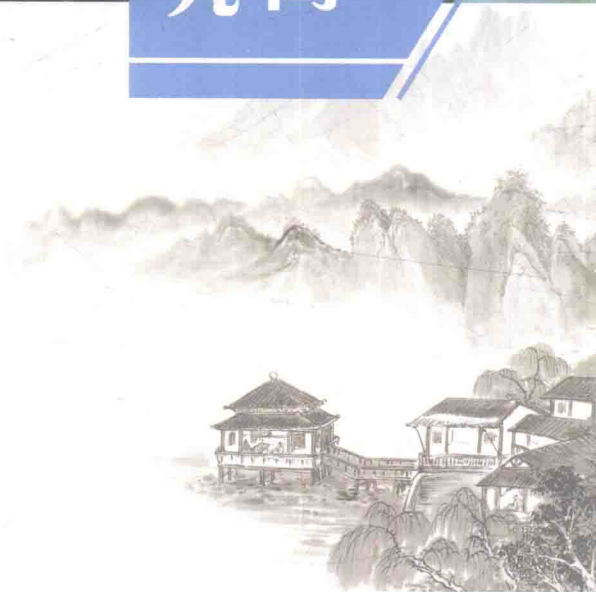

孙颖 谢毅◎著

印象派风景油画与 中国近代山水画的异同 比较研究

沈阳出版发行集团

 沈阳出版社

印象派风景油画与
中国近代山水画的异同
比较研究

孙颖 谢毅◎著

沈阳出版发行集团

❶ 沈阳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

印象派风景油画与中国近代山水画的异同比较研究 /
孙颖, 谢毅著. — 沈阳: 沈阳出版社, 2018.7
ISBN 978-7-5441-9518-8

I. ①印… II. ①孙… ②谢… III. ①风景画-油画
技法-绘画研究-中国-近代②山水画-国画技法-绘画
研究-中国-近代 IV. ①J213.052 ②J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 141078 号

出版发行: 沈阳出版发行集团 | 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

网 址: <http://www.sycbs.com>

印 刷: 三河市华晨印务有限公司

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 15.5

字 数: 251 千字

出版时间: 2018 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2018 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 代雪华

封面设计: 优盛文化

版式设计: 优盛文化

责任校对: 高玉君

责任监印: 杨 旭

书 号: ISBN 978-7-5441-9518-8

定 价: 55.00 元

联系电话: 024-24112447

E - mail: sy24112447@163.com

本书若有印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

前言

19 世纪末，自然主义思潮的兴起、摄影技术的发明、光学研究的成果以及远道而来的东方艺术，都对欧洲绘画产生了深刻的影响，导致西方艺术经历了一场巨大的变革，被认为是欧洲美术史上自文艺复兴以来最具革命性的运动，那就是印象派的产生。

西方绘画发展到印象主义，可以说到了蜕变的关键阶段。正是印象主义运动导致了西方传统艺术的终结和现代艺术的崛起，使绘画这种在西方最具模仿性和再现性的艺术，最先走向了现代表现主义的道路。对 19 世纪法国的社会状况和人文思潮进行研究和分析，得出新的结论：印象派绘画题材的重新选择，才是西方艺术蜕变的真正起点。从不同的角度对印象派绘画与西方传统绘画作纵向比较，阐述印象派艺术在绘画题材、表现形式、审美追求以及绘制技法等方面的捩转与变革，从而深入研究印象派艺术对传统艺术的终结意义，系统梳理西方艺术向现代艺术演进的脉络。

印象主义的艺术追求对 20 世纪初的现代艺术产生了巨大而深远的影响，传递了启示性的突破力量和精神滋养，所以说，印象派是现代艺术的开端。通过多视角研究印象派艺术，更加清晰地认识印象派艺术与现代艺术的内在连续性，探索西方传统绘画艺术进行历史转向与时代位移的内在规律。

