

广西美术出版社

周 楷主编

名家技法

4

MING JIA JI FA

马 奈的生平与艺术

周 楷

淮阴师院图书馆1293049

24076

马奈(1832—1883)

马奈(1832—1883)是法国印象派主要画家之一,他出生于一个富裕的家庭中,父亲是一位司法行政官员。马奈自幼喜爱绘画,但他的双亲希望他继承父业,去学法律。马奈对法律没有兴趣,报考航海学校未被录取,他当了一名见习水手,曾到过巴西里约热内卢等地。后来,他的父亲终于同意他学习绘画。1850年,马奈进了著名的学院派画家库蒂尔的画室学画,前后长达六年,接受了严格的绘画基础训练。当时,年轻的马奈已不满意老师那种僵化的学院派模式,他喜欢到卢佛尔宫观摩古代大师们的作品,还到过意大利、德国等地。离开画室后,他又赴西班牙、荷兰和英国游历,观赏名作,开阔视野,深受提香、委拉斯贵支和戈雅等大师的影响。

马奈在19世纪20年代初的作品中,已经显露出新的绘画倾向。他背离传统题材和表现手法,着力如实地描绘对象,借鉴东方绘画,色彩变得明亮、丰富,给人以新的视觉感受。这样的作品当然得不到保守的官方沙龙的承认。1863年,马奈的《草地上的午餐》在落选沙龙上展出时,在画坛和社会上引起了轰动。一方面马奈遭到以学院派为代表的保守势力的大肆攻击,另一方面又赢得了左拉等进步人士和富有革新精神的青年艺术家们的喝采。1867年,马奈举行了个人画展,仍未能获得预期的成功。

与此同时,马奈与莫奈、雷诺阿、德加、西斯莱、巴依奇等青年艺术家,成为巴黎盖尔波瓦咖啡馆的座上客。他们经常在晚上到此聚会,热烈讨论从日本浮世绘到绘画新技术的种种问题。在他们中间,马奈以年龄较长、学识丰富、绘画上的成就与艺术上的新见解,赢得了这群青年艺术家的尊重,成为他们的领袖,影响着印象派绘画的形成与发展。同时,马奈也受到莫奈等青年画家的影响,从他们的新的光色表现技巧中得到启示,使他后来的作品,从取材、色彩与用笔等方面,更具印象派绘画的特征。然而,马奈从不参加印象派画展,

也不承认自己是印象派画家。马奈一直希望自己的作品能在沙龙上展出和获得成功,但是他的这种希望一再落空,直至1882年,马奈最后一幅杰作《弗里·贝热尔酒吧》终于在沙龙上展出,并获得政府授予的荣誉团勋章。马奈辛酸地感到荣誉来得太晚了,一年后,严重的风湿病夺走了这位杰出的印象派画家的生命。

马奈在艺术上是一位大胆的革新者,同时他又是一位热爱祖国和富有正义感的画家。他19岁时参加了反对拿破仑第三政变而举行的起义活动。1870年普法战争时,为了保卫祖国,他参加了军队。在巴黎公社期间,他被选进以库尔贝为首的公社艺术家协会,马奈用自己的画笔,在一幅水彩画与另一幅

▽吹笛的少年

石版画中,真实地记录了自己亲眼见到的公社斗争的历史场面。

二

马奈是一位继往开来的画家,他突破了西方绘画的传统模式,在肖像、人体、静物、风景、风俗和历史画等方面都取得了重要成就。他以新的视角描绘了19世纪后半叶法国现实生活的真实图景,在他的作品中表现出新的审美趋向和新的形式美感。

在印象派画家群中,马奈是一位把新的光色表现技巧与传统技法很好结合起来的画家,形成了清新明快、优雅洒脱的独特画风。莫奈等印象派画家使用短促、跳跃的小笔触,物体的边缘变得朦胧而模糊,以表现景物在阳光、空气中光色相互映衬的绚丽景象。马奈作品中的光色效果也是明亮而迷人的,但他却保持了准确而坚实的造型,显示出深厚的功力。马奈的作品既有新的创造,又不难看到他对委拉斯贵支等前辈大师们的继承与发展。

