

“少即是多”——谈油画风景写生中的重要艺术理念

蒋伟华,陈 蕾^①

(南华大学 设计与艺术学院,湖南 衡阳 421001)

[摘 要] 油画风景写生中对画面整体的单纯性把握,一些因素的推敲或提炼,一些方面的减弱或减少,实际上是画面艺术性的增加,减少是为了增加,这就是艺术领域里的一个重要理念:“少即是多”。

[关键词] 少即是多; 油画风景; 写生; 艺术理念

[中图分类号] J213 [文献标识码] A [文章编号] 1673-0755(2011)02-0116-02

一 西方“少即是多”概念的产生及其影响

“少即是多”(less is more)的艺术理念最早是由包豪斯的前驱者之一路德维希·密斯·凡·德罗(Ludwig Mies van der Rohe)在建筑设计领域提出的。他认为建筑应该去除不必要的装饰,注重建筑的功能性,力求造型简洁,这是形式上的“少”;在简化了造型之后所呈现的丰富效果和更大的使用空间,这是建筑简化之后所体现的“多”。设计上的提炼和凝缩实现了“少”和“多”这两个对立观念的相互转换,获得了现代感的形式美。他的这一理念到后来发展为“简约主义”、“极简主义”和“极少主义”。他影响了整个现代建筑的设计风格,同时对工业设计、平面设计、服装设计等其他设计领域产生了深远的影响。在绘画、雕塑领域也出现了相同的艺术倾向,成为了绘画、雕塑艺术的重要理念。

二 中国传统相近观念的体现

“少即是多”是中国哲学最重要的命题之一,老子的《道德经》说“少则得,多则惑”,意思就是要把事物的本质加以总结与提炼,取其精华,弃其糟粕。“少即是多”也是中国自古以来都有的审美情趣。诗词中“不着一字,尽得风流”,追求的就是以最少的笔墨表达出最多的内容。老子说“五色令人目盲”,已经对于纷繁的视觉刺激作出了睿智的总结。孔子在《乐记·乐论篇》中也有“大乐必易,大礼必简”之说,强调简易就是美。八大山人的水墨花鸟画虽寥寥几笔,但凝其形而得其神,可谓意味深远。画面交待得越多,越是堆砌,反而束缚了思想的自由,不能启发欣赏者对于作品的再创造,索然无味。国画家所追求的“画的少,想得多”,也是同样的艺术理念。

三 “少即是多”的涵义

艺术创作所提倡的少即是多、简约、单纯、以少胜多、以

简胜繁,都是对事物的本质的深刻认识,对事物特征的高度概括与总结,它去除了事物纷繁复杂的表象,通过典型形象及其造型上的简化,达到了视觉上和心灵上的强烈震撼或者意味深长的效果。“少即是多”不是追求简单,不是让你一眼看上去没什么内涵,而是让你长时间细细品味其中的深意,让你去遐想。“少即是多”以否定、减少、净化来摒弃琐碎,去繁就简,去伪存真。“少”是为了“多”,舍去是为了获得,是复杂性的升华,是手法和构思的极度精到,是对诸元素“恰如其分”的控制,是一种难得的高明手法。

四 “少即是多”在风景写生中的运用

“少即是多”是艺术创作的重要理念,油画风景写生虽然是在较短时间里的写生练习,但是较高品位的艺术是每位画家所执著追求的,写生与创作不能脱节,有很多画家的艺术创作就是通过写生的方式完成的。因此油画风景写生也应该把握“少即是多”这一艺术理念。

风景油画写生中,有多个方面能运用“少即是多”的艺术理念。

(一) 作画观念

油画风景写生作画之前,面对眼前的景物“眼中之竹”,进而形成“胸有之竹”。“眼中之竹”是“胸中之竹”形成的催化剂,而“胸中之竹”则体现了画家的对“眼中之竹”特征的深层感受,体现了画家情感的投入以及能够转换到画面中去的观念。我们不能照抄对象,画面中的每一个要素必须体现画家的作画观念,每一个要素和每一个片段都要成为画面整体设计和声,这是形成一幅优秀的风景作品的观念前提。而这些立意和设想要尽可能的单纯,这样才能与观者建立强有力的联系,产生艺术的共鸣。如果观念太多或者不单纯,这样的作品只会充满匠气,即使每个物体刻画得十分精确,也形同嚼蜡。自然的各个方面是综合呈现的,画家只要抓住对