东西方绘画在它们漫长的发展过程中，由于文化发展的差异，在很长一段时间，完全朝着不同的方向发展，无论是技法表现还是绘画观念都大相径庭，直到印象派绘画的产生，才使东西方绘画在表现技法和绘画观念上出现了一定的相似性，并相互影响和融合。

从原始艺术来看，无论是东方还是西方的绘画表现形式，从一开始都是使

用线条来描绘形象。伴随着人类的发展，东西方绘画由于文化发展的差异，使之完全朝着两个不同的方向进行发展。东方绘画（这里主要指中国绘画）强调的是笔墨、线条、意境，一直以表现论和表现性绘画为主导理念。西方绘画强调的是空间、明暗、造型、解剖、透视、色彩，长期以来以再现论和再现性为主导理念。直到 19 世纪 30 年代欧洲浪漫主义的兴起，表现论和表现性绘画在西方应运而生，并因印象派的诞生走到一个极限，使表现论和表现性绘画在西方绘画领域占据了主导地位。通常我们对于印象派风景油画的关注更多的是对光与色的掌握和应用更感兴趣。实际上无论是表现形式还是绘画观念，印象派风景油画与中国的写意山水画已经不自然地出现某些方面的相似性和认同感。

目前，印象派油画与中国山水画的差异性研究成果较为显著，相似性研究仍有较大的空白。因此，本书就针对印象派油画和中国山水画，特别是中国近代山水画之间的艺术相似性展开讨论和研究。内容包括对印象派油画的概述、西方风景油画的概述、印象派风景油画表现与特点的研究、中国山水画的概述、中国近代山水画“中体西用”的研究、印象派风景油画对近代山水画的影响探究、近代山水画风格变异的研究，并从以上内容得出印象派风景油画与近代山水画之间意境与情感表达以及表现形式上的艺术相似性。

本书在成书过程中，两位作者付出了大量的努力，共同协作。其中孙颖主要负责进行第一章至第四章的内容，共 17.9 万余字，谢毅主要负责第五章至第九章的内容，共 14.8 万余字。现将研究成果结集成书，欢迎各位读者雅鉴指正，共同探讨。

目 录

第一章 印象派油画概述 / 1

第一节 印象派油画艺术风格 / 1

第二节 印象派油画光色表现 / 15

第三节 印象派油画笔触视觉特征 / 20

第四节 印象派油画色彩语言的精神展现 / 24

第二章 西方风景油画概述 / 33

第一节 起源与发展 / 33

第二节 创作理念与美学思想 / 45

第三节 表现形式与表现手法 / 52

第三章 印象派风景油画表现与特点 / 67

第一节 表现手法 / 67

第二节 特点 / 85

第四章 山水画概述 / 88

第一节 山水画特征 / 88

第二节 笔墨语言的美学意蕴 / 104

第三节 意境 / 126

第五章 近代山水画的“中体西用” / 130

第一节 “中体西用”产生的原因 / 131

第二节 近代山水画“中体西用”的实践 / 133

第六章 印象派风景油画对近代山水画的影响 / 147

第一节 创作观的影响 / 147

第二节 创作实践的影响 / 150

第七章 近代山水画风格变异 / 157

第一节 雅俗共赏的海派山水 / 157

第二节 折中东西的岭南山水 / 181

第三节 以黄宾虹为代表的近代山水画 / 202

第八章 意境与情感表达上的艺术相似性 / 213

第一节 审美特征 / 213

第二节 意境和情感表达 / 218

第九章 表现形式上的艺术相似性 / 224

第一节 绘画思想 / 224

第二节 绘画理念 / 228

第三节 绘画技法 / 230

参考文献 / 233

结语 / 239

第一章

印象派油画概述

印象派是油画画派中颇具代表性的一个画派，是欧洲写实性绘画向抽象性绘画过渡的桥梁，也是现代艺术和传统艺术的分水岭。无论是在题材、主题上，还是在构图、造型、色彩上，印象派绘画都打破了固有的油画创作模式，形成了独特的绘画风格。

