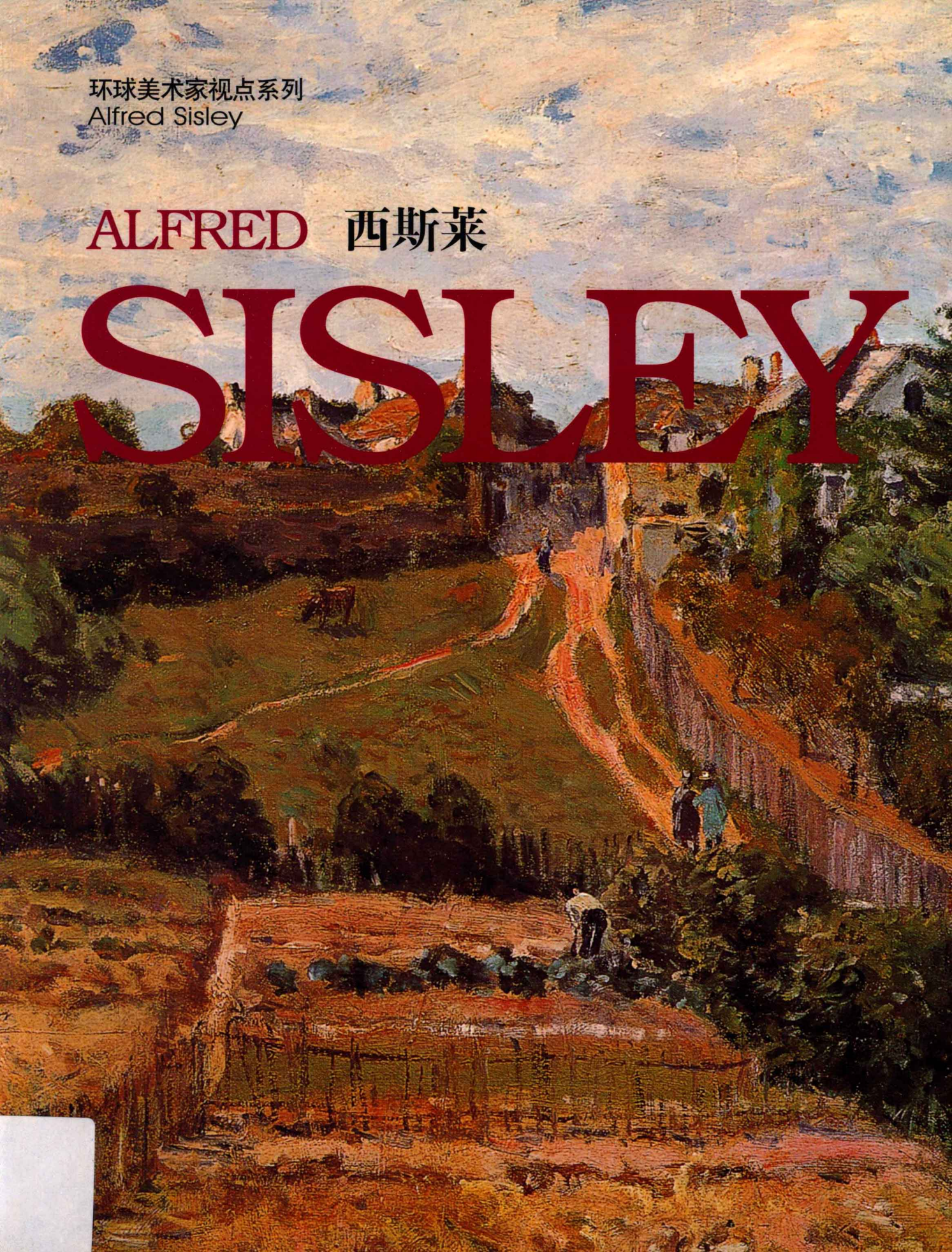


环球美术家视点系列
Alfred Sisley

ALFRED 西斯莱

SISLEY



环球艺术家视点系列
Alfred Sisley

【法国】

西斯莱

Sisley



吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP



吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

西斯莱 / 张晓叶编. — 长春 : 吉林美术出版社, 2012.9
(环球美术家视点系列)

