

Research on the Application and Expression of Light and Shadow Narrative in the Creation of Concrete Oil Painting Characters

Xingyue Pan

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

Light and shadow, as an important language of oil painting art expression, not only play a fundamental role in shaping form and space in the creation of concrete characters, but also play a unique role in emotional transmission and narrative expression. This article focuses on the application and expression path of light and shadow narrative in the creation of figurative oil painting characters, systematically sorting out the traditional expression of light and shadow in Chinese and foreign art history, and summarizing its multiple values in form, atmosphere, psychology, and theme. Through case analysis, technique comparison, and practical exploration, this paper demonstrates how light and shadow can use color, contrast between light and dark, structural layout, and other means to guide viewers' vision and emotions, endowing character images with temporality, drama, and spiritual depth. Research has shown that innovative light and shadow storytelling can break through the limitations of traditional representation, enrich the layers of works, and stimulate the contemporary expressive power of figurative oil painting character creation. The paper ultimately proposes practical suggestions for deepening the integration of light and shadow narrative consciousness and techniques in oil painting creation and teaching, providing theoretical and methodological support for promoting innovation in figurative oil painting figure art.

Keywords

light and shadow narrative; concrete oil painting; character creation; artistic expression; light dark relationship; emotional expression

光影叙事在具象油画人物创作中的应用与表现研究

潘兴越

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

光影作为油画艺术表达的重要语言,在具象人物创作中不仅承担着塑造形体与空间的基础功能,更在情感传递与叙事表达中发挥着独特作用。本文聚焦光影叙事在具象油画人物创作中的应用与表现路径,系统梳理中外艺术史中光影的表现传统,总结其在造型、氛围、心理与主题层面的多重价值。通过案例剖析、技法比较与实践探索,论证光影如何借助色彩、明暗对比、结构布局等手段,引导观者视觉与情感,赋予人物形象以时间性、戏剧性与精神深度。研究表明,创新性的光影叙事能够突破传统再现的限制,丰富作品层次,激发具象油画人物创作的当代表达力。论文最终提出在油画创作与教学中深化光影叙事意识与技法融合的实践建议,为推动具象油画人物艺术创新提供理论与方法支持。

关键词

光影叙事;具象油画;人物创作;艺术表现;明暗关系;情感表达

1 引言

具象油画人物创作以形体、神态、空间及叙事为核心,其艺术表现力不仅依赖于写实技法和色彩语言,更深植于对光影关系的精确把握和富有情感的艺术构建。光影不仅塑造了人物的体积与空间,还为画面注入了节奏、情绪与故事性,是连接视觉现实与内在精神的桥梁。西方油画史中,光影的发展经历了从自然主义的明暗塑造到象征性、戏剧化的复杂

运用,成为人物艺术表达不可或缺的手段。当代油画家在继承传统的基础上,积极探索光影的多维叙事功能,赋予人物作品更为鲜明的时代特征与个体精神。本文将围绕光影叙事在具象油画人物创作中的历史沿革、技法创新、情感表现与空间营造展开系统论述,剖析其艺术价值与表现潜能,并结合具体案例探讨光影叙事对现代具象油画人物创作的启示与推动。

2 光影叙事的艺术理论基础与发展脉络

2.1 光影在油画人物表现中的功能与价值

光影作为油画艺术核心的造型语言,其作用早已超越

【作者简介】潘兴越(2003-),女,中国山东邹平人,硕士,从事美术与书法(油画)研究。

了形体塑造的范畴。在具象油画人物创作中,明暗对比不仅赋予形体以空间体积和结构层次,增强了画面的立体感和真实感,还以其独特的视觉秩序,引导观众关注画面的重点区域和主题内容。更为重要的是,光影能够在无声中暗示人物的情绪变化、心理活动及特定时空氛围,通过光源的变化、投影的形态和明暗交界线的走向,传递故事发展和精神意蕴。强烈的明暗反差使画面充满戏剧张力,突出情节冲突和人物内心波澜;而微妙的光影渐变则营造温润、细腻的心理氛围,使人物形象既具现实感又蕴含深层的艺术感染力。光影的多重功能为油画人物创作赋予了丰富的表现力与叙事深度,是人物形象塑造与艺术价值实现的关键所在。

2.2 光影叙事传统的艺术史沿革

纵观艺术史,光影一直是西方油画人物创作的核心语言之一。自文艺复兴以来,达·芬奇、卡拉瓦乔、伦勃朗等大师以明暗对照法、焦点光源、氛围光等技法,推动油画人物艺术进入叙事性和表现力并重的新阶段。巴洛克时期,戏剧性光影表现使人物形象与场景冲突得到强化,画面故事性与心理张力显著增强。十九世纪印象派则打破了室内光源的局限,更注重自然光下的色彩流动和光影变化对人物心理的影响。进入二十世纪,现代油画家将心理象征、空间结构和抽象表现融入光影语言,使人物艺术由单一再现走向表达与体验,赋予光影叙事以更为复杂的美学功能和社会意义。历史沿革显示,光影始终是油画人物表现创新的动力源泉。

