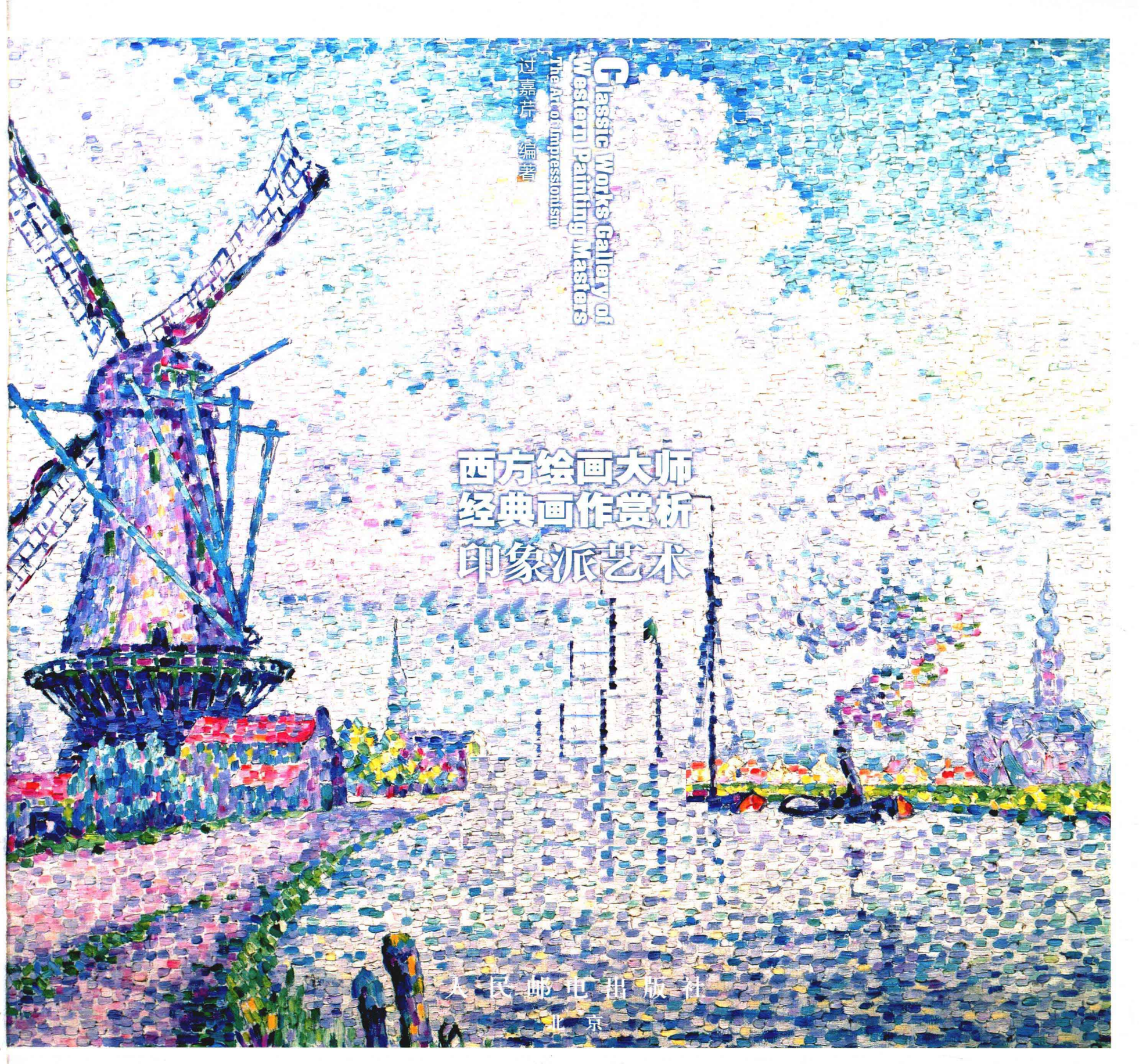

Classic Works Gallery of
Western Painting Masters
The Art of Impressionism
过嘉芹 编著

西方绘画大师 经典画作赏析 印象派艺术

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

The background of the entire cover is a vibrant, textured impressionist painting. On the left, a large windmill with a blue and white body and a red roof stands on a grassy bank. A path leads from the foreground towards the center, flanked by greenery. In the distance on the right, a church with a tall, ornate spire is visible. The sky is filled with soft, dappled light in shades of blue, white, and yellow, suggesting a bright, sunny day. The overall style is characteristic of Impressionism, with visible brushstrokes and a focus on light and color.

Classic Works Gallery of
Western Painting Masters
The Art of Impressionism

过嘉宁 编著

西方绘画大师
经典画作赏析
印象派艺术

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

西方绘画大师经典画作赏析 : 印象派艺术 / 过嘉芹
编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-115-30043-0

I. ①西… II. ①过… III. ①印象画派—绘画评论—
西方国家 IV. ①J209. 9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第288452号

内 容 提 要

印象派是印象主义时期最重要的艺术流派之一, 而新印象派和后印象派都与印象派有着不可分割的密切联系, 甚至可以说是印象派的横向延伸和探索扩展, 因此说起印象主义时期往往不会忽略了这两个艺术流派。

本书重点介绍了印象主义时期所产生的、对欧洲和世界艺术具有一定影响力的艺术流派, 包括印象派、新印象派和后印象派, 详细讲解了这些流派的相关内容, 并列举该艺术流派的代表作品供读者欣赏。书中的图片极其精美, 观赏性极高, 对读者来说是一场难得的视觉盛宴。