印象派画家曾受东方绘画、日本浮世绘的影响,这在马奈的绘画中也是显而易见的。他在表现空间、造型上的某种简化、概括的方式,他作品中的平面化倾向,以及发挥色块自身对比作用等方面,都可以看到来自浮世绘的启示和借鉴。他的《奥林比亚》、《吹笛的男孩》、《左拉像》与《画室里的午餐》等作品,都是很好的例证。值得指出的是,马奈的可贵之处是他决非表面上的模仿,他的绘画没有失去绘画性而趋向装饰。他的绘画是道地的西方油画,但又是新型的,独创的。

马奈绘画的另一个特点,是他的某些作品的构图常常与某位前辈大师的某件作品相近似。例如,马奈的《草地上的午餐》与乔尔乔内的《田园合奏》近似,他的《奥林比亚》与提香的《乌尔宾诺的维纳斯》近似,他的《镜前》与鲁本斯的《镜前梳妆的维纳斯》近似,他的《枪决马克西米连》与戈雅的《1808年5月3日枪杀起义者》近似,他的《阳台上》与戈雅的《阳台上的玛哈们》近似。这种构图上的近似,决非说明马奈缺乏构图力和创作力,而恰恰表明马奈有非凡的创造能力,他善于在相似

的构图中,以新的观念、新的视角和新的绘画语言,创造出全新的视觉形象与形式美感。在马奈看来,画什么并不重要,重要的是怎么画。在马奈艺术中表现出来的面对现实、重视绘画自身的力量、重视新的绘画语言与表现形式的创造,深深地影响着后来的西方现代美术。

马 奈 作 品

草地上的午餐

油画

208× 264.5 厘米

1863 年作

巴黎奥塞博物馆藏

在西方绘画中,把裸女置于田园牧歌、神话境界中,是屡见不鲜的,但是像马奈这样的把裸女不加修饰地置于和身着时装的年轻绅士席地而坐,共享午餐的现实环境中,却是未曾有过的。马奈这么做,采用这样的构图和对外光的真实描绘,显然是对传统的审美观念,

对占统治地位的学院派僵化画风的挑战。因此,当马奈将此画送交 1863 年法国沙龙时,遭到拒绝,而在落选沙龙上展出时,引起了轰动和争议。一方面遭到以官方学院派为代表的保守势力的指责,另一方面也得到以左拉为首的进步人士和具有革新精神的青年画家们的支持。争论提高了马奈的知名度,他的这件作品预示着西方画坛开始的一种转折。

此画原题为《浴》,构图有受乔尔乔内的《田园合奏》影响的痕迹,但思想内涵和表现技法显然有别。可以说构图上的相近,是马奈的一种有意的戏仿。画中的裸女是以马奈早年常用的维克多丽娜·默朗为模特儿,她身后的绅士是以后来成为马奈内兄的荷兰雕塑家费迪南·林蒙夫为模特儿,右侧的青年绅士是以欧仁·马奈为模特儿。马奈着重描绘的是在外光中,绿色的浓荫下,白皙的女人体所呈现的鲜明对比和微妙的光色关系。可以看到马奈出色的新的写实技巧,色彩变得透明而纯净,色调是在大色块的对比中展开和协调的。当然,这是属于印象派绘画新的光色表现技巧的开端,随着时间的推移,探索的深化,在马奈后期的作品中,在比马奈年轻的莫奈、雷诺阿的作品中,外光技巧更趋向成熟。

