

朴素的单色艺术——素描

刘颖林

(浙江科技学院 设计与艺术系,浙江 杭州 310012)

摘 要:以朴素的单色艺术——素描为基准,对黑与白、涂抹与勾线、节奏与情调以及视觉形态几个方面进行了分析,提出素描艺术不同于色彩的特殊魅力,强调艺术家情感与美的形式的结合,肯定了单色艺术在绘画与设计中的应有地位。

关键词:素描;朴素;单色;审美

中图分类号: J214

文献标识码: A

文章编号: 1671-8798(2003)02-0109-03

素描是一种伟大而绝妙的艺术,是一个画家整体修养和艺术品位的直接体现,素描还能够作为一种独立的艺术形式直接为人所欣赏。我国古人就有“墨分五彩”之说,这说明素描中的黑、白、灰有着极强的涵盖力,它将五彩的世界浓缩于单色之中,看似简单,其实却具有着与色彩同样丰富而高深的内容。同时,素描以它朴素的单色艺术又有别于其他艺术形式,具有与色彩不同的特殊魅力。素描中的素,即朴素,它没有色彩那样华丽,却有着单纯、统一的特性。素描从视觉上给人以简单、明了、概括、朴素的感觉,它摒弃了色彩对视觉的干扰,将一切归于单色,这种高度的概括形式是艺术审美的一个独立范畴。素描虽然概括,但表现手法是极为丰富的,它可以利用不同的工具在不同的底子上描绘出多种效果,尤其是印象派出现之后,素描同样出现了百家争鸣的局面,有的平面、装饰,有的扭曲、变形,有的豪放、夸张,有的理性、考究。艺术家们从不同角度以不同的视觉感受去创造、描绘,使素描艺术有了更广、更深的发展,并展示出了其他艺术所不能代替的神奇魅力。

当一些画家潜心研究,在素描艺术中倾注了心血和灵感,并通过技法和形式达到了极妙的效果时,人们便为之惊叹,从而逐渐地将此作为独立的艺术作品来欣赏了。这是因为,素描与其他绘画形式一样,同样要倾注画家的情感,同样能体现美的形式与技法,给人以美的享受。

作为单色艺术的素描之所以具有魅力,原因之一是艺术家赋予了它视觉中的形式美。现代艺术家不愿意迎合一般人的视觉习惯,他们要把视觉艺术中形式美的种种独特发现展示在人们的眼前,在素描中表现为构成、形态的设计、明暗的选择与处理、线条的无穷意味和神秘的笔触涂抹。

视觉艺术中的美感不仅是忠实于现实,还应由艺术家通过主观创造表现出无限丰富的内容,只有这样,视觉中的形式美才能上升为艺术。艺术形式的丰富性能体现出一个画家艺术思想、艺术感受的丰富性。现代绘画大师通过自己的视觉语言把素描的概念拓宽了,精神驾驭了物质,使素描从记录自然现象到体现自然精神来了一个大转变,这时,自然得到了升华,素描艺术也就显示出无穷的魅力。

1 黑与白

在彩色电影和彩色电视出现之后,人们迅速地抛弃了单色。而对于艺术来说,单色的朴素情趣却是难以

收稿日期: 2002-12-25

作者简介: 刘颖林(1957—),男,安徽阜阳人,副教授,从事艺术设计专业素描和色彩课的教学和油画方面的研究。

割舍的。单色具有很强的统一性,它可以涵盖自然的一切色彩,中国画就有墨分五彩之说。由于光的照射,自然中产生了明与暗的关系,明即白,暗即黑;另外,物质本身的物理现象也存在着黑与白,黑与白又像是特殊的音质在五彩的乐曲中起着不可估量的关键作用。不论是油画还是其他画种都离不开黑与白的关系。黑与白的对比或和谐是素描最富有表现力的因素之一,黑白作为素描的表现手段,具有很高的审美价值。

把握明暗关系,巧妙地利用明暗去发挥效力是素描的魅力之一。明与暗有着相当复杂的对比关系,黑、白、灰之间的差异形成了有节奏的变化,在变化中求统一,统一中求变化,是把握明暗的关键。在复杂的关系中画家对明暗应具有一定的感受力、表现力和创造力,通过分析明暗、利用明暗、创造明暗,使画面增加情趣^[1]。艺术作品创造的自由性决定了画家可以随主观愿望利用自然、改造自然。因此,对明暗的处理还需上升到一种激情的表现,将明暗的斑块按不同的区域去安排、加工、处理成各种不同的明暗效果和空间关系,通过明与暗的任意调配,使画面生动而有趣味。明与暗分别都有很多色阶,不同色阶的微妙对比和面积大小的分布都适合于画面美的形式构成。