第一节 印象派油画艺术风格

一、印象派的产生与发展

（一）印象派产生的社会背景

1. 法国的社会状况

19 世纪下半叶是法国社会进行深刻变革的时期。法兰西第二帝国正式成立于 1852 年 12 月 2 日，路易·拿破仑·波拿巴成了拿破仑三世。在 1870 年的普法战争中，由于法国战败使得巴黎市民强烈地举行了游行示威，由此推翻了法兰西第二帝国，并且建立了法兰西第三共和国。虽然建立了第三共和国，但是普法战争却仍然继续着。“普鲁士军队于 1870 年 9 月 18 日那天重重包围了巴黎这个城市。经过了双方长时间的军事谈判，最终法国答应与普鲁士正式签订了不平等条约：《法兰克福合约》。法国为了支付这场惨败战争的赔款，共和国政府先后两次发行了公债，并且法国市民也非常有热情购买。最终在 1873 年 3 月的时候，法国提前还清了条款中的所有赔款。”共和国政府做了很多工作，都是为了很快恢复当时法国的经济状况。到了 1872 年年底，法国人把他

们的公路、桥梁全部修复好，并有了良好的经济发展趋势。“于是在这一年中，法国的外贸总值高达 70 亿法郎，和战前的 1869 年相比，外贸总值增长 7 亿法郎。”

相对稳定的政治局势，为当时的经济稳步发展提供了重要的前提条件。“法国经济应该说是从工业革命的不断深入而繁荣起来的，宏伟干道的规划，以及广场的纪念碑和雕塑都使法国巴黎城市的面貌焕然一新。巴黎重点突出的规划景区应该是大型的公园、市中心改建的卢浮宫、凯旋门，这是巴黎成为世界上最壮丽的城市之一的主要原因。”这一时期，法国交通运输业的发展尤为引人注目。由于交通方式的进步，法国人民的户外活动变得越来越多，从而提升了法国人民对户外景观的认识，也为印象派画家走出画室，到户外寻找新的绘画题材提供了便利的条件。在此期间，法国的工业也取得了良好的发展，尤其是在蒸汽机总动力方面、在钢产量方面都有了提高。随着社会经济的快速发展，法国民众的生活方式也日益现代化，生活水平得到了逐渐地提高。现实社会的变革以及工程的改造对这个时期的艺术产生了影响。“巴黎之所以说现在城市看起来容光焕发，其主要原因得益于巴黎城市的科学规划。城市的改建让巴黎的景点成为具有景观和功能双层作用，比如城市的歌剧院、戏剧院、方便的城市大道、休闲的咖啡馆、代表历史的纪念碑、空气新鲜的公园等。”^①这些现代的城市景观以及美妙绝伦的现代城市生活方式为印象派画家提供了丰富的绘画题材，并且激发了印象派艺术家对现实生活的创作热情，吸引着印象派画家搬起画架、走出画室、拿起画笔，用他们的独特绘画语言描绘户外景观和都市生活情景，并抒发着他们内心的强烈情感。

2. 光学研究突破

在西方国家，色彩理论的发展史源远流长，可以追溯到古希腊。古希腊人认为，色彩就是光明与黑暗的斗争。亚里士多德认为色彩是连续的，红色居中，黄色靠近白色，蓝色靠近黑色等。他根据纯色的深浅将色彩线状排列，这种分类法流传了两千多年。直到 17 世纪末，英国的大科学家牛顿首次从科学的角度破解了大自然的“科学之谜”——光与色的关系。他在实验中用三棱镜

① 大卫·哈维. 巴黎城记：现代性之都的诞生. [M]. 黄煜文，译. 桂林：广西师范大学出版社，2010.

