

世界著名美术大师作品鉴赏

World Famous Art Master Works Appreciation

P. J. S. A. R. R. C.

毕沙罗

柳晓寒 编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

毕沙罗

柳晓寒 编

 浙江摄影出版社

责任编辑 王文元
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目(CIP)数据

世界著名美术大师作品鉴赏·毕沙罗 / 柳晓寒编
— 杭州: 浙江摄影出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5514-1052-6

I. ①世… II. ①柳… III. ①毕沙罗, C. (1830 ~
1903) — 绘画 — 鉴赏 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第162795号

世界著名美术大师作品鉴赏·毕沙罗

柳晓寒 编

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路347号

邮编: 310006

电话: 0571-85151087

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司

印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16

印张: 10

2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-1052-6

定价: 68.00元

19世纪末20世纪初，活跃在巴黎的印象派艺术大师卡米耶·毕沙罗，是印象派独立画展的创始人之一，并且是唯一一个参加了八次独立沙龙展的印象派画家。他是印象派的先驱，有“印象派中的米勒”之称。

他热爱乡村，同情当时巴黎的社会主义思潮。他的画风质朴，作品题材从农村风光到城市街景，除了农民，就是城市的普通行人。后期印象派代表人物塞尚称他为“最接近自然的一位画家”。

在同时代的画家眼中，毕沙罗是敦厚的长者，他总是赞赏并肩战斗的伙伴们，给他们鼓励和安慰。另外，毕沙罗谦逊、坚忍和宽容的性格，使得他有做老师的天分。他指导并影响了很多同时代的画家，譬如塞尚和高更，还有贝利亚、居罗曼和雷诺阿等人，这在艺术史上是一个非常特别的现象。毕沙罗曾经对高更说：“我从莫奈和雷诺阿那里学到的东西与他们从我这儿学到的东西不相上下，与众不同的塞尚也不例外。”

毕沙罗既注重外光色彩写生，也强调人物形象的刻画，二者并重。另外，他还勇于接受新的东西，如点彩画法。在他参加第八次印象派画展的时候，选送的作品就采用了这种新的技法，这让他受到了同行、画商中很多人的指责与警告，但他仍然坚持尝试和探索。他曾经这样对一个学生说：“不要拘泥于旧的规则和形式，必须大胆地、毫不迟疑地画。在大自然面前应该大胆，不要怕犯错误的风险。只有一个主人——大自然，人们应该永远向大自然请教。”

毕沙罗晚期作品与早期作品相比，色彩更加明快，用笔也更加丰富多彩，他始终在不断寻求着新的发现。可以说，毕沙罗的一生都奉献给了他钟爱的绘画事业，正像他曾经说过的那样：“绘画令我着迷，它就是我的人生。还有什么比这更重要的呢？当你将内在的高尚彻底融入作品时，你就已经找到了一个可以理解你的相似的灵魂，而无需再去找一大群这样的人。”

