

环球艺术家视点系列
Édouard Vuillard

【法国】

维亚尔

edouard

 吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

维亚尔/张晓叶编. —长春:吉林美术出版社,2006.7

(环球艺术家视点系列)

ISBN 7-5386-2045-1

I. 维... II. 张... III. 绘画—作品综合集—法国—近代 IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第051495号

环球艺术家视点系列

Édouard Vuillard

【法国】

维亚尔

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 晓欧

前言撰文/杜曦云

责任编辑/尤雷

装帧设计/晓蒙

技术编辑/赵岫山 郭秋来

发行/吉林美术出版社图书经理部

制版/吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/恒美印务(番禺南沙)有限公司

出版日期/2006年7月第1版第1次印刷

开本/889×1194mm 1/16

印张/6

印数/1—3500册

书号/ISBN 7-5386-2045-1/J·1723

定价/42.00元

E. Vullard

Erullar

环球艺术家视点系列
Édouard Vuillard

【法国】

维亚尔

Édouard Vuillard

 吉林美术出版社

和谐色彩的大师——爱德华·维亚尔

维亚尔在法国莫维里—弗朗斯维里的沙滩上 1907年

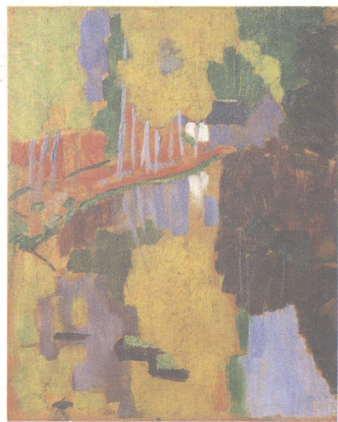
爱德华·维亚尔 (Édouard Vuillard, 1868 - 1940) 生于法国普罗旺斯的一个小镇——古依索 (Cuiseaux)。维亚尔的家族与服装业颇有渊源, 他的舅父曾是纺织品设计师, 1877年举家迁居巴黎后, 他的母亲也曾在自家公寓开设裁缝店, 家里到处是印着各种图案的布料, 五色缤纷、花样繁多的色彩和图案既构成了他视觉经验的重要组成部分, 也为他后来的创作提供了灵感。

1885年, 维亚尔进入巴黎公立贡德尔绥中学读书, 在这所一流的中学里, 维亚尔接受了良好的教育, 并与莫里斯·德尼 (Maurice Denis)、卡·依·卢塞尔 (Kerr-Xavier Roussel) 等人结为好友。在这些热爱艺术的朋友的影响下, 维亚尔1886年进入巴黎美术学院, 在名重一时的学院派画家热罗姆 (Jean Léon Gérôme) 的指导下学习绘画。重视再现技术训练的巴黎美术学院是当时官方文化的样板, 守旧而压抑, 阻止任何创

造性的新思想的生发。而成立于1860年的朱利安美术学院 (Académie Julian) 的学术氛围则相对自由, 远离学院派教条, 成为新生艺术的策源地之一, 很多对现代艺术影响深远的大师都曾在此受教, 如亨利·马蒂斯 (Henri Matisse)、马塞尔·杜尚 (Marcel Duchamp) 等。1888年, 不愿再受巴黎美术学院教条束缚的维亚尔转入朱利安美术学院。在此, 他与众多志同道合的好友 (高更的联系) 塞律西埃, 与他共用画室的勃纳尔, 成为他妻弟的卢塞尔以及瓦拉东、马约尔、德尼等) 深入探讨和切磋, 并加入了纳比画派。

