

500
YEARS

CLASSICAL MASTERPIECES

500年大师经典
色彩风景

1500-2000

CLASSICAL MASTERPIECES

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

中国书店

500 YEARS

CLASSICAL MASTERPIECES

1500-2000 年大师经典作品精选
1500-2000 YEARS CLASSICAL MASTERPIECES

ISBN 978-7-5149-1331-6

9 787514 913316 >

定价：138.00 元

1500—2000 年大师经典作品精选

500 年大师经典 色彩风景

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

1500—2000
CLASSICAL MASTERPIECES
COLOR LANDSCAPE

中国书店

图书在版编目 (CIP) 数据

500 年大师经典色彩风景 / 杨建飞主编. — 北京 :
中国书店, 2015.7
ISBN 978-7-5149-1331-6

I. ①5… II. ①杨… III. ①水粉画-风景画-绘画
技法 IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 127377 号

500 年大师经典 色彩风景

主 编 杨建飞
版式设计 张金亮
策 划 人 杨永飞
责任编辑 杨 宇
策 划 杭州蓝图文化艺术策划有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/12
版 次 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷
印 张 33
书 号 ISBN 978-7-5149-1331-6
定 价 138.00 元

经典全集系列丛书

长期面向全国征集优秀作品, 欢迎您的加入!

联系电话: 13515815145

网站: <http://shop34050280.taobao.com>

QQ: 14875444

淘宝官网

经典全集微店

经典全集微信公众平台

CONTENTS

目录

文字目录

- 002 西方色彩风景绘画的发展与变迁
Development and Change of Color Landscape in Western Painting
- 004 印象主义的黎明霞光
The Predawn Glow of Impressionism
- 066 莫奈的艺术，已经成为了自然本身
Claude Monet's Art, Has Become a Natural Itself

作品目录

重点艺术家的介绍，按所在时期先后或作品类型顺序排列。

006
欧仁·布丹
Eugene Boudin, 1824—1898

008
卡米耶·毕沙罗
Camille Pissarro, 1830—1903

016
保罗·塞尚
Paul Cézanne, 1839—1906

020
保罗·高更
Paul Gauguin, 1848—1903

022
文森特·威廉·梵高
Vincent Willem van Gogh,
1853—1890

030
古斯塔夫·罗瓦索
Gustave Loiseau, 1865—1935

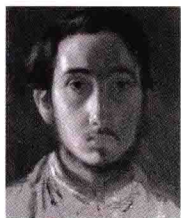
032
阿尔弗雷德·西斯莱
Alfred Sisley, 1839—1899

044
贝尔特·莫里索
Berthe Morisot, 1841—1895

048
克劳德·莫奈
Claude Monet, 1840—1926

098
埃德加·德加
Edgar Degas, 1834—1917

102
亨利·马丁
Henri Martin, 1860—1943

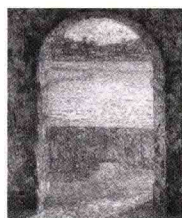
122
安德斯·佐恩
Anders Zorn, 1860—1920

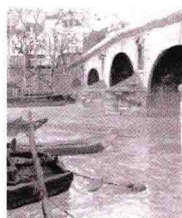
130
卡尔·路德维希
Carl Ludvig Trögård, 1861—1899

142
古斯塔夫·克里姆特
Gustav Klimt, 1862—1918

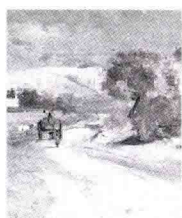
152
亨利·勒·斯丹纳
Henri Le Sidaner, 1862—1939

