

卡薩特 畫風

KASATE CAISHI HUA FENG

重慶出版社

卡薩特 畫風

蔡 斯

KASATE CAISHI HUA FENG

杨雪帆 李守中 周雪凯 编

重庆出版社

(川)新登字 010 号

责任编辑:周永健 朱 江

美术设计:江 东

译 文:李守中 唐丹虹

杨雪帆 李守中 周雪凯 编

卡萨特、蔡斯画风

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)

新华书店经销 四川新华彩印厂印刷

*

开本 787×1092 1/20 印张 10 插页 4

1992 年 9 月第一版 1992 年 9 月第一版第一次印刷

印数:1—10,050 册

*

ISBN7—5366—2365—8/J·278

定价:35.00 元

前言

费新碑

在十九世纪后半叶,美国艺术界有二位奠定和影响美国写实主义风格基础的艺术家:卡萨特和蔡斯。他们带给这个新大陆的是一派具有欧洲传统的严谨、优雅的古典技术与印象派斑斓闪烁风格相结合的新画风。实际上,他们是这时期美国艺术史上的特殊人物。其特殊性恰正在于他们的从艺生涯、艺术风格均来自于欧洲传统。由于二人均以身边琐事为题材作画,同时又因风格相近、趣味相似而常被人们相提并论。其作品深得美国社会,特别是中产阶级的喜爱。

(一)

出身于宾夕法尼亚州一个富裕家庭的玛丽·卡萨特(Mary Cassatt, 1844—1926),有着通常美国女人那种强烈的独立意识,而鲜有一般千金小姐那种小鸟依人似的忸怩作态。她的童年是随家人在欧洲大陆不断迁徙中度过的,从巴黎到海德堡、阿姆斯特丹,丰富的人生阅历和语言锻练为她日后成为一位不同于热恋乡土、钟情于保守传统的艺术家奠定了坚实的基础。为追求个人理想她选择了艺术,15岁时(1859)玛丽在返归故里后不久,即进入了美国费城的宾夕法尼亚美术学校。但这里落后、变味的艺术教育,满足不了玛丽深受欧洲本土文化熏陶的求知欲望。一俟毕业,她即再赴欧洲(1866),奔赴巴黎去捕捉她童年心灵中已经感悟到的欧洲文化气息。这时的她,已经是一位盛装欧洲文化传统具有独立人格意识的青年女子了。在巴黎的日子里,由于法国保守的文化传统阻碍,这位满腔热忱,富于幻想的异国女子被拒之于艺术学院之外,其心中的苦楚是可以想像的。她只得与一批求学欧洲的美国青年艺术家周旋于巴黎沙龙文化圈之外。所幸是开放的艺术圣殿——卢浮宫,给予了这些海外学子一个极好的学习场所。在此,她除了如饥似渴的摹仿古代大师作品外,无拘无束的自由生活使她有机会和时间游历了西班牙、意大利等欧洲各类文化传统的发源地,她的绘画技术日精月进,达到了相当的境界。恰在此时,她正碰上巴黎文化界那场举世皆知的艺术革命,她已经形成的闪烁、跳跃的笔触和清丽、淡雅的色彩,使她自然而然的站到了德加、雷诺阿、莫奈的一边,成为印象派中的一员。从1879—1886年间,玛丽的作品一直以极为突出的个人风格参加这一时期的印象派画展。在与印象派一起同保守的官方沙龙的斗争中,她的艺术作品和风格已为世人瞩目。从初到巴黎求艺到成为巴黎艺术界的“杰出人物”,她足足在欧洲呆了近30年(除中间她于1870—1871年回美国小住外)。1898年当玛丽荣归故里时,家乡人民对于她一生的追

求给予了相当的荣誉。1904年她被提名为“荣誉骑士”，并获得宾夕法尼亚艺术学院“李品特奖”，芝加哥艺术学院“诺曼·伟特·哈里斯奖”。这些荣誉使她与当时美国公认的伟大艺术家并驾齐驱。

故乡人民对她艺术承认的最重要一点，是她以其女性特有的精细描绘出的一代新女性形像。这些女人既不是喧闹社会的弄潮儿，也不是莎士比亚所描述的“弱者”，而是一批沉湎于家庭温情、优闲、恬静地体味人情世故的女人。这种闲情逸致中静静的女人形像在西方有着不同寻常的意义。她们既不是蜷缩幽闲于家庭温床的懦者，也不像那种于家庭中仅作花瓶摆设或仅供造物的东西，而是一种有着现代知识、又有古老品德的新女性。她们代表了一种西方世界普遍认可的纯洁、高尚、美丽、超凡精神。这一古典的审美观在卡萨特笔下得到了充分的展现。事实上，这也是卡萨特作为独立女性一生追求的终极理想，正是由于这点使她成为了西方世界不同凡响，受人尊敬的女艺术家。