2.3 光影叙事理论的学术价值与当代意义

光影叙事理论的核心在于揭示光影在空间营造、情节推进、人物塑造等多重艺术层面的叙事功能。它不仅丰富了人物创作的表现语汇,拓展了油画的时间维度和故事深度,也为画面注入了复杂的心理与美学意蕴。在当代艺术语境下,光影叙事理论具有重要的学术价值和现实意义。一方面,它为艺术家开拓自我表达的新路径,使具象油画人物创作摆脱单一的形体再现,迈向情感、哲理与社会思考的多重表达。另一方面,光影叙事成为激发观众共情、引发文化反思的有效途径,为当代具象油画人物艺术的创新和多样化发展提供了坚实的理论与方法指导。随着全球艺术观念的更新与媒介的融合,光影叙事正日益成为油画人物创作的重要驱动力和学术前沿。

3 具象油画人物光影叙事的技法创新与造型语言

3.1 明暗对比与视觉节奏的塑造

在具象油画人物创作中,明暗对比不仅是赋予形体立体感和空间深度的基础手段,更是塑造画面叙事结构和视觉节奏的关键。高对比度的光影设计能够强有力地聚焦观众视线,突出人物的核心形象与情感张力,强化故事的冲突与戏剧性。例如,强烈的局部明暗反差可使人物面部、双手等关键部位成为视觉焦点,唤起观众的情感共振。与之相对,柔和而渐变的明暗处理则展现出人物内敛、温和的精神气质和

情绪氛围,为作品注入静谧与诗意。艺术家还可通过点光源、斜射光、逆光等多种光照模式,灵活调整画面层次关系,形成个性化的造型语言和空间秩序。在光影的引导下,观众自然而然地进入作品设定的叙事情境,体会艺术家所传达的情感和意境,实现视觉与心理的深层互动。

3.2 色彩与光影的互动表现

色彩与光影的互动关系,是具象油画人物表现中的又一核心技术与美学难点。不同色温、色调、明度的交错搭配,不仅赋予画面丰富的视觉层次,还能深刻影响人物的心理特质和叙事氛围。例如,冷暖色光影的交替能表现出一天不同时段的光环境,也象征人物心境的微妙变化。高饱和度色彩配合强光,能增强画面的视觉冲击和心理张力;而低纯度、柔和色彩则与微妙光影结合,共同营造安静、细腻的心理氛围。色彩的层层叠加和反射作用,拓展了光影表现的空间维度,使作品在真实与幻想、物理空间与心理空间之间自由切换。色彩与光影的高度融合,不仅丰富了视觉感受,更显著提升了作品的情感表现力和精神深度,成为人物油画叙事表达不可或缺的手段。

3.3 构图布局与空间叙事策略

具象油画人物的构图布局,不仅仅决定了形体与空间的分布,还深刻影响着光影的组织与叙事逻辑的推进。科学的构图可通过光影的分割、路径的引导和虚实对比,将观众的注意力自然聚焦于叙事的关键节点。例如,通过引入明暗交界线、重复的光斑或投影,塑造人物活动的空间边界,营造出强烈的故事氛围。变化的透视关系和空间错位赋予画面动态的故事场域,使观众在光影的递进指引下,视线得以在画面中自由流动,激发思考与情感共鸣。构图与光影的有机结合,不仅增强了作品的空间表现力,还为人物形象赋予了叙事的多重可能性和更丰富的艺术内涵,拓展了具象油画人物创作的表现边界和探索空间。

4 光影叙事在人物情感与心理表现中的作用

4.1 光影与人物情感氛围的营造

光影的明暗、冷暖与动静变化在油画人物情感氛围的营造中扮演着决定性角色。明亮而通透的光线为画面注入开放、愉悦与希望等正面情绪,使观众在感知中获得积极、温暖的心理体验。相较之下,昏暗、压抑的光影则更适宜表现孤独、忧郁、紧张等复杂的心理状态,为作品带来深沉的情感张力。艺术家通过调整光源的空间位置、强度与色温,不仅有意识地引导观众的视觉焦点,还在画面整体氛围中注入微妙的情绪暗示。精心营造的光影氛围赋予油画人物作品以诗意和哲理性,促使作品表达超越表层的再现,展现出精神深度和情感层次的多重丰富性,增强了观众与人物之间的情感共鸣。