把太阳的白光分解成扇形的不同颜色波长——光谱。在这个实验中得到的“色彩源于光”的结论，其实是有科学依据的。根据光学知识我们知道，其实光就是波，日光的颜色就是由不同波长的光波构成的，而造成这不同色相的原因就是物体本身对不同波长的光波具有“反射”和“吸收”的差异性功能。

1704年，牛顿把他研究色彩的理论汇集成《光学》一书出版，引发了激烈的争论，因为它抵触了亚里士多德色彩直线排列概念。但是牛顿的色环超越了先前直线排列概念的一大优点，是它揭露了色彩之间的关系。艺术家和学者从色环上可以看出，相邻色彩的关系是建立在颜色上，而非只由明暗度决定，对比最强的色彩在色环上是居于正对面的位置。根据此原理，本质上否定了物体固有色的存在。对于画家来说，其绘画语言中的色彩是非常重要的，如果画家对物象的色彩只停留在固有色概念的表面认识上，而不是深入地研究，那么他是不具备成为一名优秀的画家所应有的内在素质。“其实世界上的万物没有什么固定的颜色，在阳光的照射下，万物都会感受到光，到处都是颜色。假如没有了光的存在，色还将如何存在？”^①这是印象派画家对光和色认识的观点。

在19世纪这一时期，很多科学家发表了关于光和色的科学理论知识。例如，德国的科学家赫尔姆荷尔兹在那个时期就曾发表过《生理学的光学》和《色调的感觉》，还有法国科学家希凡诺也曾发表过纯科学性的论著——《色彩在工艺美术上的应用》等，这些科学理论都影响着艺术家对光和色的认识与研究，更激发着印象派画家对光和色的浓烈兴趣。

3. 照相技术的发明

自文艺复兴以来，科学技术一直是艺术的亲密战友。几何学指导画家构造稳定的透视空间，光学帮助画家处理明暗和空气透视，化学为艺术家提供表现力丰富的颜料，冶金学培养出金属浇铸技术和版画蚀刻技术，力学和材料学为建筑师解决建筑技术难题。

但是19世纪照相技术随着科学技术的发展诞生，却对艺术大有釜底抽薪之势。“作为画家，其实就是运用绘画艺术技巧来记录一些名人真容、物象外形以及瞬间景色，他们记录事物存在的一种瞬间的短暂性，并且具有实用目的

① [美]鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 北京: 三联书店出版社, 1999.

服务性作用，为以后的子孙后代留下可以看到的历史物体的面貌”。^①长期以来，在传统观念的影响下，一个稍有积蓄的家庭都会请画家给自己画一张全家像或男女主人肖像，家世显赫的王公贵族留下的人像更多。画家能越过时光的间隔，把祖先的容貌留给后人。没有肖像画，我们仅凭文字记载，无法精确地想象弗朗西斯一世或者某位教皇的尊容。因此，艺术博物馆的肖像画数不胜数。但是照相技术突然出现了，只要在照相馆里待一会儿，就可以得到画家需要许多时间才能完成的作品。在一般人眼里，照片能毫发毕现，比图画更逼真。于是人们不再请画家画肖像，而宁愿去照相馆。不久，高速摄影技术发明了，人们通过连拍的照片看马怎样奔跑，鸟怎样飞翔，运动员怎样跳跃。有人发现热里柯画的赛马不符合实际，马奔跑时不是四蹄腾空。科学技术第一次给绘画艺术沉重的打击。

“面对这样来势汹汹的严峻形势，很多人认为绘画艺术将会被摄影艺术所取代，成为一种新的具有科技性的记录世界的方式，学院派画家德拉罗秀惊讶地感叹道：‘从此以后，绘画就丧失了它的生命。’”^②对于这一切的转变，艺术家不得不思考和回答这些严重的问题：在绘画艺术中排除了描摹物象的外相以外，艺术的真正目的到底是什么？艺术的价值又体现在哪里？艺术家对这两个问题的回答过程就是现代艺术从无到有的发展过程。

