

浅谈雷诺阿绘画艺术中光与色的运用对我的创作启发

何 浩

(红河县架车中学, 云南 红河州 654413)

摘要: 在 19 世纪 60 年代至 90 年代, 以法国为中心而兴起并逐渐传播到世界各地的印象派主义绘画成为了具有跨时代意义的绘画流派之一。在这个时期的绘画创作中, 一切画面中的东西都离不开光这个重要元素。“光”这个元素, 不仅加强了物体的真实性感, 而且还与色彩, 造型紧密相联, 从而成就了这一鼎盛时期。而皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿则就是这时代中的一代大师。因, 雷诺阿一生大多作品都以明朗、唯美的色彩来描绘, 他用一生诠释了光与色相互辉映后的璀璨。故, 他也是最受欢迎艺术家之一。

关键词: 皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿; 印象派; 光与色; 思想内涵

在经过众多前辈对雷诺阿作品多年的努力研究, 在国外关于研究雷诺阿的第一本书籍由德国评论家——格雷费所著。安妮·迪斯泰尔所著的《雷诺阿》, 英国贝纳顿斯坦著的《印象派的绘画技法》。而在国内对雷诺阿研究的著作很少, 有何政广所著的《雷诺阿: 歌颂人体美的画家》, 高天民编《法国美术史话》。国内外关于雷诺阿的评论, 大多数评述分析只是仅限雷诺阿的生平介绍和代表作品赏析, 而很少对雷诺阿印象主义画风的形成过程、背景、作品的艺术特色及他的印象主义油画光与色方面取得的成就作全面深入的分析。

一、雷诺阿绘画作品及风格概述

(一) 雷诺阿绘画作品主题

皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿(以下称“雷诺阿”)是一位让欢乐充满人间的法国著名画家, 与此同时雷诺阿也是一名雕塑家和印象派的重要成员, 他也是世界上极少具备人文气息的画家之一。雷诺阿早期的很多作品都是以记录生活的真实性为主要主题的, 他的很多朋友以及相关人物也会经常出现在雷诺阿的绘画作品之中; 雷诺阿最初的作品给人以欢快与温暖的感觉, 并且色彩方面丰富绚丽。到 19 世纪 80 年代中期, 雷诺阿从印象派运动中分离了出来。而后, 雷诺阿开始逐渐转型走向人物肖像画, 尤其是对一些女性肖像画有着自己独特的研究。因为雷诺阿从小就对艺术产生了浓厚的兴趣, 13 岁时, 雷诺阿的父亲希望培养雷诺阿从小就能自食其力, 故而将他送到了工厂的绘瓷匠处开始学习手艺, 之后雷诺阿还画过扇子、窗帘等, 并且在他攒够钱后又在自己朋友的支持与鼓励下到葛列尔学习画画, 期间深受德拉克洛瓦的影响, 他的这些经历对以后的雷诺阿来说影响颇深。雷诺阿在创作上把印象派和传统画法的方法与之融合, 最终得到了以色彩鲜亮透丽来表现空气与阳光的颤动与明快欢乐的气氛, 风格独树一帜。

雷诺阿的“浴女”系列画作可谓是他自己笔下永恒的完美女性。画面中的女性芳龄永驻, 深邃如花的容颜, 窄肩细腰的比例, 丰乳肥臀的身材, 紧致红润的肤质, 感觉吹弹可破一般。雷诺阿在处理画面时, 可以看出雷诺阿在古典主义画法与印象派技法二者之间交织穿梭; 画面背景为了突出人物主题而选用了印象派的大笔触; 而女人身体上的精美绝伦和柔和细腻, 则是运用了古典主义的技法。雷诺阿在描绘这些女性时以突出的感官享受和性情的煽动, 最终以纯洁而隆重收场。雷诺阿所谓的永恒之美, 并非单单是作品表面的色彩和造型, 而是一种先俗而后大雅的美。

