

印象派で「近代」を読む「光のモネから、ゴッホの闇へ

从莫奈到梵·高， 印象派里有什么

[日]中野京子 著
徐天鸿 译

 中国工信出版集团

 电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

从莫奈到梵·高， 印象派里有什么

[日]中野京子 著
徐天鸿 译

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

INSHOHA DE 《KINDAI》 WO YOMU by Kyoko Nakano

Copyright © Kyoko Nakano 2011

All rights reserved.

Original Japanese edition published by NHK Publishing, Inc.

This Simplified Chinese language edition published by arrangement with
NHK Publishing, Inc., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo through
Beijing Hanhe Culture Communications Co., Ltd., Beijing.

本书中文简体版专有出版权由NHK Publishing, Inc.通过Tuttle-Mori Agency, Inc.授予电子工业出版社。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记 图字: 01-2016-9451

图书在版编目(CIP)数据

从莫奈到梵·高,印象派里有什么 / (日) 中野京子 著; 徐天鸿译. -- 北京: 电子工业出版社, 2017.3

ISBN 978-7-121-30909-0

I. ①从… II. ①中… ②徐… III. ①印象画派-研究 IV. ①J209.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第024542号

责任编辑: 张艳芳

特约编辑: 孟 语 刘红涛

印 刷: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

装 订: 北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮编: 100036

开 本: 880×1230 1/32 印张: 6.5 字数: 204千字

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次印刷

定 价: 68.00元

参与本书翻译的有龚敏玲、陈妍、张婷、夏璇、张媛、常辉、刘超。

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zllts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式: (010) 88254161~88254167转1897。

I 新派绘画的诞生

克劳德·莫奈《日出·印象》 / 5

爱德华·马奈《奥林比亚》 / 9

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿《夏庞蒂埃夫人和孩子们》 / 13

文森特·梵·高《乌鸦群飞的麦田》 / 17

II 名为“大白然”的画室 / 23

尼古拉斯·马纽艾尔《圣路加为圣母画像》 / 26

老彼得·布吕赫尔《伯利恒的人口调查》 / 31

爱德华·马奈《在船上写生的莫奈》 / 34

III 以埃米尔·左拉为中心的众生相 / 41

亚历山大·卡巴内尔《维纳斯的诞生》 / 45

马克西米安·卢斯《公社体制下的巴黎街道》 / 49

爱德华·马奈《埃米尔·左拉肖像》 / 53

保罗·塞尚《读报的父亲》 / 57

IV 画布中反映出的巴黎 / 61

卡米耶·毕沙罗《雨中的法国歌剧院广场》 / 67

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿《煎饼磨坊的舞会》 / 70

克劳德·莫奈《圣拉扎尔车站》 / 74

克劳德·莫奈《拉·格勒鲁依叶》 / 83

V 城市中的黑暗 / 85

卡耶博特《地板刨工》 / 93

埃德加·德加《咖啡馆》 / 96

爱德华·马奈《娜娜》 / 100

VI 资产阶级的生活方式 / 105

贝尔特·莫里索《摇篮》 / 115

爱德华·马奈《铁路》 / 121

VII 两性和隐约的孤独 / 123

玛丽·卡萨特《歌剧院中的黑衣女子》 / 127

亨利·德·图卢兹·罗特列克《红磨坊的康康舞女》 / 139

文森特·梵·高《星月夜》 / 143

VIII 对于印象派的看法 / 145

乔治·修拉《大碗岛上的星期日下午》 / 160

克劳德·莫奈《撑阳伞的女人》 / 163

埃德加·德加《舞台上的舞女》 / 167

印象派人物简介 / 169

本书中出现的画家 / 189

后记 / 195

I

新派绘画的 诞生

“印象派”曾是嘲讽的代名词

首先，什么是印象派呢？

“印象派起源于19世纪60年代的法国，是一种绘画运动。其特征是：轻主题而重感觉，轻形态而重印象，印象派不把颜料混合在一起，由此呈现出一种明快的色调，在画布上留下一种自在并富有魅力的笔触（画笔留下的痕迹），并赞美流光溢彩的大自然。莫奈、德加、雷诺阿、摩里索、毕沙罗等，这些年轻画家受马奈的影响很深，印象派便以他们为起点，涌现出塞尚、修拉、梵·高、高更等画家。”