C ONTENTS

目录

◆ 印象派画家的师长

自画像 / 002

幼年生活 / 003

人生转折 / 004

头上顶着水罐的黑人妇女 / 005

巴黎学艺 / 006

乡村小路上的交谈 / 006

不被祝福的婚姻 / 007

简妮画像 / 007

冬天村子里有红色屋顶的房子 / 008

成功的喜悦 / 009

坐在花园里的女佣 / 010

最后的日子 / 012

午后的意大利大道 / 012

◆ 八次印象派画展

第一次画展 / 014

蓬图瓦兹的风景 / 015

第二次画展 / 016

第三次画展 / 016

阳光下的蓬图瓦兹 / 017

第四次画展 / 018

第五次画展 / 018

第六次画展 / 018

奥尼风光 / 019

第七次画展 / 020

第八次画展 / 020

农舍 / 020

◆ 画作欣赏

水湾和帆船 / 022

走进村庄 / 023

村中聊天的女人 / 024

电报大楼 / 025

- 圣瓦伦·圣提列·香槟尼的景色 / 026
- 马恩河畔 / 027
- 罗修吉扬的平底船 / 028
- 先尼维耶的马恩河畔 / 029
- 蓬图瓦兹的房屋 / 030
- 蓬图瓦兹的街道 / 031
- 静物 / 032
- 罗修吉扬广场 / 033
- 女佣 / 034
- 蓬图瓦兹的风景 / 035
- 蓬图瓦兹小山上的隐秘居所 / 036
- 蓬图瓦兹隐秘居所的园子 / 037
- 蓬图瓦兹的苹果树 / 038
- 蓬图瓦兹的水堰 / 039
- 蓬图瓦兹去往吉索的路 / 040
- 卢孚西安春天的栗子树 / 041
- 卢孚西安的雪景 / 042
- 卢孚西安铺满雪的路 / 043
- 松树 / 044
- 蒙特福构的风景 / 045
- 大路 / 046
- 从小山上看到的水晶宫殿 / 047
- 公园景色 / 048
- 卢孚西安 / 049
- 春 / 050
- 卢孚西安的道路 / 052
- 蓬图瓦兹的房屋 / 053
- 蓬图瓦兹的路 / 054
- 塞纳河边 / 055
- 夏 / 056
- 瓷瓶里的菊花 / 058
- 瓶花 / 059
- 蓬图瓦兹冬日街景 / 060
- 蓬图瓦兹的铁路道口 / 061
- 蒙特福构池塘里的鸭子 / 062
- 蓬图瓦兹的采石场 / 063
- 蓬图瓦兹雪景 / 064
- 雪中的蒙特福构 / 065
- 在小路上聊天的人 / 066
- 雷米达许斜坡 / 067
- 蒙特福构的池塘 / 068
- 蓬图瓦兹的小桥 / 069
- 耕种的男人 / 070
- 蒙特福构的风景 / 071
- 蒙特福构的花园 / 072
- 茂盛的花园 / 073
- 蓬图瓦兹的公牛斜坡 / 074
- 蓬图瓦兹的花园 / 075
- 蓬图瓦兹的大路 / 076
- 夏天大树下的小路 / 077

- 岸边的风景 / 078
- 农田里的风景 / 079
- 蓬图瓦兹近郊的风景 / 080
- 蓬图瓦兹一角 / 081
- 独轮车 / 082
- 雪天的外环道路 / 083
- 蓬图瓦兹的风景 / 084
- 摘豆子 / 085
- 戴帽子的农村女孩 / 086
- 菲力斯·毕沙罗肖像 / 087
- 拿树枝坐着的少女 / 088
- 早餐 / 089
- 蒙特福构的雪景 / 090
- 欧维镇之丘 / 091
- 蓬图瓦兹的家禽市场 / 092
- 蓬图瓦兹的家禽市场 / 093
- 奥尼的风景 / 094
- 浮翁的石桥与船 / 094
- 浮翁之景 / 095
- 鲁昂河港 / 095
- 埃拉尼的河岸 / 096
- 坐着的农妇和山羊 / 097
- 埃拉尼的风景 / 098
- 埃拉尼的老屋 / 099
- 埃拉尼的尖顶房屋 / 100
- 埃拉尼通往迪耶普的铁路 / 101
- 摘苹果 / 102
- 母亲和孩子在花园里 / 103
- 埃拉尼阳光明媚的午后 / 104
- 阳光下的景色 / 105
- 晒衣妇女 / 106
- 埃拉尼的夏景 / 107
- 在埃拉尼采摘苹果 / 108
- 埃拉尼羊群 / 109
- 收割 / 110
- 埃拉尼雾天时的落日 / 111
- 埃拉尼的农家庭院 / 112
- 巴赞谷之景：白霜 / 112
- 蓬图瓦兹的桥 / 113
- 休息的割麦女子 / 113
- 吉索市场前坐在柳条箱上的农妇 / 114
- 埃拉尼秋天的早晨 / 115
- 埃拉尼的大胡桃树 / 116
- 巴赞谷之景：日落时分 / 116
- 花园中的女孩 / 117
- 克威绿地 / 117
- 埃拉尼水患 / 118
- 戴绿头巾的女人 / 119
- 秋天早晨的大胡桃树 / 120
- 日落景色 / 121

