

Research on Material Expression and Spiritual Metaphor in Realistic Oil Painting

Nuan Liu

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

Realistic oil painting holds a significant position in the long history of Western painting, and its value far exceeds mere precise imitation of the objective world. This article aims to delve into the dialectical relationship between “material expression” and “spiritual metaphor” in realistic oil painting. By “material expression,” we refer to the physical properties of substances and their visual authenticity, while “spiritual metaphor” conveys emotions, thoughts, and metaphysical reflections through material forms. The article first outlines the roles of “material expression” and “spiritual metaphor” in realistic painting, then traces the evolution of their interplay from the Renaissance to contemporary times. The core section will analyze classic works from various schools and artists to demonstrate that “material expression” not only serves as a carrier of spiritual content but also actively participates in the construction of meaning.

Keywords

Realistic oil painting; Materiality; Spiritual metaphor; Texture; Symbolism; exist

写实油画中的物性表达与精神隐喻研究

刘暖

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

写实油画在西方绘画的发展长河中占据重要地位, 其价值远不止于对客观世界的精确模仿。本文旨在深入探讨写实油画中“物性表达”与“精神隐喻”之间的辩证关系。所谓“物性”, 即物质材料的物理属性与视觉真实感; 而“精神隐喻”则是透过物象所传递的情感、思想与形而上的思考。本文首先梳理“物性”与“精神隐喻”在写实绘画中的作用, 随后梳理从文艺复兴到当代, 写实油画中二者关系的演变脉络。核心部分将通过分析不同流派与艺术家的经典作品, 论证“物性”不仅是精神内容的载体, 其本身也参与了意义的建构。

关键词

写实油画; 物性; 精神隐喻; 质感; 象征; 存在

1 引言

在普遍的认知中, “写实”即是对客观世界的忠实再现, 其价值判断往往基于“像”与“不像”的简单标准。然而, 这种观点极大地简化了写实绘画, 尤其是写实油画的丰富内涵与深层价值。当我们注视委拉斯贵兹笔下织物流动的褶皱、或是伦勃朗画布上老人脸上沟壑般的皱纹时, 我们所感受到的, 绝不仅仅是视觉的逼真。一种更为深沉的力量——关于生命、时间、信仰与存在的思考——会透过这些极度真实的物质表面, 悄然渗入观者的心灵。这正是写实油画的魅力与奥秘所在: 它并非止步于物质的“表皮”, 而是通过深入挖掘和极致呈现物质的属性(即“物性”), 来构建一个

通向精神世界的隐喻通道。本研究将聚焦于“物性表达”与“精神隐喻”这一核心关系, 旨在揭示写实油画如何通过物质世界的虔诚礼赞, 最终完成对物质世界的超越, 实现其艺术精神的升华。

2 “物性表达”与“精神隐喻”在写实油画中的作用

2.1 写实油画的物性表达

在写实油画语境下, “物性”包含两个层面的含义: 首先描绘对象的物质属性。这是指艺术家通过技巧所再现的物体的物理特征, 包括质感、量感、光泽、透明度等。例如, 金属的冰冷坚硬、丝绸的柔滑飘逸、皮肤的温热弹性、木材的粗糙朴拙。对这些属性的精准捕捉, 是写实绘画的技术基石; 其次绘画材料本身的物质性。这指向油画媒介本身的特性, 颜料的堆砌、笔触的痕迹、画布的肌理。厚重堆叠的色

【作者简介】刘暖(2003-), 女, 中国山东菏泽人, 硕士, 从事造型艺术研究。

层与平滑如镜的罩染呈现出截然不同的物质存在感。这种材料自身的“物性”，在古典时期多被隐藏以服务于幻觉真实，而在近代以后，则越来越多地成为艺术家主动运用的表现元素。

物性表达的核心在于“触觉感”的营造。德国艺术理论家阿洛伊斯·里格尔提出的“触觉的”与“视觉的”概念，在此颇具启发性。伟大的写实画家总能通过视觉手段，唤起观者潜在的触觉体验，使眼睛仿佛能够“触摸”到画中的物体，从而强化其真实感与存在感。

2.2 写实油画中的精神隐喻

精神隐喻是写实油画的灵魂，它使画面从物理世界的复制品，升华为具有独立生命与深意的精神容器。精神隐喻是指潜藏在具象形态之下的非具象内涵。它并非直接言说，而是通过象征、暗示、氛围营造等方式，传递艺术家的情感、观念、哲学思考或宗教情感。这种隐喻可以是传统的象征符号，如基督教绘画中的百合象征圣母的纯洁，骷髅象征生命的虚空；

可以是物象的选择与组合，如静物画中的腐烂水果、熄灭的蜡烛，隐喻时间的流逝与生命的短暂；可以是光线与色彩的运用，如伦勃朗的“聚光灯”效应将神圣感集中于凡人身上，或是莫兰迪灰调中的宁静与超然。

