

JOAQUIN

SOROLLA

索罗拉

吉林美术出版社

JOAQUIN
SOROLLA

索罗拉

王兴吉 编著

图书在版编目（CIP）数据

索罗拉 / 王兴吉编. — 长春 : 吉林美术出版社, 2014. 5
ISBN 978-7-5386-8255-7
I. ①索… II. ①王… III. ①油画—作品集—西班牙—近代 IV. ①J233
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第061760号

索罗拉

编 著	王兴吉
出 版 人	赵国强
责任编辑	王子骁
责任校对	付春坚
技术编辑	郭秋来
装帧设计	子 骁
开 本	635mm × 965mm 1/8
印 张	41
字 数	20千字
印 数	1—3000册
版 次	2014年5月第1版
印 次	2014年5月第1次印刷

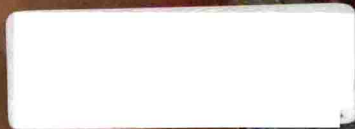
出 版	吉林美术出版社
发 行	吉林美术出版社图书发行部
地 址	长春市人民大街4646号
邮 编	130021
电 话	图书发行部: 0431-86037886
网 址	www.jlmspress.com
制 版	711工作室
印 刷	深圳当纳利印刷有限公司

JOAQUIN

SOROLLA

索罗拉

吉林美术出版社

JOAQUIN
SOROLLA