阳台上

油画

169×125 厘米

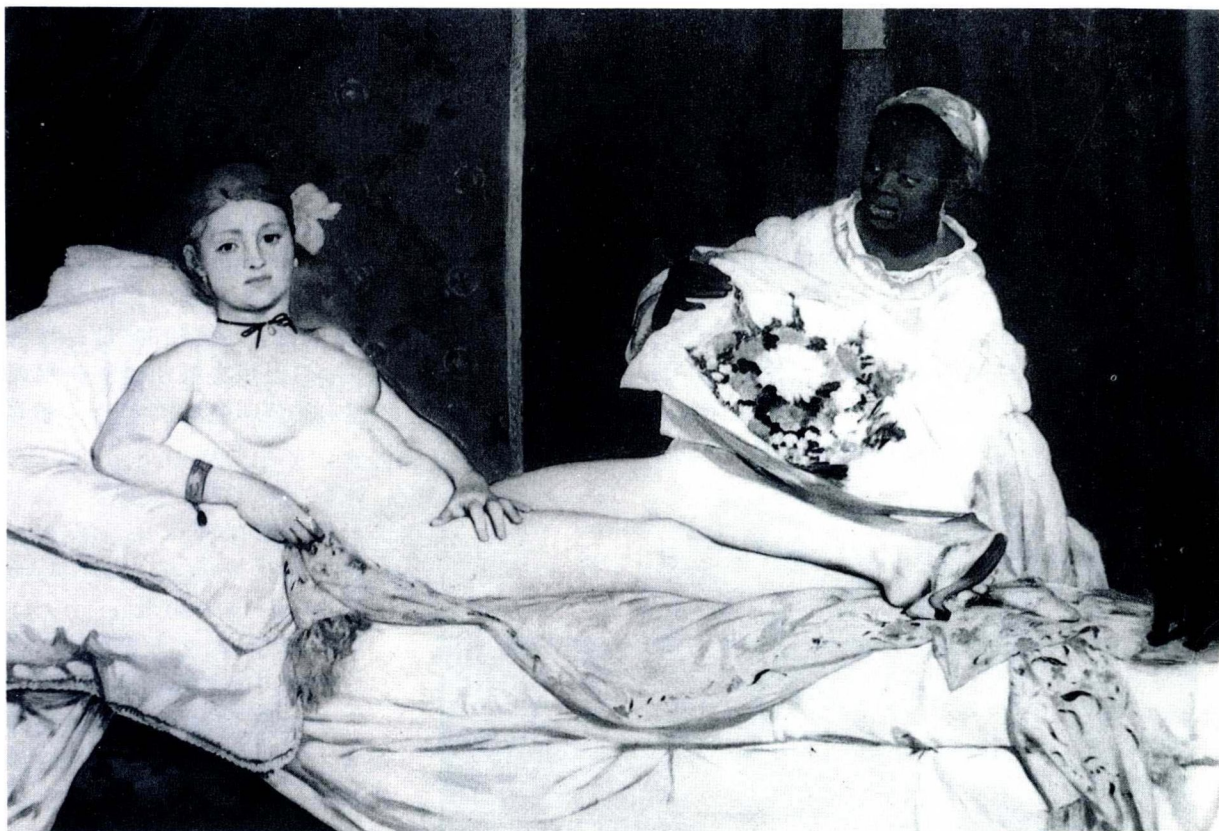
1868 年作

巴黎奥塞博物馆藏

在前辈大师中,马奈深受委拉斯贵支和戈雅的影响。他在离开库蒂尔画室后,曾赴西班牙游历,更好地观赏了他们的作品,领略了西班牙的风情,在他早期绘画中有多幅表现斗牛和斗牛士的作品也都说明了这一点。此画的构图显然受到戈雅的《阳台上的玛哈们》一画的启示,但画风显然是不同的。马奈的作品更多地倾向真实地表现外光和室内光色反差所构成的空间层次和氛围。像他的许多早期作品一样,此画用室内空间的大片暗色以及处在暗阴中的身着深色西服的先生和女仆,来衬托处在阳台前沿的两位着浅色衣裙的女士,形象自然、真实,色调轻柔明快,充满一种温馨的抒情气息,成为一幅很好的风俗画。

本辑彩色图版中选编的是此画的局部,处在阳台前方左侧,坐着的持扇女子,是以女画家摩里索为模特儿的,用笔准确、概括,色彩单纯、微妙,画得极为轻松、自然,很好地刻画了女画家娴静、优雅的神态。