本书适合艺术爱好者及各大院校艺术相关专业的学生阅读。

西方绘画大师经典画作赏析——印象派艺术

- ◆ 编 著 过嘉芹
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/12
印张: 11
字数: 382 千字 2013 年 3 月第 1 版
印数: 1-3 000 册 2013 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-30043-0

定价: 58.00 元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223
反盗版热线: (010) 67171154

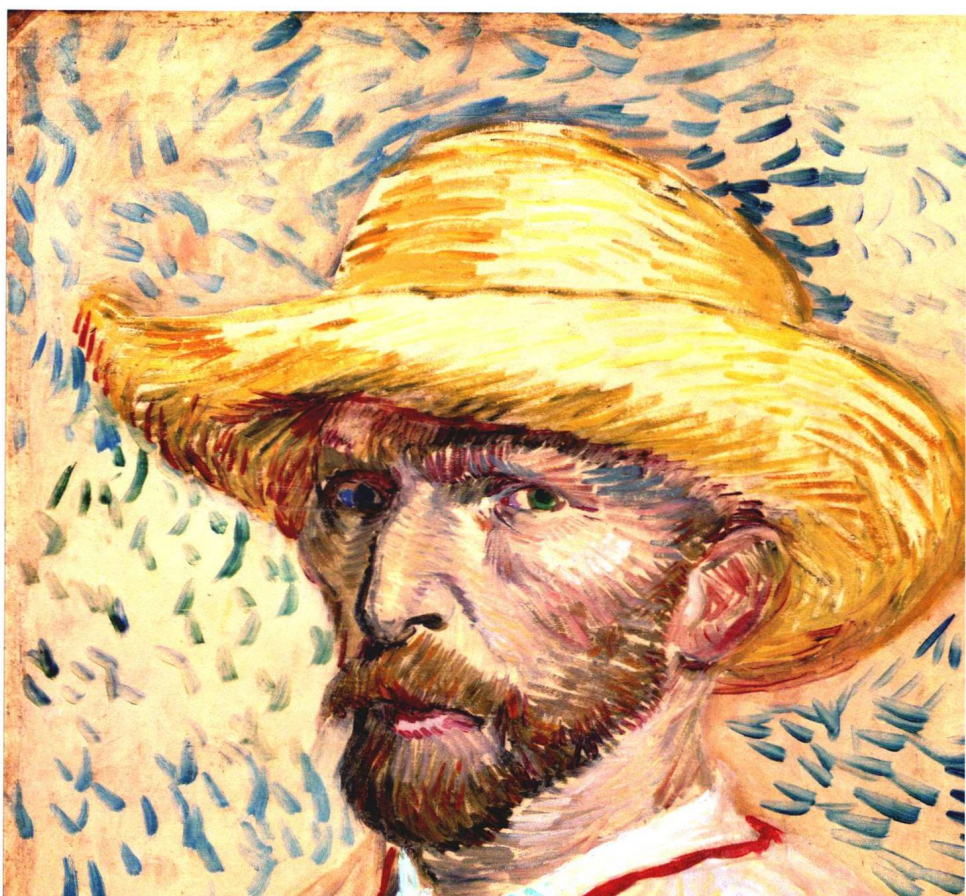
目录

第一章 印象派时期的艺术 004

第二章 印象派 008

第三章 新印象派 056

第四章 后印象派 084

第一章 印象派时期的艺术

▶ 简要定义

印象派是19世纪重要的艺术流派之一，它兴起于19世纪六七十年代，而后迅速发展成为法国艺术的主流，并影响到整个欧洲乃至世界画坛，而新印象派和后印象派都与印象派有着不可分割的密切联系，甚至可以说是印象派的横向延伸和探索扩展，因此说起印象派时期往往不会忽略了这两个艺术流派。

▶ 扩展论述

印象派是现代绘画的起点，它对绘画色彩进行了大胆的变革和创新，重新定义了光和色彩的关系，创立了以光源色和环境色为核心的现代写生色彩学，现在美术学院教授的色彩理论，以及条件色、对比色、色彩三要素等广为人知的色彩知识均源于印象派对色彩的研究成果。印象派的艺术家用不再依据传统的法则和教条，而是大胆地走出画室，面对自然进行写生创作，依靠自己的眼睛去了解光的构成、光和色的关系，并再现对象的光和色在视觉中造成的印象，从而保留自然色彩的生动性。印象派的画作特点是笔触未经修饰而显见，构图宽广无边，尤其着重于光影的改变、对时间的印象，并以生活中的平凡事物做为描绘对象。

新印象派在印象派的基础上对色彩进行了更加细致而理性的分析，采用点彩法和分割法来进行创作，以达到最高纯度和新鲜的色调，形成明亮鲜艳的画面，同时也更进一步表现明朗的秩序观念。新印象派既是印象派的某些技法和科学实践相结合的产物，同时也是印象派（凭直觉、凭经验的写实主义）向古典主义（重法则、重理论、重秩序）的转化。

后印象派是对文森特·凡·高、保罗·塞尚和保罗·高更等为代表的一群画家以及画风的总称，他们三人都受到印象派的影响，保罗·塞尚和保罗·高更还参加过印象派画展，文森特·凡·高也一直自称是印象派，虽然他们没有成立过艺术团体，也没有开过联合画展，更没有什么流派宣言，但后来的美术史学家们发现他们既脱胎于印象派并有着共同的创作倾向，又不同于印象派的绘画风格，便称他们是“后印象派者”。后印象派开启了现代艺术的大门，影响了野兽派、立体主义、表现主义、抽象主义等流派的产生和发展，彻底改变了西方绘画的面貌，由客观再现走向主观表现，并最终使之走向现代。

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 (Pierre Auguste Renoir)

(1841—1919 年)

煎饼磨坊的舞会 (Dance at Le Moulin de la Galette)