164
弗里茨·梭洛
Fredrik Thaulow, 1847—1906

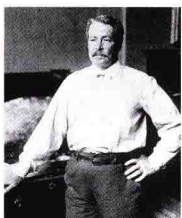
168
爱德华·维亚尔
Edouard Vuillard, 1868—1940

178
阿瑟·斯特里顿
Arthur Streeton, 1867—1943

182
弗朗西斯·毕卡比亚
Francis Picabia, 1879—1953

196
弗雷德里克·蔡尔德·哈萨姆
Frederick Childe Hassam, 1859—1935

208
康斯坦丁·柯罗文
Konstantin Korovin, 1861—1939

228
威廉·梅里特·蔡斯
Willam Merritt Chase, 1849—1916

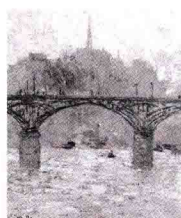
236
埃利奥瑟·格鲁纳
Elioth Gruner, 1882—1939

240
爱德华·布瑞恩·席格
Edward Brian Seago, 1910—1974

250
乔治·贝洛斯
George Bellows, 1882—1925

260
凯斯·凡·东根
Paul Gauguin, 1848—1903

272
约翰·辛格·萨金特
John Singer Sargent, 1856—1925

艺术家索引

- 006 欧仁·布丹 *Eugene Boudin*
008 卡米耶·毕沙罗 *Camille Pissarro*
016 保罗·塞尚 *Paul Cézanne*
020 保罗·高更 *Paul Gauguin*
022 文森特·威廉·梵高 *Vincent Willem van Gogh*
030 古斯塔夫·罗瓦索 *Gustave Loiseau*
032 阿尔弗莱德·西斯莱 *Alfred Sisley*
044 贝尔特·莫里索 *Berthe Morisot*
048 克劳德·莫奈 *Claude Monet*
098 埃德加·德加 *Edgar Hilaire Germain de Gas*
102 亨利·马丁 *Henri Jean Guillaume Martin*
122 安德斯·佐恩 *Anders Zorn*
125 布鲁诺·利赫佛斯 *Bruno Liljefors*
126 利尔·普拉斯特 *Leo Ptz*
127 华金·索罗拉亚·巴斯蒂达 *Joaquín Sorolla*
129 拉特利·米哈伊尔 *Mikhail Latri*
130 卡尔·路德维希 *Carl Ludvig Tragardh*
134 卡尔·努德斯特伦 *Karl Nordström*
135 卡尔·约翰逊 *Carl Johansson*
137 尼古拉·波格丹诺夫·贝尔斯基 *Nikolai Bogdanov Belsky*
149 尼尔斯·克罗伊格 *Niils Kreuger*
140 威尔赫·斯约史特洛姆 *Wilho Sjöström*
141 朱莉娅·贝克 *Julia Beck*
142 古斯塔夫·克里姆特 *Gustav Klimt*
152 亨利·勒·斯丹纳 *Henri Le Sidaner*
158 安娜·安切尔 *Anna Ancher*
159 威廉·华莱士 *William Wallace*
160 路易斯·利特曼 *Louis Ritman*
161 雷蒙德·尼尔森 *Raymond Neilson*
162 玛丽亚·瓦西里耶芙娜 *Maria Vasilievna Yakunchikova*
163 亚历山大·雅科夫列夫 *Alexander Evgenievich Yakovlev*
164 弗里茨·梭洛 *Fredrik Thaulow*
166 肯尼思·韦布 *Kenneth Webb*
167 路易斯·斯塔特海姆 *Louis Stutterheim*
168 爱德华·维亚尔 *Edouard Vuillard*
172 谢尔盖·维诺格拉多夫 *Sergei Arsenevich Vinogradov*
173 欧内斯特·吉恩·约瑟夫 *Ernest Jean Joseph Godfrinon*
175 拉德内夫·列昂尼德 *Rudnev Leonid*
177 伊萨克·伊里奇·列维坦 *Isaak Illich Levitan*
178 阿瑟·斯特里顿 *Arthur Streeton*
180 德米特里·纳尔班迪安 *Dmitri Nalbandian*
182 弗朗西斯·毕卡比亚 *Francis Picabia*
184 欧内斯特·穆兰斯 *Ernest Moulines*
186 沃德马·托佩柳斯 *Woldemar Toppelius*
187 罗斯福·波克沙 *Iosif Iosifovich Bokshai*
188 米查利斯·伊科诺 *Michalis Economou*
189 安娜·安切尔 *Anna Ancher*
190 威廉·冯·杰格尔菲特 *Wilhelm von Gegerfelt*
191 尼尔斯·克鲁格 *Niils Kreuger*
193 亚历山大·格里戈里耶维奇·奥尔洛夫 *Aleksandr Grigorievich Orlov*
194 乔治·克劳森 *George Clausen*
195 多萝西娅·夏普 *Dorothea Sharp*
196 蔡尔德·哈萨姆 *Frederick Childe Hassam*
200 古泽森·米哈伊尔 *Mikhail Guzhavin*
201 卡尔·莫尔 *Carl Moll*
202 埃瓦里斯特·卡彭铁尔 *Evariste Carpentier*
203 爱德华·阿尔弗雷德卡·犹姆 *Edward Cucuel*
204 康斯坦丁·伊凡诺维奇·戈尔巴托夫 *Constantin Gorbatov*
205 康斯坦丁·维斯特契尔夫 *Constantin Westchiloff*
206 安格拉达·卡马拉萨 *Hermenegildo Anglada-Camarasa*
207 瓦艾诺·哈马拉尼恩 *Vainö Hamalainen*
208 康斯坦丁·柯罗文 *Konstantin Korovin*
216 亚历山大·萨莫赫瓦洛夫 *Alexander Samokhvalov*
217 艾利夫·皮特森 *Eilif Peterssen*
218 尤里·伊万诺维奇·皮梅诺夫 *Yuri Ivanovich Pimenov*
219 西奥多·罗宾逊 *Theodore Robinson*
220 古斯塔夫·菲耶斯塔德 *Gustaf Fjaestad*
222 奥古斯特·赫尔宾 *Auguste Herbin*
223 奥古斯托·贾克梅蒂 *Augusto Giacometti*
224 罗德里克·奥康纳 *Roderic O'Conor*
226 约瑟夫·西尔维斯特 *Joseph Sylvestre*
227 安蒂·法尔文 *Antti Favén*
228 威廉·梅里特·蔡斯 *William Merritt Chase*
231 爱德华·亨利·波特哈斯特 *Edward Henry Potthast*
232 威廉·利奇 *William Leech*
234 普林斯·尤金 *Prins Eugen*
236 埃利奥瑟·格鲁纳 *Elioth Gruner*
238 吕西安·艾迪勇 *Lucien Adrion*
239 提奥·凡·瑞塞尔伯格 *Theo Van Rysselberghe*
240 爱德华·布瑞恩·席格 *Edward Brian Seago*
248 阿克塞加伦·卡雷拉 *Akseli Gallen-Kallela*
249 威廉爵士·罗素·弗林特 *William Russell Flint*
250 乔治·贝洛斯 *George Bellows*
251 皮埃尔·尤金·莫特尊 *Pierre Eugene Montezin*
252 简·彼得森 *Jane Peterson*
255 莱瑟·乌瑞 *Lesser Ury*
256 爱德华·威利斯·雷德菲尔德 *Edward Willis Redfield*
257 查尔斯·斯普拉格·皮尔斯 *Charles Sprague Pearce*
258 阿尔弗雷德·德芒宁斯·詹姆斯 *Alfred James Munnings*
259 亨利·斯契米德 *Henri Schmid*
260 凯斯·凡·东根 *Kees van Dongen*
261 莫里斯·布里昂肖 *Maurice Brianchon*
262 威利·萨洛宁 *Wille Salonen*
363 路易斯·阿波罗 *Louis Apol*
364 阿瑟·博伊德 *Arthur Boyd*
365 亚历山大·格里戈里耶夫·奥尔洛夫 *Aleksandr Grigoriev Orlov*
366 格弗里德·卡尔斯滕斯 *Gottfrid Kallstenius*
367 拉格纳·颇森 *Ragnar Person*
270 葛丽泰·沙林 *Greta Schalin*
271 埃里克·霍尔斯特道姆 *Eric Hallström*
272 约翰·辛格·萨金特 *John Singer Sargent*
278 路易·蒙塔涅·阿格里科拉 *Louis Agricol Montagné*
279 保罗·马蒂厄 *Paul Mathieu*
280 托斯滕·乔翁捷 *Torsten Jovinge*
282 梅·丹齐格 *Mai Dantsig*
284 费尔菲尔德·波特 *Fairfield Porter*
286 莫里斯·郁特里罗 *Maurice Utrillo*
287 阿维格多·阿利卡 *Avigdor Arikha*
288 瓦洛翰·埃罗恩 *Vaino Hamalainen*
289 尼科洛·阿尔迪亚·卡拉乔洛 *Niccolo D'ardia Caracciolo*
290 伯格·埃里克松 *Birger Ericson*
291 库诺·阿密特 *Cuno Amiet*
292 黑尔汀·林格维斯特 *Hilding Linnqvist*
293 贡纳尔·热特施特洛姆 *Gunnar Zetterstrom*
295 斯蒂格·琼森 *Stig Jonzon*
296 雅尔马·格拉恩 *Hjalmar Grahn*

西方色彩风景绘画的发展与变迁

Development and Change of Color Landscape in Western Painting

西方色彩风景绘画的历史虽然没有整个人类艺术史那么悠久，却也经历了漫长而辉煌的历程。从最早的古埃及的墓穴壁画，到后来辉煌风景巨作，历代画家们以自身智慧的力量不断借鉴、发展又超越他们的前辈，并以他们孜孜不倦的、不灭的艺术精神，根深蒂固地影响着一代又一代热爱艺术的人们。

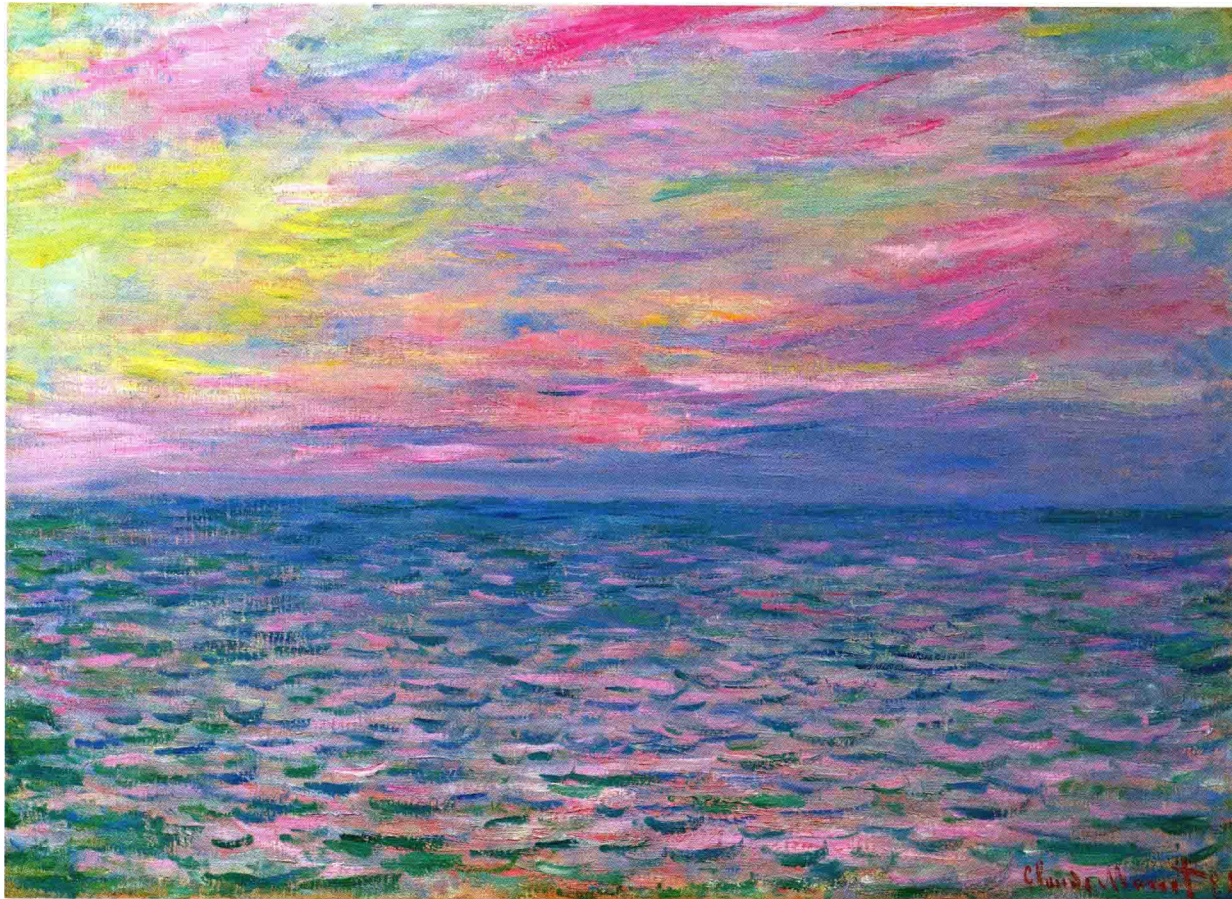
在人类的绘画史上有这样一则重大记载，那便是一次独立宣言——绘画摆脱了它自古以来赖以生存的历史故事、宗教神话、英雄传奇等叙述性的理想模式，渐渐回到了它本身。