ISBN 978-7-5386-5014-3

I. ①西… II. ①张… III. ①油画—作品集 Ⅳ. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第251550号

西斯莱

Alfred Sisley

出版人/石志刚

编 者/张晓叶

撰 文/刘海平

责任编辑/尤 雷

助理编辑/王镜贞

装帧设计/亚力设计工作室

开本/889×1194mm 1/16 印张/7

出版日期/2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

出版/吉林出版集团 吉林美术出版社

发行/吉林美术出版社

地址/长春市人民大街4646号 电话/0431-86037892

网址/www.jlmspress.com

印刷/北京图文天地制版印刷有限公司

书号/ISBN 978-7-5386-5014-3

定价/58.00元



Sisley

环球艺术家视点系列
Alfred Sisley

【法国】

西斯莱

Sisley



吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP



吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

衷情于大自然之美的风景画大师



阿尔弗莱德·西斯莱 克莱曼·莫里斯约摄于1894年

阿尔弗莱德·西斯莱 (Alfred Sisley, 1839 - 1899年) 是19世纪末法国印象派的重要画家之一。1839年10月30日, 西斯莱在巴黎出生, 他的父母都是英国人。父亲威廉·西斯莱是曼彻斯特的富商, 母亲菲利亚也出身于伦敦的望族。西斯莱在18岁之前从未到过英国, 他所接受的早期教育应该是法国式的, 但他的家庭又必然会带给他英国文化和传统的影响。他的朋友们都认为他很有教养, 举止文雅, 具有绅士风度。但是他的性格也有保守矜持的一面, 谦逊内敛却又有些固执。这些性格上的特点也影响了西斯莱的创作并体现在他的作品中。

与他的英国血统同样重要的, 是他在年轻时受到了英国艺术的影响。1857年10月, 18岁的西斯莱遵照父亲的安排, 首次回到了他的祖国——英国。父亲的目的是让他在伦敦学习经商, 但是在英国的四年, 西斯莱的学习对象却是美术馆中英国画家康斯太勃尔、透纳和波宁顿的作品。这三位英国画家在风景画的创作方面都有自己的独到之处, 他们对于风景的观察和理解以及充满感情的表现方式, 启迪和打动了年轻的西斯莱。其实包括莫奈、毕沙罗在内的印象派画家们, 也大多承认受惠于康

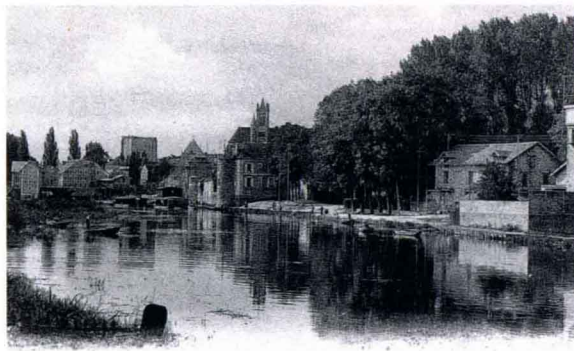
斯太勃尔等英国画家。回到法国后, 西斯莱随即向家人倾诉了自己想成为画家的愿望。或许在英国的四年, 不仅培育了西斯莱要成为艺术家的理想, 也培育了他对风景的衷心热爱和对风景画坚定的兴趣。

1862年, 回到巴黎后的西斯莱得到了父母的资助, 开始了他的艺术生涯。他首先进入了一位瑞士画家——查尔斯·格莱尔的画室进行学习。在这里西斯莱结识了和他年龄相近的几位同学, 莫奈、雷诺阿和巴齐耶, 后来他们成为好友, 并共同开创了印象派。格莱尔是一位历史画家, 他的教学目标不外乎是让学生学习和掌握那套陈腐的法国学院的绘画规范和标准。这种目标, 在莫奈等年轻人看来是虚伪的, 他们想画的是眼睛看到的, 而不是某种理想化的东西。1863年, 当他们尊敬的画家马奈的作品《草地上的午餐》在沙龙中遭到非议后, 他们就离开了格莱尔的画室, 一起来到巴黎近郊巴比松的枫丹白露森林, 在户外作画。巴比松的枫丹白露森林, 曾经是20年前巴比松画派形成和进行创作的地方, 巴比松画派以及柯罗的作品都曾给西斯莱等印象派画家带来了直接的影响。对西斯莱来说, 柯罗那种优雅、宁静的画风尤其是他所喜爱的。但不同的是, 柯罗作品中那些梦幻式的气氛和光点, 在热爱和表现眼前现实景物的印象派画家们的作品中消失了, 西斯莱表现的是真实景物的真实形态和美感, 是人生存和活动于其中的大自然, 而不是柯罗那有仙女在舞蹈的大自然。

