

On the Painting Language in “Under the Trees of the Seaside”: A Comprehensive Study Based on Composition, Color, and Techniques

Lin Li

Harbin Normal University School of Fine Arts, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

This article selects the oil painting “Under the Trees on the Seaside” as a case study, mainly using formal analysis as the skeleton, supplemented by image interpretation to respond to its thematic context. From the three levels of composition organization, color system, and material techniques, it sorts out the generation mechanism and aesthetic direction of its “painting language”. The screen revolves around four middle-aged women resting and conversing under the shade of trees on the seaside. Based on the Impressionist experience of light and color, it introduces a contemporary female themed viewing perspective: firstly, the screen forms a stable and tense spatial order with a symmetrical overall structure and a triangular character group layout, and uses the arched “natural frame” under the shade of trees to focus the line of sight; Secondly, based on the blue-green cool tone, a poetic atmosphere is constructed through the complementary relationship between yellow and purple and the transformation of light and shadow, making the characters the warm visual center in the cool tone environment; Thirdly, a balance is achieved between optical blending, texture shaping, and rhythm organization through the comprehensive use of pointillism, thick scraper stacking, and short brush strokes, achieving mutual verification between classical oil painting texture and modern light color expression. Through the above language mechanism, the work presents an aesthetic representation of the life state of middle-aged women in daily narrative, suggesting that female themed painting can obtain new visual grammar in the chain of “life scene formal structure conceptual interpretation”.

Keywords

seaside; Impressionism; Painting language; Women’s theme; Composition and Color

论《海滨树荫下》中的绘画语言——基于构图、色彩与技法的综合考察

李琳

哈尔滨师范大学美术学院, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

本文选取油画《海滨树荫下》为个案, 主要以形式分析为骨架, 并辅以图像阐释以回应其题材语境, 从构图组织、色彩系统与材料技法三个层面梳理其“绘画语言”的生成机制与审美指向。画面围绕四位中年女性在海滨树荫下的休憩与交谈展开, 在印象派光色经验的基础上引入当代女性主题的观看立场: 其一, 画面以对称式总体结构与三角形人物群像布局形成稳定而富于张力的空间秩序, 并以树荫拱形“天然画框”完成视线聚焦; 其二, 以蓝绿冷调为基底, 通过黄—紫互补关系与光影冷暖转换建构诗性氛围, 使人物成为冷调环境中的温暖视觉中心; 其三, 综合运用点彩、刮刀厚堆与短笔触并置等方式, 在光学混合、肌理塑形与节奏组织之间取得平衡, 实现古典油画质感与现代光色表达的互证。通过上述语言机制, 作品在日常叙事中完成对中年女性生命状态的审美呈现, 提示女性主题绘画可在“生活现场—形式结构—观念阐释”的链条中获得新的视觉语法。

关键词

海滨; 印象派; 绘画语言; 女性主题; 构图与色彩

1 概述

1.1 研究缘起与问题意识

近年来, 女性主题绘画的叙事范式逐渐从“青春/美”

的单一审美转向对多年龄段生命经验的呈现。相较于青年女性形象, 中年女性在传统图像中常被置于边缘: 其身体与时间的痕迹往往被规训为“不宜观看”的对象。《海滨树荫下》以海滨树荫中的群像为切入点, 将被忽视的日常场景转化为可被凝视、可被讨论的绘画现场。本文尝试回答三个问题: 作品如何通过构图组织建立叙事秩序与观看路径? 其色彩系统如何在冷暖与互补关系中生成情绪表达? 材料与技法

【作者简介】李琳(2003-), 女, 中国黑龙江双鸭山人, 本科, 从事油画研究。

如何在肌理与光色之间实现统一，并服务于女性主题的观念呈现？

研究方法上，本文以形式分析（构图、色块、笔触与肌理）为基础，辅以印象派与后印象派的相关创作经验比较，在必要处引入女性主义艺术史关于“观看—主体性”的讨论，以提高论证的学术指向与可检验性。

1.2 研究现状与理论参照：从形式分析到“观看”问题

关于“绘画语言”的研究，国内讨论多沿两条路径展开：其一以构图、色彩、笔触与材料为核心的形式研究，强调语言的“可见结构”；其二以题材、叙事与文化语境为线索的图像阐释，关注作品如何在社会经验中生成意义。与之相对，女性主义艺术史与视觉文化研究则把“观看”作为方法论前提：谁在看、如何被看、被看的主体是否能够在图像内部获得行动性与话语位置。本文的处理方式，是将上述路径做一次必要的衔接：在严格的形式分析基础上，进一步讨论《海滨树荫下》如何借助空间秩序与光色组织，生成一种更偏向“同伴式凝视”的观看结构。所谓“同伴式”，并非否认审美凝视的存在，而是强调画面中的人物关系、姿态松弛与场景日常性，会弱化对象化的窥视感，转而促成观者对人物处境的共情式进入。换言之，作品的观念意义不是额外附加的“主题说明”，而是由形式机制在观看过程中逐步触发。

