

地域性对后印象派的影响

卢艺文

西安美术学院油画系, 陕西 西安

收稿日期: 2025年4月22日; 录用日期: 2025年5月14日; 发布日期: 2025年5月28日

摘要

作为法国十九世纪重要的艺术流派, 后印象派的形成和发展与社会历史文化的影
响是分不开的, 更多地是与地域因素紧密联系在一起。由于受到不同的自然景观、历史背景和社会文化的影响, 后印象派画家们的绘画题材、内容、画风各不相同, 因而使后印象派的艺术内容得到了极大的充实。具有强烈主观性的后印象派艺术所特有的色彩语言以几何化、抽象化的艺术效果通过其独特的色彩语言确立了后印象派造型形象的稳定感和结构感。基于此本文以后印象派绘画为主题, 以地域性对后印象派的影响为主要研究方向, 运用文献研究法、作品分析法、跨学科研究法等, 对后印象派绘画风格在不同地域上受到的影响进行分析, 以梵高、塞尚、高更三位具有代表性的画家为案例, 分析后印象派画家如何受地域因素的影响并在自己的艺术作品中融入地域因素, 从而形成独特的艺术风格, 同时也分析了后印象派画家在艺术上的贡献与价值。

关键词

后印象派, 地域性, 绘画风格, 风格创新, 情感表达

The Influence of Regionalism on Post-Impressionism

Yiwen Lu

Oil Painting Department of Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an Shaanxi

Received: Apr. 22nd, 2025; accepted: May 14th, 2025; published: May 28th, 2025

Abstract

As an important art school in France in the 19th century, the formation and development of Post-Impressionism cannot be separated from the influence of social history and culture, and is closely related to regional factors. Many painters of Post-Impressionism came from different countries, because they were influenced by different natural landscapes, historical backgrounds and social

cultures, so the themes, contents and styles of their paintings were different, which greatly enriched the artistic content of Post-Impressionism. The unique color language of Post-Impressionist art is strongly subjective, and through its unique color language, it establishes a sense of stability and post-Impressionist modeling image, with geometric and abstract artistic effects. Based on this, this paper takes Post-Impressionist paintings as the theme, takes the influence of geography on Post-Impressionism as the main research direction, and uses the literature research method, work analysis method and interdisciplinary research method to analyze the influence of different geographic regions on Post-Impressionist painting style. Taking three representative painters, Van Gogh, Cezanne and Gauguin, as case studies, we specifically analyze how Post-Impressionist painters were influenced by regional factors and integrated regional factors into their art works, forming a unique artistic style, and also analyze the tribute and value of Post-Impressionist art.

Keywords

Post-Impressionism, Regionality, Painting Style, Stylistic Innovation, Emotional Expression

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 绪论

一、选题背景与意义

作为重要的文化因素，地域性不仅是一个地区的文化特色，更是不同文化之间沟通的桥梁和纽带，这将深刻影响艺术创作。通过分析地域性对后印象派的影响，可以对后印象派艺术家的创作理念和艺术追求有一个更深刻的认识，对后印象派艺术风格的精髓和特征有更深刻的感受。

二、研究的主要目标和内容

在对后印象派和地域性进行研究后，可以分析地域性对后印象派艺术家的素材收集、创作思路、艺术追求和风格形成的影响以及对后印象派艺术家所带来的不同影响这些地区的地域性对后印象派艺术家研究的主要内容是地域性背景如出生地、成长环境和后印象派艺术家的生平经历；自然景观、建筑风格、民俗文化等后印象派作品中包含的地域性元素；以及地域性对后印象派艺术风格形成的作用包括色彩运用的影响光影效果的影响等等这些都是后印象派艺术风格形成后的地域性。

