

线的空间性在中西方绘画中的表现

Spatiality of the Line in the Performance of Chinese and Western Paintings

杨连术清

Lianshuqing Yang

河北民族师范学院

中国·河北 承德 067000

Hebei Normal University for Nationalities,

Chengde, Hebei, 067000, China

【摘要】中西方文化融合背景下,如何保留自身文化特色,并促使自身传统文化发扬光大具备重要意义。因此,论文即围绕线的空间性在中西方绘画中的表现展开研究,针对油画作品中空间感的处理予以分析,对当代油画中线的二维性空间及中西方油画空间观的异同加以评述,望借此为丰富中国绘画体系提供相应参考。

【Abstract】Under the background of the integration of Chinese and western cultures, it is of great significance to preserve its own cultural characteristics and promote its own traditional culture. Therefore, this paper focuses on the spatiality of lines in Chinese and western paintings. Firstly, it analyzes the processing of spatial sense in oil paintings, and then the similarities and differences between the two-dimensional space of contemporary oil paintings and the spatial perspectives of Chinese and western oil paintings. Commentary, it hopes to provide a corresponding reference for enriching Chinese painting system.

【关键词】线;空间性;中西方绘画

【Keywords】line; spatial; Chinese and western painting

【DOI】10.36012/sde.v2i1.781

1 引言

油画作品是世界美术体系的重要组成部分,且因自身特色被大众所欣赏并认可。油画为利用植物油对颜料加以调和,并在木板、纸板及画布上展开艺术创作的一种绘画类型。油画前身为欧洲绘画中的蛋彩画,随后经尼德兰画家扬·凡·艾克等人对绘画材料予以改进后所形成。中国油画画家在20世纪50年代便指出油画民族化概念,然而伴随经济一体化进程的加快,中西方文化逐渐融合,此在一定程度上对油画民族化发展造成冲击,为更好推动油画发展,吸取优秀西方文化具备重要意义,望借此也可实现中国油画的现代化发展。

2 油画作品中空间感的处理

首先为利用光影关系对空间感的处理。光影关系即为当光照射物体后的物体状态及物体与投影形状间的关系。光为油画的媒介,借助对光的研究、表现,向人们呈现光照下的虚

拟情境或真实情境。因自然界中光的形成因素众多,而不因素所形成的光的状态也会产生一定差异。若光线在传播中被物体阻挡,便会形成折射光,物体背面形成阴影,此为光影空间原理^①。将光影关系综合应用至油画中,方可通过明暗变化对物体的真实感、立体化予以体现,形成三维立体空间。其次为利用色彩对比对空间感的处理。油画创作中色彩为重要构成部分,绘画中色彩比的作用主要可分为两方面:其一为色彩纯度对比所营造的空间感,其二为色彩冷暖对比所营造的空间感。色彩纯度即指色彩明艳程度,通常情况下,色彩越明艳,人们关注度就会越高,因此,在油画创作中多以明艳的颜色对重点物体予以描述,而低纯度色彩则多被应用至不重点的物体描述中,借此也可提升空间层次感。色彩冷暖感并非为色彩自身属性,而是人们对色彩所形成的感受。通常情况下,暖色调会给人积极阳光的感受,而冷色调会给人消极阴冷的感受,经此搭配可呈现出良好空间效果。最后为线的空间性对空间

感的处理。若可以后退视角观察物体,则可发现诸多类似折断的线会变为润滑的曲线,而经观察者主动观察后,将会对观察者产生错觉的视觉冲击,形成立体空间感。

3 当代油画中线的二维性空间

进入 20 世纪后,以塞尚为代表的现代主义画家开始针对空间展开新的探索及设计,最终对传统绘画中的空间呈现方式予以转变。为突破旧模式,塞尚将传统绘画赖以生存的空间概念予以打破,摒弃程序化及概念化的绘画原则,对绘画工作开展重新探索。塞尚在自己独特的砌砖式平行笔触引导下,探寻出新的平面构成法则,实现自身的表达系统的初步确立。塞尚为首位将主观意识融入绘画空间的画家,在艺术画面中并不注重物象的逼真程度,而是强调画家的主观情感。在塞尚的画作中,情节及主题均不重要,也并未存在传统绘画的审美追求,仅展现出绘画本体形式的升华。在塞尚的静物画中,形与形在二维空间中转化,也并非为自然物象的实录。桌边为直线、瓶口为椭圆形、苹果为圆形,此类抽象形状的表现,均纳入图形组合的完整体系中^[1]。此种平面性的体现,挣脱传统艺术规则的束缚,完全以画家自身对艺术的理解和对自然的理解对画面加以处理,将三维空间予以压缩,并对空间深度予以重新设计,以此构建一种新型的艺术观念。立体主义则为塞尚艺术精神的延展,对传统定点透视的法则予以突破,选用散点透视法及多点透视法,尝试以此实现多维组合空间视像的传达。此种表现手法的产生无疑为西方艺术史的里程碑。画家在绘画中可在画布上模拟自然制造幻象,回归二维画面自身,对物象展开重新设计。此种绘画方式也可对人类形成启发,即人类除可以眼睛辨别事物,也可以同外在事物展开沟通,通过线的空间感的描述,揭示人与自然间的内在关系。

4 中西方油画空间观的异同分析

中国传统绘画空间理念同西方绘画中单一固定的观景方

法存在一定差异,却同塞尚所追求的新空间观念不谋而合。中国传统绘画中多以散点透视及无限视距等空间观念对物象予以表述、观察,这也影响着中国油画的创作。中国绘画的根本创作观念为中华文化中的“天人合一”的观念,倾向于将心与物及自然与社会视作整体。“家”的四壁即为界定内在、外在的空间联系,此也成为中国传统文化结构的基本,中国传统艺术的空间观念便由此产生。塞尚通过空间的重新设计,已实现绘画语言的自觉。而在中国的李克宝也创作出一种新型的“线性后抽象主义”的画风,笔下的宇宙、人物及风景均体现出画家对周围环境的感悟、观察。李克宝曾指出,想借助对大自然空间的表现,对万物内部的安宁予以观察,并对穿越空间的运动感予以感知。而在塞尚艺术作品中,对物象加以组合的方式尤为常见^[2],如形状同形状间的比对、线面体的反衬等均可表现出思想的统一。

5 结语

伴随经济全球化进程加快,中西方文化融合趋势加快,探索如何可在文化融合过程中既弘扬自身优秀文化,又可促使自身文化充分适应时代需求的发展路径尤为必要。为此,需对中国油画予以充分了解,并对优秀西方文化加以借鉴,方可不断丰富自身文化内核,促使中国文化可在文化融合趋势中具备自身特色,并推动其发扬光大。

参考文献

- [1]肖祖贤.西方油画作品中的空间感分析[J].中国包装工业,2018(20):50.
- [2]王彬,梁昭华,李渭涛.线的空间性在中西方绘画中的表现[J].美术大观,2018(10):26-27.
- [3]刘庚凡.线条下色彩空间的抽象表达——李克宝绘画艺术浅评[J].艺术教育,2018(17):223-224.