

油画的肌理美

刘继炜

肌理是指油画的表面由于作者使用不同的工具、材料和技法,所呈现的一种凹凸的纹理效果。油画的表面结构所呈现的肌理美感是油画作品形式美的重要组成部分。在油画中,肌理也是一种重要技法,具有独特的美学价值。肌理技法的重要性在于它直接传达着艺术家的心理感受,影响着作品的感染力。所以很多艺术家在油画的制作过程中,都非常讲究材料和技法的运用,追求鲜明的画面肌理特征。

1. 古典油画的肌理美

在传统油画中,由于普遍采用透明画法,也叫间接画法,先素描,后采取层层罩染的方法,笔触、色层和底子互相融合,产生出平滑柔和的肌理。这一时期艺术家在油画肌理的追求中,更多是将肌理控制在细微的差异之中,从而使肌理统一在透明的油层和均匀的光泽里。这种肌理没有起伏,光洁而平整,画中的厚薄差异非常小,在色层和笔触的厚薄及明暗关系的变化上形成含蓄、微妙的整体美感。

15世纪北欧的画家在油画肌理上都追求这种美感。丢勒以白石膏粉作底子,精心绘制底稿,用淡赭石色作为主要的透明底色层,用白色画出暗色基础,提出高点,最后以油彩薄染,形成透明润泽的肌理。

油画的肌理与技法是密切相关的。随着油画技术的发展,威尼斯画派画家提香改进了以薄染为主的透明画法。他一改油画的平滑肌理,而将亮部进行厚涂,在起稿上直接用油画颜料勾出大体轮廓,在制作上先用厚色大面积地铺开,一直延伸到暗部,厚涂和刻画完成后再用透明画法罩染,以达到整体的光与色的协调统一,形成了亮厚暗薄的不均匀肌理。油彩的韵味与肌理的融合产生出一种浑厚独特的魅力。

鲁本斯与众不同,他采纳了北欧画派的坦培拉材料作底层画,以树脂光油罩染颜色,同时他又继承了威尼斯画派的有色底子和强烈的对比色彩。薄薄地从暗部画起,趁未干时向亮部过渡。为达到暗部肌理的透明以及笔触的流畅,首先从暗部画出透明和半透明的暖色调,使整个画面衔接有总体的活泼感,再逐渐用含粉浓重的色彩塑造亮部形体。由于轻松、畅快的用笔,形成了暗部薄而透明,亮部厚重结实,

色泽清新优美的肌理。

在西方美术史上,把油画色彩、笔触完美融会于肌理,使油画肌理得到最佳展现的是伦勃朗。伦勃朗在坦培拉基础上,使用透明罩染和不透明塑造相结合的油画技法,画面肌理、色层、笔触,在透明罩染的烘托下,质感清晰强烈,画面光彩照人,使他的油画更具有迷人的魅力和艺术感染力。

伦勃朗早期作品,画面肌理含蓄细腻,在油层的罩染下,既有对比,又和谐统一,很好地表现了形体的体积空间、质感和量感。在色层肌理上,充分利用凹凸笔触痕迹,擦罩进不同的颜色,使之形成丰富而交织的“色垢”美感。晚年他的油画肌理更加炉火纯青,笔触狂放,洒脱,色层厚薄相间,肌理凝重,有起有伏,各种色料在画家的尽情挥洒下,画面具有一种极其厚实的浮雕般的美感。

2. 印象派油画的肌理美

直接画法的画家所追求的肌理效果又是另一番景象。印象派画家的风景画,大多是在白色底子的粗纹画布上,采用厚涂的直接画法,用小笔触,斑斑点点,形成与古典油画表面迥异的粗糙画肌,开拓了油画肌理美的新领域。直接画法的画家在营造油画肌理美感时,往往追求色彩、笔触与画肌结构的巧妙结合而构建出新的画肌表层。印象派画家之所以不采用传统的透明画法,改在白层底子上直接使用厚涂的密集小笔触,这正是印象派画家采用色彩并置、分割的方法来达到再现自然景物光色互相辉映的灿烂、颤动和朦胧的景象与氛围。

莫奈在油画技法上运用厚画法,先用笔蘸上淡蓝色在白色的画布上勾轮廓,通常用较为容易把整个画面很快画满的那些流畅颜色来铺第一遍色,然后用厚画法塑造。为了准确地表现对象,莫奈反复探索各种相适应的画法,所以在他的画面上,产生着不同的肌理美感。例如,一幅宁静的水景可使肌理显得非常丰富,在湿润的平行笔触下,色彩很均匀地融合在一起,而水波则用许多小而厚重的笔触来重叠,造成一种起伏不平的表面效果。《吉维尼附近塞纳河的支流》一画,平静的水面上那白色的高光,体现出了

最精彩的肌理形式,小画笔在画上留下一条条似线一般的笔痕肌理,又恰恰形成了水平面的波纹。《维特叶花圃》在河流部分大胆的使用跳跃性的笔触,由于这些笔触隐约显露出底层的色调,而且常常与上面的色相一起,所以形成了一种色彩颤动的肌理美。