源于真实表现现实景物的目的, 西斯莱早期也受到了现



圣·芒美的水坝



莫莱的卢万河景色



卢万河畔莫莱的教堂及河上的桥 摄于1895年



从圣-芒美看到的运河 约摄于1900年

现实主义画家库尔贝的影响。他的早期作品《枫丹白露森林的栗子树小径》中阴影的深色运用和坚实的地面质感的表现，明显是受到了库尔贝的影响。但是从中也可以看到画家对浅色的天空和快速笔触的尝试。1867年，西斯莱和几位好友雷诺阿、莫奈、毕沙罗、塞尚等人的作品在沙龙中落选了，于是他们一同申请组织落选者沙龙。这几年间，西斯莱一直与莫奈、雷诺阿等画家的关系很好，他们一起参加在盖尔布瓦咖啡馆的聚会和讨论，争论艺术问题，寻找新的方向。这期间西斯莱受到了莫奈等人的影响，所用的颜色逐渐变浅、变亮，对天空和水面上的光线效果的表现越来越成为西斯莱的兴趣

所在。后来他在这两方面所达到的成就也只有莫奈可以与之相比，但是他的作品中的天空和水面总是笼罩在一种安宁、沉静的气氛之中，不同于莫奈笔下那种跳跃、闪烁的光线效果。

西斯莱1870年在沙龙中展出的两幅作品《圣马丁运河》和《圣马丁运河上的驳船》能够代表他这个时期所进行的早期印象派风格的创作。这两幅作品都体现出他对于天空和水面的光线效果和整体气氛的把握，特别是《圣马丁运河上的驳船》更是具有明显的印象派风貌。在这幅画中西斯莱不再使用黑色和深褐色，而是用金黄色和蓝绿色作为主要色彩，表现黄昏时船坞上色彩丰富的天空和反射着天空光线的波光粼粼的水面。但也在这一年，普法战争爆发了，巴黎被围，西斯莱逃往巴黎以西30英里的小镇路维希安，这里风景迷人，平静安宁的乡间景色给西斯莱提供了很好的创作条件。当时莫奈、毕沙罗也都迁居到了附近的村庄中，他们以当地的河边风景为题材创作了许多印象派的优秀作品。

西斯莱描绘的大多是巴黎近郊塞纳河和卢万河周边村庄的风景。那里的水面、天空、村落和街道在西斯莱的笔下都是朴实而又宁静的，既有鲜亮的光线，又有西斯莱所独具的一种沉着内敛和抒情性。大都市的景象难以引起西斯莱的兴趣，比起浮光掠影的巴黎，乡村更适合西斯莱沉思性的画风，也更适合表达他对于大自然的情感和他对于现代生活的理解。西斯莱所画的乡村并不是一个企图逃离现代生活的避居之地。相反，他所热爱和善于表现的乡村风景，是一个有人居住和生活的自然。美妙的天空下或水面上，是现代乡村生活中的汽船、水闸、酒馆或街道。他笔下那些小小的人物的形象总是会出现这些安宁的乡村景色之中，这种在美好和永恒的大自然中沉静地生活着的人，和人对于自己的生存空间的美好之处的热爱，是西斯莱所要捕捉和表现的。他笔下的人与自然，也因为彼此之间这种深沉的依附关系而显示出一种永恒性。他对于生活和大自然的这种理解和表现方式，正是他的与众不同之处，也是他的成功之处。也正因为如此，他笔下的天空和水面才会如此美妙，因为它们与我们息息相关，是我们真正喜爱的，让我们深受感动。对平凡的乡村生活的理解，对安宁平静的乡村美景的表现使西斯莱与其他印象派画家区别开来，他作品的这种沉思性和深沉性也正是其永久魅力之所在。

西斯莱1873年的作品《布吉瓦勒船闸与小船》在笔法上受到了莫奈影响，他采用多种不同的、即兴而生动的笔触，来表现不同物体的光效果。对水面和雪反射光线下的景色的研究一直让他比较感兴趣。西斯莱还曾以相同地点为题材表现同样的景物在不同季节和不同时间里，不同的光线和色彩效果。《路维希安花园的小径》《路维希安雪景》分别创作于1873年和1874年，两幅画



