

光影印象

王 刚◎编著

他们是印象主义的奠基人，他们共同挑战西方绘画的规范和传统，他们推动了美术技法的革新和观念的转变

他们眼中的世界只有光和色的变化，他们的画作如同小说家挑战语言的极限而不重视故事的讲述

他们是挑战人类视觉的天才

180幅印象主义绘画经典全面解析，指引画作欣赏角度与看点，带领我们用光和色重新欣赏世界万物

马奈、德加、莫奈画传

时代文艺出版社

马奈、德加、莫奈画传

光影印象

时代文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

光影印象：马奈、德加、莫奈画传 / 王刚 编著. —长春：时代文艺出版社，2010.4

ISBN 978-7-5387-2999-3

- I. ①光… II. ①王… III. ①马奈, E. (1832~1883) —传记—画册
②德加 (1834~1917) —传记—画册 ③莫奈, C. (1840~1926) —传记—画册
IV. ①K835.655.72-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第052567号

出品人 张四季

选题策划 陈琛

责任编辑 苗欣宇 祁晓萍

装帧设计 孙 俪

排版制作 沈 荣

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专用使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可，

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段
进行复制和转载，违者必究。

光影印象：马奈、德加、莫奈画传

王刚 编著

出版发行 / 时代文艺出版社

地址 / 长春市泰来街1825号 时代文艺出版社 邮编 / 130062

总编办 / 0431-86012927 发行科 / 0431-86012939

网址 / www.shidaichina.com

印刷 / 北京鑫富华彩印有限公司

开本 / 700×980毫米 1/16 字数 / 237千字 印张 / 16.5

版次 / 2010年7月第1版 印次 / 2010年7月第1次印刷 定价 / 33.00元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

马奈（1832～1883年）第一个把印象主义的光和色带进了人物画，
被看作是印象派的导师和先驱，但是，他本人却从来没有参加过印象派画展；

德加（1834～1917年）

通常被认为属于印象派画家，但他的有些作品更具古典、

现实主义或者浪漫主义画派风格，可以称为具有现实主义品质的印象派画家；

真正完全实现印象主义理念和技法、并且一以贯之的当推莫奈（1840～1926年），

他擅长光与色的实验与表现技法，进而将绘画带入现代主义的道路。

Manet、Degas、Monet

1872年，莫奈创作了日后扬名于世的《日出·印象》，并在1874年印象派画家第一次联合展览会上展出。这幅作品本不是莫奈画作中最典型的，但是，一位评论家在《喧闹》杂志上发表了题为《印象主义的展览会》的文章，对参展的许多作品进行了嘲讽，加之莫奈本人曾经表述过“我所画的不过是印象而已”这样的观点，以及以他为首的这批年轻画家，确实注意捕捉对描绘对象的最初印象、重视光与色的变化等因素，所以，印象主义、印象派这些称号不胫而走。1882年第七次印象派联合展览会时，印象派已经十分成熟了，马奈说：此时他“发现了印象主义的全部光辉作品”。

从印象主义的产生、发展看，以马奈为首的一批艺术家通过不懈努力，突破了此前学院派的保守思想，极大地冲击了19世纪后半叶占据西方画坛统治地位的官方艺术，从而为掀开西方现代绘画史新的一页作出了重要贡献。

前 言

说起西方美术，即使在现代教育和东西方文化交流相当普及的今天，大多数中国人还是不甚了了，我们很难在欧洲的博物馆中驻足于一幅名画前耐心地欣赏，很难理解那些“不知所云”的作品为什么价值连城，甚至不可能对某些色彩、造型怪异的画派产生好感。如果将所有艺术门类进行综合考量，我们甚至可以说，西方绘画与西方古典音乐，对中国人来说几乎就是个陌生领域，它不如文学那样容易接受，也不如摄影那样容易迅速完成观念和技术的交流与融合。

实际上，中国绘画艺术很早就与外来艺术相互融合，比如著名的佛教犍陀罗艺术就影响了我国的宗教绘画和雕塑。当然，这是一种较为特殊的状况，我们可以将其视为外来宗教文化传播过程中的一部分，它并不是我国绘画艺术有意识地吸收和借鉴西域文化的结果，而更可能是我们认为佛像就该如此而照猫画虎地模仿，或许正因如此，那些西域的绘画理念和技法只存在于佛教艺术中，而并未被我国古代画家广泛研究。

