

The Art Letters of
**Camille
Pissarro**

毕沙罗艺术书简

[法] 毕沙罗 / 著 罗威 / 译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

The Art Letters of
**Camille
Pissarro**

毕沙罗艺术书简

[法] 毕沙罗 / 著 罗威 / 译

THE ART LETTERS OF
CAMILLE PISSARRO

图书在版编目(CIP)数据

毕沙罗艺术书简 / (法) 毕沙罗 (Pissarro, C.) 著; 罗威译.

—北京: 金城出版社, 2013. 6

书名原文: Camille Pissarro, letters to his son Lucien

ISBN 978-7-5155-0735-4

I. ①毕… II. ①毕…②罗… III. ①毕沙罗, C. (1830~1903) —书信集
②绘画—作品综合集—法国—近代 IV. ①K835. 655. 72②J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第085467号

Copyright©2013 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归**金城出版社**所有, 未经合法许可, 严禁任何方式使用。

毕沙罗艺术书简

作 者 [法] 毕沙罗

译 者 罗 威

责任编辑 雷燕青

开 本 720毫米×960毫米 1/16

印 张 31

字 数 460千字

版 次 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

印 刷 北京蓝图印刷有限公司

书 号 ISBN 978-7-5155-0735-4

定 价 88. 00元

出版发行 **金城出版社** 北京市朝阳区和平街11区37号楼 邮编: 100013

发 行 部 (010) 84254364

编 辑 部 (010) 84250838

总 编 室 (010) 64228516

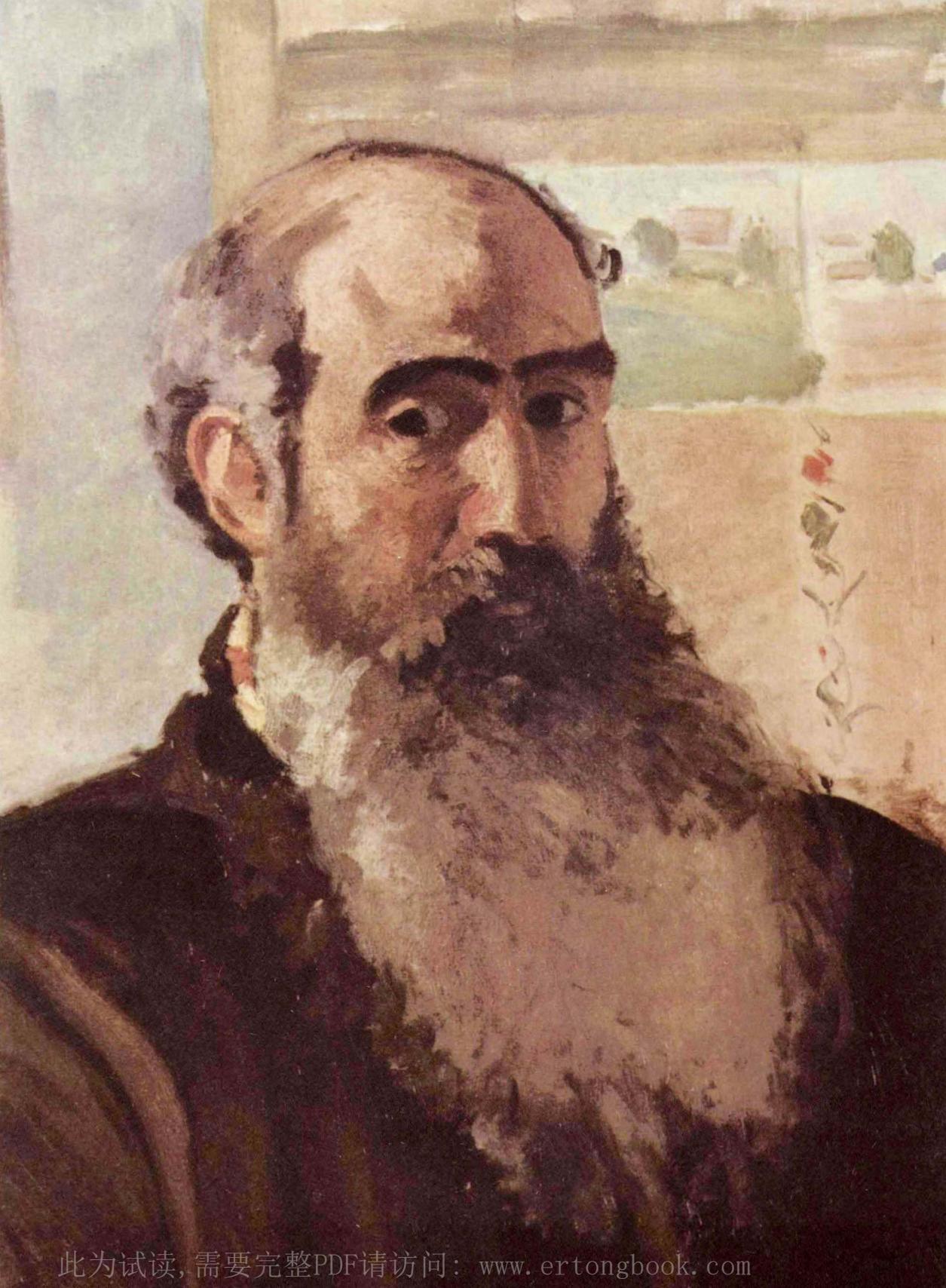
网 址 <http://www.jccb.com.cn>

电子邮箱 jinchengchuban@163.com

法律顾问 陈鹰律师事务所 (010) 64970501

我感觉到，只要我的眼睛一睁开，我的意识就开始得到自由了。

——卡米尔·毕沙罗（Camille Pissarro）

采集文明 传播智慧