(1876 年)

(法国奥赛美术馆，巴黎)

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿是印象派的杰出代表，少年从事绘画瓷器和屏风的工作将他引入了艺术领域，后又到专业的美术学校进行学习，他擅长描绘人物肖像，尤其喜爱塑造在悠闲惬意的环境中描绘丰满明快的人物造型，作品风格充满温馨祥和的家庭气氛，能够让人忘记痛苦和烦恼，《煎饼磨坊的舞会》就是这一类型的代表作。

该作品描绘的背景是一家蒙马特高地的酒馆，一群悠闲的巴黎贵族在舞会上消遣娱乐，狂欢中的人们脸上都充满了欢快明亮的笑容，表达着他们喜悦的心情和无忧无虑的生活情趣。由于画家早年接受瓷器绘画的训练，这幅作品就体现出类似瓷器绘画般的棉絮风格，这种风格虽然令画面带有速写的感觉，仿佛尚未完成，但正是这种手法才能够表现出光与影的混合效果以及由于人群不断旋转而引起的阳光不断变幻的效果。画家采用从上向下俯视的取景，仅仅对前景中的人物进行了细节描绘，而且透过树梢的阳光照在人们的脸上又呈现出不同于直射的光影，人物被阳光所包围，透露出一派欢快明亮的色调，远处的人物则渐渐隐没在阳光和空气之中。

爱德华·马奈 (Edouard Manet)
(1832—1883 年)
阳台 (The Balcony)
(1868—1869 年)
(法国奥赛美术馆, 巴黎)

《阳台》的创作源于马奈对于户外强烈光线和室内暗影相对比的研究，而阳台的位置恰好是户外光线与室内场景连接的地方，所以马奈以阳台为基础创作了一组人物画像，该作品是其中较为具有代表性的一幅。

画面绘制的主体是在阳台上或坐或站的三个人物，与传统造型手法不同，马奈所绘制的人物头部看起来十分扁平，这并不是画家的无知，而是画家经过深入的研究后得出的结论，因为在户外强烈的光线之下，圆而凸出的形象有时看起来是呈现扁平状态的，画家追求的是整体光线的对比效果，而不是通过明暗来刻画人物的立体感，但这并没有影响画面带给人的具有深度和立体的真实感。画面中尤其值得注意的是画家对于阳台栏杆的刻画，色彩上使用鲜艳的绿色，构图上使用横切画面形式，这样的造型让阳台栏杆比其他事物都要更加显眼，从而跳出画面，将人物和场景都拦到了栏杆之后。

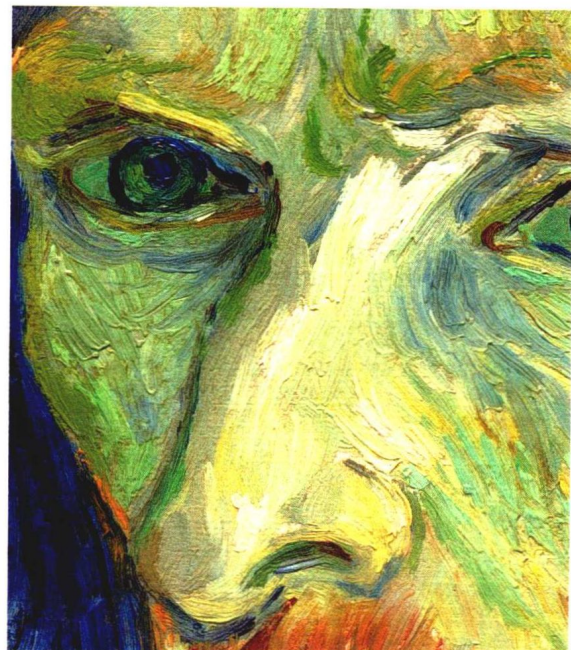
文森特·凡·高 (Vincent Van Gogh)
(1853—1890 年)
自画像 (Self-Portrait)
(1889 年)
(美国国家美术馆, 华盛顿)

文森特·凡·高是荷兰后印象派画家，他在世时作品无人赏识，但他去世后却被无数艺术家所追捧，全世界都为他画中激烈的情感和跳动扭曲的内心而惊叹，却没有人能真正理解艺术家血液中天才和疯子一线之隔的灵魂，而凡·高的自画像则能透露出画家充满疑惑、痛苦、恐惧、自我怀疑的内心，表现出画家所承受的巨大的精神折磨。

对于所有的画家来说，描绘自画像的过程都是剖析内心世界、直面自我灵魂的过程，这无疑是一个充满矛盾的过程，而梵高却在 1885 年到 1889 年间绘制了 40 多幅自画像，将自己彻底暴露在太阳之下，任由他人去评说和猜测。

该作品就完成于这一时期，这也是凡·高生命最后时期的自画像之一，当时凡·高在圣雷米的精神病院进行治疗，在一次户外作画过程中突发严重的癫痫症状，之后很长一段时间画家都拒绝出门，甚至连花园都不愿意去，而这幅自画像正是从该事件中平复后的第一件作品，在他写给弟弟提奥的信中这样说到：据说认识自己是件很难的事情，我也很愿意相信这种说法，不过画自己也并不容易。

该作品中描绘了暗蓝紫色的工作服和背景，鲜艳的橘黄色头发和胡须，黄色和绿色的脸庞表现出令人惊奇的对比效果，极具动态、甚至是疯狂的笔触带给画面一种罕见的紧迫性和表现力。与同一时期的其他自画像相比，画家似乎更冷静、更沉稳，似乎是对他的“真正的性格”的捕捉。

