

l m p r e s s i o n i s m

印象派之旅

張心龍◎著

西洋美術史系列 IV

Impressionism

印象派之旅

張心龍 著

雄獅 美術

國家圖書館出版品預行編目資料

印象派之旅=Impressionism/張心龍著, .-- 初版.

-- 臺北市: 雄獅, 民88

面: 公分.-- (雄獅叢書; 17-009)

(西洋美術史系列; IV)

參考書目:

含索引

ISBN 957-8980-85-X (平裝)

1.印象派(繪畫)

949.5

87016461

雄獅叢書17-009

西洋美術史系列IV

印象派之旅

IMPRESSIONISM

作者/張心龍

發行人/李賢文

執行編輯/黃長春

美術設計/劉嘉淵

插圖/劉嘉淵

校對/施梅珠、葛雅茜

出版者/雄獅圖書股份有限公司

地址/台北市106忠孝東路四段216巷33弄16號

電話/(02)2772-6311

傳真/(02)2777-1575

郵撥帳號/0101037-3

E-mail lionart@ms12.hinet.net

法律顧問/黃靜嘉、聯合法律事務所

製版印刷/四海電子彩色製版股份有限公司

印刷/沈氏藝術印刷股份有限公司

定價/NT480元

二版一刷/2001年11月

行政院新聞局登記證局版台業字第0005號

ISBN 957-8980-85-X

本書若有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換
版權所有，請勿翻印

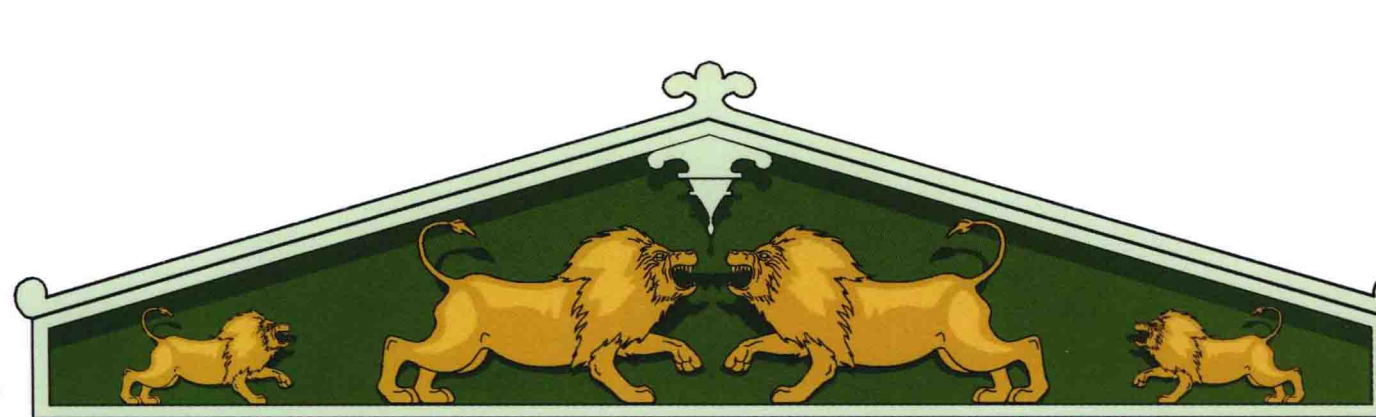
自序

西方藝術史中很少有一個藝術運動像印象派那樣影響深遠，還不到一百年的時間，這個原來被人嘲笑的叛逆團體，現在卻成爲家喻戶曉的藝術流派。其中重要的畫家有二十多位，他們組成一個藝術村的意識，除了互相討論之外，還一起出外寫生，探討他們所研究的藝術。這種現象與當時的時代環境有很大的關係，他們對藝術抱著狂熱的理想，共同反抗傳統體制，但同時也彼此攻擊，他們對物質生活並不重視，以致大部份畫家都活在貧窮線下，當別的畫家窮途潦倒之時，他們又能互相扶持鼓勵，這種精神遂塑造了後人對畫家的固定形象。