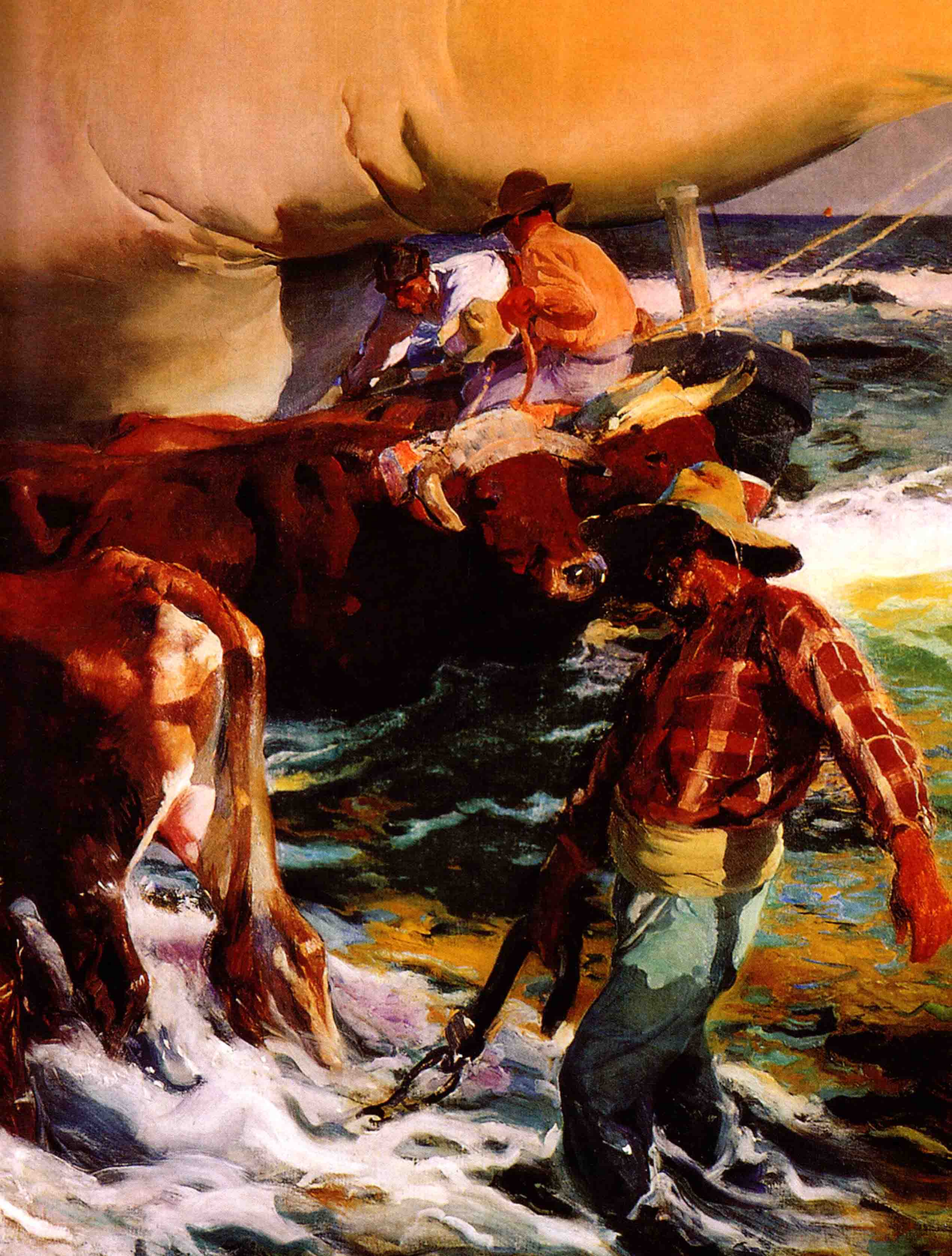

JOAQUIN
SOROLLA

索罗拉

王兴吉 编著

索罗拉

搅动阳光的天才

华金·索罗拉，巴斯蒂达（Joaquín Sorolla y Bastida），西班牙画家，1863年生于巴伦西亚，卒于1923年。他是19世纪末20世纪初最伟大的自然主义风格的画家之一，也是印象主义绘画在西班牙最杰出的代表，在西班牙美术史上与委拉斯贵兹、戈雅、毕加索齐名。他也是最多产的画家之一，仅目前世界各地美术馆登记在册的作品就有2200余幅之多。他过人的禀赋，巨大的成功，就如我们已经看到的，早已被其后各个时代的艺术家、批评家、收藏家及普通大众所推崇。他与同时代出生于意大利的美国画家约翰·萨金特、美籍俄罗斯画家尼古拉·费欣一起，成为20世纪欧美各国艺术家颂扬和追随的19世纪与20世纪之交的三位艺术大师，他的艺术尤其激励了无数的美国当代画家们。

索罗拉在艺术取向上是委拉斯贵兹的追随者。委拉斯贵兹以其自由的画风、令人称奇的对光线与空间的表现，深刻地影响与启迪了19世纪下半叶以法国为突出代表的欧洲印象主义绘画。法国以马奈为代表的印象派画家、大部分时间逗留在欧洲的萨金特，以及北欧的佐恩等人都在学习研究他的绘画，索罗拉当然也不例外。所不同的是，索罗拉与萨金特、佐恩等人一样，并没有成为印象派中像莫奈、毕沙罗、西斯莱、修拉那样的将色彩进行拆解的“点彩法”画家，他更喜欢的是绘画创作的本身，热衷于