以智慧、慈爱、勇敢之心，做弘扬正见、培育人才、福利社会、净化人心之事

目 录 *Contents*

001		311	
	卡米尔·毕沙罗小传		
023		329	1893 年
	关于吕西安·毕沙罗		
121		353	1894 年
	1883 年		
145		373	1895 年
	1884 年		
169		425	1896 年
	1885 年		
171		437	1897 年
	1886 年		
193		453	1898 年
	1887 年		
221		457	1899 年
	1888 年		
249		461	1900 年
	1889 年		
253		465	1901 年
	1890 年		
259		469	1902 年
	1891 年		
299			1903 年
	1892 年		

卡米尔·毕沙罗小传

提起印象派，人们首先想起的，就是克劳德·莫奈（Claude Monet, 1840—1926），其次是爱德加·德加（Edgar Degas, 1834—1917）、皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir, 1841—1919）、保罗·塞尚（Paul Cézanne, 1839—1906），却往往忽视了毕沙罗。然而，正如毕沙罗自己所说：“我的生命与印象派紧密相连。”

毕沙罗一生，全心全意为着艺术的理想，用手中的画笔不断探索，堪称印象派的先行者。他指导塞尚、保罗·高更（Paul Gauguin, 1848—1903）、文森特·梵·高（Vincent van Gogh, 1853—1890）、雷诺阿等人找到了自己的风格；他排除阻碍，组织并参加了1874年至1886年印象派的历次独立画展，成为印象派的真正领袖。他的一生，过得并不富足，却在困境中承担起家庭的责任。他善良、有耐心、忠于朋友，从不违背自己的原则……

毕沙罗家族原是葡萄牙、西班牙边境的犹太人，后来迁居法国，定居波尔多（Bordeaux）。毕沙罗的祖父名叫约瑟夫·毕沙罗（Joseph Pissarro），祖母名叫安妮·菲利希特·佩蒂（Anne Félicité Petit），祖母因逃避法国大革命，从巴黎来到波尔多。祖父母结合之后，带着祖母的弟弟以撒·佩蒂（Isaac Petit）离开法国，移民丹麦维京群岛（Virgin Islands）的圣托马斯岛（St. Thomas）（后属美国）。

在圣托马斯岛上，以撒·佩蒂与源自西班牙但出生于法属多明尼各岛的埃斯特（Esther）结婚。婚后不久，埃斯特便去世了。以撒·佩蒂又与埃斯特的妹妹雷切尔（Rachel）结了婚，两人养育了两个女儿。