(二) 雷诺阿的绘画艺术风格

雷诺阿性格开朗, 是一个性情豁达的人, 而这种性格也直接对他的画风造成了或多或少的的影响。雷诺阿出生贫寒, 但他的天性却很乐观积极, 思想淳朴, 他热爱观察到生活中美好的一面。对于大自然与人类的美, 雷诺阿有着自己极其敏锐的感受力。有人称赞雷诺阿说“在他的笔下生活总是充满了阳光和美好”。而雷诺阿自己却说: “我像一个被丢进水里的瓶塞一般, 随波逐流, 我画画也是稀里糊涂”。雷诺阿始终认为, 对于画画而言只是满足自己的美感享受, 他认为画画“开心”是最重要的, 如果不能使他感受到快乐, 他就绝对不会动笔。

雷诺阿早期的作品大多都以模仿德拉克洛瓦的风格, 整个画面上都洋溢着浪漫注意的气息。这个时期的雷诺阿的绘画风格是偏向于古典写实的, 他的绘画颜色亮丽, 擅长运用流畅的线条和光影的变化来表现物体的自然真实性, 栩栩如生。例如: 《瓷器瓶上的绘画》这张画, 在这个瓷器瓶的正中是雷诺阿依葫芦画瓢从书本中描摹的一个裸女, 周边的花纹则是以简易为主。在他笔下的裸女动作举止温文尔雅, 神态真实自然, 给人以一种飘逸之感。从画面可以看出雷诺阿的笔触灵动有神韵。而因小时候曾经在瓷器厂学艺, 在瓷器上画画要求非常之严格, 在瓷器上画的每一笔都不允许修改, 这不仅要求画时要胸有成竹, 而且要求每画的一笔都要笔触优美灵动。在这幅画中我们可以看出, 雷诺阿娴熟的掌握了一定的绘画技巧, 但是在他的思想上, 雷诺阿总是认为, 人类是不能战胜命运的。这样子的思想和他早期的绘画作品是紧密相联的, 他喜欢跟着自己的感觉来画画, 以此来追求细腻写实的古典主义绘画风格。到了 19 世纪 60 年代, 由于雷诺阿不满于一直效仿于前辈, 他决定要找出一条属于自己风格的道路来。而这段时期, 也就顺理成章的成为了雷诺阿的摸索时期。

中期的雷诺阿绘画风格已经由早期的偏向古典主义转向以印象主义为主的风格。中期的雷诺阿比较擅长运用一些细致的笔触和鲜艳的颜色, 他的作品当中洋溢着令人开朗愉快的光感, 不仅

敏锐的表现出对象，还充分的发挥出了光的效果。在这个时期，雷诺阿除了画风景之外，也创作了大量的肖像画，并且他在构图以及形体的表达，还有在光与颜色的运用上都有了天翻地覆的变化。例如雷诺阿创作于这一时期的《丽莎》《圣安东尼大娘的小酒店》《西斯莱和他的情人》是雷诺阿从画面中看清并认定自己风格的第一批大画。

雷诺阿在塑造形体上也有所变化，例如创作于这一时期的《西斯莱和他的情人》就是最有力的说明。在这幅画中，雷诺阿完全用色彩来塑造从而达到表现形体的目的。在雷诺阿的这幅画中也捉襟见肘，很直观的就能看出他运用前后虚实的方法来作画，在画面中并没有特别的去描绘形体，而是运用各个部分的色彩关系来调整塑造它们之间的形体关系，让观摩者阅览后感觉不到从前的古典派和学院派的死板，而取而代之的则是雷诺阿升华后的愉快明朗，轻松享受的视觉感受。最后，关于雷诺阿的构图形成也在这个时期大有提高，构图的完美使他的作品看起来更加有层次感，感觉上更加的饱满。总之，雷诺阿在中期无论是构图的形式，或者绘画的技巧，还是色彩的运用上来说都有很大的提高。他的作品也从早期的关注重视描绘光的效果，逐步过渡到现有的以色彩相互关系来塑造物体形体，打破了以前那种死板的构图方式，取而代之的是更多突出的形体和鲜艳的色彩。