(二)

威廉·梅里特·蔡斯(William Merritt Chases)(1849—1916)出身于美国中西部的印第安纳州，几乎与卡萨特一样他也是在15—16岁时(1867)开始艺术启蒙的，但他的启蒙教育不是在学校，而是一位叫圣海斯(Barton S·Hays)的地方画家。从师不久他又随家迁往纽约正式就读于该市的“国家设计学院”，不到一年他再次随家迁居圣·路易斯继续他的学习。由于蔡斯聪颖好学，间断地学习并未影响他，此时他已是一个小有名气能以画作养活自己的职业画手了。像这时期所有美国青年艺术家一样，蔡斯也渴望得到一个去欧洲学习正统绘画传统的机会，1872年他有幸进入了德国慕尼黑的皇家学院学习艺术。在那里他学到了德国人严谨的造型技术和快捷、动人的宽润笔触以及明亮、强烈的色彩，而抛弃了在美国学到的那种松软的造型，板滞的笔调和灰暗的颜色。此时的欧洲艺术界风起云涌，艺术革命浪潮一个又一个地冲击着来自美国的青年艺术家。蔡斯和他的同伴美国画家杜维涅克(Duveneek)、特瓦兹特曼(Twachtman)徘徊于这场传统与革命之间，一时无所适从，他们决定结伴游历意大利各地，以期找到自己的艺术位置。随后蔡斯又游历了欧洲其他艺术圣地法国、西班牙等地，在这期间他作了大量的绘画旅行手记，同时将一批较成熟的作品寄回美国参加展览并告知国内同行自己的思考与探索。他这批作品的强烈求新精神和精湛技艺令国内同行惊异不止，他们看到了一颗热情而执着的赤诚之心。由于他在海内外的影响以及对美国艺术的热情，1880年他被推举为该年度的“美国艺术家协会”主席，时年31岁。

随后的几年中他在英国遇见了留欧美国画家群的旗手，正受保守的英国、法国贵族沙龙攻击的惠斯勒。惠斯勒充满独立人格的新画风和坚实的写实技巧，深深地影响了这位风华正茂的艺术

家。随后他又结识了对美国人民极富同情之心,具有高亢的艺术激情和深沉忧思的美国写实主义大师托马斯·艾肯斯。艾肯斯沉稳,凝重的品格力量给予了他勇气与胆识,二位大师的订交使他获益匪浅。1886年当他在美国波士顿举办个人展览时,他的作品已摆脱了前期犹豫不决的作风,呈现出沉静、果断、忧思的明确风格,这种风格明显地影响了一代后起的美国写实主义的画家。

时至盛年,他回到了祖国,将全部精力投入艺术教育。他先后执教于勃克林艺术学院、费城艺术学院。由于他孜孜不倦的努力终于形成颇具影响的“蔡斯画派”;一种以写实手法为基础,表现“美国精神”的新画风。这一“画派”成了美国19世纪形成的写实主义画风向20世纪过渡的一个链环、并深刻地影响了本顿、怀斯等人。

晚年蔡斯画笔不辍,笔触指向荷兰、西班牙、意大利、英国、法国、比利时等地,以一个美国人的眼睛再次重新审视这块西方文化的沃土……。1916年蔡斯因积劳成疾卒于纽约家中,时年67岁。

今天当人们纪念这位为美国写实主义作出了杰出贡献的艺术家和艺术教育家时,常常称他为“美国艺术精神的头儿”。这里的含义是,由于蔡斯的努力推动,使美国艺术结束了18世纪以来因袭欧洲古典传统泥古不化的作风,并将19世纪留欧美国画家所日渐形成的一套具有“美国精神”的艺术方法、理想归结成了一种初具规模的新美国艺术精神,从而使美国艺术有了独立于欧洲艺术之林的价值。

在我们讲述完这两位长期身居海外,晚年荣返故土的美国艺术家后,深深地感到:虽然两位艺术家通过自己个人的艺术追求,为美国艺术独立于欧洲艺术做出了赫赫业绩,但由于他们长年蛰居国外,对这一时期美国社会因南北战争所带来的剧烈变化无所参与,以致使自己的笔触和现实主义精神无法指向与自己国家根本利益戚戚相关的问题而不无遗憾。他们在欧洲文化沙龙的艺术斗争,仅局限于欧洲意义上的文艺革命,然而欧洲的问题与矛盾毕竟是从欧洲生发出来的,它仅局限于欧洲的文艺社团和欧洲社会。因此,他们的努力与抗争既不具有欧洲画家马奈、莫奈、塞尚的文艺革新所带来的社会震荡,也无他们的后继者美国写实主义画家本顿、怀斯对美国社会忧愤、厌世、悲怆的精神力度,他们的艺术趣味仅为美国一批闲适的中产阶级认知和接受,从而逊色于与他们同时代的美国文学巨匠惠特曼、马克·吐温、霍默等人。这无论从任何角度来讲都是一个令人扼腕叹惜的历史憾事。但愿,我们能从他们的艺术生涯中悟出一些道理来。

