

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术
大师

温柔的颠覆

马奈作品赏析

[意] 西莫娜·巴托勒纳 著
王苏娜 孙迎辉 译

影响世界艺术史的艺术大师

温柔的颠覆

马奈作品赏析

意大利 西莫娜·巴托勒纳 著 / 王苏娜 孙迎辉 译

图书在版编目 (CIP) 数据

温柔的颠覆：马奈作品赏析 / (意) 西莫娜·巴特勒纳著；王苏娜，孙迎辉译. -- 北京：北京时代华文书局，2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文：Manet

ISBN 978-7-5699-2198-4

I. ①温… II. ①西… ②王… ③孙… III. ①马奈 (Manet, Edouard 1832-1883) — 油画 — 绘画评论 IV. ①J213.055.65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 000950 号

影响世界艺术史的艺术大师

温柔的颠覆：马奈作品赏析

WENROU DE DIANFU: MANAI ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著者 | [意] 西莫娜·巴特勒纳
译者 | 王苏娜 孙迎辉

出版人 | 王训海
总策划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编：100011 电话：010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题，请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字
版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-5699-2198-4

定价 | 68.00 元

版权所有，侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近马奈
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

Manet

影响世界艺术史的艺术大师

温柔的颠覆

马奈作品赏析

[意] 西莫娜·巴特勒纳 著 / 王苏娜 孙迎辉 译

© 2007 Mondadori Electa S.p.A., Milano- Italia
© 2014 for this book in Simplified Chinese language-
Beijing Time-Chinese Publishing House Co., Ltd
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title :I geni dell'arte—Manet

Text by Simona Bartolena

Cover picture© Beijing Time-Chinese Publishing House
Co., Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or
transmitted in any form or by any means, electronic or
mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system, without written
permission from the copyright holder. For information
address Atlantica S.p.A., via Leopardi, 8—20123 Milano
Italy-foreignrights@atlantica.it-www.atlantica.com

本书由意大利蒙达多利出版公司授权出版
中文译本由台湾阁林图书股份有限公司授权使用

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近马奈
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

他是知名法官的儿子，出身富裕家庭、温文儒雅又博学；他是地道的巴黎人、天生浪漫的英俊绅士，是巴黎歌剧院的常客；他是深情而又贪心的情人，被航海学院拒于门外的平庸学生……这就是马奈。

马奈接触绘画的时间比较晚，他深知自己的出身背景，跟随一位流行画家学习绘画长达六年，诚心希望进入成功画家的小圈子，梦想成为被法国上流社会所敬仰与欣赏的艺术家。马奈是伟大而自由的艺术家，画作中丰富而明快的光线、强烈表现力的色彩，与墨守成规、僵化教条的大众审美观产生了激烈碰撞。或许正是这些原因，中产阶级的官方艺术界，以尤其激烈的方式反击马奈无意的“挑衅”。相隔近一个半世纪的今日，我们或许很难理解他的作品当初为何如此遭人厌恶；当时“学院派”的艺术家们可以在“巴黎沙龙”上毫无阻碍地展示画作，并接受赞誉，但事实上，这些作品中裸体的色情程度却丝毫不亚于马奈的画作。马奈作品中蕴含着大量对古典作品的参考与借鉴，从曼提涅亚到委拉斯贵支、从拉斐尔到提香、从吉奥乔尼到弗里斯·哈尔斯、从鲁本斯到弗朗索瓦·布歇、从戈雅到德拉克洛瓦；这是他通过旅行写生、长期浸沉在卢浮宫所得到的结果，即便是最严厉、最“学院派”的批评者，也不得不对此给予高度的认可与评价。

在19世纪60年代，马奈却成了“被诅咒的画家”，尽管他从未以任何方式表现出革命或自暴自弃的想法。或许得到这样的名声，正是因为他并不属于任何一个已知的、古怪而离经叛道的艺术团体。马奈的画作长期遭受拒绝，不是被讥讽、嘲笑就是被辱骂与戏弄，然而指责越尖锐，他越坚定地追求认可与成功。我们很难解释《奥林匹亚》的遭遇，这幅掀起轩然大波的作品在1865年“落选沙龙”画展中，由两位手持武器者全程监视，以防止被评论界煽动的暴怒人群用石头与棍棒对其进行破坏。马奈从未发表过抗议，也没有参加过印象派的集体展览，他对其他艺术家的建议也总是很有节制；尽管如此，他还是被视为19世纪

