

西洋美术家画廊 68

惠斯勒

Gallery

Whistler

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 69

贝利尼

Art
Gallery
Bellini

贝利尼是15世纪意大利文艺复兴时期的巨匠之一，他出生于威尼斯，他强调色彩、光线和大气的画法，使只不过是地方上一个流派的威尼斯绘画获得了国际性名声。他年老之后也未感到力量的衰弱，作为“当代最杰出的画家”继续活跃在艺术舞台上，他的作坊里诞生了很多后来成名的优秀画家。

◀ 《庄园之忧闷》

81×127cm 约1460—1465年

这是贝利尼的早期作品，描绘了基督在最后的晚餐中告诉弟子其中出现了叛徒之后，躲在橄榄山进行祈祷的样子。基督努力让自己接受眼前的受难和死亡，漫长而痛苦的长夜即将结束之时，天使出现，递给他意味着受难的圣杯。而叛徒正在接近基督，企图抓到他。

Hulton Getty

D'AGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

《宝座上的圣母子与圣人(圣扎卡里亚祭坛画)》 1505年

San Zaccaria, Venezia/The Bridgeman Art Library

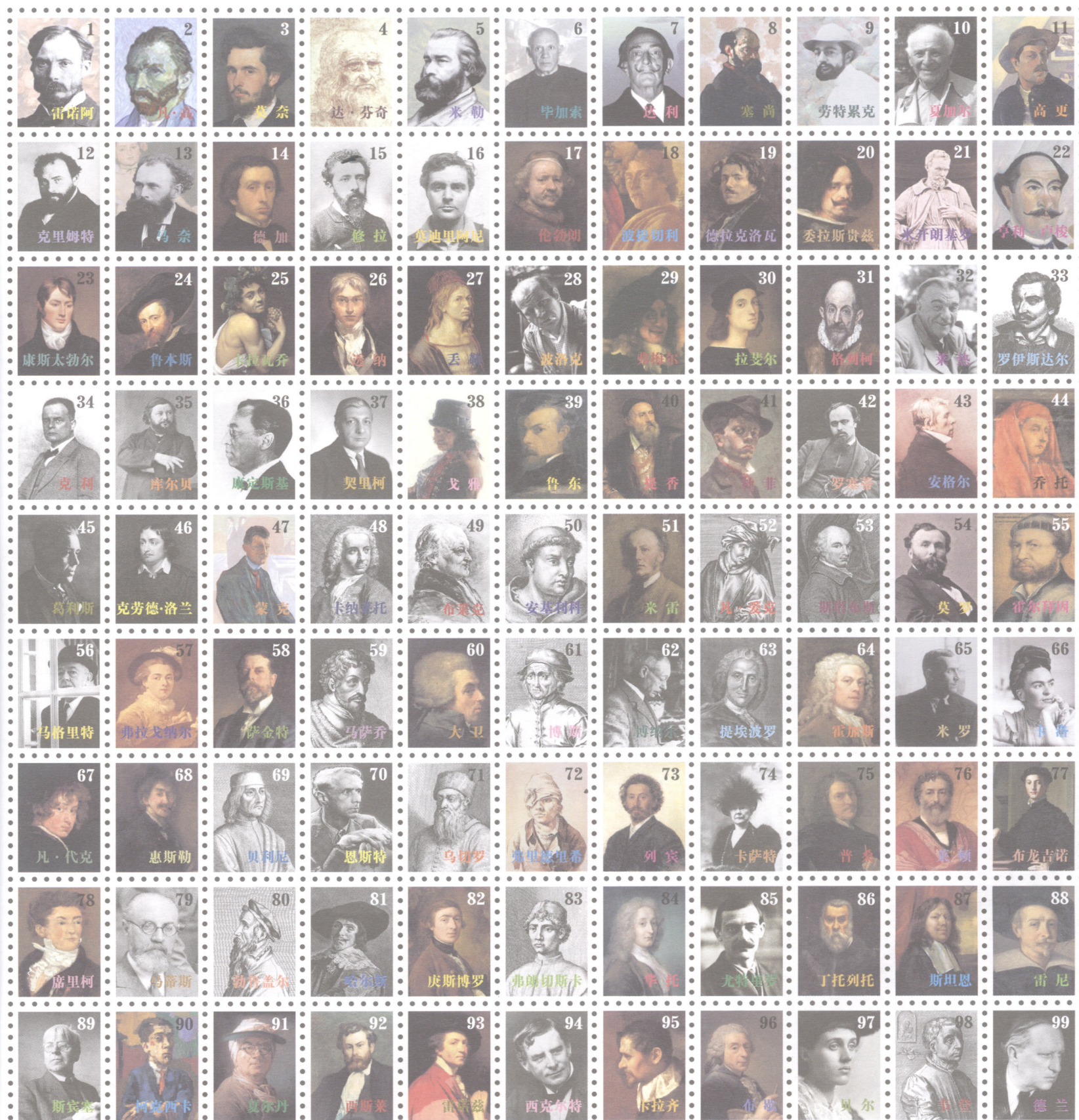
9

折购书【含挂号邮资】

■ 亲爱的读者，当您漫步在《西洋美术家画廊》的时候，如需要哪些画家的专集，可剪下对应的画家版块装在汇款单内(请贴牢)，按每册定价的 9 折 13.50 元寄给我们，(注明姓名、地址、邮编、电话)我们将在收到汇款单的次日挂号将书寄给您。

■ 汇款请寄 / 吉林美术出版社图书经理部 / 长春市人民大街 124 号 邮编 / 130021
电话 / 0431-5637186 0431-5637194 联系人 / 石志刚 欢迎垂询。