在明清之际，西方美术开始真正地在我国民间广泛传播，并产生了深远的影响，尤其在版画、瓷器画艺术上，西方美术理念的应用更为直接，比如现存的明代天启年间的金陵版《金陵图吟》中，就运用了西洋绘画的透视法；清嘉庆“粉彩凸雕婴戏图螭耳大瓶”上的画中，婴孩的头部和衣纹都有了明暗调子，显然是受到了西洋绘画光影法的影响。

我国真正研究西方美术理论，则要晚到民国时期，李叔同（弘一大师）第一个把西方绘画思想引进到中国，开始了木炭素描、油画、水彩画的一系列实践。可以说，中国人对于西方美术，接触得较早，但研究得较晚，这是东西方对视觉艺术功能的理解、东西方在科学与人文主义

上的文化差异造成的，因此直到现在，我们很多人也搞不明白西方作品画的究竟是什么，无论如何也看不出个所以然来。

但是，正如我国的佛教绘画受到犍陀罗艺术的影响，进而产生了“曹衣带水”、“吴带当风”的技法一样，事实上，只要我们掌握了画作背后的文化脉络，就会发现，西方绘画的某些理念与中国画绘画实践并不存在泾渭分明的隔阂。很明显地，“曹衣带水”与西方绘画注重人的形体变化是有异曲同工之处的，而佛教造像的比例（量度）与达·芬奇的人体比例研究更是不谋而合——由此，我们认为，中国人如要欣赏西方美术，首先应该弄清楚其基础的文化知识。西方美术对我们来说并不是一门陌生的学科，如果以其文化角度理解，我们就会发现，很多西方画作表现的视觉理念，实际上也存在于东方艺术中。

由此，我们在编辑出版这套西方知名艺术大师的画传时，着重对画家的人物生平、创作的历史背景、艺术理念的时代背景进行介绍，以使读者简单、快速地了解西方美术史上各个流派产生和发展的脉络，理解各画派的主要特点和所持的艺术理念——当我们了解了这些后，就会明白为什么西方人画的苹果不是圆的，或者颜色是混乱复杂的。

同时，我们在展示各位画家的代表作品时，不但着力介绍画作内容、特点，更着重体现其看点、欣赏角度以及欣赏思路，让每一位读者看懂画作的传世价值，读懂画作背后画家想要表达的理念。对那些人类美术史上的重要画作，我们更是采用局部图解的方式详加解读，并穿插介绍其收藏、传世的传奇历程和鲜为人知的故事。

序 言

印象派绘画是西方绘画史上划时代的艺术流派，19世纪七八十年代达到了它的鼎盛时期，其影响遍及欧洲，并逐渐传播到世界各地，但它在法国取得了最为辉煌的艺术成就。

印象派是19世纪后半期诞生于法国的绘画流派，其代表人物有莫奈、马奈、卡米耶·毕沙罗、雷诺阿、西斯莱、德加、莫里索、巴齐约以及保罗·塞尚等。他们继承了法国现实主义前辈画家库尔贝“让艺术面向当代生活”的传统，使自己的创作进一步摆脱了对历史、神话、宗教等题材的依赖，摆脱了讲述故事的传统绘画程式约束，艺术家们走出画室，深入原野和乡村、街头，坚持户外创作，描绘沐浴在光线中的自然景色。

对于印象派的理解，科学的阐释是：世界上的一切物体都是因为光的照射作用而显现出来它的物象的，而一切物象是各种不同色彩的结合，即赤橙黄绿青蓝紫，太阳七元色的组合。以此看来，不存在“光”，也就无所谓“色”，失去光与色也就不存在任何物象了。印象主义画家吸收了荷兰、英国、西班牙、日本、中国等国家的绘画风格，同时受现代科学，尤其是光学的启发，依据光谱赤橙黄绿青蓝紫七色来调配颜色。由于光是瞬息万变的，他们认为只有捕捉瞬息间光的照耀才能揭示自然界的奥妙，这便有了在户外作画的必要，以求在阳光下依据眼睛的观察和现场的直感作画，表现物象在光的照射下色彩的微妙变化。印象派绘画用点取代了传统绘画简单的线与面，从而达到传统绘画所无法达到的对光的描绘。印象派因莫奈的油画《日出·印象》受到一位记者嘲讽而得名。正是这一有嘲讽意味的名称，准确地凸现出了这些