最早期的风景画可以追溯到古埃及的墓穴壁画，当时的画家通常运用单线勾勒、大面积平涂等技法。到希腊文化时期，风景画开始有所发展，渐渐地作为衬托出现在人物画的背景上。文艺复兴时期，由于人文主义的兴起，提倡以人为本，这时人物画的地位日益上升。而一直只能作为背景的风景绘画，未能摆脱其作为人物陪衬的附庸地位。所幸的是，15世纪时独立成科的风景区诞生了。

早期的风景画是一些水彩单色渲染素描，可以认为是水彩画的雏形，德国画家丢勒则是欧洲水彩风景画的创始人。在十六七世纪的英国，流行一种以风景为主的“风土地形图”，这种用笔稍作勾勒、略施淡彩的画法也称作“素描淡彩”。当时还没有照相机，这些地形画是供贵族们外出旅游时用的。直到19世纪中叶，水彩风景画的地位开始发生了明显的变化，日趋成为独立的画种。在水彩颜料的研制和绘画技法等方面，英国画家保罗·桑德比做出了重大的贡献，他被誉为“水彩艺术之父”。他改变了以往陈旧的仅仅以一两种单色作画的技法，以其独具时间特征的光色处理和田园牧歌式的情调，极力追求空气、阳光和生命的脉动。他的出现大大推进了水彩艺术的发展。

“泼色法”是水彩画中非常有创见的一种技法，它的创始人是英国画家亚历山大·科仁斯。此法的发明更新了先前的单色渲染技法，为此影响了18世纪末整整一代的画家。

托马斯·格尔丁当属英国绘画史上举足轻重的人物。他是一位早熟却早夭的画家。格尔丁在其同辈人中，才华惊人，善于在自然中寻求诗意，对景物的空间、距离等方面的处理有着非凡的才能。他成功地发展了水彩画技法，改变了传统的先打灰底而后上水色的方法，启用更暖的颜色或关系色作为底色，从而一改往昔地形画的沉郁气氛，令画面色彩明亮，明暗对比强烈，与此同时，也促进了水彩画从实用性向艺术

普尔维尔海滩 克劳德·莫奈 法国 油画 540mmX735mm 1882年

鉴赏性方向发展。另一位英国画家透纳也是一位旷世奇才，与格尔丁同龄，终其一生探索研究光和自然，被称作“印象主义先驱”。光和色在他的作品中无不洋溢着灵动、鲜明而又朦胧的气息。在此后的一百多年中，又涌现出了如波宁顿、康斯太勃尔等水彩艺术大家，使水彩画得以完全发展成熟，在色彩风景画的一枝独秀。

而作为另一支的风景油画，此时也悄悄地兴起。在北欧的尼德兰，油画的奠基人“凡·爱克兄弟”以及荷兰画派出色的景物描绘，给当时还静静沉寂的风景画带来了生机。雷斯达尔、维采尔、霍贝玛等画家对风景画的发展做出了较大的贡献。法国著名的巴比松派画家柯罗给热爱绘画的人有一句著名的忠告，即“凭借着第一印象去作画”，这句名言给了喜欢在户外写生的人们极大的鼓励，并直接影响了后来的那些印象派大师们。那些不起眼的东西渐渐被画家的选择，开始变得有价值。因为画家的眼睛非比寻常，对于平日司空见惯的一切，会有新的关注和审视，并且通过色彩的各种有序组合，反映在他原本空白、空洞的画布上。

以柯罗为代表的巴比松画派的画家们，经常聚集在美丽的枫丹白露，以那里的树木、草原和水池为主题，进行大量的风景写生和创作。

纯粹描绘自然风景的绘画进程中，法国画家库尔贝和他的现实派更跨进了一大步，提出绘画要脱离思想和意义，让绘画更自由。这时在画家的眼里，这些被画的对象就成了清晰而具体的形象素描，当画家收到了这些画因所传达的激动人心的信息后，画家特有的敏感、他活的本能在浑然不觉中受到了激荡，视觉在瞬间被激活，最具个性的情感完全浸淫其中。

19世纪时，自然科学的发展特别是光学的发展大大促进了印象派的产生。印象派的成员较多，尤以马奈、莫奈、西斯莱、毕沙罗和德加等几位画家的影响较大。印象派画家们非常尊重库尔贝和他的现实主义，也曾为柯罗笔下美丽的枫丹白露而倾倒，但是他们还是毫不留情地提出了关于“怎么看”和“看什么”的别样的思考。印象派提出，把传统经验里表象、概念的元素从纯视觉的成分里分别开来。在当时，这种观点无疑具有惊人的革命性。画家莫奈就曾提出他的想法：“不要把你眼前所见的景物当作树、房子、原野或任何东西，可以尝试用不一样的方式思考：眼之所见可能是一个蓝色正方形，也可能是一个粉红色长方形，只需考虑其色与形，直至眼前所见的画面，成为你独一无二的、纯粹的印象。”通过印象派大师们无与伦比的光色翻译，他们笔下的风景画，成了溢彩流光最为瑰丽且最具魅力的传奇。画家用简单明快的笔调，描绘了当时法国第二大港勒阿弗尔的日出。作品洋溢着感人的自由气息，将日出这一辉煌的动人景象的瞬间永恒地凝固在了世人的心里。

19世纪末的新印象派是印象主义绘画发展到鼎盛时期即将结束的时候出现的一个分支。其代表人物是乔治·修拉和保尔·西涅克。他们认为印象派只靠实践经验来表现户外的光色，虽具有革命性，但缺乏严谨的科学性。新印象派则主张根据色彩三原色的原理，用对比强烈的各种小色点直接并置在画布上，以取得印象派绘画所力求的光感与色感。

除了新印象派之外，还有另一个同样是源于印象派，但又极力想摆脱其束缚的支派——后印象派。主要画家有保罗·塞尚、保尔·高更、文森特·威廉·梵高等。保罗·塞尚被称为“现代绘画之父”，他主张

