

100 CASES CLASSIC SELECTIONS

SISLEY

世界大师经典作品

精选 100 例

阿尔弗雷德·西斯莱

主编 杨建飞

中国书店

SISLEY

世界大师经典作品
100 阿尔弗雷德·西斯莱

主编 杨建飞

经典全集
Classic Corpus

100 CASES CLASSIC SELECTIONS

中国书店

图书在版编目 (CIP) 数据

世界大师经典作品精选 100 例·阿尔弗莱德·西斯莱 /
杨建飞主编. — 北京: 中国书店, 2017.2
ISBN 978-7-5149-1639-3

I. ①世… II. ①杨… III. ①油画—作品集—英国—
现代 IV. ①J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 008822 号

经典全集系列丛书

世界大师经典作品精选 100 例 阿尔弗莱德·西斯莱

主编 杨建飞

责任编辑	晏 如
策 划	杭州书豪图书有限公司
出版发行	中国书店
地 址	北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编	100050
经 销	全国新华书店
印 刷	浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本	889mm×1194mm 1/8
版 次	2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷
印 张	12
书 号	ISBN 978-7-5149-1639-3
定 价	78.00 元

敬告读者

本版书凡印装质量不合格者由本社调换, 当地新华书店售缺者可从本社邮购。

经典全集系列丛书

长期向全国征集优秀作品, 欢迎您的加入!

联系电话: 13515815145

网站: <http://shop34050280.taobao.com>

QQ: 14875444

淘宝官网

经典全集微店

经典全集微信公众平台

目录 CONTENTS

02	莫雷的桥 1888 年	42	雪后的莫雷火车站 1885 年	78	从凡尔赛到圣日耳曼的道路 1875 年
05	有洋葱的静物 1839 年—1899 年	43	莫雷冬季的花园 1896 年	79	牧场 1875 年
06	朝阳下的莫雷教堂 1894 年	44	莫雷冬季的街道 1891 年	80	树林前的空地 1895 年
07	阳光下的莫雷教堂 1893 年	45	泰晤士河风景：查令十字桥 1874 年	81	通向森林入口的小路 1890 年—1891 年
08	莫雷大桥 1892 年	46	路维希安的道路 1874 年	82	卢万河边的小木屋 1896 年
09	莫雷四月早晨的桥 1888 年	47	路维希安的雪 1878 年	83	莫雷的卢万河景色 1883 年
10	莫雷的日落 1888 年	48	下雪时的马赛 1878 年	84	六月午后割草料的农民 1887 年
11	莫雷小镇 1887 年	48	马尔利勒鲁瓦的饮水池 约 1875 年	85	布吉瓦尔的塞纳河 1876 年
11	十月莫雷小镇的日落 1888 年	49	莫雷的冬天 1891 年	86	卢万河畔 1892 年
12	莫雷小镇 1891 年	50	圣马梅河边待修的船 1885 年	86	卢万河畔 约 1892 年
13	上午的莫雷大桥 1891 年	51	圣克劳德的桥 1877 年	87	池塘与鸭群 1875 年
14	莫雷大桥 1888 年	52	早晨的朗兰湾 1897 年	88	莫雷早晨阳光下的大干草垛 1891 年
15	阴天的莫雷 1892 年	53	朗兰湾 1897 年	89	早晨阳光下的萨哈斯草地 1894 年
16	马利港的洪水 1872 年	54	卢万河运河的早晨 1896 年	90	瓦兹河的岸边 1877 年—1878 年
17	马利港的洪水 1876 年	55	卢万河运河春季的早晨 1897 年	91	泰晤士河与远处的汉普顿教堂 1874 年
18	马利港的洪水 1876 年	56	布吉瓦尔的塞纳河 1873 年	92	莫雷旁的卢万河岸 1892 年
19	马利港洪水中的小舟 1876 年	57	布吉瓦尔塞纳河旁冬季的早晨 1874 年	93	在溪边休息的女人 1878 年
20	菜园 1872 年	58	圣马梅的傍晚 1885 年	94	卢万河边 1891 年
21	新城—拉加伦的桥 1872 年	59	圣马梅河岸 1884 年	95	通往拉塞尔的道路和山坡 1881 年
22	莫雷早晨的白霜 1888 年	59	圣马梅河岸 约 1884 年	95	莫雷卢万河畔的春天 1891 年
23	雨天的莫雷小镇 1887 年—1888 年	60	圣马梅河岸 1884 年	96	莫雷附近的白杨林荫道 1890 年
23	阿让特伊的埃洛伊兹大道 1872 年	60	四月香槟地区的日落 1888 年		
24	埃苏瓦埃的教堂 19 世纪 90 年代	61	塞夫尔的桥 约 1877 年		
25	冬季的公主大道 1875 年	62	卢万河边的小船 1890 年		
26	圣马梅的夏季 1883 年	63	莫雷的卢万河运河 1892 年		
26	圣马梅 1885 年	64	雾中的沃辛斯 1874 年		
27	萨布隆的老房子 1885 年	65	布吉瓦尔 1876 年		
28	莫雷大桥的冬景 1890 年	66	树林的边缘 1895 年		
29	莫雷大桥 1890 年	67	阿让特伊山坡上的麦田 1873 年		
30	马尔利勒鲁瓦的饮水池 1876 年	68	洗衣服的妇女 1875 年		
31	布吉瓦尔 1876 年	69	阿让特伊的塞纳河 1870 年		
32	马尔利风景 1895 年	70	牧鹅女 1897 年		
33	卢万河和圣·尼凯斯的山坡 1890 年	70	萨布隆的牧鹅女 1885 年—1895 年		
34	莫雷的风景 1889 年	71	池塘边的鹅群 1885 年		
35	莫雷的洪水 1888 年	72	莫雷雨天的船坞 1892 年		
36	卢万河边秋季风景 1881 年	73	牧场里的奶牛 1897 年		
37	卢万河的河岸 1896 年	73	圣马梅塞纳河边的奶牛 1885 年		
38	萨布隆的小径 1883 年	74	春季莫雷附近的风景 1889 年		
39	圣马梅春季的山坡 1881 年	75	花开时节的波米耶尔 1873 年		
40	卢万河运河 1885 年	76	莫雷的卢万河 1889 年		
41	圣马梅 1885 年	77	春天的风景 1880 年		