3 历史演变：从神性到人性，再到物性的自觉

3.1 文艺复兴时期：神性的物质化

文艺复兴初期，油画技法的成熟为物性表达提供了强大支持。在扬·凡·艾克等画家的作品中，对衣物、珠宝、金属、玻璃等物品令人惊叹的精细描绘，其目的远非炫技。这些极度真实的物质细节，是为了让神圣叙事（如《阿尔诺菲尼夫妇像》）发生在一个可信的、触手可及的世界里，从而将神性“锚定”在人性与物质的基石之上。物质在这里是通往神圣的阶梯，物的精致与完美，折射出造物主的神奇与世界的秩序。

3.2 十七世纪荷兰黄金时代：市民精神与尘世隐喻

17世纪的荷兰静物画与风俗画，将写实油画的焦点从天国拉回人间。在这一时期，物性表达达到了前所未有的高度。威廉·克萊兹·海达的早餐画中，银盘、玻璃杯、柠檬皮的质感被描绘得无懈可击。然而，这种对“物”的迷恋背后，是荷兰新兴市民阶级的财富自信与世俗享乐精神。同时，“虚空静物画”更是将物性表达与精神隐喻的结合推向极致：腐烂的水果、冒泡的肥皂、头骨与熄灭的蜡烛，这些极具物质感的对象，直接成为生命易逝、繁华皆空的道德训诫载体。物质越是逼真，其警示意义便越是强烈。

3.3 十九世纪现实主义与印象派：日常的诗意与光的剖析

库尔贝等现实主义画家主张直面日常，甚至粗粝的现实。他们笔下石匠粗糙的皮肤、沉重的工具，其物性表达承

载着对社会底层的人文关怀与民主精神。物性的坚实感，成为了现实本身的力量象征。印象派则将对“物”的固有色和坚实形体的关注，转向了对“光”这一瞬息万变之物的捕捉。物的边界在光色中模糊，但其闪烁不定的笔触本身，成为了一种新的物性表达——它隐喻了现代生活的流动、短暂与感性体验。

3.4 二十世纪及当代：物性的自觉与存在之思

进入现代主义时期，在摄影技术的冲击下，写实绘画的“再现”功能被部分取代，这反而促使艺术家对“绘画本体”进行反思。米兰迪的静物画是绝佳范例。他反复描绘那些普通的瓶罐，极力削弱其叙事性和象征性，而将注意力完全集中于物体朴素的形体、微妙的色彩和彼此间的空间关系。这里的物性表达，不再服务于外部隐喻，而是让物回归物本身，在其静默、坚实的存在中，引发观者对“存在”本质的纯粹思考。这是一种“去精神化”后的“再精神化”，物性本身成为了精神的主体。当代写实画家，如冷军等超写实主义者，则将物性表达推向极致，甚至造成一种“超真实”的视觉震撼。这种对物性的极端强调，在当代语境下，往往隐喻着对消费社会、物质异化或图像时代的一种冷静审视与批判。

4 物性表达在精神隐喻中的构建

4.1 质感与时间性的隐喻

质感是物性最直接的体现。艺术家对质感的处理，直接关联到精神隐喻的生成。在新旧与沧桑感的塑造中伦勃朗晚期的自画像有着重要体现。自画像中颜料如同雕塑泥般堆砌，塑造出老人皮肤粗糙、松弛的质感。这种厚重的物质性笔触，与人物内心的深沉、岁月的沧桑感同构在一起。画面的物质肌理，成为了时间刻度的直接显现。

破损与历史感的描绘中一堵斑驳的旧墙，剥落的墙皮、裸露的砖石，其丰富的质感不仅是对材料的模仿，更承载了记忆、历史与时光流逝的叙事。物质的衰败过程，被凝固在画布上，成为一首关于时间的挽歌。

4.2 光线与氛围的精神性

油画对光线的表现力无与伦比，光线是“塑造”物性并赋予其精神色彩的关键工具。伦勃朗的光线常常来自一个明确的单一光源，强烈地照亮主体，而将其他部分隐没在深沉的黑暗中。这种“聚光”不仅强化了物体的体积感和质感，更营造出一种戏剧性、内省性甚至神秘性的氛围。光在这里是神圣的启示，也是心灵的探照灯。维米尔的光与伦勃朗不同，维米尔描绘的是漫射进室内的、柔和而均匀的自然光。这种光线温柔地抚摸着少女的侧脸、牛奶的表面、地图的褶皱，使其质感无比真切，同时营造出一种永恒的、静谧的、诗意的瞬间。光成为了将日常生活“圣化”的媒介。

5 “静物”与“生命”的辩证法

静物画是研究物性与精神隐喻最典型的画种。画家通过对“静止”之物的描绘，来探讨“生命”的动势与奥秘。

夏尔丹的静物画中没有昂贵的珍宝，只有普通的厨房用具、朴素的陶罐和新鲜的食物。夏尔丹通过微妙的光线和沉稳的色彩，赋予这些寻常之物以不容置疑的尊严与温度。铜水壶的厚重、玻璃瓶的通透、面包的松软，这些物性表达共同构建了一个温暖、质朴而充满生命力的世界，隐喻了市民生活的美德与安宁。虚空静物画这类绘画将物性表达的逼真性推至顶峰，目的却是为了揭示物质的虚幻。晶莹的玻璃杯终会破碎，鲜艳的花朵必将凋零，丰盛的食物终将腐烂。极致的物性，在此成为了对抗物质永恒性的武器，其精神隐喻指向了宗教性的生命反思。