4.2 光影与人物精神内涵的传达

具象油画人物创作中,光影不仅服务于外在形体的塑造,更成为揭示人物精神世界和价值理念的重要媒介。艺术

家常借助局部聚焦和强烈明暗反差,强化人物的信仰、意志、性格等精神内核,为画面赋予深厚的文化象征意义。高光与阴影的对比映衬,常常作为力量、挣扎、希望与升华等主题的视觉隐喻,推动作品超越单纯的现实再现,上升为哲学层面的精神表达。光影的精神叙事功能,帮助具象油画人物作品在视觉表现与人文省思之间搭建起桥梁,使作品成为思想与信仰的载体,赋予人物艺术以鲜明的文化张力和独特的时代意义。

4.3 光影在人物心理活动表现中的探索

人物心理活动的复杂性和深度往往难以通过单一的面部表情或姿态直接传达,而光影的灵活应用为心理层次的艺术呈现提供了更为丰富的表现途径。艺术家可通过光影的多重分布与渐变叠加,在画面中营造出梦境、回忆、迷惘、觉醒等多样化的心理情景,构建视觉与心理的双重空间。局部高光或深色区域的精细处理,能够聚焦观众的注意力,实现心理递进与情绪聚合。光影的抽象表现语言突破了写实造型的限制,为人物的心理世界打开更为广阔的叙事空间,拓展了具象油画人物创作的表达维度,使作品成为观众情感体验与心理共鸣的重要场域。

5 当代具象油画人物光影叙事的实践探索

5.1 中外经典人物油画的光影叙事经验

纵观中外经典人物油画发展史,光影一直是塑造人物性格、表达主题内涵和营造叙事氛围的核心语言。以卡拉瓦乔、伦勃朗、维拉斯凯兹为代表的欧洲大师,通过戏剧化的光影对照与局部聚焦,将现实场景转化为充满心理张力的艺术空间。卡拉瓦乔擅长以强烈明暗分割突出人物命运的戏剧冲突,伦勃朗则通过柔和的光晕与局部高光强化人物性格的复杂性和内在精神世界。

5.2 光影叙事的技法创新与媒介拓展

面对材料与媒介日益丰富的当代艺术语境,油画家不断在光影表现技法与媒介整合上寻求突破。透明色层的堆叠使光影表现更为细腻、空间更具深度,刮刀与干湿结合技法强化了画面肌理与光影交错的质感。复合媒材如金属箔、丙烯、拼贴等的引入,拓展了光影的物理属性和视觉效果。数字影像、新媒体等技术的应用,使画面光影获得了动态感、时序性与互动性,推动油画光影叙事实现从二维静态向多维交互的延展。技法与媒介的创新不仅丰富了光影叙事的视觉

表现手段,更促使艺术观念与审美取向不断变革,为具象油画人物创作带来新的活力与可能。

5.3 具象油画人物光影叙事的未来路径

展望未来,具象油画人物的光影叙事将在全球文化交流日益频繁和科技持续进步的背景下,展现出更为多元与深刻的发展态势。艺术家不仅会更加关注个体生命体验与社会历史语境的融合,还将通过跨文化的光影语言不断拓宽人物主题的表达广度。虚拟现实、人工智能等前沿数字技术的引入,使光影表现具备了更强的时空流动感和叙事穿透力,为油画作品注入动态变化与沉浸体验,极大丰富了艺术的表现边界与观众的感知维度。新材料、新媒介与创新理念的交融推动了艺术语言的持续变革,也为具象油画人物的光影叙事提供了更广阔的探索空间。

6 结语

光影叙事为具象油画人物创作注入了丰富的表现资源与无限的艺术想象空间,是贯通视觉现实与内在精神、形式与内容的关键纽带。光影不仅以其明暗、冷暖和动态变化在造型结构中强化体积感和空间深度,还以独特的情感氛围渲染与心理暗示,为作品赋予了更具张力的审美体验。光影在揭示人物性格、传达精神内涵、展现心理活动等层面展现出多元化的艺术功能,使油画人物作品超越单纯的写实再现,向叙事性、精神性深度延展。当前,系统梳理中外光影叙事传统与实践经验,有助于推动理论与技法的创新融合,为油画艺术的学科发展和当代转型提供坚实支撑。展望未来,艺术家应更加重视光影叙事的美学潜能,主动吸纳科技和跨媒介创新成果,不断探索光影语言在表达人物主题、深化艺术内涵中的新路径。唯有在继承传统的基础上大胆创新,油画人物创作才能在当代艺术语境中实现持续升华与价值拓展。

参考文献

- [1] 吴心然.印象派油画中女性形象的光影叙事探析[J].美术文苑,2025,(10):18-20.
- [2] 童尧.当代叙事油画的情感表达[J].名家名作,2025,(09):62-64.
- [3] 王梓钰.浅谈写实油画的光影与空间的平衡[D].天津美术学院,2025.
- [4] 张思俊.光影所产生的戏剧化冲突在油画中的表现——以欧洲17世纪油画作品为例[J].美与时代(中),2025,(08):96-98.
- [5] 王勤勤,翟勇.伦勃朗油画《夜巡》的光影处理与空间层次分析[J].小说月刊,2025,(10):88-89.