三、拟采用的研究方法、步骤

文章采用文献研究法：收集和了解后印象派艺术特点的文献、评论、资料等对后印象派及其艺术家进行研究。参考有关地域性对艺术影响的研究资料，为分析地域性对后印象派的影响提供理论依据。艺术作品分析法：深入分析后印象派艺术家的作品中的色彩、构图、主题等地域因素。在写作步骤上，首先确定了论文的研究方向和主题，然后把相关的文献资料和图片搜集起来，进行阅读、分析，并且整理出自己的结论和观点，最后再进行论文的撰写。

2. 后印象派艺术的产生

2.1. 19 世纪末至 20 世纪初欧洲的社会文化环境因素

欧洲在 19 世纪到 20 世纪间，经历了一场巨大的的工业革命。工业革命推动着城市化、机械化的进程，这一进步丰富了艺术家们的创作视角。同时随着生产力的发展和经济的繁荣，人们开始把更多的精力集中到精神层面的享受上来，更多地把注意力集中到了艺术品上。还有法国大革命的爆发，使得人民

推翻了君主制，从而建立了共和制度，这一巨大的社会变革对艺术带来了极大的改变。共和制的建立使得艺术不再是贵族阶级的专属，不再只服务于贵族阶级，大众也有机会接触到艺术创作这就使得这一时期的艺术作品内容和形式更加丰富多样。在社会的变革下产生的艺术作品通常反映了人们的真实处境，这样的艺术作品更加容易使人民产生共鸣，从而促进观众对艺术的思考。

与此同时欧洲在光学、色彩学等领域的发展也取得了令人瞩目的进展，这些成就为后印象派画家提供了更精确的观察方式，使他们对色彩的光影的探索变得更加深入。例如印象派画家在通过对光影的研究后，创造了具有特点的表达方式，后印象派画家在此基础上进行探索，进一步地研究了色彩的结构和意义。

艺术品不同于其他消费品，它往往能代表品位和审美，所以后印象派等新兴流派受到越来越多藏家的关注和拥护。艺术市场的变化推动了艺术品的流通与传播，为后印象派艺术家提供了更多的创作空间，也让艺术作品在进入社会后能更广泛地获得认可与支持，从而使艺术家们更自由地表达艺术理念。

2.2. 哲学与美学思想的影响

哲学思想为后印象派提供了理论上的支持为后印象派提供了思考的框架。19世纪末到20世纪初，欧洲哲学思想发生了重大变革，人们更加强调主观性、个体经验和对传统观念的质疑，例如存在主义、现象学、象征主义等流派的兴起。这些流派对后印象派的艺术观念是具有启发性的，后印象派画家在受到哲学思想的启发后，在自己的艺术创作中也开始关注人们内心世界，进行主观性的、二维化的表达。

欧洲十九世纪盛行的浪漫主义美学、象征主义美学、形式主义美学等，直接地影响了后印象派的创作风格与艺术追求。后印象派强调艺术内在在精神和情感表达，并且不认同印象派的主张，因此后印象主义泛指与印象主义的理念和实践相反的艺术流派。他们不再单纯地描绘对象的外在形态和光影效果，而是更多地把注意力集中在表现对象的内在本质上、集中在画家的主观情感上。

3. 地域对后印象派艺术的直接影响

3.1. 不同地区对后印象派的影响

一、荷兰地区

荷兰的自然风光提供给了后印象派画家不少创作灵感。荷兰的田园风光、风车、运河等特色景观为画家们提供了丰富的创作素材，擅长捕捉光影变化的后印象派画家将荷兰的自然风光通过色彩和笔触淋漓尽致地展现了出来。如文森特·梵高在荷兰时期创作了大量风景画，他用浓重的、独特的笔触把荷兰的田野、村落、天空描绘得栩栩如生。

荷兰的浓厚的艺术氛围也给在荷兰的后印象派画家们创造了很好的环境。荷兰的文化讲究开放、包容、创新，人们热爱艺术，许多人会在家中悬挂装饰画，让艺术走进生活，这为艺术家们提供广阔的创作空间和市场。