若要了解這個藝術流派，我們必須了解他們身處的時代，也要把他們當作一般凡人來看待。因此我在撰寫此書時花了很多筆墨來描述那個時代背景，同時也特別強調他們之間的友誼關係，配合著他們的作品把印象派的面貌完整地呈現出來，讓讀者有一個透徹的認識。

《西洋藝術史系列》已完成了四冊，在編輯設計的過程中，得到編輯林銘勇和黃長春很大的幫忙，尤其是長春的細心盡責，使此系列書籍達到精確而完美的效果。另外雄獅書籍的設計更獨樹一幟，我在此希望向美編劉嘉淵獻上最深的謝意。

張心怡

目錄

CONTENTS

自序	3	四、後期印象派	68
目錄	5	I · 塞尚	70
一、印象派時代面面觀	6	II · 梵谷	73
I · 概論	8	III · 高更	76
II · 科技	8	IV · 秀拉	81
III · 交通	10	V · 日本木刻版畫的影響	85
IV · 通訊	11	VI · 結語	89
V · 民主與社會主義	12	五、印象派大師晚期的作品	90
VI · 文學與藝術	13	I · 莫內	92
VII · 帝國主義	15	II · 畢沙羅	103
VIII · 第一次世界大戰	17	III · 塞尚	108
二、印象派的誕生	18	IV · 高更	111
I · 印象派誕生的背景	20	V · 梵谷	115
II · 庫爾貝的影響	22	VI · 雷諾瓦	120
III · 三件事情促成印象派的成形	24	VII · 莫里索	122
IV · 馬內的影響	27	六、印象派的結束與承續	124
V · 莫內	31	I · 象徵主義	126
VI · 畢沙羅	39	II · 野獸派	130
三、印象派的黃金時代	42	III · 立體派	133
I · 時代背景	44	七、附錄	136
II · 第一次印象派畫展	48	I · 印象派時期大事年表	136
III · 馬內與竇加	50	II · 名詞解釋	149
IV · 描繪生活情調	57	III · 人名索引	155
V · 雷諾瓦	61	IV · 地名索引	158
VI · 莫內	64	V · 參考書目	167

