题目：从音乐与绘画的角度阐述印象派艺术的共性

答题人： 221900180 田永铭

答：

首先，讲一讲印象派在绘画上和音乐上的由来：

印象派这一词首先源自于绘画，而绘画上的印象派这一说法源自莫奈大师的一幅《日出•印象》。这幅作品突破了传统题材和构图的限制，完全以视觉经验的感知为出发点，侧重表现光线氛围中变幻无穷的外观，是莫奈画作中最典型的一幅，也是日后最具声誉的经典画作，是印象画派的开山之作。从小到大，我看过不少印象派的画作，尤其喜爱莫奈的画作。当上课时范老师呈现画作时，我是惊喜的。这门课不仅可以听到音乐，还能看到绘画，更能体会艺术的共同性以及培养我的艺术观念。（好像有点走题？？？）归纳一下，印象派绘画强调人对外界物体的光和影的感觉和印象；重于描绘自然的霎那景象，使一瞬成为永恒；焦点转移到纯粹的视觉感受形式上，作品的内容和主题变得不再重要。印象派的画强调人对外界物体的光和影的感觉和印象，在创作技法上反对因循守旧，主张艺术的革新。

然后，音乐上也引进了印象派这一概念。像印象派绘画一样，印象派音乐的主角是音响和音色。为了让色彩效果得以在音乐作品中突出起作用，印象派作曲家大胆地对十九世纪后半叶浪漫主义音乐的风格和形式提出挑战。而印象派音乐最典型的代表人物是法国作曲家德彪西。在范老师的课堂上，我聆听了德彪西的作品《大海》和《牧神午后》，课后我也自己去听了德彪西的《月光》。我感觉到，德彪西的作品没有那么突出的旋律，它们是朦胧的，同时具有很美的意境。总的来讲：印象派音乐喜欢反映微妙和难于捉摸的东西，而不喜欢堂皇、不朽的雄伟气派；喜欢暗示和隐喻，而不喜欢过分夸张、直率和毫无保留。

很自然地，我也就找到了印象派艺术的在绘画上和在音乐上的共性：

一、二者的共同特点是追求个人感受,强调根据自己的观察和感受来表现艺术，突破了常规。德彪西作为印象主义音乐的创造者，他的音乐作品偏爱复调性和多声部线条，运用新颖的和声，将浪漫音乐的伤感融入到法国独特的“情感反应”当中。它的技巧在于改变了传统的和声体系的韵律化，营造出独特、微妙的氛围。而莫奈作为印象派的创始人，简单几笔，勾勒出美丽的意境，也在色彩之间表达出个人的强烈情感。这一点，在《日出•印象》和《睡莲》中均有体现。

二、印象主义艺术家们注重对象的瞬间表现，即特定环境下给艺术家留下的印象,他们直接描绘阳光下的事物，根据自己眼晴的观察和感受，来表现微妙的色彩变化,他们感兴趣的是光和影的交替变化。印象派绘画上当然如此，而印象派音乐亦如此。以德彪西的音乐为例，德彪西的作品具有其独特的结构思维，每一个作品都反映了特定场景下的事物或者场景。听他的曲子，能够感受到微妙的音乐变化。听完后，其实我并没有什么大的印象，但是有那么几个瞬间表现，映在了我的脑海里，我听的是音乐，同时也在脑海里联想到许多场景，而其中就有印象派画作所描绘的那些场景。

三、印象主义艺术家们不侧重具体的事物、画面或者音符，而是极力渲染一种意境。模糊的轮廓，朦胧的色彩，不易分辨的色调变化，都是印象派艺术的明显标志。它们所塑造的种种幻象、印象和气氛，都同莫奈的模糊印象、德彪西的模糊印象相对应。印象派的绘画达到的高度不言而喻，印象派音乐的精致而优美的音乐语言，同浪漫派音乐夸张的响亮音调，同样达到了很高的审美境界，同样受人喜爱。

其实，印象派艺术的共性远不止于在绘画和音乐方面体现，在舞蹈、诗歌、戏曲等等艺术方面都有体现。就拿我喜爱的诗歌来说，很大一部分诗歌也追求强烈的个人感受，并且通过简洁的诗歌语言，展现出朦胧又有意境美的画面，给人带来模糊的印象。而在范老师的课上，我又有更深的收获。

可以说，印象派艺术的共性无处不在体现。