修拉的艺术特色探析

朱墀

（湖南师范大学美术学院 湖南 长沙 410000）

摘要：修拉——法国新印象主义画家。他把一种有别于印象派的空间概念，传统的幻想透视空间，以及在色彩和光线的视知觉方面的最新科学发现结合起来，创造出了在画面上合理安排细密色点的“点彩画法”，成为点彩派的代表人物。本文通过对修拉油画风格的形成，油画作品的分析， 从色彩、构图人物形象以及审美思想等方面做出分析，阐明修拉的艺术特色以及对绘画艺术的影响。

关键词：修拉；点彩派；新印象主义

一、艺术特色

修拉的油画作品极具创造性，积极追求平面化，降低画面物体的立体感，强调画面整体的图案效果，从而使画面的色彩修拉是新印象主义的代表人物，把文艺复兴的传统结构和印象主义的色彩实验结合起来。把最新的绘画空间概念、传统的幻想空间概念、以及色彩和光线的知觉方面的最新科学发现结合起来。对二十世界的抽象艺术有很大的影响。修拉生活在印象主义画派的初期，而且推动了了印象主义的发展。他对色彩的专门研究，使得他的作品层次分明，而他自己也成为新印象画派“点彩派”的代表。

和布局结构更合理。例如修拉的代表作《大碗岛上的星期日下午》就依据色彩在室外的变化规律将各种颜色合理的配比，再加以点彩技法削弱画中物象的立体感、空间感，将构成画面的各个色块从大小和位置进行理性的分配，从而形成清晰的面的概念，将画面的比例结构做到精益求精。修拉的艺术创作中蕴含了这样一种理念 :

绘画作品借助科学的计量、慎重地安排构图能更好的达到预期的表现效果并实现作者的个人意图。其目的很大部分在于力求制造一种有秩序的几何结构。修拉根据该理论在创作实践过程中 , 力图使画面结构能够最大限度地符合几何原理和其他数学规则 , 这也是他绘画艺术创作具有机械般的精确性的原因所在。如他根据黄金分割原理合理调配画面中物象的大小、形状、线条的平衡和交叉、人物姿势的配置及其与 整体画面的构成比例等 , 建立起画面的整体有序性。在视觉透视的框架内 , 使数与形达到理性的和谐 , 形成丰富饱满的视觉效果。

修拉点彩分色技法不仅博采传统印象派的光色艺术 , 还结合了当时的光学研究成果 , 因此 , 其分色法中已经包含了现代绘画色彩的理论 :1. 根据光线色调对比平衡色素因子之间的

关系进而建立起新的色彩秩序 ;2. 由画面的大

小幅度决定颜色色点的大小 ;3. 注意隔离颜色

固有纯色和光线反射的颜色 ;4. 采用科学光谱颜色 , 避免颜色色阶相互混淆。色彩分光法立足于科学的研究 , 深入的艺术创作实践 , 因此 , 与其说它是高超的绘画技艺 , 不如说它更多的是科学道理。

二、代表作

《大碗岛上的星期日下午》是修拉 1884 年运用他那炉火纯青的点彩法创作的登峰造极之作，描绘巴黎塞纳河河在边人们享受休闲的情景。这幅画中有 48 个人、8 艘船、3 只狗和 1 只猴子，倘佯在河岸的人们似乎在享受悠闲的晴朗午后。修拉之所以创作《大碗岛上的星期日下午》是收到了另一幅皮伟·得·夏凡纳的作品《圣林》的影响，修拉“让一瞬间凝固在画布上”的理念是从皮伟·作品那里继承而来的，他创作的情境穿越时空，到达远古时代，一座恬静而富有神话色彩的小岛之上九位舒展婀娜身姿的女神正在一起散步与思考。而修拉的这幅画则是《圣林》的升级版，借此向世人展示，同是一座小岛，《大碗岛上的星期日下午》向我们揭示了现代世界的模样并诱使这我们将其与远古时代比较一番。画面上人物众多，却多而不乱。他们遵从着近大远小的透视规律，给观者一种舒适之感。人物姿势各有所属，立、坐、卧、蹲、行、跑各不相同，给人足够的目光追寻的理由。不仅如此，人物服饰各具特色，体现了当时的社会风尚。作者处理人物、动作、服饰的时候，考虑了画面所要表达的一种境界。综观画面的主体人物，就能悟得这是我们所追求的一种美好境界，也是一种最高境界。正是因为这种极致的表达，使得这幅画经久不衰，称为经得起品评的一幅名作。画面光感描写强烈，给人一种温暖与惬意的感觉。从站画面三分之一的黄色地面以及上面人物的深色投影足以看出。作者巧妙地处理了冷暖对比，从上到下本着冷——暖——冷的递阶， 总体色调布置停当后，又在冷中有暖、暖中有冷。正是由于色彩的对比鲜明才使得这幅画很有冲击力，色调在统一中又有变化。自然是人类向往的地方，自然与人和谐交融的美景也是人们愿意欣赏的。眯上双眼在朦胧中观察这幅朦胧的画，就会惊奇地发现——人物与景物更加立体了。此刻好像能闻到草地的清新，能听到人们的轻语，能感觉到暖风，好像置身于其中。细观人物服饰很有时代特点，反映了一定的社会阶层。人物的举止能透出气质，人物的动作能反映出性格。甚至每一个人物的服装都与旁边的人形成了对比，这是作者刻意的安排， 体现了作者独特的审美和绘画技巧。尤其是画面下方的几只小动物的描绘，让这幅人物似乎有些呆板的画面灵动了，观者可以试图去掩住

画面上的每一寸地方，就会有一个更让人惊奇的发现——这幅画做到了多一处则多，少一处则少！真不愧是一幅独立、完整耐得住欣赏、琢磨与推敲的艺术品。

三、艺术地位和影响

新印象主义是一个承前启后的画派，是19 世纪最后一个重要的画派。修拉以风格化的油画创作方式成为画派的创始人和旗手。

在《大碗岛上的星期日下午》这幅作品中修拉第一次完整的运用了他所追求的点彩的艺术语言。以光谱色取代了固有色的运用，着意创造“一个有机的整体，一个紧密无间的结构”，并体现自己的美学主张：“依据经验，逻辑和科学，以审慎的构思，完成特定情感的表达， 并探求其中的规律”。这幅画代表了修拉艺术的最高成就，也证实了他的艺术理论和创新意识，以及他在近代绘画发展中的不可忽视的地位。

新印象派把西方绘画史上的点彩法和分割法的因素发扬光大，自成完整的体系，在历史上的功绩是不可抹杀的。新印象派的画给人以严谨的秩序感，自有一番情趣和境界。

四、结语

在修拉的画作中突出了理性，他的理性是来自于对颜色的理解，来自于对画面构成的理解，来自于客观世界的美激起的主观世界的激情。以不经调和的色点按照他的分割主义作画是修拉为代表的新印象主义的特色，正是凭借这一突破让他大步拓进。

【注释】

1. 张弘苑 . 世界名画全集 第 6 册 [M]. 北京 : 京华出版社 ,2002.
2. 周益民 . 外国美术史 [M]. 武汉 : 湖北美术出版社 ,2011.
3. 汤麟.不, 我等太阳 [M]. 武汉: 湖北美术出版社 ,2000.
4. 罗一平 . 美术概论 [M]. 广州 : 岭南美术出版社 ,2003.

作者简介 : 朱墀（1994~），男，湖南师范大学美术学院研究生，研究方向：美术学（绘画研究与创作）。

72 时代报告·TIME REPORT

万方数据