晚期的雷诺阿绘画风格是以古典与印象相结合的。这个时期的雷诺阿擅长运用不同的表达方式诠释他的画面，并且对追求形体变化而大于追求颜色的变化。晚期的他逐渐加强素描，并逐步回到古典主义的构图方法上。雷诺阿在晚期取消了自己画面原先有的“偶然的光”。曾经他以表达描绘出透过从叶的光斑为乐趣。而现在，雷诺阿感受到形体的完整和轮廓的连贯性，而光斑的出现则会破坏这一连贯性。例如这一时期雷诺阿的代表作《拿铁杯的小姑娘》，他后期的人物和物体轮廓线更加鲜明，风格则更加的沉稳。

二、雷诺阿绘画艺术中光与色的运用特点

（一）朝气蓬勃的早期光与色的运用特点

几乎所有学习研究绘画的人都知道，在一个艺术家进行绘画创作的时候，这个艺术家通过视觉所感受到的万事万物都永远的离不开“光”这个重要的元素。当然，除了“光”这个要素之外，还有包括事物形体的“色”。在欧洲“光”被称为“欧罗巴”，它拥有两层意思：日不落之地和大陆之意。随着文艺复兴运动的到来，在科学方面，技术方面，艺术方面等各个方面的变革，而与此同时“光是绘画的主人”这个命题在此时被充分给予体现。而雷诺阿在对光与色这方面就做的很好，他的绘画作品以及风格最主要的特点也就是光与色的完美结合。

早期的雷诺阿，因受到德拉克洛瓦的影响，其作品更加偏向于写实，古典风格的作品展现出无可比拟的明亮艳丽。到了1870年，近三十岁的雷诺阿来到阿让特伊，开始了户外写生阶段，在自然界中尽情地感受“光”，而这一阶段，他作品中的“光”有

了新的改变。例如他画的《青蛙塘》就着重突出了水和倒影的关系，因水的不固定性和流动性，自然界中的光在水中呈现出来的变化也是不同的，人们所看见的自然光也是摇摆不定的。而在艺术家以自己的风格，独特的眼球等因素集合起来便呈现出不同的青蛙塘。在颜色和绘画的技巧上，雷诺阿注重用清晰的小笔触来表现光和色的感受，重点的表现水和倒影的联系，整个水面上光彩闪动，视觉印象感受极强，色彩极易就被体现出来，加上自由的表现手法，表达出了他瞬间感受到的变幻光景，而这幅画，也成为了雷诺阿踏入印象派主义绘画的“敲门砖”创作。

（二）温婉甜美的中期光与色运用特点

雷诺阿在这个时期画了大量的肖像画，尤其在这些人物流画中女性最为多见。他经常对妇女和儿童进行形象描绘。雷诺阿创作前半期偏重于风俗画，风景和肖像画，而后半期则侧重于裸体与女性。雷诺阿对女性的理解和认识，对于女性人体美，对青春的美丽，愉快乐观的赞誉，他试图将最快乐的，美好的，愉快的，迷人的艺术奉献给世人和观众。

雷诺阿在运用色彩方面整体总是鲜明愉快的，但也有不同的变化在这其中。例如《在塞纳河游泳》一画中，雷诺阿既表现了岸边公园中的人群，也同时突出了夏日的氛围，在阳光的投射下，物体阴影里的光线和空气，水面之上波光粼粼而又丰富的冷暖色彩变化。在雷诺阿的笔下被描绘的生动自然，人的动态栩栩如生，树干粗壮有力，枝繁叶茂的树叶，好似吹着微风，树叶沙沙作响，水面波光荡漾；雷诺阿对瞬息即幻变的事物的理解和表现，强调了事物变幻的动态。在19世纪70年代和80年代，雷诺阿的颜色逐渐变得明亮起来。如：《达拉斯夫人》一幅画中，雷诺阿采用了大面积的黑色，衣帽前面较黑，后面较为淡虚，而且衣服在黑色中也有蓝色的参与倾向，从黑色中脱颖而出的面部肤色显得如此白嫩，在处理达拉斯夫人头戴面纱更加出色，在二者的相应结合下，白嫩的肌肤和淡淡蒙罩的面纱，显得额外的甜美迷人。