（二）印象派产生的艺术背景

1. 东方艺术的启迪

日本艺术源于中国艺术，受其影响达千年之久。在18世纪到19世纪期间，通俗的平民化艺术开始在日本兴起，尤其是日本市民阶层对此有浓厚的兴趣，平民化的艺术讲究线条的流畅、色彩的单纯和艳丽，并且还具有复杂而奇妙的想象空间，这一切都有别于西方艺术的东方平民化的绘画艺术被人们称为“浮世绘”。

“浮世绘这一特有的绘画艺术形式是在日本的江户时代兴起的，它的传播途径主要是木板印刷，它的主要艺术表现内容是描写日本的自然风光和民间日常生活。”“浮世绘”一词的意义是“虚浮世界的绘画”，即过眼云烟和瞬间欢

① [英] 贡布里希·艺术的故事[M]. 范景中, 译. 北京: 三联书店出版社, 1999.

② [美] 伊安·杰夫里·摄影简史[M]. 北京: 三联书店出版社, 2002.

乐的绘画。^①这种绘画形式随着江户（今东京）的兴盛而发展起来。

由于 1862 年日本送往伦敦国际博览会的展品引起了当时强烈的轰动，于是日本的那些物品成了当时巴黎和伦敦的时尚。尤其是在法国，进口了大量的日本商品和艺术作品。但是基本上传入西方的日本浮世绘版画都是水平十分低劣的作品，一般都是充当货船上运输的瓷器的填充料和包装纸，并且还可以在巴黎的小吃店里廉价地买到。最早欣赏这些版画之美而且着意收集它们的艺术家是马奈和他的朋友们。这些画家是最早在日本浮世绘这一艺术中发现很多西方传统绘画中没有的东西：在西方传统的画面构图中，是将人物放在画面的正中间，其背景则是由家具、风景、建筑等构成。这样看起来会显得画面千篇一律，过于简单。而日本的浮世绘绘画则是，虽然取消了点透视，却还是可以表现画面的远近关系；虽然没有明暗关系，也还是可以显示画面的凸凹；仅仅凭借那游刃有余的线条就可描绘万象。有时人物只是占整个画面的一角，通过卷帘、凉台、回廊等大部分的复杂结构来体现那半隐在闺房之内、绣楼之上的淑女，而且那残山剩水也会在观众不经意间出现在人们意想不到的地方。日本绘画没有西方绘画那么多清规戒律，但是同样成功地描绘出复杂的世界。不难想象，那些苦于创新无门的画家看到日本画时，感到多么新奇！

2. 巴比松画派的影响

19 世纪三四十年代，一批厌倦了都市生活的画家来到了风景十分优美的巴比松，这个美丽的地方位于巴黎枫丹白露森林的进口处。这些信奉“回归自然”的画家对七月王朝的统治以及学院派绘画的画家十分不满，于是在此形成他们自己的画派。他们以写实的手法描绘大自然真实的外貌，用这种创作理念来否定学院派的虚假历史风景画程式，并且力求在创作作品中表达画家对自然的真实感受，致力于探索自然界的内在生命力。同时，他们还在技法上进行了探索，加强了绘画中表现光线和空气的效果。经过长期的实践，他们逐渐形成自己独特的艺术风格。^②法国风景画能够从新古典主义的束缚下获得解放，并获得新的艺术生命，主要是受到了巴比松画派的影响。巴比松画派的创作成果

① 张夫也. 日本美术 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004.

② 佟景韩, 余丁, 鹿镭. 欧洲 19 世纪美术: 现实主义与印象主义 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010.

