

A watercolor painting of a woman in a white dress, sitting and looking down. The background is a mix of warm and cool tones, with some darker areas on the right side. The style is soft and painterly.

JOHN SINGER
SARGENT
WATERCOLORS

萨金特
水彩

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

萨金特水彩 / 王兴吉编著. — 长春: 吉林美术出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5575-2684-9

I. ①萨… II. ①王… III. ①水彩画—作品集—美国—现代 IV. ①J235

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第144993号

萨金特水彩

编 著	王兴吉
出 版 人	赵国强
责任编辑	王子骁
责任校对	刘明辉
技术编辑	郭秋来
装帧设计	子 骁
开 本	635mm×965mm 1/8
印 张	28
字 数	15千字
印 数	1—4000册
版 次	2017年10月第1版
印 次	2017年10月第1次印刷

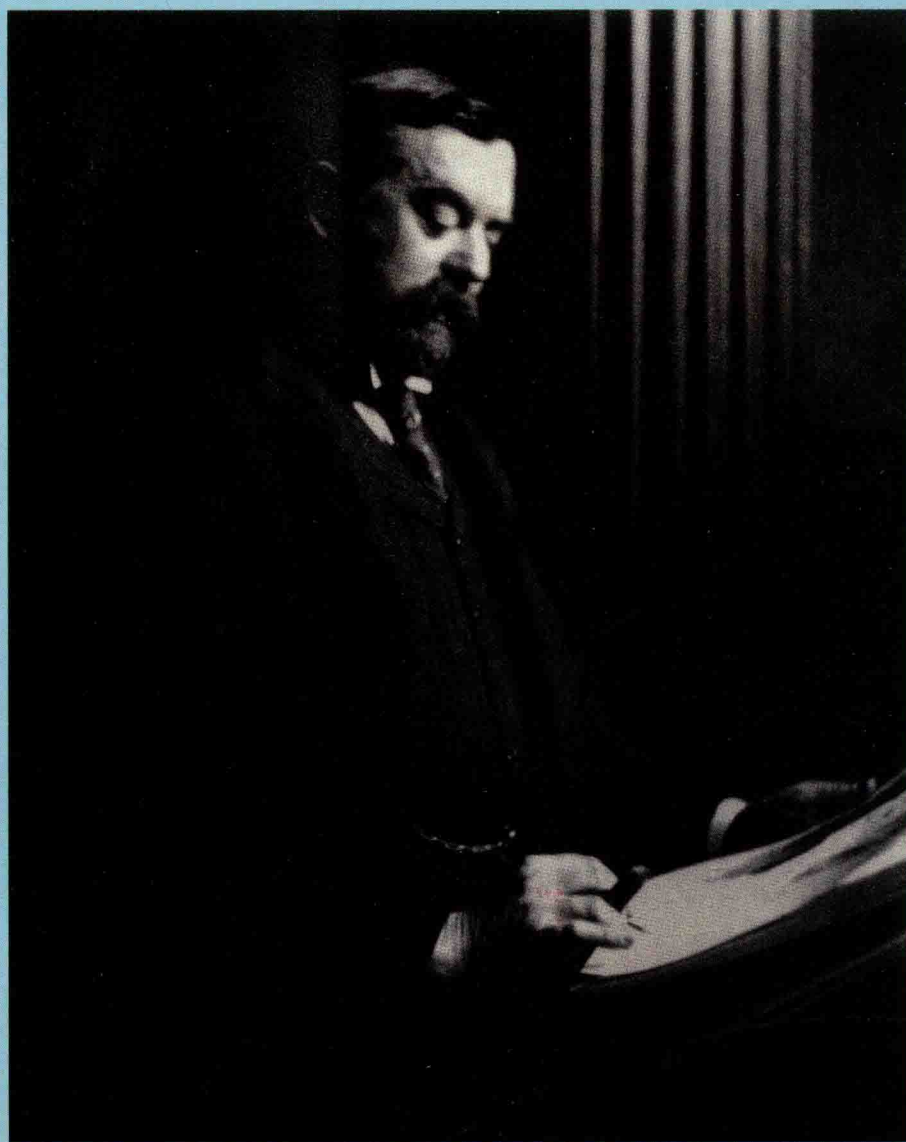
出 版	吉林美术出版社
发 行	吉林美术出版社图书发行部
地 址	长春市人民大街4646号
邮 编	130021
电 话	图书发行部: 0431-86037886
网 址	www.jlmspress.com
制 版	711工作室
印 刷	吉广控股有限公司