摒弃传统的线条和明暗，而是利用纯粹的色彩对比来表现具体景物的内在结构和稳定性。他认为“物象的体积是从色调准确的相互关系中表现出来的，要从形、色、节奏和空间等要素来表现不同种质感，以揭示事物的本质”。谈及风景时，他有自己的看法，认为“风景反射着自己，人化着自己，思维着自己”。这时，风景画已经超越了被动的真实再现，而获得了它自己与自然之间和谐平行的、更高一级的意义，并且体现了它独善其身、不卑不亢的精神面貌。

19世纪后半叶，俄罗斯出现了伊万·希施金、阿·伊·库茵芝、伊萨克·列维坦、阿康·萨弗拉索夫等著名的优秀风景画家，在色彩风景史上留下了不朽的英名。20世纪初叶，现代绘画的各种流派纷纷登场。其中以纳比派、野兽派、表现派、立体派、抽象派、抽象表现派等尤为突出。

这些画派独具特色的风格，给世界绘画艺术注入了新鲜的血液，促成了现代风景画的多元化发展，在世界绘画史上都具有不可估量的价值。画家将平行、斜行、大小圆点、曲线等各种笔触体现得淋漓尽致，令画面异乎寻常地丰富了起来。

西方色彩风景绘画的历史经历了漫长而辉煌的历程，历代画家们以自身智慧的力量不断借鉴、发展又超越他们的前辈，并以他们孜孜不倦的不灭的艺术精神，根深蒂固地影响着一代又一代热爱艺术的人们。

阳光下的杨树林 罗德里克·奥康纳·爱尔兰 油画 尺寸不详 1886年

印象主义的黎明霞光

The Predawn Glow of Impressionism

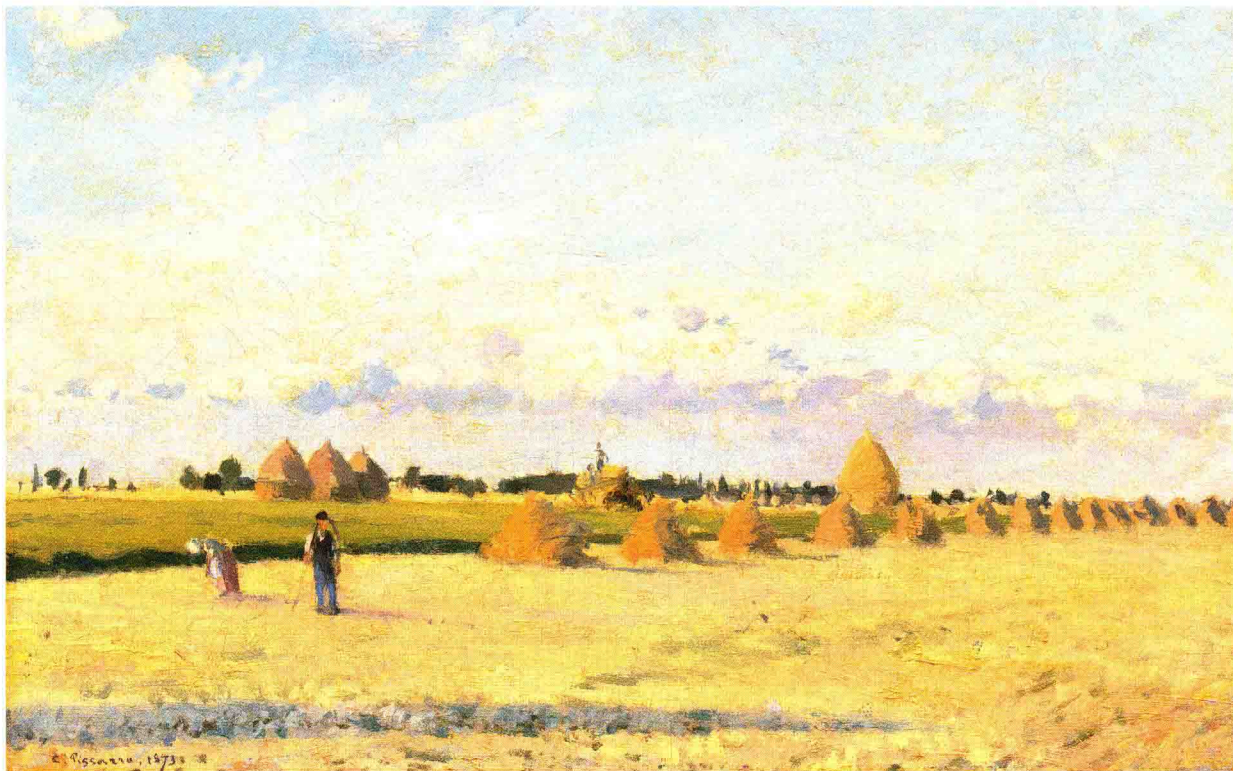
在沿袭西方长达数百年的具象写实的传统中，画家在绘画中孜孜以求的是表达眼见的真实，是对真实物象色彩、光感的追求。他们抛弃了学院派高高在上的古典、历史题材，而把视觉放在当代，把视角投向那些平凡和当代人熟悉的事物上，在不断的追求探索中，迎来了印象主义的黎明。毕沙罗、西斯莱、莫奈和雷诺阿，他们对外光的热情，对自然景色和当代生活的热爱，汇聚成印象主义黎明中最美丽的云霞。

和艺术史上许多风格、画派的名称一样，“印象派”一词起初用来称呼这一群共同举办画展、有相似艺术倾向的画家的作品，也是语带讥讽的。这个词来自于画家莫奈的一幅画《日出·印象》。19世纪60年代，在巴黎有一群热切地有着自己的艺术追求的年轻人，他们性格各异，禀赋不同，甚至在艺术观念上也有不同的倾向，他们后来组织了独立的、对抗官方沙龙的展览会，接受了艺术革新的共同命运，他们中的许多人就是后来印象派的代表人物。这些自称为“无名艺术家”的青年画家于1874年至1886年间共举行了八次画展，以后这个本来就很松散的团体就不再有什么共同的活动了。

从严格的意义上来说，“印象派”沿袭的依然是西方长达数百年的具象写实传统，印象派画家在绘画中孜孜以求的是表达眼见的真实，是对真实物象色彩、光感的追求。他们与文艺复兴以来的传统目标一致，不同之处在于抛弃了学院派高高在上的古典、历史题材，而把视觉放在当代，把视角投向那些平凡和当代人熟悉的事物上。并且，在绘画语言的技巧层面上，印象派画家对“固有色”观念的颠覆，和对物象坚实轮廓的漠视，是传统画家最不能容忍之处。

像马奈，他所选择的题材、处理题材的方法和对比强烈的色彩，都是异于传统、别开生面的，但当时的人却不承认他的创造性。毕沙罗、西斯莱、莫奈和雷诺阿，他们对外光的热情、对自然景色和当代生活的热爱，汇聚成印象主义黎明中最美丽的云霞。莫里索和卡萨特，她们以女性的敏感，为印象派的成长发出了旁人无法替代的光和热。还有德加，这个印象派中的异数，与他的朋友们那样热情地研究自然完全背道而驰，他敢于公然声称：“对自然的研究是没有意义的，因为绘画是一种传统的艺术，去学会跟着荷尔拜因那样来画就更有意义得多。”然而他的艺术风格对西方现代艺术的形成所产生的潜移默化的作用，却远远没有被人认识清楚！

在印象派画家那里，曾有人尝试把未经调和的色彩用点、线或块的笔触并置在画面上以构成形象。后来的点彩派画家以科学的分析态度，更使这种绘画方

法兰西岛的风景 卡米耶·毕沙罗 法国 油画 尺寸不详 1873年

法走向了极端。他们把对比强烈的色点排列在画面上，使其从一定距离观看成单一色彩，轮廓的划分完全不用线条。点彩派的代表画家是法国人乔治·修拉(Georges Seurat, 1859—1891)和保尔·西涅克(Paul Signac, 1863—1935)。