同时荷兰的艺术传统也给后印象派奠定了一块牢固的基石。荷兰艺术底蕴深厚历史上涌现出伦勃朗、维米尔、蒙德里安等许多杰出的艺术家，诸多艺术家及其作品和创作理念深刻影响了后来的艺术家。后印象派画家向荷兰的传统艺术学习并进行大胆地创新、尝试，逐渐形成了自己独特的艺术风格。

二、法国地区

法国的自然风光具有丰富多样的特点，其中普罗旺斯地区的风景独特、独一无二，曾为梵高、塞尚的艺术创作提供了许多灵感。以薰衣草田闻名于世的普罗旺斯，周边围绕着许多美丽的湖泊，在绿树成荫的群山和绚烂花海的簇拥下构成了一幅如画的美景。同时普罗旺斯地区也有许多至今仍是世界文化瑰宝的古罗马式建筑，现在这里的建筑风格主要以地中海风格为主，一般都是以石头、木头、陶瓷等自然

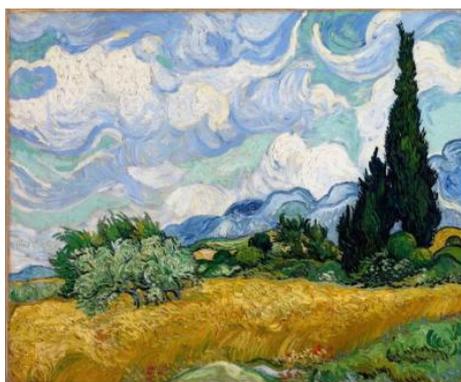
材质构成的建筑，是普罗旺斯地区典型的建筑类型。当地的石屋、城堡、教堂和农庄这些丰富的自然景观和生活场景为法国增添了无尽的魅力，同时也为画家们提供了丰富的绘画素材。

法国人倾向于追求自由和享乐，人们注重个人的表达和个人权利的满足，同时法国社会对个人主义和自由的关注程度也很高，也因法国先后经历了启蒙运动和法国大革命，人们对艺术具有精神上的需求，所以在艺术领域中，法国先后涌现了新古典主义、浪漫主义、印象主义、象征主义等艺术流派，吕德、罗丹等雕塑大师。并且，法国在社会文化方面也比较开放，对艺术、文学、时尚、影视等领域的限制比较少，包容度比较高，所以法国人的精神更加自由，可以尽情地追求或创作自己喜欢的艺术，这就使得法国的艺术文化氛围也比较的多元、浓厚。

3.2. 不同地域的后印象派艺术家

一、文森特梵高的艺术特点

从作品中就可以看出梵高对于法国南部普罗旺斯地区的乡村风光和田园生活有着深厚的喜爱，他的很多作品，如《麦田与柏树》(图 1)中都描绘了这里的草坪、村落和花卉等。通过这些作品，可以感受到，梵高对于这片地域文化的热爱、对自然之美的追求和对现实生活的尊重[1]。同时，梵高还常通过作品来表达激情、倾诉对生命的爱，比如《星夜》(图 2)中就体现了他内心深处的情感，他在作品中运用旋转、波浪的笔法，把夜色、村落等景物描绘得栩栩如生，仿佛星星在不断地闪耀和运动。在创作这幅画时他曾提到“我希望我的作品能够使人们感受到星空的宏伟和我内心世界中的无限深情”。

图片来源于网络。

Figure 1. *Wheat Fields and Cypresses*

图 1. 《麦田与柏树》

图片来源于网络。

Figure 2. *Starry Night*

图 2. 《星空》

梵高早期在没有受到印象派画风的影响之前，受荷兰传统画派的影响较多，画风偏写实，画面偏暗、沉闷，之后来到法国地区作画，画面逐渐明亮，并且开始提高色彩的强度。同时他的笔触也逐渐发生了一些变化，由早期的传统的笔触逐渐转变为较粗犷、更具表现力的笔触。他早期和后期的绘画风格对比强烈，其风格的形成与其个人的心智境界、精神状态密不可分。他将富有动感的用笔与色彩相结合，融入强烈的情感，使作品极具表现力，营造出自己独特的艺术风格，将油画中色彩和线的表达提高到新的境界，并且对之后的表现主义产生了影响。

