

THE IMPRESSIONIST PERIOD
LANDSCAPE PAINTING MASTERS

西方风景画大师作品精选

印象派风景画大师

主编 武洪滨

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

THE IMPRESSIONIST PERIOD LANDSCAPE PAINTING MASTERS

西方风景画大师作品精选

印象派风景画大师

主编 武洪滨

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

印象派风景画大师 / 武洪滨主编. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2016. 1
(西方风景画大师作品精选)
ISBN 978-7-5398-6416-7

I. ①印… II. ①武… III. ①油画—风景画—作品集—英国—近代 IV.
①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第251167号

西方风景画大师作品精选

印象派风景画大师

YINGXIANG PAI FENGJINGHUA DASHI

主编：武洪滨

出版人：陈龙银 选题策划：谢育智 黄 奇

责任编辑：黄 奇 责任校对：司开江

装帧设计：郑晓丹 责任印制：徐海燕

出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版

传媒广场14F 邮编：230071

营 销 部：0551-63533604 (省内)

0551-63533607 (省外)

编辑出版热线：0551-63533612 13075573317

印 制：深圳市美嘉美印刷有限公司

开 本：635 mm × 965 mm 1/8 印 张：28

版 次：2016年1月第1版

2016年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5398-6416-7

定 价：98.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

光影之舞

——印象派风景画

从世界美术史的角度来看，印象派的产生是西方绘画发展的必然结果。自 16 世纪起，以提香为代表的威尼斯画派就关注光和色彩的表现，尔后在 17 世纪的鲁本斯、哈尔斯、伦勃朗、维米尔和委拉斯开兹等人的作品中都不约而同地对色彩予以特别的强调，如荷兰画家维米尔总是擅用温暖的黄色描绘出充满阳光的房间；英国风景画大师康斯特勃尔和透纳的作品中阳光和空气经常会成为画面的主角。19 世纪中期，在印象派出现之前，现实主义为印象派打下了伏笔，现实主义先驱库尔贝提出“让艺术面向当代生活”的宣言，使当时的绘画创作进一步摆脱了对神话、宗教、历史、文学等题材的依赖，摆脱了叙事性绘画程式的约束；以表现生活的客观性为宗旨的巴比松画派既否定了新古典主义的规定性，也超越了浪漫主义的虚幻性，对印象派产生重大影响。巴比松画派的画家将画室搬到室外，以对景写生作为创作方法来探索“大自然的真实”，为印象派的诞生铺平了道路。在吸收意大利、荷兰、英国、西班牙甚至东方国家绘画的营养后，19 世纪后半期在法国出现了一批致力于探索空气感和光的画家，以 1874 年这群画家在巴黎举办的第一届画展为标志，印象派或印象主义作为一个风格流派正式出现。主要画家有马奈、莫奈、雷诺阿、毕沙罗、德加、西斯莱、巴齐约、莫里索等。

印象派不仅在法国取得了最为辉煌的艺术成就，而且逐渐传播到世界各地。远在大洋彼岸的美国也深受印象派的影响。从 19 世纪下半叶起，美国著名画家惠斯勒、玛丽·卡萨特、萨金特、西奥多·鲁宾逊等，都和法国的印象派画家有着频繁的交往并深受其影响。1879 年，一批美国画家由于对美国美术家协会所办的平庸乏味的年度展览极其不满，自发组成“十人画家社团”，该团体被认为是美国的印象主义团体，参加者有特沃契特曼、哈塞姆、威尔、德坎普、鲁宾逊等十人，其中的威廉·梅里特·蔡斯被公认为美国印象派的领袖。在他们的作品中，经常有意识地把印象派的风格和美国中产阶级家庭的审美趣味结合在一起，描绘舒适的家庭生活和美国的自然风光。美国印象派是美国艺术发展的一个过渡时期的艺术现象，标志着传统风格的结束和现代艺术的开端。

在由传统的古典绘画风格向现代绘画风格的发展过程中，印象派作出了多方面的创新与贡献：从表现题材、构图造型、色彩笔触以及主观精神的传达上都和之前的艺术样式与创作方法有着显著的区别。之所以如此，其中一个重要原因是印象派重新对绘画与自然的关系进行了定位与思考。