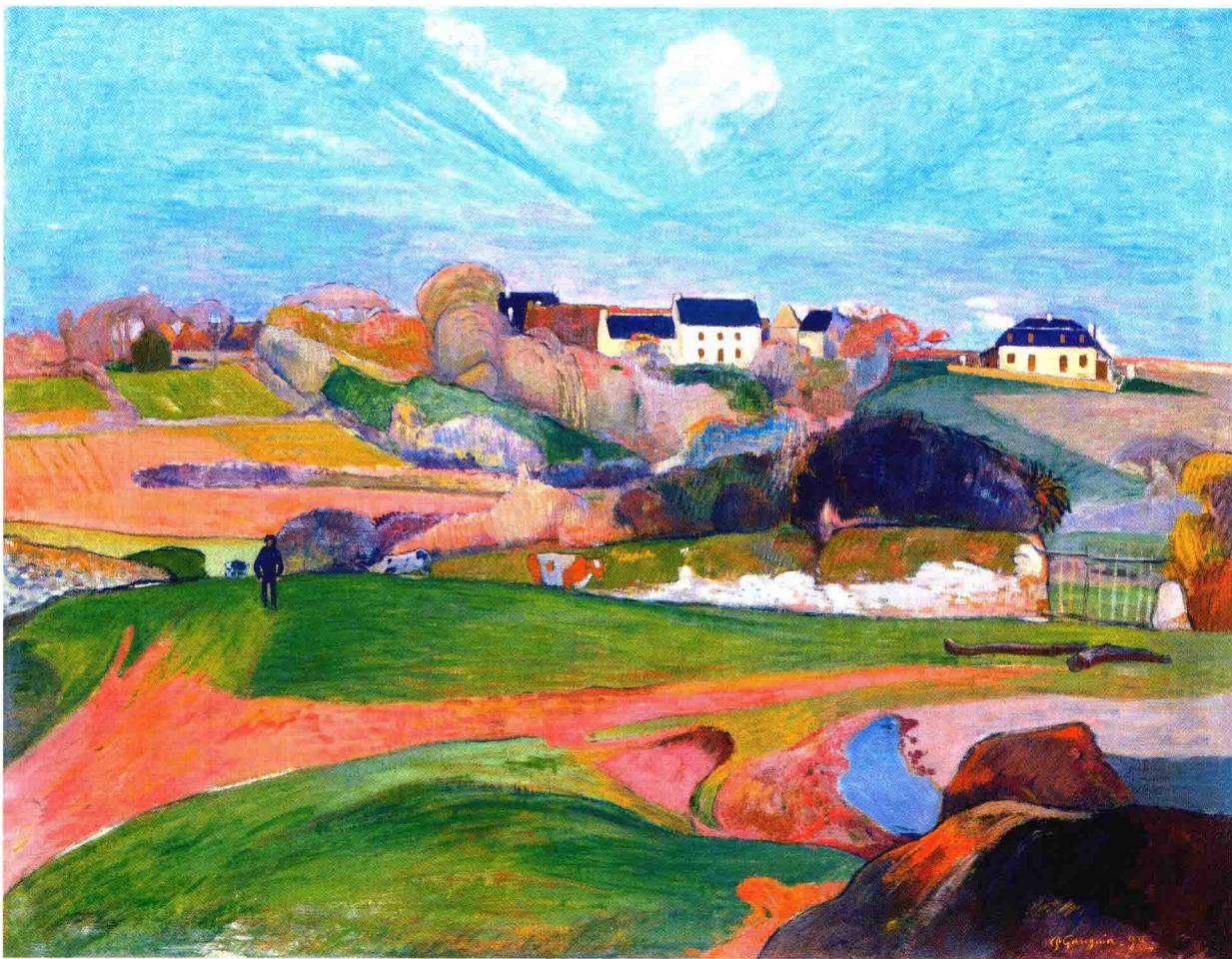
修拉的作品《星期日下午的大碗岛》展出于1886年的最后一届印象派画展，预示了印象派的瓦解。

然而，在这些简明扼要的概述之下，我们还必须追寻潜藏奔涌在河床上的无数细流，还要认真凝视那些在河面上，闪烁不定的波光……追寻它们在哲学与美学上的意蕴。

如果我们把眼光聚焦于“印象主义”的定义及来源，就会发现事情的复杂。不难发现，在印象派这幅似乎比较完整、明晰的画图中增添了很多凌乱的线条与斑驳的色彩。

首先是关于“印象”这个概念在绘画评论中的运用。远的且不说，从历史学家的记述中可以知道，当时有评论家在对巴比松画派的评论中，就有过以“印象”这一概念来描述其创作的意图。《新编剑桥世界近代史》第十一卷的作者指出，早在1865年，就有一位评论家称巴比松画家杜比尼为“印象画派的领袖”。

后来在1870年，艺术评论家泰奥多尔·丢列在对该年度沙龙的评论中，在论及马奈的文章里就提出了类似印象主义最初定义的论述：“唯能洞察事物，从中获得个人的印象，并以适当的方式将他的想象力置于画布上，将他的印象传达给我们的人——我们才称之为艺术家……我们观赏图画是为了感受它，感受其中的某种印象或情感。”

普尔杜风景 保罗·高更 法国 油画 尺寸不详 1890年

在这里，“印象”有时似乎是情感的同义词，这与我们在日常生活中时常不太严谨地运用这个概念有着相似之处。但无论如何，可以说此时人们已经开始把“印象”看作是新绘画的特征之一。

展览于1874年4月15日至5月15日举行，主办者是“无名画家、雕塑家、版画家协会”，在目录中按姓氏字母排列的参展者共30名。

人们都会注意到，马奈没有出现在这份名单上。马奈拒绝参展的理由之一是塞尚的参展，因为在以前的落选沙龙中，塞尚特别受到公众的嘲笑，马奈担心

自己会因此而被连累、被公众取笑。当然这只是一个借口，“道不同不相为谋”，道同，却仍不与之谋，自然有其真实的原因，那就是马奈仍然存有的对官方沙龙的幻想。

举办这个独立展览的设想最早是由巴齐依在1867年提出的，但他不幸于1870年在普法战争中阵亡。他的好朋友莫奈在1873年再次提出了这个展览的设想。德加是最积极的组织者，他力主展览不应该带有任何倾向性，因此有些与印象主义毫无关系的画家的作品也出现在展览中。

评论家的出场同样非常重要，不管他们是赞誉还是诋毁。

1874年4月22日的《国民评论》上，阿尔芒·西尔韦斯特(Armand Silvestre)写道：“可以肯定的是，这些风景画家(莫奈、西斯莱、毕沙罗)的观察方法与以前任何大师毫无共同之处。这种观察方法有其讲得通的一面，而且坚定地加以表现，因而不能等闲视之。如果要寻求定义，我们将发现首先是装饰性。它试图取得印象的结果，而把对表现的探索留给那些倾心于线条的人。”

这是针对这个展览提出了“印象”这个概念后最早的正式评论文字。

4月25日，记者路易·勒鲁瓦(Louis Leroy)在讽刺性杂志《喧闹》上发表了题为《印象主义的展览》的评论文章。其中对于莫奈的《日出·印象》的说法成为了后来人们比较多采纳的关于印象派这一概念的源头：“印象——我深信不疑。我正在告诉我自己：既然我已感受印象，就必须有一些印象在其中……多么自由自在，多么轻易的手艺呀！毛胚的糊墙花纸也比这海景更完整些。”