[收稿日期] 2011-03-22

[作者简介] 蒋伟华(1977-),男,湖南武冈人,南华大学设计与艺术学院讲师。

^①南华大学设计与艺术学院助教。

景物感受最为突出的一面进行表现就足够了,什么都想要,贪得无厌往往不会有好的效果。

(二)取景构图

景物的选取明显需要“少即是多”的艺术理念。大自然是无比丰富的,同时又是杂乱的,中性的,她不体现任何人的情感和情绪,只有通过艺术家对景物的选取,才具有了画家个人的印迹,具有识别性。取景要考虑构图的需要,景物点线面的构成、黑白灰的分布、色彩的构成、空间层次、主次、虚实、疏密等等都要有利于构图的进行。景物的内容要尽量简化,凡是与画家表现内容无关的东西都要去掉,内容的减少,各内容之间的关系就越简单,越明确,有利于作画时对它们更好地把握与控制。景物的内容越是精炼,画面的效果越是强烈。在构图方面,应该根据构图形式感的需要对景物作出相应的处理,让构图形式尽量简洁明确。往往简洁的东西容易被别人记住,能产生深刻的第一印象^[1]。

(三)形式语言

画面形式语言的形成是一个画家成熟的标志。风景写生的油画语言越是单纯越是有力,不能杂。这一点从世界大师们的作品中可以得到深刻的体会,伦勃朗的自画像,戈雅的黑画,塞尚的风景,莫兰迪的静物,培根的人物等等,都是形式语言极为单纯、凝练的,画面效果耐人寻味。画面构成的方式以及抽象性,形体表现,技法、用笔、用色等都要追求单纯,单纯就是直截了当,毫不装腔作势,去除无关的其它因素,以一种超凡的整体性呈现。形式语言越单纯,个人的识别性就越强。

(四)主次安排

风景写生中最想要表达的内容,最突出的内容就是主要内容,主要内容要着重表现,要在画面中形成注意的焦点,这个焦点可能因为与周围的东西不同,可能因为是画面其他因素的顶点。视觉流程从焦点开始,逐渐转移到相对次要的物体上去,明确的视觉流程使观者视觉轻松而愉悦。次要内容处于从属、配合的地位,是主要内容形成的铺垫。次要内容要考虑如何减弱一些因素,不能抢过主要内容。主要内容只有一个,它的形成意味着画面着重表现的内容相对减少,因而,主次安排体现了“少即是多”的理念。

(五)色彩运用

色彩是画面中最有魅力,最难以把握的。色彩在画出形体和空间的同时又要保持它的鲜明度,确实很难两全其美。这就必须要求我们建立一个相互联系的色彩总体关系,使色

彩之间保持一种相互联系而又和谐的整体,有效地使用色彩的调和性与对比性,让色彩明确起来,单纯起来。纵观美术史的发展,我们会发现,世界上最伟大的美术作品并不是通过作品色彩的丰富或者使用多的颜色种类来判定,颜色的多少要根据作品的观念而定。很多大师的调色盘只使用少数几个颜色来作画,中国的水墨画只使用墨色来表现,照样产生世界级的作品。因而,往往是颜色的相对较少能产生经典的作品。色调的统一,色彩的单纯和色彩的明确使画面色彩充满了魅力^[2]。

(六)明度层次

明度是景物颜色的明暗深浅程度。把色彩转换为黑白画面时,明度层次关系就变得明显起来。我们不能把景物的明暗层次以照片的方式呈现出来,有时要扩展明度的跨度范围,形成强对比;有时要缩小明度的跨度范围,形成弱对比。明度层次不是越丰富越好,一些重要部分的层次要相对丰富,但画面一些次要部分的层次要少,体现概括性而相对统一,减少明度层次的同时会增加画面的力度。这种减少才是通向艺术的方式,艺术与生活保持着若即若离的关系,此所谓“少即是多”^[3]。

以上这些方面虽然把它们分开来说明,但是它们本身是相互联系的,是一个有机联系的整体。具体对某处风景进行写生时,要灵活把握这些因素,从整体上进行处理,才能获得最好的效果。

五 总结

在艺术的道路上,初学者逐渐学会了画东西,能力强了,情不自禁地就想往画里添加更多的东西,再过一段就会发现,添加反而效果不好,或者艺术性不强。就慢慢发现要让画面减少,从各个方面做减法,减掉一切不必要的东西,而这种减少反而让我们获得更多的东西。艺术的规律充满了哲理性。虽然通往艺术的道路不止一条,但是这种“减法”是行之有效的,值得推广。

[参考文献]

- [1] [美]格雷格·克罗兹. 油画技法难题详解 [M]. 黄今声译. 北京: 中国建筑工业出版社, 1997: 6
- [2] 吴冠中. 我负丹青——吴冠中自传 [M]. 北京: 人民文学出版社, 2004: 6
- [3] 张君琳. 关于油画风景写生与创作的思考 [J]. 美术大观, 2007(12): 199

“Less is More”

——On study of important artistic concepts in landscape oil painting

JIANG Wei-hua CHEN Lei

(University of South China, Hengyang 421001, China)

Abstract In the landscape sketching of oil painting it needs to grasp the simplicity of overall picture. Actually, the elaboration or refining of some elements and the weakening or decreasing of some factors is to increase artistic effect on the picture. Reducing is to increase, which refers to an important concept in the art field “less is more”.

Key words less is more, landscape of oil painting, sketching, artistic concept