二、保罗塞尚的艺术特点

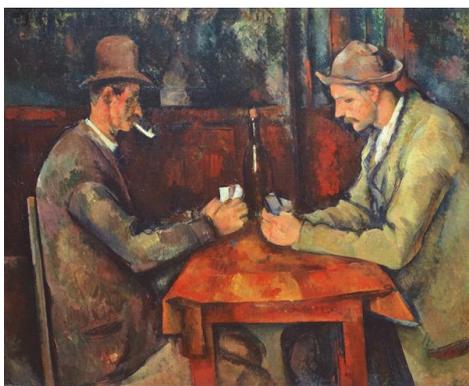
塞尚生活在 19 世纪末法国的普罗旺斯，这一时期正是艺术风格多样流派纷呈的时代，他的艺术风格的形成很大程度上受到了他所处时代的影响。塞尚就是在这样的环境中不断地慢慢地形成了自己的独特的艺术样式，对立体主义产生了影响，被称为“现代主义绘画之父”。

塞尚的艺术风格的形成，也有受到印象派影响，曾一度迷恋光影和色彩，之后更加专注于物质的具体性、稳定性和内在结构的表达。他对物体的捕捉方式与印象派画家不同，印象派画家倾向于快速捕捉光影瞬间的变化，而塞尚则会对物体的结构和明暗进行具体的深入分析。塞尚认为“自然中每件东西都与球体、圆锥体、圆柱体极为相似”，他专注于研究对象的内在结构和稳定性，并在他的作品中融入这些元素。《玩纸牌的人》(图 3)被称为塞尚风格成熟的标志，画面描绘了两位玩纸牌的农民，两个人一左一右坐在画面两侧，使画面极具稳定性，同时又借助了一束强光从左边照射过来，强调了人物和酒瓶圆柱型的体积感。《圣维克多山》(图 4)描绘的是塞尚家乡的风景，在系列绘画中，塞尚通过独特的艺术语言和技巧，呈现了其对自然景观的再现，并在其对自然的理解、色彩的探索中以“回到事物本身”理解自然。“这幅风景画在我心里映射出来，被人性化，理性化。”塞尚通过运用分割和重组的手法，使画面中形象变得抽象而具体，但是这并不会使画面变得破碎，反而会使观众更加思考背后包含的情感和本质[2]。

三、保罗高更的艺术特点

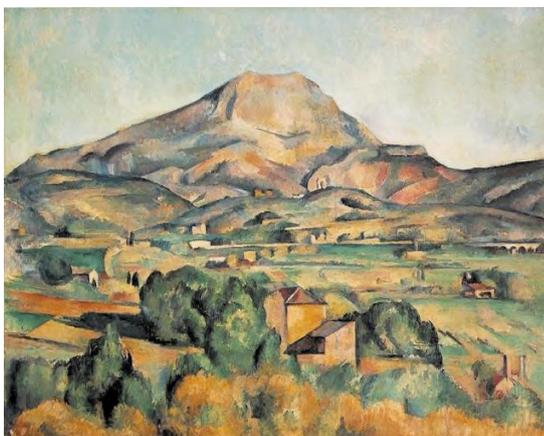
保罗高更早期受到了野兽派和印象派的影响，在不断的探索和发展中，找到了自己独特的艺术路径。高更多采用平涂的方式，描绘不同地区的风土人情，创造了具有象征意义的装饰性画风。