奥林比亚

油画

128×187 厘米

1865 年作

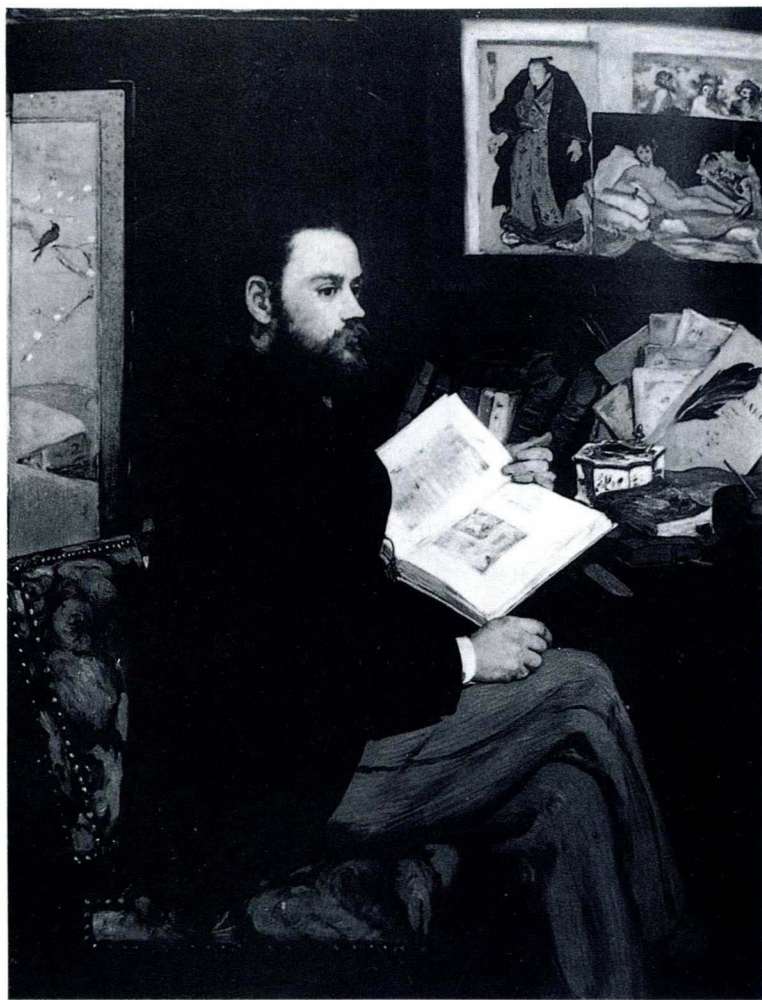
巴黎奥塞博物馆藏

继《草地上的午餐》之后，马奈的另一幅大型油画《奥林比亚》再次引起了法国社会和画坛的震惊和争论。画中横卧的裸女也是以马奈早年常用的模特儿维克多丽娜·默朗为模特儿的，她姿色平常，既无漂亮的面庞，又无优美丰满的形体。画中的形象看起来是一副贵妇人的气派，但实际上是在摆姿势，她漠然直视的目光缺乏内在的高贵气质。画题《奥林比亚》是马奈的一位文学朋友所取，奥林比亚是古希腊神话中众神，包括美神的聚居之处。把这么一幅裸女图冠之为“奥林比亚”，不能不说是一种嘲讽，表明马奈对因循矫饰的学院派绘画的轻蔑，也意味着他对新艺术的追求。

在这幅画中，马奈所要表现和吸引我们的，显然不是所谓传统的人体美、人物的个性刻画或什么神话、历史故事，而是新的造型观念及绘画语言。在此之前，在科罗、布丹等人的风景画中，已寻求景物在外光条件下所呈现的光色氛围，色彩变得真实和明亮起来。但