SISLEY

世界大师经典作品
100 阿尔弗雷德·西斯莱

主编 杨建飞

经典全集
Classic Corpus

100 CASES CLASSIC SELECTIONS

中国书店

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

莫雷的桥

阿尔弗雷德·西斯莱 法国 油画 555mmx460mm 1888 年

目录 CONTENTS

02	莫雷的桥 1888 年	42	雪后的莫雷火车站 1885 年	78	从凡尔赛到圣日耳曼的道路 1875 年
05	有洋葱的静物 1839 年—1899 年	43	莫雷冬季的花园 1896 年	79	牧场 1875 年
06	朝阳下的莫雷教堂 1894 年	44	莫雷冬季的街道 1891 年	80	树林前的空地 1895 年
07	阳光下的莫雷教堂 1893 年	45	泰晤士河风景：查令十字桥 1874 年	81	通向森林入口的小路 1890 年—1891 年
08	莫雷大桥 1892 年	46	路维希安的道路 1874 年	82	卢万河边的小木屋 1896 年
09	莫雷四月早晨的桥 1888 年	47	路维希安的雪 1878 年	83	莫雷的卢万河景色 1883 年
10	莫雷的日落 1888 年	48	下雪时的马赛 1878 年	84	六月午后割草料的农民 1887 年
11	莫雷小镇 1887 年	48	马尔利勒鲁瓦的饮水池 约 1875 年	85	布吉瓦尔的塞纳河 1876 年
11	十月莫雷小镇的日落 1888 年	49	莫雷的冬天 1891 年	86	卢万河畔 1892 年
12	莫雷小镇 1891 年	50	圣马梅河边待修的船 1885 年	86	卢万河畔 约 1892 年
13	上午的莫雷大桥 1891 年	51	圣克劳德的桥 1877 年	87	池塘与鸭群 1875 年
14	莫雷大桥 1888 年	52	早晨的朗兰湾 1897 年	88	莫雷早晨阳光下的大干草垛 1891 年
15	阴天的莫雷 1892 年	53	朗兰湾 1897 年	89	早晨阳光下的萨哈斯草地 1894 年
16	马利港的洪水 1872 年	54	卢万河运河的早晨 1896 年	90	瓦兹河的岸边 1877 年—1878 年
17	马利港的洪水 1876 年	55	卢万河运河春季的早晨 1897 年	91	泰晤士河与远处的汉普顿教堂 1874 年
18	马利港的洪水 1876 年	56	布吉瓦尔的塞纳河 1873 年	92	莫雷旁的卢万河岸 1892 年
19	马利港洪水中的小舟 1876 年	57	布吉瓦尔塞纳河旁冬季的早晨 1874 年	93	在溪边休息的女人 1878 年
20	菜园 1872 年	58	圣马梅的傍晚 1885 年	94	卢万河边 1891 年
21	新城—拉加伦的桥 1872 年	59	圣马梅河岸 1884 年	95	通往拉塞尔的道路和山坡 1881 年
22	莫雷早晨的白霜 1888 年	59	圣马梅河岸 约 1884 年	95	莫雷卢万河畔的春天 1891 年
23	雨天的莫雷小镇 1887 年—1888 年	60	圣马梅河岸 1884 年	96	莫雷附近的白杨林荫道 1890 年
23	阿让特伊的埃洛伊兹大道 1872 年	60	四月香槟地区的日落 1888 年		
24	埃苏瓦埃的教堂 19 世纪 90 年代	61	塞夫尔的桥 约 1877 年		
25	冬季的公主大道 1875 年	62	卢万河边的小船 1890 年		
26	圣马梅的夏季 1883 年	63	莫雷的卢万河运河 1892 年		
26	圣马梅 1885 年	64	雾中的沃辛斯 1874 年		
27	萨布隆的老房子 1885 年	65	布吉瓦尔 1876 年		
28	莫雷大桥的冬景 1890 年	66	树林的边缘 1895 年		
29	莫雷大桥 1890 年	67	阿让特伊山坡上的麦田 1873 年		
30	马尔利勒鲁瓦的饮水池 1876 年	68	洗衣服的妇女 1875 年		
31	布吉瓦尔 1876 年	69	阿让特伊的塞纳河 1870 年		
32	马尔利风景 1895 年	70	牧鹅女 1897 年		
33	卢万河和圣·尼凯斯的山坡 1890 年	70	萨布隆的牧鹅女 1885 年—1895 年		
34	莫雷的风景 1889 年	71	池塘边的鹅群 1885 年		
35	莫雷的洪水 1888 年	72	莫雷雨天的船坞 1892 年		
36	卢万河边秋季风景 1881 年	73	牧场里的奶牛 1897 年		
37	卢万河的河岸 1896 年	73	圣马梅塞纳河边的奶牛 1885 年		
38	萨布隆的小径 1883 年	74	春季莫雷附近的风景 1889 年		
39	圣马梅春季的山坡 1881 年	75	花开时节的波米耶尔 1873 年		
40	卢万河运河 1885 年	76	莫雷的卢万河 1889 年		
41	圣马梅 1885 年	77	春天的风景 1880 年		

