An impressionist painting of a woman in a long, light-colored dress standing in a field. She is holding a large green umbrella. The background is a soft, hazy landscape with a blue and yellow sky. The style is characteristic of the Impressionist movement, with visible brushstrokes and a focus on light and color.

丰子恺 著

如何看懂印象派

新星出版社 NEW STAR PRESS

丰子恺 著

如何看懂印象派

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

如何看懂印象派 / 丰子恺著. -- 北京: 新星出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5133-1798-6

I. ①如… II. ①丰… III. ①印象画派—绘画史—通俗读物 IV. ① J209.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 138980 号

本书由丰子恺著作权代理人杨子耘先生授权。

如何看懂印象派

丰子恺 著

责任编辑 汪欣

特邀编辑 杨宇声 刘文茵

装帧设计 张志全

内文制作 周文彬

出版 新星出版社 www.newstarpress.com

出版人 谢刚

社址 北京市西城区车公庄大街丙3号楼 邮编 100044

电话 (010) 88310888 传真 (010) 65270449

发行 新经典发行有限公司

电话 (010) 68423599 邮箱 editor@readinglife.com

印刷 鸿博昊天科技有限公司

开本 880毫米 × 1430毫米 1/32

印张 8

字数 70千字

版次 2015年9月第1版

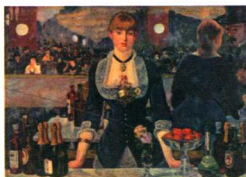
印次 2015年9月第1次印刷

书号 ISBN 987-7-5133-1798-6

定价 49.50元

版权所有, 侵权必究; 如有质量问题, 请与发行公司联系。

目 录

001

第一讲
艺术的科学主义化——印象派

139

第四讲
主观主义化的艺术——后期印象派

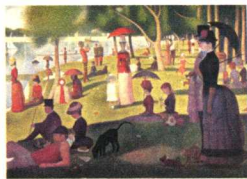
047

第二讲
外光描写的群画家——印象派画风与画家

181

第五讲
新时代四大画家——后期印象派四大家

107

第三讲
外光描写的科学的实证——点彩派即新印象派

附录一：
新旧译名对照表

附录二：
本书所涉主要画家年表

234

校订记

第一讲
艺术的科学主义化
——印象派

- 一 印象派概论
- 二 马奈的外光派——印象派的起源
- 三 莫奈的刹那的印象派——印象派的完成

《女神游乐厅的吧台》，马奈，1882年。

（本书边栏说明、图注及脚注均为编者所加。）

理想主义（古典主义与浪漫主义）是注重“意义”的绘画；写实主义是注重“形”的绘画，印象主义是注重“光与色”的绘画。从“形”到“光与色”，是程度的展进，不是性质的变革。是量的变更，不是质的变更。故写实主义与印象主义，可总称为“现实主义”，以对抗以前的“理想主义”。十九世纪的艺术的主流，是现实主义。现实主义的主流，是由库尔贝（Courbet）的写实精神直接引出马

《奥南的葬礼》，库尔贝，1849年至1850年。

这幅画以过往只用于神灵、英雄等重大题材的巨大画幅来展现一个日常仪式，在巴黎沙龙展出时引起极大争议。库尔贝说：“《奥南的葬礼》实际上是浪漫主义的葬礼。”

《吹笛子的少年》，马奈，1866年。

奈（Manet）的科学主义化的艺术运动。这就是印象派的所由生。

艺术与现实，当面向着现实主义的方向而进行的时候，就有唯物主义与科学主义发生。即把一切现象当作物质的存在而观看，又用科学的态度来观察、研究。印象派便是排斥浪漫主义、精神主义、神秘主义、唯美主义，一切唯心的、憧憬的、陶醉的旧艺术而出现。故艺术上的真的现实主义的倾向，始于一八七〇年的马奈的印象派。这便是艺术从近代到现代的转机。这样看来，印象派的创行，是现代很有意义的事业。由这印象派开了端，方才有后来的后期印象派大家塞尚（Cézanne）的出现，又有未来派、立体派、表现派等的新兴艺术的创生。

