

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

MARY CASSATT

玛丽·卡萨特

林如萱◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

玛丽·卡萨特

林如萱 编

责任编辑 余 谦
责任校对 王 莉
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏 . 玛丽 · 卡萨特 / 林如
萱编 . — 杭州 : 浙江摄影出版社 , 2015.10
ISBN 978-7-5514-1126-4

I . ①世… II . ①林… III . ①卡萨特, M. (1844 ~
1926) — 绘画 — 鉴赏 IV . ① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 223319 号

世界著名美术大师作品鉴赏 . 玛丽 · 卡萨特
林如萱 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 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5514-1126-4
定价 : 68.00 元

序言

玛丽·卡萨特

玛丽·卡萨特（1844—1926年）是19世纪末至20世纪初期活跃在法国艺术界的美国著名艺术家。在19世纪的美国，女性是不允许从事严肃的艺术工作的，而卡萨特以其坚强的意志和对艺术的执着，摆脱世俗观念的束缚，全身心地投入到她所热爱的艺术事业中。

卡萨特来自美国的富裕家庭。20岁时，她向父亲宣称要做画家，两人之间因此产生很大的冲突。但卡萨特以其不懈的坚持终于赢得父亲的首肯。自此，卡萨特开始走上绘画之路，步入艺术的殿堂。

19世纪，欧洲成为世界艺术的中心，引得世界各地争相模仿和学习。对于起步较晚的美国来说，在这一时期，其艺术成就一直处于瓶颈期。而此时，卡萨特成为被法国印象派画家邀请参加作品展的唯一的美国画家。

从卡萨特著名作品《浴室》《女人》《驾车的孩子》等可知，她的绘画素描能力卓越，色彩明亮，设计感强，这也是她最主要的绘画特点。而“母与子”则成为卡萨特大部分油画、彩色蜡笔画和版画的表現主题，也是她的重要代表作品。

卡萨特的画笔精准地捕捉到母亲温柔婉约的形象、孩子天真可爱的动作，栩栩如生地再现日常生活中的点点滴滴，运用真实、优美的笔法展现出生命的活力。卡萨特的技法也不拘泥于形式，广泛借鉴油画、粉彩、版画等不同表现形式。除此之外，卡萨特还通过研究不同的地域画风、大师的经典作品，从中汲取营养，凭借执着的个性，创作出独特的艺术作品。

在绘画艺术领域，男性历来占据着主导位置，但仍有不少女性艺术家坚持进行艺术创作，并取得了突出的艺术成就，卡萨特就是其中之一。卡萨特所运用的绘画手法依然是男性化的，但表现题材则极具女性化特点，以其独特而细腻的情感，展示出感人至深的艺术魅力，也确立了她在印象派乃至整个西方美术界的地位。