阿尔弗莱德·西斯莱——钟情于风景之美的 masters

Alfred Sisley, 1839—1899

Passions on the Beauty of the Scenery of the Masters

法国印象派画家中，西斯莱是个性和画风最温和，且富有诗意的画家。除了肖像和静物画，西斯莱大部分的创作是风景画。他很少出国作画，他的作品主要取材自法国巴黎近郊的塞纳河风景。他强烈关心天空光彩和水的反映，被称为“塞纳河画家”。他用细微笔触描绘水景、大气等自然微妙的变化，引人入胜。

中文名 阿尔弗莱德·西斯莱
外文名 Alfred Sisley
国 籍 法国
出生地 巴黎
出生日期 1839年10月30日
逝世日期 1899年1月29日
主要成就 印象派艺术大师
代表作品 《路维希安庭院》
《汉普顿宫大桥》
《马利港的洪水》
《路维希安庭院雪景》
《布吉瓦尔船闸与小船》

阿尔弗莱德·西斯莱 (Alfred Sisley, 1839—1899) 是 19 世纪末法国印象派的一位重要画家。他之所以重要，不仅是因为他是印象派的发起人之一，更是因为他是一位相当纯粹的印象派画家。终其一生，他的作品从题材到表现手法乃至创作过程和方式，都始终保持着典型的印象派风格。因此他不愧是一位印象派的大师，赢得了后世的尊敬和盛誉。

但也因为西斯莱的坚持和一以贯之的风貌，他在生前没有得到应有的重视。西斯莱在世时，他那些沉静而耐人寻味的作品，和他本人一样，被他朋友们的光芒掩盖了。同是印象派发起人的莫奈和雷诺阿，是西斯莱的好友，他们二人在生前和后世都赢得了比西斯莱更多的荣誉与关注，也比西斯莱更加长寿。而西斯莱的一生几乎都是在困顿中度过的，他看到的是自己朋友们的成功。西斯莱的生命随 19 世纪的结束而结束了，他的艺术也最为忠诚和充分地反映出了 19 世纪末法国印象派的面貌。他始终坚持印象派的理念和创作原则，不曾动摇，也不惜和意见不同的朋友们分开。这位现在被认为与毕沙罗、莫奈齐名的纯粹印象派画家，后来退出了印象派的画展。如果我们要认识印象派的真正内涵和最真实的追求，就必须回到西斯莱，回到他那些不张扬也不耀眼的作品中去。这些作品如他本人一样沉静、内敛，没有莫奈作品中梦幻般五彩斑斓的光线，也没有雷诺阿作品中娇嫩迷人的形象和肌肤，但却有着西斯莱对大自然最忠诚的观察和热爱。西斯莱终生几乎只画风景，一直运用典型的印象派手法进行创作，哪怕在莫奈批评他缺少变化时也不曾稍移其志。他的坚持并不讨巧，没有给他带来金钱或成功，但是却留下了许多优秀的印象派风景画作，让我们见识到了他的作品中那安宁、清静的画面中所蕴含的自然之美——不仅是大自然的美，也是西斯莱真诚地进行观察，用简练甚至简朴的手法表现的自然之美。西斯莱是一位真正钟情于风景之美并钟情于风景画创作的大师。

