刍议色彩情感在现代油画创作中的表现

王金鑫
牧园大学美术系，韩国 大田广域市 35349
DOI:10.61369/HASS.2026060009

摘　　要： 色彩是现代油画创作的核心视觉语言与精神载体，早已突破传统绘画客观再现物象的功能边界，成为艺术家传递主观情感、表达思想观念、构建画面意境的核心手段。从印象派对光影色彩的写实捕捉，到表现主义的情绪化色彩宣泄，再到抽象艺术对纯粹色彩精神的极致探索，色彩情感的表达形式随艺术迭代不断丰富。本文以色彩基础理论为切入点，结合色彩三要素、色彩对比调和、文化象征的情感表达规律，系统剖析现代油画主观性色彩重构、综合材料运用、观念化表达三大创新手法，结合各大艺术流派经典创作案例，阐释不同语境下色彩情感的多元表现逻辑与艺术价值。研究旨在厘清现代油画色彩情感的创作路径与表达范式，为油画创作者合理运用色彩语言、强化作品情感张力、塑造个性化艺术风格提供理论支撑与实践指导。

关 键 词： 色彩情感；现代油画；艺术表现；绘画语言；创作创新

A Brief Discussion on the Expression of Color Emotion in Modern Oil Painting Creation

Wang Jinxin
Department of Fine Arts Mokwon University, Daejeon, South Korea, Korea 35349

Abstract: Color is the core visual language and spiritual carrier of modern oil painting creation, which has long broken through the functional boundary of objectively reproducing objects in traditional painting, and has become the core means for artists to convey subjective emotions, express ideas and concepts, and construct the artistic conception of the picture. From the realistic capture of light, shadow, and color by Impressionism, to the emotional expression of color in Expressionism, and to the ultimate exploration of pure color spirit in abstract art, the expression forms of color emotions continue to enrich with artistic iteration. This article takes the basic theory of color as the starting point, and combines the emotional expression laws of the three elements of color, color contrast and harmony, and cultural symbolism. It systematically analyzes the three innovative techniques of subjective color reconstruction, comprehensive material application, and conceptual expression in modern oil painting, and combines classic creative cases of various art schools to explain the diverse expression logic and artistic value of color emotions in different contexts. The research aims to clarify the creative path and expression paradigm of color emotions in modern oil painting, providing theoretical support and practical guidance for oil painting creators to use color language reasonably, strengthen emotional tension in their works, and shape personalized artistic styles.

Keywords: color emotion; modern oil painting; artistic expression; painting language; creative innovation

一、色彩的基本属性与情感表达的关系

（一）色彩三要素的情感对应

色调是指色彩中最为直观的特性，直接影响情感的倾向性。不同色相自带专属的视觉心理暗示，构成了色彩情感表达的基础体系。如红色象征着热烈、温暖、兴奋，同时也可指代紧张、危险与冲突；蓝色表现沉静、冷淡、深沉，能够烘托静谧、孤独、肃穆的画面氛围；黄色明亮通透，自带欢快、昂扬的视觉感受，同时也具备警示、刺眼的情绪特质。在现代绘画创作中，艺术家不再单一使用单色抒情，而是通过不同色相的搭配、叠加与对冲，丰富作品的情感层次与艺术风格。野兽派代表画家马蒂斯善于大面积铺陈高饱和红色，摒弃物象固有色彩束缚，以浓烈炽热的红色调赋予画面蓬勃的生命力，直观传递自由、热烈的艺术情绪，诠释自我对生命与生活的独特认知[1]。