ISBN 978-7-5575-2684-9

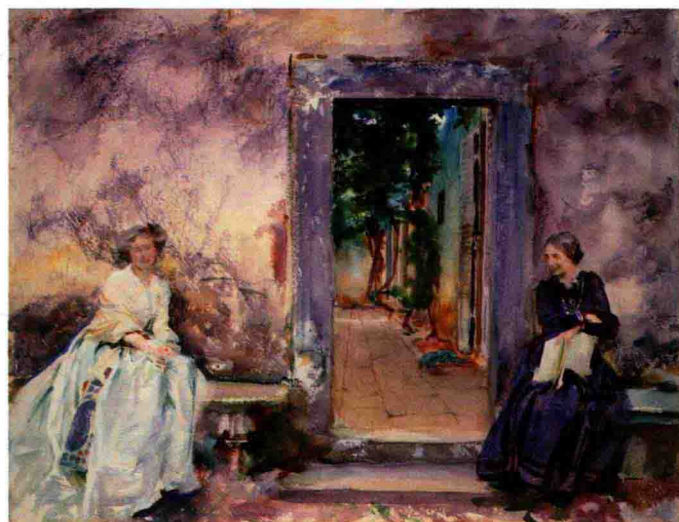
定价: 99.00元

JOHN SINGER
SARGENT
WATERCOLORS

萨金特
水彩

JOHN SINGER
SARGENT
WATERCOLORS

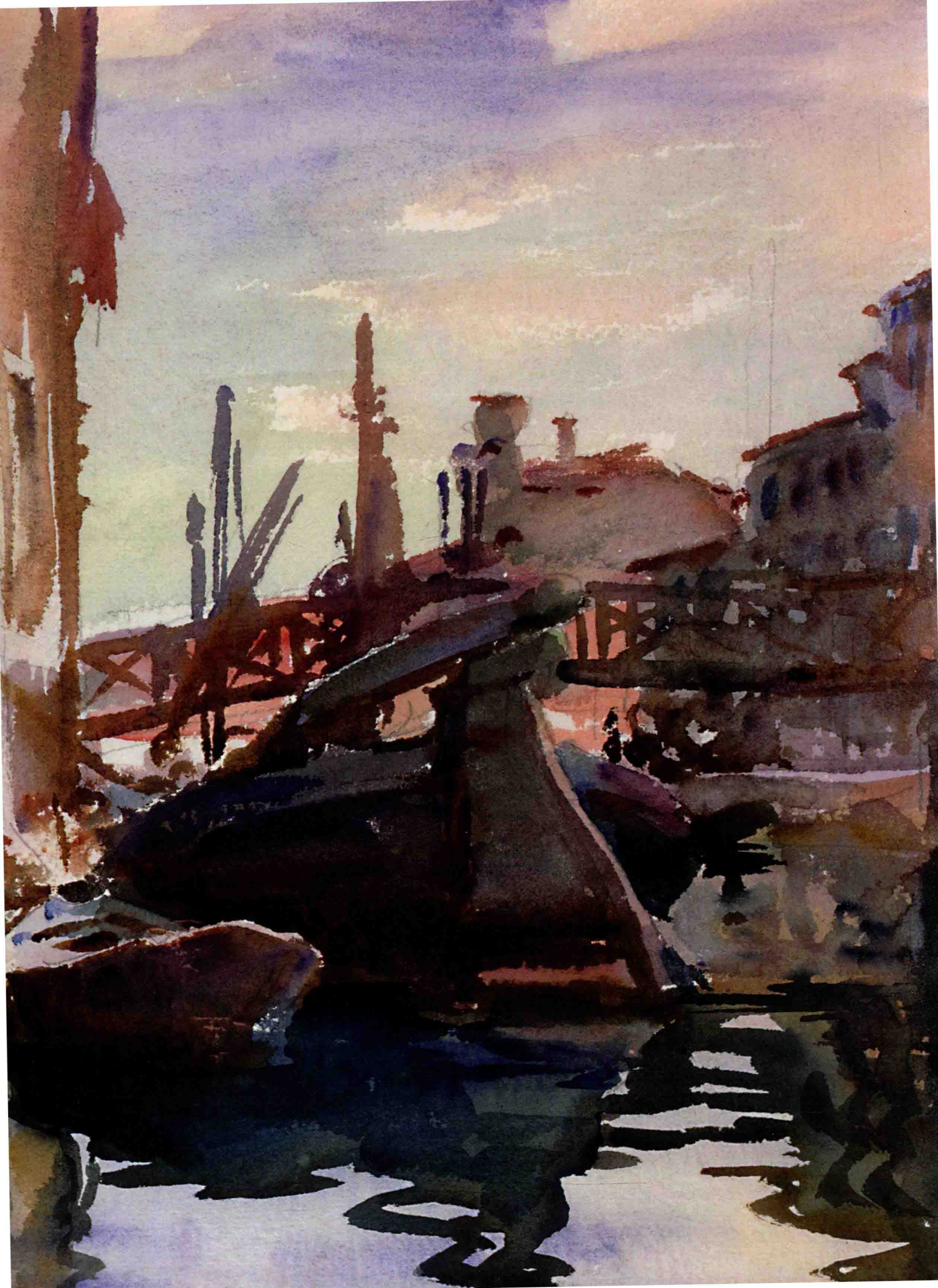

萨金特
水彩

王兴吉 编著

吉林美术出版社

萨金特

光与影的探索者

约翰·辛格·萨金特（John Singer Sargent），是出生在意大利的美国人，常年居住在伦敦。同他的油画一样，萨金特的水彩画无论从作品的数量、艺术性等方面看，同样是取得了不朽的成就。与他的油画风格变化的过程相伴，他的水彩经历了从巴黎时期的暗色调和相对拘谨的阶段，以及19世纪80年代的印象主义时期，发展为90年代更为大胆、更为洒脱的风格。进入20世纪，除了表现出一些崭新的画法，他的作品更注重表现内在的活力。

萨金特最早的水彩画是在1868至1869年之间，那时他只有12岁左右，很多画是画在速写本上的。作品内容都是他去过的地方：城镇和乡村、土著民居、罗马、那不勒斯、维苏威火山、意大利的湖泊、瑞士的阿尔卑斯山、德国的慕尼黑等地。更多速写本上的作品是1870至1871年间的，是少年萨金特随父亲同画家西奥多·查尔斯·威尔士一起在蒂罗尔州旅行时画的。