1839 年 10 月 30 日，西斯莱在巴黎出生，但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极有教养，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，谦逊内敛但又有些固执。这些性格上的特点也体现在了他的艺术创作之中。

和西斯莱的英国血统同样重要的是他在年轻时受到的英国艺术的影响。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、特纳和波宁顿的作品。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，西斯莱随即向家人坦承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浓厚的兴趣。

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。他首先进入了当时一位瑞士画家——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，他们后来成为好友，并共同开创了印象派。格莱尔是一位历史画家，他的画室收费低廉，而且也允许学生到户外写生作画。但作为一个历史画家，格莱尔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绘画的规范和标准。这种目的，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。所以 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过复活节。他们在户外作画，这一点可能源自年轻画家们

要真实表现眼前景物的愿望，但也可能是受到法国、英国和荷兰的风景画家前辈们的鼓舞。而巴比松的枫丹白露森林，是二十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，在热爱表现眼前现实景物的印象派画家的作品中消失了，西斯莱表现的是真实景物的真实形态和美感，是人类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》创作于 1865 年，画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西斯莱对浅色的天空和快速笔触的尝试。1866 年，西斯莱的两幅作品《马洛特乡村街景》和《马洛特乡村街景——去往森林的女人》在沙龙中展出了，柯罗是当年沙龙的评审委员。同年，西斯莱的母亲去世。但西斯莱开始与巴黎女子玛丽·娥珍妮·莱苏斯生活在一起，这种做法遭到了家人的反对。第二年，西斯莱和雷诺阿、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。这一年西斯莱和玛丽的第一个孩子皮埃尔出生了。1869 年，西斯莱和玛丽的第二个孩子珍妮也出生了。这几年间，西斯莱一直与莫奈、雷诺阿等人的关系很好，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，《圣马丁运河上的驳船》更是具有明显的印象派的风貌。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的色彩，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。也在这一年，普法战争爆发了，巴黎被围，西斯莱搬往巴黎以西 30 英里的河边小镇路维希安，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河边村庄的风景。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。他笔下那些小人物的形象总是会出现这些安宁的乡村景色之中，虽然看上去微不足道，但却是在这样真实的风景中真实地生活着的。这种在美好和永恒的大自然中平静地生活着的人，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东西。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。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。他笔下的天空和水面如此美妙，是因为它们与我们息息相关，是我们真正喜爱的，所以让

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将西斯莱与其他印象派画家区别开来，他作品的深沉和所蕴含的沉思也正是其永久魅力之所在。

西斯莱 1873 年的作品《布吉瓦尔船闸与小船》在笔法上受到了莫奈的影响，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。西斯莱还曾以同样的景物在不同季节和不同时间里表现出不同的光线和色彩效果。《路维希安庭院》《路维希安庭院雪景》分别创作于 1873 年和 1874 年，两幅画构图和内容相同，表现了夏季和冬季两个季节不同的情调。

1874 年参加第一届印象派画展之后，在友人的邀请下，西斯莱曾短期访英伦敦。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》是其中的一件。这幅画以伦敦汉普顿宫桥下举行的游艇竞赛为主题，虽然构图依然像西斯莱的其他作品一样稳健，画的主要部分依然也还是天空和水面，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耀的河面，色彩饱满而丰富，充分展现了赛艇时的紧张感和欢乐气氛。

1876 年，西斯莱居住在巴黎西南郊的塞夫尔。他以附近的马利港为题创作了一些经典的印象派作品，如《马利港的洪水》这幅画，就是他表现水的最高成就的作品之一。画面描绘了水淹街道后，在晴朗的天气里，村庄在天光水色中的明亮景象。平稳的构图将画面几何划分成三个部分，上方的天空的蓝色和左侧酒馆的黄色，在下方平静的水面部分结合成了美丽的银灰色和淡黄。人驾着小舟行驶在水面上，路边的树只在水面上露出树冠，一切都笼罩在明亮的光线之中——日光和水面的反光。这幅画充分展现了印象派的作品在表现光线和水的方面所达到的成就，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。与此同时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个法郎。

