

外国名家精品集

印象主义

娜塔莉亚·布罗茨卡娅

刘乐 张晨 译

人民美术出版社

外国名家精品集

印象主义

娜塔莉亚·布罗茨卡娅

刘乐 张晨 译

人民艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国名家精品集. 印象主义 后印象主义 /
(俄罗斯) 布罗茨卡娅撰文. -- 北京: 人民美术出版社,
2013.10
ISBN 978-7-102-06571-7

I. ①外…… II. ①布…… III. ①油画-作品集-西方国家-近现代②素描-作品集-西方国家-近现代 IV.
①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第251977号

Author: Nathalia Brodskaja
Translated by: Rebecca Brimacombe and Richard Swanson

Layout:
Baseline Co. Ltd
61A-63A Vo Van Tan Street
4th Floor
District 3, Ho Chi Minh City
Vietnam

© 2007 Confidential Concepts, Worldwide, USA
© 2007 Parkstone Press International, New York, USA
Image Bar www.image-bar.com

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyright on the works reproduced lies with the respective photographers. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

外国名家精品集

印象主义 后印象主义 (全二册)

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部: 010-56692181 010-56692190
邮购部: 010-65229381

撰 文 娜塔莉亚·布罗茨卡娅

翻 译 刘 乐 张 晨

责任编辑 日 高 张 侠

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制 版 影天印业有限公司

印 刷 深圳市兴海洋印刷实业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2014年1月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8 印张 64

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-06571-7

定价: 580.00元 (全二册)

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

外国名家精品集

印象主义

人民美術出版社

外国名家精品集

印象主义

娜塔莉亚·布罗茨卡娅

刘乐 张晨 译

人民艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国名家精品集. 印象主义 后印象主义 /
(俄罗斯) 布罗茨卡娅撰文. -- 北京: 人民美术出版社,
2013.10
ISBN 978-7-102-06571-7

I. ①外…… II. ①布…… III. ①油画-作品集-西方国家-近现代 ②素描-作品集-西方国家-近现代 IV.
①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第251977号

Author: Nathalia Brodskaja
Translated by: Rebecca Brimacombe and Richard Swanson

Layout:
Baseline Co. Ltd
61A-63A Vo Van Tan Street
4th Floor
District 3, Ho Chi Minh City
Vietnam

© 2007 Confidential Concepts, Worldwide, USA
© 2007 Parkstone Press International, New York, USA
Image Bar www.image-bar.com

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyright on the works reproduced lies with the respective photographers. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

外国名家精品集

印象主义 后印象主义 (全二册)

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 010-56692181 010-56692190

邮购部: 010-65229381

撰 文 娜塔莉亚·布罗茨卡娅

翻 译 刘 乐 张 晨

责任编辑 日 高 张 侠

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制 版 影天印业有限公司

印 刷 深圳市兴海洋印刷实业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2014年1月第1版 第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8 印张 64