揭开了 19 世纪法国现实主义美术运动的序幕，并为以后印象派的产生铺平了道路。他们的绘画理念就是相信世界、相信自己的眼睛，从而认识世界，观察世界，描绘世界，赞美世界。

巴比松画派的画家主张走出画室，到大自然中捕捉自然光照射下的美丽风景，在对景写生的过程中，先完成写生稿的基础，再进行自我创作。他们在绘画创作过程中融入了自己最真实且新鲜的感受与情感，并用他们独特的绘画语言使画面色调响亮起来。这种艺术主张和实践，不仅给欧美风景画家以启示，更是影响了印象派的画家。在此画派中，卢梭为领袖，柯罗与此画派有着密切的关系。亨利·卢梭是巴比松画派的领袖人物。他有着坚定的艺术信念，反对守旧的画风，强调真实地描绘自然。他作为法国卓有成就的伟大画家，强调了光的重要性，认为“一切都应该服从于光”。他的代表作有《自画像和风景》《睡着的吉卜赛姑娘》《梦》《热带森林》（见图 1-1-1）等。他的那双纯真无邪的眼睛不仅观察着世界，也感受着生活的真谛，从而使他具有独特个性的绘画理念更加强烈。“他凭着本能画画，他认为创作者必须获得完全的自由才能在思想上达到美与善的境界。”艺术家的全部秘密就是心灵的自由。它无须乞求，只需小心地、坚定地、执拗地保持和维护。它是一份人人享有的天赐。当然，为保持心灵的自由，就需要更多的牺牲。看看卢梭，当他离开世界的时候，告别的，只有贫穷。

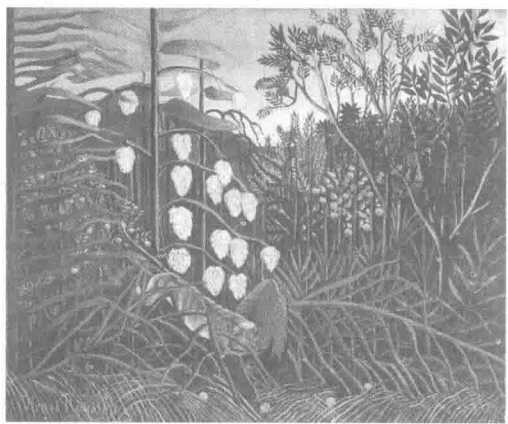

图 1-1-1 亨利·卢梭《热带森林》

作为传统的叛逆者，巴比松画派开辟了法国民族风景画的道路，打破了流

行了将近两百年的“理想风景画”的格局，将艺术创作题材定位在风景画和风俗画上，倡导走出画室，对景写生，以严谨的客观态度研究自然，以获得对大自然最真实新鲜的感受，寻求人与自然的情感共鸣。这种忠于表现眼前自然环境的信念和坚持户外写生的做法成了印象派风景画的直接先导。

（三）印象派的发展

印象派又称印象主义，诞生于 19 世纪后半期的法国。这种绘画流派的发展经历了三个重要时期：印象主义时期、新印象主义时期和后印象主义时期。印象主义的代表画家有马奈、雷诺尔、德加、毕沙罗等；新印象主义的代表画家有修拉、西涅克等；后印象主义的代表画家则是塞尚、凡·高、高更等。印象派的诞生可以说是西方绘画转变的关键阶段，它对西方现代美术的发展起到了极其深远的影响。

1. 印象画派的产生

19 世纪 60 年代，一群有探索和创新精神的青年画家在巴比松画派和柯罗以及库尔贝的写实作风的影响和推动下，转向了大自然，坚持户外写生，并汲取了自然科学家对光学的研究成果，将光学的变化原理转用到绘画实践中去。这些画家高举库尔贝反对官方艺术的斗争精神的榜样旗帜，积极踊跃地团结在那些受过官方沙龙伤害与冷落的、富有创新精神与庞大勇气的马奈周围，他们反对官方沙龙对青年画家的创新精神进行压制，并形成了一个新的集团与官方沙龙成为对立面。这些画家会不定期地组织去塞纳河畔进行对景写生，也会经常聚集在一起参加各种聚会来进行交流，经常参加聚会的画家有莫奈、毕沙罗、雷诺阿、塞尚等。他们努力作画，经过十多年的奋斗，终于创造了新的画风。