西洋美術史系列 IV

Impressionism

印象派之旅

張心龍 著

雄獅 美術

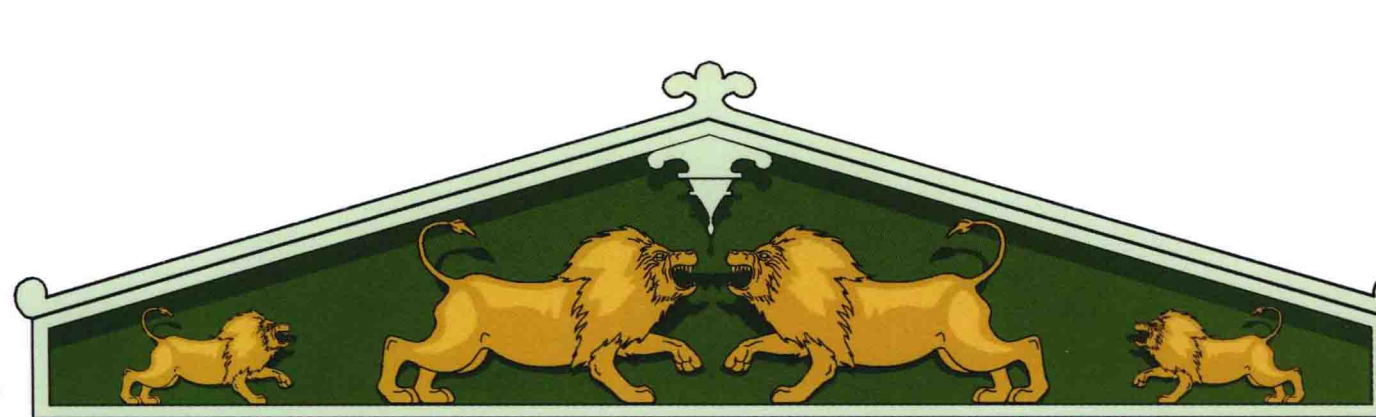
自序

西方藝術史中很少有一個藝術運動像印象派那樣影響深遠，還不到一百年的時間，這個原來被人嘲笑的叛逆團體，現在卻成爲家喻戶曉的藝術流派。其中重要的畫家有二十多位，他們組成一個藝術村的意識，除了互相討論之外，還一起出外寫生，探討他們所研究的藝術。這種現象與當時的時代環境有很大的關係，他們對藝術抱著狂熱的理想，共同反抗傳統體制，但同時也彼此攻擊，他們對物質生活並不重視，以致大部份畫家都活在貧窮線下，當別的畫家窮途潦倒之時，他們又能互相扶持鼓勵，這種精神遂塑造了後人對畫家的固定形象。

若要了解這個藝術流派，我們必須了解他們身處的時代，也要把他們當作一般凡人來看待。因此我在撰寫此書時花了很多筆墨來描述那個時代背景，同時也特別強調他們之間的友誼關係，配合著他們的作品把印象派的面貌完整地呈現出來，讓讀者有一個透徹的認識。

《西洋藝術史系列》已完成了四冊，在編輯設計的過程中，得到編輯林銘勇和黃長春很大的幫忙，尤其是長春的細心盡責，使此系列書籍達到精確而完美的效果。另外雄獅書籍的設計更獨樹一幟，我在此希望向美編劉嘉淵獻上最深的謝意。

張心怡

目錄

CONTENTS

自序	3	四、後期印象派	68
目錄	5	I · 塞尚	70
一、印象派時代面面觀	6	II · 梵谷	73
I · 概論	8	III · 高更	76
II · 科技	8	IV · 秀拉	81
III · 交通	10	V · 日本木刻版畫的影響	85
IV · 通訊	11	VI · 結語	89
V · 民主與社會主義	12	五、印象派大師晚期的作品	90
VI · 文學與藝術	13	I · 莫內	92
VII · 帝國主義	15	II · 畢沙羅	103
VIII · 第一次世界大戰	17	III · 塞尚	108
二、印象派的誕生	18	IV · 高更	111
I · 印象派誕生的背景	20	V · 梵谷	115
II · 庫爾貝的影響	22	VI · 雷諾瓦	120
III · 三件事情促成印象派的成形	24	VII · 莫里索	122
IV · 馬內的影響	27	六、印象派的結束與承續	124
V · 莫內	31	I · 象徵主義	126
VI · 畢沙羅	39	II · 野獸派	130
三、印象派的黃金時代	42	III · 立體派	133
I · 時代背景	44	七、附錄	136
II · 第一次印象派畫展	48	I · 印象派時期大事年表	136
III · 馬內與竇加	50	II · 名詞解釋	149
IV · 描繪生活情調	57	III · 人名索引	155
V · 雷諾瓦	61	IV · 地名索引	158
VI · 莫內	64	V · 參考書目	167

The Impressionism

印象派之旅

西洋美术史系列 IV

— 印象派時代面面觀 —

印象派時代面面觀

I. 概論

到了一八五〇年，工業革命進入第二階段，更多科學的研究被應用到工業上，使工業發展更爲迅速。電力與汽油漸漸取代蒸汽，成爲動力的來源，鐵路與汽車工業的發展更直接促成交通運輸的革命，加上電報、電話與無線電的發明，這些快速的改變爲西方國家帶來前所未有的繁榮，但同時也製造了前所未有的社會問題。

從一八三〇年到一九二六年間，法國經歷了巨大的改變，包括兩場大戰、一場內戰，同時也在非洲和遠東建立強大的殖民帝國。在這段期間，法國從一個農業社會發展成重要的工業國家，在一八五〇年至一九〇〇年間，法國的鐵路快速地從三千公里擴展至一萬三千公里，交通的便捷使城市與城市、國與國之間的接觸更爲頻密，驟然之間，人們對世界的觀念有了全新的認識。