C ONTENTS

目录

◆ 印象派女性画家

开启艺术之路 / 002

马背上的罗伯特·卡萨特先生 / 003

临摹名画 / 004

嘉年华会 / 005

绘画主题 / 006

斗牛士 / 007

包厢中的女人 / 009

温情的母子题材 / 010

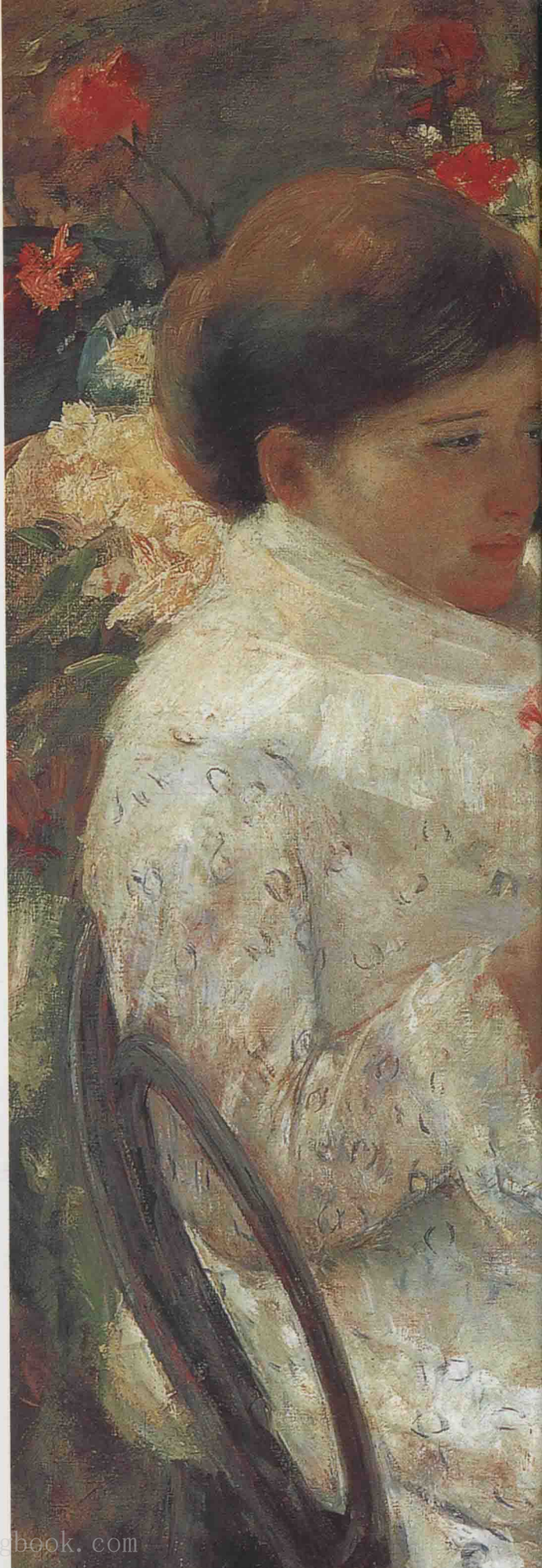
泛舟 / 011

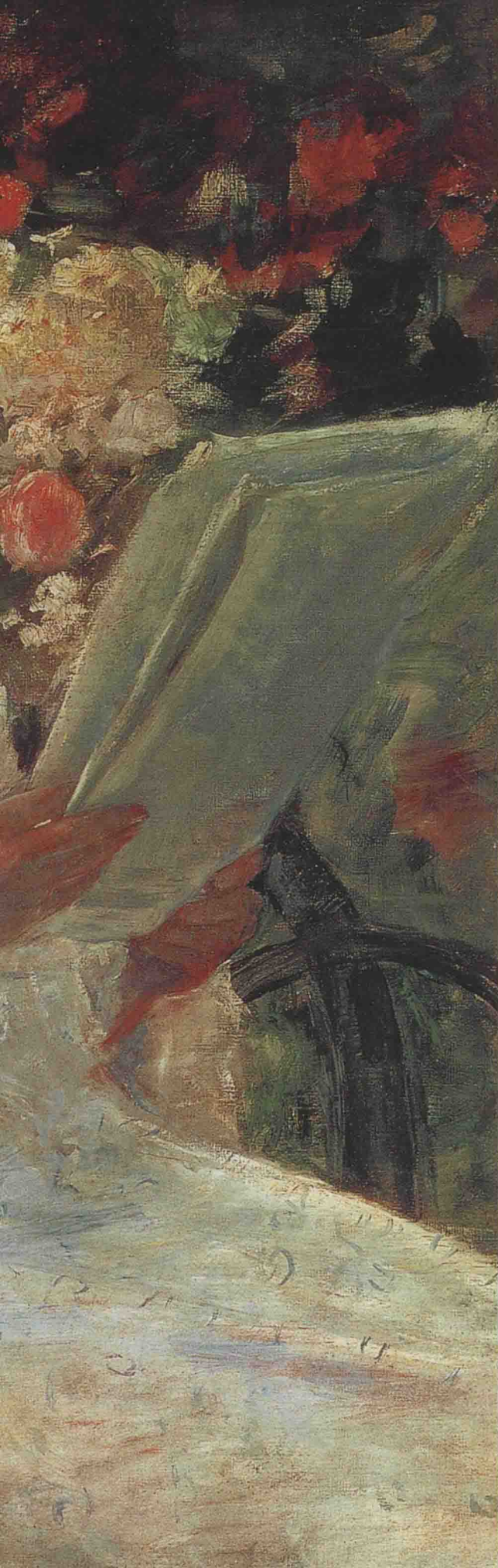
卡萨特与艾德加·德加 / 012

蓝色沙发中的小女孩 / 013

茶桌边的妇人 / 015

为美国带去欧洲名画 / 016

◆ 画作欣赏

向斗牛士致敬 / 018

女祭司 / 019

阳台上的调情 / 020

阳台上的调情（局部） / 021

绝世美女 / 022

绝世美女（局部） / 023

音乐会 / 024

年轻女孩的肖像 / 025

在田野中采花的人 / 026