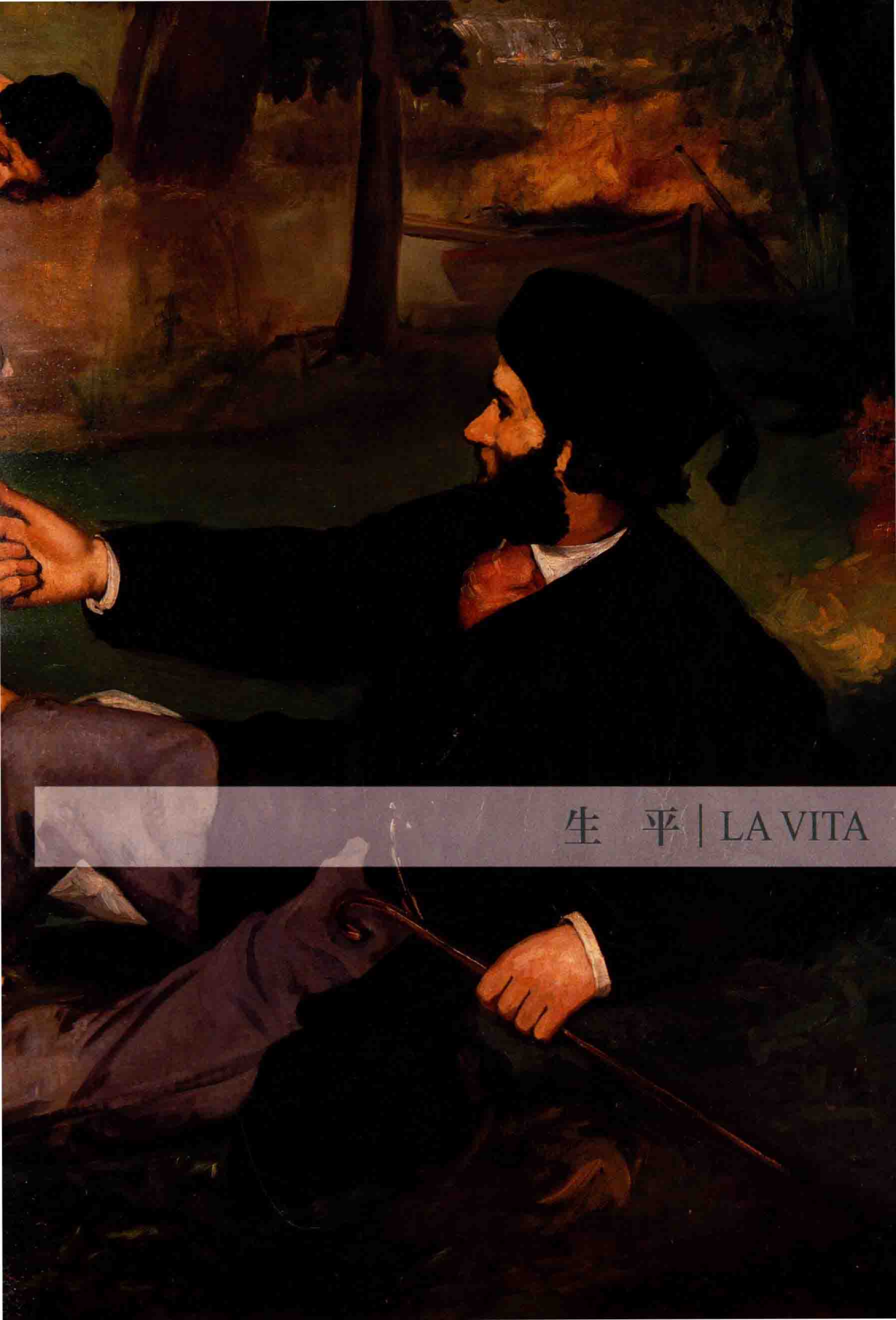
后半叶一场重要的艺术运动——印象主义的奠基者。马奈热爱并深谙艺术史，他完全摆脱法国学院派艺术自鸣得意的迟钝麻木，颠覆拘泥于学习与夸耀的绘画教条，并尝试找到一种能够直接迅速运用色彩的新方法，革命性地发展光线的规律，并扩展油画题材的范围。

总之，马奈引发了绘画史上一场彻底的革命，但他使用的却是温柔、充满爱意的手段。人们时隔许久，才惊讶地意识到马奈的才华。马奈被梅毒带来的巨大病痛击垮，于50岁时病逝。印象派画家中的绅士贵族德加，在参加完马奈的葬礼后，一边从帕西公墓走出来，一边自言自语道：“他比我们所知道的要更伟大。”他说得很有道理。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

以贵族之眼看世界

1832年1月23日，爱德华·马奈（Édouard Manet）出生于巴黎的贝蒂·奥古斯丁路，即现今的波拿巴路。马奈的父亲奥古斯特是司法部的高级官员，荣获法国荣誉军团骑士勋章；母亲欧仁妮-德西蕾·傅尼耶比丈夫小14岁，是外交官的女儿，瑞典国王是她的教父。在马奈绘制的《父母亲的肖像》中（现保存于巴黎奥塞美术馆），马奈将两人描绘成简朴的巴黎中产阶级：他以暗色调渲染了人物讲究的衣着、端庄平和的姿态以及目光中的一丝忧郁。

出身优渥的年轻人

抛开外在环境不谈，马奈的父母思想开明，尽管他们希望马奈能够从事其他类型的工作，但他们并不阻碍，甚至有时还支持马奈的艺术追求。尽管马奈的母亲并不认同他的绘画风格，多次建议马奈采取更加传统、更符合出身背景的画风，然而在马奈最困难的时期，她却毫不迟疑地在经济上给予帮助。马奈有两个弟弟：欧仁和古斯塔夫，他们分别出生于1833年9月21日和1835年3月16日，与马奈的年龄相差不大。