索罗拉 临摹委拉斯贵兹的《纺线女》局部 1882 61×88cm

更加强烈的光线表达，就如同委拉斯贵兹曾使用的绘画模式。

1906年巴黎小乔治画廊举办索罗拉作品展时，卡米尔·莫克莱尔，这位印象主义绘画的首席批评家和支持者曾说：“法国

的艺术家们，我祈求你们一定要参观本届展会，在那里你会学到‘完全空气’的所有课程——色彩、厚涂颜料以及何谓原创

1906年巴黎小乔治画廊举办的索罗拉作品展

性。”同年，亨利·罗什福尔在评论索罗拉作品时也曾说：“从来没有一幅绘画包含了这么多的阳光，从来不曾有过将海边

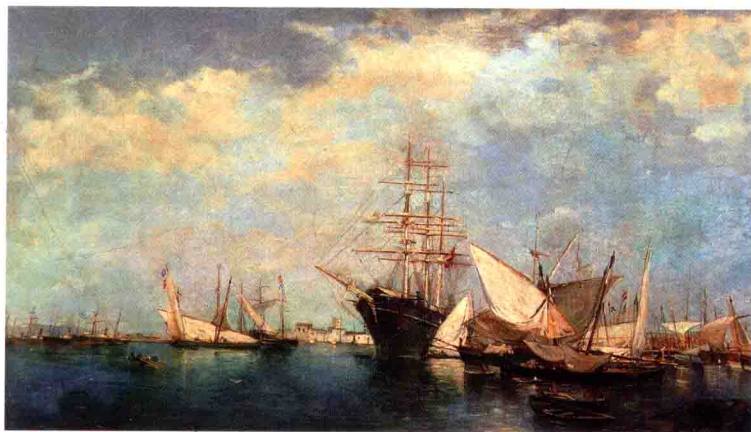
的礁石和苔藓地用如此强烈的光线感展现在天空之下，这并不完全是印象主义的表达，但它却是令人难以置信地使人印象深刻。”詹姆斯·吉本斯·哈尼克在他的《印象主义画家漫谈》一书中评论索罗拉：“因他的天赋和毅力，使他成为无以伦比的搅动阳光的天才。”的确，无论是透纳还是莫奈，都没能像索罗拉那样，在一系列表现西班牙人物和风景的作品中展现出如此令人炫目的光线。1909年在纽约举办的“西班牙社会”主题画展也充分证实了索罗拉的巨大成功，一个月的展期观众人数达到16万人次，他的350幅作品售出过半。

对索罗拉的绘画当然也不乏有批评者，主要来自两个方面。一是传统的19世纪后期保守的学院派，因其对细节的格外关注，他们也同样诋毁法国印象派画家的艺术；二是一些知识分子团体，他们批评索罗拉的绘画空洞无物。面对这些种种质疑，索罗拉却十分平静地积极回应。他在写给被称为“98年代”作家们的信中指出：“空洞与肤浅”与其说是批评者所宣称的智力或是艺术表现上的无能，倒不如说是自己的故意为之和积极追求。

他与斯堪的纳维亚学校成员的关系和友谊，特别是佐恩和柯罗，只是在近期才被研究发现。在佐恩出版的信件里就包含了与索罗拉的通信；从2001年举办的索罗拉-佐恩联合画展中，我们可以发现这两位艺术家的关系与友谊。然而，索罗拉与萨金特的关系，则可以更加深入地进行调查，可以肯定，早在1900年他们就彼此相识。由索罗拉赠给萨金特的一幅《忧伤的海伦西亚》习作一事，至少可以看出1903年他们的关系是相当密切的。索罗拉的肖像作品明显地受到萨金特的影响，而1906年后，萨金特的风

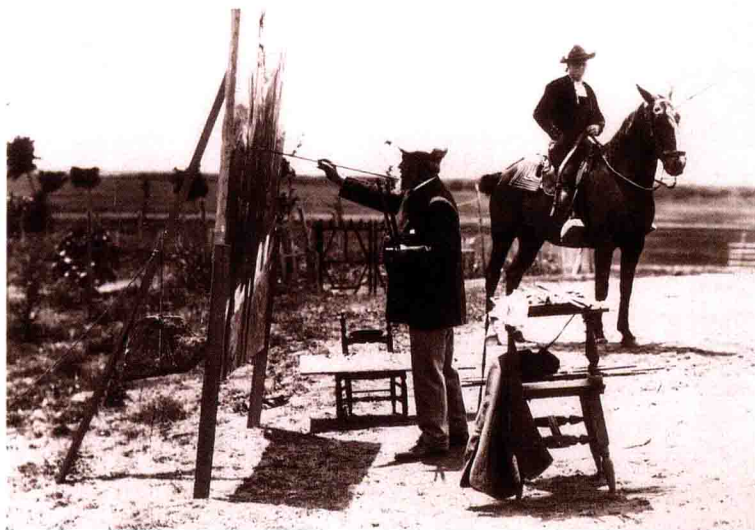
景画又受到索罗拉的极大影响。但到目前，我们还没有进一步的证据来加深了解与研究这两个伟大画家之间的关系。