第二章 印象派

➤ 简要定义

印象派以反对古典主义和浪漫主义的姿态登上美术历史的舞台，它在现实主义的影响下，同时受到了 19 世纪现代光学技术的启发，引起一种融合客观现实和色彩感受的思潮，通过描绘强烈而微妙的光影变化和捕捉瞬间即逝的变幻色彩来表现个性和风格。

➤ 代表艺术家

埃德加·德加 (Edgar Degas)
爱德华·马奈 (Edouard Manet)
皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 (Pierre Auguste Renoir)
克劳德·莫奈 (Claude Monet)
阿尔弗雷德·西斯莱 (Alfred Sisley)
保罗·塞尚 (Paul Cezanne)
卡米耶·毕沙罗 (Camille Pissarro)

➤ 扩展论述

印象派是 19 世纪 60 年代到 90 年代在法国兴起的绘画潮流，其特点为客观表现瞬间的视觉效果，尤其是对于光的表现，主要是强调绘画的颜色和形体，使用直观的印象来捕捉物体在特定之间所呈现的瞬息万变的颜色，不再拘泥于作品的内容和主题、描绘对象的外在细节，而是更多地表达艺术家内心的情感和纯粹的视觉感受。

印象派得名于克劳德·莫奈的一幅油画，描绘了塞纳河清晨太阳刚刚升起时的短暂瞬间，一名新闻记者讽刺这幅画是“对美与真实的否定，只能给人一种印象”，莫奈就命名这幅画为《日出·印象》。而当这幅画参加展览时，正统的沙龙学院派画家更是批判“那是一群根本不懂绘画的画家，《日出·印象》完全就是凭印象胡乱画出来的，这些画家统统都是印象派”，谁知这些话反而成全这批画家，印象画派也就由此诞生了。

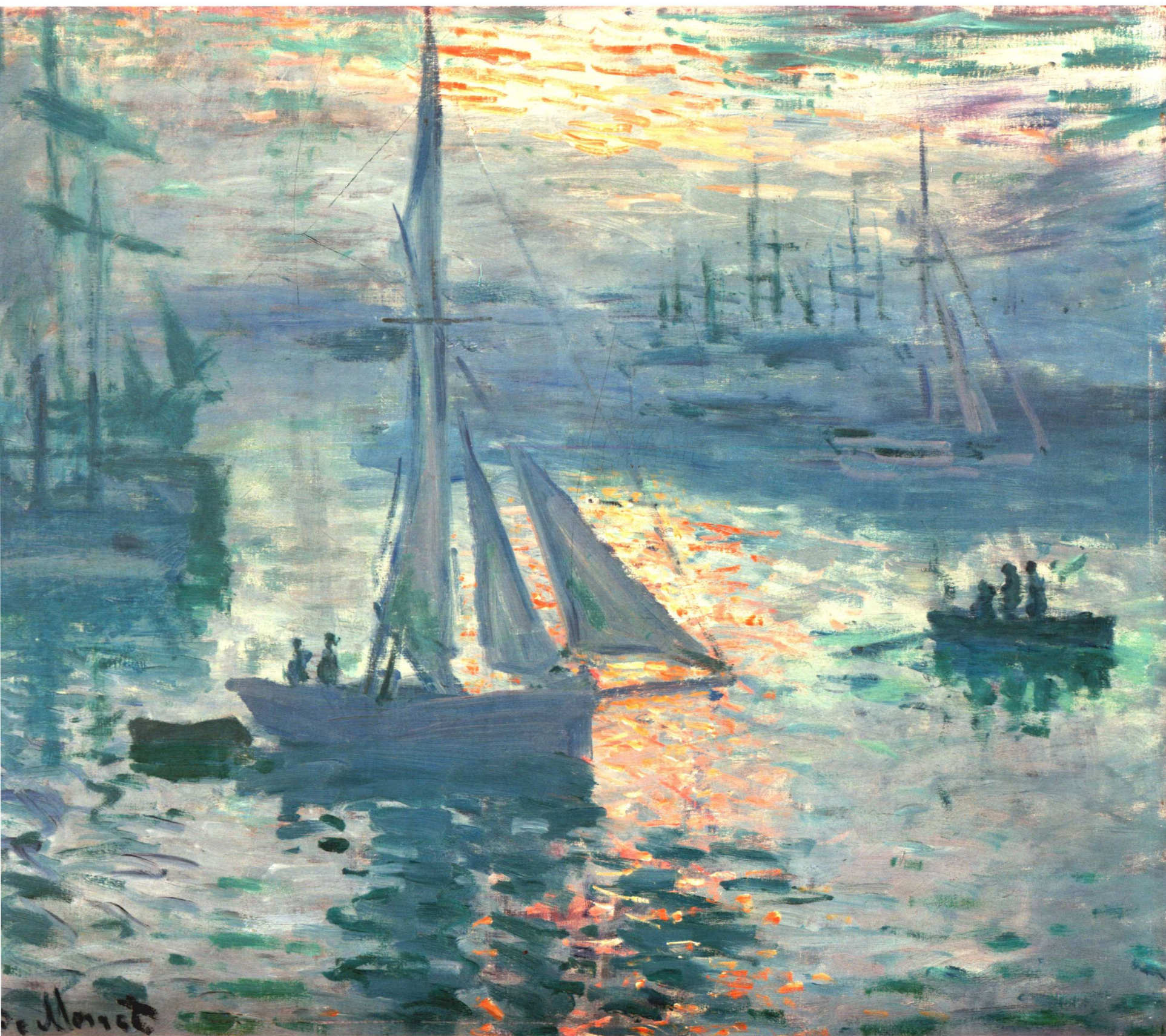
印象派画派反对宗教神话题材和画面灰褐的色彩，主张根据赤橙黄绿青蓝紫其中太阳光谱所呈现的色相去反映自然界瞬息万变的风景，注重绘画的光、色、形、意、美的融合，将第一印象放到首位，使用画布记录变幻不定的光色，捕捉瞬间的永恒。印象派艺术家注重绘画的“光影”和“色彩”，尤其善于刻画不同时间下不同光影的变化，他们崇尚“物体的色彩是由光的照射而产生的，物体的固有色是不存在的”这一光学理论，在以自然为师的同时，强调“不要失掉你所感觉到的第一印象”，将“记忆”和“想象”从自然的束缚下解放出来，以主观精神表现来反映印象派所具有的独特的美学观念。