这可以说是大众对于印象派的普遍认识。

现在，印象派的绘画作品已经被大众所接受，得到世界人们的喜爱。因此，当说到印象派曾有一段令艺术界争执不休的时期时，可能一下子令人难以置信。但是，印象派的画家本人和他们平稳的作品风格不同——他们反抗既得权威，以新时代的“前卫运动”为目标，甚至给世界美术市场带来了一场剧变，他们是艺术界的革命家。

具体来说，当时，若是想要成为一名被世人所认可的画家，就必须要求入围一年一度的沙龙。提起沙龙，日本人会想到“会谈室”“社交性

的聚会”这种意象，但是“沙龙”在这里的意思是官方举办的美术展览。为什么法国的官方美术展览会被称作沙龙呢？其原因是，美术协会的展览会场位于卢浮宫的方形沙龙（方形的房间）里（就像日本人把国会称为“永田町”一样）。

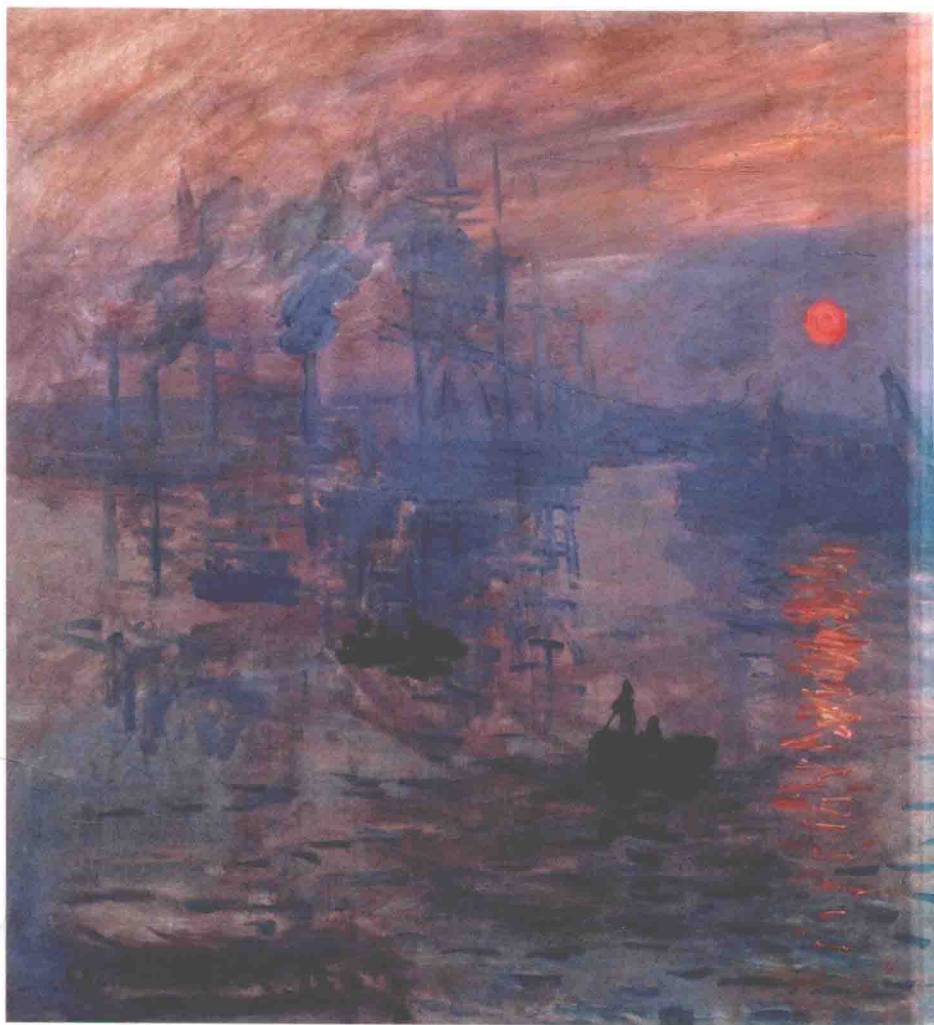
这个沙龙里的审查委员会，主要由美术学校的教授和美术协会的会员们组成。作家们的作品，若是不合审查委员们的要求，便无法合格，若是无法合格，便得不到展出的机会，而不被展出，那么观展者就看不到他们的作品。那些多次落选的年轻画家们，无论如何也要寻得一条出路。于是，大家组成一个团体，筹钱租借市里的会场，并在1874年，他们决定把作品放在一起，举行一个作品展销会。这次“无名会第一届画展”在举办的一个月里，观展人数仅为3 500人（而沙龙的观展人数为40万人），并且画作也几乎没能卖出去，但是这次展览会却作为“第一届印象派画展”被后人所熟知。这次展览会规模虽小，意义却大，是历史性的一大跨越。