威尔士曾邀请萨金特在自己的画室工作过一段时间。萨金特这两年有关阿尔卑斯山的水彩画技巧一定是受到了他的影响。画面景物的造型清晰准确，很注重细节的表现，并强调光线的效果和强烈的色彩的对比。他尤其喜爱表现富有浪漫主义情趣的山峰与冰川的风景。

罗纳冰川 1870—1871

在巴黎学习期间，萨金特的水彩画发生了变化，全新的城市景观与海景取代了壮丽的山野风光。作品风格精致、含蓄、前卫，更贴近惠斯勒。观察他作品中对人物以及景物塑造的特点，很明显是受到了油画的影响。一个较早的例子，《有两个孩子的风景》，和谐、温暖的亮部与灰蓝色阴影，营造出璀璨的阳光对路、墙壁以及建筑物造成的光影效果，人物在这样的背景中凸显出来。他这时期的水彩画特点基本上与他的风景油画保持一致，

只是把不透明的颜料换成了明亮的、清澈透明的笔触而已。

萨金特较早期的水彩作品可以清晰地分为两部分。一部分大约从1879年开始的海港系列和1880年至1881年底有关威尼斯的近20幅作品。同一些暗色调的表现宫殿内景和街道的作品相比，他的这些外光下的作品，记录了有着丰富色彩的威尼斯运河风光。这些作品预示了他1900年后一个重要的水彩

有两个孩子的风景 1878—1879

画主题—威尼斯系列，风格变得更加严谨、更有控制力。运用严格的透视，通过细节的刻画，建筑的精美被用准确的笔触表现出来。水面的光线投射到宫墙、教堂和桥梁上，制造出明亮的反射效果，充分显示出萨金特娴熟的水彩画技巧。

