

后印象派漫谈

李代

(中国艺术研究院研究生院 北京 100102)

[摘要]后印象派称谓的由来和理解,它与印象派的关系,后印象派代表画家各自的艺术特点和影响。

[关键词]后印象派;梵高;塞尚;高更;修拉;革命;两个意思

后印象派这个称谓,是英国的博物馆馆长,艺术评论家和艺术家,罗杰·弗莱在1910年发明的。当时伦敦的格拉夫顿美术馆即将举办一个展览,他选了梵高,高更,修拉,塞尚这几位艺术家,但如何统一称呼这几位迥然不同的艺术家,是棘手的。因为这四位艺术家艺术追求的共同点如此之少,以至于缺乏一个共同的明确的标准来概括他们。当时印象派艺术家已经被大多数人接受,并越来越成为现代社会的文化热门。所以,印象派这个词不能不要,用这个词可以吸引很多的观众。但以上四位画家又不是准确意义上的印象派画家,他们与莫奈,毕沙罗,西斯莱,雷诺阿的艺术追求安全不同,呈现出来的绘画作品也与受到热烈关注的印象派作品大异其趣。最终,他们整合了一个称谓——后印象派。

今天,对于大多数人来说,后印象派就是印象派之后的那个画派。后是先后,只表示时间意义。这个理解对不对呢?也对也不对。说它对,是因为这确实是后印象派的事实,它就是在印象派之后出现的。但又不对,因为仅仅这样理解,意思就单薄了许多。

实际上,后印象派的后字,至少包含了两个意思。第一个意思是:它是脱胎于印象派的。先有印象派,才有后印象派。没有印象派,就不可能有后印象派。实际上,后印象派画家中的每一个人都与印象派画家有较多的交集,相互之间有深刻的影响。

先以梵高为例。1886年,梵高来到巴黎,他的弟弟介绍印象派艺术家的作品给他。从此以后,他的作品不再是这之前的古典油画酱油色的色调,像他1885年创作的《吃土豆的人》一样。而是开始寻求蓝色与橙色,红色与绿色,黄色与紫色的对比,并试着处理强烈的色彩。如果没有印象派带给梵高的启发,即使他有伟大的天才,也不可能成为后来的梵高。正是因为有印象派鲜明的力图彰显色彩的瞬间真实的客观追求,才会像阶梯一样,促进梵高在印象派的基础上更进一步,不仅是描绘眼中所见,更要极力的表现心中所感。

再看高更。早在1874年,高更就结识了印象派画家毕沙罗,看他在这之后的70年代的作品,比如许多的风景写生,如果不著他的姓名,很容易让人误以为是毕沙罗或是其他印象派画家的作品。正因为如此,1886年之前,高更多次参加印象派的画展。从1871年左右高更正式学画之后,至少有十年左右的时间,他是浸泡在印象派的营养液里快速成长。

塞尚这位后印象派画家中最年长的一位,从印象派运动开始时,便参与其中。从他早期的作品,约绘于1873年,参加过1874年的第一届印象派画展的《缢死者之屋》这张画可以看到,塞尚把他从毕沙罗那里学来的东西发挥到了极致,把这些对象看作是一种永恒的东西。由此可见,塞尚与印象派之间的深刻关系。

修拉后印象派中最短命的一位。1885年,修拉遇见了毕沙罗。1886年,修拉参加了第八届印象主义画展,他的作品受到热烈欢迎。修拉保持了印象主义的某些原则,比如描写当代的生活,喜爱风景,密切注意明暗效果。这是修拉与他们的共同之处。

从以上四位后印象派的代表画家的经历和作品,我们可以看出后印象派从印象

派中生发出来的关系。同时,它还包含的第二个意思是:后印象派对印象派的反叛和否定。印象派的艺术追求,如果我们概括为是对色彩的瞬间视觉真实的表现,并由此引发了艺术理念,作画方式和鉴赏方式的变革。那么,后印象派对印象派的并不以为然,并在艺术实践中体现出来的对印象派的革命,我们可以具体通过这四位后印象派画家来说明。

先看梵高和高更。1888年,梵高来到法国南部的阿尔,在那里完成了许多画作,也曾邀请高更与他共同切磋。逐渐的,梵高炽热的情感通过明亮和高纯度的色彩,不可遏制的扭曲的线条和形状,还有直接有力的像泥塑般堆塑在画布上的油彩强烈地表达出来。他无法让自己像印象派画家一样彰显视觉真实,客观地描绘所见,因着强烈的感受,他对事实夸张,改变和重塑,那是他内心的真实。表现主义大旗——对印象派反叛的结果——被梵高树立起来。在对色彩主观运用方面的梵高同道高更,则用他充满原始和神秘气息的斑斓色彩,在画布上讲述他的故事。正是和印象派的分道扬镳最终使他们走出了不同的艺术道路。