马奈在罗兰中学学习时，就展现出绘画上的天赋。安东宁·普鲁斯特（Antonin Proust）是第一位记述马奈启蒙阶段的人，他是马奈的同学，日后也成为其传记作者。然而一篇学校的官方报告，却将马奈描述成一个不太聪明的学生，“难以交往”，而且常常“心不在焉”。16岁时，马奈参加了航海学校的入学考试，但并未通过。于是他决定登上“勒阿弗尔与瓜德罗普”号军舰，展开了为期六个月的海上航行，曾远航到里约热内卢。从这段时期马奈写给父母和弟弟欧仁那些饱含深情的信件中，就可以看出他与家人保持着良好关系。返回巴黎后，马奈再次参加航海学校入学考试，依旧未能如愿。

父亲最终同意马奈学习绘画。马奈的舅舅埃德蒙·傅尼耶是培养马奈文化艺术修养的关键人物，他在马奈小时候起就带他参观卢浮宫，并鼓励他绘画写生。马奈个性叛逆，拒绝学习美术学院的课程，转而师从当时一位非常受欢迎的画家：托马斯·库图尔（Thomas Couture）。库图尔是一位学院派画家，但他所教授的绘画规范却不像学院那么僵化落后。马奈与他的传记作家偏重强调库图尔与马奈

《拿樱桃的男孩》，1859年，里斯本，卡洛斯提·古尔班基安博物馆

《父母亲的肖像》，
1860年，巴黎，奥塞
美术馆

之间的冲突与意见分歧，尽力弱化库图尔对马奈艺术成长的影响；但事实上，马奈在这位导师的画室待了六年时间。这点说明了库图尔的课程至少在某些方面对马奈还是有些帮助。例

如，库图尔带领他的学生在室外绘画，鼓励他们随身携带小速写本，以便随时对情景或者捕捉到的细节进行快速写生。

在其《画室技法与讨论》一书

中，库图尔提到了简单化、单一色彩的使用与写生：对于一位古典派画家来说，这些建议实属前卫。尽管如此，马奈对待导师傲慢无礼的态度很快便人尽皆知，叛逆、固执的马奈是个难以对付的弟子，“冥顽不灵”——库图尔本人对马奈作出上述评价的同时也带有一丝遗憾，因为他确信马奈是个有天赋的年轻人。巴黎市内开始出现传言：在库图尔的画室中有一位描绘“惊人事物”的年轻人——这也进一步强化了马奈顽固的形象。

马奈深知传统的重要性与价值，因此仔细研究卢浮宫展览的大师作品。他开始在欧洲旅行，四处造访博物馆，急切地用双眼欣赏他最敬仰的画家的佳作：他去过阿姆斯特丹、哈伦、卡塞尔、德累斯顿、布拉格、维也纳、摩纳哥、威尼斯、佛罗伦萨等地。值得一提的是，他在文化变革风起云涌的年代来到佛罗伦萨，而影响未来印象派的意大利斑痕画派〔马基伊奥利画派（Macchiaioli）作品多以对比鲜明的色斑、色块构成〕画家们正聚集在米开朗基罗咖啡馆内，探讨写实的新道路。

在佛罗伦萨，马奈临摹了众多画作，比如提香的《乌尔比诺的维纳斯》，安德雷阿·德尔·沙托（Andrea del Sarto）在圣母领报大教堂中的壁画作品，吉兰达约在新生圣母堂中创作的壁画，以及巴托洛米欧修士（Barto-

Lomeo）于圣马可教堂绘制的壁画。而在荷兰，马奈欣赏了弗兰斯·哈尔斯（France Hals）与伦勃朗的画作，受到很大鼓舞，此二人对马奈的影响在早期作品中得到充分体现，例如先前提到的《父母亲的肖像》。马奈与荷兰的关联远不止于此，1849年，马奈结识了苏珊娜·林赫芙（Suzanne Leenhoff），这位居住在巴黎的荷兰籍年轻钢琴家是马奈弟弟们的钢琴教师，后来成为马奈的妻子。二人的结合，缘起于马奈在荷兰期间，苏珊娜陪伴着他。

从大师的作品中汲取营养

马奈是卢浮宫的常客，他将这里视作自己真正的绘画学校。在众多作品中，马奈经常临摹提香的《抚摸着兔子的圣母》《朱庇特和安提俄珀》，与丁托列托的《自画像》，当时被认为是委拉斯贵支所作的《小骑士们》，以及鲁本斯的《海伦·芙尔曼和她的两个孩子》。在马奈学习的众多艺术巨匠之中，也有一位同时代的画家：欧仁·德拉克洛瓦，他的名作当时保存在卢森堡博物馆中，这座博物馆收藏着在世的名家画作，相当于进入卢浮宫的“等候厅”。

1857年，美术学院决定任命德拉克洛瓦为“法兰西学会”成员时，他已年老体弱，疾病缠身。尽管德拉