索罗拉年少时，曾对本土画家委拉斯贵兹的作品进行过大量的研究与临摹。在他还不满20岁的时候，还临摹了许多西班牙古代大师的静物、风景等作品。他也曾对法国画家巴斯蒂安-勒帕日和德国画家阿道夫·冯·门采尔十分感兴趣，曾对他们的作品进

索罗拉 海港风景 1881 45×78cm

行研习与临摹。大约在20岁后，他便开始进行大幅的、多人物的作品创作。作品的内容除去官方机构订制以外，大都是表现极为普通的西班牙平民，表现他们的生活与劳作，以及欢乐与痛苦。比较典型的如一系列表现巴伦西亚渔民的作品、一系列表现妇女和儿童的作品。巴伦西亚和暖明媚的阳光、令人心旷神怡的海滨景色，以及质朴的民风，极大地激发着索罗拉的创作热情和驾驭

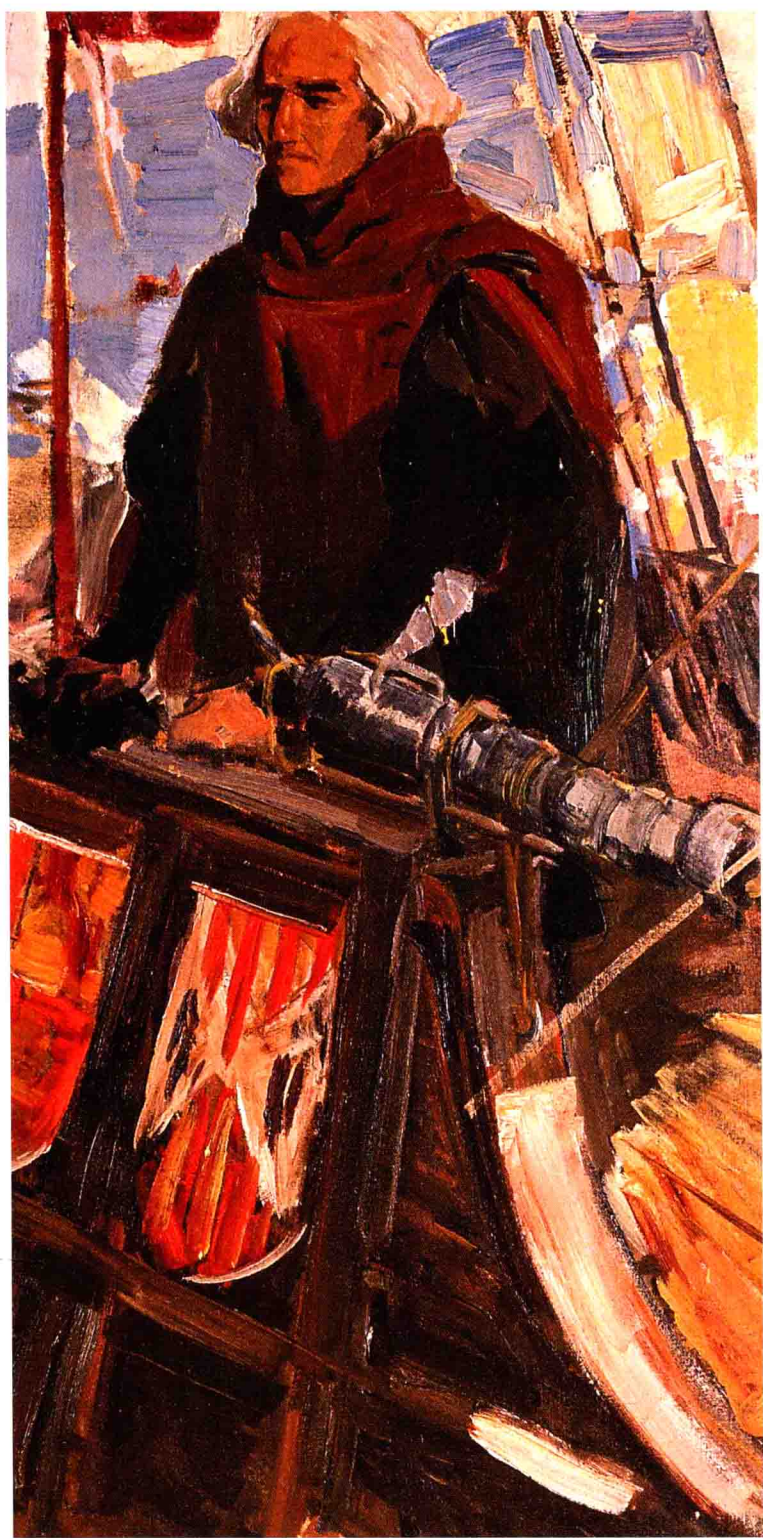

阳光的高超技能。这类题材作品的创作基本贯穿了他的一生。肖像画也是他擅长的领域，在肖像画创作上取得的成功可以和萨金特相匹敌。为美国总统威廉·霍华德·塔夫脱及一些王室成员绘制肖像，就足以证明他在肖像画领域的水平与地位。索罗拉的另一成就是他的风景画，主要是描绘巴伦西亚、塞维利亚、格拉纳达、圣塞巴斯蒂安，以及地中海沿岸等地的景色。其中塞维利亚和格拉纳达地区古王宫的庭院风景数量占有一定的比重，尤其是

索罗拉住宅庭院

索罗拉描绘自家住宅的“阳光花园”系列风景，在他整个风景作品的数量中更是占有举足轻重的地位，同时也耗费了他创作生涯里最后几年当中的大部精力。