纳比画派成立于1888年12月, 以塞律西埃为发起人, 主要成员都是朱利安美术学院的学生。先后参加这一画派的有: 德尼、伊伯尔、朗松、毕奥、卢塞尔、维亚尔、勃纳尔、劳特累克、马约尔、瓦拉东等。高度简化的形体、强烈单纯的色彩、随意分割的空间、自由运用的光线、摆脱再现式线条与色彩的象征性抽象, 这些就是高更于1888年住在阿旺桥时所发现, 并于同年10月在阿尔, 然后又在1889年至1890年再次在布列塔尼、阿旺桥、布尔都加以补充的主要信条。1893年11月4日, 高更在迪朗·卢埃尔画廊举行了他的《塔希提人》画展, 结果是彻底失败。不过, 如果说他在物质上的收获是零, 但他新颖、神秘、野蛮的绘画却使维亚尔、勃纳尔和其他纳比派画家欢欣鼓舞。他们在塞律西埃的影响下, 推崇高更的画风, 追求有表现力的色彩和富于节奏感的造型, 以体现一种神秘的观念。纳比 (Nabis) 一词, 是诗人亨利·卡扎利斯从希伯来语中采用过来的, 原意为“先知”、“预言”, 取此名称旨在表明革新绘画, 否定一切学院派教条的信念以及创作思想同宗教、神祇的密切联系。纳比画派的活动大约持续了10年, 举行了17次展览。

在埃克里的塞尚、在阿尔的凡·高和在阿旺桥的高更都知道绘画语言中蕴含着巨大而尚不为人所知的力量。凡·高写道“色彩本身就表达某种东西”; 高更也清楚地知悉色彩能传递神秘信息的

塞律西埃《护符》 1888年

餐桌旁的维亚尔 1908年

功能；塞尚则以他农夫般的粗砺意志和若愚的大智条分缕析地冷静发掘和勘探了色彩和形体、空间和自身的构成性力量。塞尚、高更和凡·高成为20世纪之后世所公认的开启现代艺术的拓荒者，但在他们活着或死后的一段时间一直都影响有限。这些开宗立派的大师思想正是经由“先知先觉”的纳比画派而得到继承和播撒，最终汇成20世纪汹涌的现代艺术巨流。

以1888年9月塞律西埃在布列塔尼受高更的启示在雪茄烟盒上画出《护符》为发端，以1900年德尼创作《向塞尚致敬》为终结，作为一个团体的纳比画派综合性地探讨、阐述和支持了高更、塞尚、修拉、雷东的艺术和理论。纳比派画家大都长于思辨并善于娴熟地运用语言表达其纲领“我们……来自朱利安美术学院的反叛者”；“同情一切貌似新颖奇特、标新立异的人们，因为他们不仅荡涤学院派的教条，更重要的是，他们还荡涤浪漫或逼真的自然主义”；“艺术不再是我们记录下来的视觉感受，不再是一张大自然的图片了。不管这张照片多么精美细致，它终究不是艺术。艺术是我们想象力的不时之需……”。他们声称“艺术乃是艺术家

把自然转化为个人的审美隐喻，也是一种视觉符号，要熔艺术家的智慧、想象、抒情和神秘于一炉”。依此逻辑，他们反对同时代的印象派是情理之必然。他们认为印象派只是以“视觉的写实”代替了讨厌的“再现的写实”，“印象主义者的艺术目标与文艺复兴时期发现和建立的传统并无二致，他们也想把自然画成看见的样子。他们和保守派艺术家的争论在艺术目标方面少，在达到艺术目标的手段方面多”，“绘画的目的就是通过把理想转变成特殊的艺术语言来表达理念”。而1890年8月，德尼发表在《艺术与评论》上的《新传统主义解说》写道“记住，一幅画在成为一匹战马、一个裸女或一件轶事之前，实际上是用各种色彩按一定秩序覆盖的一个平面”。他更明晰地揭示出艺术创作的方法论：艺术需要经过两次再调整以达到对自然的主观重构，“依据一种纯美学和装饰趣味的设想以及一些着色与构图原则进行的客观变形，使画家本人的感受进入绘画表现之中的主观变形。”

作为纳比派中成就最高的画家，维亚尔和挚友勃纳尔对现代绘画的理念是一致的，他们都未全盘否定印象派的“视觉写实”。维亚尔作品的面貌较少有高更的影子，但他认为印象派的色彩和表现技术是完全可以借鉴的。他更倾心于莫奈，尤其是莫奈晚年流光溢彩的《睡莲》。他也把德加和雷诺阿的表现技巧结合起来，融入自己的创作。在维亚尔的早期作品中，他自称“亲密主义”，运用装饰性的碎点和