雷诺阿总是让欢笑充满人间，他总是让画面中充满着甜美。在1881年雷诺阿创作的《阿拉伯人的节日》一画以大场面出现，整个画面中舞动的人群大部分都以白色为主，其中有少量的黑点。整幅画都充斥着强烈的动感，充满着欢乐。再如1884年雷诺阿创作的《孩子的下午》，在这幅画中雷诺阿还是选择以白色调为主，有三分之一是暖黄色，这样的处理使得画面响亮、明亮，到处都充满着温暖家庭的愉悦之情。此外，还有1874年雷诺阿创作的《包厢》一画，在这幅画中画家重点的刻画了一位年轻貌美的贵族女子端庄儒雅的坐在包厢中，她的背景较为淡虚，后边是一个男子，画面中二人的空间关系被处理的恰到好处，采用比较强烈的对比手法和微妙的变化使得女子年轻貌美和洋溢这青春活力的甜美得到了重点突出。与此作品创作时间相接近的还有1876年雷诺阿创作的《莫林·德·拉·盖尔特》一画，这幅画的特点主要以人物多，场面大，构图饱满，色彩运用上主要以重色块为主，蓝黑色较为多见。雷诺阿把画面安排的满满当当，整幅画给人以感觉厚实，

饱满,富有欢乐,充满活力的气息充盈着整个画面。总而言之,在雷诺阿笔下,他所展现的大都是乡村景色的恬美,鲜花水果的艳丽,健康而充满了青春活力的女人人体,如梦般似得画面,他创作了太多的欢乐甜美,留给了后人。

(三) 大气磅礴的金色时期光与色运用特点

1876年以后,雷诺阿的绘画风格趋于成熟,作为雷诺阿在这个金色时期风格的代表作有《游艇上的午餐》《爱尔·潘蒂埃夫人和孩子们的肖像》,这些画作都以艳丽、明朗、光彩夺目的光彩为主,并且还受到了评论界和官方沙龙的赞美。在此19世纪七八十年代,印象派主义绘画也迎来了它的一个鼎盛时期,并且以法国为中心,辐射影响至整个欧洲乃至全世界,但对于印象派的辉煌成就最终还要归功于法国。在这个期间,也涌现出一大批印象派的大师级人物,如莫奈的《日出·印象》,马奈的《草地上的午餐》,最后还有雷诺阿的《游艇上的午餐》等等。

《游艇上的午餐》这幅画,画中的所有人都用餐完毕,画面当中的主要聚焦点则还是几位年轻的妇女身上,这也把雷诺阿一贯的绘画风格和特色体现的淋漓尽致。画中的餐桌之上摆放着精美的酒杯,醇香的美酒,新鲜漂亮的果盘,彼此相辉映成一幅美丽的静物画作为完美的陪衬。雷诺阿把画面中的男性和年轻的女性都安排到了各个角落之中,彼此错落的位置和明朗愉快的色彩把人们的视线不断的进行拉伸,雷诺阿在描绘表现轻松氛围的情景同时,也充分的诠释出雷诺阿对于画中之人的热爱之情。最值得一提还有其中的以为女子,她是酒店老板的女儿,这名女子双手拖住下巴在不远处闪耀着明快光彩,一位画者宠幸的模特与心爱的未婚妻在近处与一只可爱的小狗玩耍,而画中右侧的青年女性则被两个绅士围绕,整幅画作体现出明朗愉悦,大家的情绪都自然而然的流露了出来。而这幅画凉棚之外的景色却是雷诺阿全部用印象派的手法描绘出来的。整幅画都经过雷诺阿的精心构图、描绘,宛如一幅电影一般,温馨甜美,而这幅画也成为了雷诺阿一生中最重要的代表作之一。