《初步（米勒摹作）》，梵高，1890年。

一 印象派概论

千八百七十年印象派的出现，在艺术上划分一新时期。其主要的原由，是因为民众势力的勃兴。即在 **bourgeois democracy**（资产阶级民主）的时代，民众的思想与生活的状态与前大异。因之其对于艺术的态度、思想，与要求也大为变更。例如在这时代精神之下，人们都不欢喜大规模的、虚空的装饰画，而欢喜描写切身的日常生活的绘画，即现代的唯物主义的表演。不欢喜庞大的、重的，而欢喜轻快的、淡泊的、可亲近的描写。不欢喜作为技巧、人物的夸张的表现，而欢喜自然物的照样的描写。这一点，米勒（Millet）与库尔贝早已见到，但到印象派而更彻底了。印象派的发生，有种种的近因与远因。例如日本画，及西班牙的委拉斯开兹（Velázquez）的绘画，对于印象派的创生有很大的影响。一八五七年，曼彻斯特地方开展览会的时候，陈列西班牙画家委拉斯开

左页图：《阳台》，马奈，1868年。
画中坐着的女子是印象派画家贝
尔特·莫里索。

《宫娥》，委拉斯开兹，1656年。

兹的作品甚多。他的画风与当时的英吉利、法兰西的绘画大不相同，就给当时的艺术以很大的刺戟*。然影响更大的，是日本的绘画，尤其是版画。日本的美术在十八世纪的路易第十四世的时代已输入法国。到了一八六七年巴黎世界博览会的时候，日本出品的版画甚多。法国人看了，惊为西洋所未见的画风，极口称赞。许多青年画家叹美这东洋画的不思议的表现，就研究北斋、广重、歌麿**的作品，大受其暗示。印象派的萌芽，在这时候吸收了不少的养分。

然印象派的起源，早已发生。巴黎的青年画家的团体

* 刺戟：刺激。

** 北斋、广重、歌麿：指日本画家葛饰北斋、歌川广重（亦称安藤广重）、喜多川歌麿。

《富岳三十六景之甲州石班泽》，葛饰北斋，约1830年。

《在巴蒂尼奥勒的画室》，亨利·方丹·拉图尔，1870年。
画中执笔者为马奈，站立的人中，有雷诺阿（左二）、左拉（左三）、莫奈（右一）。

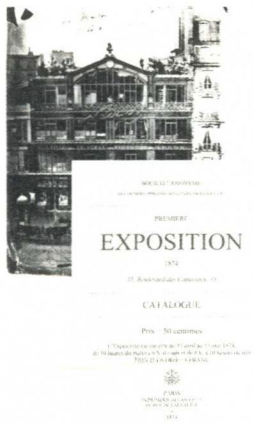
的运动，在一八五九年间早已有强大的力与热。后来他们举库尔贝为中心，发起反对 Academy（学院）的运动，组织急进的团体。印象派始祖马奈就是当时的团体中的一人。他们群集于巴黎的巴蒂尼奥勒（Batignolles）街的咖啡店里，常作艺术上的讨论（故印象派又称巴蒂尼奥勒派）。马奈的印象主义的第一公表的作品，便是一八六三年陈列于落选者沙龙（Salon des Refusés）的《草地上的午餐》（一名《水浴》，见拙编《西洋美术史》）。其明年，又发表 *Olympia*（《奥林匹亚》）。这等画虽然被政府的虐待，受一般人的非难，然马奈等的团体运动愈加扩大，莫奈（Monet）、毕沙罗（Pissarro）等画家渐次加入。一八七〇年，他们就公布

《蛙塘》，莫奈，1869年。

《蛙塘》，雷诺阿，1869年。

左上图：纳达尔工作室，纳达尔摄于1855年左右。工作室位于巴黎卡普辛大道35号。

右下图：第一届“无名艺术家、油画家、雕塑家、版画家协会”展览（即第一届印象派展览）的目录册。

这样的宣言：

“走出人工的光线的画室！舍弃画廊的调子与褐色的颜料！到明快的日光中来描画！”

