

Discussion on Rembrandt's Light and Shadow Expression in Painting

Junzheng Zhang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

Rembrandt was one of the main figures of the Dutch painting school in the 17th century and a representative painter of Baroque art in Europe. Its light and shadow expression is mainly influenced by Caravaggio's light and dark painting method, which innovates on the basis of "strong black light" and forms its own unique artistic style, combined with dramatic composition to give people a strong visual impact. His unique "Rembrandt light", using a special light processing method, brings a unique color language to his works, which has had a certain influence on some Dutch painters of the same period, as well as later Impressionist painters and photography art. This paper mainly explores the artistic expression of light and shadow in Rembrandt's paintings.

Keywords

Rembrandt; light and shadow; painting

浅谈伦勃朗在绘画中的光影表现

张君政

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

伦勃朗是17世纪荷兰画派的主要人物之一,也是欧洲巴洛克艺术的一位代表画家。其光影表现主要受到卡拉瓦乔的明暗画法的影响,在“黑影强光”的基础上进行了创新,形成了自己独一无二的艺术风格,结合戏剧性的构图给人强烈的视觉冲击力。其独创的“伦勃朗光”,采用特殊的光线处理方法,给作品带来独特的色彩语言,对同时期的一些荷兰画家以及后世的印象派画家和摄影艺术产生了一定的影响。论文主要结合伦勃朗绘画作品对光影的艺术表现进行探究。

关键词

伦勃朗; 光影; 绘画

1 引言

伦勃朗是荷兰画派杰出代表之一,作品题材较为广泛,擅长肖像画、风俗画、风景画、宗教画、历史画等。在伦勃朗的作品中可以得知,他继承了卡拉瓦乔的暗绘风格,并在此基础上进行了完善,形成了自己独特的绘画语言。在他的绘画中明暗对照法得到了充分的运用,着重捕捉光线和阴影的绘画技术让人物栩栩如生。这种手法启示了众多的后辈画家,也吸引了大量的学者对其进行研究,就连现在的摄影和电影也受到了一定的影响,主要作品有《夜巡》《杜普教授的解剖课》《月亮与狩猎女神》等。

2 伦勃朗作品中的光影表现

光影是绘画艺术的灵魂和基础,这一理念在伦勃朗的绘画作品得到了生动的体现,他不停地追求光影效果的统

一,对光线的感知较为敏锐,善于运用光线的强弱对比来使画面充满节奏感和艺术性,使用较亮的光线来强化画面中的主体部分,有意地削弱暗部,使主体部分更为突出,形成强烈的对比关系,使作品达到光、色、形的高度完美^[1]。

2.1 光影的表现对画面氛围的营造

伦勃朗的绘画作品中最大的特色就是他对光的运用,他在光线的表达上是经过主观处理的,这也是伦勃朗突出的特点。他的光影表现,更多的是为画面的艺术效果和创意而服务的。伦勃朗对光线的运用非常谨慎,极富创意,光线通常聚集在画面的中心部位,亮部和暗部在画面所占比例通常比较小,而且大多是中间色调。伦勃朗运用光影的手法如同舞台上的灯光,按照场景的需求来安排光影,正是因为这种光影的变换,使得整个画面呈现出一种浑然一体、富于变化的艺术效果。形成一种很强的节奏感和艺术性,画面主次分明。伦勃朗最有名的作品《夜巡》,这幅作品创作于1642年,它是伦勃朗艺术生涯中具有划时代意义的创作,也是欧洲绘画史上的一件具有里程碑意义的艺术作品。目前,它被

【作者简介】张君政(2001-),男,中国山东菏泽人,硕士,从事造型艺术研究。

荷兰阿姆斯特丹国家博物馆收藏。这件作品向我们完美展示了他的这种“舞台式灯光”的艺术效果。伦勃朗亲自为画中的十六位人物布置了一个场景，并用主观的光线手法来渲染画面氛围，在画面的左上角，呈现出一种舞台灯光照射下来的艺术效果，正对着的是站在人群中间的队长柯克和副团长威廉，他们处在整个画面最明亮的地方。剩下的人物都是用深色调表现出来。由于构图的需求，有的人物被遮挡了大半部分，有的只露出半身或者半张脸。在这幅作品中，痛恶小女孩，身穿黄色制服的中尉以及穿红色制服的士兵，在昏暗的背景下，形成了一种和谐的视觉效果^[2]。