在描绘室内景物时,画面色彩仍然显得灰暗,未能摆脱固有色、色彩从属于明暗的束缚。在马奈的《奥令比亚》中,女人体的色彩显然已不是人体固有色的简单的浓淡、深浅的变化,色的纯度显著提高,通过大色块和色彩之间微妙的冷暖对比,使处在明亮的室内光线下的西方女性的白皙肌肤得到了前所未有的真实表现,生动地再现了分布在皮肤表层下的毛细血管、静脉所映衬出来的微红而略带青紫色的微妙色调,显示出画家精细的色彩感和杰出的写实技巧。在《奥令比亚》中,色彩已上升为主要的造型因素,由色彩从属于明暗而转变为色彩中包含着明暗,从而提高了色彩的审美价值,为观者提供了新的审美经验。

马奈的《奥令比亚》另一个应当重视的特点是其平面化倾向。整个画面明显地是由几个大色块构成的,而又不失空间与体积的表现,形与色、光与色达到了新的和谐,带有某种东方趣味。这种绘画方法既不同于西方的传统绘画,也有别于一般以短笔触和色彩分割为特征的印象派绘画。马奈绘画中的这种平面化倾向,是他区别于其他印象派画家的一个重要特点,并且发展为印象派之后的一种现代风格。

左拉像

油画

145.5×110 厘米

1868 年作

巴黎卢佛尔博物馆藏

左拉是 19 世纪法国重要的现实主义作家, 著名小说《娜拉》的作者。他是马奈的挚友, 也是印象派绘画的热情支持者。他曾写过一本以马奈为原型的小小说《创作》, 小说中的主人公科洛特说道: 阳光、空气和光明是我们在新绘画上的要求, 我们描绘物体要和在白昼的阳光下所见到的一样。这是马奈和印象派画家所追求的绘画, 也是左拉所支持的印象派绘画。

在这幅肖像中, 马奈通过诸多细节表现了左拉与他的友谊及与印象派绘画的密切关系, 如墙上挂着的日本浮士绘、马奈的《奥令比亚》的复制品等。

从表现手法来说, 它似乎与多为深色背景的古典肖像画相似, 但其实存在着差别。浮士绘的影响是明显的, 画中的暗背景更多地是起到色块对比的作用, 形体的简化、概括与某种平面化倾向, 增加了色彩的力度。

戴黑帽子的摩里索像

油画

55×38 厘米

1872 年作

巴黎私人藏

摩里索是著名的女印象派画家，是马奈的学生和弟媳。马奈曾多次为摩里索画像，如《阳台上》一画中坐着的持扇者等。此画很能体现马奈的画风，画家敏捷地抓住了摩里索被什么东西吸引的专注神情，她圆睁的大眼睛、丰满的嘴巴，以及在黑色衣帽映衬下显得更加白皙的面庞，生动地表现了女画家的聪慧和秀美。这幅作品画得十分轻松、潇洒，传统技法与印象派画法、准确的用笔和明快的色彩，得到了极好的结合，显示出马奈娴熟的绘画技巧。

阿根特律尔

油画

149×115 厘米

1874 年作

马奈既是当时富有革新精神的青年画家们的领袖、印象派绘画的引导者和支持者，同时也受到这群青年画家的色彩表现技巧的启示。19 世纪 70 年代他在河道、港口等处作户外写生，画面色彩变得更加明亮，还常常出现分割的短笔触，物体的边缘也显得不那么清晰、明确，也就是说更具印象派绘画的特征，例如他的《威尼斯大运河》、《画船上的莫奈》、《酒吧音乐会》以及他晚年所作的多幅花园风景等。《阿根特律尔》也属于这类画作，正好作于第一届印象派画展的同一年。此画没有马奈早期作品中常有的大块明暗对比，笔触变得短促，繁复的细节在阳光下形成色斑，生动地再现了阳光下港口的绚丽景色。然而，尽管如此，马奈在描绘画中前景的两个人物时，仍注意形体的完整性，仍未离开传统的造型，与莫奈的《庭院中的早餐》、《莫奈夫人和她的孩子》中的持伞女子的形体刻画显然不同。