- 埃拉尼的苹果树 / 122
- 埃拉尼的落日 / 122
- 埃拉尼的雪景 / 123
- 埃拉尼阳光下的胡桃树 / 123
- 小溪 / 124
- 比利时克诺克的风车 / 125
- 洗足女 / 126
- 草地上的苹果树 / 126
- 农舍前谈天的村女 / 127
- 小女佣 / 128
- 阳光下的旧屋顶 / 129
- 有雾时浮翁博埃迪厄桥的落日 / 130
- 阴天时的浮翁博埃迪厄桥 / 130
- 埃拉尼公园一角 / 131
- 蒙马特大街之夜 / 131
- 蒙马特林荫大道 / 132
- 史丹弗之景 / 133
- 法兰西剧院广场 / 134
- 歌剧院大道 / 134
- 日落时的鲁昂港口 / 135
- 阳光照耀的下午 / 135
- 农场的景色 / 136
- 埃拉尼午后阳光下的园丁 / 137
- 埃拉尼的秋天 / 138
- 埃拉尼晴天时早上的风景 / 138
- 春天阳光下的花园 / 139
- 午睡 / 139
- 冬天早上的新桥 / 140
- 有白咖啡杯的静物 / 141
- 桌子上的花束 / 142
- 自画像 / 143
- 从新港的露台眺望塞纳河 / 144
- 埃拉尼的蔬菜园 / 145
- 丰收时的埃拉尼 / 146
- 迪耶普午后的市场 / 147
- 晨光下迪耶普的杜克尼码头 / 148
- 迪耶普的港口 / 149
- 勒·阿弗尔清晨的码头 / 150
- 塞纳河与卢浮宫 / 151
- 阳光照耀的早晨 / 152

CONTENTS 目录

印象派画家的师长

毕沙罗

自画像 1903年 41cm × 33.3cm

毕沙罗的乡村风景画自然、清新，他的作品让观赏者从平凡中发现美的存在，看不到抱怨，看不到忧伤，看不到沮丧，更看不到控诉，充满了爱、和平、同情和光明。乡村的田野、劳作的农民是他创作的主题；蓬图瓦兹、卢孚西安和埃拉尼的风景被他描绘得淋漓尽致。他用热爱和尊重的态度面对笔下的画布和眼前的风景。在他去世前一年，后印象主义的代表人物高更写道：“他是我的老师。”在他去世后三年，“现代绘画之父”塞尚在自己的展出作品目录上恭敬地签上“保罗·塞尚，毕沙罗的学生”。

幼年生活

毕沙罗的祖父是西班牙裔的犹太人，祖母是土生土长的巴黎人，他们一直生活在葡萄牙与西班牙的边境，后来移居法国波尔多城，19世纪20年代，又从法国移居中美洲的圣托马斯岛。1830年7月，毕沙罗出生于圣托马斯岛的夏洛特阿马利亚。

1842年，在毕沙罗十二岁的时候，他的父亲送他到法国巴黎郊区的帕西上学。在那里，他第一次接受了艺术方面的教育。老师为学生讲解荷兰、法国、意大利、西班牙等国的大师们的绘画，并带他们观看画展。毕沙罗被那些画布和颜色深深地迷住了。1847年，他完成中学学业回到圣托马斯岛，开始在父亲的店铺里工作。枯燥的劳动让他产生不了任何的兴趣，他对自己的前途感到迷茫。当他闲下来的时候，就拿着本子描绘他所看到的一切。

人生转折

有一天，他遇到了哥本哈根美术学院的年轻画家弗里兹·梅尔贝。梅尔贝比毕沙罗大四岁，已经是一个小有名气的画家了。他看到毕沙罗本子上的画作后，认为毕沙罗很有绘画天赋，便鼓励他离开这个地方，一起去委内瑞拉进行艺术创作。毕沙罗害怕父母阻止他，便留下一张纸条，带着从父亲店里挣来的薪水悄悄地离开了家乡。毕沙罗后来曾经这样回忆自己的那次出走：“1852年，我在圣托马斯的时候干得不错，收入颇丰，但是我不能忍受那种状态，我没有多加考虑就放弃了那里的一切逃走了，从此与我以往的生活一刀两断。”

