

犀牛艺术文库

PAINTING AND MUSIC

画与音乐

傅雷谈美术与音乐

傅雷 著

上海人民美術出版社

非外借

PAINTING AND MUSIC

画与音乐

傅雷谈美术与音乐

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画与音乐：傅雷谈美术与音乐 / 傅雷著. — 上海：
上海人民美术出版社，2019.1

(犀牛艺术文库)

ISBN 978-7-5586-1081-3

I. ①画… II. ①傅… III. ①艺术-文集 IV.

① J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 245134 号

画与音乐

——傅雷谈美术与音乐

总策划：顾 伟 邱孟瑜

作 者：傅 雷

图书策划：孙 青

责任编辑：孙 青 张乃雍 周 歆

特约编辑：王鑫冷

排版制作：朱庆荧

封面制作：胡彦杰 / 译出传播

技术编辑：史 湧

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷：上海天地海设计印刷有限公司

开 本：787×1092 1/32 5.75 印张

版 次：2019 年 1 月第 1 版

印 次：2019 年 1 月第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5586-1081-3

定 价：28.00 元

目录

美术篇

一朵华美的花 \ 8

科学精神 \ 19

“艺术叛徒” \ 23

薰栳的梦 \ 29

艺术恐慌 \ 35

艺术与自然 \ 43

观画答客问 \ 60

种族·环境·时代 \ 69

音乐篇

音乐那些事儿 \ 75

扼住命运的咽喉 \ 87

肖邦的少年时代 \ 126

肖邦的壮年时代 \ 136

他是独一无二 \ 147

波兰的灵魂之乐 \ 154

二十七乐章 \ 159

何去何从 \ 163

与傅聪谈音乐 \ 172

艺术是人类的梦，
光明、自由、清明而和平的梦。
这个梦永不会中断。

——傅雷

犀牛艺术文库

PAINTING AND MUSIC

画与音乐

傅雷谈美术与音乐

上海人民美術出版社

目录

美术篇

一朵华美的花 \ 8

科学精神 \ 19

“艺术叛徒” \ 23

薰琴的梦 \ 29

艺术恐慌 \ 35

艺术与自然 \ 43

观画答客问 \ 60

种族·环境·时代 \ 69

音乐篇

音乐那些事儿 \ 75

扼住命运的咽喉 \ 87

肖邦的少年时代 \ 126

肖邦的壮年时代 \ 136

他是独一无二 \ 147

波兰的灵魂之乐 \ 154

二十七乐章 \ 159

何去何从 \ 163

与傅聪谈音乐 \ 172

美术篇

一朵华美的花¹

印象派的绘画，大家都知道是近代艺术史上一朵最华美的花。毕沙罗²、吉约曼³、雷诺阿⁴、西斯莱⁵、莫奈⁶等仿佛是一群天真的儿童，睁着好奇的慧眼，对于自然界的神奇幻变感到无限的惊讶。于是靠了光与色的灌溉滋养，培植成这个繁荣富丽的艺术之园。无疑的，这是一个奇迹。然而更使我们诧异的，却是在这群园丁中，忽然有一个中途倚铲怅惘的人，满怀着不安的情绪，对着园中鲜艳的群花，渐渐地怀疑起来，经过了长久的徘徊踌躇之后，决然和毕沙罗们分离了，独自在花园外的荒芜的硬土中，播着一颗由坚强沉着的人格和赤诚沸热

1 编者注——原标题为《塞尚》。塞尚（Paul Cézanne, 1839—1906），法国画家，后期印象派代表人物。

2 毕沙罗（Camille Pissarro, 1830—1903），法国印象派画家。

3 吉约曼（Armand Guillaumin, 1841—1927），法国风景画家和雕刻家。

4 雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir, 1841—1919），法国印象派重要画家。

5 西斯莱（Alfred Sisley, 1839—1899），法国风景画家，印象派代表人物。

6 莫奈（Claude Monet, 1840—1926），法国画家，印象派创始人之一。

的心血所结晶的种子。他孤苦地垦植着，受尽了狂风骤雨的摧残，备尝着愚庸冥顽的冷嘲热骂的辛辣之味，终于这颗种子萌芽生长起来，等到这园丁六十余年的寿命终了的时光，已成了千尺的长松，挺然直立于悬崖峭壁之上，为现代艺术的奇花异草拓殖了一个簇新的领土。这个奇特的思想家，这个倔强的画人，便是伟大的塞尚¹。

真正的艺术家，一定是时代的先驱者。他有敏慧的目光，使他一直遥瞩着未来；有锐利的感觉，使他对于现实时时感到不满；有坚强的勇气，使他能负荆冠，能上十字架，只要是能满足他艺术的创造欲。至于世态炎凉，那于他有什么相干呢？在这一点上，塞尚又是一个大勇者，可与德拉克诺瓦²照耀千古。