■ 1-60 集现货供应 60-100 集 2002 年 6 月出版。

68 惠斯勒

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

蛮横无理的爱俏男子

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

抒情的和谐

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 第2号白色交响曲：小幅的白衣女郎

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 弹钢琴 20

■ 第3号白色交响曲 22

■ 灰色与绿的和谐：

西斯莱·亚历山大小姐 24

■ 蓝与金色的夜曲：巴特西旧桥 26

■ 黑与金色的夜曲：落下的烟火 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

汉特林博物馆

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字：07-2001-779号

西洋美术家画廊 68 惠斯勒 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策 划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

校 勘 / 张亚力

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审 读 / 孙开礼

校 对 / 于丽梅 刘明辉

监 印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制 版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2002年4月第1版第1次印刷

开 本 / 635×940mm 1/8 印张 / 4

印 数 / 1-5000册

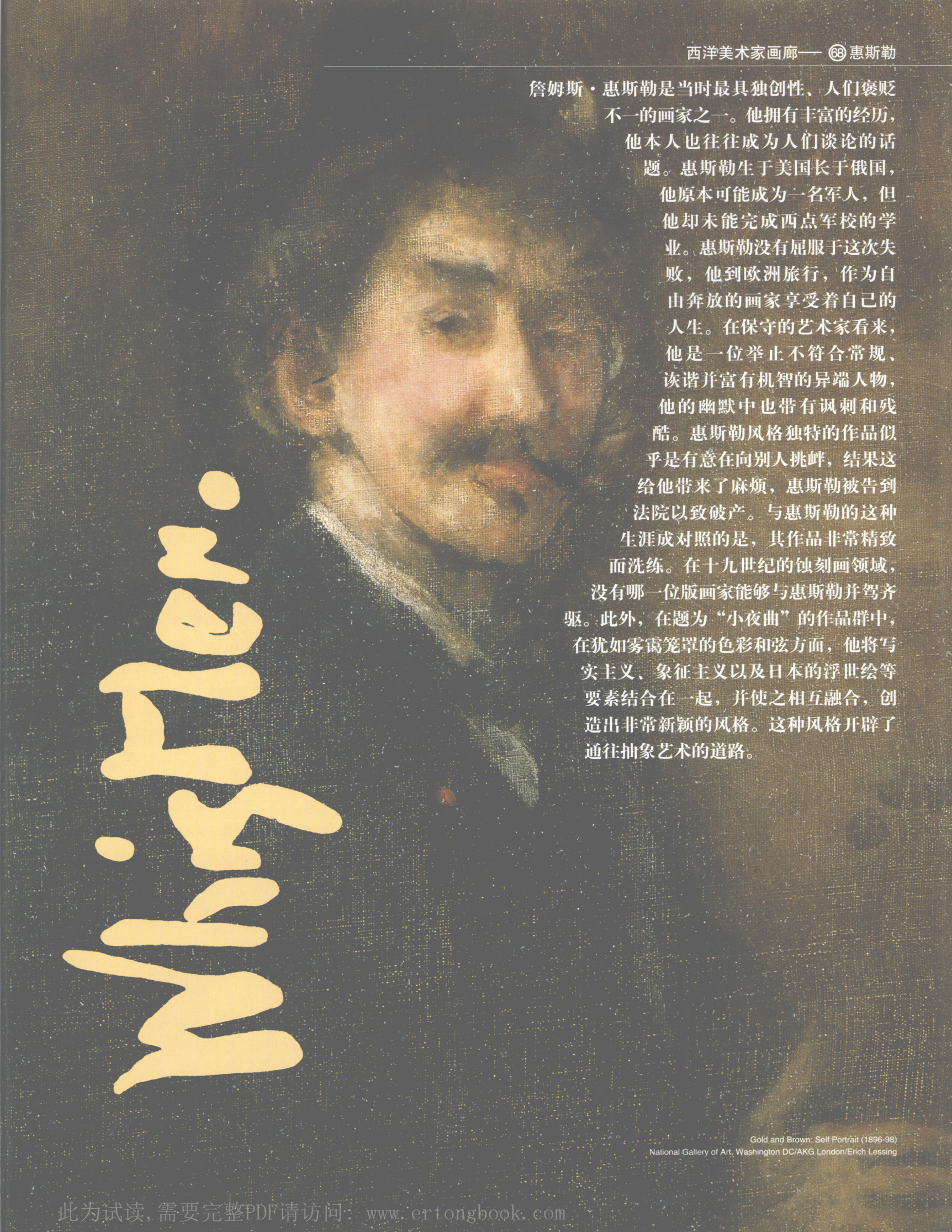
书 号 / ISBN 7-5386-0327-1/J·137

定 价 / 15.00元

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库贝尔	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安基利科	100 Index 索引

詹姆斯·惠斯勒是当时最具独创性、人们褒贬不一的画家之一。他拥有丰富的经历，他本人也往往成为人们谈论的话题。惠斯勒生于美国长于俄国，他原本可能成为一名军人，但他却未能完成西点军校的学业。惠斯勒没有屈服于这次失败，他到欧洲旅行，作为自由奔放的画家享受着自己的人生。在保守的艺术家看来，他是一位举止不符合常规、诙谐并富有机智的异端人物，他的幽默中也带有讽刺和残酷。惠斯勒风格独特的作品似乎是有意在向别人挑衅，结果这给他带来了麻烦，惠斯勒被告到法院以致破产。与惠斯勒的这种生涯成对照的是，其作品非常精致而洗练。在十九世纪的蚀刻画领域，没有哪一位版画家能够与惠斯勒并驾齐驱。此外，在题为“小夜曲”的作品群中，在犹如雾霭笼罩的色彩和弦方面，他将写实主义、象征主义以及日本的浮世绘等要素结合在一起，并使之相互融合，创造出非常新颖的风格。这种风格开辟了通往抽象艺术的道路。

Gold and Brown: Self Portrait (1896-98)
National Gallery of Art, Washington DC/AKG London/Erich Lessing