印象派画家将光色变化的原理运用到绘画实践中。他们认为一切物体都因光的照射和折射才显现出来，一切物象不过是各种不同的颜色的光的组合，离开光和色便没有了这美丽的世界，因此，画家只能通过光和色才能“看”和“画”。从某种意义上说，光和色的表现及研究支配着他们创作。印象派遵循的基本原则还是模仿，但他们模仿的是造型因素——光和色。为此，他们不得不淡化主题的文学性、场景的戏剧性、形体的明晰性。印象派不再拘于传统题材，主张户外写生，在创作过程中研究光照射在物体上的色彩效果和光的变化所引起的知觉微妙变化，吸收不同民族的艺术文化特点，在色彩和笔触上追求

自由和丰富，加强绘画的装饰效果。有的画家甚至抛弃了柔和的传统明暗法，使用了明亮的色彩和强烈的对比手法进行创作。

这些青年画家于1874年4月在巴黎卡皮西纳大道的一所公寓里举办了第一届印象派画展。此画展向世人宣告，这是一群经过不懈努力的画家所创作的作品。这些作品摆脱了世俗等级制度和传统束缚。在展览上，莫奈展出的作品《日出·印象》（见图1-1-2）描绘了薄雾中阿弗尔港的日出景象，表现了光与色带给画家的视觉印象。在这幅画上，传统意义上的内容或题材都不见了。光和大气就是主题。水面上浓雾弥漫，除了似是而非的几笔涂抹外，没有任何清晰之处，一切都是模糊的。远处，太阳正在雾中升起。几分钟后，升高的太阳将把一切照亮……

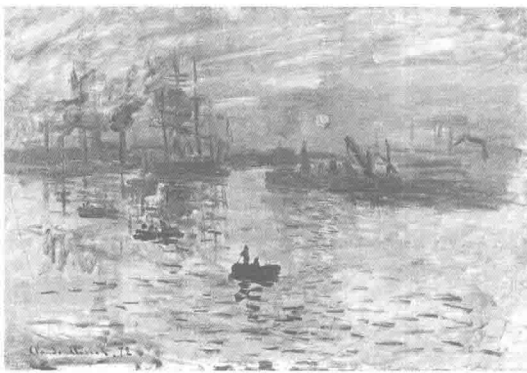

图1-1-2 莫奈《日出·印象》

当时有一位记者在报纸上发表了一篇对展出作品大加嘲讽的文章，题名为“印象主义者的展览会”，文中这样写道：“这幅画是什么意思：请看目录。”

“《日出·印象》。”

“印象？我早就料到了。我也这么想，既然我受到了影响，画面上一定会有印象……笔法多么自由，多么自如！毛坯的糊墙纸还要比这幅海景更完整呢。”

这位记者肯定不会想到自己的评论会名垂青史。这些革新的艺术家不但没有介意，反而接受了这个在无形的嘲弄中诞生的名称——“印象主义”。

2. 新印象画派的出现

印象派作为一个流派，名人荟萃、佳作惊世，为法兰西民族文化的繁荣做出了旷世的贡献。但是艺术要发展，就必须开辟新道路。画家不断创新，为了

拿出新的、真正有分量的作品，大师们也在苦心钻研。

1884年，印象派第7次独立沙龙的展厅里出现了两个青年画家的名字：乔治·修拉和保罗·西涅克。几乎和印象派同时，修拉和西涅克等几位艺术家对光色提出新的更富有科学色彩的解释。他们认为眼睛看到的世界只不过是光在视网膜上的点状投影。根据光谱分析，千变万化的色彩不过是几种纯色的无数组合，所以对光色最真实的表现，对形象最本质的描绘，莫过于用纯色点的精确组合来实现，油画就是色点的有序组合，就是放大的视网膜图像。艺术史称这种艺术风格为新印象主义，又称为分色主义或点彩主义。点彩派抛弃经验与感受，依靠精确的计算与设计，来区分光色的成分，并通过审慎地布点，达到纯色的科学组合，按照对比、光渗、减弱等法则，保持色彩的平衡。