索罗拉 1492年8月3日哥伦布从帕洛斯港出发（习作）1910

索罗拉作品画面的光感十分强烈，给人以真实、自然的感觉。他用笔奔放、洒脱，不拘泥于细枝末节，整体感与绘画性都令人印象深刻。他的室外题材的作品，几乎全部是在实地完成的，无论是人物或是风景都是如此。不管画面上的人物多还是少，他都要把经过化装的模特儿安排在实际场景中，自己舞动着画笔快速地描摹着他们。

索罗拉的作品被博物馆及其他机构收藏，在其职业生涯里是从巴伦西亚开始的。他为当地政府有偿性地创作了大型历史画，作为回报，他被资助去罗马学习，因此巴伦西亚的博物馆和官方机构保留了索罗拉早期的重要作品。从罗马回来后，索罗拉开始在马德里和巴黎的各大展馆展出作品。但在此后的多年里，巴伦西亚当局对索罗拉作品的收藏却几乎没有任何作为，只是进入20世纪80年代后才开始延伸收集他在19世纪80年代后的作品。

索罗拉在巴黎的第一次个展是在1906年11月，地点是小乔治画廊，展出作品超过500幅。包括艺评家在內观者甚众，仅门票收入就达5万法郎，不过销售收入却低于预期。相较于这次展览，1907年的柏林个展和1908年的伦敦个展，在销售上却取得了相当可喜的成绩。1909年后，在美国更是获得了巨大的成功，美国人大量购买索罗拉的作品。如今在美国各博物馆收藏的索罗拉画作，涵盖了其在各个时期的主要作品。