1824年，以撒·佩蒂也去世了。其外甥弗雷德里克·毕沙罗（Abraham Frederic Gabriel Pissarro）负责料理他的遗产。在此过程中，雷切尔爱上了比她小7岁的年轻英俊的弗雷德里克。1825年，

两人宣布结婚之时，雷切尔更是珠胎暗结。此事遭到大家的谴责，尽管丹麦政府让他们在孩子出生之前非正式地结了婚，但犹太教会直到1833年才承认其婚姻的合法性。雷切尔在两次婚姻中生育了8个孩子，但有5个先后因疾病离世。

小儿子卡米尔·毕沙罗出生于1830年7月10日。他从小就表现出绘画天赋，拿起一支铅笔，便是画圣托马斯岛的大海、商船及山坡。他还喜欢静静地待在商店门口，用速写本画来自十几个国家的穿着花哨的水手。不过，父母并不支持毕沙罗的爱好。父亲希望毕沙罗从商，将来继承家业。所以，毕沙罗没有受过专业的美术训练，基本上靠自学和在博物馆临摹。

1841年（或1842年），毕沙罗被父亲送往巴黎附近帕西（Passy）的萨瓦里寄宿学校（Savary Academy）就读。在这里，毕沙罗的素描天分得到了萨瓦里先生（Monsieur Savary）的赏识。此后五年中，在萨瓦里先生的培养下，毕沙罗学到了一些绘画基础。一有机会去巴黎，毕沙罗就跟随老师去卢浮宫欣赏画作。萨瓦里先生的艺术追求是实物描绘。1847年，毕业后的毕沙罗要回圣托马斯岛，萨瓦里先生给他的离别赠言是：“在热带地方画椰子树，让生活过得更惬意。”

毕沙罗回到圣托马斯岛，父亲要他从事商业，帮家里照看商店，为进港的英美船员核算货物装卸量，他因此学会了英语。就这样工作了五年。父亲给他的薪水很高，但他从未见过一个艺术家，也无法向别人表达自己要从事艺术的心愿。他只能在工作之余，画画椰子树，有时在附近的海上寻找素描的题材。

1851年，与丹麦画家弗里茨·梅尔比（Fritz Melbye，1826—1869）的相识，改变了毕沙罗的命运。弗里茨·梅尔比22岁时，就在哥本哈根美术学院展出过两幅画作。他经常到各地写生，还受丹麦政府指派到南美研究动物和植物群。对绘画的共同爱好，让两人一见如故。毕沙罗在弗里茨·梅尔比的鼓励下，决定放弃家里的工作，跟随他到委内瑞拉（Venezuela）的加拉加斯（Caracas）作画，寻找自己的理想。后来，毕沙罗回忆这段经历的时候说：“1852年，我在圣托马斯岛是一个报酬甚丰的商业职员，不愿在这个岗位上，也用不着任何考虑，断然抛弃我在那里所有的一切，逃到加拉加斯去。从此，我和资产阶级生活方式一刀两断。”

在加拉加斯，毕沙罗向弗里茨·梅尔比学习。他全心全意地作

画，画了两百余幅素描，以及许多墨水画和淡彩画，其中不少以西班牙文加注日期，甚至签名也是西班牙文“Pizarro”。毕沙罗捕捉当地的风情，画戴着头巾的妇女、顶着食物的妇女、光脚的土著人，诸如此类。此时的毕沙罗，开始因绘画而获得满足。

1854年8月，毕沙罗结束加拉加斯的生活，回到圣托马斯岛。父母仍然不理解毕沙罗的艺术追求。此后一年，兄长阿尔弗雷德(Alfred)去法国度假，毕沙罗代替他管理家里的生意。1855年9月，阿尔弗雷德回到圣托马斯岛，毕沙罗立即前往巴黎，此后再也没有回过美洲。

在巴黎，弗里茨·梅尔比带毕沙罗认识了自己的哥哥安东·梅尔比(Anton Melbye, 1818—1869)。安东·梅尔比也是一位画家，因画海景而出名。毕沙罗成为安东·梅尔比的助手。安东·梅尔比让毕沙罗使用自己的画室，并且经常指导他作画。