凯瑟琳·卡萨特（画家的母亲） / 028

仕女的画像 / 029

读书的人 / 030

莉迪亚·卡萨特（画家的姐姐） / 031

在花园里 / 032

在花园里（局部） / 033

女艺术家的肖像 / 034

歌剧院里的黑衣女子 / 035

驾马车的女人和孩子 / 036

一杯茶 / 038

包厢中的莉迪亚·卡萨特 / 039

花园中缝纫的少女 / 040

给孩子洗澡的母亲 / 041

凯瑟琳·卡萨特读书给她的孙子们听 / 042

秋日里的莉迪亚·卡萨特 / 044

在花园阅读的莉迪亚·卡萨特 / 045

下午茶 / 046

亚力山大·卡萨特（画家的哥哥） / 048

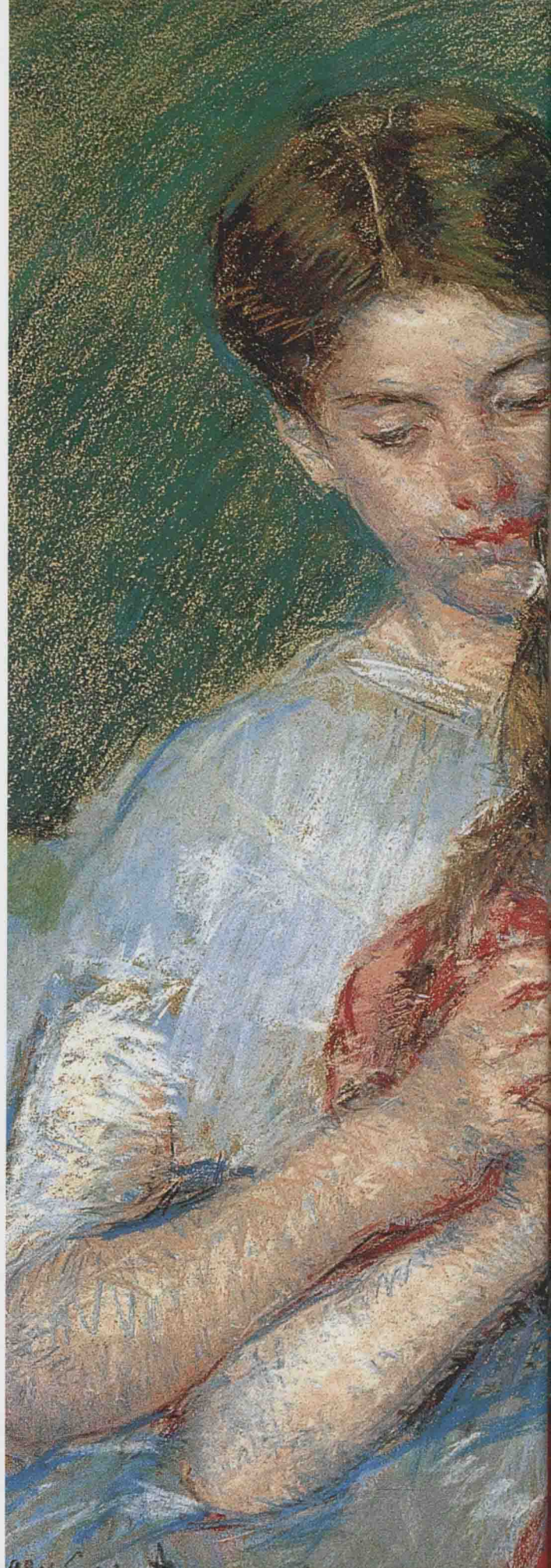
在花园中编织的莉迪亚·卡萨特 / 050

包厢 / 052

穿黑色衣服的年轻女人 / 053

亚力山大·卡萨特和他的儿子罗伯特 / 054

海滩上的孩童 / 055
梳头的少女 / 056
母亲的晚安之吻 / 057
玛莎德抱着婴孩 / 058
艾米和她的孩子 / 059
妈妈臂弯中的孩子 / 060
缝纫的少妇 / 061
抱着孩子的母亲 / 062
沐浴 / 063
摘果子的女人 / 064
婴孩的爱抚 / 065
阿加莎和她的孩子 / 066
拿着红色百日菊的女人 / 067
穿水手服的男孩 / 068
伸手去摸苹果的婴孩 / 069
在花园 / 070
拿扇子的克拉丽莎 / 071
夏日时光 / 072
夏日时光（局部） / 073
五弦琴课 / 074
五弦琴课（局部） / 075
给小女孩读书的女佣 / 076
给小女孩读书的女佣（局部） / 077
母与子 / 078
女佣和孩子 / 079
艾伦·玛丽·卡萨特穿着白大衣 / 080
哈维梅耶夫人肖像 / 081
称赞孩子的女人们 / 082
称赞孩子的女人们（局部） / 083
床上的早餐 / 084
床上的早餐（局部） / 085
母与子 / 086

