

论闫平油画色彩的生命力表达

苏玉婷

景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403

【摘要】：闫平是中国当代女性绘画中具有鲜明个人面貌的油画家。她的创作长期围绕亲情、女性、花卉、戏班、室内与自然等对象展开，并逐渐形成了以高纯度色彩、装饰性构成和表现性笔触为特征的绘画语言。与侧重题材叙事的绘画不同，闫平并未停留于对日常生活的再现，而是通过主观化的色彩组织，将人物、花卉和空间转化为具有情感温度与精神意味的视觉形象。她画面中的生命感，并不只是来自所描绘的对象本身，更来自色彩关系所构成的节奏、张力和氛围。本文以闫平油画中的色彩表达为研究对象，围绕其作品中色彩的视觉特点、情感功能与生命意蕴展开分析。通过梳理闫平绘画的发展脉络，结合代表作品，探讨其如何运用高纯度色彩、冷暖对比和装饰性结构，建构富有生命律动的画面空间，并进一步说明色彩在其绘画中不仅承担塑造形象的作用，更成为传达情绪、强化精神性和生成生命力的重要方式。

【关键词】：油画；色彩；生命力表达

DOI:10.12417/2982-3846.26.01.015

引言

在中国当代油画的发展过程中，色彩不仅是描绘对象的重要手段，也是形成绘画语言和传达精神内涵的重要因素。对于一些具有鲜明个人风格的艺术家而言，色彩早已超越自然再现的功能，转而成为构成画面气质、情绪强度和精神意味的核心媒介。闫平的油画创作正是如此。她并不满足于客观地表现生活，而是借助强烈而富有主观性的色彩组织，把亲情、女性、花卉、戏班以及室内外景象转化为带有情感温度和生命气息的视觉世界。

闫平绘画最引人注目的特征之一，就是色彩所呈现出的旺盛生命感。她常以高纯度色彩、大面积综合色和自由而鲜明的冷暖关系构成画面，使作品始终处于一种饱满、热烈、流动的状态。这种色彩并不只是形式上的“鲜艳”，而是与她的观看方式、生活感受和精神表达紧密相关。陈琦在对闫平油画艺术风格与演变的研究中指出，其鲜亮色彩的运用及情感表达在其风格形成中具有重要作用^[4]。因此，从色彩角度切入闫平油画，不仅有助于理解她个人绘画语言的形成，也有助于进一步认识中国当代女性绘画中情感表达与形式语言之间的关系。

1 闫平油画中的色彩意识

1.1 日常题材中的主观色彩

闫平是中国当代油画领域中具有代表性的女性艺术家。她的创作并未停留于宏大叙事或社会事件，而是长期关注与个人经验密切相关的生活内容，如女性、母子、花卉、戏班、室内空间与自然景象等。正因为这些题材来源于真实而持续的生活感受，她的作品具有鲜明的个体性和亲切的情感基础。她并不是简单描摹现实，而是试图通过绘画将生活中的温度、记忆与情绪转化为可感的视觉形式。

在这些对象中，花卉、母子、戏班和室内空间本身并不具有强烈的戏剧性，但闫平通过色彩的重新安排，使它们获得了更强的视觉存在感。人物不再只是生活中的人物，花也不只是自然中的花，它们在色彩的包围、碰撞和升华中成为生命情绪的载体。可以说，闫平的色彩意识首先来自对日常生活的重新发现。

1.2 色彩作为画面成立的核心

在闫平的艺术实践中，色彩始终占据着重要位置。她并不把色彩看作附属于造型的要素，而是把色彩作为推动画面成立的重要力量。无论是人物、植物还是环境，在她的画面里都不是依靠传统写实绘画中的明暗塑造来建立体量，而是通过综合色之间的碰撞、纯度的变化以及冷暖关系的交织来形成视觉秩序。王克举、闫平在《色彩印象语言》中对这种色彩意识有较为直接的呈现，即画面空间与视觉愉悦往往更多依赖色彩之间的排列、对比和组织来完成^[1]。也正因此，闫平的绘画常常给人一种强烈、鲜活而又富有生长感的印象。

从整体上看，闫平的色彩意识具有明显的主观性。她并不拘泥于对象的固有色，而是更强调色彩与情绪、气氛和生命状态之间的联系。这种以色彩为中心的表达方式，使她的作品在当代油画中形成了鲜明的辨识度，也使色彩成为其作品生命力生成的主要路径。