1855年秋天，巴黎举行万国博览会(Exposition Universelle)，毕沙罗前往参观，这让毕沙罗大开眼界。除了见识最新的工业发明，他还见到展出的欧洲各国的5000多幅美术作品。最重要的作品有浪漫主义运动领袖欧仁·德拉克洛瓦(Eugène Delacroix, 1798—1863)的40多幅油画，以及多米尼克·安格尔(Dominique Ingres, 1780—1867)的43幅油画。安东·梅尔比告诉毕沙罗，德拉克洛瓦和安格尔是不同画派的领袖，这次展览是互相较量，都拿出了最好的画作。

这是一次绝好的学习机会，毕沙罗还欣赏到柯罗(Corot, 1796—1875)、让-弗朗索瓦·米勒(Jean-François Millet, 1814—1875)和查尔斯-弗朗索瓦·杜比尼(Charles-François Daubigny, 1817—1878)的作品。在柯罗的画作面前，他感到前所未有的安宁，他轻声地说：“如果要我选一个老师，那就是柯罗。”

没多久，安东·梅尔比带着毕沙罗来到柯罗的画室。看过毕沙罗的素描、水彩和速写之后，柯罗认为毕沙罗的作品形式感和透视都很有力度，但不满意其中过多出现的椰子树，他说：“忘掉椰子树，画法国。缪斯在树林之中。画风景是诱人的生活。”毕沙罗听从了柯罗的意见，到巴黎市区和郊外写生。他画商店、剧场，以及树林挖湖的工人、塞纳河上的大桥、乘坐马车的贵族以及游人。

当时，万国博览会上还展出了法国画家库尔贝(Courbet, 1819—1877)的作品。库尔贝递交了14幅作品，结果有3幅被退回，

其中就有他自认为是代表作的《奥南的葬礼》和《画室》。为了表示抗议，库尔贝举行个人画展。毕沙罗前往参观，与库尔贝一见如故。

1856年夏天，毕沙罗在安东·梅尔比建议下，离开城市，到巴黎以北9英里处的蒙莫朗西（Montmorency）作画。此处是一个安静的小村庄，中间是蒙莫朗西公爵家的城堡。他每天凌晨3点出发到森林作画，夜晚则在烛光下阅读卢梭的《忏悔录》。

1857年8月，毕沙罗搬到一个叫做拉·罗什·居雍（Le Roche Guyon）的诺曼底小镇。小镇位于塞纳河开阔处，收拾得干干净净，家家户户的外墙上爬满了紫藤、红天竺葵、三色堇等。此前他在蒙莫朗西画的油画，风格与柯罗过于相像。在拉·罗什·居雍，他觉得应该要画出自己的个性和风格。

毕沙罗的父母在毕沙罗到法国之后三四年，也离开圣托马斯岛，赴巴黎定居。父亲一直要求毕沙罗进入专业的画室。但毕沙罗不喜欢呆板的画室教学。

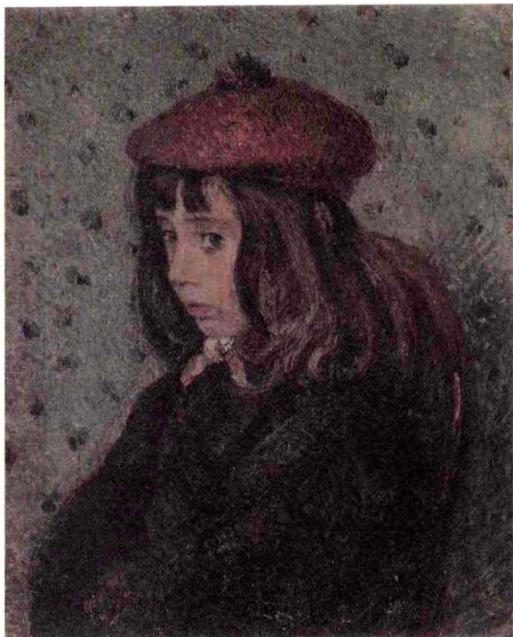
在巴黎，毕沙罗进入瑞塞画院（Académie Suisse）学习。瑞塞画院成立于1815年，1844年由瑞士画家查尔斯·格莱尔（Charles Gleyre，1806—1874）领导，这里不提供课程，但为没钱单独请模特的年轻画家提供了模特。德拉克洛瓦、库尔贝等人都在那

