陈旧建筑的人文关怀和不舍之情的流露^[6].

对以上3类风格完全不同的城市,4位画家用完全不同的绘画语言来表达,如果王云鹤和平龙的《城市系列》是用激情洋溢的摇滚乐,蒋跃的《巴黎风景系列》则是一组优美的抒情诗,王春鑫的《古建筑系列》则是历经沧桑的老人讲述的一个个古老的传说.几位画家都从色调上和表现形式上成功地表现了所画城市的特点,将风格不同的城市生动地呈现在了观者的面前,体现了绘画形式和艺术内涵的高度统一.

3 结 语

色调和表现形式是影响水彩画效果的重要因素,优秀的画家必须对此进行仔细推敲,对它们的研究可以给水彩画带来新的形式意味、新的视觉张力,

对它们的研究实际就是对水彩画语言的研究,应该放到与对水彩画观念研究的同高度.

参考文献:

- [1] 平龙. 极限与突破——社会转型中的思考[J]. 中国水彩, 2004, (6):35-37.
- [2] 王云鹤. 随感录[J]. 中国水彩, 2004, (32):23-25.
- [3] 蒋跃. 构建中国水彩画的艺术高度[J]. 中国水彩, 2005, 31:34-37.
- [4] 刘询. 浅谈水彩画创作的当代性[J]. 中国水彩, 2005, 29:47-48.
- [5] 杨斌. 有失本色的融合[J]. 美术观察, 2004, 10:014-015.
- [6] 周刚. 水彩画研究[M]. 杭州:中国美术出版社, 2005.