蛮横无理的爱俏男子

THE OUTRAGEOUS DANDY

惠斯勒尽情地发挥着艺术家的天性，他离开美国，远走自由惬意的欧洲，凭着断然独创的作品，豪迈而富于机智的个性，过着奢华的生活，大享声名。

Stapleton Collection, UK/The Bridgeman Art Library

詹姆斯·惠斯勒(James Abbott McNeill Whistler)1834年7月11日生于美国麻萨诸塞州(Massachusetts)的罗艾耳(Lowell)。受洗时取了“亚伯特”(Abbott)为中间名字，但在成年前又删除了这个名字，改以母亲的姓“马克尼尔”(McNeill)为中间名字。他的父亲乔治·华盛顿·惠斯勒(George Washington Whistler)虽然是陆军少校，但是因为从事铁路土木技师工作的关系，于1833年退役。安娜·马克尼尔

◀ 惠斯勒行事作风有如演戏，在这张照片中的他也不例外地摆出最得意的架势。

(Anna McNeill)是第二任妻子，出身于苏格兰(Scotland)一个严谨的家庭。长子詹姆斯·惠斯勒一辈子敬爱母亲，但没有遗传到母亲虔诚的信仰和对朴实服饰喜爱的性格。

优雅的少年时代

因为父亲乔治的工作性质，惠斯勒家人过着每隔一段时间便要迁离惯熟居地的生活。最戏剧化的一次搬迁是在1843年——乔治为了监督兴建莫斯科(Moscow)与圣彼得堡(Saint Petersburg)之间的铁路，一家人不得不迁居圣彼得堡。因为这份重要职务，一家人得以过着贵族阶级的生活，对年轻的惠斯勒来说，那是一段眼花缭乱的体验。他争看军队壮丽的阅兵

▼ 马克沁·沃洛比耶夫画的《圣依萨克大教堂和彼得大帝像》(1844年)，翌年，惠斯勒迁居圣彼得堡。

State Russian Museum, Sankt Peterburg/AGK London

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

▲ 瑞士画家查尔斯·葛雷画的《失落的梦幻或是黄昏》(约1843年)。葛雷本身的画风很传统,常常描画古典的题材,但他鼓励野外作画,弟子中除了惠斯勒外,也有印象派的画家。

仪式、在聂瓦河上溜冰、观赏鲍洛斯基公园里的漂亮烟火,还逐渐加深对艺术的关心。苏格兰风俗画家威廉亚伦爵士(1782-1850年)的圣彼得堡之行点燃了他对绘画的热情,10岁开始上帝国美术学院(Imperial Academy of Fine Arts)的素描班。

但是这段有如变魔术般目不暇接的生活并没有持续很久。1849年4月,父亲乔治因为罹患霍乱而逝世。沙皇为酬谢乔治的贡献,向惠斯勒的母亲提议希望将乔治安葬在俄国,惠斯勒则在宫廷学校接受教育,但是她选择和家族同返美国,母子定居在康乃狄克州(Connecticut)的彭福雷特。1851年,惠斯勒获准进入著名的西点军校就读(West Point-United States Military Academy)。虽然惠斯勒由衷怀念这段出类拔萃的三年军校生活,但是他不适合做个军人的个性在入学不久就已显现出来。他的军事训练成绩和学业成绩都远离及格的标准。1854年6月,因化学考试不及格而遭退学。惠斯勒发挥他的机智放言说:“如果砒是气体的话,我就能升任少将了。”

和库尔贝的深交

惠斯勒在西点军校惟一成绩优秀的科目是罗伯·威尔的素描课,这让他思考到以艺术为职业的可能性。他先去担任制图工,在华盛顿一家合众国沿岸测地测量所上班。但他觉得复制地图的工作实在太无聊,仅仅做了三个月便受不了。这份工作让他学会蚀刻版画的技巧,之后不久就在这个领域崭露头角。

1855年惠斯勒下定决心要成为画家,并且前往巴黎(Paris)旅行。之后投入瑞士画家查尔斯·葛雷(Charles Gleyre, 1808-1874年)的门下,他喜好葛雷那不拘形式的授课魅力远甚于他的画风。因为有家族资金做后盾,惠斯勒很快就熟稔巴黎的波希米亚(Bohemia)式生活,还

The Brooklyn Museum, New York/The Bridgeman Art Library

经常小游伦敦(London)。对于艺术的情况,他也了解绘画的最新倾向,尤其是特别推崇库尔贝(Gustave Courbet, 1819-1877年)的写实主义。当时,库尔贝在前卫艺术家之间人气鼎盛。惠斯勒也以画家的身份,展现他踏实的发展,他最初的主要作品《钢琴》虽然没有入选1859年的沙龙展,但有两幅版画入选,还得到不少称赞。尽管如此,惠斯勒已经厌烦了学生生活,同年,决心到伦敦重新开始。

英国首都的魅力之一,在于生活舒适愉快。

▲ 罗伯·威尔的《移民美国者的启航》(1857年)。惠斯勒在西点军校上威尔的素描课成绩是全班最优,但因其它学业成绩恶劣而遭退学。

CREMORNE GARDENS

克里蒙公园

这个位于切尔西地区泰晤士河畔的公园，是惠斯勒好几幅《夜曲》作品的背景。这地方原本是栋豪邸的一部分，由查尔斯·蓝顿·贝伦杰在1832年改建成运动俱乐部。贝伦杰很快就知道单靠俱乐部无法盈利，于是陆续添加种种更受欢迎的活动：从模拟枪比赛到特技表演等。克里蒙公园以每晚燃放烟火、空飘壮观的气球出名。查尔斯·葛林就因在这公园里和一名妇女及一只豹同乘气球的事而相当出名；高达也曾在这公园乘坐“蒙古费式”热气球出发作空中散步。