II. 科技

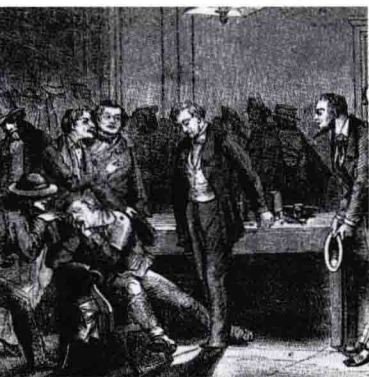
法國科學家安培（André Marie Ampère，1775~1836年）建立了電子動力學說，並以線圈作爲電力傳送的媒介。法拉第（Michael Faraday，1791~1867年）在一八三一年發明了第一個發電機，並在電磁感應上作了基礎的研究，這些研究徹底改變了現代社會的物質生活。醫學的發展也把科技推至更高的層次，一位美國的牙醫威爾斯（Horace Wells，1815~1848年）在一八四四年首次使用笑氣（氧化亞氮），作麻醉劑。這個時期最偉大的一位醫學家是法國的巴斯德（Louis Pasteur，1822~1895年），他在一八六〇年代作的細菌研究，推翻了有機體自然創生的理論，另外他也發現了狂犬症和炭疽熱的疫苗，並研究出牛奶的消毒法。到了十九世紀末期，其他的科學家分別發現了淋巴腺鼠疫、白喉和瘧疾的細菌元凶，自此肆虐了幾個世紀的疾病終於獲得控制。

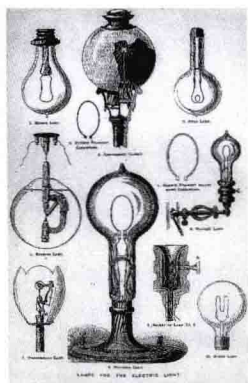
◆十九世紀偉大的學者法拉第，是他發現了數種關於電的基本原理。「傳說普羅米修士（Prometheus）把火給了人類。而今天人類之所以有電，實歸功於法拉第。」

—威廉·布萊格

（William Henry Bragg）

◆任職於波士頓一所醫科大學的威爾斯，在學生面前示範使用麻醉劑的情形。

◆早期的燈炮。左上角是愛迪生發明的燈炮。

與第一期工業革命最大的不同是從一八五〇年開始，工業發展著重於科學的研究，舉例來說，機械工程師藉著隨意的實驗來改進蒸汽引擎。第一期的工業革命主要動力幾乎全部來自蒸汽，但是到了一八七〇年代至第一次世界大戰期間，煤礦、電力、瓦斯和汽油分別成為動力的來源。美國的發明家愛迪生（Thomas Alva Edison，1847～1931年）在一八七九年發明了商業用的白熱電燈，漸漸取代了煤油和瓦斯，成為照明的主要來源，導致城市中心的電力化。

十九世紀中最具影響力的科學家無疑是達爾文（Charles Darwin，1809～1882年），他在一八五九年發表了物種原始論，推翻了過去認為每一物種都是特殊創造物的學說。他提出所有生命都來自一個共同的祖先，這一理論馬上激起極大的爭議，達爾文的假設暗示人類是從猿猴進化而成的，這一理論完全違反基督教的教義，因此引起教會的強烈攻擊。這一有關宗教與科學的爭論很快演變成理想主義與物質主義的抗爭，對於當時大部份仍然依據基督教傳統的教義作為生活指標的民衆來說，這種理論無疑增添群眾一番難以平撫的焦慮與困惑。

但是達爾文的學說與地質學家的發現產生合理的解釋，因此獲得廣泛的接納。而很多知識分子開始在科學找到真理，漸漸對宗教神學產生懷疑，並產生反宗教的趨勢。馬克思主義揚棄基督信仰而採用共產型態的無神論；德國哲學家尼采（Friedrich Nietzsche，1844～1900年）可以說是攻擊基督教最力的重要人物，他提出超人的理論，歌頌權力與暴力，成為反基督教的強大力量。奧地利的偉大心理學家佛洛伊德（1856～1939年）的調查心理研究，更增強知識界的悲觀思想。他認為人類的行為大多是由潛意識所激發出來的，同時強調人類性行為的重要性，這種研究完全忽視神學的存在，同時也與啓蒙時代的樂觀主義思想完全相反。