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-06571-7

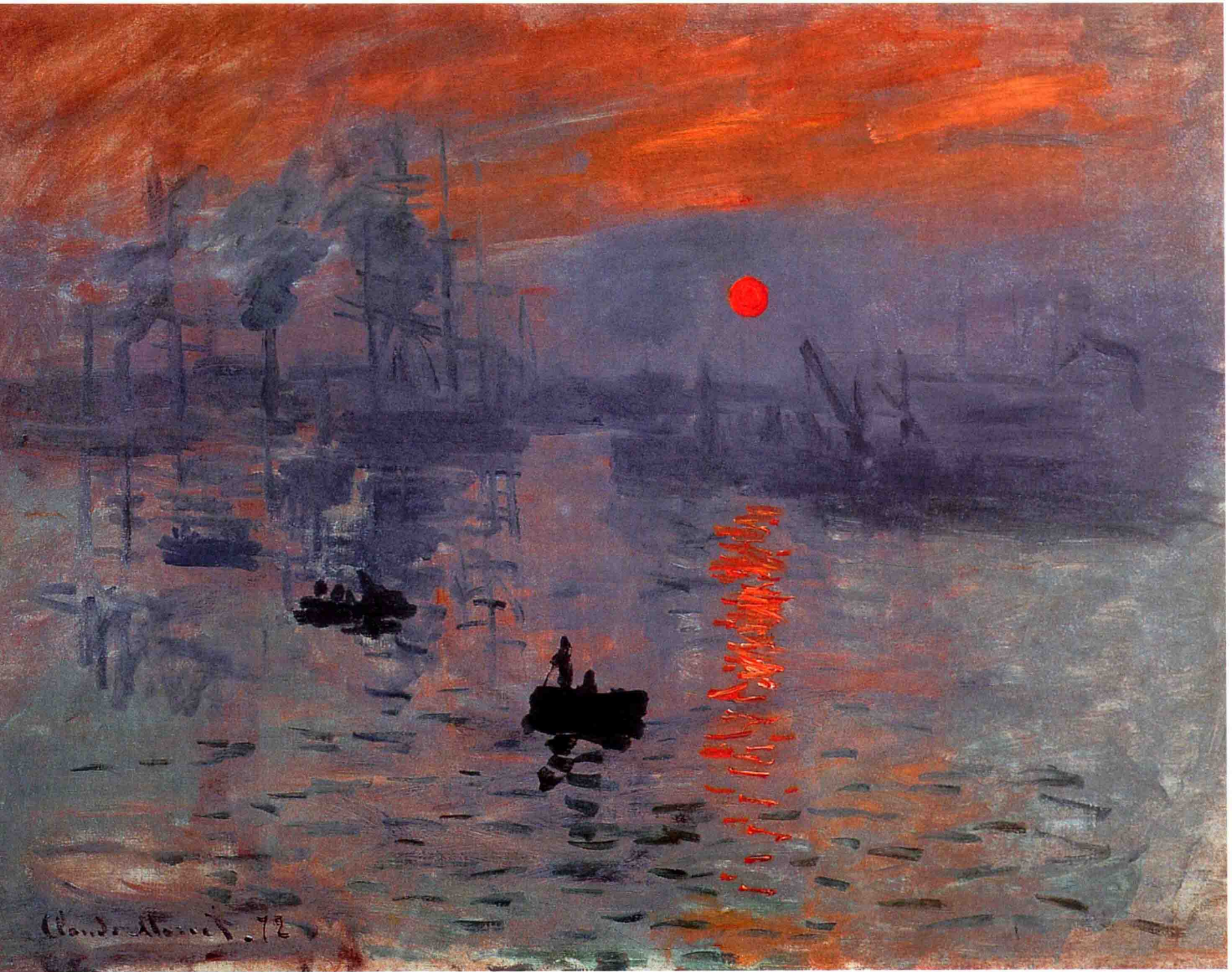
定价: 580.00元 (全二册)

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

目录

前言	6
印象主义与学院绘画	8
先驱	14
首次印象主义展览	22
爱德华·马奈 (1832—1883 年)	32
克洛德·莫奈 (1840—1926 年)	86
皮埃尔 - 奥古斯特·雷诺阿 (1841—1919 年)	126
阿尔弗雷德·西斯莱 (1839—1899 年)	170
卡米耶·毕沙罗 (1830—1903 年)	184
埃德加·德加 (1834—1917 年)	206
贝尔特·摩里索 (1841—1895 年)	234
艺术家索引	254