克里蒙公园吸引惠斯勒的是烟火。他画布里的夜空能显现摇晃——散落——消失的火花色彩的模样，都是这公园的烟火实景所赐。惠斯勒住在圣彼得堡时曾看过壮丽的烟火，克里蒙公园唤醒了他对烟火的热情。

1870年以后由约翰·波恩经营的克里蒙公园吸引了更多喧嚣爱闹的客人，不得已已在1877年关闭。惠斯勒虽在切尔西赁屋而居，但到1878年时却在时髦的泰德街建造了自己的房子。

Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin/AGG London

▲ 《热闹的克里蒙公园》，1858年的木版画，后来加上色彩。画中描绘的是在社交季节，气氛热闹的克里蒙公园。

在抵达伦敦之后，惠斯勒立刻住进了姐夫海顿(Francis Seymour Haden)的家，房子座落在时尚区的武士桥。他期望能以艺术家的身份立身处世，而且很快就获得了长足的进步。《钢琴》入选1860年的皇家美术学院(Royal Academy)展，并找到买主。在这之前，惠斯勒制作了伦敦泰晤士河(River Thames)风景的蚀刻版画系列：《泰晤士河组画》，持续好几年，泰晤士河风景也被列为惠斯勒最有名的绘画主题之一。

此外，惠斯勒认识了一位红头发的美丽女孩乔安娜·海佛南(Joanna Hiffernan)，

▼ 库尔贝的《乔的画像、爱尔兰美女》(1865年)。这幅画的模特儿乔安娜·海佛南是惠斯勒的绘画模特儿兼情人。

Weinberg Foundation Art Collection, Switzerland/AGG London

后来成为他许多引人议论作品的模特儿。其中最有争议的作品是《第一号白色交响曲：白衣少女》——乐曲式的题目是后来加上的，这幅作品在皇家美术学院展和巴黎沙龙展(Paris Salon)中

双双落选，但在1863年著名的“落选展”(Salon des Refuses)中广受注目。“落选展”是专为展出沙龙展中落选作品所举办的展览会，法国的画坛权威人士本想借着“落选展”来证明落选作品的品质之劣，以正当化评审的结果。但结果完全出乎预料之外，“落选展”反而比沙龙展更为轰动，尤其是两幅作品：马奈(Édouard Manet, 1832-1883年)的《草地上的午餐》和惠斯勒的《白衣少女》都倍受瞩目，

Artist's Life

- 1834 生于美国麻萨诸塞州的罗艾耳，父亲是土木工程技师。
- 1843 举家迁居圣彼得堡。
- 1844 在帝国美术学院接受素描课程训练。
- 1849 父亲过世，举家搬回美国。
- 1851 进入西点军校，后因化学考试不及格而遭退学。
- 1855 迁居巴黎，投入查尔斯·葛雷门下。
- 1859 《钢琴》在沙龙展中落选。旅行伦敦。《钢琴》翌年入选皇家美术院展，并找到买主。
- 1863 《白衣少女》在“落选展”中展出。
- 1864 充当芳丁-拉杜的《德拉克洛瓦礼赞》的模特儿。
- 1866 为了参加智利军队与西班牙之战，前往瓦尔帕莱索，但错失参战的机会。
- 1867 作品题目开始加上音乐用语。
- 1876 要求雷兰支付《孔雀间》的全部工作费用遭拒。
- 1877 为罗斯金批评《夜曲》的言论打起毁谤名誉官司。
- 1879 宣告破产。失去住宅和不动产，带着爱人法兰克林同往威尼斯。
- 1888 和毕翠丝·戈德温——又名“瑞克斯·伯尼”结婚。
- 1891 格拉斯哥政府购买他的《汤玛斯·卡莱尔的画像》。巴黎的卢森堡美术馆购买他的《艺术家的母亲》画像。
- 1903 7月17日因心脏病发作死于伦敦，葬在伦敦西郊的契斯威克墓园。

National Gallery of Scotland, Edinburgh/The Bridgeman Art Library

▲ 艾伯特·摩尔的《休憩》(1880年)。他的作品中薄衫年轻女性是受“埃尔金大理石雕塑品”(Elgin Marbles)一大英博物馆藏的著名古希腊雕刻的影响。

几乎一夜之间，这位美国画家便确立了他极具独创性才华的名声。

野心与不安

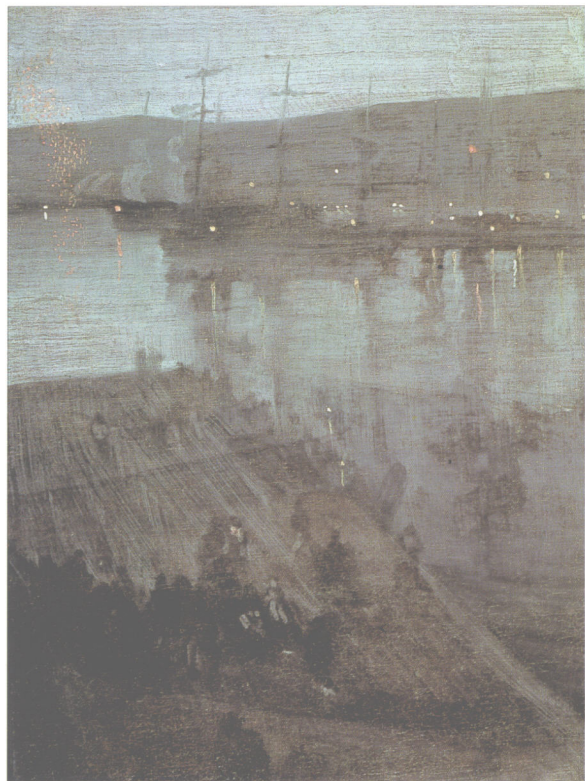
这时，惠斯勒已打入著名艺术家的社交圈。他因为和姐夫海顿发生争执，遂搬离武士桥的豪华住宅。他们的关系在1867年惠斯勒把海顿推出玻璃窗外后更加恶化。惠斯勒搬到泰晤士河沿岸，切尔西(Chelsea)的新宅，除了先和“拉斐尔前派社”(Pre-Raphaelite Brotherhood)的画家罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti, 1828-1882年)为邻，继而成为朋友；也认识了艾伯特·摩尔(Albert Moore, 1841-1893年)——摩尔是唯美主义运动(Aesthetic Movement)的先驱，这两位艺术家对于惠斯勒的作品，都产生了极大的影响。