◆法國數學家、物理學家安培，係以研究電力學、電磁學而聞名。

◆美國牙醫威爾斯

III. 交通

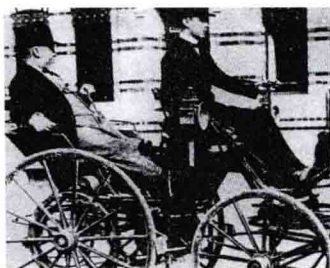
發電機的發展很快便導致鐵路電氣化，電車開始在城市的街道上出現，取代了傳統的馬車。到了第一次世界大戰時，電車的發展達到了巔峰狀態，但在戰後由於汽車和公共巴士的出現而漸趨沒落。

倫敦在一八六三年建造了第一條地下鐵路，開始時是以蒸汽來發動，到了二十世紀初期才改用電力發動。美國賓州在一八五九年挖出第一座油井，從此石油便成為燃料的主要能源。一噸的石油比一噸的煤礦產生多出一半的動力，但卻少佔了百分之十二的空間，自然被工業界所樂用。後來德國的一位發明家迪索爾（Rudolf Diesel，1858~1913年）在一八九二年更發明了以石油作燃料的引擎，稱為迪索爾引擎，比過去燃燒煤礦的蒸汽引擎更具威力，而且不需水缸的裝置，對汽車的發展有很大貢獻。

汽車的發明是由幾個國家的發明家共同研究出來的成果，一八八五年，法國發明家戴姆勒（Daimler）使用汽油來發動引擎，幾年之後，他的一位同事把這個汽油引擎裝置在汽車的前面，成功地發展出以汽油作動力的汽車。另一位德國的發明家賓士（Karl Friedrich Benz，1844~1929年）在一八八五年製造了一座完全依賴內燃器的引擎，使汽車發展邁進一大步。到了一九〇五年，美國的汽车製造業開始超越法國，成為世界的汽車王國。

汽車的出現直接促進道路工程的發展，與此同時，工程師也開始大量建造隧道，供火車與汽車通行。在內陸交通的發展建造中，鋼鐵仍然是最主要的材料。英國發明家貝斯瑪（Henry Bessemer，1813~1898年）在一八五六年發明了第一座有效的鍊鋼方法，透過吹氣進熔化的鐵中，把裡面的碳燒掉，從而鍊出純粹的鋼鐵來。到了一八八〇年至一九〇〇年，世界的鋼鐵產量從四百萬噸增至二千八百萬噸，而鋼鐵也取代了鐵而成為火車軌道的建材，還有其他數以萬計的工業用途上。

造船業也因著鋼鐵的發明而產生很大的改變，一八七四年三重擴張引擎和一八八四年複合蒸汽引擎的發明，迅速地增加了船隻的速度與效率。到了一八六五年，蒸汽船的建造首次超越帆船的製造量。蘇黎士運河和巴拿馬運河分別在一八六九年和一九一四年完成，縮短了數世紀以來的航運航線，從歐洲到東亞的大洋

◆一八八六年，駕著自己發明的汽油引擎汽車逛街的戴姆勒。

◆英國發明家貝斯瑪的肖像照，他發明了產鋼鐵的實用方法。

洲不需再繞過好望角和合恩角了。

航空業更因鋼鐵而有迅速的發展，第一艘飛船是由一位德國人齊柏林（Count Ferdinand von Zeppelin，1838～1917年）在一九〇〇年造的。一九〇九年，法國航空師伯略里奧（Louis Blériot，1872～1936年）駕駛著一架小型的蜻蜓機從法國的卡萊成功地飛越英倫海峽，掀開航空史的第一頁。

IV. 通訊

十九世紀開始，通訊業發展神速，第一條海底電報線在一八五一年成功地建成，連接英國的道佛（Dover）和法國的卡萊（Calais）兩地，同年這條海底電報線更把倫敦與巴黎的證券交易所連線起來。一八六六年，電報線更從英國延伸到美國，到了一八七〇年，其範圍已延展到印度和遠東其他的英國殖民地。