印象派画家们热爱自然，尊重自然，强调从自然中寻找绘画的灵感，他们十分关注大自然的光线，力求表现大自然的瞬息变化及外光下事物所呈现的真实面貌。由于追求外光和色彩的表现，他们非常重写生、重实践，这便要求他们必须从室内走向室外，打破写生与创作的界限。莫奈曾明确指出画室内创作的弊端“在那里光是虚假的，暗也是虚假的，走进画室就像走进了坟墓一样”。西斯莱曾对室外创作予以讴歌“最光辉绚烂的、最激动人心的天空！莫过于我们通常在夏季所看到的了——我指的是那种朵朵白云在四散移动的蔚蓝色天空”。毕沙罗长期居住于乡村进行创作，他的画就取材于他曾长期生活过的地方——蓬图瓦兹。于是，印象派画家们主要把身边的生活与环境作为题材，作品多描绘现实中的人物与自然风景。

印象派的风景画主要分为三类：一、自然风景。即整个画面是以自然风光作为表现对象，通过印象派的表现理念来呈现大自然的光影之美。如西斯莱的《丹枫白露林边》《鲁弗申的雪》《鲁弗申的公主大道》《洪水泛滥中的小舟》等。二、田园风情。主要是将田园乡村生活场景与风光作为题材，运用印象派外光写生的方法进行表现的作品。毕沙罗是田园风景画的代表性人物，留下了大量描绘恬静闲适的田园生活与风光的作品，完美地表现了人与大自然的和谐关系。毕沙罗因此也被称为“印象派的菜农画家”，如作品《蓬图瓦兹的河岸风景》《菜园和鲜花盛开的果树》等。三、光影世界。主要指艺术家借助自然事物作为载体，表现外光的瞬息万变与斑斓色彩。作品主题通常不是完整意义上的风景，而是一些景物的局部，目的是将观者的目光从风景之美转移到光影变化的表现上来。如莫奈作品《印象日出》《草垛》《教堂》《花园》等。

印象派风景画的主要特征体现在以下两方面：

一、追求自然光下的视觉本色

印象派在绘画史上取得的突破性的进展主要体现在绘画色彩上的创新，概言之“追求自然本色”。正是这种区别于传统的做法使得印象派以革新者的姿态进入了绘画史。在印象派活动的早期阶段，统治欧洲画坛的两支主要力量古典派和学院派也画风景画，但这些风景往往是作为画面主题或叙事的附属物存在，并没有独立性。画家只在画室中抽象构思，并不直接面对自然、表现自然。印象派画家突破传统的束缚，以直观敏锐的感觉去观察与表现大自然的本真面貌。印象派的真实观也区别于以往对真实的理解：在他们心目中真实不是空间中的物理性实体，而是由外光下物体在人的视网膜中的成像，在他们看来物质的视觉真实不仅由其所处的空间决定，更由导致光线变化的时间来决定。

在 19 世纪现代科学技术的启发下，印象派在光色的表现上取得了突破性成就。通过对外光的研究和表现，印象派画家打破既往的“固有色”观念，突破物体表面看来一成不变的“固有”色，而着重研究条件色。印象派画家重视对色彩变化的把握，试图像一台锁定瞬间的照相机一般，捕捉与定格稍纵即逝的瞬间。为了准确地把握大自然在光影下所产生的色彩变化，印象派画家必须坚持长期的户外写生，甚至必须要求在同一时间、同一地点写生才能真正地表现他们眼中的真实。这种创作方法比起在画室里作画来说，他们的确更加准确地还原了客观物象，同时也使得风景成为一个重要的题材与画种。为了更加直观地表现自然光下物体色彩的动态变化，印象派画家改变了以往绘画首先大面积上色铺陈色调的方法，而采取直接的笔触画法，使用的颜色也用光谱色代替调和色，直接迅速地画到画布上去以捕捉自然光色的瞬间变化，画面最终由色彩叠加而成。印象派的作品出现了前所未有的鲜明与生动。新的技法逐渐形成了新的绘画语言，也使得印象派在绘画表现上开辟了新的领域。

