

谈伦勃朗绘画中的“光”与“影”

伊尔·赵荣璋

油画是色彩与造型的艺术,在油画艺术中“光”占据着十分重要的位置。每当我们谈及油画的色彩时,自然与光有着密不可分的关系。因为光是我们认识色彩的媒介。色彩大师马蒂斯将光誉为“色彩之母”。由此可见“光”在油画艺术中的重要性。有了光才产生了色彩。在油画艺术中光的运用以及对光线和色彩的研究是几个世纪以来艺术大师们孜孜追求的重要方面,而最值得推崇的是荷兰著名画家伦勃朗。他发明了“光影塑造法”,在油画表现中强调光线的特殊作用。他将光与影的集中表现运用在人物肖像的绘画艺术效果中,具有独到的建树,为油画的表现艺术做出了突出贡献。特别是为19世纪印象主义画派“光”与“色”的结合并将其融入油画创新当中起到了重要的先导作用。

伦勃朗(1606-1669)是欧洲17世纪最著名的人物肖像画家,被称为世界现实主义艺术大师。他一生当中画了上百幅油画肖像作品。其中最著名的有《正在读圣经的母亲》(1629年),《杜耳普教授的解剖学课》(1632年),《一位东方人的肖像》(1633年),《达娜埃》及《戴金盔的老人》等等一些不朽巨作。在这些油画作品中已明显突出地表现出了他用“光影塑造法”刻画人物肖像的艺术风格,使其笔下的人物产生一种特殊的光影氛围。其善于用光与影为核心将所描绘的人物形象集中统一在高度的和谐与完美的艺术形式之

中。画家伦勃朗所选择表现的人物大多是其亲属、身边的朋友和最熟悉的人。他善于表现那些思想深刻、阅历丰富、历经苍桑、饱经风霜的人物。在他的一大批成名之作当中我们不难发现这一特点。这也许是这些人的痛苦经历与画家的坎坷生活及悲惨命运具有相同之处。但是其中也隐含着另外一种因素,就是伦勃朗对光与影在油画艺术上的表现的探索已达到了一个很高的艺术境界,其创作手法与传统油画风格格格不入时,也就是在绘制《夜巡图》(1642年)之后,画家的命运发生了根本转折。委托订画的16名军官都想要在画面中拥有自己形象所处的一个体面位置。但是画家却把这幅画当作反映历史题材的主题画来创作,以光与影作为绘画形式上的焦点,他毅然决然地“选择了大尉班宁·柯克下令射击连出发的瞬间”,“描写了人们的仓促动作和混乱场面”。他仅仅把两个社会地位较低的战士放在最亮的首要部位;而把其余的人安置在后面的阴影里。这正是画面主题人物和情节变化在光与影的表现当中的需要。“显然,作为一件历史画或风俗画来说是无可指责的。”但是这显然不能满足主顾们的要求,遭到严厉反对,从此权贵们拒绝了订画,伦勃朗的收入中断了。紧接着悲惨的命运向他接连袭来。“但是,一切遭遇和磨难从未动摇过伦勃朗对自己道路的正确性所具的信心”,反而使更多的不朽名作接连诞生。如《大卫和亚

沙龙和解》(1642年)、《不贞的女人》(1644年)、《天使降临圣子之家》等等。也正是这种残酷的生活境遇和伦勃朗坚贞不渝的追求艺术的性格使其在艺术上取得了不可磨灭的历史功绩。

在伦勃朗的油画人物肖像作品中,他善于将人物安排在具有情节化和极富戏剧性变化的形象特征当中,画面构图饱满、充实,以光线为中心。人物肖像大多选择3/4侧面的正侧受光和顶侧受光为主,他很少采用正面受光使

戴金盔的人 伦勃朗(荷兰画家)

人物显得平淡无奇、呆板单薄。他表现的人物肖像一半或1/3处于阴影之中。如果反映众多人物场面的作品,画家把光作为营造画面中心气氛的焦点,使画面人物统一在或柔和而富于变化、或强烈而对比鲜明的光线当中。这种表现方式是画家多年以来对光与影在油画表现艺术上的深刻理解和独特创新,为当时的油画创作开辟了新视野。许多画家往往对人物大面积处在暗部阴影之中感到窘迫、棘手,因为处理不当很容易出现“死板”、“呆滞”、“漆气”、“涩腻”之感,严重破坏画面的整体关系。而画家伦勃朗在表现肖像暗部和阴影时具有一整套独特的方法和技巧。

伦勃朗巧妙地利用光线来强化突出画面人物的结构、体积及质量感,这是伦勃朗“光影

塑造法”的精神实质。众所悉知,在油画表现中只有暗部处理得深入、充实、丰富而富于变化,才能衬托出画面亮部的精彩效果。伦勃朗在暗部及阴影的表现上用透明或半透明的画法,有时画得很薄且非常透明,以至于能够使人看到画面布纹的特殊效果。然后用明暗虚实关系结合色彩的冷暖变化使画面暗部阴影部分徐徐过渡到中间层次及亮部。而亮面则