2 涂抹与勾线

涂抹与笔触是素描艺术的另一种表现手段,它能产生强烈的视觉冲击力。素描的表现并不都是细致的刻画,一些画家常常以自由的涂抹和特殊的笔触来出现效果。这种涂抹决不是毫无目的、不加思索的乱涂,在动笔之前画家有着自己的思考和感觉,还有对工具材料熟练的掌握。当然,有时会出现偶然的特殊效果,而这种偶然也是在酝酿和感觉的必然之中。在涂抹时的浓淡变化,笔触不同方向的交错重叠,有的地方似乎很有规律;而另一些地方则有些不可琢磨。粗糙的、细密的、不同的工具在底子上出现的不同的痕迹等等,常常给人以耐看的意味,而这种表现方法往往又是在画家最放松时带有激情的即兴之作,具有一种松弛感,给人的视觉效果也是轻松自如的。

线是一些素描画家的主要表现手段。线的魅力正像中国书法的韵味,能使人从中得到许多启示。线是绘画中最基本而又特别重要的成分之一,事实上,单靠线本身就能使素描产生独立的美感形式。线条可以表现出明暗关系、形体、质感和空间。20世纪西方现代绘画大师毕加索给世界艺术宝库留下了大量的珍品,其中就有数千幅简练、奔放、充满运动感和节奏感的线描。线的无限表现力和它本身所具有的独立的审美价值,可以在毕加索的这些线描中得到充分的体现。画家克利用一根线去散步,他的线盘缠交错、运用自如、富有音乐感,体现了童心和奇想。马蒂斯的线粗犷、圆润、豪放、大气,表现了一位绘画大师的独特个性。线的疏密、粗细、刚柔、长短、韵律、曲直、方圆等都能表现出丰富多彩的变化,给人以各种各样的审美感受。另外,线的描绘过程中还融有画家的情感波动,有时是一张一弛的变化,有时是始终如一的使用着平稳的压力,这些都在一种自由的、不受拘束的并且是胸有成竹的过程中一气呵成,透露着强烈的激情。

3 节奏与情调

节奏与情调能使素描增加品位,加大审美的力度。节奏是在变化中寻找规律。素描作品中的节奏正像音乐中的节奏,使人在视觉上有一种含有某些规律的跳跃感。这种跳跃感强烈,则能使人激动兴奋;跳跃感微弱,则能使人平和恬静。因此,不同的节奏给人不同的视觉感受。情调是艺术品的趣味,死板、教条肯定是没有情调的。有些素描作品很注意从不同角度体现艺术的情调,采用加减法、错位、移动、突出、单纯、狂放、淡雅等不同形式来造出不同的情调来^[2]。

4 视觉形态

形态能使素描作品生动。不论是具象还是抽象都存在着一种视觉形态。形态在画家眼中有着不同的感觉,它常常从自然中来,并且又有超脱自然的丰富形式。形态靠点、线、面的自由组合,它们之间有机地构成千变万化,既有规律,又变换自由,正像中国文字的间架结构和建筑中的基本构架一样,决定着外部的构造。通过画家的苦心经营,美的形态会具有很强的形式感。

5 结 语

素描艺术中形式美的意味是值得细心品味的。单色画虽无色彩,但靠单色中的纯朴和一些讲究的技法以及特殊的形式就能呈现出具有高品位的内容,如果再融进画家的个性、激情和风格,那么素描这种朴素的单色艺术就会大放光彩,会创造出惊人的情趣,永葆它的艺术地位和特殊的魅力。

参考文献:

- [1] 王忠义,许 江.从素描走向设计[J].杭州:中国美术学院出版社,1992.74-77.
- [2] 孙建平.现代素描肖像[M].天津:天津人民美术出版社,1993.48-55.

Simple monochromatic art——sketch

LIU Ying-lin

(Dept. of Design and Art, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310012, China)

Abstract: This thesis deals with simple monochromatic art——sketch in terms of black and white, daub and outline, rhythm and sentiment and visual forms. Sketch, which has its special artistic charm, is the combination of artist's feelings and aesthetic forms and plays an important role in painting and design.

Key words: sketch; simple; monochromatic; aesthetic

(上接第 108 页)

参考文献:

- [1] 余玉苗,刘颖斐.论隐性和显性的 CPA 审计风险及其控制[J].财务与会计,2003,(2):47-48.
- [2] 林福澄.从经济学角度看会计信息失真[J].广东审计,2002,(7):41-42.
- [3] 叶根英.从会计本身看会计信息失真问题[J].浙江财税与会计,2000,(7):36-37.

On existing problems of the companies announcing their accounting information which appear on the market

SUN Mei-fen

(Dept. of Plan and Finance, Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310012, China)

Abstract: The stock market in our country is being developed and perfected. Although the system of the companies announcing accounting information which appear on the market is established, there exist a lot of problems. It is not perfect and doesn't help to make our stock market develop soundly. Against the current existing problems, the paper enunciates how to improve and standardize the system of announcing accounting information, in order to make it truer, more prompt and credible.

Key words: accounting information; announcing; problems; reasons; strategies