尽管现在看来，这种轻率的口吻、这种随意的联想与批评显得十分浅薄，但是，这位记者先生歪打正着，他于不经意间抓住了一个核心的概念，他确实因此而抓住了历史！

不久之后，雷诺阿的一个朋友在一篇文章中提出了定义：“依据其调子而不依据题材本身来处理一个题材，这就是印象主义者之所以区别于其他画家们的地方。”

大概是在1860年前后的一段时期，未来的印象主义者开始建立了相互间的联系。在这十几年来，艺术家们从法国各地来到巴黎，他们逐渐聚集，在各种画室、沙龙、咖啡馆里讨论艺术，对各自的作品发表看法。他们之间存在着一种共同的倾向，那就是反叛官方的传统的清规戒律，向往自由与个性的发展。

欧仁·布丹——印象派之父

Eugene Boudin, 1824—1898
The Father of the Impressionist

他被称作“印象派之父”，他是莫奈的启蒙老师。

布丹对莫奈的忠告是：“当场直接画下来的任何东西，往往有一种你不可能再在画室里找到的力量和用笔的生动性。”

布丹的忠告渗透进莫奈的灵魂，终于形成了莫奈追求的画旨：“我想在最易消逝的效果前表达我的印象。”

由此可见布丹对这位被世人称之为“印象派之父”的莫奈影响之大，可谓决定性的。

布丹才是真正的印象派之父。不过他只是印象派的铺路石，当印象派兴起时，他已黯然失色了。

中文名 欧仁·布丹
外文名 Eugene Boudin
国籍 法国
出生地 莫拉
出生日期 1824年7月12日
逝世日期 1898年8月8日
主要成就 印象派之父
代表作品 《沙滩上》
《图维尔的沙滩》
《特鲁维尔海滨浴场》
《翁费勒尔的堤岸和灯塔》

欧仁·布丹（Eugene Boudin, 1824-1898），又被译为尤金·布丁，是法国19世纪风景画家。他曾跟米勒和特罗容学画。布丹出生于水手之家，他的父亲是领航人，从小就将大海的印象深深烙印在布丹童年记忆之中。这也是布丹喜爱描绘港口及大海情景画作的原因所在。布丹终其一生热爱法国西部海岸的景致，因为那里是他的家乡诺曼底。他起初在一家造纸厂做印刷工人，后来在卢浮宫当了一阵制版工，然后又来到了翁佛勒安顿下来，那里的桥是画家的挚爱。他的第一次作品展出是1857年，其绘画作品，迅速而轻盈，他也被称为“印象派之父”，也是莫奈的启蒙恩师。布丹对莫奈的忠告是：“当场直接画下来的任何东西，往往有一种你不可能再在画室里找到的力量和用笔的生动性。”布丹的忠告渗透进莫奈的灵魂，终于形成了莫奈追求的画旨：“我想在最易消逝的效果前表达我的印象。”由此可见布丹对这位被世人称之为“印象派之父”的莫奈影响之大，可谓决定性的。布丹才是真正的印象派之父。不过他只是印象派的铺路石，当印象派兴起时，他已黯然失色了。

虽然布丹不属于那种才华横溢的人，但是他靠踏实和勤奋，一步步地接近自己的目标。他对外光下的自然格外倾心，他很清楚地认识到：“直接在现场画出来的东西，总是具有一种力量、威力，具有一种笔触的生命力。而这些，在画室里是找不到的。”因而，“要非常顽强地保留最初的印象，它是一个好东西”。

布丹原来是一位绘画爱好者，20岁时，他在勒阿弗尔开了一家经营画框和文具的店。在风景地，这种小店铺人们见得多了，它能为画家的画作配框子，同时还兼有小画廊的功能，出售某些画家不太重要的作品。长年的耳濡目染，店铺的主人和伙计都会对绘画的事儿略知一二，布丹亦由此认识了一些到诺曼底作画的画家，比如学院派画家库退尔和巴比松画家特罗容等人。布丹闲时也喜欢画上几笔，他还学习过特罗容的画法，后来在巴黎，特罗容因为订货太多，同时也为了在经济上帮助布丹，曾经请他为自己挤满牲畜的作品画背景和天空。当然此乃后话了。

有一天，画家米勒到布丹的店里买绘画用品，聊得投机，布丹就拿出几张自己的画作请米勒修改。大概当时尚未成名的米勒对这位业余爱好者说了一些鼓励的话语，竟使得布丹

下了放弃经商、专门从事绘画的决心。尽管米勒反复向他强调了走这条路的艰辛和可能遭遇的坎坷，但早已不愿忍受小店琐碎无聊生活的布丹终是不悔。他整理好行装，潇洒地挥手告别了店铺的合伙人，直奔巴黎、直奔卢浮宫临画去了。

从巴黎回来后，布丹远居于翁佛勒，并在这里遇到了库尔贝。1859年，库尔贝和朋友来到勒阿弗尔。这个有着法国第二大港口之称的小城令库尔贝他们兴奋，倘佯在街头巷陌，领受着大海腥甜的气息，画家感到目不暇接。不经意间，在城里那唯一的一家小画店里，他们发现了橱窗里挂着的海景画。画幅不大，格调不俗，决非那些庸碌之辈用以养家糊口的行货可比，令人有藏龙卧虎之想。这一发现更为此番游历添了姿彩，库尔贝他们赶紧打听画家的名和姓，跑上门去攀谈。

人生难得一知己，何况是从巴黎来的大画家。当欣喜的布丹在自己简陋的家里接待了库尔贝和他的朋友之后，就忙着尽地主之谊。他带着这两位巴黎来客在城里郊外转悠，还带他们到可以眺望塞纳河口全景的翁佛勒。他们住在圣西门农场的小旅馆，晨曦或薄暮时分，他们就去感受塞纳河壮丽的日出或日落。库尔贝很欣赏布丹，说他是“我们中唯一了解天空的人”。布丹特别在意与库尔贝的谈话，作为一位远离巴黎艺术中心的地方画家，他特别需要得到别人的鼓励，他把这些都记在了笔记本上：“库尔贝已经使我多少摆脱了胆怯，我将尝试作些用笔阔大的画，场面大些，调子特别要阔大。”当然，他并不盲目崇拜库尔贝，他也指出库尔贝那种阔大的手法在描绘细部时就会显得粗糙和随意。

通过库尔贝，布丹还认识了波德莱尔。那是布丹带着库尔贝他们在港口逛游的某一天，不期然与波德莱尔相遇，库尔贝介绍他们相识，还对波德莱尔谈到布丹画的海景和天空有多么美妙，当时刚刚为1859年的沙龙撰写了评论文字的波德莱尔当然也十分愿意去看看布丹的作品。

布丹喜欢画那些画幅不大的作品。不似柯罗，虽然在外光下作画，但作品的最后完成还得有赖于画室里的修饰。布丹坚持依据室外的光线画下各种直接的效果，他的速写式油画小品充满迷人的魅力。莫奈诚心地对他说：“你教会了我看与理解之间的意义。”

大约在1862年，布丹对图维尔等地的海滨发生了浓厚兴趣，当时这些地方游客云集，是时髦的休闲之地，它们

为画家应用鲜丽的色彩提供了美妙的素材。《图维尔的海滩》(1863)像是急急挥就的速写。画面上望不到海，沙滩上享受阳光的人们中只有那位穿着裙子的女士和她面前的黄色的阳伞比较清晰，女士好像在弄着手上的什么玩艺。这幅作品其实是非常“印象”的，天空反射了海水的蓝和沙滩的黄，虽然没有后来莫奈、西斯莱作品中的艳丽，但团块式的结构和粗犷的笔触，已吟唱出献给阳光的歌。