在 1877 年之后，西斯莱的画面风格产生了另一个转变。画面中的宁静和诗意情调被削弱，在色彩发挥上，他开始利用更细密的小色块来构筑画面的统一效果。在《塞纳河上的船》这幅作品中，画面上的笔触肌理更为熟练，他通过这些肌理的变化来提升画面中蕴含的趣味性；整个画面色彩因此而更具深度，他的表达方式也逐渐地失去了以往的坦率和明快。

19 世纪 80 年代，西斯莱创作了不少系列作品。这些系列作

品是他更深入地研究不同气象的变化后，以及对环境的不同感受而创作的作品。所以这一时期的作品不论在任何地点，还是任何季节，甚至一天当中不一样的时段和时间下，都能表现出比以往作品更为精确和出彩的效果。

1881 年的《圣马梅的桥》是一幅色调沉稳的作品，肌理效果在整张画面的表现上都已经变得含蓄，但是画面中的光线描绘却很精确。画面里的色彩对比和呼应的关系，显示出此时的西斯莱更加注重风景里的细节变化。

从 19 世纪 80 年代中期起，西斯莱的作品形式日趋复杂。在《莫雷大桥》一画中，画家运用了干厚而粗糙的笔触，颜料中的水分较少，采用激动不安的构图使整个画面充满质感却导致作品失去了本身的艺术魅力。尽管他的色彩也越来越“响亮”，但是显现出的却是色彩的喧闹和形体的照相式效果。

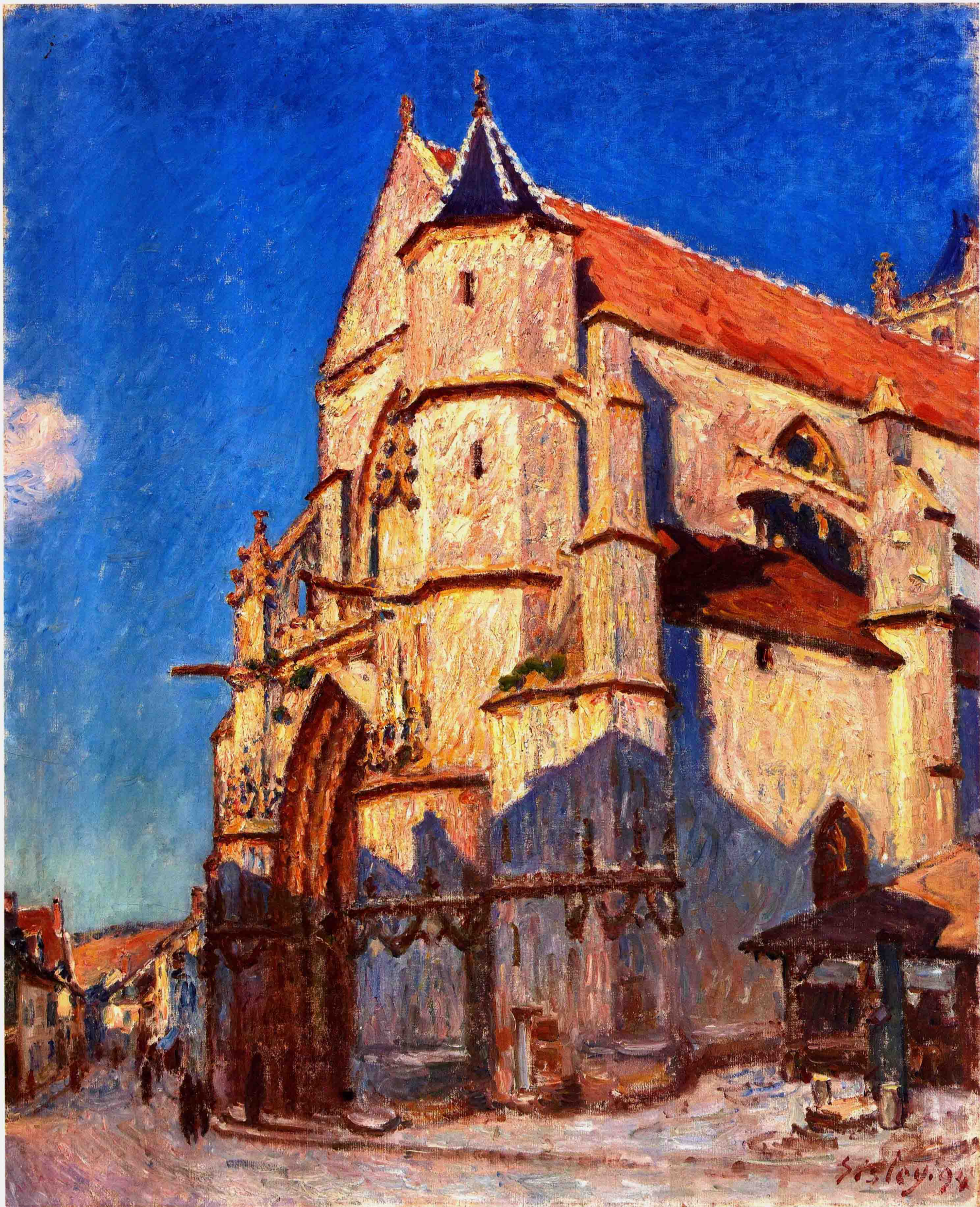
在西斯莱的晚年生活里，尽管有太多的不如意，但他仍孜孜不倦地探求新的主题，如在河堤、支流以及枫丹白露森林中寻找创作题材。这期间他也创作出不少优秀作品。