运用强烈的光线对比，使得整幅作品富有层次感与空间感。例如《杜普医生解剖课》，在这幅画面中，他营造了一个微型的解剖课课堂，在画面中，教授平静地讲述着肢体的构造，一些人聚精会神地听着，另一些人则显得有些心不在焉。左边的主灯光照亮的地方，被另一边的影子衬托，就像是在上演一出舞台剧。也就是这个时候伦勃朗遇到了他的挚爱，他们两人很快地步入婚姻的殿堂，并根据此画出了《扮作花神的沙斯姬亚》，与《杜普医生解剖课》不同的是，它用温暖的色调表达出了他心目中美丽的姑娘形象，伦勃朗把整幅画都笼罩在一片温暖柔和的光线中，给人一种温馨欢乐的画面氛围。《扮作花神的沙斯姬亚》是伦勃朗1634年创作的一幅作品，描绘的是伦勃朗的挚爱之妻沙斯姬亚。在这张画里，他的新娘是罗马弗洛拉的形象。弗洛拉是一位主张多子多孙的女神，这是画家在28岁结婚后所创作的艺术作品。总体而言，她的左手手势暗示着他们希望有个小孩，整个画面洋溢着画家伦勃朗在结婚后充满幸福快乐的心情。

伦勃朗根据画面的场景、人物、内容设计光影使画面氛围达到情景交融，使画面主体鲜明，成功的光线设计使画面的形象更加生动，富有趣味，给予观者极大的视觉冲击力和审美感受^[3]。

2.2 光影对人物形象和情感的塑造

伦勃朗在描绘人物时，光线运用灵活，传递出内心思绪和对生活的映射。为了画面的表现，他会根据需求设置顶光、侧光、聚光或底光，并随之设定光线的透视方向。如《扮保罗的自画像》中，光线明亮且稳定，阴影较少，主人公微笑着面对观众，将历经沧桑、饱经风霜之后的人物那种平和心境表现得淋漓尽致。《犹太新娘》是伦勃朗众多肖像画中常常被称赞的作品之一。尽管观者无从知晓画中二人的身份及所为何事，但从柔美的光线布局中仍能使人感受到他们的深情厚谊，含情脉脉。在灰色背景下，新娘鲜艳的红色裙裳与光线照耀下男子身上的亮黄色形成鲜明的明暗对比。伦勃朗对丝绸服饰纹理的表现是经过深思熟虑的，通过涂抹和刮擦湿油彩的方式，使光线以非平滑的形式向罗纱、手、脸渐渐散射，营造出柔和、唯美的氛围。

1659年创作的《自画像》标志着伦勃朗步入晚年。肖

像中除头部外，背景、衣物及手部均处于暗部，唯一受光的脸部尤为突出。作者有意降低衣物上光线的亮度，使脸部光线更为集中。背景和衣物描绘较为简洁，而头部尤其脸部高光部分则丰厚有力，笔触刚劲、豪放，加之透明色的薄涂，使得色彩更为丰富、厚重。伦勃朗的肖像画不仅技艺高超，更在于他对人类精神世界的深刻挖掘，并能充分展现人物个性。

伦勃朗在作品中所表现出来的情感，通常是通过光线的效果来营造出一种氛围，增强画面的感染力和艺术气息。他从来不是简单地运用光线和阴影来制造出这种魔法般的明暗，而是根据情景、人物特点、画面布局来进行设计，在他的作品中，光线和阴影的效果表现得绚烂夺目，使画面中的事物布局与光影形成了完美的结合。伦勃朗的另一幅作品《圣家族与天使》，就是利用光线和光线来增强整个画面的效果。在画布上，光线从上方照射下来。这是伦勃朗的惯用手法，阳光照耀着从天而降的天使，照耀着圣母玛利亚的脸庞，照耀着熟睡的婴儿，约瑟夫的身影被隐藏在阴影中。柔和的灯光为母亲的面容增添了几分慈祥，灯光的照射让我们更深刻地体会到了母亲对儿子的关爱，轻松明亮的灯光恰到好处地烘托出了屋内温暖的氛围，母亲就像一位农妇，突然散发出一种“圣光”，这是一种朴素而纯洁的艺术表达。

2.3 光影在构图和画面层次中的作用

从整幅作品的画面布局来看，伦勃朗是有意识利用光影来对画面进行组合划分，使整幅作品更加和谐，增强整体的形式美。《夜巡》这幅以士兵们的日常生活为主题的群像画，就充分体现了伦勃朗对光影布局中的巧妙构思。在画的正中央，站着两个人，一个穿着黑色军装，穿着棕色靴子，戴着一顶黑帽子，肩膀上斜挂着一条醒目的红色披肩。其他人都在议论着什么，有人在擦枪，有人举着旗子。伦勃朗通过对人物的描写，把队伍的行进和准备就绪的人们的紧张情绪充分地表达了出来。屏幕上出现了许多不同的角色，二十八个成年人，三个年轻人，人数众多，但并不复杂，以一种井然有序、错落有致的方式排列着，光亮处与暗部反差很大，层次也非常丰富，使画面充满了戏剧性。他将很多头像都做了一些处理，使他们融入中间色调，这都源于伦勃朗对光影的熟练运用与巧妙把握。在这幅画的中央，一道光束从上方照射而下，将画面进行了分割，将这幅画从明到暗划分了几个层次，让这幅画看起来更富有层次感。在灯光的照射下，主人公显得非常生动，其他几个角色在暗处，衬托画面的亮部，使画面人物主次分明，虚实交错，给人一种强烈的视觉感受。《夜巡》是伦勃朗的标志性作品，从《夜巡》这幅作品可以看出，伦勃朗对光影的表现进行了主观处理，强化了光影的明暗对比。在这幅画中光影变化非常明显，而且层次分明，明暗也非常明显。钟涵先生曾评价其为“灵魂深处出来内在光照”，由此可见伦勃朗对光影的运用给人们带来多么大的视觉冲击和心灵感受。