拿扇子的珍妮
毕沙罗
布面油画
约1873年（左图）

珍妮画像
毕沙罗
布面油画
72.5cm×60cm
1872年（右图）

室内的吕西安
毕沙罗
布面油画
28.3cm×23.5cm
1875年(左图)

珍妮画像
毕沙罗
布面油画
21cm×14.5cm
1872年(右图)

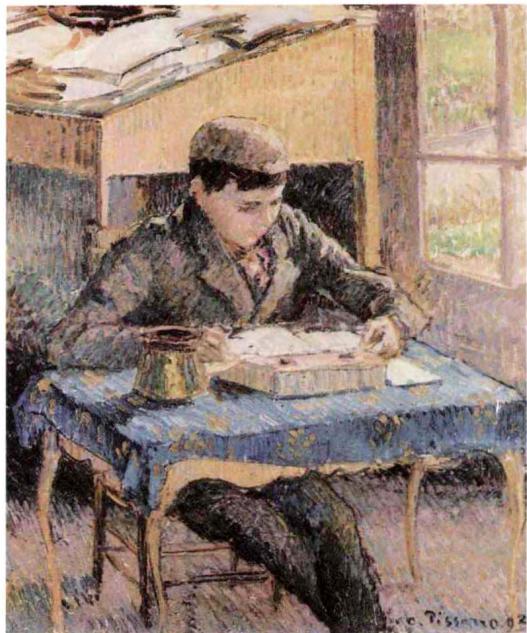
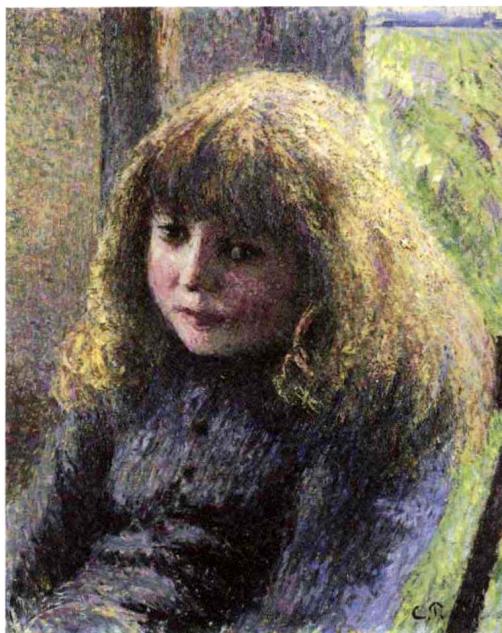
里画过画。在这里，他认识了莫奈、阿曼德·吉约曼 (Armand Guillaumin, 1841—1927)、保罗·塞尚等画家。

塞尚生性孤独，但认为毕沙罗跟别人不一样，“不是想方设法让我上当从而操纵我的人”，两人后来成为知己。

毕沙罗在瑞塞画院认识的另一个终身好友是路德维克·彼耶特 (Ludovic Piette, 1826—1878)。路德维克·彼耶特来自马耶讷省 (Mayenne) 蒙特福构 (Montfoucault) 一个信奉天主教的豪门望族，是马耶讷省唯一的画家。他来到巴黎，毕沙罗为他点评作品，指出不足。他请毕沙罗给自己画了一幅肖像。

而在法国画家方坦 - 拉图尔 (Fantin-Latour, 1836—1904) 的介绍下，在位于克利希路广场的格尔布亚咖啡馆 (Café Guerbois) 里，毕沙罗认识了比他小两岁的法国画家爱德华·马奈 (Édouard Manet, 1832—1883)。这时的马奈，已经是咖啡馆里艺术家专桌的公认领袖。因为人生经历的相似，两人亦成为知己。因为经常到格尔布亚咖啡馆光顾的画家的画室大都在巴迪纽尔街区 (Batignolles)，这些画家便慢慢形成了“巴迪纽尔团体”，他们就是后来被称为“印象派”的画家。