母与子（局部） / 087

热巧克力 / 088

热巧克力（局部） / 089

亲吻安妮宝宝 / 090

亲吻安妮宝宝（局部） / 091

卡第纳·汉蒙的画像 / 092

年轻母亲正哺育婴孩 / 093

杜兰·鲁尔夫人和她的两个女儿 / 094

母与子 / 096

母与子（局部） / 097

加德纳和艾伦 / 098

加德纳和艾伦（局部） / 099

戴白色童帽的西蒙妮 / 100

戴着帽子看向左边的莎拉 / 101

抱着婴孩的蕾妮 / 102

穿蓝色衣服的玛格特 / 103

亲昵 / 104

在窗前缝纫的奥古斯塔 / 105

正在缝纫的绿裙少女 / 106

梳妆台前的安托奈特 / 107

小船中的母与子 / 108

小船中的母与子（局部） / 109

查尔斯·柯莱克恩的肖像 / 110

编织课 / 111

母亲和她的孩子们 / 112

母与子 / 113

阳台上抱着小狗的苏珊 / 114

阳台上抱着小狗的苏珊（局部） / 115

花园里的莉迪亚·卡萨特 / 116

自画像 / 118

窗台上的丁香花 / 119

照顾婴孩的苏珊 / 120

正在编织的莉迪亚·卡萨特 / 122

老妇人肖像 / 124

戴草帽的小女孩 / 125

凯瑟琳·卡萨特肖像 / 126

母与子 / 127

戴帽子向下看的年轻女人 / 128

整理面纱的女人 / 129

家庭 / 130

母亲与孩子 / 131

给孩子梳头的母亲 / 132

给孩子梳头的母亲（局部） / 133

艾伦的肖像 / 134

母与子 / 135

起床 / 136

正在缝纫的年轻母亲 / 137

抱着狗的女孩 / 138

