

浅谈绘画空间

宁 静

身份证号码: 5101841984****0025

【摘要】绘画空间之一主题一直是绘画艺术中不可避免的形式。对绘画空间的探索研究一直存在与每个时期的艺术家的作品中, 绘画空间这种虚拟的视觉空间感, 它不仅仅是一种真是空间的再现而更是艺术家借以表达自我艺术想法的载体。

【关键词】绘画; 空间

1 空间的定义

我们用笔在纸上绘制各种线条或样式, 这时空间就自然产生了。绘画空间相对于真实的自然空间来说, 它是在二维平面上反映三维视觉效果, 它是一种视觉上的感官效果而非物理事实。在反映自然空间的同时, 绘画空间有时也带有画家不同的主观情绪和心情。

在《辞海》中把空间感解释为: “根据透视原理, 运用明暗、色彩的深浅和冷暖的差别, 表现出物体之间的远近层次关系, 使人在平面的绘画上获得立体的、深度的空间感觉。”

绘画空间相对于自然空间来说, 它是非物质的, 是经过艺术家的勾画, 使虚幻的形状相互平衡所构成的空间。它是画家利用造型手法创造出的虚拟空间, 它只是视觉上的空间。而自然空间是真实的, 是具有客观的真实性, 我们生活在其中, 并为我们所感觉、触摸、嗅到而且被意识。

2 西方传统绘画的空间发展

绘画空间随着人类认知的不断发展而发展的。

西方绘画艺术在空间的表现方法上经历了一个非常漫长的发展过程。早在古希腊、罗马时期, 西方传统绘画空间表现特点就开始显现出来。从文艺复兴时期的古典绘画到巴洛克绘画、新古典主义绘画、浪漫主义绘画、现实主义绘画, 再到印象主义绘画的西方传统绘画发展轨迹中, 都显示了西方传统绘画在模仿现实空间的真实性上的一个逐步完善的历史过程。

早在线性透视法产生之前, 希腊人就开始用视觉估计的方法来进行绘画创作, 这一时期的绘画中我们可以看到, 当时的艺术家已经熟练得掌握了远近配景、人物安排等的透视方法, 作品具有了一定的空间感。

文艺复兴时期是绘画艺术极其繁盛的一个时期, 文艺复兴始于 13 世纪末的意大利, 在这个时期不论是在经济, 科学还是在艺术方面都有巨大的发展, 尤其是在商业集中的意大利盛事由盛。这个时期出现了众多伟大的艺术家和优秀的作品。文艺复兴美术三杰, 达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗对后世的艺术发展产生了深远的影响。同时正是由于文艺复兴时期科学技术与艺术的发展, 产生了“线性透视”, 这在绘画空间的发展史上是个重要的转折点。所谓线性透视即是: “合乎科学规则地再

现物体的实际空间位置。这种系统总结研究物体形状变化和规律的方法。15 世纪意大利画家皮耶罗·德拉弗兰切斯卡对透视学最有贡献。德国画家丢勒把几何学运用到艺术中来, 达·芬奇还通过实例研究, 创造了科学的空气透视和隐形透视, 这些成果总称透视学。

文艺复兴时期的画家以焦点透视原理和对物体光线、明暗的研究作为实现视觉真实表现的手段, 使绘画在逼真地表现客观事物方面更加成熟。这个时期的画家一直在对绘画空间的透视研究兴趣浓厚, 我们可以看到流程下来的文艺复兴时期的绘画作品往往都具有逼真的空间表现。

随着科学技术的发展, 19 世纪光学技术的发展, 绘画艺术也出现了一些变化。这点在印象派绘画中表现得尤为突出。画家直接到大自然中写生, 画下眼睛看到的一切, 力求记录下真实空间景物的瞬间状态, 而不仅仅是透视, 色彩。绘画捕捉到的是真实空间中的某一个时空变换。

3 现当代绘画空间

进入现、当代绘画时期, 西方绘画艺术蓬勃发展, 产生了很多艺术流派, 绘画艺术开始朝着越来越多样化的方向发展。现当代绘画艺术开始不仅仅局限于对现实空间的描绘, 传统绘画的空间概念受到了极大的冲击和颠覆。

现当代绘画中主要出现的空间表现的特点:

3.1 绘画空间的平面化

西方传统绘画空间是在二维平面上再现自然真实空间艺术。随着摄影技术的出现, 绘画的这种再现作用受到了极大的冲击, 甚至开始被取代。在此画家开始反思绘画的真正作用, 将注意力更多的集中在了绘画本身语言上。绘画艺术不再仅仅是对自然真实空间的再现描摹, 画家把更对的精力放在了绘画如何来表达情感方面。在这样的情况下, 画家在创作的时候开始在作品种融入了更多的个人情感和个人体验, 不再把绘画对真实三维空间的再现作为绘画的根本。在这样的情况下, 绘画空间开始出现平面画的特点。