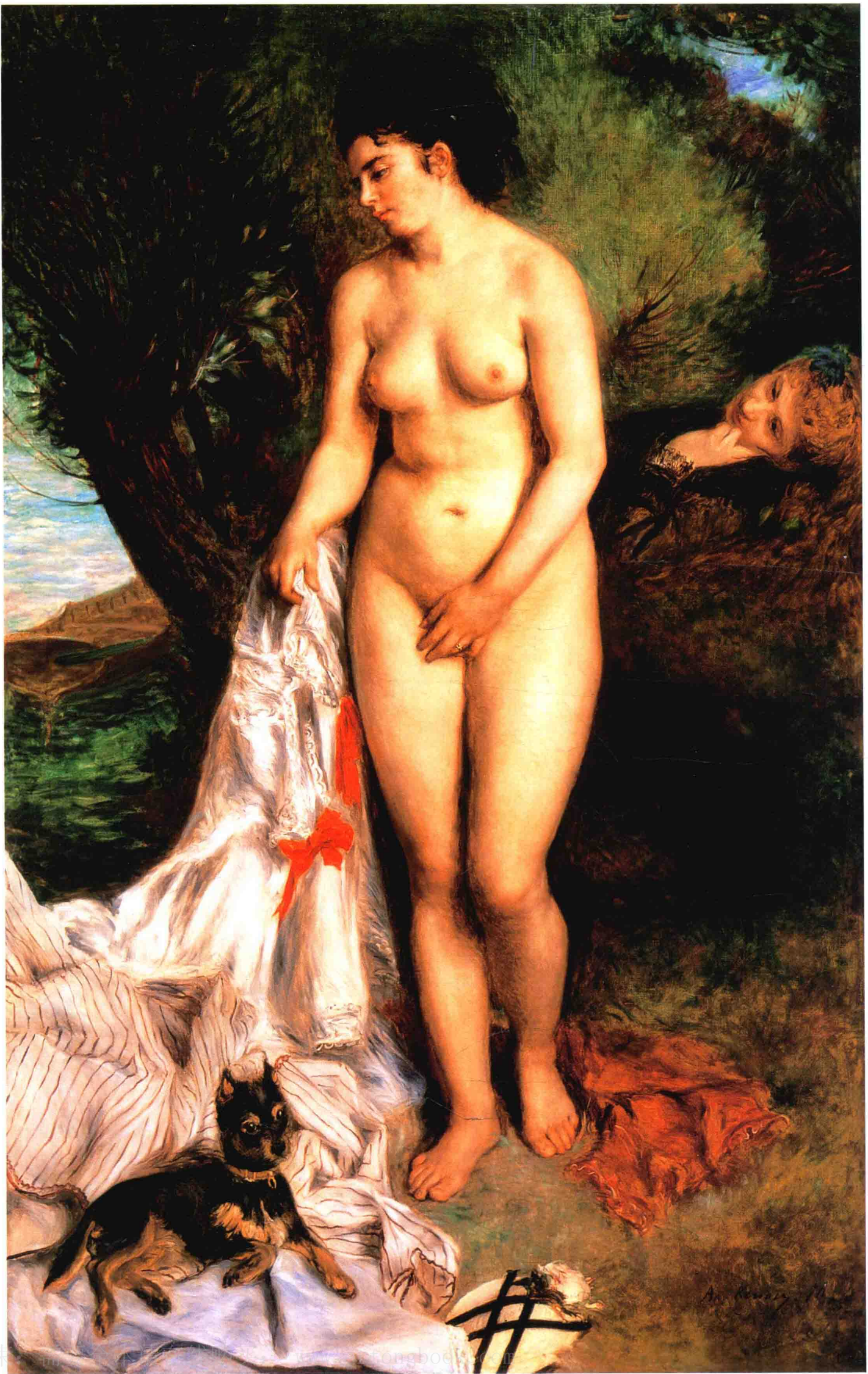
前言

《印象·日出》（6页）是莫奈展于1874年首届印象主义展览上的一件作品，这件作品的名字很有预见性，不然他们就要称自己为“画家、雕塑家与雕刻家无名艺术家协会”了。莫奈为准备这次展览，专门前往儿时故乡勒阿弗尔进行写生，并最终选中此幅勒阿弗尔的最美风景来参展。画家雷诺阿的弟弟埃德蒙·雷诺阿（Edmond Renior）是一名报刊记者，也是展览目录的编纂者。他批评莫奈画作的名字千篇一律，没能想出什么比“勒阿弗尔风景”更有趣的题目。在这些勒阿弗尔的风景中，有一幅在帆布上描绘了清晨变幻的蓝色雾气，游艇在其中似乎化作幽灵，还有小船划过水面，留下黑色剪影。而在地平线之上，则是一轮扁平的、橘红的太阳，初升的日头带给大海一层橘色的轮廓。与其说这幅画是一件作品，不如说它更像是速写的习作、用了油彩的信手素描——还有什么更好的方法能用来捕捉这海天之间转瞬即逝的一刻？“勒阿弗尔风景”显然不能概括这幅特别的画作，因为你并不能在画里看到勒阿弗尔的特征。“写上‘印象’吧，”莫奈对埃德蒙·雷诺阿说，而就在那时，印象主义的故事开启了。