威尼斯坎波的弗拉里教堂 1880—1882

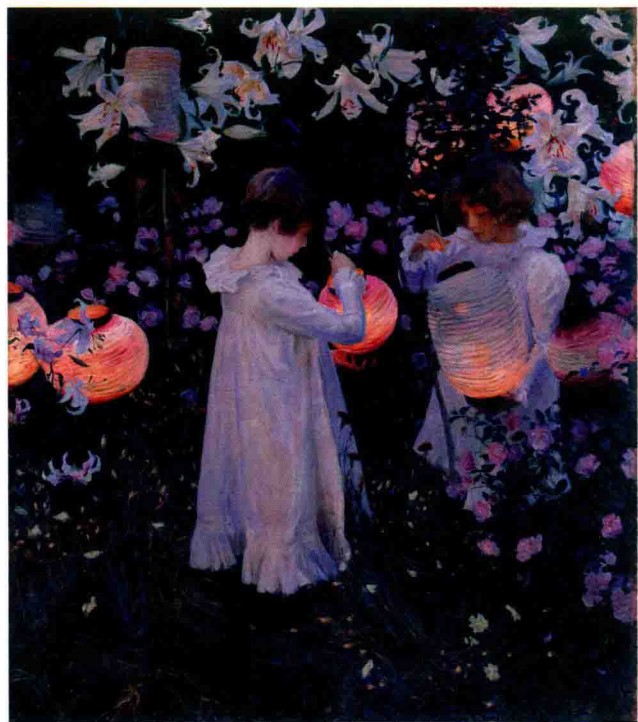
法国的水彩画传统在萨金特的绘画中留下了印记，同时他也受到了异域风格的影响。威尼斯独特的景色吸引了一群来自美国的画家，其中就有萨金特的表兄弟拉尔夫·柯蒂斯，他与萨金特一起在卡洛鲁斯-杜朗的画室学习。

他们两人经常在同一处画写生。这群美国画家还有朱利安·斯

托瑞、查尔斯·斯塔特·弗伯、威廉·梅里特·蔡斯，都是熟练的水彩画家，还有一位可以与萨金特的艺术相匹敌的詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒。

约1883年，作为风景画家，萨金特的风格发生了改变。较为拘谨的手法和克制的色彩消失了，松散的笔触和印象主义的用色开始出现。1883年他在尼斯创作的风景画，充分证明了莫奈与毕萨罗对他的影响。萨金特很了解这两位法国艺术家，莫奈甚至还成为了他的亲密朋友。这种风格的蜕变首先反映在油画作品中，进而表现在尼斯的水彩画系列作品中。水彩画《鲜花盛开的果园，尼斯附近》，就是同一题材油画作品的翻版。和油画更完善更丰富的形象表现方式不同的是，在水彩画中，他采用了速写式的、快捷的手法。但这并不等于相对于油画来说，水彩仅仅是一种习作，而是对相同主题用另一种材质并且采用适合这种材质的表达方式。

尼斯的水彩画之后，在英国科茨沃尔德的百老汇镇，萨金特以极大的热情投入到了他的印象主义绘画中，完成了他的名作《康乃馨、百合、百合、玫瑰》（1885-1886）。这一时期萨金特的水彩画作品很少，偶尔画一幅河景或几幅女人在草地上散步的作品。此后，他便离开巴黎前往伦敦，并打算要以创作肖像画为职业。

康乃馨、百合、百合、玫瑰 水彩 1885-1886

苏格兰，渔网 约1896-1897

1890年是萨金特艺术生涯的另一个分水岭。他被委托绘制波士顿公共图书馆的以宗教为主题的壁画，这使他完全改变了自己的人生进程和目标。公共艺术与肖像画，成了他艺术生涯的两个支柱，即使他的风景画那么优秀，在19世纪80年代还是被忽略掉了。据粗略统计，在1890-1899年间，他只画了大约40幅水彩画。其中还有一些镶嵌画和古代大师的临摹作品，其主要精力还是在壁画上。尽管如此，但不乏还是有一些非常优秀的水彩风景系列作品，如1892年在西班牙、1895年在丹吉尔、1896年在苏格兰创作的作品。