他的一生，是全部在艰苦的奋斗中牺牲的：他不仅要和他所不满的现实战（即要补救印象派的弱点），而且还要和他自己的视觉、手腕及色感方面的种种困难作战。固然，他有他独特的环境，使他能纯为艺术而艺术地制作，然而他不屈不挠的精神，超然物外的人格，实在是举世不多见的。

塞尚名保罗（Paul），于1839年生于普罗旺斯地区艾克斯（Aix-en-Provence）。这是法国南方的一个首府。他的父亲是一个帽子匠出生的银行家，母亲是一位躁急的妇人。但她的热情，她的无名的烦闷，使她十分钟爱她的儿子，因为这儿子在先天已承受了她这部分精神的遗产，也全靠了她的回护，塞尚才能战胜了他父亲的富贵梦，完成他做艺人的心愿。

1 关于塞尚的画的内容，请参看“犀牛艺术文库”中《我在美术馆等你》中的《三个人的牌局》篇。

2 德拉克诺瓦（Eugène Delacroix，1796—1863），法国浪漫主义画家。

他10岁时，就进当地的中学，和左拉¹同学，两人的交谊一天天浓厚起来。直到左拉的小说成了名，渐渐想做一个小资产者的时候，才逐渐疏远。这时期，两位少年朋友在校内、课外，已开始认识大自然的壮美了。尤其是在假中，两人徜徉山巅水涯，左拉念着浪漫派诸名家的诗，塞尚滔滔地讲着韦罗内塞²、鲁本斯³、伦勃朗⁴，那些大画家的作品。他终身为艺者的意念，就这样地在充满着幻想与希望的少年心中酝酿成熟了。

在中学时代，他已在当地的美术学校上课。19岁中学毕业时，他同时得到美术学校的素描（dessin）二等奖。这个荣誉使他的父亲不安起来，他对塞尚说：“孩子，孩子，想想将来吧！天才是要饿死的，有钱才能生活啊！”

服从了父亲，塞尚无可奈何地在艾克斯大学法科听了两年课；终于，父亲拗他不过，答应他到巴黎去开始他的艺术生涯。他一到巴黎就去找左拉。两人形影不离地过了若干时日，但不久，他们对于艺术的意见日渐龃龉，塞尚有些厌倦巴黎，忽然动身回家去了。这一次他的父亲想可把这儿子笼络住了，既然是他自己回来的，就叫他在银行里做事。但这种枯索的生活，叫塞尚怎能忍受呢？于是账簿上、墙壁上都涂满了塞尚的速写或素描。末了，他的父亲又不得不让步，任他再去巴黎。

1 左拉（Émile Zola, 1840—1902），法国自然主义文学奠基人。

2 韦罗内塞（Paolo Veronese, 1528—1588），意大利文艺复兴后期威尼斯画派重要画家，著名的色彩大师。

3 鲁本斯（Peter Paul Rubens, 1577—1640），比利时人，佛兰德斯著名画家。

4 伦勃朗（Rembrandt, 1606—1669），荷兰伟大画家。

这回他结识了几位知己的艺友，尤其是毕沙罗与吉约曼（Guillaumin）和他最为契合。塞尚此时的绘画也颇受他们的影响。他们时常一起在巴黎近郊的欧韦（Auvers）写生。但年少气盛、野心勃勃的塞尚，忽然去投考巴黎美专；不料这位艾克斯美术学校的二等奖的学生在巴黎竟然落第。气愤之余，又跑回了故乡。

等到他第三次来巴黎时他换了一个研究室，一面仍在卢浮宫徜徉踟躅，站在鲁本斯或德拉克诺瓦的作品面前，不胜低回激赏。那时期，他画的几张大的构图（composition）即是受德氏作品的感应。左拉最初怕塞尚去走写实的路，曾劝过他，此刻他反觉他的朋友太倾向于浪漫主义，太被光与色所眩惑了。

然而就在此时，他的被称为太浪漫的作品，已绝不是浪漫派的本来面目了。我们只要看他临摹德拉克诺瓦的《但丁的渡舟》一画便可知道。此时，人们对他作品的批评是说他好比把一支装满了各种颜色的手枪，向着画布乱放，于此可以想象到他这时的手法及用色，已绝不是拘守绳墨而在探寻新路了。

人们曾向当时的前辈大师马奈¹征求对于塞尚的画的意见，马奈回答说：“你们能欢喜龌龊的画吗？”这里，我们又可看出塞尚的艺术，在成形的阶段中，已不为人所了解了。马奈在19世纪后叶被视为绘画上的革命者，尚且不能识得塞尚的摸索新路的苦心，一般社会，自更无从谈起了。

总之，他是从德拉克诺瓦及他的始祖威尼斯诸大家那里悟到了色的错综变化，从库尔贝²那里找到自己性格中固有的沉着，再加

1 马奈（Edouard Manet, 1832—1883），法国印象派画家。

2 库尔贝（Gustave Courbet, 1819—1877），法国画家，现实主义绘画的开创者。

《但丁的渡舟》，欧仁·德拉克诺瓦，1822