与此同时惠斯勒还保持与巴黎的接触。1864年他在巴黎为芳丁-拉杜(Henri Fantin Latour, 1836-1904年)的《德拉克洛瓦礼赞》担任模特儿。这一幅作品是为向不久前过世的著名浪漫主义(Romanticism)画家德拉克洛瓦

(Eugène Delacroix, 1798-1863年)致敬。当时好几位法国的主导性画家都共襄盛举，借着这次机会惠斯勒得以和他们交换心得。翌年，他再度赴法国，在诺曼底(Normandy)海岸和库尔贝并肩作画。

与赞助者的冲突

虽然有这些艺术的接触，但惠斯勒对自己的艺术方向似乎还没有自信。他向范谈-拉杜表白：“我总是相当沮丧——费心工作却没有自信，

Fine Art Society of America, Smithsonian Institution, Washington DC/The Bridgeman Art Library

► 《夜曲、蓝与金、瓦尔帕莱索湾》(1866年)。惠斯勒的作品中虽有印象派的气息，但是他笔下的“气氛”甚于“光影”。

JOHN RUSKIN

约翰·罗斯金

惠斯勒控告罗斯金的决定，实在不够明智。罗斯金是当时最杰出的艺术批评家，名声非常高。他年轻时推崇透纳(Joseph Mallord William Turner, 1775-1851年)的作品，17岁就写下第一篇有关透纳的画评。在“拉斐尔前派社”最引起争议的时期，他也坚决支持线条非常精细的“拉斐尔前派社”的作品，这几乎可以说明他批评惠斯勒《夜曲》的理由。罗斯金撰有多部艺术著作，最重要的是《近代画家论》(1843-1860年)和《建筑七灯》(1851-1853年)，更以社会改革家驰名。官司的结果对惠斯勒和罗斯金双方都是灾难。罗斯金辞掉牛津大学(Oxford University)史雷德讲座教授(美术收藏家菲力克斯·史雷德基金的教授职位)一职，不久又出现精神病症状，迫使他晚年停止一切活动。

▲ 1878年12月讽刺性杂志《双关语》(Punch or the London Charivari)登出的漫画。惠斯勒控告罗斯金毁谤名誉的官司成为当时的笑柄。

我下笔非常慢……才进展一点点，许多还在描绘的东西就已消失不见了。”这些不安因“祖国同胞献身南北战争(1861-1865年)，而自己苟安英国”的罪恶感而更加强烈。他的弟弟威廉(William)是南军军医，1865年来到伦敦。威廉和他从前的西点军校同学先后来访，使惠斯勒再度关切军人生涯。1866年他打算加入智利(Chile)军队和西班牙(Spain)作战，从智利南方的港口瓦尔帕莱索(Valparaiso)出发。但是这个唐·吉柯德(Don Quixote)式的行动很快就化为笑谈，因为惠斯勒到达南美洲时，战争已经结束了，而当他画了几幅精彩的海景后就立刻返

▼ 虽然只受托修复的工程，惠斯勒却擅越指示创作了《孔雀间》(1876年)。这个房间里当时已挂着惠斯勒的《玫瑰红和银白色：来自瓷器国的公主》(1863-1864年)。

► 《夜曲·宫殿》(1879-1880年)是描绘威尼斯的12件蚀刻版画组画之一，应美术协会邀请而作。惠斯勒后来从威尼斯带回50件蚀刻版画、100件粉蜡笔画和七八幅绘画作品。

回英国。

其后数年，惠斯勒的艺术臻于成熟。1867年之后他开始为自己的作品加上乐曲题目。起初，他主要为人物习作和肖像画加上了这类题目，1870年后，他开始制作以“夜曲”(Nocturne)为题的风景画群——这些被视为他最大胆而独创的作品。同一时期，他获得几个重

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Freer Gallery of Art, Smithsonian Institute, Washington DC/The Bridgeman Art Library

Glasgow University Library

要的赞助者委托作画。其中最重要的是利物浦(Liverpool)出身的航运大亨佛烈德利克·李察·雷兰(Frederick Richard Leyland, 1831-1892年)。雷兰出身贫困,经努力奋斗才成为成功的企业家。他收购船运公司,也担任电话公司和爱迪生电工公司的重要董事。

惠斯勒在帮雷兰家人画肖像画的同时,也参与宅邸装潢计划。由于惠斯勒个性刚愎倔强,经常和赞助者之间发生意见冲突。雷兰家也无可避免地与惠斯勒因“孔雀间”(Peacock Room)的装潢而引发了冲突。那是雷兰家位于肯辛顿(Kensington)的豪宅餐厅。1876年夏天,惠斯勒趁主人不在时,擅自使用大量金箔描绘华丽、而且相当昂贵的《战斗孔雀图》。更让人语塞的是,惠斯勒未得主人允许,径自找来朋友和记者炫耀自己的作品。雷兰非常愤怒,只肯支付惠斯勒一半的酬劳,并且禁止惠斯勒再进家门。