美國發明家貝爾（Alexander Graham Bell，1847～1922年）在一八七六年發明了電話，使人類的通訊更為方便，一八八四年，電話服務正式在波士頓和紐約成立，並且迅速地傳播到世界各地，成為通訊的主要工具。義大利的物理學家馬孔尼（Guglielmo Marconi，1874～1937年）在一八九九年發明了無線電報，成功地把電報密碼傳送到英倫海峽。這件發明馬上引起世界各國海軍的興趣，因為這是人類首次可以從一個海岸與另一個遙遠的海岸作通訊的聯繫。到了一九一四年，無線電收音機開始出現，這種發明是聲音的傳送，取代了電報的密碼通訊。

◆圖為貝爾所發明最早的電話。

◆馬孔尼（中）發明無線電，是人類通訊史上革命性的成就。

十九世紀攝影術和電影的發明，對大眾傳播有很大的貢獻。法國的一位發明家達蓋爾（Louis J.M. Daguerre，1789～1851年）一八三〇年發明了銀版照相法，而美國的伊士曼（George Eastman，1854～1932年）則在一八八八年發明了柯達攝影機。到了一八九五年，法國的盧米埃兄弟（Louis，1864～1948 & Auguste，1862～1954 Lumière）發明了第一部動畫機，把攝影影像投射在銀幕上，這件發明不僅在大眾娛樂上有很大的貢獻，同時也成爲見證人類歷史的重要工具。

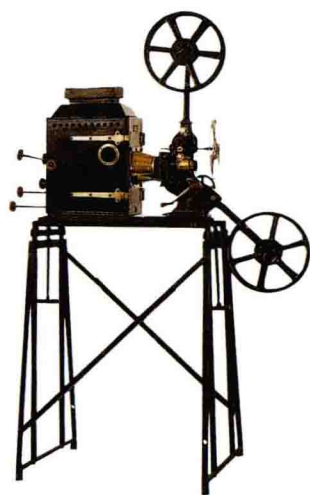
V. 民主與社會主義

把科技應用在工業上，使交通與傳播快迅便捷，加上民主自由的思想興起，知識交流日增，世界的面貌從此改觀。

歐洲人口的數目，在一八一五年至一九一四年約一百年間，增加一倍有餘，從兩億暴漲至四億五千萬，佔了世界人口的三分之一。由於工業主義的興起、公共教育的普及、選舉制度的盛行，使歐洲民衆的政治意識抬頭，漸漸走上民主的路線。與此同時，勞工組織獲得法律的承認，並成爲政治的強力團體。

馬克思主義在一八八〇年代興起，反對經濟的自由主義，堅持國家應該維護社會大眾的利益。這種思想很快便在新的工業化國家散播出來，由於工業化的發展，大量的工廠工人集中在城市裡，遂導致社會傳統與思想習慣的改變。勞工的組織增加了群衆的政治意識，他們最關切的問題是經濟與社會議題，並將之發展爲行動，這種狀況對保守派的傳統價值提出挑戰，也對既存的社會體制構成威脅。一般民衆的識字率雖然增加，但獨立思考的能力仍然不足，因此很容易被宣傳媒體所左右，而社會主義和國家主義的激進分子正看準了這個弱點，大量地利用海報傳單來影響群衆的思想。

城市的人口激增，及工業化發展所帶來的社會問題，導致社會主義在法國迅速地蔓延。尤其在一八七〇年代中期至一八八〇年代中期的經濟衰頹，其提倡以革命來加速資本主義滅亡的口號，深深地觸動了群衆的心弦。由於這種機緣，馬克思主義遂成爲一大政治勢力，直到一八八一年，巴黎的社會公社覆亡，才暫時阻歇了馬克思主義的發展，但總體來說，社會主義的出現是西

◆早期電影放映機：盧米埃兄弟把強力燈炮安裝在攝影機後面，供放映影片之用。