阿尔弗雷德·西斯莱 摄于1897年

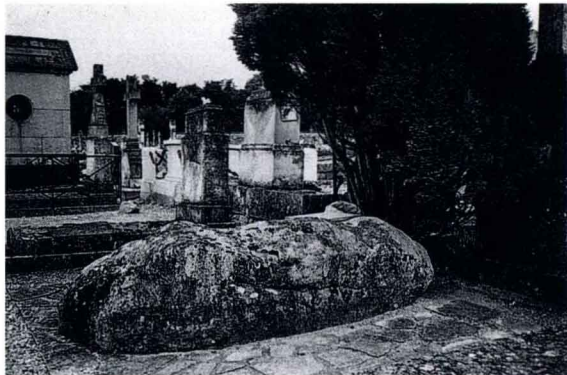
构图和内容相同，表现了夏季和冬季两个不同季节的情调。1874年参加“第一届印象派画展”之后，在友人的邀请下，西斯莱曾短期游访英国伦敦，在此期间他创作了几件非常优秀的传世名作。《汉普顿宫大桥》以伦敦汉普顿宫附近的桥下举行的游艇竞赛为题，虽然构图依然像其他作品一样稳健，画的主要部分依然还是天空和水面，但是这幅画的画面气氛热烈而欢快，快速而信心十足的笔触表现出了晴朗的天空和闪烁的河面。

1876年，西斯莱居住在巴黎西南郊的塞夫勒。他以附近的马利港为题创作了一些经典的印象派作品，如《河水泛滥的马利港》这幅画，就是他表现水的最高成就的一次体现。画面描绘了水淹没街道后，在晴朗的天空下，村庄在天光水色中的明亮景象。平稳的构图将画面划分成三个部分，上方天空的蓝色和左侧酒馆的黄色，与下方平静的水面结合成了美丽的银灰色和淡黄色调。一切都笼罩在明亮的光线之中——日光和水面的反光。画面充分展现了印象派的作品在表现光线和水这两方面所达到的成就，以及对于明亮而纯净的色彩的运用可以达到多么和谐的地步。这幅名作也因为具有了西斯莱独特的个性——他的沉着、安宁、意境深远的特色而更增添了魅力。

在西斯莱去世后的1900年，这幅画以4.3万法郎的高价被卖出，而在他生前这幅作品只卖了几百法郎。

晚年西斯莱还曾以莫莱的教堂为题材创作了一系列作品。与莫奈以鲁昂大教堂为题材的系列作品不同，西斯莱画的教堂强调的是光线感和建筑物的体积感和质感。莫奈的大教堂在不同的光线下融化成了各种奇幻的色彩和光影，而西斯莱的教堂则在光线下模糊了细节而突现了强有力的体量感。形状和光线融合在一起，加强了建筑物的结构和存在性，使之具有一种永恒而又坚定沉稳的气势，一如蕴涵在西斯莱所有作品中的对于自然之美的理解和表达。这一点也正是他艺术的伟大之处。

1870年至1880年，西斯莱创作了许多非常典型也非常经典的印象派作品。这期间他常常在巴黎近郊的路维希安、马利港、布吉瓦勒、阿让特依等地作画，莫奈介绍他认识了画商保罗·丢朗-吕埃尔，并开始为他卖画。从普法战争使西斯莱的父亲破产以来，西斯莱的收入就全靠卖画了。但不幸的是，他的作品在他在世时价格很低，还经常无人问津。这样的情况常常使他的生活陷于窘境，不得不多次向友人求借或搬家到生活费更便宜的地方，这也使他越来越感到悲哀和失望。眼看着朋友们渐渐获得了商业上的成功，而他的作品还是价格低廉乏人购买。后来西斯莱的性格变得孤僻和封闭了，由于他稳定不变的创作方式得不到朋友们的支持和理解，也由于他不满足于印象派画家后来慢慢放弃了室外作画和表现眼前真实景物的初衷，晚年的西斯莱离群索居在他心爱的莫莱村庄中。在1890年迎来了他最后一个创作的高峰期后，1898年，妻子玛丽的去世对他打击很大，不久他也得知自己患了喉癌，在穷困中忍受着病痛的折磨是让人绝望的，1899年1月29日，西斯莱在他心爱的村庄莫莱去世，并葬于当地。莫奈、雷诺阿、毕沙罗从巴黎赶来参加了他的葬礼。