抱着狗的女孩（局部） / 139

抱着狗的女人 / 140

抱着狗的女人（局部） / 141

沐浴之后 / 142

阅读 / 144

戴蓝色帽子的艾伦 / 146

母亲和孩子的习作 / 147

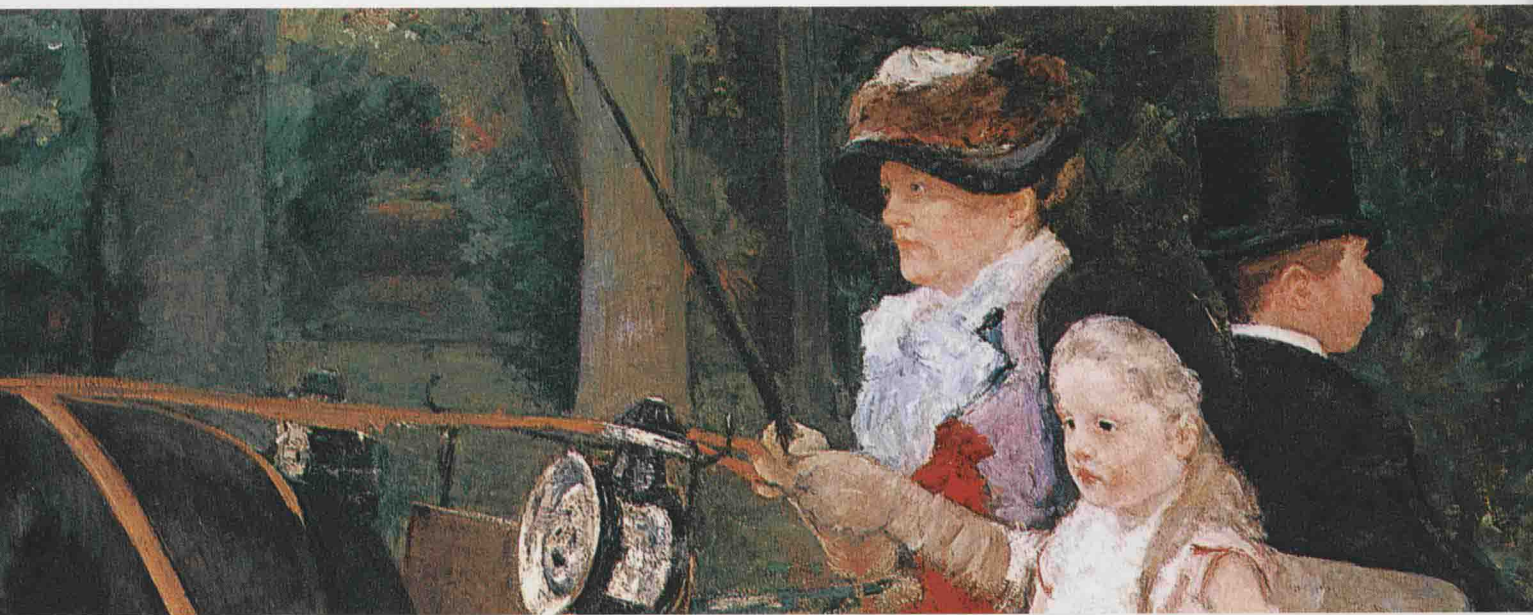
母亲与两个孩子 / 148

母与子 / 149

珍妮和她的孩子习作 / 150

抱着小狗的弗朗西斯 / 151

沉睡的孩子 / 152

CONTENTS 目录

玛丽·卡萨特

印象派女性画家

玛丽·卡萨特

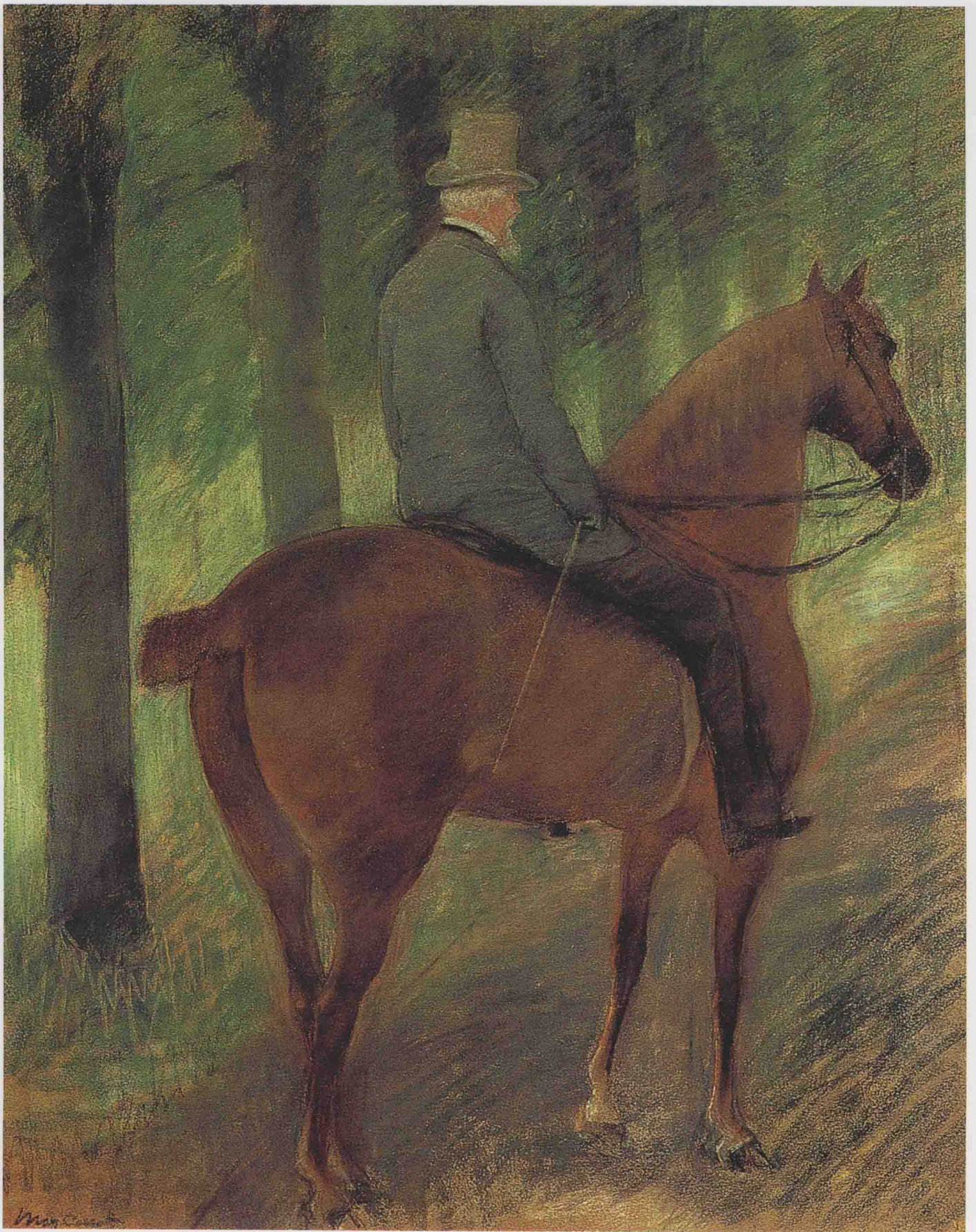
在 19 世纪、20 世纪，受到时代环境的影响，女性画家所占比例极少，而玛丽·卡萨特就是其中非常出色的一位，成就了她在美国乃至世界美术史上的重要地位。后印象派画家高更就曾评价说：“玛丽·卡萨特有魅力，同时也很有力量。”而当年的卡萨特不仅是一位出色的女性画家，她还对美国与欧洲画坛之间的沟通与交流发挥了非常重要的媒介作用。

开启艺术之路

卡萨特于 1844 年出生。她的父亲是美国宾夕法尼亚州匹兹堡市的名门望族，曾做过当地的市长，也是富有的资本家。对于自己的未来之路，卡萨特很早就树立了成为艺术家的志向，可这一上流社会的大家庭极力反对她这样做，但卡萨特最终克服了来自家庭的众多阻力。

1860 年，卡萨特进入宾州艺术学院学习，这也是她正式接受艺术教育的开端。宾州艺术学院成立于 1805 年，是当时世界上第一个招收女学员的艺术学院。学院拥有美国最好的艺术家，这让卡萨特学习了专业的绘画技巧。经过几年的学习，卡萨特坚定了成为职业画家理想。于是，她决定到当时艺术发展势头正劲且艺术成就最高的欧洲进修。

