

The Reference and Transformation of the Light and Shadow Modeling and Picture Structure of the Hope Style Night Scene in Oil Painting Creation

Yadong Wei

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

Edward Hopper, as an important representative of 20th century American realism painting, constructs a highly psychological and narrative visual language through unique light and shadow processing and geometric picture structures in his night scene works. The Hope style night scene not only presents a modern experience of urban loneliness and alienation, but also forms a visual grammar system that can be analyzed and transformed. This article takes Hopper's night scene painting as the research object, analyzes its artistic characteristics and aesthetic logic from four levels: light and shadow modeling, composition rules, color semantics, and picture structure, and explores its reference path and transformation strategy in contemporary oil painting creation. By comparing formal analysis with creative practice, this study reveals how the Hope style night scene generates emotional atmosphere through light color structure and spatial layout, providing actionable visual resources and methodological inspiration for contemporary oil painting creation. Research suggests that the inspiration for Hope style night scenes is not a stylistic imitation, but rather an internalization of its logical and structural awareness, which can be transformed into a narrative and spiritually profound painting language in contemporary contexts.

Keywords

Hope style night view; Light and shadow modeling; Picture structure; Oil painting creation; Reference and Conversion

霍普式夜景的光影造型与画面结构在油画创作中的借鉴与转化

魏亚栋

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

爱德华·霍普作为20世纪美国现实主义绘画的重要代表,其夜景题材作品以独特的光影处理与几何化的画面结构,构建出极具心理张力与叙事性的视觉语言。霍普式夜景不仅呈现都市孤寂与疏离的现代性体验,更形成一套可被解析与转化的视觉语法体系。本文以霍普夜景绘画为研究对象,从光影造型、构图规律、色彩语义与画面结构四个层面,分析其艺术特征与审美逻辑,并探讨其在当代油画创作中的借鉴路径与转化策略。通过形式分析与创作实践的对照,揭示霍普式夜景如何通过光色结构与空间布局实现情感氛围的生成,进而为当代油画创作提供可操作的视觉资源与方法论启示。研究认为,霍普式夜景的借鉴并非风格模仿,而是对其造型逻辑与结构意识的内化,在当代语境中可转化为具有叙事性与精神深度的绘画语言。

关键词

霍普式夜景; 光影造型; 画面结构; 油画创作; 借鉴与转化

1 引言

爱德华·霍普(1882—1967)以冷峻的都市景观、孤独的人物和戏剧性光影而闻名。其夜景题材如《夜鹰》《自助餐厅的日光》等,以凝固的瞬间、几何化的空间分割与强烈的光影反差,呈现出现代都市的疏离感与心理张力。霍普式夜景并非城市写生,而是通过光色结构与画面布局构建出

介于现实与超现实之间的视觉叙事。

在当代油画创作中,如何从经典视觉资源中汲取营养并实现语言转化,是重要课题。霍普式夜景以其形式自觉与精神深度,为当代绘画提供了可资借鉴的造型范式与结构方法。本文旨在梳理其光影特征与构图规律,探讨情感氛围与心理空间的视觉生成机制,进而分析其在当代油画创作中的借鉴路径与转化方法,为绘画实践提供理论支撑。

【作者简介】魏亚栋(2000—),男,中国河北石家庄人,在读硕士,从事油画研究。

2 霍普夜景的光影语法与心理叙事

2.1 人工光源的伦理化与情感锚定

霍普以人工光源取代象征神性的自然光，将现代技术理性转化为视觉符号。《夜鹰》中暖黄灯光与冷绿环境的对撞，使光区成为透明牢笼。他通过色温赋予光源道德含义——暖黄象征残存的温情却遥不可及，冷白代表体制化的冷漠，使光成为心理叙事的首要语法。

光区以硬边切割，形成“被看见却无法逃脱”的悖论，与现代社会个体的透明化与孤立化同构。人物总被置于光区边缘而非核心，暗示与温暖、归属的永恒距离。霍普由此建立了一套以光为媒介的情感编码系统，为当代油画提供了光影叙事的可操作模型。

2.2 光影的时空悬置与存在性孤独

霍普夜景消解了时间感：人工光源消除了自然光的晨昏变化，画面无风无雨，人物姿态凝固如蜡像。这种时空悬置直接服务于存在性孤独的表达——人物既无过去也无未来，被困于永恒的“此刻”。

从现象学视角看，霍普的光影切断了人与世界的有机联系。人物虽身处世界，却被光区与暗部割裂为孤岛，光影成为阻隔的屏障。这种视觉化对当代油画创作的启示在于：创作者可通过光区的独立性与边界硬度，主动建构人物与环境的情感距离，使光成为心理状态的直接外化，成为存在体验的隐喻载体。

2.3 反叙事的光影与开放文本

霍普夜景不提供明确情节，光影是叙事唯一线索。观者难从画面读出人物身份、关系和动机，只能通过光区分布、光源冷暖揣测情感氛围。这种“反叙事”策略让画面成开放文本，光影张力推动意义生产。如《纽约电影》中，影院内微弱侧光将引座员与观众分割成不同光区，光线强化了各自孤立的观看状态，光影本身讲述“观看与被观看”“在场与缺席”的现代性困境。