位于诺曼底的图维尔海滨，是英吉利海峡两岸的画家都喜欢的一处休闲之地。那个时候的海滨可不像今天，那时来海滨游玩的红男绿女们一个个衣冠楚楚，像是出席正式的舞会，有的还带上了他们心爱的小狗，环佩叮当的太太小姐们不忘举一把漂亮的遮阳伞，免得娇嫩的肌肤被日光灼伤。像如今三点式或天体浴大行其道的海滨，美女们抹一身太阳油、躺在沙滩上晒一身古铜色的情形在当时是想也不敢想的。人们坐的也不是轻便的沙滩椅，而是正儿八经的靠背椅。1863年，维多利亚女皇在侍从的陪伴下也到过这里，布丹当时用速写本记下了这一幕。

图维尔海滨是布丹的至爱，他以此为题材有过许多幅作品，尽管画幅不大，但从中亦可看出他在取景和油画技法上的多种尝试。布丹具有描绘远景中人物的功力，作于1869年的《图维尔的海滨》，女士们的服装多姿多彩，可看作法兰西第二帝国时期海滨的时尚展览。

当第一次独立艺术家画展举办的时候，布丹年已50，在莫奈的邀请下，他参加了这次展览。在露天亲近自然，在外光下作画是布丹坚持一生的信念。有一幅1896年他摄于室外的照片，算来那时他已是72岁的老人了。照片上的他头戴一顶遮阳帽，留着花白的大胡子，在一把大阳伞的遮掩下，坐在小折凳上作画。

阿布维尔教堂的广场 欧仁·布丹 法国 油画 370mmx445mm 1884年

卡米耶·毕沙罗——印象派的摩西

Camille Pissarro, 1830—1903

Impressionist Moses

卡米耶·毕沙罗是始终如一的印象派画家，在印象派诸位大师中，毕沙罗是唯一一个参加了印象派所有八次展览的画家，可谓最坚定的印象派艺术大师。他对印象派的重要意义甚至超过莫奈，他品德高尚赢得所有人的钦佩，是印象派的先驱，有印象派“米勒”之称。在印象派画家心目中，他是这个松散大家庭的家长，因此人们尊称他为“印象派的摩西”。

中文名 卡米耶·毕沙罗
外文名 Camille Pissarro
国籍 法国
出生地 列斯群岛的圣托马斯岛
出生日期 1830年7月10日
逝世日期 1903年11月13日
主要成就 印象派艺术大师
代表作品 《塞纳河和卢浮宫》
《雪中的林间大道》
《蒙福科的收获季节》
《艾拉尼的疯人院》
《埃尔米塔日花园的一角》
《蓬图瓦兹附近的艾尼丽街》

卡米耶·毕沙罗 (Camille Pissarro, 1830—1903)，法国印象派大师，1830年生于安的列斯群岛的圣托马斯岛，1903年卒于巴黎。在他去世前一年，远在塔希提岛的高更写道：“他是我的老师。”在他去世后三年，“现代绘画之父”塞尚在自己的展出作品目录中恭敬地签上“保罗·塞尚，毕沙罗的学生”。

在所有的艺术运动、艺术流派中，人们总希望能找到某些坚守信念的人，希望通过他们的思想和行动来印证这种艺术运动和主张的合理性或是吸引力。尽管在自由度极大的艺术领域难以存在划一的标准和所谓“正确”性，但是假如某些运动生命力太短，某些团体变节者频仍，那也就在某种程度上说明了这一运动或主张是没有太值得关注的意义，这一流派只能说是在历史的长河里的一滴水。

从来就不存在一个有明确的艺术纲领和统一的艺术实践的印象派画家团体，只是由于这一群人都力图以自己的艺术对抗陈腐、对抗在画坛上清除异己的陋习，因而走到了一起，并且承担起共同的命运，竟至于标志了一个影响后世的流派的诞生。

当然，仅仅靠无一次缺席地参加画展，亦不能算为流派的诞生做出了贡献，人们注目的是艺术成就。总共参加过七次印象派画展的亨利·路阿 (Henri Rouart) 和参加过六次的阿尔芒·吉约曼 (Armand Guillaumin)，还有其他一些人，他们或是客串的收藏家，或画风平庸，如今已无人记得。即使是声名赫赫的高更，后五次画展他无一次缺席，艺术史家认可的仍然是他“后印象派”的成就。

只有毕沙罗。因为有了毕沙罗，有了这位印象派团体中最为年长的老大哥，有了他自始至终对团体的维护和对既定目标的坚持，有了他真挚善意对待同道的热情、容忍和关怀，有了他的宽容和气度、耿耿忠心，才令印象派团体显出其纯粹性的一面，在论者接触到印象派论题时才使他们抓住一根有连贯性的稻草。

这根稻草就是毕沙罗。卡米耶·毕沙罗出生在当时丹麦所属安德列斯群岛的圣托马斯，母亲是法国后裔。毕沙罗的父亲精明能干，在商业上颇为成功，因而当毕沙罗还很年轻的时候，就在一个商号里拥有一份收入不菲的工作。然而，他的理想是做一名画家。

当画家有什么好？朝不保夕。假如没有雄厚的经济后盾，

如果画的画卖不出去，就得吃苦挨饿，甚至难有栖身之地。毕沙罗当然非常明白这一切。但他还是想当画家，那种成天陷在生意里斤斤计较的境况是他难以忍受的。他没有多加考虑就放弃了一切优越条件，在家里给父母留下一张便条就走了。毕沙罗先来到委内瑞拉的加拉加斯，“割断了同资产阶级生活的关系”，后来在与他和解了的父亲的建议下，辗转来到艺术之都巴黎。

此时是1855年，毕沙罗25岁。1855年的法国，是一个强盛的国度。法国这一年在巴黎举办了一个规模空前的世界博览会，而且这个博览会同时还包括一个颇具规模的美术沙龙。有史家认为，新建立的第二帝国热望表露出它对工业、商业和艺术的自由主义，便不惜工本来使这一个博览会成为它的力量和进步思想的具有真实代表性的一种表现。当英法两国士兵正在克里米亚半岛并肩作战时，英国女皇维多利亚和法国皇帝一起参观了 this 个展览会。

毕沙罗来到法国时，恰逢盛会。法国真的是一个艺术的国度啊，在美术沙龙展出的作品多达5000多件，一幅接一幅密密匝匝地排列着，看得人眼花缭乱。当然这个挤在人群中看作品的年轻人并不是第一次来到巴黎的“乡巴佬”，他在十几岁的时候就被父母送到这儿读过几年书。在数不清的画幅中，毕沙罗对柯罗作品中朦胧的诗意很感兴趣。后来在一位朋友的引荐下，毕沙罗与柯罗见过一面，柯罗对这位初学者强调了形体和明暗的重要性。

但是，柯罗是不正式收学生的。要想成为画家，毕沙罗还得到专门的画室去学画。当时巴黎有许多艺术家开设的画室，毕沙罗连着换了好几处地方，比如在丹麦人梅尔比兄弟的画室他学到了观察事物的方法，当然也沾染了一些学究气。后来，在一个被戏称为“斯维赛学院”的画室里，毕沙罗认识了莫奈。

毕沙罗在1859年有一幅写生的风景画入选了沙龙，这对于一位来到巴黎没几年的外地人来说并非是一件微不足道的小事。然而谦虚的毕沙罗并没有以此作为资本傲视同行，他来斯维赛学院的目的和其他人一样：画模特和会朋友。莫奈对他学柯罗的绘画风格印象很深，后来还回忆说自己当时曾仿效过毕沙罗作画。