阿瑟·米尔顿·亨廷顿是索罗拉作品的一位重要买家，他收集了索罗拉部分西班牙题材的小众作品。但更为重要的买家是托马斯·福图尼·赖恩，他不仅买了许多作于1909年至1911年的展出作品，更是订购了几幅指定主题的画作，包括1913年的《赖恩先生的朋友（赖恩的情妇）》、大幅的《1492年8月3日哥伦布从帕洛斯港出发》。这幅巨作可能启发了亨廷顿在1911年末签订了委托索罗拉创作《西班牙印象》系列的合同，此后索罗拉便全力以赴地投入到创作中，于1919年完成了亨廷顿的合同任务。而在此期间，“野兽派”、“立体派”、“超现实主义”等美术运动正在巴黎及整个欧洲盛行，加之随后发生的一次世界大战，这一切促使艺术思潮和艺术氛围乃至社会都发生了巨大的变化，新生代艺术成为主流，索罗拉所处的艺术氛围及社会环境较之十年前的1910年代有了根本性的改变。同其他的印象主义画家一样，索罗拉渐渐被遗忘，他的成功已成为过去。当他的《西班牙印象》系列于1926年在美国再次展出的时候，已经没有了15年前那种享誉

着喧嚣的成功。现代艺术转移到了新的领域，世界正在寻找比索罗拉的自然主义和印象主义更能展现智力的艺术风格。美国的博物馆站在支持前卫艺术的前列，从20世纪20年代起就开始收藏和展出凡·高、毕加索等现代艺术家的作品，而这些博物馆里的索罗拉的作品，在此后的数年里乏人问津，因而被束之高阁。

1933年11月，著名收藏家保罗·盖蒂在纽约的安德森画廊一次性拍得10幅索罗拉的画作。他后来在《创造性收藏》一文中写道：“显而易见，索罗拉的作品并不在我购入的五大收藏品类别里（之前他仅仅收藏过一幅索罗拉的作品），但我却被索罗拉作品里蕴涵着的卓越品质所打动，特别为他独特和超凡的阳光表现而着迷，虽然购买这些印象主义作品偏离了我原来五个品类的收藏路径，但当我在安德森画廊里看到它们时，直觉告诉我，这些作品技艺精美，极富吸引力和艺术价值。”

伴随着西班牙内战带来的政治和经济低迷和进而的第二次世界大战，索罗拉受欢迎的程度，在许多年里都维持在一个较低的水平。随着50年代中期对印象派艺术的国际关注开始回暖，直到1958年这一状况才获得转机。1963年，西班牙教育部在马德里和

索罗拉 巴伦西亚渔民 1895

巴伦西亚举办了索罗拉的世纪展览，这是与60年代开始的西班牙经济复苏分不开的。复兴的经济唤醒了西班牙收藏家们对祖国艺术家作品的热情，索罗拉的作品开始从南美、美国返回西班牙，尤其是后期的数幅重要作品。在随后的几十年里，他的作品价格

索罗拉 沐浴时分 1904

持续上涨，《巴伦西亚渔民》在1979年已标价近16万英镑。随着西班牙社会的进步与变革，人们的艺术品位也发生变化，19世纪不再被藐视，人们的关注点不再是标新立异，而是绘画本身。20世纪80年代起，索罗拉的作品从库房中取出，在西班牙、法国、美国等地频繁巡展。索罗拉和他的圈子里的艺术家们被重新重视，一些大型回顾展上他们被聚焦。索罗拉、萨金特、佐恩，他们或是单独，或是联合在欧美一些著名的博物馆展出作品，直到进入21世纪的今天。索罗拉作品的拍卖价格也以极快的速度不断地刷新，一幅《沐浴时分》在2003年的苏富比拍卖行已经售出500余万美元的高价。

因此，在他经历了一生巨大成功的时光之后，从20世纪30年代到50年代的旷野时期，再经历从60年代到90年代的复兴时期，现在站在一个新千禧年的位置，后见之明的我们，毫无疑问应该给予这位伟大的画家在艺术史上应有的地位。

编者
2014年1月