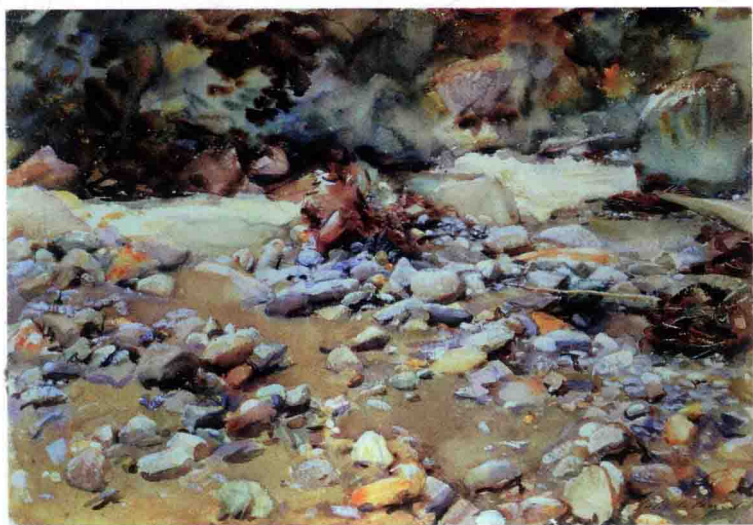
萨金特伟大的水彩画时代始于1902年，同时伴随着他的生活与奋斗方向的改变。1900年他44岁时，已经被认为是同龄人中最伟大的肖像画家之一。此时他已完成了波士顿公共图书馆的第一期壁画，正准备创作第二期。他买下了伦敦泰特街31号作为自己的寓所，这让他安定了下来，然而在艺术上他却感受到要面临新的严峻的考验，他要回到当年巴黎时的创作状态，即不受任何干扰，完全以自己钟爱的风格表现出独特的人物与风景。在一封写给朋友的信中，他披露了自己的心声：“与被当作职业的肖像画家相比较，我在创作速写和习作时有着截然不同的感觉，实际上我很开心可以暂时摆脱肖像画，对自然风景的绘画让我身心愉悦也乐于一直持续下去，即使可能只得到很少的钱。而且现在不画肖像画让我感到很安慰——我终于可以有一些可以展览的作品了。”

相对在室内画肖像而言，在室外作画是萨金特的放松时刻，每一年他都会安排大约三个月的时间去其他国家旅行作画（通常是在秋季）。1902年至1904年间他在威尼斯画了80多幅，1903年

在西班牙画了近40幅，1905年在巴勒斯坦画了70多幅。这三年时间他大约画了230幅作品，如果每年只有三个月在画，几乎是每天一幅。

萨金特对水彩画的偏爱是显而易见的。对一位画家来说，如何把光线转变为画面上的效果是非常具有吸引力的。他用尽了几乎所有的方法来创作他理想中的水彩画，用湿海绵擦，使色彩发生变化；留白来表现光线；利用蜡来表现杂色的表面纹理；用小刀和笔杆刮擦来突出细节；用厚重的水粉和中国锌白来表现高光。他精湛的绘画技巧堪称完美。他有着娴熟的技巧和自信快速地作画，就像一位舞台艺术家的即兴表演。通过技艺把想法转变成生动的画面，光与色、各种绘画要素与构图一旦在他脑中形成后，水彩画的创作就成为了一个快速、无懈可击的过程。

1903年春，萨金特有机会在伦敦的卡菲克斯画廊展出他的水彩画作品。之后的1905年和1908年在同一场所又举办了两次展览。这给了萨金特全面展示他在水彩画领域完美技艺的机会。这些展览立即引起了艺评家们的关注。展出的作品萨金特并没有出

河床 约1904

售，他只是寻求人们的认可，而不是金钱。同时展览馆的主人罗伯特·罗斯却因展出了这位杰出艺术家的作品而名声大噪。

在卡菲克斯展览之后，萨金特开始在皇家水彩画家协会与新英国艺术家俱乐部中举办水彩画展览，并成为了该协会的会员。萨金特独特的令人瞩目的水彩画风格，充分表现在他的入会作品《河床》中，这幅作品得到了一些守旧的人们的称颂，引起了一场轰动。正如迈克尔·斯彭德所指出的：“很多水彩画家还在用维多利亚时代的方法和风格作画……而美国人萨金特却为伦敦的

观众展示了令人信服的、受到普遍欢迎和足以向我们炫耀的水彩画，从中表现出他对法国现代艺术的思考。”协会会员中绘画风格与他相近的有斯特·奥瑟·威尔顿、詹姆斯·帕森特、DY卡梅伦，还有以人物画著名的安罗布斯·麦克沃伊，但他们中没有人能够真正像萨金特那样拥有强大的作品掌控力和对技巧的革新能力。

1904年夏，在新英国艺术俱乐部中，萨金特被评价为既是油画家又是水彩画家，他成了新英国艺术俱乐部展览的主角，在皇家水彩画协会中也是如此。一位艺评家在1906年这样描述他：“他高高地凌驾于其他参加展览的画家之上。”当然，油画作品往往会成为重点，但水彩画也绝不会被忽视，即使偶尔会有负面的评价。