在1874年8月25日，批评家路易·勒罗伊在《欢庆日》（*Charivari*）杂志上发表了一篇讽刺文章，记述了一个专业艺术家对于这次展览的观感。他写道，当专业艺术家走过这一件件的作品时，就要变疯了。他被毕沙罗的画面所迷惑，那张农田的作品就像不小心把调色板扣到了脏兮兮的画布上。当看到莫奈一幅名叫《卡布辛大道》（*Boulevard des Capucines*）的作品时，他被吓得无言以对。的确，在勒罗伊的文章中，是莫奈的画将这位学院派艺术家逼到了绝境。他停在这些“勒阿弗尔的风景”面前，问这个《印象·日出》到底画的是什么？“真的是印象！”学院派嘟囔着，“我也这样跟自己说，因为它确实让我印象深刻，画里肯定有某种印象……而且技法多么自由和轻松！”这时他开始在作品前跳起舞来，嘴里叫嚷着：“嘿哈！我是能活动的印象，我是复仇的调色刀。”（*Charivari*, 25 April 1874）勒罗伊把他的这篇文章叫做《印象主义的展览》。他用典型的法式修辞，从画作的题目中敏锐地提取到这一新词汇，而这个词却是如此贴切，注定在艺术史中留下隽永的一笔。

1880年，莫奈在回答一个记者提问时说道：“我才是想出这个词的人，或者至少是通过展览一幅画作，为那些《费加罗报》（*Le Figaro*）的记者提供写中伤文章机会的人。正如你所指，它很受欢迎。”（Lionello Venturi, *Les Archives de l'impressionnisme*, Paris, Durand-Ruel, 1939, vol. 2, p. 340）

克洛德·莫奈
印象·日出，1873年
布面油画，48cm×63cm
马蒙坦美术馆，巴黎

印象主义与学院绘画

在19世纪60年代初期，一群年轻人组成了一个艺术团体，这便是印象主义的前身。其中有克洛德·莫奈，勒阿弗尔一个商店老板的儿子；弗雷德里克·巴齐耶（Frédéric Bazille），蒙彼利埃一个富裕家庭的儿子；阿尔弗雷德·西斯莱，一个住在法国的英国家庭的儿子；还有皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿，一个巴黎裁缝的

儿子。他们都来到夏尔·格莱尔（Charles Gleyre）的独立画室学画，在他们眼中，这位格莱尔老师是唯一一位真正的新古典画家。

当遇到这些未来的印象主义画家们时，格莱尔正好60岁。他生于瑞士的莱芒湖畔，童年时期便一直生活在法国。从巴黎高等美术学院毕业后的6年，格莱尔在意大利度过。在巴黎沙龙取得的成功为他带来了名誉，使他谋到了一份在著名沙龙画家伊波利特·德拉罗什（Hippolyte Delaroche）画室教学的工作。格莱尔的画作取材自圣经与古代神话主题，以古典的手法绘制大尺幅的布面油画。他画的裸女形象，可与安格尔（Dominique Ingres）的伟大作品相媲美。在格莱尔的独立画室中，他采用传统的新古典技法训练学生，但他的训练比巴黎高等美术学院的官方要求相对自由。