明度的变化不仅影响色彩的视觉层次，更直接左右画面情感的强弱与基调，是烘托画面氛围的关键要素。明度偏高的浅色

作者简介：王金鑫（1995.11-），男，汉族，河南省鹤壁市人，韩国牧园大学博士在读，造型艺术学专业，西洋画方向。

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

系，视觉轻盈通透，能够营造轻快、治愈、明朗的情感氛围，多用于表现美好、鲜活的创作主题；而低明度的深色、暗色体系，视觉压抑厚重，极易催生沉闷、忧郁、悲壮、深沉的心理感受，适配悲情、反思、静谧的艺术表达。创作者通过整体把控画面明度节奏，可精准调控作品的情感张力。浪漫主义画家透纳擅长利用明度渐变与明暗反差塑造画面氛围，通过光影的层层过渡表现自然山海的辽阔、神秘与壮阔，强烈的明暗对比赋予画面极强的戏剧冲突，让静态的油画产生动态的情绪张力，让观者直观感知自然力量的震撼。

纯度是色彩的饱和程度，决定色彩的视觉冲击力与情感纯粹度，是现代油画精细化情感表达的核心要素。高纯度色彩鲜艳饱满、视觉冲击强烈，能够直白传递热烈、亢奋、激昂的情绪，快速抓住观者视线；低纯度色彩灰度更高、质感柔和，自带内敛、含蓄、温润的特质，适合表达细腻、沉静、隐忍的复杂情绪。在现代绘画创作中，艺术家常常通过高低纯度色彩的交错搭配，构建丰富的情感空间层次，让画面情绪兼具张力与质感。[1]蒙德里安的几何抽象作品，摒弃繁杂的色彩体系，仅运用高纯度红、黄、蓝三原色与黑白灰无彩色搭配，简洁规整的色块分割，塑造出干净纯粹、坚定有力的视觉效果，将色彩的精神性与秩序感发挥到极致。

（二）色彩对比与调和的情感效应

色彩的对比与调和是现代油画营造情绪氛围、强化情感表达的核心手法，合理的色彩排布能够让画面情绪更具层次感与感染力，是艺术家主观抒情的重要途径。其中冷暖色调对比是最基础、最常用的抒情方式，从视觉空间规律来看，暖色视觉靠前、极具张力，冷色视觉退后、内敛沉静，艺术家依托冷暖色彩的错落排布，构建画面空间节奏，传递差异化的情绪内涵。梵高经典作品《星夜》，以大面积清冷深邃的宝蓝色作为画面基底，营造静谧幽深的夜空氛围，再以明亮暖黄的星月色块形成冷暖对冲，让寂静的夜空暗藏涌动的情绪张力，完美诠释出艺术家孤独又热烈的复杂内心[2]。

补色对比是色彩冲突最强烈、视觉张力最极致的搭配形式，红与绿、橙与蓝、黄与紫的互补色并置，会产生强烈的视觉振动效果，能够精准宣泄激昂、狂烈、躁动、矛盾的极端情绪。德国表现主义艺术家深谙补色对比的抒情优势，在作品中刻意强化补色冲突，用夸张激烈的色彩碰撞，映射战争创伤、社会动荡带来的人性焦虑与精神不安，让色彩成为时代情绪的具象载体。与补色对比的激烈冲突不同，同类色、邻近色的调和搭配，能够营造和谐统一、温润舒缓的视觉氛围，实现情绪的平稳过渡与细腻表达。印象派大师莫奈的《睡莲》系列，以蓝、绿、青等邻近色为主调，依托光影变化微调色彩明暗与纯度，用细腻柔和的色彩渐变，还原池塘光影的灵动柔美，传递静谧治愈、悠然闲适的情感氛围。

（三）色彩象征与文化情感积淀

色彩的情感意蕴并非单纯的视觉感受，而是自然联想、文化积淀与个体经验三重维度共同塑造的结果，这也让现代油画的色彩表达兼具共性规律与个性内涵。首先是自然联想赋予的普世色彩情感，源于人类对自然万物的长期感知，形成了跨地域、跨文化的通用色彩认知。绿色对应草木生机，象征生命、希望与治愈；蓝色对应海天星河，代表沉静、辽阔与悠远；红色对应烈日烈火，寓意热烈、鲜活，这种自然共情让色彩情感具备通用的传播价值。后印象派画家高更的大溪地系列作品，以明艳浓烈的自然色彩铺陈画面，大面积的翠绿、艳红不仅还原热带海岛的原生态自然风貌，更借纯粹鲜活的色彩，抒发对质朴生命、纯粹本真生活的向往与追求[3]。