1865 年底，卡萨特来到巴黎。在这座世界艺术的中心，卡萨特向名师学习，去巴黎卢浮宫临摹，为树立自己的绘画风格奠定了基础。在四年的欧洲艺术旅程中，卡萨特往来于欧洲各地，绘画艺术大有进步，不断有作品入选法国举办的年度“沙龙”（一种规格很高的绘画评审活动）。

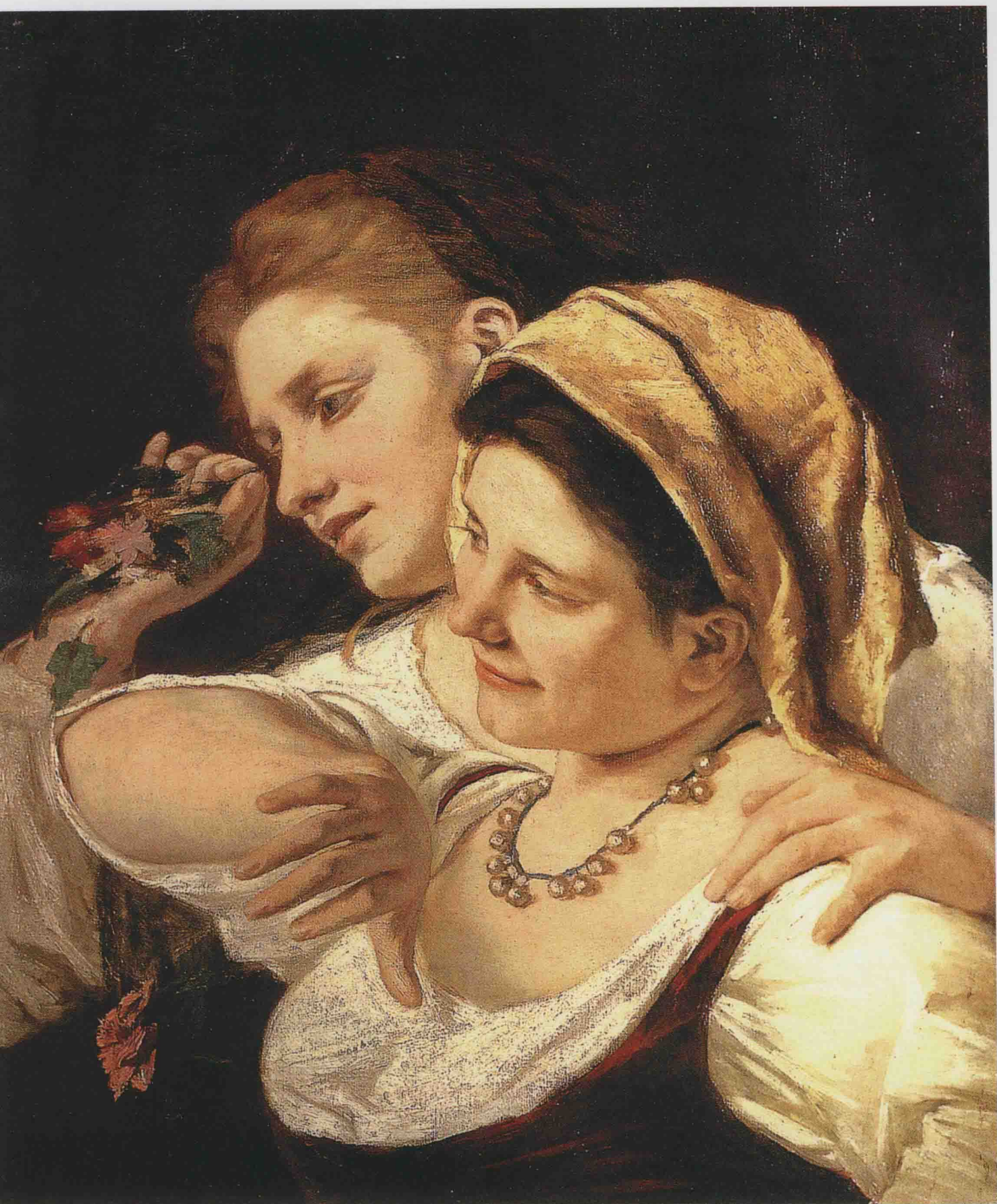
马背上的罗伯特·卡萨特先生（画家的父亲） 1885年 91.4cm × 71cm