艺术家们的艺术特征，并使它成为西方艺术史上一个响亮的名字。

1874年第一届印象派画展在巴黎卡皮西纳大道的一所公寓里举办，有31位印象派画家参展，其中有莫奈、毕沙罗、德加、雷诺阿、塞尚和莫里索等。当时的批评家认为这些艺术家作画时，只不过是將颜料灌在手枪里往画布上乱射一气而已，印象派画家被认为是一群反传统的叛逆、落选的乌合之众，受到上流社会鄙视和嘲笑。然而由于这一群画家坚定不移的奋斗，尤其是莫奈积极的促进，终于确立了印象派的历史地位。

马奈、德加和莫奈三位大师，是印象派的代表人物。

马奈虽从未参加过印象派的画展，却被公认为印象派的奠基人。在保守派的嘲笑怒骂和有识之士的激越赞赏中，成为画坛上令人瞩目的新星。

德加是印象画派中才华横溢而风格独特的画家之一。他的作品是传统的精确素描和印象派色彩风格的绝妙结合，是个“运用线条的色彩画家”。可以这样说：印象派因有了德加这样注重严格造型、素描画得十分出色的画家而显得更加完美无缺了。

印象派中坚莫奈自从1874年展出了《日出·印象》，他的才华便喷涌而出，势不可挡。他似乎仅为阳光及其在大地上变幻无穷的色彩而活着，像夸父逐日一样追捕着阳光的脚步，并用自己天才的眼睛和技艺超群的手，把大自然的形色交响乐速记下来。作为印象派中最伟大的画家，莫奈的艺术代表着印象主义的精神本质。

20世纪以来，印象主义已意味着感觉和观察方式的变革，这种变革不仅早已深入绘画领域，而且涉及雕塑、音乐、文学直至艺术批评，其影响之久，至今不衰。

目 录

C O N T E N T S

序 言/1

第一篇 马奈、德加、莫奈的生平与艺术/1

第一章 印象派的精神领袖——马奈/2

一、决心成为画家 二、师从库德尔 三、对传统的突破与保留
四、走自己的路 五、与印象派若即若离 六、最后的杰作

第二章 现代艺术的拓荒者——德加/17

一、安格尔的信徒 二、早期历史画与肖像画 三、倾心于现代题材
四、与印象派画家的交往 五、孤独晚年

第三章 印象派绘画之父——莫奈/27

一、海边少年 二、“印象”世界
三、印象派中坚 四、最后的痴迷

第二篇 马奈、德加、莫奈作品赏析/39

马奈作品赏析/40

德加作品赏析/108

莫奈作品赏析/176

目 录

C O N T E N T S

第三篇 马奈、德加、莫奈年表/223

第四篇 附录 图片索引/243

第一卷——印象派、新印象派、后印象派 第一章

法国印象派 一

第一篇

马奈、德加、莫奈的生平与艺术

第一章 印象派的精神领袖——马奈

一、决心成为画家

在19世纪的伟大画家中，马奈是最难归属派别的画家。他不但是革命性的画家，也追求学院派传统世界的成功与名誉；虽然是印象派成员之一，却拒绝参加印象派画展；虽然描绘现代生活，却拥有一份比任何人更崇敬古典艺术大师的情怀。由种种的矛盾现象中我们可以了解马奈艺术途径的多样化，以及对艺术毫无偏见的接触态度。

1832年1月23日，爱德华·马奈（Edouard Manet，1832~1883年）出生于巴黎，是家里的长子。父亲奥古斯特为司法部高级官员，母亲是驻斯德哥尔摩大使的女儿。作为这样一个大资产阶级家庭的长男，马奈的前途应该是他父亲所设想的那样：出任公职，当一名律师或官员。但秉承了母系血统的马奈从小就厌烦读书，而对艺术情有独钟。母亲对音乐的偏好，使得马奈和两个弟弟曾受到严格的钢琴训练。热爱美术的舅舅更是在绘画方面给予了马奈深深的影响，马奈12岁的时候就常常跟着舅舅到卢浮宫参观历代大师的名作，而晚上则在舅舅的指导下习画。

马奈16岁时开始认真考虑自己的前途，此时他已认定要做一个画家，但正统、官僚的父亲瞧不起画家这门职业，不同意他的决定。父子俩在互不退让的情况下，采取了一个折中的办法：马奈报考海军学校。第一次考试马奈没有通过，为了争取重新考试的资格，他不得不作为一名见习水手远航巴西。