晚年西斯莱还曾以莫雷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的系列作品不同，西斯莱画的教堂强调的是光线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积感。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，一如蕴含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。

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。画商还是莫奈介绍他认识的杜朗·吕埃。但不幸的是，西斯莱的作品在他在世时从未取得过商业上的成功，即使画价很低，也经常无人问津。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，而西斯莱的作品还是价格低廉乏人购买，这使他的性格变得孤僻和封闭。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雷村庄中。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，终生不太得志的西斯莱在莫雷去世，并葬于当地。莫奈、雷诺阿、毕沙罗从巴

有洋葱的静物

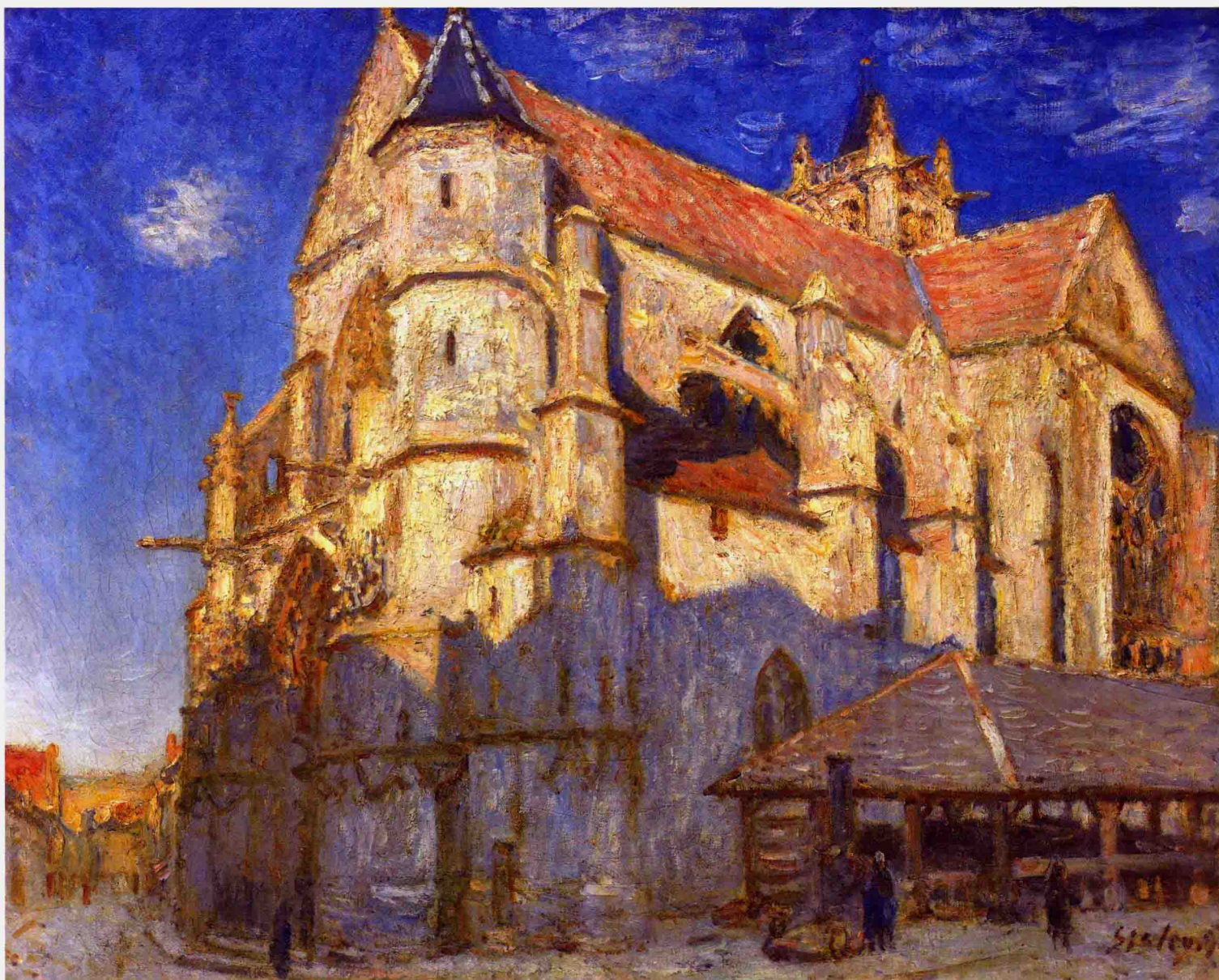
阿尔弗莱德·西斯莱 法国
油画 249mmx380mm 1839 年—1899 年