其次，地域文化与民俗传统赋予色彩差异化的象征内涵，不同文化体系中，同一色彩的情感寓意可能截然不同，这也是现代油画跨文化创作需要考量的核心要点。红色在中国传统文化中是喜庆、吉祥、团圆的象征，广泛应用于喜庆场景，承载着美好期许；而在西方宗教文化中，红色常与牺牲、救赎、苦难相关联，暗含悲壮沉重的情感意蕴。这种文化差异要求现代艺术家在创作与传播中，充分考量色彩的文化适配性，避免因色彩意象的文化偏差造成情感表达的误解与偏差。除此之外，个体人生经历、创伤记忆与情感体悟，会赋予色彩独一无二的私人情感内涵，让色彩表达更具个性化与感染力。英国画家弗朗西斯·培根的作品色彩怪诞压抑、极具冲击力，其独特的色彩审美与情绪表达，均源于自身的童年创伤与人生际遇，将个人的痛苦、焦虑与迷茫全然融入色彩之中，形成极具辨识度的个人色彩语言[4]。

二、现代油画中色彩情感表现的创新手法

（一）主观性色彩的重构与夸张

现代油画彻底打破了传统写实绘画“随类赋彩”的客观色彩桎梏，不再局限于物象本身的固有色彩，而是以创作者主观情感为核心，重构画面色彩关系，让色彩彻底成为抒发心境、宣泄情绪的独立语言。野兽派作为现代色彩革新的重要流派，率先实现了色彩的主观解放，德兰、马蒂斯等艺术家摒弃客观物象的色彩束缚，采用大面积纯色平涂、夸张化色彩对比的创作方式，刻意弱化物象写实造型，强化色彩的心理感染力，以违背自然客观的色彩搭配，直白宣泄内心的极致情绪，构建纯粹的情感视觉场域。

色彩比例的刻意夸张与重构，是现代油画强化情感表达的重要创新手段。艺术家打破自然物象的色彩配比规律，通过大面积铺陈单一色彩、压缩对比色占比的方式，主导画面情绪基调，强化作品的氛围感与感染力。罗斯科的色域抽象作品极具代表性，画面摒弃繁杂造型与多重色彩，以大块统一的纯色平铺延展，极简的色彩结构、大面积的色块布局，弱化了物象叙事，放大了色彩本身的精神力量，能够快速引导观者沉浸于肃穆、静谧、深沉的情绪氛围中，实现色彩情感的纯粹输出[5]。

（二）综合材料拓展色彩情感维度

随着现代艺术的多元化发展，油画创作彻底摆脱了单一颜料的创作局限，综合材料的介入极大拓展了色彩的质感层次与情感表达维度，让色彩情感从平面视觉延伸为多维感官体验。现代艺术家善于将沙子、石膏、金属粉、织物碎片、碎石等多元材料融

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

入油画创作，通过材料质感与色彩调性的适配搭配，塑造差异化的情感氛围。粗糙厚重的肌理材料搭配低饱和度的柔和色调，能够营造沉静、冥想、厚重的艺术氛围，赋予画面岁月沉淀的质感与深沉的精神内涵；细腻平整的基底搭配高饱和亮色，可打造明快、鲜活、灵动的视觉效果，丰富色彩情感的表达层次[6]。

特殊光影材料与数字技术的应用，进一步突破了传统油画的色彩表达边界，催生了全新的色彩情感表现形式。荧光颜料、磷光材质的融入，让画面色彩具备光影动态变化特性，在不同光线环境下呈现出差异化的色彩效果，营造出传统颜料无法实现的神秘、梦幻、空灵氛围，赋予作品时空流动的美感。草间弥生将荧光色彩、圆点元素与空间装置艺术相结合，打破绘画的平面局限，让色彩情感从画布延伸至整体空间，构建沉浸式的色彩情绪场域。与此同时，数字绘画、后期调色等数字技术的融入，让油画色彩的配比、层次、渐变更加精准可控，创作者可依托数字手段优化色彩搭配，实现更细腻、更多元的情感表达，推动传统油画色彩语言的现代化革新。