观看印象派艺术家的作品，要重全貌而舍细节，如果单从近处看，只能看到色彩各异、零乱无序的点，而从远处看，则会发生神奇的变化，原本松散的点汇聚成了光色和形体，给人以美的印象。这说明印象画派并不粗糙，也不抽象，而是更加科学地运用色彩原理来进行绘画，与现在所通用的美术色彩理论有着异曲同工之妙。

➤
克劳德·莫奈 (Claude Monet)
(1840—1926 年)
日出 (Sunrise)
(1873 年)
(本·保罗盖蒂博物馆，洛杉矶)

克劳德·莫奈是印象派的代表人物和创始人之一，擅长描绘光与影的变化，尤其喜爱对同一景色在不同时间、天气等因素变化下多次描绘，以此来研究光影的效果。《日出》描绘的是法国北部的海岸工业城市勒阿弗尔港口的日出景象，明亮的橘黄色太阳正在升起，照耀着海面潮湿的空气和微微荡漾的水波，船只在海面上反射出蓝色和绿色的光芒，重重阴霾遮住了太阳，只能透过云层看到丝丝光亮，不论是远处的港口，还是近处的船只和人，都只能看到模糊不清的轮廓，形成一幅光与雾相互交融的画面。

这幅作品创作于普法战争之后，全国人民都在努力重建崭新的国家，日出象征着法国新的一天和新的未来的来临，这是画家创作的第一幅关于日出题材的作品，也是画家以后对于光、水和空气产生浓厚兴趣的开端，而后他又创作了一系列相关作品，其中就包括最为著名的《日出·印象》。

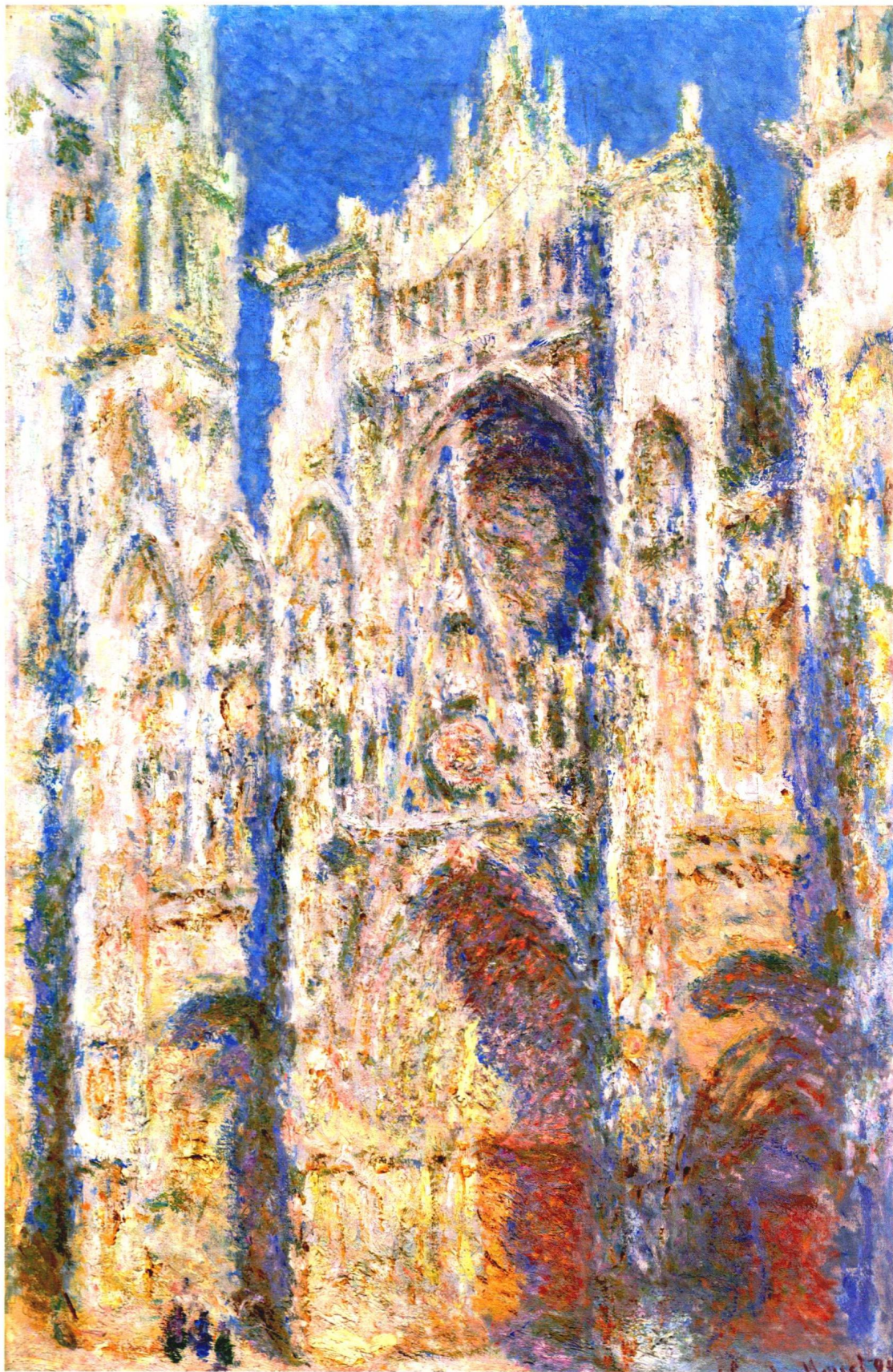

埃德加·德加
(Edgar Degas)
(1834—1917年)
芭蕾舞课
(The Ballet Class)
(1871—1874年)
(法国奥赛美术馆, 巴黎)