萨金特无以伦比的精湛技艺受到了各方的赞誉，但仍有艺评家认为他的水彩画中欠缺某些东西。一位卡菲克斯画展的艺评家写道：“视觉上是如此生动，回过头来看，又觉得有些太用力了，情感应该发自于内心，自然地表现出来。人们看到这些画会印象深刻，感到震惊，但是他们并没有得到什么。”另一位艺评家评论在萨金特的水彩画中找到重点，所有的景象都被以相等的技巧和生动性表现出来，作品中很难发现真正有魅力的东西。这两位艺评家的观点影响了一批评论家对萨金特作品的评价，这种影响甚至延续至今。最令人印象深刻的是，著名现代艺评家罗格·福莱在1926年伦敦皇家艺术学院的萨金特纪念展上的恶意评论。他对萨金特的“水彩画日记”评论道：“当然，在这些假日中，萨金特所看到的和那些普通的上层阶级的游客所看到的完全一样。所有事物的魅力本来就是那么显而易见。”福莱的这种看法一度使得后来的艺评家们对萨金特水彩画所表现的内容产生了一定的误解。

的确，萨金特的水彩画确实是对自然界的一种精彩的再现，是记录闪耀着光芒的光线与阴影的描绘，但是这些并不是“显而易见的”；甚至，它们并没有遵循绘画规则和常规的构图方式。奇特的夹角与透视、特写与取舍、简化与抽象、对肌理的痴迷和笔触的走向，所有的这一切都表现出了一种现代的审美追求，萨金特一直努力在试图打破艺术的藩篱和界限。他的水彩画并不仅仅是漂亮的图片或假日涂鸦，他们是大胆的、有着原始魅力的、具有挑战性的不朽杰作。

