

PISSARRO

毕沙罗 1830-1903

ISBN 978-7-5386-3714-4

9 787538 637144 >

定价：88.00元

图书在版编目 (CIP) 数据

毕沙罗 / 张晓叶主编. — 长春: 吉林美术出版社, 2010.3

ISBN 978-7-5386-3714-4

I. 毕… II. 张… III. 油画—作品集—法国—近代 IV. J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第224169号

毕沙罗

Pissarro

出版人/石志刚

出版/吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

编者/张晓叶

撰文/邵亮

责任编辑/尤雷

助理编辑/郭馨涵

装帧设计/亚力设计工作室

发行/吉林美术出版社图书经理部

制版/北京外文印务有限公司

印刷/北京外文印务有限公司

出版日期/2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷

开本/889×1194 mm 1/12

印张/14.5

书号/ISBN 978-7-5386-3714-4

定价/88.00元

PISSARRO

毕沙罗 1830-1903

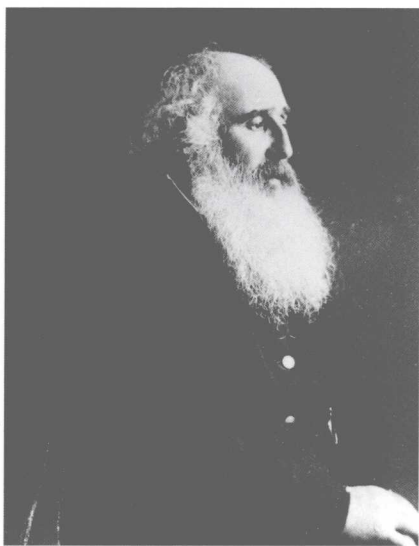

PISSARRO

毕沙罗 1830-1903

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

印象主义画派的“长者”—— 卡米尔·毕沙罗

卡米尔·毕沙罗 约1880年

卡米尔·毕沙罗 (Camille Pissarro, 1830 - 1903年) 是19世纪后期最受人尊敬的艺术大师之一, 他与莫奈、德加、雷诺阿等同为印象派运动的中流砥柱, 而他后期的艺术活动也兼及新印象主义和后印象主义的领域。“现代绘画之父”保罗·塞尚曾把毕沙罗视作自己的老师和引路人, 毕沙罗留下了一批杰出的作品, 但其一生对于艺术史的贡献, 并非仅仅靠作品体现。

毕沙罗1830年7月10日出生于加勒比海中的圣托马斯岛, 时为法国殖民地。毕沙罗的父亲是原籍葡萄牙的法国犹太商人, 其生意一度十分红火, 亦指望子承父业。然而当毕沙罗11岁时去巴黎上学后, 他不是对法学或经济学感兴趣, 而是对绘画产生了真正的执著与迷恋。17岁时毕沙罗为父亲所迫回到圣托马斯, 在一家商行里做职员, 也是在这个时候, 毕沙罗以码头工人为对象, 创作了一批速写作品。在个人志趣与家长愿望之间辗转了5年之后, 毕沙罗终于决定“割断我同资产阶级生活的联系”——1852年, 他离家出走来到委内瑞拉, 全身心地投入到他热爱的绘画事业当中。在那里, 他留下了自己最早的一些油画作品。最后, 毕沙罗的父母也只有妥协, 再次将这个倔强的年轻人送到巴黎, 这一次, 毕沙罗终于走进了美术学院的画室, 接受当时正规的学院绘画训练, 他的艺术生涯也正式开始。

19世纪中叶的巴黎是一个冰火两重天的社会: 如同硬币的两面, 一面是1848年革命浪潮过去后法兰西第二帝国的表面繁荣, 拿破仑三世和社会上层的新旧贵族利用艺术沙龙粉饰太平, 古典主义和浪漫主义的画风相互折中成为官方沙龙的新宠; 而在这枚硬币的另一面, 更富于勇气的新的艺术探索则没有得到足够的鼓励。在工业化社会中成长起来的新一代艺术家和艺术观众不再满足于欣赏裸体的希腊美神, 他们需要一种新的艺术, 更深入时代、更直面社会生活并且更不拘一格的新型的艺术, 而不论愿

意还是不愿意, 毕沙罗发现自己很快也被卷入到那些正被热烈议论的艺术课题当中。

来自“外省”的毕沙罗显然和孤芳自赏的学院艺术主题格格不入, 他无法忍受学院派拘谨死板的造型和灰暗沉闷的色彩, 对于从普桑到拉斐尔的古典主义传统感受平平; 毕沙罗转而追随同时代其他画家的“活的艺术”。他学习过米勒清新的农村主题的作品, 模仿过库尔贝的“写实主义”和杜米埃那种极具个性的笔触, 就像他后来的整个艺术生涯那样, 毕沙罗的画风时常在“学习”中调整 and 改变。他的这种“三心二意”曾经让他招致不少批评, 然而从结果上看, 毕沙罗总是能够找到一种一以贯之的东西——他的绘画手法丰富而善变, 但他的画面精神却是内在一致的。这种精神上的一致, 首先在于毕沙罗的作品总是坚持“通过眼睛, 诉诸心灵”——毕沙罗的艺术与学院派最大的不同点正在于此。他的学习目的不在于效仿, 而在于实现“心灵的自由”。毕沙罗曾经说: “我感觉到, 只要我的眼睛一睁开, 我的意识就开始得到自由了。”他的好奇心促使他不断汲取新鲜的营养, 但与其说他是想“学习”这些风格, 不如更确切地说是想“消化”这些风格。