以大胆、粗犷、坚实有力的笔触塑造出绘画肌理,与极薄而且透明的暗部形成强烈而鲜明的对比,创造出一种质感及光感上的反差,使暗部具有推远和纵深之感,缓缓过渡到坚实而充满力度的亮面。伦勃朗的画面亮部多采用厚重而响亮的色彩,笔触奔放、优美,犹如浮雕般的画面效果强化了人物肖像的体积感、质地感、结构感以及空间感和环境氛围感。使人振奋,耐人寻味,一种悠远、深邃的心理感受随画面暗部的推移油然而生;加上画家精确、细致的表现技巧使人物精神面貌、服饰装饰、性格特征等栩栩如生,呼之欲出。

让我们来分析一下伦勃朗的《戴金盔的老人》。面对作品,首先扑入您视野的是那顶金光灿烂的金盔,而后才是那位神情忧郁的老

人。画中金盔是用明亮、厚重且非常暖的橙黄色调来表现的。那浮雕花样的头盔图案出现在阴影中时，画家并没有采用削弱或模糊的方式来处理。而是在不跳出暗色调的情况下对阴影当中的头盔做了十分精细的描绘，使呈现在暗部的头盔浮雕图案隐约可辨而且统一协调地隐埋在偏冷色相的灰绿、黄褐色调当中。其精彩的描绘非但没有破坏画面的整体效果，而且更加烘托出了亮部浮雕图案的坚硬、华丽和充满力度的金属质地感。在亮部，画家巧妙地抓住了光线那充满灵气和力度的变化特征而赋予了人物形象以主题化、典型化、个性化、神秘化、戏剧化，使画面高光 and 明暗交界线处理都显得那么贴切、自然、和谐而优美，毫无生硬跳跃之感。

我们可以毫不夸张地说，伦勃朗已完全扼住了“光”与“影”的“喉咙”，使其顺从于画家形象化的人物表现。我们可以从伦勃朗的油画人物肖像中深切领悟到，光线所形成的明暗对比在某种意义上具有创造多色调的可能性，同时又具有很强的造型力量。

让我们再来看画面老人头盔顶端的那束羽毛，其表现则更为妙趣横生，画家捕捉住了光线照射在羽毛上的特殊变化，寥寥数笔，松动而轻盈的笔触在那模糊而暗淡的底色上用发光透亮、闪烁着奇丽光泽的红绿相间的色彩扫刷出亮羽丝绒般轻柔的质地感，与坚硬、结实的头盔形成了强烈的反差对比，从而使暗部色调与头盔阴影及背景完整而和谐地统一了起来，使画面既丰富多彩又富于变化。

如果说人物肖像的面部是由色彩的明与暗、冷与暖虚与实等一系列油画技巧结合而表现的话，那么它仿佛就是一首优美而动人的乐曲。而伦勃朗往往把光作为这首乐曲的主旋律。其他一切诸如明暗、色调、结构、造型乃至人物的表情均好像一个个的音符被统一在光线的主旋律当中，倘若没有了光线这个主旋律，画面自然黯然失色。

我们只要仔细观察就会发现，伦勃朗笔下的人物肖像生动逼真，尤其暗部塑造入木三分。画面暗部摆脱了以往画家们那漆黑一片

的酱油色调背景的呆板、僵滞气氛，他的暗部及背景利用光和影的结合塑造出了一种充满灵气的氛围感和多层次、多色调的色域变化，这是油画历史上的锐意改革和大胆创新。所以我们看到的伦勃朗先生的人物肖像画的背景及暗部显得“虚之有物，实则有力”、“亮而不跳、暗而不漆”。《戴金盔的老人》一画中我们仿佛能够从他那暗部的处理当中感受到各种丰富的色相在阴影中跳跃、颤动，人物面部肌肉好像被画出了深度，仿佛生命的脉搏在悸动。一束特殊的光韵在画面当中闪烁。那几笔重复出现的充满节奏感的阔线条概括出了那坚实有力的人物的肩部。而整个躯干则在光线笼罩下巧妙地处理于暗部的阴影里，用以衬托和突出表现人物面部的神态和表情，这样一来，人物头部显现出明显的深度纵深效果，尤其是画家在人物右肩部着意刻画出一块金黄色的受光面以及相对应的在左肩部呈现在阴影里隐约可见的黄色块面，既与金盔金光灿烂的亮部形成了色调上的呼应对比关系，又打破了因大面积深沉背景所造成的漆气、昏暗、沉闷的不悦心理感受，给画面增添了勃勃生机。也许军人的衣着在顺侧光源条件下显得十分明亮、也很清楚；但是画家不受自然光的局限，为了突出表现人物的形象特征和丰富的内心世界的变化而不让华丽的衣着喧宾夺主却巧妙地将其处理在阴影里，这不能不让人叹为观止，悟出其高明之处。

再来看人物形象的描绘，老人那微皱的眉头紧锁着，低垂的眼睑下仿佛折射出一股看不见的目光，露出戎马一生的老军人那坚定、刚毅与顽强的性格特征。那高隆的颧骨、坚挺的鼻梁、紧闭的嘴唇透出一股坚韧与自信；也流溢出一丝苍凉与失意的辛酸，活灵活现地刻画出了一位年近迟暮的老军人阔别疆场对那过去岁月的深切的回忆与眷恋之情……这幅杰作堪称画家伦勃朗人物肖像画在光影塑造方面的优秀典范之作。

一代又一代的画家们也许能够从这幅不朽的杰作中深刻感受到“光”与“影”在油画艺术表现中的重要作用。