埃德加·德加从小生活在一个具有艺术气息的家庭之中, 他天生喜爱素描, 喜爱纤细、连贯而清晰的线条, 在接触到现实主义之后, 他运用干净的线条和明暗的技巧在理想美和现实美之间找到了一个平衡点。

对于芭蕾舞女的描绘是埃德加·德加十分着迷的一个题材, 他通过捕捉舞女最具生命的动作来表现当前的瞬间, 并预示即将发生的变化, 《芭蕾舞课》就是其中的代表作之一。

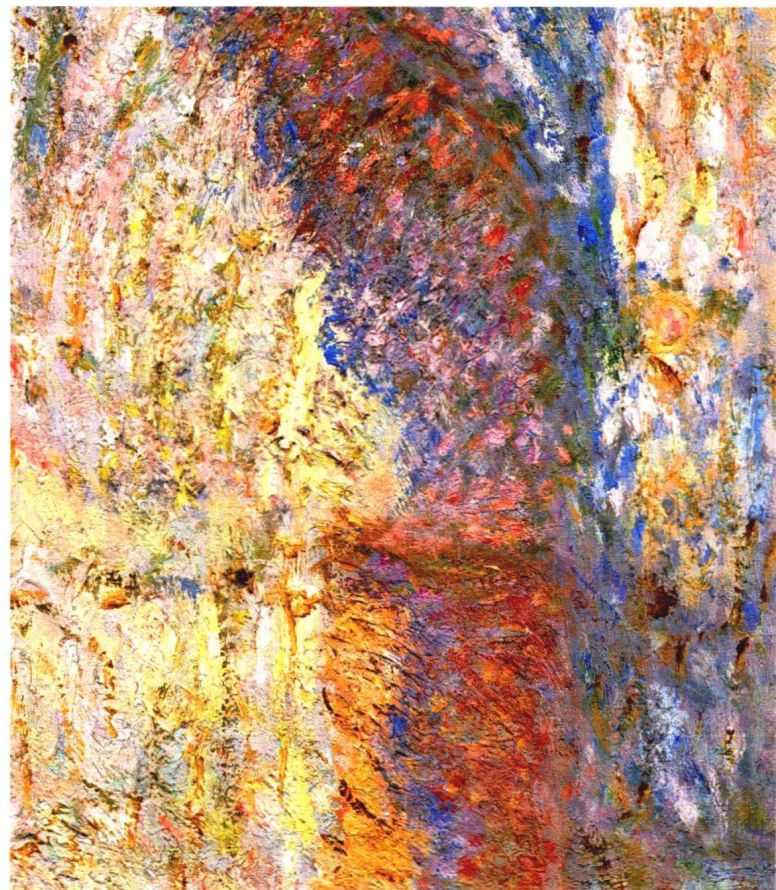
这幅作品描绘的是一幅芭蕾舞考核的场景, 十几位少女神色紧张地站在一个白发老者的面前, 根据老者的指示做出基本的芭蕾动作, 希望能够通过考核, 画面右侧的角落里还有几位盛装的贵妇人, 她们是少女的母亲。在这幅画中, 十几位少女的动作各不相同, 有的正在做出芭蕾舞动作, 有的正在休息准备, 有的正在等候考核, 有的坐在钢琴上, 有的手里拿着扇子, 这些不同的动态都体现了画家对于人物姿态的把握能力, 有着如相片般“瞬间捕捉”的效果。

克劳德·莫奈 (Claude Monet)
(1840—1926 年)
阳光照耀下鲁昂大教堂的西面
(Rouen Cathedral, West Façade, Sunlight)
(1894 年)
(美国国家美术馆, 华盛顿)

鲁昂大教堂是献给圣母玛利亚的教堂，是法国最为雄伟的一座哥特式建筑，克劳德·莫奈曾绘制过 30 余副描绘该教堂的作品，试图把握不同光和色的无穷变幻，他总是支起数块画布，追踪阳光的不同方向，每当阳光发生偏移和变化，他就立刻在另一幅相应的画布上作画，对此他在给妻子的信中写到“我每天都会有一些头天未曾见到的新发现，于是赶紧将其补上，但同时我也会失去一些东西。就这样，我在做常人难以办到的事情，我已殚精竭虑，几乎要垮掉了。一天夜里，我的噩梦一个接着一个，我梦见教堂不知怎么倒了下来，压在我身上，其颜色好像变成了蓝色，但很快又变成玫瑰色，最后竟又变成了黄色。”由此可知，画家在进行不同时间光线的捕捉过程里，经历了探索、疑虑、困惑、失望和忧心的各种情绪，这也正是他能够在这—领域取得如此大的成就的原因。

在众多的关于鲁昂大教堂的画作中，最为人熟知的就是清晨、正午和黄昏这三个时刻所画的景象，该作品表现的就是正午时刻阳光照耀下的鲁昂大教堂。在画面中，教堂本身已经变得平淡无奇，仅仅是一个承载光的照射、表现色调和明暗变化的载体，而瞬息万变的自然光色才是绘画的主题。