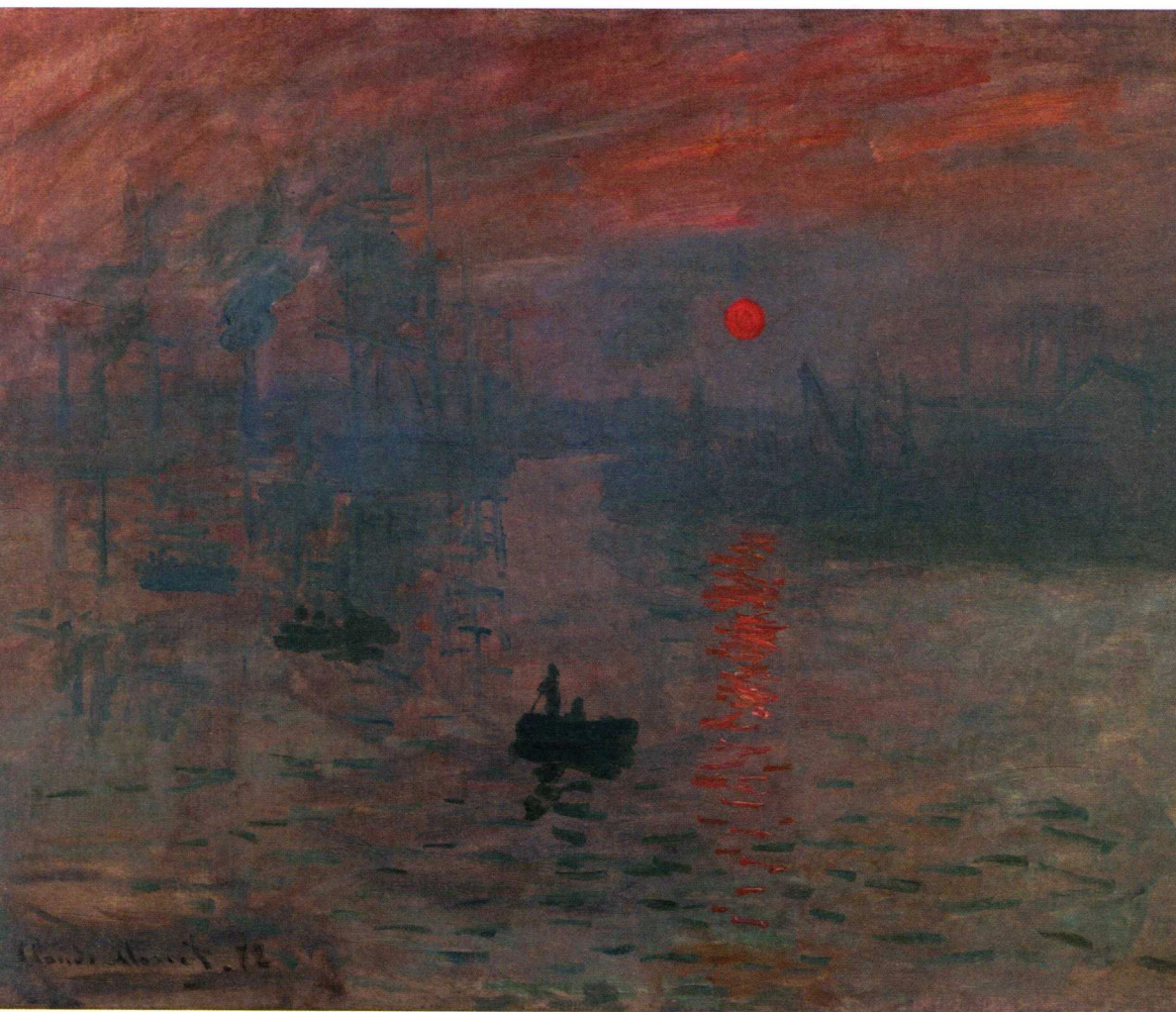
故印象派的前段，有“外光派”的名称。

然“印象派”的名称，则始见于后四年的一八七四年，且全是偶然而来的。一八七四年四月十五日，他们在纳达尔（Nadar）地方开自作展览会。出品的同人，有毕沙罗、莫奈、西斯莱（Sisley）、雷诺阿（Renoir）、塞尚、德加（Degas）等。莫奈的绘画中，有一幅题名曰《印象·日出》（*Impression, soleil levant*），描写破朝雾而出的太阳的光，用轻妙的笔法、澄明的色调，充分表出“空气”的感

《夜曲：蓝色与银色——切尔西》，惠斯勒，1871年。

惠斯勒的夜曲系列作品对莫奈有所启发。

《印象·日出》，莫奈，1872年。