关于未来的印象主义画家们求学于格莱尔最好的资料来源，莫过于雷诺阿与他儿子的对话，也就是后来著名的电影人让·雷诺阿（Jean Renoir）老雷诺阿将他的这位老师描述为一个“充满活力的瑞士人、有胡子又近视”，他还记得格莱尔的画室位于塞纳河左岸的拉丁区，那是一个挤满了俯身画架之上的年轻人的大房间。按照规矩，灰色的光线要从朝北的窗户中照射进来，洒在模特身上。”（Jean Renoir, *Pierre Auguste Renoir, mon père*, Paris, Gallimard, 1981, p. 114）格莱尔的学生很难不相像。他们来自富裕家庭，穿夹克、戴黑天鹅绒贝雷帽，都是想要来画室当个艺术家玩玩的年轻人。莫奈将他们讥讽为心胸狭窄的“杂货商”。雷诺阿身穿的白房子画家外套都能成为他们的笑柄，而雷诺阿和他的新朋友们却并不在意这些人。“他去那里是为学习画人物的，”让·雷诺阿回忆道，“当他将炭笔笔触铺满画布时，他很快便会陷入对于人物小腿轮廓或者

手部曲线的钻研中。”（J. Renoir, *op. cit.*, p. 114）雷诺阿和他的朋友们对于学画的态度是认真的，以至于格莱尔面对雷诺阿出众的画作时都会感到惶恐。雷诺阿用学生们经常取笑的瑞士口音，模仿格莱尔对自己的批评：“年轻人，你很有才华，很有天赋，但人们会说你只是画着玩玩的。”如让·雷诺阿所说：“‘当然了，’我父亲回答道，‘如果这事不好玩，我还画它干什么呢！’”（J. Renoir, *op. cit.*, p. 119）

这四位艺术家都迫切希望掌握绘画的法则与新古典的技法：毕竟，这是他们前往格莱尔画室的原因。他们致力于裸体人物的研习，并且成功通过了所有考核，在素描、透视、解剖与肖似方面得到了褒奖。这四位未来的印象主义画家，都在各种场合受到格莱尔的称赞。

皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿
有格里芬犬的出浴者，1870年
布面油画，184cm×115cm
圣保罗艺术博物馆，圣保罗

让-奥古斯特·多米尼克·安格尔
浴女（瓦平松浴女），1808年
布面油画，146cm×97.5cm
巴黎卢浮宫，巴黎

阿尔弗雷德·西斯莱
策勒圣克鲁的栗树大道，1867年
布面油画，96.5cm × 122.2cm
南安普顿市美术馆，南安普顿

有一天，雷诺阿为了给他的老师留下深刻印象，决定按照所有的法则来绘制一幅裸体。正如他所说：“褐色的肉体从黑夜一般的沥青色背景中浮现出来，光线洒落在肩膀上，而人物表情却像忍受着腹痛的煎熬。”（J. Renoir, *op. cit.*, p. 119）格莱尔被雷诺阿这幅画所显示的粗鲁无礼所震惊，而他的这种震惊与愤怒是没来由的：他的学生已经证明了自己能够完美地达到老师的绘画要求，然而其他那些年轻人却一心表现模特“在日常生活中的样子”（J. Renoir, *op. cit.*, p. 120）莫奈记得格莱尔对他一幅裸体画的回应：“还不错，”他惊呼，“真的还不错。但你画的只是这个特定的模特。这个壮汉，他有一双大脚，正如你画的这样。这一切都太丑陋了。所以年轻人你要记住，当我们画一个人物时，我们必须将古典典范铭记在心。而自然，我的朋友，则是属于严谨的研究领域，是很无趣的。”（François Daulte, *Frédéric Bazille et son temps*, Geneva, Pierre Cailler, 1952, p. 30）

对于这些未来的印象主义画家们来说，自然恰恰是最吸引他们的东西。雷诺阿记得巴齐耶第一次见到他时曾说：“大尺幅的古典绘画完结了，日常生活的景观更引人入胜。”（J. Renoir, *op. cit.*, p. 115）他们都喜欢自然的生活，而因格