在这个金色时期,雷诺阿的绘画风格特点就是光与色的完美结合。雷诺阿认为,光包含了世界万物的色彩,并且雷诺阿自己根据光谱来调和颜色,并大胆的用纯色来描绘光的明朗之感。除此之外,雷诺阿还喜欢以轻快灵动的跳跃笔触以及柔和的轮廓来表达描绘幸福快乐的对象,并借此来诠释光与色的完美结合。雷诺阿在随着绘画事业上的成功,生活方面的境遇也大大的得到了很好的改善。终于,雷诺阿觉得走出法国去,去寻找新的创作灵感和题材。前后雷诺阿去了阿尔及利亚,后来又去到了英国。在1881年又游历到佛罗伦萨,罗马,威尼斯等地方。然而,当雷诺阿在罗马看到拉斐尔的作品时。雷诺阿感叹的说道:“简直妙极了,我应该早点看到这些的”。因此,雷诺阿的绘画追求则退回了古典主义的学院派。雷诺阿自述说:“在油画这方面,我还是更喜欢安格尔”。这无疑是他绘画道路上的一次大危机,但值得庆幸的是,他的印象主义精神始终永存于他的风景画中。

三、雷诺阿绘画艺术中光与色的运用的启发作用

(一) 对创作题材选择的启发

对于我本人来说,一直都比较喜爱印象派的绘画,特别是对印象派画家雷诺阿的绘画风格有着特别的爱好。雷诺阿的绘画在追求光的感觉中,用鲜丽的透明的色彩,将古典传统和印象派绘画做了最完善的结合。雷诺阿在绘画上题材的广泛、高超的技法及不断追求创新的理念,尤其是光与色的巧妙运用,可以为我当前的油画创作以好的启示。此外,雷诺阿还是印象派主义绘画的色彩大师,被世界艺术各界的人士称之为女性肉体的赞美者。

雷诺阿早期的作品是典型的用画笔记录一切真实生活的印象作品,他的颜色处理方面和创作方式对很多美术类院校包括我在内的众多学生起到了相当大的影响,尤其是雷诺阿在色彩处理上使得色彩光彩夺目的方法,对后世影响更是颇深。

(二) 掌握光与色的运用规律

通过雷诺阿的金色时期的印象主义绘画,我得知很重要的一个点,那就是印象派很重视印象和重视的感觉。而“印象”并不是无所选择的,雷诺阿就是把自己身边最为熟悉的圈子里的人,作为绘画艺术创作的对象。并以此来记录人们那种最为真实的情感。印象派主张的印象绘画不单单是艺术那么简单,更应该是科学的,那其他那些需要经过光学原理的分析的颜色,本来就是一种排斥自然主义的方法。而印象派对于这些法则视而不见,则是因为印象派主义绘画早已经超越了古典主义。雷诺阿的作品之所以那么有感染力,则是因为他创造了史无前例的绘画语言,在他的所有作品中,还没有人能像他一样对色彩和光的解剖如此得心应手,在分析明暗关系的同时还兼顾到了色彩的写实效果。

众所周知,看清楚一个物体本身色彩的媒介则是光线。因为光线的自然作用物体才产生了我们所熟知的环境色,从而相互散射并相互影响,而不同的物体上的固有色,与相互散射的环境色相辉映交映从而呈现了我们所看到的五彩缤纷的色彩。值得一提的是,光源色的冷与暖对大自然的色彩变化起着不可忽视的重要作用。在自然界中,色彩的冷暖互补现象也随处可见。如果你看过日出,相信你能看到红色的光线笼罩了整个自然界万事万物的所有受光面,这个时候,几乎所有的物体暗部或多或少的绿轻味。而逐渐随着太阳的升起,红色的光线逐渐变幻成黄色,而这个时候,所有的物体暗部又带有青紫或是蓝紫的味道。这种色彩和色彩之间的冷暖明暗,强烈的补色现象,在我们的视觉上,印象里被演绎的淋漓尽致。在光线与色彩的运用规律上,总是相辅相成,相互联系又有一定区别的,这二者的相互作用,使得绘画作品色彩与内容、感情与氛围、色彩与视觉,印象与造型方面都体现的很统一,并赋有很大气的色彩表现力,这些因素的相互交织给人的视觉和心灵一种愉快的,唯美的享受。

(三) 光与色的运用与创作情感的融合

印象主义绘画在雷诺阿时代作为一种美术思潮,这种印象主义在世界美术史上可谓占据了重要的地位,它的出现深刻

多措并举战疫情，铸就医院运营力

袁 伟

(中山大学附属第七医院, 广东 深圳 518107)