1859年, 毕沙罗的作品入选了沙龙, 但他的风格未能赢得更多的重视, 以后的两年毕沙罗的作品又被沙龙拒绝。就在那时, 毕沙罗由于一段不太成功的爱情和家人闹翻, 也因此失去了家人的资助, 毕沙罗的生活立即陷入窘境, 但他仍然坚持创作那些从来没有卖出去的作品。在给一个朋友的信里, 毕沙罗说: “绘画使我快乐, 它是我的生命, 其他无关紧要。”1867年, 毕沙罗长期的执著创作终于见到成效, 他创作的蓬多瓦兹的系列风景画首先得到了著名作家和艺术批评家左拉的首肯。这时候他的作品还没有形成他最有代表性的印象主义的光色表现, 但他的个人风格已开始成熟, 他擅长表现一些

毕沙罗一家在埃拉格尼 约1895年

毕沙罗和他的女儿珍妮在他的画室 约1901年

卡米尔·毕沙罗 约1900年

独特的细节，更擅长让丰富的细节在总体效果上取得统一。他的色彩尚不如后来的作品那般绚丽，但却朴素而不失明快，他的画面像库尔贝的画面一样沉着而厚重，却更多地充满着空气的感觉而显得灵动活泼。左拉显然看到了这些，并称誉毕沙罗为“我们这个时代三四位大画家之一。他的笔法坚实粗放，有大师的传统。这样美丽的画幅只能出自一个诚实者之手。”是的，“诚实者”是对毕沙罗最朴素的赞美，但在博采众长的同时懂得用最纯粹的心灵去作画，却是一种不可多得的品质。

1870年，毕沙罗为了躲避普法战争来到伦敦，认识了画商保罗·丢朗-吕埃尔，后来他成为毕沙罗乃至整个印象主义艺术最重要的赞助人。同时，毕沙罗也从康斯特勃尔和另外一些英国画家的水彩画作品中受到了启发，就像德拉克洛瓦看到《干草车》时的激动，毕沙罗也发现了英国画家让画面变得耀眼的那些技巧。在色彩的哲学上，毕沙罗或许要比浪漫主义的大师更加敏感，他发现了削弱画面的明暗对比度、同时加强色彩的冷暖对比度的神奇作用，“如何让画面充满阳光”开始成为毕沙罗最感兴趣的问题。学院派片面强调素描的画面体系在这里彻底冰消瓦解，作为一个艺术上的自

由主义者，热爱自然，描绘户外的阳光和空气中的美丽自然成为毕沙罗与乏味的古典传统决裂的一个标志。1871年，毕沙罗在英国结识了另一个流亡的法国画家——克劳德·莫奈，他们的艺术观点不谋而合，从此他们的事业就联结在一起，成为印象派艺术的发起者和中坚力量。也是在这一年，毕沙罗返回巴黎近郊，开始尝试用一种更加率直的手法来描绘巴黎的街道、天空、草木的迷人色彩。他开始创作适合于户外写生的小幅油画，用诸多的明亮纯色构成画面的色阶，这种朴实的印象主义手法契合了毕沙罗“诚实者”的气质，逐渐被他发扬光大。一度困扰毕沙罗的眼疾在1873年痊愈，这让毕沙罗更加感到了视觉“自由”的快乐，也摆脱了限制他色彩观察的障碍。现在我们所最熟悉的“毕沙罗风格”恰是在此时形成，他强化了画面的色彩分析，找到了一套适合自己的表达方式。他的色彩于朴实中见绚烂，他的笔触从含蓄中见奔放，他的画面乍一看不如莫奈、雷诺阿那样夺目，却自有一种耐人寻味的内在能量。

普法战争结束之后，艺术家们带着新的愿望回到巴黎，但官方的沙龙总是固执地坚守着陈旧的标准，对变化中的社会审美趣味视而不见。以印象派画家为代表的新艺术家群体始终得不到沙龙的尊重，于是他们开始计划一个正式对抗沙龙的行动。1874年，莫奈提议组织一个独立的展览，毕沙罗和其他一些画家一起支持了这个名为“无名艺术家—画家、雕塑家和版画家协会”的联展。这就是艺术史上著名的“第一届印象派画展”，这样的印象派展览先后举行了八次，而毕沙罗是唯一一个参加了八次展览的画家。当时参加这种性质的展览不仅意味着与美术界权威为敌，也同时遭受到占主导地位保守舆论的激烈谩骂。