请欣赏当时发表的画作，莫奈的《日出·印象》。这幅作品成为了印象派命名的来源，是一幅名画。

画中展示的是画家的故乡勒阿弗尔的港口。清晨降临于此，小舟、船帆、建筑物，全都溶入进了泛着青色的晨雾中，初升的太阳在微微荡漾的水面上投射下重重叠叠的红色倒影……

远处为正在进行扩充建设的港口、
还有工场的烟囱、帆船

整体为冷色调，能够
衬托出太阳的红色

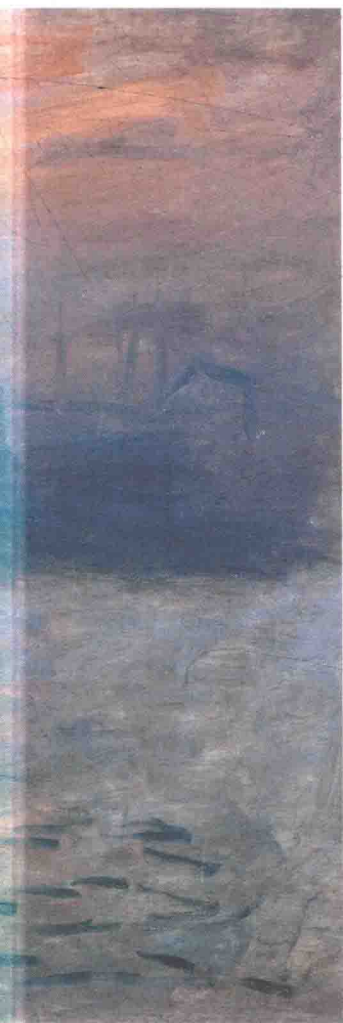
留有余白，被视为未
完成的作品

从远处观赏此画，能看到波光粼粼的景象，
但是近距离观察便会发现这些只是粗略的笔
触，这就是印象派的魔力

《日出·印象》 克劳德·莫奈 (Claude Monet)

(1872年，油画，马蒙丹美术馆，48cm x 63cm)

光影啊，
如此美丽

风景轮廓因为晨雾而变得模糊，与周围融为一体

本作品仿佛洋溢着黎明的清爽空气，它轻而易举便赢得了当代观众的心。想要捕捉每时每刻都在变化的光影中的一瞬，画家的笔触必然会变得迅速而粗略，画布上也会出现空白，这种事情很容易理解。但是在当时的人们看来，尤其是重视传统画法的人们看到这幅画时，他们认为“这玩意不是画”。

果然，这幅画恶评如潮。其中甚至连一位名为勒罗伊的评论家，也在报纸上发表了一些揶揄的评论：“这幅画到底画了些什么？”“一部半成品的壁画都比这幅画的完成度要高。”“想必这幅画里加入了很多印象成分吧。”这是因为参展的画家们被称为“印象派”，也就是说印象派——和巴洛克（原意为奇形怪状的珍珠）一样——最初都被嘲讽、揶揄。

现在说一些题外话，此后的第二年，即 1895 年，比才的歌剧《卡门》同样也在巴黎首映。从第二天开始，报纸和杂志上便涌现出很多辛辣的批评，例如“音乐平平无奇，毫无特色”“整体来说算不上是一部歌剧”“过于下流”“以比才的水平，要想成为一名合格的歌剧作曲家还差得远”等（因此我们可以理解艺术家对于批评家的憎恶之情，毕竟这些都是过分且歪曲的恶意评论）。

那些高贵的评论家毫不留情地否决了《卡门》，但是观众却带着困惑纷至沓来。因为歌剧界要求严苛，若是上座情况惨淡就会被即刻叫停，而《卡门》却持续上演了 30 多场。在首映时出现的观众们的嘘声已经消失了。不久，《卡门》在国外的维也纳和圣彼得堡也人气暴涨，甚至得到了柴可夫斯基这样的大师的鼎力支持，所以多年以后它作为一部杰作凯旋归国（不幸的是，比才已经在失意中与世长辞了）。