克劳德·莫奈 (Claude Monet)
(1840—1926 年)
圣拉查尔火车站 (The Saint-Lazare Station)
(1877 年)
(法国奥赛美术馆，巴黎)

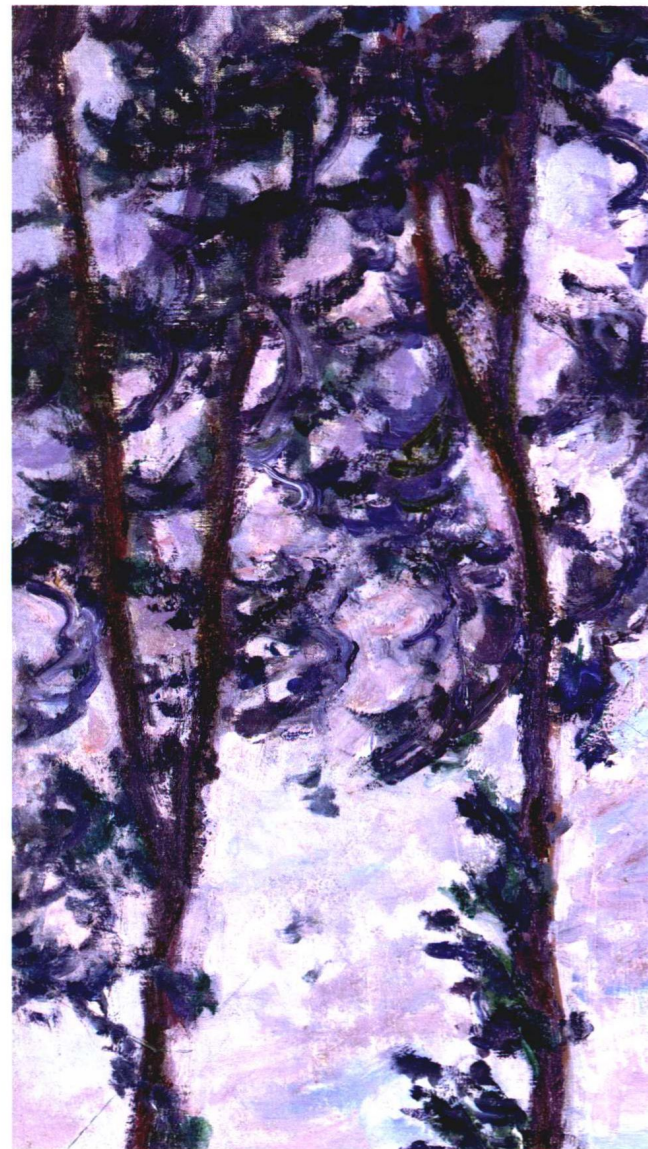

克劳德·莫奈 (Claude Monet)
(1840—1926 年)
日本桥和睡莲池 (The Japanese Footbridge and the Water Lily Pool , Giverny)
(1899 年)
(费城艺术博物馆，费城)