2 高纯度色彩中的生命热度

2.1 高纯度色彩的视觉强度

高纯度色彩是闫平油画最鲜明的形式特征之一。在她的许多作品中，红、橙、黄、绿、蓝、紫等色彩往往以较强烈的方式进入画面，并不是点到为止，而是占据相当重要的视觉面积。

这种处理使画面在第一时间形成强烈的视觉冲击,也让作品具有一种直接而饱满的情绪温度。闫平的高纯度色彩并不是为了表面的华丽效果,而是为了让画面具有“活”的状态

高纯度色彩在画面中具有主动性,它能够迅速调动观者的视觉感受,并使画面情绪变得集中而鲜明。闫平常常让色彩直接介入画面核心,使红色的热烈、绿色的生长、黄色的明亮、蓝紫色的沉静彼此交错,形成强烈又不失秩序的综合色关系。这样的色彩组织方式,使画面具有一种向外扩张的生命热度。

2.2 色彩对比中的情绪释放

她的色彩往往像情绪的释放口,一方面打破了写实绘画中过于温和、稳定的综合色秩序,另一方面也使画面摆脱了冷静、克制的观看方式,转而进入一种更富表现性的视觉经验。王增花在《闫平油画中高纯度色调的探索与研究》中指出,闫平高纯度色调作品的形成并不是鲜艳色彩的简单堆积,而是通过色彩对比、色彩秩序以及笔触和肌理的协同来实现统一,由此激发出强烈情感和内在精神张力^[2]。

例如在一些戏班人物和花卉题材作品中(如图1),人物衣饰、背景花朵与空间环境之间常形成强烈的综合色对比。明亮的白、炽烈的红、浓郁的橙与深沉的灰黑、蓝紫相互映衬,使画面既有压缩感,又有被色彩点燃的爆发感。这里的生命感并不是来自情节冲突,而是来自色彩本身所具有的能量。色彩越饱和,画面的情绪越充沛;色彩之间的碰撞越强烈,生命的热度也越容易被感知。

同时,闫平并没有让强烈色彩走向无序。她常常以大面积综合色稳定画面,再通过局部高纯度色彩制造跳动和呼应,使画面既有爆发力,也有整体控制。这种处理使高纯度色彩不流于表面刺激,而成为画面情绪和生命气息的重要来源。

3 冷暖关系中的生命节奏

3.1 冷暖交织的画面呼吸

如果说高纯度色彩体现了生命的热度,那么冷暖关系则体现了生命的节奏。闫平的色彩并不是简单依靠鲜艳来取胜,她对冷暖关系有着较强的整体把握能力。她常常将冷暖色放在同一画面中彼此在闫平的画面中,暖色往往带来情感的外放与视觉的推进,冷色则提供沉静、停顿和空间深度。二者相互制约,又相互激活,使画面形成张弛有度的节奏。正是这种冷暖之间的往复关系,使画面不只是色块的组合,而更像一个不断呼吸、不断生成的生命空间。此推动、相互渗透,使画面既不僵硬,也不平板,而是形成一种近似呼吸和流动的节奏感。在闫平的画面中,暖色往往带来情感的外放与视觉的推进,冷色则提供沉静、停顿和空间深度。二者相互制约,又相互激活,使画面形成张弛有度的节奏。正是这种冷暖之间的往复关系,使画面

不只是色块的组合,而更像一个不断呼吸、不断生成的生命空间。

3.2 色彩节奏与空间流动

在她的海景、人物和植物题材中(如图1),这种冷暖关系表现得尤为明显。冷色并不意味着疏离和静止,暖色也并不只是单纯的热烈。在闫平那里,冷暖色常常处于不断转换和呼应的状态。冷色可以因为暖色的介入而变得灵动,暖色也会因为冷色的包围而显得更有力量。正是这种关系,使画面呈现出一种内在的起伏与律动。生命并不是单一的强烈,而是包含舒展、跳跃、停顿、流动等多种状态,闫平正是通过冷暖关系的组织,使色彩不再是静止铺陈的面积,而成为具有时间感和呼吸感的存在。

图1 闪烁如歌 200x180cmx2 2017

这种色彩节奏还改变了空间的观看方式。闫平画面中的空间并不完全依赖透视关系,而是在冷暖色的推进、后退和交错中形成。观者的视线会随着色彩的强弱变化不断移动,从而感受到画面内部的流动性。色彩由此成为连接人物、植物与环境的重要纽带。