印象派绘画被接受的过程，和《卡门》极其相似。虽然操控美术协会的美术界权威者和沙龙的相关人士痛斥这类作品，但广大民众并不一

定厌恶它们。人们在认为这些作品太过奇特而难以理解的同时，也被作品的某些地方所吸引，一点点地接受它们。终于，印象派得到了人气作家左拉的热烈拥护。之后，来自新大陆的美国的好评也接踵而至。在 19 世纪末，印象派终于取得了胜利。印象派作为与近代社会相呼应的派艺术，在欧美达到了被广泛认可的程度。

从第三次展览会开始，画家本人做自我介绍时会开始使用“受到恶评的印象派”这种话（真是十分潇洒的应对方式啊）。印象派画展到 1886 年为止，总共开办了 8 次，在后半期时得到广泛的认可，画作也能够以高价出售了。

头戴兰花的高级妓女。从作品的情景
设定来看，这束花是她的客人赠予的。
主人公坦荡率真，毫无遮掩。

坦率的目光，使观众折服

《奥林比亚》爱德华·马奈 (Edouard Manet)

(1863年 油画 奥塞美术馆 130.5cm x 190cm)

被嫌恶也无妨啊

和黑猫一起，像是躲藏在背景中的黑人侍女。当时，大量的黑人去当侍者，但是很少被画进画中

在提香的作品中，此处画有小狗，而这幅作品中画了和女巫颇有渊源的黑猫

印象派也有各种类别

让我们大致了解一下印象主义的发展历程。

被称作“印象派之父”的马奈，完全舍弃了文艺复兴以来的明暗画法和远近画法，带着前卫的作品登上历史舞台。他的作品虽然是写实的，但是由于舍弃了远近画法，画面层次单一呆板（看惯了浮世绘的日本人对此并不会觉得奇怪）。他那充满个性的笔触原封不动地残留于画布之上，富有魅力，毫无疑问，人们因此对其褒贬不一。

在他的作品中，最富有争议的就是《奥林比亚》，看到这幅作品，我们不难想象观众的困惑。马奈本人想要以现代的提香作为模仿目标（《乌尔比诺的维纳斯》），但是画中模特那十分坦率的神情（直接一点说就是恬不知耻）和使人联想到娼妇的道具设置（客人赠送的花束，褶皱的床单，只脱掉了一只的鞋子……），让观众产生了嫌恶之感。若是马奈使用了古典的明暗画法，并且就算是伪装，给这幅作品披上神话的外衣，也不会有这么大的争议。总之，画裸体时，如果没有“主人公是神话人物和远古历史人物”这种借口，就不被认可。从某种意义上说，在美术界，这种文明乃至伪善的看法，是长达几个世纪的秘而不宣的事实。

提香《乌尔比诺的维纳斯》（1538年，乌飞齐美术馆）

但是马奈这种崭新的绘画手法，给了印象派画家们以强烈的刺激。在印象派初期，以前文提到的创作《日出·印象》的莫奈为首，大批画家都争相效仿此风格。在此以雷诺阿的《夏庞蒂埃夫人和孩子们》为例来阐释这一风格。《夏庞蒂埃夫人和孩子们》是雷诺阿的成名作，可以说是他的最佳作品之一。这幅幸福洋溢的家庭画像给雷诺阿带来了在当时十分罕见的1 000法郎的高额报酬。模特夏庞蒂埃夫人是一位富裕的出版商的妻子，也是一位社交界的佼佼者，她和左拉、福楼拜、莫泊桑、马拉美、龚古尔等杰出的大文学家来往密切，这幅画不久便引来好评，人们争相要求雷诺阿为自己画肖像画。

接下来，被称作新印象主义的画家们登场了。当我们看到修拉的《歌舞声喧（康康舞）》（一种舞蹈）时就会明白，他把光学理论应用到了绘画中，使用点彩画法作画。这种手法是在画布上一点点地点缀色

服饰的笔触粗犷，但是面部的描绘十分细致，这是肖像画的一大特色

雷诺阿笔下的儿童形象十分可爱，经常被称赞。在正中间坐着的孩子是这家的长子。男孩直到五六岁时，家长还让他们穿女孩的衣服（世界各国都很常见的风俗）