3 光影在形色中的表现

光影与色彩实际上是密不可分的。在一定程度上，光源的性质决定了人们对色彩的感知能力。例如，明亮的太阳和稳定的天空，温和的光线和强烈的光线，都会使物体呈现出不同的视觉感受。伦勃朗的色彩，并不像印象派画家那样，把色彩饱和度和整体的亮度调得很高，而是在某种程度上，把光线和光线结合在一起，这也是那个时代所普遍具有的特点。明暗在表现主体、空间、体积乃至象征意义都起到了非常大的作用。

伦勃朗的色彩就如同他心中的光一样，照亮了每一位观众。他擅长利用色彩的明暗变化，创造出一种既神秘又逼真的光影效果。他的作品中光影交错，给人以极强的视觉冲击与审美体验。高光对于伦勃朗来说也是一个非常关键的作用。增强了画面的对比效果，使被表现对象的质感和生命力得到了进一步体现。如肖像画作品《戴金盔的男子》，层次分明的高光勾勒在金色盔甲上，他巧妙地运用高光，点亮画面的重点区域，更加突出了画面的质感和立体感，强烈的明暗对比，即使历经几个世纪，金色的盔甲仍然熠熠生辉。伦勃朗在绘画中善于运用色彩的堆叠，营造出丰富多样的光线效果，赋予了画中男子血与肉，生动地表现了历经沧桑、饱经风霜的老者形象。这种色彩与高光的融合，是伦勃朗艺术魅力的关键所在。

4 伦勃朗光影表现对后世的影响

在绘画艺术史上，伦勃朗光的出现标志着一种全新的绘画表现形式的诞生。伦勃朗通过光线的巧妙运用，塑造出富有深度、立体感和空间感的绘画作品，使画面具有更高的艺术价值和审美风尚。伦勃朗光对后世绘画技法的影响深远。许多艺术家受到伦勃朗光的启发，开始尝试在作品中运用明暗对比，进一步丰富了绘画的表现手法。例如，荷兰黄金时代画家约翰内斯·维米尔和西班牙画家戈雅等，都在一定程度上受到了伦勃朗光的影响。此外，印象派画家莫奈和后印象派画家凡·高等，也在作品中展现了光线与色彩的巧妙结合，使得绘画艺术更加丰富多彩。

在摄影艺术领域，伦勃朗光的应用更是无处不在。摄影师们发现，通过模仿伦勃朗光的处理方式，可以使得照片更加富有艺术感和立体感。如今，许多摄影师在拍摄人像作品时，仍然会采用伦勃朗光的光线布局，以凸显人物的个性特点，营造出独特的视觉效果。

随着当代视觉艺术的发展，伦勃朗光在艺术创新实践中不断得以拓展。许多当代艺术家将伦勃朗光的原理运用到装置艺术、影像艺术等领域，呈现出全新的艺术形式。

总之，伦勃朗光作为一种独特的艺术表现手法，不仅在绘画艺术史上具有重要地位，更对后世产生了深远影响。从绘画、摄影到当代视觉艺术，伦勃朗光不断创新与发展，成为艺术家们汲取灵感的不竭源泉促进了人类艺术事业的繁荣。

5 结论

对于光影在绘画中的作用，伦勃朗有着自己的见解。他所强调的光影效果和空间层次的延伸都与其绘画理念分不开，他的绘画技艺已经达到炉火纯青的地步，其创作手法也是在传统绘画技法基础上的创新。伦勃朗不但常常运用光线塑造对象轮廓，而且使光成为表现情感、传达作品意境的重要桥梁。可见，油画艺术中光线占据举足轻重的地位，能够产生与众不同的审美体验。光的表现手法随着时代的变化日益丰富。毫无疑问，绘画艺术离不开对光的理解和运用。画家对于光影的理解运用显示出其独特的审美观：他们在对生活表象的真实描绘和塑造中，必定会超越自然界中物态化的光影，正如大师伦勃朗一样，为自己的艺术作品增添了新的内容与含义。

参考文献

- [1] 来君霞.浅谈光影在绘画中的应用——以伦勃朗作品《夜巡》为例[J].流行色,2020(2):61-62.
- [2] 戴思羽.笔触作为可见的现象——对伦勃朗绘画的一次现象学阐释[J].贵州大学学报(艺术版),2023,37(1):88-96.
- [3] 陈子昂.光影在荷兰画派中的表现——以伦勃朗、维米尔为例[J].美术教育研究,2023(4):32-35.