德尼《向塞尚致敬》 1900年

维亚尔的日记 1890年

印象主义的笔触，直接地接近和表现对象。1888年前后，他画的小幅静物和肖像画还明显有夏尔丹和柯罗的余荫，但1890年前后投身于纳比派的运动中后，他的画风发生了明显变化。他尽情地尝试各种新手法和风格，并借鉴高更和日本浮世绘的画风，力图使作品具有象征、神秘的境界，单纯而强烈的色彩块面构成了画面。这段时期他最有代表性的作品就是1892年的《自画像》，在这幅画中，他以写实的头像轮廓为基底，从光影的角度运用概括的色块和柠檬黄、粉红、橘黄等高纯度的色彩形成画面主调，给人以强烈的视觉冲击。经过短期的野兽主义式“冲浪”，他感觉这种画风与他平实沉静的性格并不和谐，于是便重新确认和回归到自己发自内心所深爱的祥和闲适的画风。

维亚尔绘画的题材大都来自自己身边，他充满深情而兴味盎然地描绘着家人、朋友、画室、起居室以及公园、街道、剧院等场所，从而博得“家庭风俗画家”的雅号。丰富无比的世界不是缺乏美，而是缺乏发现美的敏锐目光。他总是选择这些让他真正为之激动的日常平凡场景，每一个熟视无睹的角落、每一件平淡无奇的琐事都可能唤起他的激情，都在他满怀爱意的凝视下成为俯拾即是创作题材。同其他成熟的艺术家一样，他和勃纳尔都在艺术探索中发展出各自独特的处理画面手法，透露出对艺术的深刻洞察力。最为显著的是，他们都在研究日本浮世绘以及印象派大师的作品后，发展出一种偏离中心、均衡的古典绘画风格，看似漫不经心的构图，却有助于他们自由、深入地捕捉日常生活中的题材，从小题材中发掘出大境界。可以看出，他们实际上继承和深化了发端于印象派的“主题日常化”的理念。

维亚尔最擅长从贫乏中找到丰富，题材越是平凡，他就越有兴趣去发掘深埋其中的内涵。这不仅是因为其敏锐的眼睛和心灵，还因为他画的是自己有深切体会的生活，同时依靠自己内心所知悉而长久铭记的回忆——某种“过去的现实”。他喜欢以自己最亲近和熟悉的人及场景入画，而无论是始终远离模特儿的肖像画，还是静物和装饰画，“视觉记忆”都起着重要的作用。因此，这些“小场景”绘画成为他最令人感动的作品。而当他在中后期承接订件去营造上流社会的豪华场景时，尽管投入了相当大的精力，但因缺乏深切体会及与他的气质相悖，所以并不够精彩。

维亚尔的典型风格是：用人和物的外轮廓为依据来分割画面，在各个不同形状和大小的平面内绘以他特有的雅致而丰富的色彩，形成平面装饰性画面和写实物象的“糅合”。所以，他的作品有“绘画挂毯”之美誉。他尽情地尝试探求各种色彩效果，色域非常宽

窗边的维亚尔 约1935-1940年

维亚尔和他的姐姐玛瑞 1899年

广，而不论何种纯度的色调，他总能以他深厚的色彩修养赋予其极高的境界。他喜欢用汽油调色，画在灰色的纸板上，而他最为人称道的是对微妙色阶的控制力。他可以把色阶的差别减弱到几近消弭的地步，但又经过魔术般地调整而使这些微小差异如珠光般神秘而越显其珍贵。先天禀赋以及现代主义的滋养，使他对装饰因素极其敏感，他在各个平面内自由地采取平涂、点彩以及印象主义的笔法，显露出法兰西人特有的敏锐、细腻和灵动。