1859年，在父亲的坚持下，毕沙罗决定向沙龙展提交油画《蒙

莫朗西的风景》(*Paysage à Montmorency*)。初学者一般要签上自己老师的名字。征得安东·梅尔比的同意之后，毕沙罗在作品上署上安东·梅尔比是自己的老师。在几千件作品中，毕沙罗的作品脱颖而出，作品被标上“A”，得以入选。毕沙罗的父母非常高兴，许诺每年给他 1800 法郎支付画室的租金。

然而，与家庭的和睦没持续多久。在巴黎的家中，毕沙罗遇到了与他相濡以沫一生的姑娘朱丽·瓦雷 (Julie Vellay)。朱丽是毕沙罗母亲的仆人，一个葡萄园种植者的女儿。1860 年，朱丽怀孕了。母亲无法容忍儿子爱上出身低下的女佣，她威胁朱丽离开，否则就不再给毕沙罗资助。毕沙罗和朱丽被迫从家中搬出。

1861 年 5 月，沙龙展在工业宫举行，瑞塞画院人人都选送了作品。毕沙罗选送了三幅水粉画，分别是《拉·罗什·居雍的平原》《田野》和《蒙马特的高地》。他自信满满，认为这是他过去三年最好的作品。然而，他和瑞塞画院的大多数人都落选了。

朱丽生下的第一个孩子夭折了，但 1863 年 2 月，她又生下了一个儿子，取名吕西安 (Lucien, 1863—1944)。后来，朱丽为毕沙罗生了以下孩子：女儿珍妮 (Jeanne, 1865—1874)，女儿 (1870 年在蒙特福出生，夭折)，儿子乔治斯 (Georges, 1871—1960)，

保罗·埃米尔画像
毕沙罗
布面油画
41.5cm×33.5cm
1890 年 (左图)

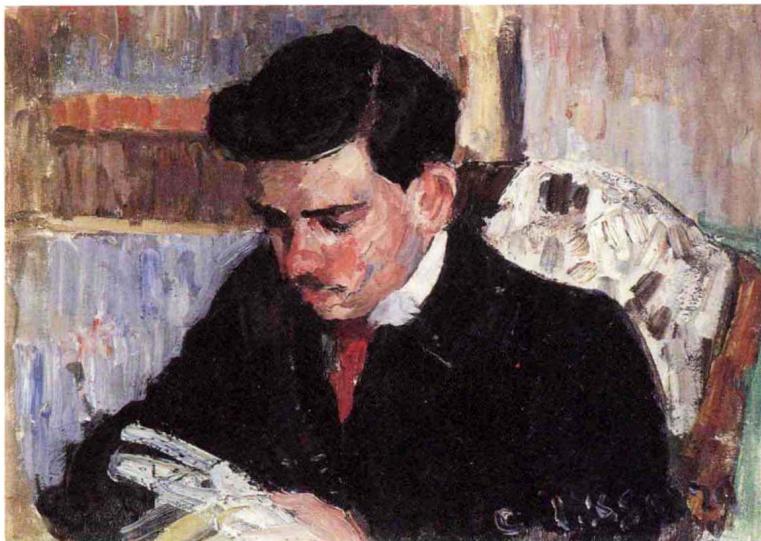
鲁道夫在阅读
毕沙罗
布面油画
1893 年 (右图)

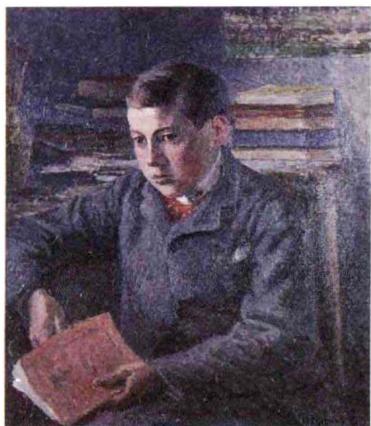
阅读的珍妮 毕沙罗 布面油画 1899年（上图）
弯腰的珍妮 毕沙罗 布面油画 1900年（下图）