再看塞尚和修拉。如果说支撑梵高作品的内核是热烈的情感,那么塞尚恰恰相反,他冷静固执地经营着画面的结构,反复地观察,修改,调整,为要使他的每一笔笔触,每一个形状,每一块色彩,紧密地联结成建筑一样不可动摇的构成。和印象派迅速地作画,轻快灵巧的笔触相反,他画的很慢,用笔笨拙,让人误以为没有才能。塞尚没有动摇,反而更加坚定地认为“莫奈他们是用一只眼睛画画,而他要用两只眼睛画画”,他认为印象派朋友们的绘画缺乏结构和厚重,有点浅薄和轻飘——修拉对此也有相同的看法,不同的是修拉的解决办法是诉诸于基于光色科学的色点和雕塑般凝固的造型。塞尚要创造出像博物馆里的艺术一样具有永恒感的画面。为此,他喜爱表现相对稳定的物体,如建筑,山峰,树木等,并省略它们的细节,概括成几何形。大概他也没有想到,对于印象派反叛的结果,推开了现代艺术的大门。

后印象派对后来的艺术发展影响是巨大的。梵高的绘画指引了表现主义画家蒙克,当代画家培根。塞尚催生了立体主义的毕加索,抽象主义的蒙德里安。高更的绘画给了纳比派和野兽派创造的灵感。修拉的作品甚至影响到了现代的产品设计并预言了今日的数码像素时代。西方绘画进入到后印象派时期,有了与东方绘画更频繁的交流。一改西方绘画以客观写实为主要目的和表现方式的历史,竟与元代之后日益发展的文人画和写意画,在“不求形似,聊写胸中逸气”,即放弃再现视觉真实,更多更有力地表现人自身的情感思想上殊途同归。

或许“青出于蓝而胜于蓝”这句老话,是对后印象派和印象派之间关系的最简练的概述。这一段艺术史的公案,也是对艺术史发展中传承与创新关系的生动真实的说明。

参考文献

- [1][英]will Gompertz著.王烁 王同乐译.《现代艺术150年》.广西师范大学出版社,2017年3月
- [2]王瑞芸著.《西方当代艺术审美性十六讲》.人民美术出版社,2013年1月

浅析幼儿园环境创设的情感表达

刘春慧 邹国锋

(黑龙江省大庆市肇源县民意乡中心校 黑龙江 肇源 166515)

[摘要]结合当前幼儿园教学实际情况来看,环境创设主要涉及两个方面:首先,存在于幼儿周边的物质环境;其次,存在于幼儿情感以及内心的精神环境。这两个环境相辅相成,可以为幼儿的成长奠定良好的基础,同时也可以打造行为和思想意识发展空间。文章便是建立在幼儿园环境创设的基础上,分析客观物质环境以及内心精神环境创设的情感表达重点,着重利用客观物质环境来提升内心情感环境构建的有效性,建立起物质和精神之间的串联关系,确保幼儿园的环境创设具有科学性。

[关键词]幼儿园;环境创设;情感表达;策略

当前,针对幼儿园的环境建设已经受到了多方关注,并且《幼儿园教育指导纲要》中也提出环境是教育资源中的重要组成部分,因此加强对幼儿园环境的构建力度、利用幼儿自身情感的发展规律来打造具有针对性的环境结构不仅能够引导其形成正确的思想认知,还可以养成自律性和主观能动性,降低不良环境对幼儿成长的影响,并且发挥客观物质环境的引导性作用,为幼儿构建健康的内心世界,使其在幼儿园有限的空间内能够接触到多种多样的情感表达方式和思维意识,从而为其未来的发展奠定良好的基础。

1. 以环境美化布置提升审美情感

由于幼儿年龄较小,还没有形成正确的审美认知,对于周边环境的认定通常以是否感兴趣为判定依据,因此幼师可以借助幼儿的审美特质来进行环境美化,以提升幼儿自身的审美认知为目的打造客观环境。首先,环境美化的元素涉及对教室区域以及活动区域的美化,不同的环境美化元素需要结合空间的不同利用职能进行挑选。针对活动环境来讲,可以进一步丰富娱乐元素的颜色、形态;而针对教室区域

来讲,可以将儿童绘本中的动物以及人物形象进行立体化转型,以张贴、陈列等方式进行环境布置。但需要注意的是,不同环境中美化元素的陈列方式需要符合审美标准,通过不规则摆放以及组形式来实现布置,切勿完全按照依次排序的方式进行陈列,否则会降低整体环境的审美价值。

2. 通过个性元素布置延续幼儿兴趣

幼儿园是幼儿接触最多的场所,因此幼儿教师往往需要对客观环境的创设进行不断的创新和改变,来实现多样化环境元素,才可以激发幼儿内心的兴趣,使其维持着高昂的热情,能够每天迎接不同的客观环境。这也是通过客观环境来改变幼儿内心情感的方式,因此,幼师可以通过个性化的环境元素设置起到“耳目一新”“眼前一亮”的情感引导作用。例如,某园区在教室一角利用废弃物搭建了“景观花园”,幼儿教师要求父母带领幼儿在野外采集或者购买植物种子和蔬菜种子,携带到教室共同打造景观花园。同时,在手工课上,幼儿教师带领幼儿利用绘画、折纸以及裁剪等方式来制作动物模型,引导幼儿发挥自己的创新思维,合理布