一九九三年一月于四川美术学院

1

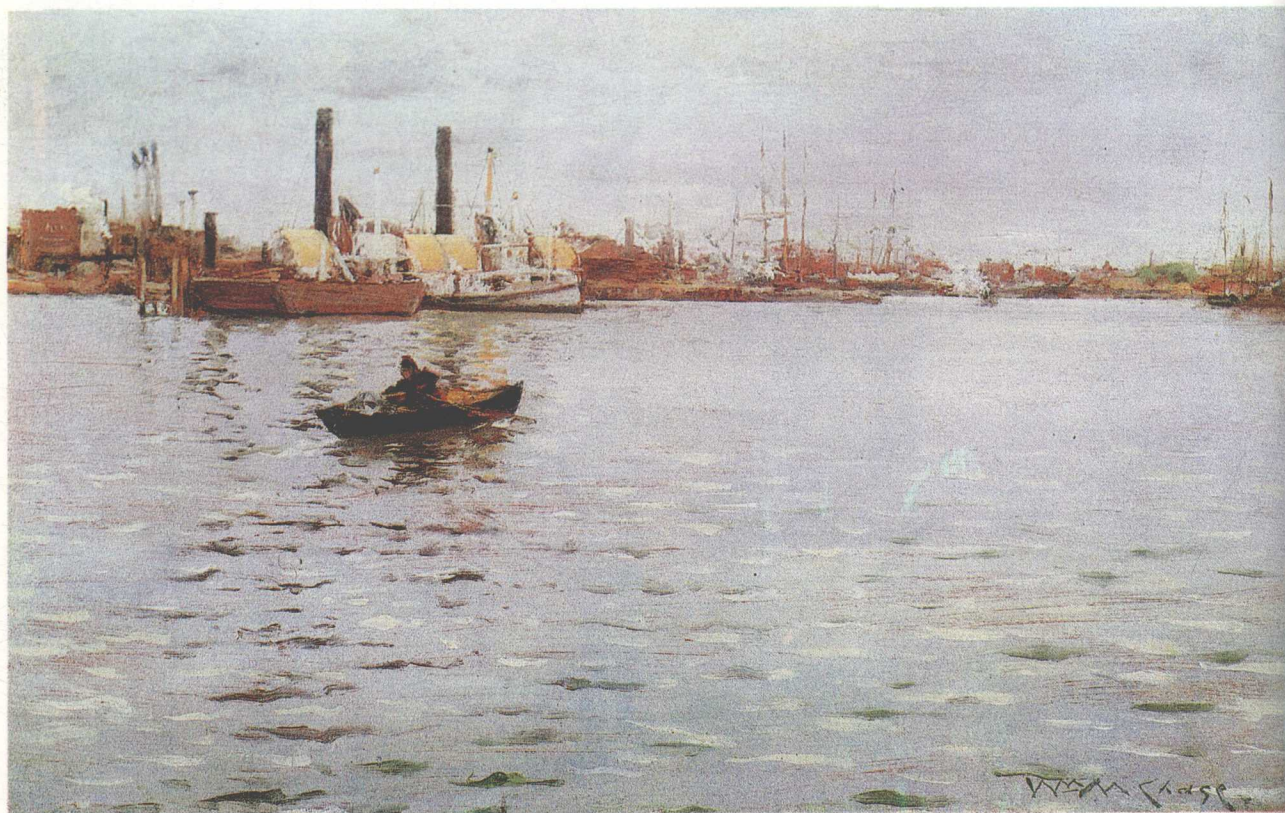

21

21 躺椅上的裸体 1890 油画 55.9×101.6cm

22 整装 1889 油画 48.3×24.5cm

19 东方的河流 1886 油画 25.4×40cm

20 模特儿 1888 油画 48.3×38.7cm

5

4 西塞利夫人 1873 油画 18×39cm

5 野地繁花 1875 油画 27×34cm

17 破损的陶罐 1876 154.9×63.8cm

7

- 6 年轻女郎 1876 油画 32.4×22.9cm
7 蓝椅中的女童 1878 油画 89.5×129.8cm

15 肖像习作 1880 油画 37.5×26.4cm

8 黑衣女士 1878 油画 100×81cm

9 阅报的母亲 1878 油画 98×78cm

13 静物 1881 油画 80.7×116.5cm

14 杜鹃花 1882 油画 78.7×94cm