对于当代油画创作，霍普的反叙事光影提供摆脱文学性依赖的路径。画家无需借助情节或象征物传达意义，通过光区对比、色温冲突、边界软硬直接作用于观者感官与情绪。这种“形式即内容”的创作逻辑让绘画回归视觉本体力量。创作者可借鉴霍普，以光影结构组织画面意义生成，让光成为第一叙事主体，而非造型附属。

3 画面结构的秩序生成与阻隔美学

3.1 几何分割与现代性空间的秩序化

霍普的空间结构以清晰的几何分割为特征，是对现代都市体验的提炼。城市被切割为封闭单元，个体被安置其中无法跨越。霍普将这种体验转化为画面的网格系统——水平线与垂直线反复出现，形成理性骨架。《夜鹰》中弧形玻璃窗与直线柜台交织，空间的秩序成为社会秩序的隐喻。

与传统透视法不同，霍普的几何分割服务于阻隔感的

强化：每一根线条都是一道边界，水平与垂直传达静止与阻隔，使观众体验到空间的不可穿越性。当代油画可借鉴这种象征用法，将线条从造型手段提升为心理阻隔的视觉符号。

3.2 “框架中的框架”与观看的层级

霍普“框架中的框架”结构源自电影语言——画幅与画内框架共同构建观看层级。《酒店房间》中，画面、门框、窗框形成三层框架，将人物层层框定。每层框架都是无法逾越的边界，也标识着单向的观看关系：观众看人物，人物看窗外，却无法交互。

这一结构揭示了现代都市的观看政治：个体无时无刻不被凝视（监控、橱窗、玻璃幕墙），却无法真正看见他人。霍普将这种凝视视觉化，使画面成为现代性观看机制的缩影。对当代油画创作而言，借鉴框架结构可拓展叙事层次，使观看行为本身成为表现对象，引入对媒介与视觉文化的反思。

3.3 负空间的叙事潜能与情感留白

霍普的负空间主动参与意义生成。《夜鹰》中大面积的暗色街道不仅是环境描写，更是人物无法进入的未知领域，成为欲望与恐惧的投射场。中国画论“计白当黑”与之异曲同工——暗部越深邃，光区越孤独；留白越空旷，人物越渺小。负空间与光区的比例关系，直接决定画面的情感张力。

负空间同时也是观众想象的入口。霍普拒绝提供叙事线索，观者只能通过负空间填充人物的过去与未来，开放性与多义性赋予画面持久魅力。在当代油画创作中，自觉运用负空间可避免叙事封闭，保持作品与观者的对话可能。霍普的负空间美学启示我们：未画出的部分，往往比画出的部分更重要。

4 色彩配置的情感编码与象征转化

4.1 冷色调的主宰与温暖的不可能性

霍普夜景的色彩基调以冷色为主导——深蓝、墨绿、灰褐占据画面大部分面积，形成压抑而冷静的氛围。这种色彩选择并非客观再现，而是对现代都市心理温度的视觉转译。城市是冰冷的，人际关系是淡漠的，冷色调成为这一切的视觉等价物。然而霍普并未止步于冷色的统治，他巧妙地在冷色背景中置入小块暖色光区，如《夜鹰》中咖啡馆的橙黄灯光、《纽约电影》中引座员的金色制服。这些暖色区域如同黑暗中即将熄灭的烛火，虽亮却无法改变整体的寒冷，反而衬托出暖色的脆弱与不可及。

冷暖并置的手法制造了强烈的情感张力：暖色提示温暖、记忆与渴望，却被冷色环境包围与消解。这种色彩策略精准对应现代人的情感困境——我们渴望连接，却被结构性地隔离；我们追求温暖，却身处冷漠的系统。当代油画创作可以借鉴这种冷暖对抗的色彩结构，将色彩从装饰性提升为情感冲突的视觉载体，使色彩关系本身成为叙事动力。

4.2 低饱和度与情感压抑的视觉化

霍普极少使用高饱和色彩,即便在点缀色中(如《夜鹰》中女子的红裙)也控制饱和度,使其不显得张扬。整体画面呈现低饱和度特征,这种色彩处理与情感压抑形成同构。高饱和色彩通常与强烈情绪、生命力或危险信号相关,而霍普有意压抑饱和度,使画面弥漫着一种克制、内敛的情感氛围。人物情绪从不外露,色彩也从不喧哗,一切都被框定在理性的秩序之内。

低饱和度的另一作用是消除时间性。高饱和色彩容易让人联想到特定光照条件下的瞬间,而低饱和色域则具有永恒感。霍普通过这种色彩策略,使画面超越具体时刻,成为普遍性存在境遇的象征。对于当代油画创作,霍普的低饱和度运用提供了一种平衡情感强度与形式克制的方法,使作品既能传达深沉情感,又不流于滥情或装饰。