朝阳下的莫雷教堂

阿尔弗雷德·西斯莱 法国
油画 1010mmx820mm 1894年

作为风景的莫雷，包括教堂在内的特殊教堂在19世纪是旅游指南和游客的最爱。莫雷的有名不在城内，而是从卢万河对岸眺望教堂。西斯莱和他的家人经常光顾，以便在如画的一面让西斯莱如鱼得水，安心地作画。西斯莱作品最著名的题材之一是莫雷教堂，莫雷教堂这个系列约有十四张。仅在1894年这一年里，他就曾六次以教堂为对象创作了《阳光下的莫雷教堂》《莫雷教堂》《朝阳下的莫雷教堂》《晨雨中的莫雷教堂》《莫雷的教堂，严冬》等作品，其中《晨雨中的莫雷教堂》有两幅。他都是根据不同的气候条件以及不同的颜色进行创作，用大致相同的构图借助光线和色，描绘这座哥特式建筑构造随光影生出无穷的变化。蓝天下橘色的屋顶，有时因雨天呈现阴晦的深灰色，如诗般的笔触，不管浓淡，交错布满整个画面。从飞扶壁到矮小的街窗，西斯莱细腻的色彩风格特点表现得淋漓尽致。这些作品是西斯莱生命中最后十年的佳作。

阳光下的莫雷教堂

阿尔弗莱德·西斯莱 法国
油画 500mmx610mm 1893 年

黎赶来参加了他的葬礼。

西斯莱是早期印象派里重要的风景画家，同时也是在印象派发展时期对光色和直接室外写生给出很好楷模的印象派画家之一。除了秉持着对自然风景写生的执着，他一直都对不同的色彩关系和变化有着很细致的分析和研究。他让风景画不只具备自然艺术气息，同时也包含了准确的光线变化时段，把风景画的诗意变得更具艺术感染力。所以在他众多的作品中，都可以找到很精确的瞬间光影变化。

西斯莱擅长利用细致的刻画来赞颂日常生活里的事物和景色，在他的作品中，大部分的表现方法都和光色有所关联。他经过一番研究和仔细观察后，发现在不同的季节中，光线对于不同环境和气候所造成的影响和转变是不同的。他不断地尝试利用不同的角度来描绘景物的各个面貌。他喜欢在春天或是将近落叶的秋季里进行写生，在这两个季节中，风景刚好和光线相融为一。

西斯莱的画面中的笔触表现出细致的肌理效果，这是他鲜明的风格特色之一。从西斯莱的笔触里可以发现，他通过利用简练、概括的肌理表达形式把主要的造型特征描绘出来，利用这些丰富的笔触变化来表现出空气感，使整体画面的景物和光色变化更加生动。笔触也是西斯莱主要的色彩刻画手法，每一个笔触除了增加画面的趣味，也在色彩铺陈上更为多变，把色彩与肌理之间的相互关系融合在画面中，使得画面更具有如光线波动般的韵律感，只有巧妙的笔触才能带来如此的光感效果。西斯莱通过色彩和笔触的结合，再次强调了画面的个人语言特色，让整个画面不论在层次还是在内涵上都更具深度。