二、强调个体性主观表达

我们在印象派的画中所看到的充满光感的色彩造型，不由得会让我们想起左拉所

说的：“绘画所给予人们的是感觉，而不是思想。”印象派主张突破传统的陈规陋习，强调作为主观感受的主体对客观对象的感受和印象，画家试图呈现的是对象在光线下的色彩真相以及画家在现实情境中自我感受的自觉表现。他们提倡对现实情景的生命状态和存在形式进行自觉式的客观再现与描绘。从这一角度讲，印象派将绘画从客观自然再现转向主观表现。由光影所带来的色彩冷暖变化和相互作用成为印象派画家主观表现的重要依托，这样色彩便成为了绘画的主体，依此逻辑，色彩在逐渐独立的过程中便会脱离对物体的依赖，成为了完全独立的审美对象。这样色彩在成为独立审美因素的同时，也成为画家面对风景时表现自己主观情感的载体。如莫奈的系列经典作品《草垛》《睡莲》等，已经不仅仅是对单纯物体的描述，更是画家敏锐的色彩观察力与表现力的呈现。

可以说，主观表现是一幅作品的灵魂，但它又必须借助造型、色彩等艺术形式表现出来。印象派是在对大自然光线与色彩的瞬间观察与领悟中，达成的一种主观表现。对自然的瞬间永恒印象与个人主观的情感表现堪称印象派最突出的审美特点。历史地看，印象派倡导“观察自然，感受自然，自由抒发”的艺术理念，是具有革新和进步意义的。它标志着对传统艺术观念、表现方法和艺术效果的跨越与创新，印象派也因此成为西方绘画史上一个划时代的艺术流派。

就艺术语言而言，在印象派之前，西方绘画更为注重文学叙事性。而从印象派开始，绘画开始更多地注重绘画语言本身，使绘画尽可能回到绘画艺术的本体性上来，通过色彩这一因素赋予绘画更为接近自然的特性。在印象派的色彩世界背后，是作为主体之人对于客体自然的尊重与热爱，正是这种全新的主客关系使印象派取得了突破性的进展，将绘画艺术推向了一个新阶段。从某种意义上讲，印象派的风景画，不仅是人类艺术史上的一段精美篇章，也是人类的精神世界与自我认知不断完善的体现，更是人类与自然的和谐关系构建过程中的重要一步！