高更对于原始文化和自然风光十分感兴趣，因此他曾前往太平洋地区，追求创作的灵感，在这里，他以当地人的生活为素材，创作了许多著名作品。其中，著名的之一是《我们从哪里来？我们是什么？我们到哪里去？》，这幅画采用了横向构图，画面中的婴儿代表着新生，青年人代表着人类的生存与发展，老年人代表着生命的终结和死亡，这幅画体现了他的认识，反映了他对于存在、命运、生命的思考。

图片来源于网络。

Figure 3. People Playing Cards
图 3. 《玩纸牌的人》

图片来源于网络。

Figure 4. *Mount Saint Victor*

图 4. 《圣维克托山》

他也曾一度离开欧洲社会，到法国的大溪地寻找创作灵感，并在当地创作了许多描绘当地生活和文化的作品。在《两个塔希提女人》(图 5)中，两位妇女分别坐在沙滩两边，给人以平衡感、庄重感。为了凸显当地独特的风土人情，高更采用了大面积平涂的手法，使当地人的棕色皮肤与鲜艳的裙子形成鲜明对比，凸显热带园林的风土人情。

此外高更的作品还体现出浓厚的宗教情结，如《黄色的基督》等作品中饱含着对地域性文化的理解与尊重，其中不乏对当地神话、宗教仪式的描绘。他关注人的精神层面，将自己对于宇宙的思考与探索通过绘画的方式表达出来。他的艺术没有传统绘画方式的束缚，注重对自己内在的表达，让观众欣赏到他的作品的同时又能感受到他内心独特的的见解和对人生的感悟[3]。

图片来源于网络。

Figure 5. *Two Tahitian Women*

图 5. 《两个塔希提女人》

3.3. 地域性对于艺术家创作的影响

高山、海洋、沙漠、平原等自然景观，四季更迭、气候差异等自然现象，都会带给艺术家不同的视角和感受，这些视角和感受往往会成为都会成为艺术家创作灵感的源泉。不同地域为艺术家提供不同创作灵感。每个区域都有其独特的自然风光、历史传统和社会风貌，通过实地体验当地生活，艺术家可以从

中获取灵感，从而创作出具有独特地域特色的艺术作品。

地域性的资源条件会对艺术创作产生重要的影响，不同地区的材质、技艺、传统工艺都不一样，比如荷兰地区的艺术作品就相对倾向于鲜艳，而意大利在文艺复兴时期的作品则比较古典、庄重，更加注重艺术与科学的结合。

地域性对艺术家的创作风格、表现手法等都会产生影响。地域文化的不同会形成审美和观念的不同，同时也会在艺术家作品中所体现出来的。地域性也会影响观众对艺术品的接受度。不同地域的艺术的接受程度、审美标准都不一样，这就使得艺术家为了更好地创作出更容易被人们接受、更容易被市场接受的作品，在创作的过程中不得不考虑地域因素。

4. 后印象派艺术的地域性影响与传播

4.1. 后印象派艺术的贡献与价值

后印象派画家在色彩感觉的基础上加入了丰富的情感、象征和抽象等认知，也终于使画家和理论家们领悟到色彩所具有的艺术价值。同时随着人类色彩观念的转变，画家观看色彩的方式和感知色彩的能力也在发生着相应的变化。后印象派的出现无疑使色彩在绘画中的地位和作用发生了质的改变，也使西方艺术出现了由再现到表现的转变，色彩成为具有独立审美价值和表达画家情感的绘画语言，体现出其非凡的艺术表现力。

后印象派大胆创新艺术风格与创意思路。后印象派反对过于客观的描绘方式，主张通过运用独特的色彩和形式来体现艺术形象，强调艺术家的主观感受和情感表达。他们不再局限于客观地再现自然色彩，而是把色彩作为抒发情感、表达思想的一种方式，通过主观色彩的运用来加强画面的表现力、感染力。后印象派的革新不仅强调了绘画艺术作为表达艺术家内心情感和思想的重要手段，同时深刻影响了后来的现代美术流派，如立体主义、象征主义、表现主义等，对西方美术的发展起到了推动作用。