与毕沙罗的友谊没有持续多久，莫奈就应征从军了。毕沙罗则继续自己的兴趣，和一些风景画家一道在巴黎附近的

篱笆前交谈的人 卡米耶·毕沙罗 法国 油画 208mmx254mm 1872年

乡野画画。不时还去一去斯维赛学院。毕沙罗在斯维赛学院画画时，经常能看到塞尚，一位来自普罗旺斯的年轻人。塞尚很勤奋，他在给朋友的信中说，他每天从6点到11点都在这里忙着作画。还有一位来自巴黎—奥尔良铁路公司的职员阿尔芒·吉约曼，他后来是历次印象派画展的积极参加者。塞尚操浓重的外省口音，行为举止显得与众不同，他画的人体素描充满了力量。当然他独特的个性经常是斯维赛学院里人们讥笑的对象，只有毕沙罗，这位温柔敦厚的人，以宽容的目光注视着他，随时准备向他施以援手。

19世纪60年代，莫奈、巴齐依、雷诺阿等人经常到巴黎郊外绘画、写生。虽然他们都是柯罗的崇敬者，但是真正与他的接触并不多。倒是毕沙罗，经常去拜访柯罗。当时画家们将作品送交沙龙时都习惯于在名字前写上“某某人的学生”的字样，毕沙罗在1864年送交沙龙的风景画上就写了他的老师安·梅尔比和柯罗的名字。

1866年，毕沙罗定居在离巴黎不远的蓬图瓦兹。这个地方为群山所环抱，还有小河流，果园飘香。毕沙罗在这儿有取之不尽的绘画题材，他的生活也非常快乐。作为一个乐于尝试各种新的技巧和善于向别人学习的画家，毕沙罗从来不会令自己陷于固步自封、不求上进的境地。也正因为如此，当他的作品呈现出某些新的追求之时，柯罗就不再允许他在作品上写自己是他的老师了。

普法战争结束以后，全法国渴望尽快恢复在世界上的地位，人们空前团结，由一种对新的共和国十分信赖的情感主宰。但繁荣没有出现多久就陷入了萧条，毕竟战争积弱太多，商业上的兴旺并没能延续。杜朗·吕尔的生意亦遭逢逆境。朋友们努力想采取某种措施让世人认识自己，能够更好地卖出画作。而莫奈和巴齐依早就想举办一个自己人的联合展览会，毕沙罗是积极的支持者。

比起马奈在官方沙龙里所遭遇的挫折，毕沙罗其实幸运的多。自从他在1859年有一幅写生的风景首次入选了沙龙后，从1860年至1870年，除了两次例外，他几乎年年都有作品在沙龙露面。

毕沙罗静静地坚守着，他没有野心，当团体内部出现争吵时，他的坚定、安详、平和、谦逊、智慧与热诚，不仅为他赢得了尊敬，也使他成为这个团体的稳定因素和实际上的领袖。他先后吸引了塞尚、高更、修拉、西涅克等参加联展。谦虚，在毕沙罗的性格中是最为宝贵的品格。和对人的态度一样，他同样以谦逊的态度和探究的精神与自然接近，这种谦逊与探究无疑使他掌握了一把理解自然的钥匙，进而能够与自然展开心灵的对话，而避免了高高在上的颐指气使，同时毕沙罗敏锐的判断力也使这种对话达到物我相融的境界。

盛开的果园

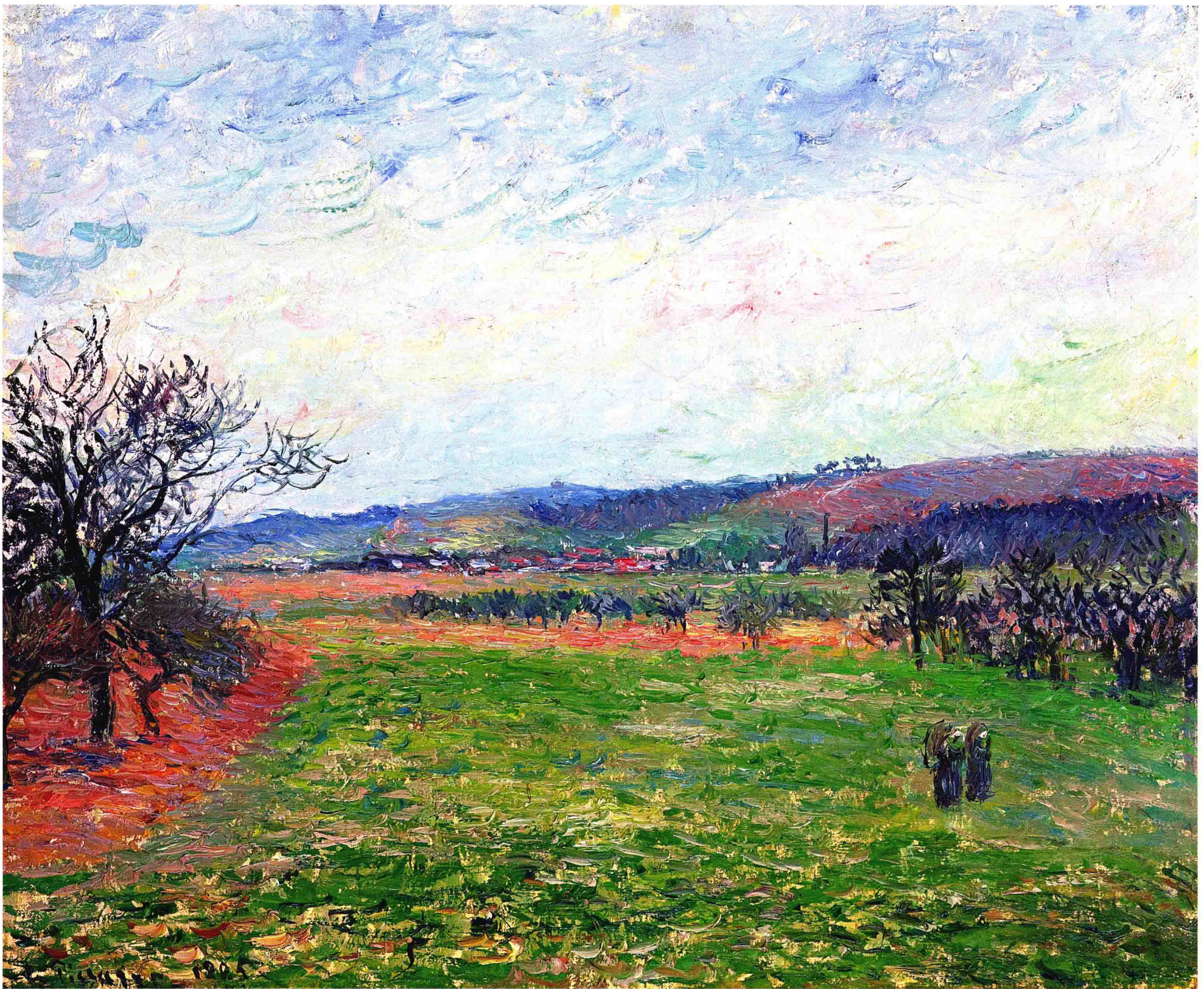
卡米耶·毕沙罗 法国
油画 208mmx254mm 1872年

秋季的杨树

卡米耶·毕沙罗 法国
油画 544mmx733mm 1894年

相异于那些在美术博物馆以临摹大师画作来学习绘画的同行，毕沙罗持“厚今薄古”的观点。这种观点认为历史的遗产对于力图建立自己的新世界的人是极端有害的。当时就有激进的青年作家主张火烧卢浮宫，毕沙罗也认为卢浮宫该付之一炬。当然我们不要以为性情温和的毕沙罗真的会把这种想法付诸实施，他的主张是显而易见的，就是艺术家要凭自己的真实感受和以自己的审美判断去创作，而不是陷在前人的艺术成就中不可自拔。或许波德莱尔的表述更为准确：现代艺术家的职责应是“表达我们新情感的内在真实美”。

吉索尔的山

卡米耶·毕沙罗 法国

油画 234mmx282mm 1885年