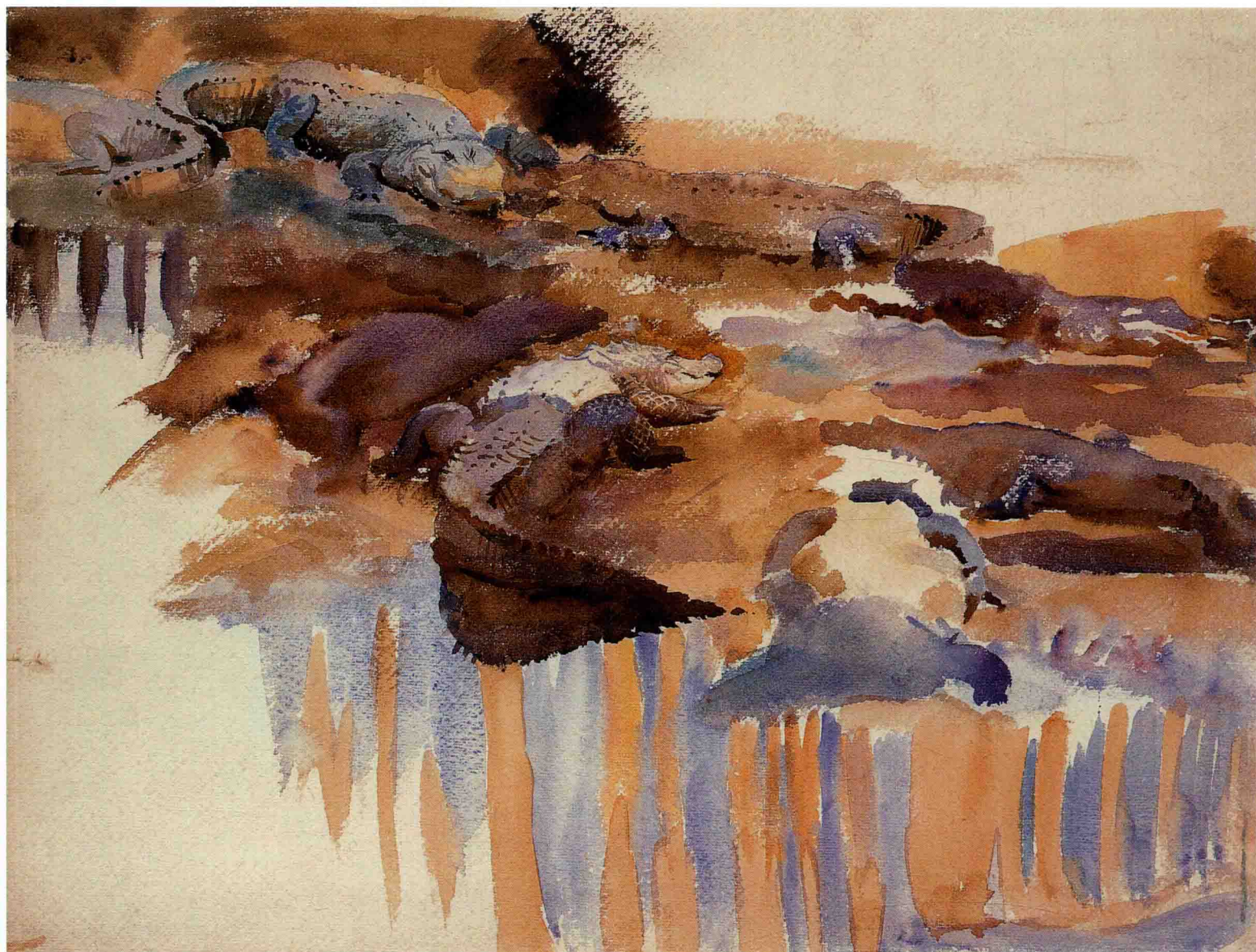
灿烂的山峰（写生簿）水彩

沙滩上 约1877 水彩 22.5×29.8cm

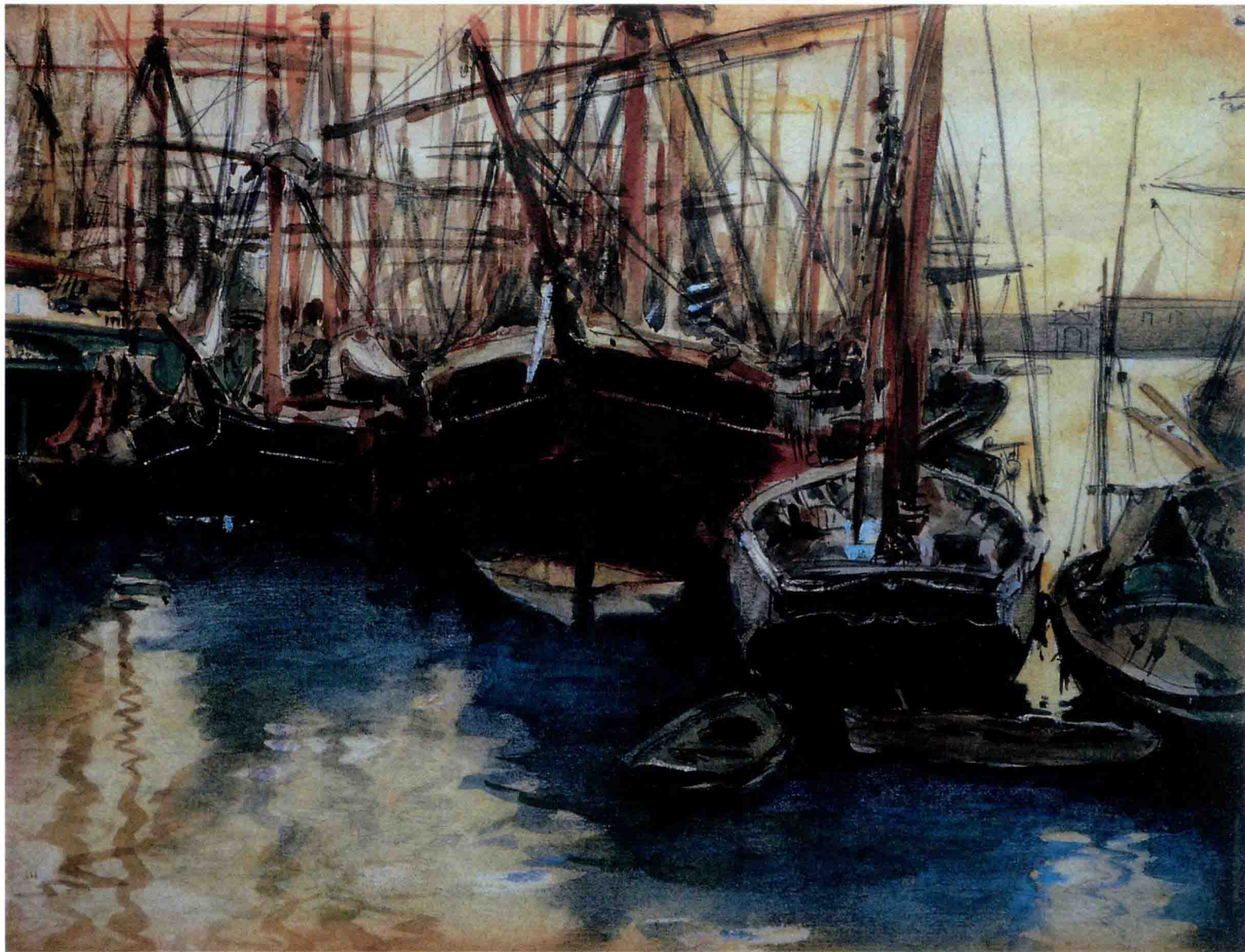