临摹名画

经过几年时间的学习，卡萨特在绘画上取得很大进步，可在当时并没有引起人们的关注，仅接手过一些临摹古画的工作。虽然卡萨特的志向是创作现代作品，但名家古画的大量临摹却让她学习和掌握了学院派的训练手法。

1871年，卡萨特先抵达伦敦，随后又来到意大利帕尔玛（Parma）。在这里，卡萨特以卡罗为导师，继续研习绘画技巧。不久，这位来自美国的年轻女画家和她的画作就引起了整个帕尔玛人的关注和赞赏。

1872年，在帕尔玛时，卡萨特以《嘉年华会》参加了法国的美术展览，画面表现的是两位意大利妇女在阳台上观看游行，并向下面的人群掷花的情景。同年，卡萨特还创作了《女祭司》，并参加了米兰艺术展。两幅画分别入选，而这也将卡萨特的专业才华充分展现出来。

嘉年华会 1872 年 63.5cm × 54.6cm

绘画主题

1872年10月，卡萨特来到马德里，开始研究西班牙绘画。她在这时期非常推崇西班牙绘画。

几个月的欣赏和观摩之后，卡萨特开始创作以西班牙为主题的绘画。其中，《阳台上的调情》描绘的是三位着装时髦的人物组群。成年男子的形象还是第一次出现在卡萨特的绘画中。另一幅作品《绝世美女》中出现的女性服饰，还引导了欧洲与美国的时装潮流。

《向斗牛士致敬》《斗牛士》是卡萨特创作的以斗牛为题材的作品。画面主要是对斗牛服饰的描绘，并没有表现斗牛的残忍画面。卡萨特开风气之先，将《斗牛士》推销到美国，让美国观众开始认识到西班牙的斗牛题材。随后，卡萨特在纽约展出了她在西班牙时期的创作成果，这是她首次将自己的画作呈现于美国人面前。这次展览也引起了纽约新闻界的广泛关注。

斗牛士 1873 年 81.6cm × 64cm

1874年，卡萨特开始在巴黎定居。她之所以放弃罗马的定居计划，看中的正是巴黎所发挥出的群体艺术的力量。

此时的巴黎逐渐转型为一流的大都市。在繁华的巴黎，卡萨特过着舒适又富足的生活，而歌剧院成为她与姐姐莉迪亚经常驻足的场所。卡萨特也以在包厢中观剧的女性为中心，创作出众多以剧院为主题的作品。

“歌剧院”是巴黎当时最奢华的戏院，里面的包厢设计考究，装饰豪华，全部以镜子作为背墙。借助这些镜子，卡萨特不仅更便于观察，而且将镜子作为画作中重要的构图元素，反射出歌剧院独特的光线与色调变化，而多层次的画面也激发了观众丰富的想象力。在卡萨特的剧院主题作品中，她极为强调人物与周围建筑的关系，并善于借助明亮光线来表现人物。此外，画中人物的眼神通常不会采取正视的角度，以表现出人物在观剧过程中的专注。在《包厢中的女人》作品中，卡萨特描绘的是一幅在金色的光线中，美丽的女郎陶醉于歌剧的情景画面。在这类作品中，卡萨特从来不表现男性人物，她所追求的是女性主题的独立性，以此表现女性的自我。

镜子不仅出现在卡萨特剧院主题的创作中，她还将其延伸到家庭主题。在《仕女的画像》中，镜子的运用就显著减少了画面的单调感。镜子成为卡萨特画作中特殊的表现元素以及释放想象的媒介。