凡·高的作品,大多采用显露的厚重而紧密排列的条状笔道,产生出旋风似的、火焰般的肌理美感。表现出了画家作画时的炽烈情感和极度骚动不安的内心情绪。高更的作品,则采用随意的、平涂的大色块与稚拙的线条相结合,创造了一种平面的具有内在力量美的装饰性肌理结构。

修拉和西涅克把印象主义原理加以进一步发展,在他们的画面上,阳光和色彩仍然是绘画的主人。在油画结构上采用点彩法把色彩分解后,按照科学法则用色点重新组织形象,就像中世纪的镶嵌装饰画,画面是各式各样密密麻麻的色点织成的形象,各种事物的形象都好像一层模糊不清的影子,形成了一种闪闪烁烁的色点肌理美。

3. 俄罗斯画家的肌理美

俄罗斯绘画艺术是世界美术史上的一座高峰,有许多震撼世界的大师,其中巡回画派的影响最为突出。列宾是俄罗斯美术上一位杰出的画家,巡回画派的著名代表,创作了像《伏尔加河上的纤夫》等许多闻名世界的优秀作品。他继承了俄国绘画的传统,吸收西方艺术的精华,以自己独特的艺术创造形成了丰富而优美的画肌特色。他的作品,造型严谨,用色沉着微妙,用笔阔大潇洒,在塑造过程中,由于笔触行走的急缓轻重,色层厚薄细微交替,底子时隐时现,形成了极其感人的油画表层。

列宾的油画作品,给人强烈的感觉就是画面具有凝重厚实的肌理美。列宾的油画在技法上属于直接画法,在白色的底子上直接用色作画,在塑造的过程中,笔触、色层的不断交织叠压,形成了凝重厚实的肌理层次。从《伏尔加河上的纤夫》中我们看到,炎夏闷热笼罩的伏尔加河上,一群拖着笨重货船的纤夫缓慢地沿着沙滩前进。在这幅作品里,列宾运用传统的构图形式,把人群分为彼此有紧密联系的小组来展开不同的性格描写。在表现语言上,列宾用厚重饱满的色层、笔触的运动和覆盖所获得的粗糙肌理,塑造人物形象,他们被风吹日晒而变得黝黑的脸膛,破旧衣服的质感,都得到了十分确切的表现。这群人物在浅黄色肌理的映衬下,性格鲜明,犹如一组凝重的群雕。欣赏这幅作品,我们会被画家营造的画肌美

感所打动。《祭司长》一画表现手法简练大胆,虽然没有多余的笔触,但那黑色的袈裟和僧帽,以及褐色和赭色背景所形成的肌理,予人以沉重的印象,准确地表达了“僧侣之狮”的黑暗势力。《伊凡雷帝杀子》画面沉重的深暗色肌理,表现了强烈的悲剧气氛。伊凡雷帝那神经质的外形、复杂的感情变化、惊恐的眼神、血管突起的双手,通过色层肌理表达得恰如其分,比真实还要真实。列宾以独特的画肌结构“完成了最复杂和困难的课题”。

列宾油画的肌理结构巧妙,并有很大的偶然性,所呈现的力量令人惊叹。

苏里可夫的历史画在取材及创作思想上不仅打破了19世纪俄罗斯历史画的陈规,而且在艺术语言上显示了很高的成就。他的油画深沉博大,结实敦厚,具有一种震撼灵魂的力量之美。

《近卫军临刑的早晨》,描写的是1698年近卫军反对彼得大帝而被处决的历史题材。苏里可夫以深沉感人的艺术语言,表达了俄罗斯民族的悲剧,画面构图的中心是近卫军,他们带着手铐,握着罪人临刑前点燃的蜡烛,与前来诀别的亲人告别。

在肌理结构上,苏里可夫采取厚色层,强块面、笔笔见形、方硬结实的艺术语言塑造人物形象,在深层的人物色层中,又用浅色的白色色层着重刻画了四个性格和年龄不同的人物。一个是眼睛望着远处彼得那边、戴红帽、有红褐色头发的中年近卫军;第二个是蓄黑胡子、披着红衣、对周围的一切无动于衷、正陷入沉思的黑发近卫军;第三个是已经满头白发的老者,他正在安慰前来和他诀别的子女;最后一个是在车子上,披着深色外衣、正在向四周鞠躬表示告别的、身体比较瘦弱的近卫军。

苏里可夫的油画肌理是靠色彩一层一层覆盖的,色层厚实,彩度饱满,笔触强烈,块面分明,其艺术效果既广博精深,又力度无穷,具有较高的学术价值,为油画肌理的创造做出了重大的贡献。

肌理效果的应用在油画艺术中已有悠久的历史,肌理作为一种形式美原则,成为油画艺术的一大美学特色。在油画作品中恰如其分地运用肌理效果,就会幻化出新的面貌,展示出新的内容、新的层次,获得强烈的艺术感染力。

(作者单位 怀化学院美术系)

责任编辑 韦平