画室里的午餐

油画

118.3×155 厘米

1868 年作

慕尼黑国立巴伐利亚州绘画陈列馆藏

像马奈的许多作品一样,此画的画题并不重要。马奈并不着意表现某种情节,也不是在为某人画肖像,而是在继续《草地上的午餐》、《奥林比亚》、《吹笛的男孩》与《左拉像》等作品中所努力寻求的明亮的、对比强烈的色块在描绘形体、表现空间上的新探索。这使马奈的作品出现平面化倾向,但仍保持了总体上的绘画性。这是一种大胆的、新颖的探索,尤其明显地突破与改变了西方传统的表现室内环境中的人物和景象的作品的面貌,使画面变得明亮起来。因此,马奈对于印象派绘画的出现,对于西方 19 世纪后半叶绘画色彩观念的重大变化是起着重要作用的。一般认为莫奈等印象派画家的户外写生,导致新的绘画色彩方法,进而改变室内景的描绘,这并不十分确切。

本辑彩色图版中选编的是此画的局部,画中处于前景突出位置的男青年,明亮而白皙的面庞、帽、裤与黑色上装形成了强烈的反差,强调了色块的力量,在马奈之前的西方室内景绘画中,还从未有过如此明亮、清新的色彩。马奈的非凡之处,是他的绘画并未陷入平面化、装饰化,而是在提高色彩表现力的同时,保持了对形体、空间的真实、生动的表现。

镜前

油画

36.5×28.5 厘米

1880 年作

此画的构图与鲁本斯的《镜前梳妆的维纳斯》相似，但绘画技法与形式美感迥然不同。鲁本斯所采用的是传统的透明画法，颜色晕染细致光洁，不见笔痕，很好地表现了妇女丰满、光润的肌肤和金色、卷曲的秀发。马奈采用的是直接画法，用笔潇洒、奔放，笔触分割，痕迹显露，加之色层厚薄相间，构成了极富魅力的肌理结构，同样很好地表现了妇女的肌肤和秀发。通过马奈与鲁本斯这两件作品的比较，可以深切地体会到古典绘画与现代绘画的不同趣味，也说明了形式美感的多样性。

罗歇福特像

油画

81×66 厘米

1881 年作

汉堡美术馆藏

这也是马奈的一幅暗背景的肖像画，其画面显然与古典暗背景的肖像画不同，色彩显得透明而饱和，具有极强的色感。这是由于古典暗背景肖像画多从素描、明暗的考虑出发，而马奈则是从整个色块对比的角度出发而造成的。

莫奈几乎不用黑色，他在画暗部和阴影处时多用青、蓝、紫等色。马奈则不同，他的许多重要作品中都使用黑色，并起着十分重要的作用，如本辑选编的作品中，《草地上的午餐》中裸女身后两位绅士的深黑色西装、《奥令比亚》中的黑人女仆和深色帷幔、《阳台上》中隐没在浓重室内阴影中的着深色西装的绅士、《画室里的午餐》中的男青年的黑色上衣、《戴黑帽子的摩里索像》中的大面积黑色、《车站》中母亲的深色衣帽和栅栏、《弗里·贝热尔酒吧》中女侍的衣裙和她的背影，以及《左拉像》和这幅《罗歇福特像》等，可以说马奈是一位妙于和善于使用黑色的大师。

弗里·贝热尔酒吧(快乐女神游乐酒吧)