1848年12月9日马奈搭上了前往里约热内卢的商船。在船上，他就初露锋芒，替同事们画了大量的肖像速写和漫画。在利奥德·查尼罗停留

的时候，应大家的要求，他还教乘员们画画。这次远行，使马奈领略了海洋的浩瀚壮丽和异国的风土人情，但也让他饱尝了海上远行的痛苦。半年后马奈重返巴黎，再次参加海军学校的考试，仍以失败告终。在这种情况下，加上马奈的坚决意志，父亲作出了让步，同意他学习绘画。

二、师从库退尔

1850年1月，马奈进入了当时颇负盛名的画家托马斯·库退尔

的画室。库退尔虽不是美术院院士，但在很多人眼中，他却代表着法国学院派传统的最高水平。他按照学院派的规矩，要求学生大量临摹古代画家的作品，这使得马奈受到了绘画技法的基本训练。而上课之余马奈经常参观卢浮宫、卢森堡美术馆；旅行意大利、德国、荷兰，研习历代大师的名作，则帮助他获得了造型艺术的良好基础。

在库退尔的画室里，马奈接受了严格训练，包括学院派绘画创作过程中的各个步骤：速写、作草图和定初稿。按照巴黎美术学院的要求，速写始终是教学中的一个重要组成部分。所有正统的法国画家都以画清新的、手法自由的写生作为必修课程，美术院甚至为这些写生画发奖，可见其重视基本功的程度。

由于当时的马奈很想继承学院派的传统，掌握这些基本功自然成了最起码的要求。

在处理色调方面，库退尔告诫马奈尽量不要把颜色融合在一起，而要尽量使用破调，即中间调子在开始时应该一块块地分开画，像在画面上打补丁一样，而不应该界限不清、交融在一起。他认为这样做能获得最纯的色调，而且认为色调应该“在一定距离之外交融”。

这些训练和技法为日后马奈绘画技巧的发展奠定了坚实的基

础。

马奈在库退尔画室得到的锻炼的确使他受益匪浅，然而，库退尔傲慢的性格却使马奈极为反感，库退尔深信“自己是当世最伟大的画家，其他人都只是涂鸦者而已”。他对那些实际上比自己伟大的艺术家进行恶意攻击，德拉克洛瓦、米勒、库尔贝是他特别加以攻击的对象。为了毁损库尔贝，他画了一幅漫画，画中这位现实主义画家在自己的画室里，坐在丘比特的石膏头像上，正在描绘一个猪头，而画室里的拉奥孔像被换成了卷心菜，格拉迪阿特的脚边放着一个满是油脂的烛台座，还有一只鞋。这种对浪漫主义者和现实主义者的过分奚落使包括马奈在内的学生们深感不满。

而且库退尔教学方法的局限性也让马奈大吃苦头。库退尔是安格爾的学生，他虽然不想迎合安格爾，但毫无疑问，他的教学方法和安格爾是雷同的：先用明确的轮廓线画出对象，然后将颜色一一填上去。他的格言是“理想化而不带个性”。即使库退尔的崇拜者也不得不承认“他的毛病在于画法相当枯燥……他的构图缺乏统一性，这毛病的起因一部分在于他那孤立地研究个别形象的习惯，一部分在于他缺乏对于浓淡层次的正当关系的感觉”。

马奈越来越感到库退尔那些因循守旧的教学方法与他的个性格格不入，他开始反抗了。在摹写古代石膏雕像时便采用上下颠倒的方法。他曾说：“我无法不忠于自己，因此我把眼睛所观察到的景物描绘出来。”

而且，库退尔对德拉克洛瓦等人的侮辱和诽谤，也丝毫没有改变马奈对这些伟大艺术家的崇敬之情，他仍旧为德拉克洛瓦富有力量的艺术所打动。他不理会库退尔的嘲弄，在朋友的陪同下拜访了德拉克洛瓦，并请求允许他临摹德拉克洛瓦在卢森堡美术馆的《但丁与维吉尔》。

在刚进入库退尔画室的时候，马奈结识了一位美丽的荷兰籍钢琴教师，20岁的休尚妮·蕾荷夫，两个人很快相恋并结婚，两年后她为马奈生下一子。但思想陈旧的父亲不同意这桩“不道德”的婚姻，还是深爱马奈的母亲伸出了援助之手，将休尚妮接入家中。又过了一年两人才正式结婚，但仍假称其子克耶拉为休尚妮的弟弟，马奈则维持挂名父亲的