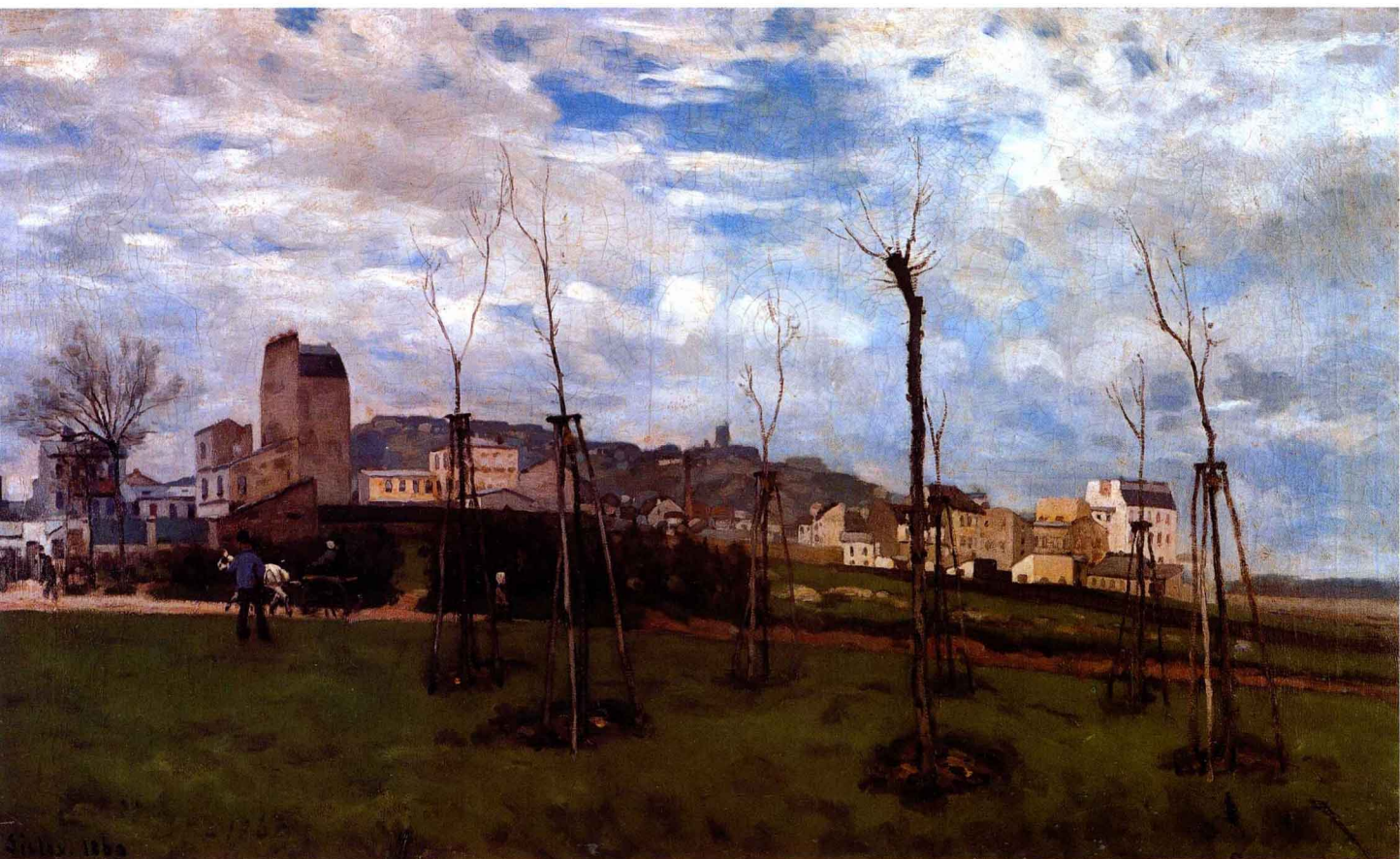
莫莱公墓中西斯莱的墓地



马洛特乡村街景——向森林走去的妇人们 1866年 油彩 画布 65×92 cm 东京桥墩美术馆藏



马洛特乡村街景 1866年 油彩 画布 50 × 92 cm 艾尔布莱特-诺克斯美术馆藏 (局部右页)



从弗勒远眺蒙马特 1869年 油彩 画布 70×117 cm 格勒诺布尔美术馆藏



里尔格岛的渡船 1872年 油彩 画布 46×61 cm 新嘉士伯艺术博物馆藏



路维希安半山腰上的小路 1873年 油彩 画布 38×46.5 cm 奥塞美术馆藏（局部右页）



巴黎圣马丁运河 1872年 油彩 画布 38 × 46.5 cm



布吉瓦勒的塞纳河畔 1872年 油彩 画布 50 × 65 cm 耶鲁大学画廊藏



路维希安的风景 1873年 油彩 画布 54×73 cm 东京国立西洋美术馆藏