新印象主义艺术是艺术与科学的一次结合，这一次科学技术没有向艺术冲击和发难，而是改变艺术家的观念，引导艺术家从新的角度审视绘画，理解艺术，分析世界。他们试图用光学的科学实验原理来指导绘画，视色彩的分割高于画家对自然的直观感受，把研究的重点放在了探索和表现色点的技巧上，注重色彩的装饰性和表现效果。新印象主义想以“科学的印象主义”取代“浪漫的印象主义”，他们具有创新的艺术实践成就在世界美术史上产生了巨大的影响。

3. 后印象画派的发展

印象主义和新印象主义打开了探索的大门，让日出的阳光照亮了昏暗的眼睛，迎来了艺术的新纪元。但值得大书特书的是后印象派的三位画家：塞尚、凡·高和高更。他们是印象主义的同时代人，而且也参加了印象派的独立沙龙画展，但他们的艺术主张以及创作方法和印象主义不一样。从1874年到1886年，他们共同举办过八次“联合画展”。这三个人对现代艺术的诞生和发展有巨大的影响，许多人把他们尊称为“现代艺术之父”。1911年，英国画家兼艺术评论家洛克·弗莱创造了一个“印象派之后”的新名词来称呼他们。从此，这三位画家就作为同属一个流派的成员被艺术评论家列在一起了。其实他们的绘画风格是大相径庭的。他们不满足印象主义那样记录瞬间的光色效果，试图探索一种表现艺术家情感和精神的绘画形式。他们对印象主义刻意追求光色的绘画感到不满，但是对印象主义绘画又不是全盘否定。被印象主义解放出来的色彩成为他们绘画的重要元素。后印象主义与印象主义不同的是印象主义忽视

表现对象的实在形体，而后印象主义是对所看到的形体进行新的塑造，使画面的构成形式具有稳定性。后印象主义画家认为艺术不是自然的真实再现，而应该是表现更多自身主观感受。用大脑去理性地思考，如何去安排和组合所看到的一切，如何真实地去表现，使画家的情感得到充分的表达。

我国美术界对这个派别的名称有几种译法，如“后期印象派”“后印象主义”。高更、凡·高、塞尚这三位大师被称为“后印象主义”，其实他们并不是印象主义的后辈，也不是志同道合、拉帮结派的一伙，他们是传统艺术的叛逆，是被正统社会力量视为败类的艺术苦行僧，是生活在社会边缘的飘零人物。把他们归为一派，是因为自他们以后，西方艺术开始发生了翻天覆地的变化，进入了现代艺术历史阶段。他们是现代艺术的开拓者。

二、印象派的艺术风格

我们要想研究印象派绘画的艺术风格，就必须从内容与形式两个方面来进行探究。这里的内容指的是绘画作品的题材与主题；形式指的是绘画作品的艺术形式，包括构图、造型、色彩三个方面。

（一）内容方面

1. 题材

绘画题材一般指的是绘画作品所要描绘的客观对象，可以是抽象的，也可以是具象的，亦可称之为取材范围。印象派绘画的题材是来自于画家实际生活的真实世界，是大家所熟悉的环境、人物和风景，是对周围现实生活的真实再现。

（1）题材的产生

首先，浪漫主义与现实主义是印象主义产生的前提。浪漫主义在同学院派斗争中强调发挥艺术家的幻想，坚持选择题材的自由性，主张表现人的性格和感情，创作了新奇泼辣的构图和灿烂饱满的画面，大大丰富和发展了绘画本身，为法国的现实主义的产生做了准备。法国的现实主义者研究自然，用画笔表现大自然的壮丽景色和内在生命，他们体验和表现勤劳善良的城乡劳动人民的欢乐和疾苦，同充斥着官方沙龙的作品相抗争。库尔贝、米勒和杜米埃等现实主义画家以前所未有的规模和气势描绘农民、工人的日常生活，违背了“优雅”和