身份。

这一时期，马奈没有受生活琐事的影响，而是进行了早期创作，他的最早的一些独立作品如《布鲁诺肖像》体现了他所受到的传统教育和前辈艺术家委拉斯开兹、戈雅、鲁本斯等大师的影响，画面带有标志性的暗调子、厚重而丰富的色彩。

1853年马奈中断了在库退尔画室的学习，作了一次意大利之行，这一年他游历了威尼斯、佛罗伦萨和罗马，昔日大师的作品再次使马奈感到艺术的魅力，更坚定了他以绘画为终身追求的决心。

1856年，终因与库退尔的不和，马奈离开了他的画室，开始了自己独立创作的道路。

三、对传统的突破与保留

马奈从库退尔学画六年，这对他日后的创作道路产生很大影响。他虽遵循过去的创作模式，却厌恶扭曲现实的学院派教育。他认为艺术应该表现出时代精神，昔日大师们的创作传统不再让人信服，如今有必要有一种结合新旧观念的新作风。于是他寻求改变，对传统既有突破，也有保留。这一探索首先便与他的老师库退尔发生了冲突。

马奈原本对库退尔存在幻想，由衷相信库退尔终究会接受写实主义的观点。结果在1859年他拿出自己的第一幅写实画作《苦艾酒饮者》想要获得库退尔的认可时，才发觉自己大错特错。“这里只有一个苦艾酒徒”，库退尔评价道，“就是愚蠢的画者自己”。

这幅画中的模特儿是一个经常在卢浮宫附近出没、名叫柯拉德的拾荒者。马奈用装满酒的酒杯和空瓶子来凸显戴着礼帽的人物，是他首次利用静物加强人物属性的画作。

《苦艾酒饮者》一画导致马奈和库退尔彻底决裂。随后，马奈将他的《苦艾酒饮者》送往沙龙评审委员会，但除了得到德拉克洛瓦的赞赏外，遭到其他评审委员的一致否定。结果马奈第一次参选

沙龙的希望破灭了，与他一起落选的还有方丹·拉图尔、惠斯勒等人。在这之后不久，马奈又遭到另一打击：他的主顾拒绝接受画像，因为马奈对于光线、色彩和流利笔触产生兴趣而忽略了美化对象。

刚刚开始独立创作，便接连遭受打击，马奈很失望，但他并没有放弃，而是继续寻求突破。

1860年，马奈的厄运有了转机：《奥古斯特·马奈夫妇》和《弹吉他的西班牙歌手》入选这一年的沙龙，并引起了广泛的关注。

《奥古斯特·马奈夫妇》描绘的是马奈的父母。在这幅画上，马奈保留了较多的传统成分，光线稳定，色彩偏重，构图集中。父亲一副典型中产阶级绅士的姿态，严肃而带矜持；母亲的形象散发出一种朴素美，她的服饰和手中装织物的篮筐暗示了她的身份——大家庭里的贤妻良母。

《弹吉他的西班牙歌手》描绘的是一个出没于街头、酒店的流浪歌手，色彩强烈、笔触奔放、形象生动——歌手坐在长凳上正在边弹边唱，委拉斯开兹、戈雅的影响显见其中。起初这幅画被挂在一个角落，但它很快就受到了重视，特别是曾经到过西班牙的著名诗人德奥菲尔·戈蒂耶对它倍加赞赏。观众的意见影响了画的命运，这幅画被重新挂在一个显著的位置并获奖，正是它使马奈一举成名。同年，马奈在一个私人的画廊中展出了自己的作品。此时，他表现出自己独有的不规则的生活方式，他是世界的观察者，专注，但保持心灵的独立；没有偏见，也不准备做出判断式的结论。马奈曾经说：“一个侧影，一顶帽子——简而言之，都是短暂的印象。”

当时在巴黎的艺术圈中，有一群以库尔贝为中心的激进的青年画家和作家，他们经常在烈士啤酒店聚会。这群年轻人不满官方的艺术见解，而追求一种新的、更自由的风格。《弹吉他的西班牙歌手》使他们发现了马奈。烈士啤酒店的喉舌费南·德斯诺耶在几年后讲述了一个这样的故事：一群画家，勒格罗、方丹·拉图尔、卡罗吕·丢朗、勃拉克蒙、阿曼·戈蒂耶都在《弹吉他的西班牙歌手》前停步了，这个流浪歌手是用一种新颖独特的手法描绘出来的，这是一种处于写实主义和浪漫