6 笔触与痕迹：艺术家主体的在场

笔触是画家身体动作的痕迹，是连接物性（颜料）与精神（画家情感）的直接证据。平滑的笔触（如安格尔），追求完美的幻觉，体现了古典主义理性、克制与理想化的精神追求。

奔放的笔触（如哈尔斯），快速、流畅的笔触，不仅生动地捕捉了人物瞬间的神态，更传递了一种蓬勃的生机与豪放不羁的性格。物质性的笔触成为了生命活力的同义词。表现性的笔触（如梵高），扭曲、旋转、厚重的笔触，既是描绘物象（如星空、柏树）的手段，更是画家内心激荡、痛苦与渴望的直接喷发。画布上的颜料物质，彻底具有情感化、精神化。

7 典型案例分析：以《阿尔诺菲尼夫妇像》与莫兰迪的静物为例

7.1 扬·凡·艾克《阿尔诺菲尼夫妇像》（1434）

这幅画是北方文艺复兴的巅峰之作，也是物性表达与精神隐喻完美结合的典范。在物性的表达上，画家以惊人的耐心与技巧，再现了房间内几乎所有物体的质感：木质拖鞋的陈旧、黄铜吊灯的沉重、小狗毛发的蓬松、夫妇绒袍的丰厚，尤其是后方凸面镜框的金属质感与镜中扭曲的镜像，无不令人叹为观止。在丰富的隐喻中，这些极度真实的物体，几乎无一不是精心安排的符号。点燃的蜡烛代表上帝的在场，小狗象征忠诚，丢弃的拖鞋暗示圣洁之地，而水果则可能暗示伊甸园的纯真与堕落。最核心的是那面凸面镜，它不仅展示了高超的物性描绘技巧，更扩展了画面空间，映照出见证人，其镜框上装饰的《基督受难图》十幅小画，直接将这场世俗婚礼置于神圣的注视之下。在此，物性表达为精神隐喻提供了坚实可信的舞台，而精神隐喻则为物性表达注入了灵魂与深度。二者相辅相成，共同构建了一个既真实又充满象征意义的完整世界。

7.2 乔治·莫兰迪的静物画

莫兰迪的作品代表了另一种路径，即“极简”的物性表达所引发的“极致”的精神隐喻。

在纯粹的物性表达中，莫兰迪摒弃了丰富的质感和戏剧性的光线。他的瓶罐被简化到近乎抽象的几何形态，色彩是经过无数次调和后的高级灰，光线是平和的、弥散状的。他关注的“物性”是形体之间微妙的平衡、色彩之间谦逊的对话以及画面整体的静谧结构。画面中的形而上的精神正是在这种“去个性化”、“去叙事性”的物性提炼。莫兰迪的静物超越了日常用品的范畴，成为一种具有普遍意义的“存在者”。它们如同宇宙中基本粒子，在画布构成的有限空间内，进行着永恒的、沉默的对话。观者从中感受到的是一种东方式禅意、一种哲学的宁静、以及对存在本质的纯粹观照。物性在这里不再指向外部象征，而是回归自身，其“存在”本身，便是最深刻的精神隐喻。

8 结语

物性表达是精神隐喻得以生根发芽的土壤，没有对物质世界深刻的理解与高超的再现能力，任何精神性的诉求都容易流于空洞与苍白。物质的真实感是建立观众信服感的基石，是精神内容得以有效传递的通道。精神隐喻是物性表达的最终归宿与价值提升，它赋予物质细节以方向和灵魂，使技术升华为艺术。从凡·艾克用物质彰显神性，到荷兰画家以物质警示虚空，再到库尔贝用物质呐喊现实，乃至莫兰迪让物质在静默中言说存在，写实油画大师们始终在“物”与“心”之间架设桥梁。他们深刻地理解，世界的意义正栖居于物质的表象之下。因此，他们以最谦卑的态度凝视物质，以最虔诚的笔触刻画物质，最终在这极致的物质性中，捕捉到了那束永恒的“灵光”。写实油画的伟大，正在于它通过对“此岸”世界最深沉的爱与洞察，让我们得以窥见“彼岸”的光芒。这正是其历经百年，在图像泛滥的今天，依然能直击人心、引发共鸣的永恒魅力所在。

参考文献

- [1] 宋立华.关于物性的表达[D].青岛大学,2020.DOI:10.27262/d.cnki.gqdau.2020.002136.
- [2] 阿荣.我国现代写实油画的文化演绎探索[J].传媒论坛,2020,3(05):140+142.
- [3] 李军伟.写实油画的精神与品格欣赏[J].艺术科技,2017,30(11):222.
- [4] 李可涵.我国当代油画艺术与传统文化精神的文化思考[J].百花,2025,(04):57-59.