在维亚尔的绘画作品中，梦境、回忆与现实交织，朴实、平和、宁静的画面赋予了平和而富足的中产阶级生活以优雅的光晕，也因此，他被誉为是现代的维米尔。评论家奥利埃精彩地概括他：“一位罕见的色彩天才，充满了睿智与机敏的个性；易于沟通的诗人，却又带着些许矛盾的特征；既有圆润的情感，又有内在的温柔。”温和、沉静、内敛、谦逊的他一生平稳而顺利。1891年，他就成功地举办了首次个人画展；1892年，他的第一批装饰性绘画就为世人所重；1899年，由画商沃拉尔为他出版的彩色石版画集《室内风情》出版后，他更知名于世并订单日多；1908年，他成为保罗·郎松学院的教授；1912年，他开始为香榭丽舍剧院、夏约宫和日内瓦国际联盟大厅设计装饰壁画；1937年当选为法兰西学院院士后，他的声望和事业更达

到了顶峰。

维亚尔从他艺术生涯的开始，总是认为自己的作品远未达到“完美”的境地，所以他总是拒绝那些热心的观众和艺术爱好者们劝他举办或参加展览的建议，很少参与抛头露面的公共活动，直到去世前两年，才在法国装饰艺术馆举办第二次个人画展。多年来讷于言而敏于行的他更在遗嘱中要求自己的日记必须在1990年后才能公开发表。

深居简出的维亚尔终身未婚，一直陪伴着孀居的母亲。1940年，德军攻入法国，他不得不逃离心爱的巴黎拉瓦利埃尔区，同年6月21日，在因高更而不朽的布列塔尼溘然长逝。

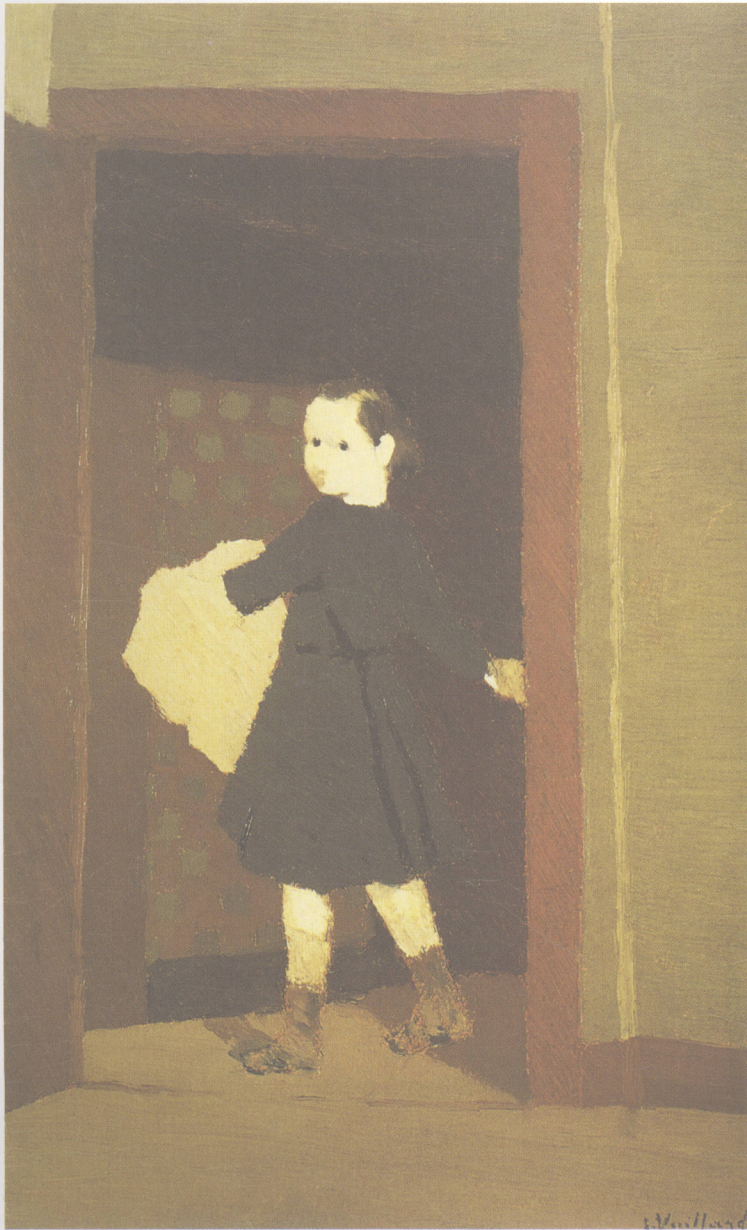
今天，他几乎一生都生活于其周围的蒙马特文蒂米小广场被命名为维亚尔广场。法国艺术史家弗朗卡斯泰尔平静地谈到维亚尔：“画了大量装饰性绘画，如今虽然有些被人忘怀，但总有一日可以毫不含糊地代表法国1900年代的艺术风格。”