到达委内瑞拉后，毕沙罗跟随梅尔贝学习如何运用色彩，练习素描，后来学水彩画和油画。随后，他又在梅尔贝的引荐下结识了巴比松派的风景画大师柯罗。毕沙罗十分喜欢柯罗创新的绘画技法，也十分重视柯罗给他的绘画建议，他开始学习柯罗的画风。1854年，毕沙罗从委内瑞拉返回家中，由于父母对儿子所选择的职业的不理解，他又重新回到了父亲的店铺里工作，一直到他的兄弟阿尔弗瑞德从巴黎回来接替他的工作。在此期间，他画了一幅名叫《圣托马斯岛》的画作，描绘的是圣托马斯岛海岸的风景。毕沙罗的父母对儿子的“不务正业”非常担心，总是想方设法阻止他画画，让他回到“正路”上来，但没有成功。

头上顶着水罐的黑人妇女 1854—1855年 33cm × 24cm

巴黎学艺

1859年，毕沙罗来到巴黎，租了一间工作室。他的到来让已在法国的梅尔贝异常高兴。梅尔贝介绍毕沙罗去弗利茨·安东的画室学习。毕沙罗跟随安东学习油画的基本技法，并四处写生。

不久，世界博览会在巴黎开幕。通过博览会，毕沙罗不仅结识了塞尚，还拥有了自己的艺术圈。经过塞尚的介绍，他认识了吉约曼、左拉、莫奈，并在莫奈的引荐下，参加各种艺术沙龙的活动，又结识了马奈、雷诺阿、西斯莱等绘画大师。此时的毕沙罗在巴黎如鱼得水。

乡村小路上的交谈 1856年 32.5cm × 46cm

不被祝福的婚姻

毕沙罗的父母由于不放心他一个人在法国生活，便安排好家中的一切，准备移居法国。来到法国后，毕沙罗的母亲雇了一个名叫朱丽的女佣照顾家里的生活。没想到的是，毕沙罗竟然爱上了朱丽，这让毕沙罗的父母异常生气，他们无法接受自己的儿子竟然爱上了家里的女佣，坚决反对他们的婚事，并以取消儿子的生活费为威胁。这让毕沙罗十分矛盾，他不能违背父母的意愿，也不愿辜负朱丽，便与朱丽一直保持着恋人的关系。

1860年，朱丽怀上了毕沙罗的孩子，却不幸流产。直到1863年，朱丽又一次怀孕并生下一个男孩，取名吕西安。毕沙罗带着朱丽和孩子搬到马恩河畔的一个小镇上生活，这一行为让毕沙罗的父亲非常愤怒，当即表示不再对他进行任何资助。1865年，毕沙罗的女儿简妮·拉榭尔出生，但是在她九岁的时候不幸夭折，这让毕沙罗和朱丽伤心欲绝。

1866年，毕沙罗举家迁到蓬图瓦兹镇厄米塔奇村。在那里，毕沙罗创作了大量描绘蓬图瓦兹风光的作品。

1869年，毕沙罗举家搬往卢孚西安。在一次外出写生的时候，他遇到了莫奈，两人相约一起作画。好景不长，1870年，普法战争爆发，为了逃避战乱，毕沙罗带着朱丽和孩子搬到了蒙特福构的农庄，随后又搬往英国伦敦和母亲团聚。而此时，毕沙罗的父亲因病去世。因为朱丽和选择绘画的缘故，毕沙罗的父亲剥夺了他的继承权，把遗产的一半留给了妻子，一半留给了毕沙罗的哥哥，甚至还捐献了一部分给犹太教堂，没有给毕沙罗一个法郎，理由是“不能将钱浪费在颜料上”。毕沙罗不得不带着自己的作品去画廊卖，以补贴家用。在这期间，毕沙罗终于和朱丽登记结婚。

简妮画像 1872年 72.5cm × 60cm

冬天村子里有红色屋顶的房子 1877年 54.5cm x 65.6cm