“印象主义”一词本身也是一位周刊记者勒鲁瓦的发明，原意是指责印象派展览的作品画面粗糙、如同草稿、不登大雅之堂。连续几次展览的失败，让不少印象派的主要成

毕沙罗与儿子卢西安(中)、塞尚(坐)在蓬多瓦兹的阿赫米塔什

毕沙罗在埃拉格尼的画室 约1900年

员都发生过动摇，就连莫奈本人也在1879年准备第四届展览时退出，转投官方沙龙。印象派团体的朋友们开始因为见解不同而纷纷争吵，而“诚实者”毕沙罗却始终坚守，他没有自我标榜的张扬野心，却善于用热诚化解争端赢得理解，毕沙罗实际上成为了印象派团体的真正“家长”——当时的成员的确就是用犹太人形容摩西的这个词汇来形容毕沙罗的。毕沙罗先后吸引了塞尚、高更、修拉、西涅克等画家参加了印象主义联展，这些艺术家当时被官方沙龙所厌弃，却在毕沙罗的慧眼下获得了最初的鼓励。毕沙罗影响了这些艺术家，也从这些艺术家身上获得了进一步发展个人风格

的新鲜动力。

19世纪80年代之后，印象主义的展览活动完成了他历史性的任务，而毕沙罗也正在尝试采用更多的新手法丰富自己的艺术世界。乔治·修拉的“点彩画法”也是在这个时候进入毕沙罗的视野。这种也被称之为“新印象主义”的方法同样立足于那个激励过印象主义的理想：千方百计地寻求更明亮、更真实、更强烈、更闪烁的色彩世界，并企图把这种理想建立在科学的色彩原理基础之上。谢弗雷尔和鲁特等人的光学物理学著作揭示了“色彩分割”的原理，揭示了一切物象的色彩都可以看做是种种分割的纯色的中和——这个原理对于修拉和毕沙罗的启示是，用以表现画面色相的颜料或许也可以不经调色板事先混合，取而代之的办法是把纯色颜料用小笔触一点一点地直接排列在画布上，不同颜色的小色点紧挨在一起，当观赏者退远到一定距离观察画面之时，这些色点就在人眼中自然地混合成统一的调子，而这样的色调要比在调色板中

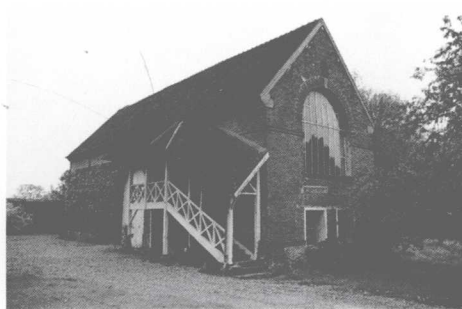
调出的色调鲜艳耀眼得多。在这段时期里毕沙罗用这样的点彩法创作了《埃拉格尼画家窗外的风景》等一系列作品。但是，不久以后毕沙罗便认识到，他所需要的并不是“科学的精确”。毕沙罗的风景作品之所以出色，并不是依靠“科学”，而是依靠他作为一个画家的天才。他善于把自然物象的复杂简化为笔下的单纯，并能够赋予这些自然物象以迷人的气质。

1892年，在“现代艺术”的潮流之中，毕沙罗的成就开始赢得了社会的认同，同年毕沙罗的一个大规模展览获得成功。也是在这个时候，毕沙罗由于腿病开始从户外回归画室，他无法再深入大自然中写生，就天天在窗边作画。毕沙罗创作了大量鸟瞰巴黎的街景，但他不再直接描绘户外的阳光决不仅仅是因为身体的原因，毕沙罗宣称只有在画室里，他才能在画布上追求“精神上的一致性”。事实上，毕沙罗通过追求阳光的经验，逐渐体会到纯粹的绘画语言自身的力量，他重新回到画室追求“精神上的一致性”的时候，他已经找到了他一生所追求的那种“自由”。

1903年11月3日，毕沙罗病逝。这时的印象主义运动已成为艺术史上的丰碑，而毕沙罗的艺术也随之成为不朽。

毕沙罗在埃拉格尼的居所

毕沙罗在埃拉格尼居所花园中的画室

乡间的小路 1856年 油彩 画布 32.5×46 cm

海边的两个女人 1856年 油彩 画布 28×41 cm 华盛顿国家画廊藏

农屋前的驴子 1858年 油彩 画布 22×27 cm

走向村庄的男人 1862年 油彩 画布 19×30 cm

香槟的田野 1863年 油彩 画布 49.5 × 74 cm 布达佩斯美术馆藏

村庄里闲聊的女人们 1863年 油彩 画布 40×52 cm