油画

95×129.5 厘米

1881—1882 年作

伦敦科特尔德艺术研究中心藏

马奈是一位关注现实生活,着力描绘当代人的肖像、风俗和历史事件的画家,在他的作品中洋溢着对生活的热情,充满了现实主义精神。此画是他后期画风的代表作,表现出更为显著的印象派绘画特征,也是他一生中最后的一幅杰作。马奈受挚友、印象派绘画的热烈支持者左拉及其小说的影响,常描绘下层社会的生活和人物,充满了对他(她)们的爱和赞美。此画以一位酒吧的女侍作为主角,她处在全画的正中间,泰然自如地直视观者。她金色的秀发、饱满的面庞、圆润的双肩、颇长的身材和得体的服饰,洋溢着青春、健康的活力。在马奈笔下,这个普通的女侍成了一尊新生活的女神。画中女侍身前是各种玻璃器皿、橙色的水果、花束,她身后的大镜子中映出了她的背影和整个酒吧灯光闪烁的奇幻景色。错综复杂的细节,各种不同的质感,亮与暗、动与静取得了和谐的统一,全画恰似一部热烈欢快、音响丰富的交响乐,充分表现了马奈热爱生活,乐观、开朗的性格特征。谁能想到这是出于处在严重病痛之中,临死前一年的画家的手笔呢?

这件作品也充分展示了马奈杰出的绘画技巧。他对整个光色氛围的把握,可以说已经掌握了印象派光色技巧的精髓,但他又并未全盘摒弃传统的造型技巧,这一点清楚地体现在画中女侍的形象刻画上。传统技法与印象派色彩技巧在这幅作品中得到更好的结合,标志着西方绘画中写实技巧达到了前所未有的高度。

还值得注意的是,在马奈的一些作品中,其用笔和造型,颇似我国传统的写意画手法。本辑选编的《弗里·贝热尔酒吧》中女侍身前右侧的一组静物,杯中的花朵、盘中的果子以及各种酒瓶,都不是采用西方古典静物画那种细腻的描摹方法,而是用笔奔放、清晰,质感逼真,充满意趣,达到了东、西方艺术交融的妙境。这还表现在他的《康乃馨与铁线莲》等静物画中。

《弗里·贝热尔酒吧》在1882年的沙龙上展出,法国政府授予马奈荣誉团勋章。这并不怎么使马奈感到高兴,他在给美术史家塞诺的信中,心酸地写道:“在您给纽威尔凯克(当时的美术部长)写信时,请告诉他我受宠若惊,他竟然如此赏脸,而且一定会使我机运大转,不过要把这种持续了20年的不公正态度改变过来已为时太晚了。”

车站

油画

93.3×114.5 厘米

1872 年作

华盛顿国立博物馆藏

画中正面坐着,着深色衣帽的母亲,与背着站立,着浅色裙子的小女儿的多种形与色的对比,给人以清新、明丽、平和的美感。此画与莫奈等印象派画家的作品相比,其色彩同样是明亮的,善于表现光、色、空气的整个氛围,但他在形体刻画上,仍不摒弃传统的方法,使形与色、新的光色技法与传统技法和谐地结合起来。

本辑彩色图版中选编的是此画的局部——背着站立的小女儿的形象。小女孩裸露的颈背和手背、浅色的裙子,以及明亮的天空,色彩都十分接近,但却画得一点不“灰”、“粉”、“平”,这是很不容易做到的。这里小女孩的背影与本辑《镜前》中的背影相比,其笔法差别很大,肌理效果也迥然不同,说明了马奈艺术的多样性。

彩图目录

1. 草地上的午餐(局部)
 2. 阳台上(局部)
 3. 奥林比亚(局部)
 4. 左拉像(局部)
 5. 戴黑帽子的摩里索像(局部)
 6. 阿根特律尔(局部)
 7. 画室里的午餐(局部)
 8. 罗歇福特像(局部)
 9. 弗里·贝热尔酒吧(快乐女神游乐酒吧)(局部)
 10. 弗里·贝热尔酒吧(快乐女神游乐酒吧)(局部)
 11. 弗里·贝热尔酒吧(快乐女神游乐酒吧)(局部)
 12. 弗里·贝热尔酒吧(快乐女神游乐酒吧)(局部)
 13. 车站(局部)
- (封面)镜前

124076

(桂)新登字 07 号

名家技法(4)

周 楷 主编

☆

广西美术出版社出版

(南宁市河堤路 14 号)

广西新华书店发行

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

*

开本 889×1194 1/16 印张 2.375

1997 年 2 月第 1 版 1997 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

ISBN 7-80625-190-1/J·73 定价: 13.60 元

1. 草地上的午餐(局部)

