

爱德华·霍珀 晨曦 布面油画 1952年

电影《雪莉：现实的愿景》片段

(上接第22版)

在对霍珀的资料阅读搜索中，作为现实主义画家的他常被冠以“通俗”二字——通俗现实主义画家。何为通俗？就是普遍的、容易被大众理解、符合大众审美的事物。可是，爱德华·霍珀的艺术作品又真的是通俗吗？2020

爱德华·霍珀 夜鹰 草稿

塔可夫斯基等人根据海明威小说改编的电影短片《杀手》片段

摆放，以及人物的构成，暗藏于画面中的“三角玄机”，促使着画面的稳定。光与影的强烈对比度、人与物的摆放，构出了画面沉稳与孤寂的强烈氛围。这种强烈，似乎冥冥中注定了画面的平静感，同时引发了一种极度的克制。就像在小说中，人物冲突关系的设定，需要点到为止。

正是从这种画面人物冲突关系的“点到为止”上，可以看出霍珀的画作并非无意之举，而是有心之作。也曾有人推测，霍珀的《夜鹰》受到美国作家海明威的短篇小说《杀手》的影响，小说讲述了两个杀手受人雇佣来到一家餐馆的故事。

无声的共鸣

《夜鹰》中的那个隔绝着我们与“画中人”的餐厅玻璃，一块透明的玻璃，隔绝了画中人的静默世界与无声对话，同时引发了我们对于他们的种种猜想。这种无声、无色的一屏之隔，是我们与真实世界的距离，也是我们与画作真实的距离，更是霍珀画面中的再现与真实生活的距离。

但无论真实的创作目的、初衷如何，莎士比亚的那句“一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特”依然适用于我们的观画之道。而霍珀画中那些无声的街巷和无声的人物，清晰呈现在我们眼前时，本该喧闹的场景转为沉静与孤寂，往往更能引发我们对于生活、远方风景的感受与想象。落叶总伴鲜花盛开，尽管霍珀画面中的都市街巷总是孤独寂寞清冷的，但他自己所说，总有一丝明亮。

独自一人的背影

iPad 绘画范例
扫一扫观看教学视频

凝固的光影

将静止的画面以电影的方式“流动”呈现，画作与影视作品的融合形式，在《布达佩斯大饭店》《法兰西特派》等电影作品中也可见端倪。尽管艺术有门类之分，但艺术本身没有边界。

作为霍珀代表作之一的油画《夜鹰》，细看这幅作品的手稿草图，浓与淡的单色交织构成着画面——从画面上孤寂的背影，可以体会到孤独沉寂的分量。霍珀的作品，是对真实生活的再现，但他的“真实”是一种通过他的观察选择之后的凝结。

对于人物正面与背面的选择，时常是画家对于画面情绪的表达手法。背朝观者，夹杂着对于现实的一丝逃避，人物的帽子和衣服都是深色，构成着人物的主要面积，光影散落，人与周遭场景似乎已融为一体。

这就是爱德华·霍珀的语境。在毕加索立体画派已然存在的20世纪初，霍珀依旧回望印象主义对于光影的追求；但不同的是，霍珀画面中的光影减少了环境色的作用，而强调了颜色与明暗的对比度，给人以戏剧化的入境之感。

当我们把《夜鹰》的色彩转为黑白，画面的对比度一下子清晰了起来。同时，请注意桌面上静物的位置