和罗斯金的官司

翌年,惠斯勒又犯下更严重的错误。他和美术评论家约翰·罗斯金(John Ruskin)打起官司。原因是罗斯金看了惠斯勒的《夜曲》系列作品之一后,大肆批评说:“我不认为有人认同这无异是把颜料罐丢在观众脸上的作品值200吉尼(Guineas)的金币。”惠斯勒控告罗斯金毁谤名誉,但是他的雄辩并没有说动法官,最后官司虽然打赢了,赔偿金额却成为笑柄——只有一个法新(铜币)。

这场官司影响至大,惠斯勒不稳定的经济

▲ 前排左起第三位坐着的女性,是惠斯勒的妻子毕翠丝·戈德温,右起第三位站着的是惠斯勒。

▼ 位于伦敦西郊契斯威克墓园中的惠斯勒之墓。

Hulton Getty

状况更陷绝境,于1879年5月宣告破产。住宅、陶瓷收藏和许多作品被迫拍卖,他曾试图阻挠这个处置——将一部分作品托交友人或是自行毁损。不久以后,他应美术协会之邀制作蚀刻版画系列,于是启程前往威尼斯(Venice)。

惠斯勒这趟外国行的旅伴是他相爱数年的茉德·法兰克林(Maud Franklin),她虽为惠斯勒生养孩子,但两人始终没有结婚。而这段关系持续十多年后,惠斯勒移情毕翠丝·戈德温——化名“瑞克斯·伯尼”(Rix Birnie),并于1888年与她结婚。

惠斯勒的晚年因声誉鹊起而过得多彩多姿。1891年格拉斯哥市(Glasgow)首度以官方机构的立场购买惠斯勒的作品,为汤玛斯·卡莱尔(Thomas Carlyle)的肖像画支付1000吉尼的高价。同年,法国政府为卢森堡(Luxembourg)美术馆购买惠斯勒母亲的肖像画,几个月后,又获颁拿破仑勋章(Légion D'honneur)。他继续绘画,不断旅行,令人惊讶的是他还继续打官司,可是他的活力因生病而渐趋衰弱。1902年《早晨邮报》提前登出惠斯勒的讣闻,反而振奋了他的精神,还写了封诙谐的信给这家报社。不过,不到一年,惠斯勒便真的与世长辞了,葬在伦敦郊外的契斯威克墓园(Chiswick Cemetery)——他生前常常作画的泰晤士河堤附近。

抒情的和谐

LYRICAL HARMONIES

惠斯勒作品的色彩与风格，虽然能充分唤起各种感情的氛围，我们现在来看感觉很美，但在19世纪时却遭到激烈的批判。因为他那自由的描绘方式和偏离主题、强调色彩及形式的画风，正面抵触了一般认知的艺术规范。

惠斯勒无论是在生活或是艺术工作方面，从某种角度来看，都显得是一介孤高的人物。他虽然以自己身为美国人为傲，却又

选择在欧洲度过他漫长的画家生涯。在欧洲的时候，他总是在英国以及法国之间来来去去，但是并没有全面归属于某一个国家的

艺术传统。同样地，在绘画的大流派中，他的作品虽然与写实主义、印象主义、象征主义都有类似之处，但和这些流派的活动却

店前

惠斯勒相信，真正的艺术家能从最普通的情景中创造出优秀的作品。在详述艺术信条的《十点钟》演讲中，他鼓励画家找出“在所有条件下、所有时间里美的事物”。印证到其本身——他的确能在朴实无华的小店前面或普通的街道上挖掘出许多灵感。

他虽然以精确的、“建筑式”的方式来描绘那些景致，但仍不忘赋予作品神秘的气氛，在描绘都会的情景中总能表现出如《店前》（下）和《夜曲》作品群中同样的感觉。

他最精彩的作品，是19世纪80年代描绘“店前”的一系列优美作品群。画布的尺寸都非常小，画面焦点在店前的极小部份。其目的与《夜曲》一样，从具体的场所剥离出那个情景，只单纯地欣赏几种色调的和谐。这个意图在惠斯勒为作品加上了《橙之彩：点心店》和《蓝与橙色：点心店》这类题目时，更加明显。

Christie's Images, London

蚀刻版画

许多“解说者”认为惠斯勒的蚀刻版画作品最为精彩。的确，他拥有卓越的版画技术，在这一个领域里，惠斯勒的名声仅次于伦勃朗(Rembrandt)。当时，人们对他的绘画技巧多少持疑问的态度，但对他的蚀刻版画技法却推崇备至。

惠斯勒是在华盛顿的合众国沿岸测地测量所制图部任职的短短期间内，学得蚀刻版画的技巧，但真正燃起对蚀刻版画的热情，则是在他旅居法国之后。19世纪50年代的法国，重现对蚀刻版画的兴趣，引导的先驱是查尔斯·梅里翁(Charles Meryon, 1821-1868年)。他的影响在惠斯勒最早的主要版画系列《法国组画》(1858年)中可以看到。这件系列作品中的两幅，入选了1859年的沙龙展。

Seattle Art Museum/Corbis

惠斯勒借着精湛的蚀刻技术，制作无数不同题目的作品。刻画泰晤士河沿岸风景的有《黑狮码头》(上, 1859年)、《罗闸海斯》(左上, 1860年)、《水潭》(左, 1859年)等，都是他早期以自然主义(Naturalism)方式作画的典型。此外，他也能制作带有梦幻气氛的版画作品，最有名的是《无聊》(1863年)。

Hulton Getty

又都保持着距离。

在某一个程度上，这和惠斯勒不同于常人的生活经历有关系。他破格而出的独特画风，意味着他没有接受过正规的绘画训练，这也正是产生许多问题的根源。在惠斯勒的画家生涯中，绘制肖像画对他来说，是特别耗费精神的，但