后印象派在影响绘画艺术面貌的同时也对绘画技法和材料的发展起到了促进发展的作用。他们不再拘泥于传统的绘画材料与技法，而是积极探索使用较厚重的颜料、强调笔触的新的表现方式与手法。这些创新在丰富绘画艺术表现力的同时也提供了更多的创作可能性。

后印象熔铸了个人的情感，思想，偏离了西方客观再现的艺术传统，启迪了两大现代主义艺术潮流，即强调结构秩序的抽象艺术(如立体主义，风格主义等)与强调主观情感的表现主义(如野兽主义，德国表现主义等)。所以，在艺术史上，后印象主义被称为西方现代艺术的起源。这时的西方美术真正迈入一个个性强烈张扬，表现自由的年代了，艺术不再是宗教宣传的工具，艺术也对人生有着哲学一样的思考。后印象主义的出现，是人类在挖掘自身内在的情感规律。因此，印象，后印象对前是继承，对后是拓展，是继往开来，承上启下的作用。后印象主义画派，注重如何在绘画中强调表现画家的主观情感和内心世界，不再片面追求外光和色彩效果在画面上产生的真实感觉，而是具有更为主观化的感情因素和象征性的精神观念。这种观念的变革，具有划时代的意义。

4.2. 未来艺术发展中地域因素的展望

地域性往往包含了当地的显著特色，将这些区别于其他地区的、当地特有的特色加以加工塑造，不仅可以促进地域文化保护，还可以进一步促进当地经济的发展。例如，新年期间，福建地区的游神活动受到了广泛关注，许多游客纷纷前往福建地区参观，推动了活动的进一步传播。这使得更多的人了解到福建游神活动，提高了游神活动的知名度，同时也带动了当地旅游经济的增长。

随着信息时代的到来，不同地域间的信息壁垒被打破，区域文化之间的交流与融合也会随着全球化进程的加快、信息技术的不断发展而变得更加深入，这使得艺术家们在创作时，可以吸纳更多不同元素，

丰富创作内涵。有着地域性特点的艺术作品往往包含着地理、历史、人物等元素，这些艺术作品被广泛推广，会提高当地知名度，不仅有利于当地的文化保护，还可以为艺术作品进一步扩大市场。在传承当地艺术文化的同时，还可以通过虚拟现实、增强现实等现代科技手段，为不同地域的观众带来更加生动的沉浸式艺术体验。这些进步将推动艺术家创作出更加结合地域特色、历史文化的艺术作品，推动艺术的跨界合作与创新发展[4]，增强艺术的影响力，促进国际间的文化交流合作。

5. 结语

在后印象派的发展中，地域性的影响是极其重要的。地域性作为重要的文化因素，会对艺术家的创作产生深刻的影响。不同地域有不同的审美，这会影响到艺术家的创作风格与表现方式，从而使得艺术家的创作具有鲜明的个人风格。当地的自然风景为艺术家提供天然的创作素材，会占据着艺术作品的主要内容，直接或间接地传递着艺术家在创作时真实的所见所闻。虽然信息时代的发展促进了文化交流，使得地域因素的限制相对减弱，但是对于艺术流派而言，地域性中所包含的历史文化、风俗习惯是无法被取代的，因此地域因素对后印象派的影响是重要的、深远的。

参考文献

- [1] 夏爽. 后印象派绘画色彩的美学意蕴研究[D]: [硕士学位论文]. 淮北: 淮北师范大学, 2023.
- [2] 刘浩廷, 张群. 自然写照与真实显现——塞尚“圣维克多山风景画”的艺术叙事[J]. 文艺争鸣, 2024(5): 177-181.
- [3] 沈娟. 从色彩与线条的角度浅析后印象主义绘画[J]. 色彩, 2023(10): 86-88.
- [4] 杨婕. 刍议地域因素对现代艺术设计的影响[J]. 艺术科技, 2014, 27(3): 320.