（三）色彩情感表现的观念化趋势

现代油画的色彩表达，已从即兴的情绪宣泄、感性的色彩抒发，逐步转向系统化、理念化、社会化的观念表达，色彩不再只是视觉抒情工具，更成为承载艺术理念、社会思考、人文反思的精神媒介。现代艺术家不再随性涂抹色彩，而是结合创作主题、核心思想，有计划、有逻辑地构建专属色彩体系，让每一组色彩搭配都服务于作品的观念内核，实现情感表达与思想表达的深度统一。伊夫·克莱因独创的“克莱因蓝”，将单一蓝色从普通色彩中剥离，赋予其宇宙、纯粹、永恒、空灵的精神内涵，超越了色彩本身的视觉属性，成为一种精神符号与艺术观念的象征，实现了色彩情感的观念化升华。

同时，现代油画色彩情感兼具个人抒情与社会叙事双重属性，实现了个体情绪与时代观念的深度融合。德国新表现主义艺术家基弗的作品，以暗沉灰色、焦黑色为核心基调，搭配斑驳粗糙的色彩肌理，褪去了色彩的审美属性，承载着对二战历史的反思、对民族创伤的追忆、对时代苦难的审视，将个人的悲悯情绪与民族的历史记忆融为一体，让色彩具备了厚重的社会价值与人文深度。在全球化语境下，跨文化色彩融合成为重要创作趋势，艺术家打破地域色彩壁垒，融合中西方色彩审美与文化内涵，构建多元化的色彩观念。华裔艺术家朱德群的抽象作品，将西方油画浓烈奔放的色彩张力与东方艺术含蓄空灵的色彩意境相结合，笔触灵动、色彩交融，兼具西方的抒情性与东方的写意性，实现了跨文化色彩情感的创新表达。

三、不同流派油画创作中的色彩情感表现

（一）印象派与后印象派的色彩情感探索

印象派彻底颠覆了古典油画固有的棕褐色调与程式化色彩体系，以户外写生为基础，聚焦自然光影的瞬时变化，让色彩成为记录时光、抒发心境的核心载体。莫奈长期深耕光影色彩研究，以鲁昂大教堂为创作对象，在不同时段、不同光影下持续写生，捕捉清晨浅紫灰的朦胧柔和、正午金黄的明媚热烈、黄昏橙红的暗沉厚重，不同的色彩调性不仅精准还原了光影的时序变化，更暗含着艺术家对时光流逝、自然变幻的细腻感慨。雷诺阿的《露天舞会》以通透轻快的色彩为主调，阳光透过树叶洒落形成的粉红、淡蓝光斑，灵动鲜活、层次丰富，精准还原市井生活的鲜活美好，传递出轻松愉悦、温暖治愈的生活情调[7]。

（二）表现主义与抽象艺术的色彩情感释放

表现主义彻底摒弃物象写实束缚，以夸张、扭曲、冲突的色彩搭配，极致宣泄个体情绪与时代精神，实现了色彩情感的彻底解放。蒙克的《呐喊》是色彩抒情的经典之作，血红躁动的天空、暗沉深蓝的峡湾、扭曲模糊的人形，通过极端的色彩挤压与视觉冲突，将现代人的精神焦虑、生存迷茫与内心孤独具象化，让观者直观感知现代社会的人性困境。诺尔德善于运用反常规色彩搭配，病态的绿色人物面容搭配刺目的橙红背景，以强烈的色彩违和感，映射工业时代人类的精神异化与内心躁动，精准捕捉时代的精神危机。

