

浅析透纳水彩风景画中光与色的运用

邵宇晗

(哈尔滨师范大学 美术学院, 黑龙江 哈尔滨 150080)

摘要:19世纪是英国水彩画最鼎盛的时期,众多水彩画家脱颖而出。约瑟·马洛德·威廉·透纳是其中最具影响力的一位,他为水彩画作出了巨大的贡献,他的水彩艺术被誉为“英国水彩艺术的瑰宝”,他经常游历于英国以及欧洲大陆,通过对大自然的实践和观察,绘制出大量的地形图和风景画。光与色是透纳绘画中的重要组成部分,他擅长捕捉其瞬间变化,并以独特的手法和强烈的主观情感融入整幅画面当中。透纳为印象主义和抽象主义绘画奠定了基础,给后世绘画创作带来了深远的影响。

关键词:透纳;水彩风景画;光与色

1 透纳水彩风景画的特点

透纳早期绘制了大量的地形图水彩画,英国的地形图风景水彩是用钢笔速写和钢笔淡彩将建筑以及旅途所见风景绘制出来,主要以实用性为主。透纳的画面内容非常细致,比例精准,他利用自己独特的色调打破传统的棕色调,描绘出带有丰富情感的自然景观,在当时取得了一定成就。地形图水彩画为他以后的水彩创作形体构图奠定了基础。后来由于对水彩画的推崇,他开始转向水彩画,并不断加大水彩画的尺寸,使得他的水彩画更加壮观和震撼。与众多画家不同的是,在那个以人物和历史为主要题材的年代,透纳是一位非常热爱自然的风景画家,他的思想和绘画技法都超于常人,他所描绘的大多都是展现自然界巨大力量的画面,他不断游走于各个城市就是为了亲自去观察、去体验自然。甚至为了画暴风雪下的海景不惜将自己捆绑在甲板上长达4个小时之久,只因亲眼见到大自然的真实面貌,能够将其画得更加逼真。透纳由于长期在户外进行水彩画风景写生,对色彩的使用有其独特的方式,能够运用色彩的冷暖关系将二维平面空间的画面拉伸开,并且带有强烈的运动感和形式感。他还通过不同时期的光在自然环境下对于物体产生不同的颜色进行详细的研究。水彩本身的性质清澈、透明、细腻,绘画有湿润朦胧的感觉,与大自然中的云雨风雾这些具有流动性的自然现象一致,透纳能够抓住这些特点用独特的水彩颜色将自然景观表现得淋漓尽致。运用湿润的大笔触描绘动感十足的风暴和巨浪,不拘泥于形体的表达,更加注重画面的动势以及内心强烈的主观感受。

2 透纳水彩风景画中光的运用

光可以说是透纳整个绘画的核心部分。光、色、雾、大气等自然景观的变化在透纳的水彩作品中表现得非常融洽,他主要强调不同的光线给画面带来不同的效果而非详细地刻画物体本身的形状,把无关紧要的东西从画面中过滤掉,只需要大轮廓展现出光所带来的视觉冲击,感受光线带来的动态美和视觉美。所以康斯特勃尔曾经称赞透纳的作品是“金色的幻影,虽然没有实体,但壮观而瑰丽”。捕捉光线并不容易,因为它无时无刻不在变化,所以透纳在绘制水彩画时经常会对比光影变化、光照方向进行仔细的研究,观察自然风景在不同的光线照射下产生的颜色变化。大量的光影在画面中能够产生强烈的明暗对比关系,使画面更加平衡与和谐,对于光线的每个部分都处理得非常到位,并且很注重光影的布局,不会因为绘画光线使轻薄的色彩在画面中变得虚无缥缈。透纳利用他惊人的记忆力和想象

力,把自然素材在头脑中加工改造,重新构建出一幅恢宏气派的画面。比如在《特威德河之上诺勒姆城堡的日出》这幅作品中,根据名字我们可以知道这幅绘画作品描绘的是日出的景象。整幅画面给人一种湿润朦胧的感觉,布局也比较完整,它的光影对比强烈,与风景协调统一,渲染出意想不到的艺术效果。

3 透纳水彩风景画中色的运用

光是万事万物产生色彩的先决条件,所有的物体只有在光线照射下才能呈现出不同的色彩。而色彩是透纳绘画的主要艺术语言部分。透纳在不断的实践过程中意识到色彩的灵活运用能够增强画面的表现力。他的画面大部分以暖色调为主,色彩明亮,用笔洒脱,水色淋漓,他特别注重色彩的冷暖对比关系以及画面的颜色是否和谐平衡。美国符号论美学家苏珊·朗格曾说:“一切真正的艺术都是抽象的。”他用抽象的色彩语言展现画面强烈的运动感和生命力,将自然的客观真实融入自身的主观情感之中,干净透明的色彩和光线的交织产生的强有力的效果使得画面物体轮廓不再重要。他的色彩充满了运动感,因为他曾经钻研过歌德的《色彩论》,对其中的“光谱环”进行过深入的研究,并且将书中的知识运用到自己的作品中。透纳潜心钻研色彩的搭配,并将水彩的特性发挥到了极致。比如在《国会议院的火灾》这幅作品中,透纳见证了这场充满讽刺意味事件的整个过程,由于管理不当引起的火灾吞噬了整个国会议院以及很多具有历史性的建筑。背景大面积使用湿画法并且以暖色调为主,画面布满大面积的红色和黄色看不清具体的人物和建筑。整幅画面都被虚化了,唯独火焰燃烧的瞬间和作者内心的主观感受成为作品想要表达的中心内容。

4 透纳水彩风景画产生的意义及影响

传统的写生绘画大多是在室内,画家们根据光线照射在物体上的固有颜色来进行色彩的调和与搭配,这种方式的绘画颜色比较单调死板,而在室外的绘画中大自然在不同光线环境下对于颜色的不同运用会使画面变得更加丰富多彩并且富有生命力。透纳能够冲破古典主义的束缚,摆脱传统的固定模式,热衷于对光与色的思考,用眼睛领略真实的自然,用画笔抒发自身的情感。“桂冠诗人”丁尼生曾将他比作为“风景艺术的莎士比亚”。透纳的水彩风景画在欧洲风景画中别具一格,他开辟了水彩的新道路,使水彩画的发展有了新的高度,加速了绘画史的进程,为后辈们提供了宝贵的经验。

参考文献:

- [1] 何政广. 世界名画家全集——透纳 [M]. 河北教育出版社, 2003.
- [2] 刘永健. 光色统一的实验:透纳的艺术追求 [J]. 文艺研究, 2010 (8): 165-166.
- [3] 张瑞辰. 浅析约瑟夫·马洛德·威廉·透纳水彩艺术创作中色彩的应用 [J]. 美与时代:城市, 2014 (1).

作者简介:邵宇晗,哈尔滨师范大学美术学院美术学专业研究生在读,从事水彩画艺术研究。