1.3 材料、图像与写作规范：关于可重复性的补充说明

由于本文主要基于作者提供的作品图像与创作叙述展开，在不引入未经核实数据的前提下，本文仅做如下说明：作品为布面油画，图像分析以整体观看与局部放大相结合的方式；构图判断以人物重心、视线方向与明暗块分布为依据；色彩分析以冷暖与互补关系为框架，并结合阴影区色相偏移与高光区明度控制进行讨论；技法分析则围绕笔触类型（短笔触/点触/刮刀）与肌理厚薄差异展开。上述说明意在明确本文的论证起点：我们讨论的是“看得见的结构”如何通往“说得清的意义”，而非以概念替代细节。

2 创作溯源：生活现场与经典经验的双重触发

《海滨树荫下》的创作动因来自一次海边写生：四位中年女性在树荫下交谈、休憩，海风拂动衣物与丝巾，身体姿态呈现出介于“松弛”与“克制”之间的复杂气质。该场景触发了对中年女性生命价值的再认识——其从容、热情与年龄痕迹并存，构成与主流审美叙事不同的生命图景。为使人物动态具有可识别的行为逻辑，创作过程持续观察并记录不同姿态（站立挥臂、搭腿坐姿、盘腿仰坐、蹲身拨草等）在重心、肢体转折与视线方向上的差异，并将其转换为笔触节奏与色块关系，从而避免群像叙事的“动作拼贴”。

在艺术资源的吸收方面，作品与印象派/后印象派的经验形成互文。构图上，可参照莫奈《睡莲》系列对于植物意

象的框景化处理，以树荫形成“天然画框”完成观看的聚拢；人物与自然亲密互动，则可与马奈《草地上的午餐》所开启的现代性场景观看相对照。光影处理借鉴逆光条件下色彩在阴影中的渗透效应，并将灰蓝倾向发展为更具力度的群青—钴蓝组合。同时，点彩与色彩分割的运用与修拉的光学混合理论存在关联，但本作更强调笔触节奏与意境营造的并行，在“科学化色彩”与“抒情性表达”之间保持张力。

3 绘画语言分析：构图、色彩与技法的协同机制

3.1 构图组织：对称结构与三角群像的双重稳定

作品的总体结构呈现近似对称的空间框架：两侧树冠交织形成拱形边界，既限定了画面视域，也为人物提供舞台式的前景空间。对称并非机械复写，而是通过树干肌理、枝叶疏密与光斑分布的差异制造“同构中的变化”，使画面在稳定中保持呼吸感。

群像布局上，人物关系可归纳为三角形组织：以站立者的上举动作构成视觉顶点，与两位坐姿/倚靠人物形成底边支点，蹲姿人物则以重心下沉的体量平衡画面右下部。三角群像不仅提供了形式稳定性，也建立了叙事秩序：动作方向与视线转折共同构成观看路径，引导观者在人物之间往复移动，并在树荫与海面之间完成空间的往深处延展。

3.2 色彩系统：蓝绿基调中的互补张力与冷暖叙事

作品以蓝绿冷调作为环境基底，强化“海滨—阴影—湿润空气”的整体氛围。在此基础上，黄—紫互补关系被用于建立局部高点：树干与树叶的暖黄在逆光条件下转化为暖灰，与冷紫、群青在阴影处的叠合形成振动效应，既提示光源方向，也提升画面层次。

进一步看，蓝绿基调并非简单套用“海天色”，而是通过不同区域的色温差实现分层：海面与远景更接近偏冷的蓝灰，以拉开空间深度；树荫内的冷色则被压低明度并掺入紫调，使阴影显得更厚、更沉。人物肤色与衣物的暖色处理也较为克制，避免落入艳丽的装饰性，而是以暖灰、赭石与少量粉调完成“体温感”的暗示。这种处理使人物与环境处于同一光源逻辑之中：人物并未从画面中被“抠”出来，却依然能够成为视觉中心。

冷暖关系在作品中承担叙事功能：人物作为冷调环境中的相对暖色中心，使“生命的温度”从背景中凸显出来。同时，光斑处的黄绿透明感与阴影处的蓝紫厚重感形成对照，在空间上制造前后与虚实的差别，在情绪上形成从松弛到沉静的渐变。因此，风景并非单纯的“背景”，而是在光色推进中转化为人物生命状态的情绪容器。

3.3 材料与技法：点彩、厚堆与刮刀语言的互证

材料方面，作品以亚麻布与油画颜料为基本媒介，通过白色体系（如铅白与钛白的配比）调控画面明度与覆盖力，以兼顾温润质感与色彩稳定性。技法方面，点彩与短笔触用

于草地与光斑区域，强调光学混合与空气感；刮刀厚堆用于树干与局部高光，强化物象肌理与触觉性。

就“技法—意义”的关系而言，本作的刮刀厚堆并不只承担树干质感的再现。厚堆区域往往处于画面结构的支撑位置：它们像舞台的立柱，稳住对称框景的边界，从而让中部人物的轻盈动作更显得有依托。相反，点彩与短笔触的高频振动集中在草地与光斑处，提示风与光的流动；这种“可见的流动”与人物的松弛姿态互为表里，共同构成日常诗学的气息。在人物刻画上，笔触节制并保留必要的概括，是为了避免面部与衣褶的过度写实抢走画面节奏；人物的个性更多通过姿态差异与色块分配体现，而不是通过细部堆砌完成“肖像化”。