4.3 色彩的符号化与身份编码

霍普的色彩具有明确的符号指向。例如,《夜鹰》中女子的红裙在冷调中极为醒目,象征未被规训的欲望或危险;《纽约电影》里引座员的金色制服与深色影院对比,暗示表演性身份与阶级差异。霍普将色彩作为身份与心理的编码系统,植根于现代都市文化语境,具有社会批判性。当代油画可借鉴这种社会学用法,使色彩承载身份、权力或情感的隐喻。

负空间同时是观众想象的入口。霍普拒绝提供叙事线索,观者只能通过负空间填充人物的过去与未来,开放性与多义性赋予画面持久魅力。在当代油画创作中,自觉运用负空间可避免叙事封闭,保持作品与观者的对话可能。霍普的负空间美学启示我们:未画出的部分,往往比画出的部分更重要。

5 霍普式夜景语言在油画创作中的转化路径

5.1 从风格模仿到结构意识的转化

当代油画创作中对霍普的借鉴最常见的问题即是风格模仿——复制其色调、题材或构图,却未理解背后的结构逻辑。真正有价值的转化,需要将霍普的形式语言拆解为可操作的创作原则:光源的伦理化、光区的隔离性、框架的层级性、负空间的叙事性等。创作者应培养结构意识,在创作前主动设定光影的叙事角色,规划空间的分割与阻隔关系,而非凭直觉随意安排。

结构意识的转化可以从三个层面入手:一是从“光源设定”开始,明确每一处光的情感指向与心理功能;二是从“空间分割”入手,运用几何线条与框架结构建立画面的秩序与阻隔;三是从“色彩配置”着眼,设计冷暖对抗与饱和度层级。通过对这些结构要素的系统控制,创作者可以在不复制霍普风格的前提下,获得类似的精神深度与形式力量。

5.2 当代城市经验的新编码

霍普的夜景植根于二十世纪中叶的美国都市,当代创作者需将其转化为对当下城市经验的表达。今日城市景观已巨变——LED屏幕、24小时便利店、地铁站、共享办公空

间等新场所构成新视觉场域。创作者可借用霍普的光影结构处理这些场景:LED冷白光成为异化新符号,便利店荧光灯延续人工光源美学,地铁玻璃隔断成为新的框架。

同时,当代城市的情感体验也与霍普时代不同。数字技术带来的虚拟连接、社交媒体中的表演性自我、后疫情时代的社交距离,都为夜景题材注入新情感维度。创作者应将霍普的语言作为方法论而非模板,用其结构意识组织当代经验,使霍普的精神在新时代得以延续与更新。

5.3 跨媒介拓展与综合绘画语言

霍普的夜景语言不仅适用于油画,还可以拓展至综合媒介与数字绘画。当代艺术的媒介边界日益模糊,创作者可以尝试将霍普式的光影与空间结构应用于数字绘画、影像装置或混合媒介作品中。例如,在数字绘画中利用图层与光效模拟霍普的光区隔离;在影像创作中借鉴霍普的框架构图与凝视关系;在装置艺术中通过实体空间分割再现霍普的阻隔美学。

跨媒介的拓展不仅拓宽了霍普语言的适用领域,也为油画创作带来了反向滋养。创作者可以通过其他媒介的实验,深化对光影与空间结构的理解,再将这些理解反哺于油画实践,形成媒介间的良性互动。霍普的语言因此不再局限于画布,而成为一种跨媒介的视觉思维。

6 结语

霍普式夜景以其冷峻的理性秩序与深沉的情感张力,为当代油画创作提供了极具方法论价值的视觉资源。本文通过对光源伦理化、空间框架化、色彩情感化等核心特征的分析,揭示了其形式语言背后的心理叙事机制,并提出从风格模仿到结构意识转化、从历史语境到当代经验再编码、从个人表达到普遍精神性提升的借鉴路径。

研究表明,霍普式夜景的真正价值不在于提供可复制的风格图式,而在于示范了一种以视觉秩序传达精神体验的创作方法。在图像泛滥的当代,绘画必须回归对视觉本体的深刻把握,而霍普的遗产正是这种回归的重要路标。通过对霍普语言的创造性转化,当代油画创作者有望在技术理性与精神表达之间找到新的平衡,使绘画继续成为时代心灵的忠实记录者与深刻反思者。

参考文献

- [1] 李安源. 孤独的现代性: 爱德华·霍普绘画中的都市经验[J]. 美术研究, 2020(3): 72-78.
- [2] 吴琼. 光影的叙事: 霍普绘画中的空间政治与视觉机制[J]. 世界美术, 2022(1): 55-61.
- [3] 陈向鸿. 框架与凝视: 霍普绘画中的观看结构研究[J]. 当代美术家, 2021(4): 44-50.
- [4] 赵晓芳. 人工光源与现代性体验: 从霍普到当代绘画的光色演绎[J]. 油画艺术, 2023(2): 68-74.
- [5] 刘云舟. 寂静的剧场: 霍普绘画中的时空悬置与存在论阐释[J]. 美术观察, 2022(5): 82-87.
- [6] 王嘉. 从再现到重构: 霍普式夜景语言在当代油画中的转化实践[J]. 艺术评论, 2024(1): 93-100.