在西斯莱的众多作品中，四季是重要的主题。西斯莱是想通过四季的变化来反映他一直很注重的光色之间的种种变化。到了后期，为了更深入地理解这一理念，他研究不同气候与景物之间的关系，希望把自己的作品推向更高的层次。在四季的主题上除了有精确的细节描绘，最重要的还是能真正表达出他个人的主观想法。他希望利用四季主题，把画面里的呼应关系、画面氛围、不同时段的光线变化能给予更细微的烘托，并且把它们整合成互相牵连的整体，把画面里的总体色调处理得更为统一，交代出光影与色彩之间的密切关系。

作为纯粹的风景画家，毕沙罗表示“西斯莱是最纯粹的印象派画家，因为他坚守原初的作画理念——透过光与色彩的表现来捕捉自然风景瞬间的真实印象”。虽然在西斯莱的画面中没有如莫奈的画具有强烈的个性和表现语言，没有像毕沙罗的作品里浓厚的色彩效果，但是对光线的描绘，尤其是对自然界里的光线变化的描绘，

西斯莱有着很深入的研究，并且也得到了不少的收获。西斯莱在用色上偏向于明亮和清新。大量使用明亮色调来作画是他个人色彩上的一大特点，所以在他的画面里，每个色彩都很有诗意，很有阳光的感觉。和莫奈、马奈、毕沙罗等画家进行比较，西斯莱的画面更是充满了很强的光线感。大量的明亮色调被利用在画面中，使得他画面中的光色更接近于自然的原貌。

西斯莱有别于其他的印象派画家，他的艺术完全服从于感觉，被誉为“塞纳河画家”。他用细微的笔触描绘自然界微妙的变化，从而散发出一种诱人的魅力。西斯莱一生中创作了约八百幅油画，大多是风景画。他热爱大自然的天性和朴实的情感在创作上是表露无遗的。他坚守原初的作画理念——透过光与色彩的表现来捕捉自然风景瞬间的真实印象，他的画面中充满着激情、梦幻和一种超自然的魅力。其色彩也因大胆明亮，充满着征服的激情，给人以一种美的享受，所以他的作品拥有很高的艺术价值。真正的绘画艺术不是技巧，它要求人们全身心的投入和坚持不懈的精神。一代风景油画大师西斯莱不论是对色彩的运用还是对新技法的尝试都堪称是印象派画家的领军人物。他为西方现代绘画史掀开了新的一页，同时也为印象派的发展壮大做出了突出贡献。

法国莫雷教堂

这座哥特式的圣母教堂始建于13至15世纪。西斯莱曾为它画了十四幅油画。左图是唯一可以看到教堂全貌的角度。

莫雷大桥

阿尔弗雷德·西斯莱 法国 油画 325mmx415mm 1892年

在漫长岁月里，由于经济原因，西斯莱及其家人被迫在巴黎周围的乡镇之间过着居无定所的生活。1882年9月，西斯莱及其妻子和孩子们再次搬家，来到卢万河畔的莫雷。这虽然不是他们最后一次搬迁，但他却把莫雷看成较为理想的居所。尽管西斯莱后来数次离开（例如，1886年他搬往威内-纳登附近的小村庄居住），但他最终依然回到那里生活。1899年1月29日，西斯莱在莫雷去世。来回搬家和最终在莫雷定居，这对西斯莱的创作产生了巨大影响。西斯莱常常在离住处几步远的地方找到创作题材。村口横跨在卢万河上的莫雷大桥成为西斯莱的创作主题，甚至在他来莫雷定居之前，他就已经画过这座桥好几次了。

莫雷四月早晨的桥

阿尔弗雷德·西斯莱 法国 油画 650mmx920mm 1888 年

莫雷的日落（上图）

阿尔弗雷德·西斯莱 法国
油画 尺寸不详 1888 年

莫雷小镇（右上图）

阿尔弗雷德·西斯莱 法国
油画 320mmx397mm 1887 年

十月莫雷小镇的日落（右下图）

阿尔弗雷德·西斯莱 法国
油画 735mmx930mm 1888 年

莫雷小镇

阿尔弗雷德·西斯莱 法国 油画 650mmx920mm 1891 年

上午的莫雷大桥

阿尔弗雷德·西斯莱 法国 油画 545mmx732mm 1891年

西斯莱晚年的作品中，画面上的每一个景物都回归于朴素，没有任何刻意修饰的痕迹。他都是很直接地表现风景里的种种变化。同时期的画家都认为西斯莱这时期的作品没有过往作品表现得精彩，画面中的形式语言表达也没有任何新的突破。其实，到了晚期的绘画阶段中，西斯莱有意不再让作品里有更多技巧性的描绘手法，在内容的表达上也更希望返回到原本的自然面貌。