这一项绘画技巧却是在一般美术学校中最基本，而且显得较为容易的一门课程。因此，他的作品不断地遭到批评家们的冷嘲热讽，他们普遍地认为在惠斯勒的作品中，粗略的印象就是他绘画技巧的贫乏。

惠斯勒或许是没有接受过正规的美

术教育，但是，他从艺术界的朋友身上也学习到相当多。惠斯勒停留在法国的时候，最初的崇拜对象是库尔贝。库尔贝本身就是一位颇受争论的写实主义绘画主导者。现今对比库尔贝与惠斯勒后期的画风发展，可以看得出来惠斯勒早期的油画作品和“泰晤士河”系列版画

夜曲

“夜曲”(Nocturne)——惠斯勒那唤起精力旺盛的夜的情景，无疑是他最具独创性及最具个性的系列作品。其中多半如《蓝与银色的夜曲：巴特西河面》(下)般，制作于19世纪70年代，描绘他在切尔西住家附近的泰晤士河流域景致。他早期的油彩和河川风景画中，有好几幅画都加上“夜曲”的题目，《灰色与金色的夜曲：下在切尔西的雪》(右，1876年)便是其中之一。这个题目本是惠斯勒的赞助者雷兰的提议，惠斯勒更是执着于音乐题目的唤起力，也满意这个题目可以引开观众对描绘的场所和主题的关注“借着‘夜曲’这个词，我可以只表现艺术的感觉，或许因此减弱了附加在作品上表面

Isabella Stewart Gardner Museum, Boston/Barney Burstein/Corbis

所使用的技巧，确实受到库尔贝相当大的影响，明显地可以感觉到这两位画家非常投缘。

不寻求意义的绘画——色与形

属于法国象征主义的画家们和惠斯勒的关系更为亲近，他们和惠斯勒并无不同，对于无以掌握的题材都显示出莫大的兴趣。这类题材通常会避开特定的事物，而用以能唤起气氛和情感的主题作为替代。一如惠斯勒，他们也非常喜欢将绘画比喻成音乐。惠斯勒和他们之间最主要的不同在于绘画的根本目的：象征主义的作品必定看得见精神性和形而上的特质，但是惠斯勒的作品中却完全没有这些特质。尽管是如此，惠斯勒终其一生都和象征主义画家们维持着亲

密的友情。

当惠斯勒搬到巴黎后不久，便在偶然中认识了画家芳丁—拉杜，而他正是一连串“音乐式绘画”的作者。在后来将惠斯勒《十点钟》这一篇演讲翻译成法语的，也是象征主义运动领导人之一的诗人马拉梅(Stephane Mallarme, 1842-1898年)。

与印象派的关系

惠斯勒和印象派画家们的关系也相当亲密，但是绝对未曾袭用他们的创作意图和作画技巧，反之，却可能是惠斯勒的作品为他们带来某种程度的影响。在莫奈(Claude Monet, 1840-1926年)的作品中就可看到惠斯勒的画作《夜曲》所带来的影响。然而，惠斯勒真正和莫

Fogg Art Museum, Harvard University, Cambridge MA/The Bridgeman Art Library

故事的趣味。总之，‘夜曲’最重要的是在线、形与色的组合上”。

惠斯勒不时在泰晤士河上泛舟，以选择入画的风景，但在河上写生很困难，因此他全靠记忆来画画。如同朋友所说“惠斯勒把各种细部转变成一个旋律，刻在记忆里，达到能够默诵的地步后，回到画室就立即下笔，不到一小时便可以完成作品的主要部分”。

奈相遇，则是在1885年以后的事了。德加(Edgar Degas, 1834-1917年)在当时也模仿了许多幅惠斯勒的画作，并极端地推崇惠斯勒的蚀刻版画。德加还曾经对朋友说：“一开始，惠斯勒、芳丁和我就都朝着同样的一个方向。”

脱离象征意象

惠斯勒在英国的时候，交友颇广，有相当多的朋友都是来自于“拉斐尔前派社”；当惠斯勒搬到切尔西地区的泰晤士河畔之后，他和罗塞蒂更因为住的邻近而往来密切。他们同时都有收集日本美术工艺品的嗜好，惠斯勒有一段时期受到罗塞蒂强烈的影响。实际上，对于绘画知识不够充分的人，或许会轻易地认定他那划时代的作品——《第一号白色交响曲：白衣少女》——在风格上是类似“拉斐尔前派社”的作品。的确，

在作品中显眼的百合花、少女脚边折落的花蕾、兽头等都传达出象征意念与意在言外的特质，而这种象征性的主题正是“拉斐尔前派”画家们的最爱。因此惠斯勒在他后来的作品中，便刻意的抹去这种象征性。

1865年惠斯勒认识了装饰画家摩尔，他们一见如故。摩尔的主要创意来自于希腊雕刻，说得更严谨些，即是大

英博物馆所收藏的“埃尔金大理石雕塑群”（19世纪初、埃尔金爵士从希腊带回，公元前5世纪的巴特农神殿大理石雕刻群）。然而摩尔并没有特意的研习回归传统的新古典主义(Neoclassicism)，反而画出许多“无主题”的画作。其中有一幅年轻女子穿着宽松的古代衣裳，慵懒地躺在长椅上的作品，这些画面通常没有蕴含特别的意义，而目的只是在于色彩和形式的装饰搭配，这件作品为惠斯勒带来了意想不到的创意点子。

有数年之久，惠斯勒与摩尔在绘画创作上互相影响着对方。这个影响在惠斯勒的《第3号白色交响曲》和《六个计划》组画里特别显著。惠斯勒和摩尔都位居唯美主义运动的主导人物，但是，惠斯勒比摩尔扮演着更重要的一个角色——虽然这是个艰辛的经验。在惠斯勒和罗斯金的官司纪录中，惠斯勒努力地法官说明他的创作意图，叙述犹如这个运动的声明。这个艺术意图在他1885年发表的《十点钟》演讲中阐述得更加详尽。