费利克斯 (Félix, 1874—1897), 儿子路德维克·鲁道夫 (Ludovic Rodolphe, 1878—1952), 女儿珍妮 (Jeanne, 1881—1948), 儿子保罗-埃米尔 (Paul-Émile, 1884—1972)。

为了寻找风景和节省开支, 毕沙罗一家搬到拉·瓦伦·圣伊莱尔 (La Varenne Saint-Hilaire) 镇的一所农舍。当地村民、奶牛、小羊、干草堆、脸颊红润的年轻人、沧桑的老人、星期天穿戴整齐带着阳伞上教堂的农民……乡村的气息, 让毕沙罗重新获得了活力。他开始用松软的粉笔和炭笔合起来轻轻地抹擦。在蒙莫朗西和拉·罗什·居雍作画时, 他对作品总是一一标出趋光、光亮、暗影和黑影等, 如今他全力追求的是色调变化。他更注重素描的技巧了。

鲁道夫在阅读
毕沙罗
布面油画
 $7.13\text{cm} \times 9.63\text{cm}$
1899—1900年 (上图)

保罗-埃米尔的画像
毕沙罗
布面油画
 $65\text{cm} \times 54\text{cm}$
1899年 (下左图)

珍妮画像
毕沙罗
布面油画
 $65\text{cm} \times 54\text{cm}$
约1898年 (下右图)

1863年5月，两年一度的沙龙展如期举行。毕沙罗又选送了三幅描绘乡村景色的画作。马奈送了《草地上的午餐》，美国画家詹姆斯·惠斯勒（James Whistler，1834—1903）送了《白衣少女》，莫奈送了三幅描绘荷兰运河与乡村风光的作品，方坦-拉图尔用浅灰笔触描绘梦境似的天空。每个人都信心满满。然而，保守的评审团还是让他们落选了。毕沙罗说：“我们从未有过机会，我们只能相互讲述神话故事。”画家们通过种种途径向当局抗议。拿破仑三世为了平息风潮，令美术大展的总监举行一个落选沙龙展，于官方沙龙展开幕两周之后的5月15日开幕。大部分人同意毕沙罗的意见：所有未撤走的落选作品，只能不计优劣悉数展出。毕沙罗说：“让公众来决定作品的优劣吧。你能让皇帝再下令在这次‘落选者沙龙展’之外再举办一下‘落选者沙龙展’吗？”毕沙罗由此赢得许多画家的尊敬。

然而，落选沙龙展招来骂声一片。布展委员会为了报复，将一致认为最伤风败俗的画挂在展厅显眼处，比如马奈的《草地上的午餐》、惠斯勒的《白衣少女》。于是，所有画家都跟着倒霉。画展以失败告终。

毕沙罗仍然和莫奈保持联系，两人一起去咖啡馆。由此认识了同塞尚熟识的画家费雷德里克·巴齐耶（Frédéric Bazille，1841—1870）、与巴齐耶共用画室时年22岁的奥古斯特·雷诺阿，可惜巴齐耶在1870年的普法战争中死于战场。1866年，他又在此认识了法国画家爱德加·德加，德加曾在集会上公开表达过自己的反犹主义，但他喜欢毕沙罗的作品，称之为“真正的艺术”。

这样，毕沙罗周围就聚集了一群有共同理想的画家。

1864年，努力了一年的毕沙罗，终于在改为一年一次的沙龙展中，有两幅作品再次入围。一幅是在拉·瓦伦·圣伊莱尔附近画成的，另一幅则是依据在拉·罗什·居雍画的大量速写完成的。这次的评审团走了另一个极端，沙龙展上出现了从未有过的农民形象。马奈、雷诺阿、方坦-拉图尔都入选了，只有塞尚落选。毕沙罗对塞尚说：“你还未对风景产生兴趣。你的种种尝试并非全心全意，为什么不去乡村和我们一起画画？我们可以面对同样的景色。想一想，我们在一起可以学到不少东西呀。”后来，毕沙罗和塞尚、雷诺阿、莫奈、阿尔弗雷德·西斯莱（Alfred Sisley，1839—1899）等人一起画画，互相提高。塞尚曾经说过：“如果说我有老师的话，