武洪滨

二〇一五年八月

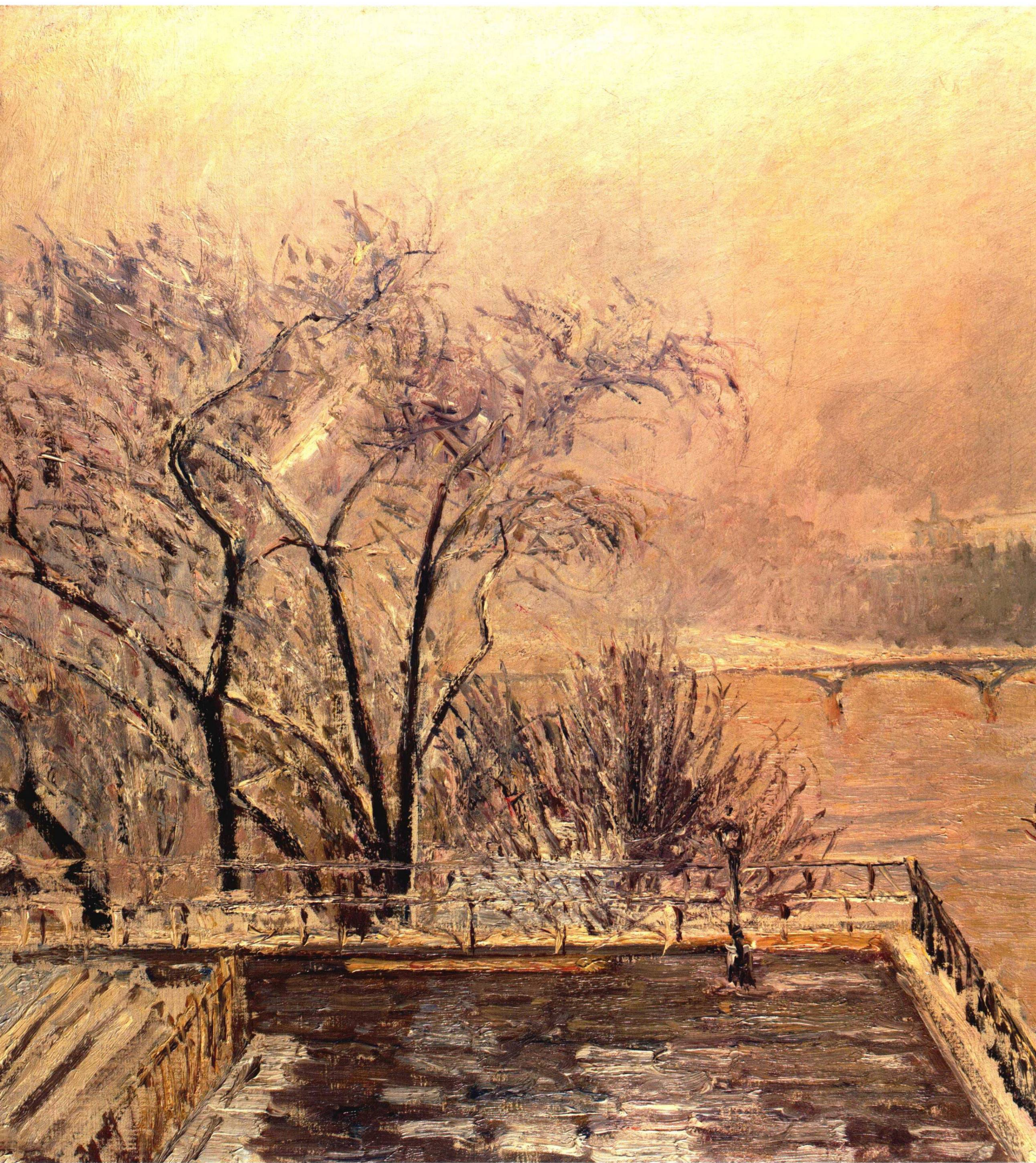
目 录

卡米耶·毕沙罗.....	1
克劳德·莫奈.....	39
皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿.....	111
阿尔弗雷德·西斯莱.....	131
古斯塔夫·卡里伯特.....	177
威廉·梅里特·蔡斯.....	185
施尔德·哈森.....	197

卡米耶·毕沙罗

(Camille Pissarro, 1830—1903)

卡米耶·毕沙罗是法国印象派重要画家，他是唯一参加了印象派全部八次展览的画家，也是这个画家群体中年纪最大的一位。他的思想较为激进，有空想社会主义的色彩，试图把绘画方法上的革新与思想的自由解放联系在一起。他体恤农民，喜欢描绘乡村生活与景色。毕沙罗曾说：“画你所观察和感觉到的，要豪迈和果断地面对，最好不要失掉你所感觉到的第一个印象。面对大自然时绝对不要胆怯，我们唯一的老师就是自然，它是永远可以请教的真正大师。”毕沙罗认为，描绘生活与自然并不需要通过文学性或是灵感的激发，而是要经过艺术家真挚的感情与发自内心的表现去传达客观世界本来的面貌与信息。毕沙罗一生画作颇丰，题材多数以自然风光为主，他善于用色彩斑斓的光感为我们精心捕捉大自然的美丽景象，让我们认真地去审视与体会这个阳光下的世界的本来模样。代表作品有：《特鲁维尔海滨浴场》《通往卢弗西埃恩之路》《村落·冬天的印象》《蒙马特大街》等。