Musée d'Orsay, Paris/The Bridgeman Art Library/Peter Willi

肖像画

惠斯勒在1862年画下《第1号白色交响曲：白衣少女》(右)，但刺激起他对肖像画的兴趣是在1866年和1868年间，南肯辛顿(South Kensington)美术馆以肖像画为主题所举办的三大展览会。在那里，惠斯勒见识到昔日巨匠的作品，这对他的肖像画如《灰色和黑色的组合：艺术家的母亲》(左上，1871年)有强烈的影响。虽然他称呼这些作品为“组合”或“和谐”，强调近代的性格，但是那层影响仍然非常明显。为惠斯勒担任模特儿、摆姿势，大概是件相当辛苦的工作。他经常再三要求模特儿摆姿势供他作画，而当顾客知道作品延迟完成的原因在于服饰、家具等细微末节时，无不感到焦虑。在画《灰色与黑色的组合：汤玛斯·卡莱尔》(左下，1872-1873年)期间，当模特儿发觉“惠斯勒在意的好像只是外套的完美剪裁，脸部几乎毫无作用”时，他早已经画了好几个月了。

National Gallery of Art, Washington DC/Francis G Mayer/Corbis

Glasgow Art Gallery and Museum

粉蜡笔画

在绘画经历中，惠斯勒轮流使用不同的画材。除油彩和蚀刻版画外，他也画了不少石版画、水彩和粉蜡笔画。而最能发挥他色彩天分的是粉蜡笔画。他涉猎的主题十分广泛，最出色的是《暴风雨——日落》（左，1880年），这幅作品在粗糙的褐色纸面上用黑蜡笔勾出概略的轮廓再上色，是1879年到1880年，他旅居威尼斯期间所作。在印象派式的风景作品《近崖的海边人物》（下右），人物以极淡的粉蜡笔笔触显示，但到了人物

画习作《紫之彩》（下左，1885/86年）时，改以较强的笔触描绘。1881年，美术协会为惠斯勒举行威尼斯粉蜡笔画作品展，因展览大受欢迎，而促生了“美国粉蜡笔画家协会”。

Isabella Stewart Gardner Museum, Boston/The Bridgeman Art Library

Christie's Images, London/The Bridgeman Art Library

献给美的意识的画面

或许，惠斯勒使用画框的方式最容易说明他的意图。他是最早把画框当作画面的延长及在画框上作画的画家之一。此外，他也采取以表像——样式化的蝴蝶代替签名，这种空前的作法纯

粹是基于美的意识。他早期作品的画布上仍是有名字、作画年份和题目，但是，不久他就开始觉得这是一种干扰。于是改用绘画式图案标记代替签名，他认为这种方式可以完全融入作品的整体设计里。蝴蝶图案虽然在一些作品中非常显眼，例如在《汤玛斯·卡莱尔的画像》

诉诸直接感觉的表现

惠斯勒对于自己的作品，尽量的避免使用“绘画”这样一个名词，而是以音乐用语或是“我想解决的问题”的说法来做为替代，使用这样的说法使得惠斯勒画作的重点，不在于正确重现现实的世界，而是意图给予观众“样式和主

题实质上是相同”的印象。他综合这样的一个观念，留下著名的声明如下“绘画必须远离一切博得喝彩的策略；绘画应该独立，应该诉诸于眼、耳的艺术感觉，不能和与此完全无关的诸多感情，例如信仰、怜悯、爱情、爱国心等混为一谈”。

里；但一般来说在其它作品中都能完美地融入画面里。其中最值得瞩目的是在《蓝与金色的夜曲：巴特西旧桥》中，那个标记并不在画布上，而是巧妙地纳入画框的图案中。

同样地，拟定题目的方式也透露了惠斯乐的另一个旨趣。暂且不提和音乐

的关系，他色彩的配合总是比实际的主题优先，这点很值得注意。例如，他母亲画像的题目是《灰与黑色的组合：艺术家的母亲》。惠斯勒曾就这点说明如下：“我母亲的画像是我本身所关心的事物，但是世人对此有兴趣吗？我该强迫别人关心吗？”有一次，一位朋友对

惠斯勒喊道：“真难以相信你有母亲！”，惠斯勒又展现了他艺术的优先顺序，眼神晶亮慧黠地回答说：“我当然有母亲，而且是非常美丽但小巧精致的颜料块，真的！”

Fitzwilliam Museum, University of Cambridge UK/The Bridgeman Art Library

日本风格

和同时代的许多人一样，惠斯勒也迷上当时传入西欧的日本艺术作品。巴黎自19世纪50年代开始，引进日本的浮世绘，人们在“中国之门”之类的店里可以买到各式各样的东洋货。1862年伦敦万国博览会盛大展出日本的美术工艺品以后，伦敦也开始流行日本风。这种文化接触的结果，是“Japonisme”这个法语单词的出现，这个单词主要用来形容受到日本影响的艺术。

惠斯勒花费很长的时间来消化、吸收东洋美术。具有日本趣味倾向的惠斯勒在早期作品中所表现的，是从西欧的形式中抽出自己的珍藏并表现在夸张的异国风物画中。19世纪60年代后期，他画了聚集各种事物的奇妙情景的作品，例如在《海、岸边和人物》（上）、以及《六个计划》中的《蓝与粉红的交响曲》（右，1868年）。在这些作品中，他以狂风吹袭的海岸为背景，而身穿日本式服装、拿着日本伞和扇子的人物群，犹如古希腊建筑的带状装饰并列着。但另一方面，能巧妙地混合日本浮世绘样式和完全英国式主题的作品，在《夜曲》系列作品中仅有少数。

Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washinton DC/The Bridgeman Art Library