有两个孩子的风景 约1878-1879 水彩 35.7×25.2cm

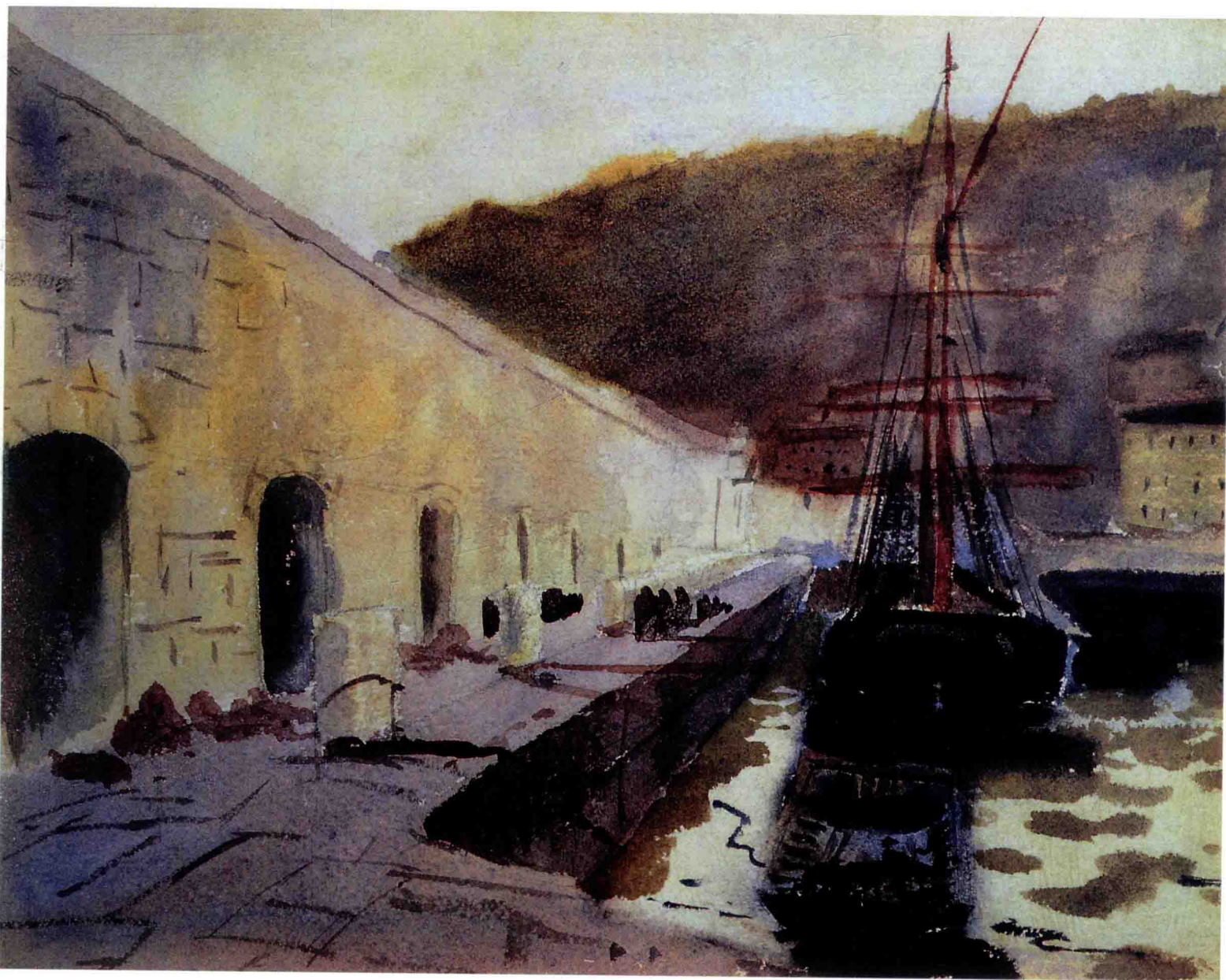

海滩上 约1878-1880 水彩 25.4×35cm

海港里的船 约1879 水彩 22.8×28cm

港口里的船 约1879 水彩 21.6×28cm