卡米耶·毕沙罗 NO. 1

卡米耶·毕沙罗 NO. 2

卡米耶·毕沙罗 NO. 3

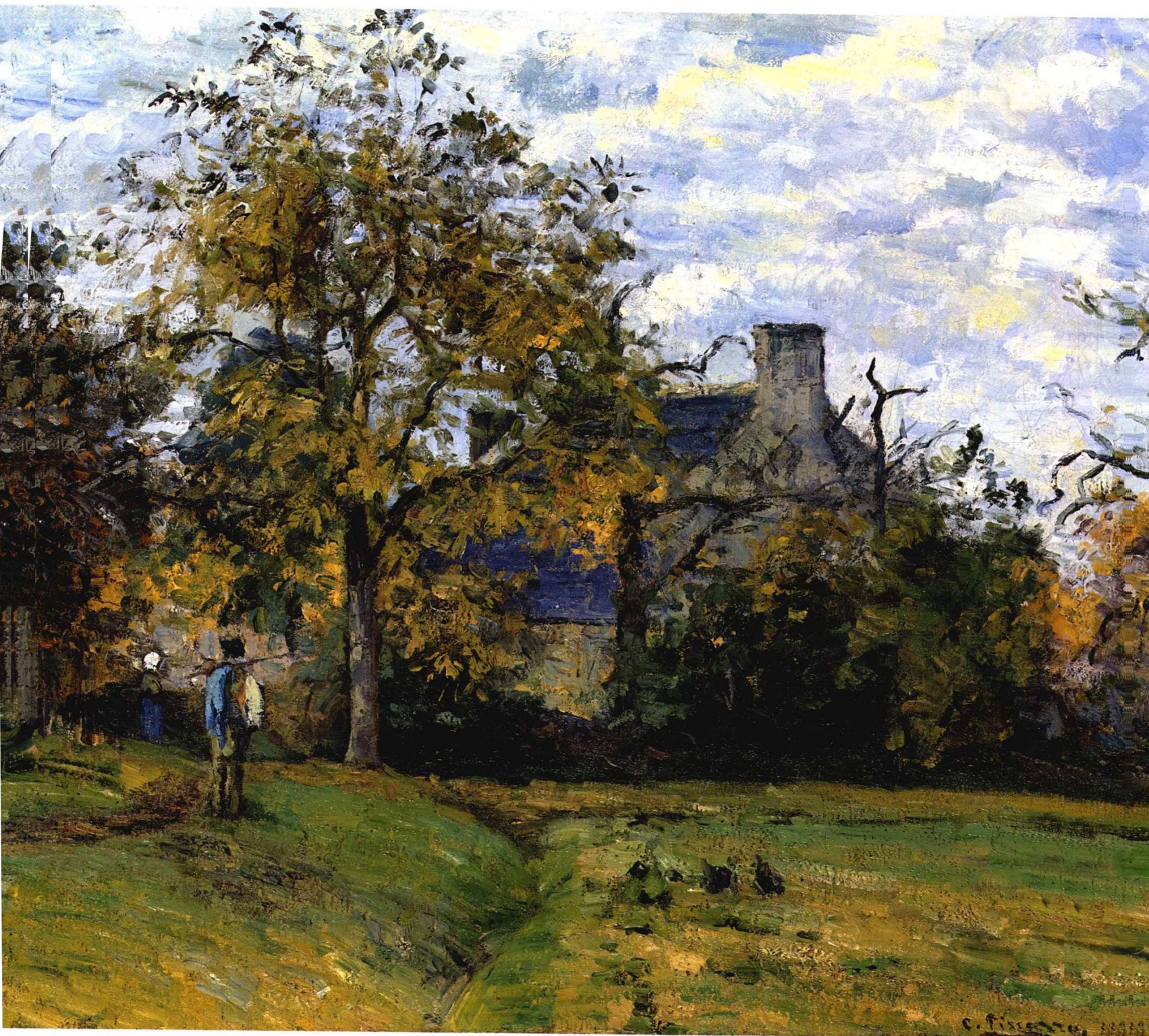
卡米耶·毕沙罗 NO. 4

卡米耶·毕沙罗 NO. 5

卡米耶·毕沙罗 NO. 6

卡米耶·毕沙罗 NO. 7

卡米耶·毕沙罗 NO. 8

卡米耶·毕沙罗 NO. 9