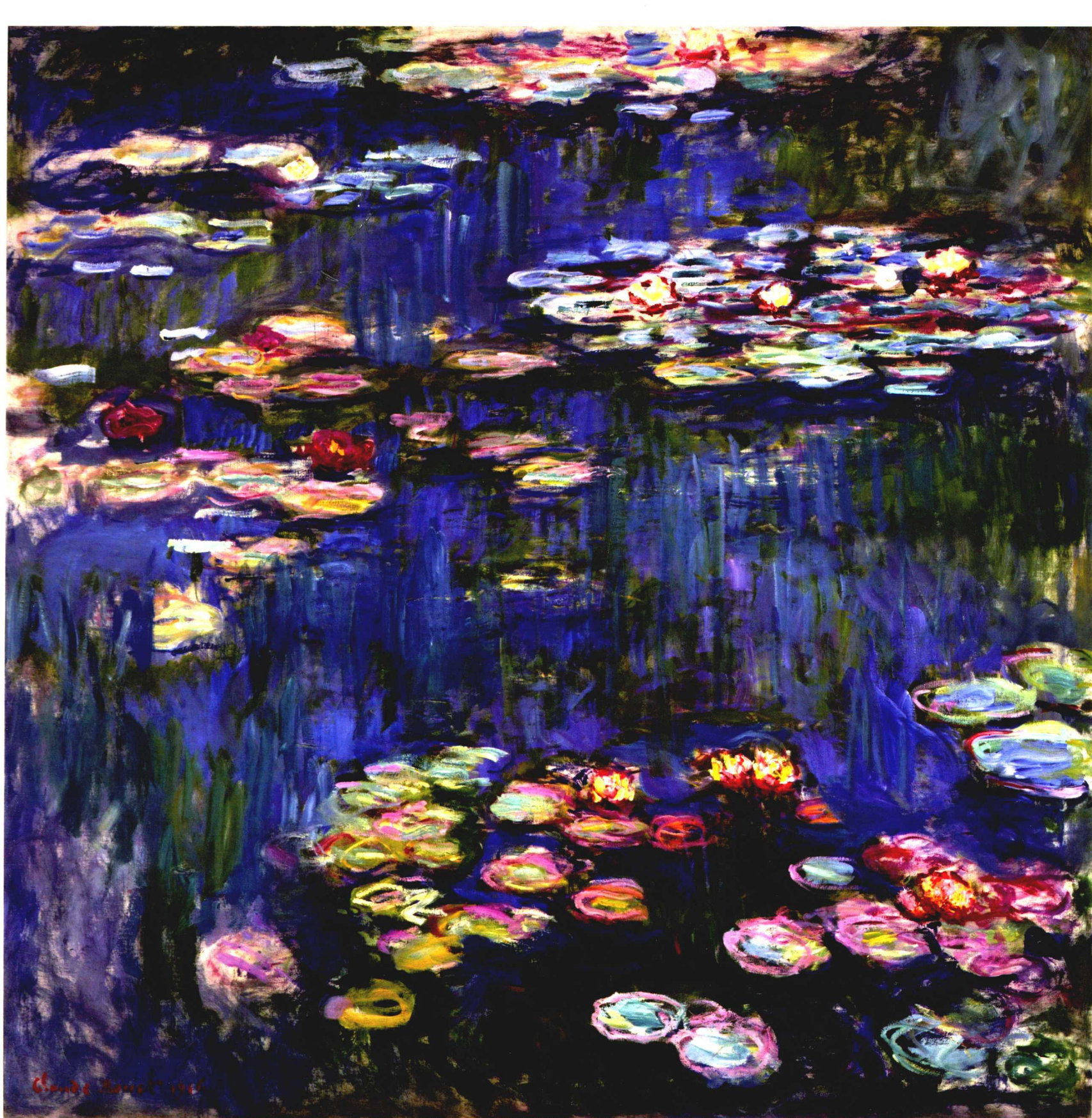

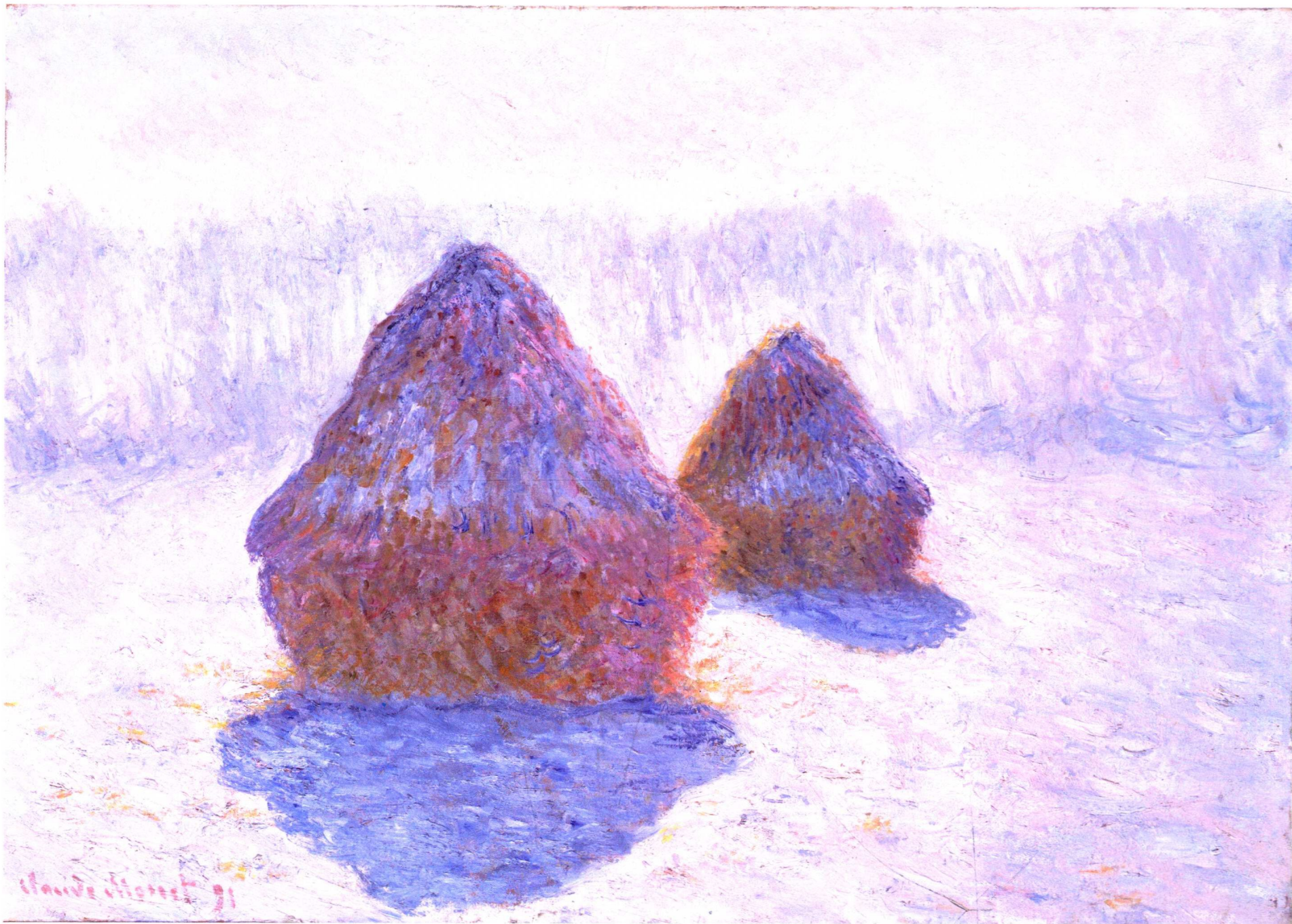

克劳德·莫奈 (Claude Monet)
(1840—1926 年)
风中的白杨组画
(Wind Effect, Series of the Poplars)
(1891 年)
(法国奥赛美术馆, 巴黎)

克劳德·莫奈 (Claude Monet)
(1840—1926 年)
睡莲 (Water Lilies)
(1916 年)
(国立西洋美术馆, 东京)

克劳德·莫奈 (Claude Monet)
(1840—1926 年)
雪后阳光下的干草垛 (Haystacks, Effect of Snow and Sun)
(1891 年)
(大都会艺术博物馆, 纽约)