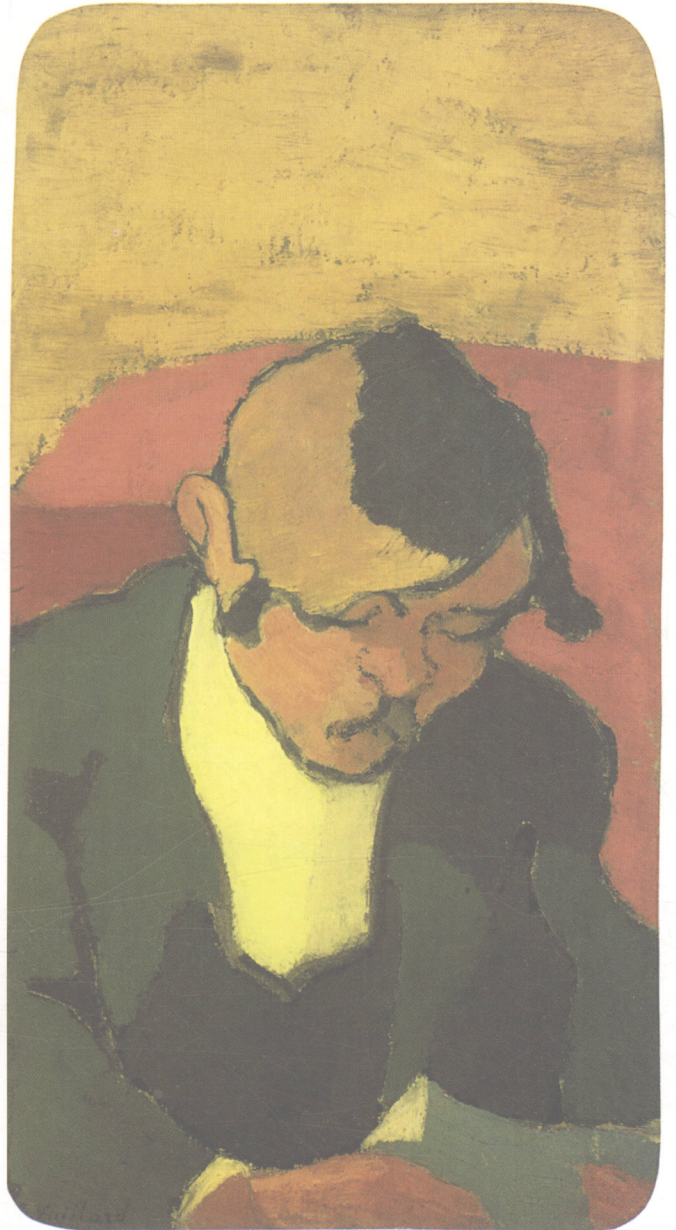
画家的母亲 1908年

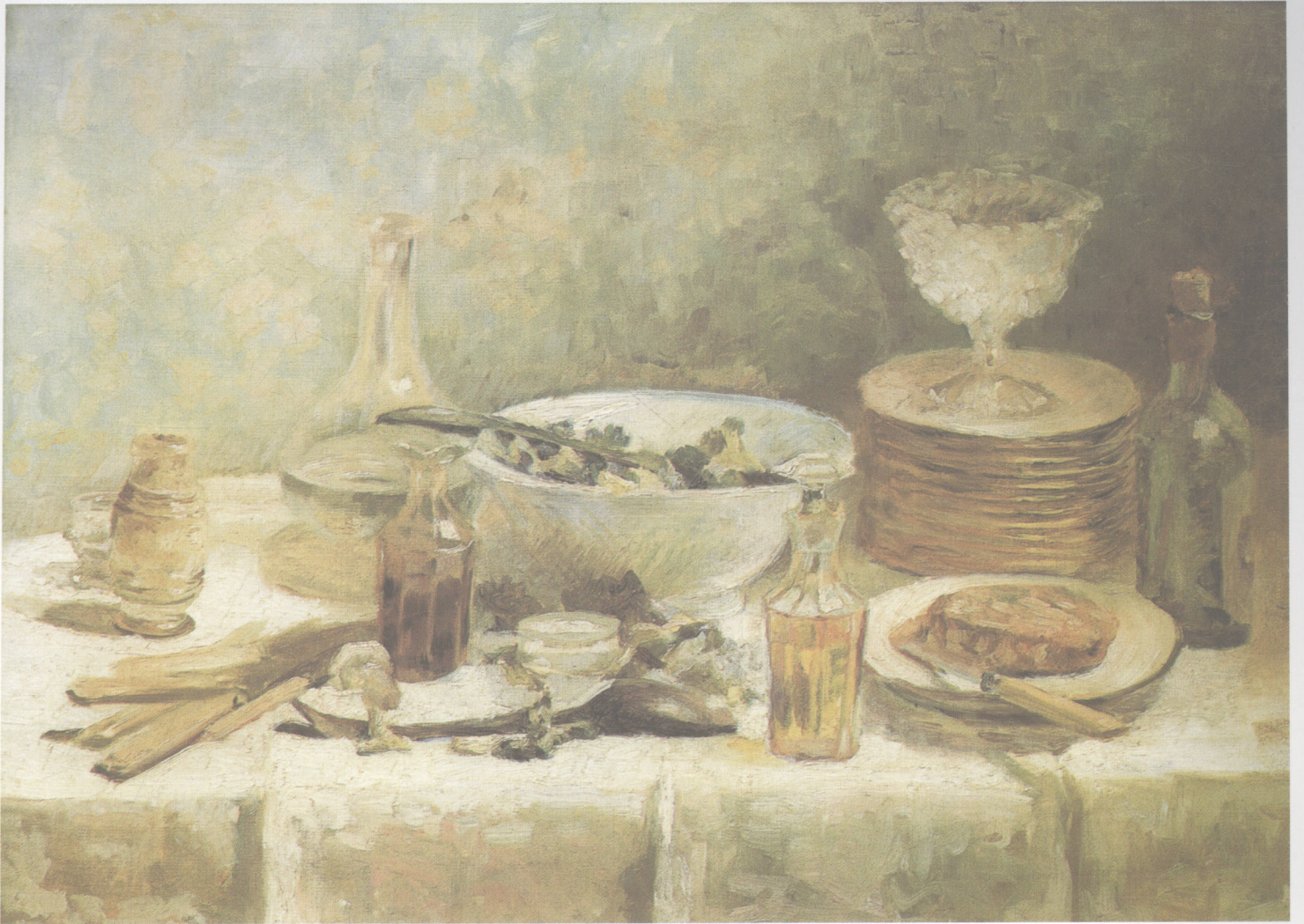
自画像 约1890年 纸板 油彩 36 × 28 cm

小男孩 1891-1892年 木板 油彩 40 × 26 cm

阅读的男人 约1890年 木板 油彩 35 × 19 cm

静物 1887-1888年 画布 油彩 46 × 65 cm

缝纫女工 1890年 画布 油彩 47.5 × 57.5 cm

红色背景中的母女 约1891年 木板 油彩 18 × 18 cm

裸女 1891年 纸板 油彩 29 × 22.5 cm

吻 约1891年 木板 油彩 23 × 16.5 cm