摘要: 本文通过罗列中山七院在开展新冠肺炎疫情防控工作中所面临的难题, 以及医院运营中所采取的三大方面重要举措, 分析该医院能在防疫攻坚战取得成功的原因。

关键词: 新冠肺炎; 疫情防控; 医院运营管理

本人在中山大学附属医院工作了六年, 新冠肺炎疫情是我踏入医疗行业第一次遇到的如此严峻的疫情, 而中山大学附属第七医院(以下简称“中山七院”)从上而下高效有序的抗疫行动, 将会成为后者宝贵的经验财富。

一、案例背景

2020年春节, 新型冠状病毒肺炎疫情全球爆发, 新冠病毒具有高传染性、相对低致死率、潜伏期长、潜伏期可传染的特点, 使疫情传播范围广、持续时间长, 又因患者无特效药可救, 一时间全国陷入了恐慌。

深圳作为经济发达的一线城市, 人口密度大、流动性强, 春节期间成为全广东省报告确诊病例最多的城市。截至2月2日24时, 深圳累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例226例。2月2日当天全市新增确诊病例30例。面对如此危机的情况, 中山七院,

的影响且推动了油画史上的绘画技法的改革, 并转变和发展了绘画理念的革新。雷诺阿, 印象派最具代表的人物之一, 他的作品充满韵律和积极乐观的生活态度。例如他的作品《秋千》就是一副极具印象主义特征的作品。在这幅画上的丛林之间, 阳光透过丛林的色调使得整个画面都充满了唯美之感。而树叶上的光与影, 错落有致, 斑斑点点, 整个画面都充满了春意和温暖, 画面中摇曳的光影使得作品中的男女活动倍感亲切, 一次营造了一种动荡、欢乐和轻快的氛围。

雷诺阿光彩璀璨的艺术世界中, 与雷诺阿自身的创作情感有很大联系。他擅长在油画中用笔把光、色、形等其他因素有机组合, 就好似我们中国的写意山水画一般, 提笔起落间, 挥洒自如, 随意点染。看似漫不经心, 可细看后却让人无懈可击。雷诺阿有意识的在运用着这些复杂而有趣的绘画技法, 使得画面呈现一种韵律之美。与此同时, 雷诺阿在画笔起落间也把自己酝酿了许久的情感全部都注入到了笔尖的色彩上, 每一笔都凝聚着画家对这个世界的乐观态度, 对人生的美好愿望, 对自然的敬畏和热爱。

四、结语

印象派绘画作为一个庞大的美术思潮, 在世界历史上占据了重要的一席之地, 它的出现和发展就如雷诺阿一样, 曾经都饱受过争议。时至今日, 人们仍对雷诺阿的作品称赞有加, 这一定与雷诺阿贯彻于作品中的乐观欢乐的情绪和明快亮丽的光色运用是

有必然联系的。而综上所述, 我们不难看出, 雷诺阿作为印象派的大师他是个幸运儿。因为大部分的印象派大师和画家都没能看到自己成功的那一面, 而这位长寿的巨匠——雷诺阿, 一直在人世间以积极乐观的态度, 品尝着这世间难得的幸福生活, 或许他的人, 就如他的画一般, 无论是从雷诺阿本身, 还是从他的画作中来看, 都充满了无限大的唯美和无限大的阳光欢乐。当然, 还有他对生活无限大的乐观态度。

参考文献:

[1] 庞勇. 雷诺阿的绘画风格研究 [J]. 南京师范大学美术学院, 2002, 12.

[2] 李静利. 雷诺阿画风探析 [J]. 商业文化, 2015, 01 (上).

[3] 呼博. 梦幻甜美总相依——雷诺阿油画艺术简论 [J]. 社科纵横, 2007, 6.

[4] 游珮珮. 浅析雷诺阿绘画作品中光与色的运用 [J]. 中国风尚, 2016, 16.

[5] 唐建. 探讨绘画色彩中光与色的变化规律 [J]. 艺术理论, 2007, 10.

[6] 万伟平. 形于色的交融——雷诺阿的女性世界 [J]. 艺术研究, 2016, 06.

[7] 王子明. 游走在主流与非主流之间的彷徨者——雷诺阿 [J]. 大家风条, 2012, 03.