在这个时期非常具有代表性的画家有野兽派代表人物马蒂斯。野兽派画家认为绘画就是“纯粹自我的表现”他们用大面积的色块来表达情感, 拒绝对自然的模仿。在画面中摒弃了传统的空间透视, 整幅画甚至以几

个色块,通过不同的形式构成画面。马蒂斯的作品《红色的画室》就是这种形式中典型的例子。在《红色的画室》这幅画中马蒂斯将三维空间主观的进行二维处理,他将整个室内的墙和地板都平涂成了统一的红色,仅用几根单线条勾勒出了室内的空间效果和室内的物体,并且取消了光线,投影等形成传统绘画空间的中要素,使整幅画的传统空间感被消解而趋近于平面化。这种绘画的平面化趋势,让观者更直接的关注于画家在绘画中想要表达的情感。

在20世纪,冷抽象派代表人物蒙德里安把绘画的平面化推向了极致。在他的纯粹抽象几何图形绘画创作中,画面往往都是由几个完全平面的几何形色块构成,展现给人们的是一个纯净平衡的世界。他的绘画不仅影响了后世的画家,对后来的设计和建筑也产生了巨大的影响。

再看到中国当代油画,绘画空间的平面画也是无处不在。很多画家放弃了传统绘画对自然空间的具象描摹,放弃了传统绘画技法中的写实因素,简化画面,来更直接的表现创作观念,让观者能够抛开对画面技法的兴趣和关注直达画家的内心世界。中国当代艺术中出现的“卡通一代”,“波普艺术”用直接的平涂手法来表达画家个人的内心情感和对当代社会,人生等等问题的思考。王广义的一系列“政治波普”绘画作品,将文化大革命时期的工农兵大批判图像与当代社会中的流行元素可口可乐、名牌时尚用品、化妆品和当代流行词汇图像用平涂的手法并置在画面中。他的绘画作品摒弃了传统的绘画手法,用近乎宣传海报式的平涂技法,很直观的像人们展示了当代生活。同时在中国当代绘画中出现的“卡通一代”绘画也大量的运用了平面化的表现手法。

3.2 空间错位(绘画空间的幻觉化)

在现当代绘画中许多画家在空间处理上都别具用心,在他们的作品中,画面打破了传统绘画的透视空间法则,使画面形成了一种不协调的错位感,让人产生幻觉。

例如在超现实主义画家萨尔瓦多·达利的作品中,

利用空间错位而产生的幻觉感无处不在。他将各种不同时空,不同场景的物象并置在同一幅画面中,并且不按照传统的透视原理来处理画面,有时候画面上直接出现了近小远大的反透视效果,使他的作品散发出一种强烈的奇幻感。在他的作品《mac west's face》中,他将两个不同的空间透视叠加在了一起,画中人物平面化的脸又是这张画里房间中的一面墙,人物的五官在画中有成为了房间墙上的装饰,这种完全不同于现实生活的场景使画面产生了一种陌生的幻觉感。

乔治·德·基里科也是这种错位空间运用的大师。在他的作品中常常会出现不同透视关系得物体并置在同一个画面上,再加上他画中强烈而又奇异的光线,使整个作品笼罩在一种非现实的奇幻气氛当中。他的作品《一条街道的忧郁与神秘》就如画的名字一样,画两边的房屋的透视是完全不一样的,但它们却同时出现在了一个画面中,这样错位的空间关系和奇异的光线,将整个作品的神秘与陌生感达到了极致。

对绘画空间的探索研究一直存在与每个时期的艺术家的作品中,绘画空间这种虚拟的视觉空间感,它不仅仅是一种真是空间的再现而更是艺术家借以表达自我艺术想法的载体。

【参考文献】

- [1] 绘画空间的解放——浅析西方现代主义时期的绘画空间 [J]. 杨钦. 美术教育研究. 2012(10)
- [2] 绘画空间语言在教学中的意义及表现方式探索 [J]. 董亚娟. 陕西教育(高教). 2020(11)
- [3] 浅析中西传统绘画空间表现异同 [J]. 王姝娟. 成都师范学院学报. 2017(07)
- [4] 海德格尔的“位置”与“空间”及其对绘画空间标示的启示作用 [J]. 李香琼. 吉林艺术学院学报. 2014(05)