值得注意的是，多种技法并置并非为了“炫技”，而是服务于画面节奏组织：细碎点触在草地形成波纹般的律动，与树干的粗犷厚堆形成质感对照；人物衣褶处的相对细腻笔触则成为介于两者之间的过渡层，使观者在不同肌理密度之间获得节奏性的视觉体验。

3.4 创作过程中的调整：从写实范式到语言匹配

创作过程经历多轮调整：早期若过度依赖古典写实的塑形方式，易导致笔触僵硬并削弱光色氛围；在引入刮刀与碎点笔触后，画面获得更强的空气流动感与节奏性。最终的调整重点集中在两处：其一，通过重心与明度分布的再平衡，避免对称结构带来的静止感；其二，通过视线与动作方向的组织，增强人物间的互动关系，使群像叙事更具连贯性。

4 观念指向：中年女性的可见性与日常诗学

从主题层面看，《海滨树荫下》将“中年女性”从边缘化叙事中召回到绘画中心。作品以日常休憩场景作为叙事容器，不强调戏剧性事件，而通过姿态、表情与环境光色的细微差异呈现生命经验。这种策略一方面延续了印象派对“日常可画性”的肯定，另一方面也在当代语境中回应了女性主义艺术史关于主体性与观看权的讨论：中年女性并非被动的被观看者，而是在交谈、舒展与自处之中显示其行动性与情感强度。

在此意义上，绘画语言（构图秩序、色彩关系与技法肌理）并非形式层面的自足游戏，而是将“生活现场”提升为可被哲学化观照的审美空间：树荫与海面构成时间与流动的隐喻，人物在阴影与光斑之间的移动与停驻，折射出生命与时间的协奏。

5 讨论：形式语言与女性经验的互译

如果把《海滨树荫下》放入更大的绘画谱系中，其价值不在于简单复写印象派的光色方法，而在于将光色经验转

译为一种更贴近当代生活的观看伦理。作品选择中年女性并置于自然阴影之中，实际上把“时间的痕迹”纳入可见结构：这提示我们，女性主题绘画的当代推进并不必然依赖强叙事或符号化的宣言式图像；相反，恰恰是通过构图秩序、色彩关系与肌理节奏等形式要素，才能把经验写进画面并让观者在观看中获得可感的理解。

6 结语：语言机制的总结与进一步研究方向

总的来看，《海滨树荫下》通过对称框景与三角群像建立稳定的叙事结构，以蓝绿冷调统摄整体氛围，并借助黄—紫互补与冷暖转换制造情绪张力；在材料与技法上以点彩、厚堆与刮刀并置形成层次化肌理，从而实现光色表达与触觉质感的统一。作品在日常叙事中强化了中年女性的可见性，为女性主题绘画提供了以“形式—观念”协同推进的语言路径。

需要强调的是，本文所说的“语言机制”并不是固定范式。对同一题材而言，语言的选择往往取决于作者对现场的感受强度与对观者观看节奏的预设：若强调叙事，可提高人物之间的互动线索；若强调氛围，则应在明度层级与色温过渡上投入更多控制。因此，后续创作与研究都可以把“观看路径”作为检验点：观者的视线是否能够在画面中自然往复、是否存在突兀的跳跃与堵塞，以及这种路径是否与主题表达相一致。以此为标准，作品的形式选择便不再是经验性的“好看”，而更接近可论证的审美判断。

参考文献

- [1] 赫斯, 瓦尔特. 欧洲现代画派画论选[M]. 宗白华 译. 北京: 人民美术出版社, 1980.
- [2] 何林佳. 油画创作中的光影美感[J]. 河北画报, 2024(08): 97-99.
- [3] 周渝. 马奈裸体画中的女性主义倾向[J]. 艺术百家, 2006(07): 210-211.
- [4] 于洋. 抒写心中“光影”——我的油画风景创作谈[J]. 美术观察, 2023(05): 156-157.
- [5] 谢尚璇, 蔡富军. 毕沙罗晚年油画创作的风格变化研究[J]. 美与时代(中), 2023(07): 96-98.
- [6] 肖宝云. 油画创作中色彩语言的分析与运用[J]. 河北画报, 2023(18): 59-61.
- [7] 迈耶斯, 杰弗里. 印象派四重奏[M]. 蒋虹 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2008.
- [8] 朗格, 苏珊. 情感与形式[M]. 刘大基, 傅志强, 周发祥 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1986.
- [9] 孙孟颖. 色彩语言在油画创作中的探析[D]. 济南: 山东工艺美术学院, 2022.