抽象艺术进一步剥离物象叙事，将色彩、线条、肌理作为独立的精神语言，实现纯粹的情感与观念表达。康定斯基主张色彩的音乐性，认为黄色嘹亮张扬、蓝色深沉厚重，通过冷暖色彩的自由碰撞、交错融合，让画面产生如同音乐般的节奏与情绪，赋予色彩纯粹的精神张力。美国抽象表现主义艺术家突破传统作画形式，波洛克以滴洒、流淌的颜料轨迹创作，银白、瓷白与多彩颜料肆意交织，定格情绪的流动与迸发；德·库宁以狂放的刮刀笔触、暧昧冲突的色彩，塑造女性系列作品的矛盾美感，兼具诱惑与疏离的复杂情绪；罗斯科晚年的大面积暗沉色块，色彩边缘温柔晕染、层层叠加，营造出肃穆、空灵、神圣的仪式感，让色彩成为抚慰心灵、传递精神信仰的载体。

（三）当代油画中的多元化色彩情感表达

当代油画在技术革新、观念迭代与文化交融的背景下，呈现出多元化、立体化、综合化的色彩情感表达格局，色彩的叙事性、社会性、实验性持续凸显。照相写实主义画家埃斯蒂斯依托精密的喷笔技法，还原都市玻璃建筑、霓虹灯光、金属质感的冷灰色彩，以冰冷规整的色调构建疏离的都市景观，隐喻现代都市人的孤独疏离与情感荒漠。德国新表现主义大师基弗在焦黑暗沉的画布基底上，镶嵌碎玻璃、铅板等综合材料，以流动的氧化铁红模拟血渍痕迹，厚重压抑的色彩与粗糙肌理交织，承载着对战争苦难、民族历史的深刻反思，让色彩具备厚重的历史叙事价值[8]。

四、结语

在当代油画家的眼中，色彩已经成为一种重要的情感传达媒介，是连接创作者内心世界与观者审美感知的核心桥梁。本文通过梳理色彩三要素、色彩对比调和与文化象征的情感表达规律，总结现代油画主观性重构、综合材料运用、观念化创新的色彩表达手法，并结合不同艺术流派的经典创作案例，系统阐释了色彩情感从客观再现到主观抒情、从感性宣泄到观念叙事、从平面表

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

达到多维延伸的完整演变脉络。纵观油画艺术的发展历程，自印象派打破传统色彩桎梏以来，色彩的情感价值与精神价值持续凸显，不同流派的创新实践充分证明，色彩的生命力在于“守律而不拘泥、抒情而有思想”。现代油画创作既要尊重色彩视觉表达的客观规律，把握色彩情感的通用审美逻辑，更要立足个体体验、文化底蕴与时代语境，塑造个性化的色彩语言。作为跨越国界、贯通时代的通用艺术语言，色彩始终承载着人类的情感共鸣与精神追求，必将持续创新发展，为现代油画艺术的多元化发展注入源源不断的活力，传递丰富的人文情感与艺术价值。

参考文献

[1] 郑海宇 , 钱文艳 . 色彩和情感在近现代油画作品中的表现 [J]. 美与时代 (中旬刊) · 美术学刊 ,2022(6):39-41.

[2] 黄橙 . 色彩情感语言在风景油画创作中的作用 [J]. 黑河学院学报 ,2023,14(5):135-137,181.

[3] 陈川 . 近现代油画艺术中色彩的情感表现 [J]. 中外交流 ,2021,28(7):458.

[4] 肖兴悦 , 张修亮 . 油画创作中的色彩情感表达探究 [J]. 美与时代 (中),2025(12):36-38.

[5] 颜艺 . 基于对现代油画艺术色彩的情感表现研究 [J]. 色彩 ,2023(11):64-66.

[6] 潘春竹 . 油画艺术创作中色彩的情感表达作用探究 [J]. 美与时代 (美术学刊),2024(01):112-114.

[7] 许敏 . 民间年画色彩设计在当代油画艺术中的创新应用 [J]. 设计 ,2024(06):253-255.

[8] 李梦琪 . 观念化视角下现代油画色彩的情感叙事研究 [J]. 艺术评鉴 ,2022(18):145-147.

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.