4 装饰性色彩结构中的生命张力

4.1 平面化综合色面的组织

闫平油画中的色彩常常与装饰性的构成方式结合,形成整体性的画面结构。她的作品中常见大面积色块、平面化处理、前后交叠的综合色面,以及较为明确的轮廓组织。这种处理使色彩不只是局部效果,而成为组织空间、安排节奏和强化生命张力的重要结构力量。装饰性并不意味着画面的表面化。相反,在闫平这里,装饰性是重组现实空间的一种方式。她通过色彩面积的安排和综合色块的并置,使人物、花卉、桌面和背景之间形成新的秩序。现实空间被压缩、概括和重新分配,画面因此获得更强的形式感和生命张力。

4.2 由局部生命到整体秩序

在她的花卉与室内题材中,植物、人物、桌面、背景往往被纳入同一色彩秩序之中。对象之间的空间关系不再完全服从真实透视,而是被色彩关系重新组织。这样一来,画面中的生

命感就不再只依赖某一朵花或某一个人物，而是通过整个画面结构传达出来。生命力由局部对象扩展到了整体秩序之中。

装饰性的色彩结构还强化了画面的视觉张力，观者的视线不再沿着自然再现的逻辑进入画面，而是在色彩和构成之间不断游走，进而感受到画面内部持续生成的生命气息。尤其在花卉题材中，花朵常常被放大并推向画面前景，植物的生长感与色彩的扩张性相互叠加，使画面不再只是静物陈列，而成为充满生命动势的视觉场域。

5 色彩表达中的情感性与精神性

5.1 情感经验的色彩转化

闫平油画中的色彩之所以能够打动观者，根本原因在于其色彩并不只是形式语言，而是始终与情感表达和精神指向相联系(如图2)。她画面中的人物、花卉和空间，并不是客观世界的简单转写，而是经过情感过滤和主观提炼后的结果。色彩在其中承担着最直接的传达功能。观者面对闫平的画面时，往往首先感受到的是热烈、丰沛、敏感、柔韧等情绪气质，而不是对象本身的叙事内容。这说明色彩在她的作品中已经超越了“说明对象”的层面，成为传达情绪的重要媒介。她把日常生活中的亲情、陪伴、女性经验和自然感受转化为色彩结构，使私人经验获得更开放的审美表达。

图2 我不是美人鱼 180cmx200cm

5.2 象征性色彩与东方意蕴

另一方面，色彩还使作品进入精神表达层面。闫平并不是把色彩当作现实综合色的复制，而是将其作为一种主观提炼后的心理空间。高硕在《东方色彩变奏曲——浅析闫平油画中的色彩语言》中指出，闫平从油画本体语言出发，把自己对生活的感悟与对生命的思考融入色彩语言之中，以主观、绚丽的色彩书写生命的激情，使作品呈现出表现性、象征性与东方意蕴兼具的艺术特征^[1]。

由此可见，闫平油画中的生命力表达，本质上是一种通过色彩建立起来的情感性与精神性统一。生命感不是抽象概念，而是在画面中通过色彩被感知、被强化、被传递出来的。也正是这种主观化而富于意味的色彩组织，使她的作品摆脱了单纯的再现性，转而具有更强的象征意味与精神内涵。

6 结语

闫平油画中的色彩具有鲜明而独特的生命表现力。无论是高纯度色彩所呈现出的生命热度，还是冷暖关系所构成的生命节奏，抑或装饰性色彩结构中形成的整体张力，都说明色彩在她的绘画中早已超越了再现对象的功能，而成为建构画面精神气质的重要语言。她的色彩不是附着在形象表面的外在装饰，而是直接参与了画面空间、情绪氛围和精神指向的生成。

闫平的意义并不只在于她画了什么，更在于她如何通过色彩把日常经验转化为具有情感温度与精神意味的视觉形式。她的作品启示我们，油画中的生命力并不是单纯依赖题材内容获得的，而是在色彩组织、形式结构和主观表达中不断生成的。对闫平油画中色彩生命力表达的研究，不仅有助于理解其个人艺术语言，也为当代油画创作中如何通过色彩建立独特的绘画表达提供了有价值的参考。

参考文献:

- [1] 中国陶瓷工业,2023,30(02):115-118.1]王克举,闫平.色彩印象语言[M].上海:上海书画出版社,2006.
- [2] 王增花.闫平油画中高纯度色调的探索与研究[D].兰州:西北民族大学,2023.
- [3] 高硕.东方色彩变奏曲——浅析闫平油画中的色彩语言[J].色彩,2024,(01):62-64.
- [4] 陈琦.试论闫平的油画艺术风格与演变[D].上海:华东师范大学,2007.