克洛德·莫奈

穿过枫丹白露森林的夏伊路，1865年
布面油画，97cm × 130.5cm
奥德拉普豪美术馆，哥本哈根

莱尔对风景画的厌弃感到愤怒。“风景画对他来说是颓废的艺术，”格莱尔的一个学生回忆道，“而风景画在当代的突出地位来自一场篡权；在画框与展场之外，他看不到自然的东西，事实上，他对于自然的运用也只是出于点缀画面的目的，尽管他画风景和画其中的人物时花费的是一样的心血。”（F. Daulte, *op. cit.*, p. 30）但是，格莱尔画室里的学生对此并没有什么怨言。教学确实包括对卢浮宫中的古典雕塑以及拉斐尔、安格尔绘画的学习，但实际上，学生们却是完全自由的。他们以此获取着关于绘画技法、古典杰作、精准素描与悦目色彩的处理方法，尽管后来的批评家经常指责他们欠缺这些能力。莫奈、巴齐耶、雷诺阿和西斯莱在1863年突然地离开了他们的老师。至于原因，传闻说是由于缺乏资金，加上格莱尔的身体原因，画室濒临倒闭。在1863年的春天，巴齐耶给父亲写信说道：“格莱尔先生病得很重，这位可怜之人的生命显然已岌岌可危。他的学生都震惊了，因为他一直受到周围人的爱戴。”（F. Daulte, *op. cit.*, p. 29）

格莱尔的患病并非是他对印象主义画家们的教学走向终结的唯一原因。很有可能是他们意识到在画室的这段时间，自己已经掌握了这位老师所能传授的所有东西。他们个个年轻气盛。创造新的现代艺术的想法，促使他们尽快走出画室，一头扎进真实而富有活力的生活中去。在从格莱尔画室回家的路上，巴齐耶、莫奈、西斯莱和雷诺阿在丁香园停下脚步，那是一家坐落在蒙帕纳斯林荫大道与天文台路角落的咖啡馆，他们在那就未来绘画的发展方向畅谈了很久。巴齐耶还带来了他的新朋友，比他们年龄略长的卡米耶·毕沙罗。这个小团体的成员给自己起了一个叫“不妥协者”的名字，他们一起梦想着一次新的文艺复兴。

多年之后，老雷诺阿饱含热情地向他的儿子回忆那段岁月。“‘不妥协者’想要将他们瞬间的印象不加修饰地呈现在画布上，”让·雷诺阿写道，“官方绘画、模仿大师，通通死掉了。雷诺阿和他的同伴们是享受生活的人……‘不妥协者’的会议是激情澎湃的。他们迫切希望将对真实的发现展示给公众。思想观念在此丰富多彩、层出不穷。其中一个严肃的建议就是把卢浮宫给烧掉。”（J. Renoir, *op. cit.*, p. 120-121）西斯莱是带着朋友们去枫丹白露写生的第一人。与其死抠一个摆得端端正正的模型，不如去探索面前千变万化的大自然，探索那日光下闪烁着、变幻着色彩的枝枝叶叶。“对自然的发现打开了我们的眼睛。”（J. Renoir, *op. cit.*, p. 118）毫无疑问，对他们来说，另一个与发现自然一样影响重大的事件，是同年（1863年）展出的爱德华·马奈的《草地上的午餐》。这件作品不仅在批评家与观众中引起震动，更惊待了未来的印象主义画家们。马奈已经实现了他们梦寐以求的目标：他走出了反叛新古典绘画的第一步，更加亲近现代的生活。说实话，“烧掉卢浮宫”只能是讨论会中的随口一说，并非一种明确的信念。当被问及在格莱尔的新古典画室中的收获时，老雷诺阿对他儿子说：“在老师那里收获很多。将人体解剖临摹十遍是很正确的。虽然无聊，但如果你不这样做，你就没法画画。而就这一点来说，没有什么能及得上卢浮宫的。”（J. Renoir, *op. cit.*, p. 112-113）

皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿

在枫丹白露森林中的画家朱尔斯，1866年

布面油画，106cm×80cm

圣保罗艺术博物馆，圣保罗

