

印象派 名画 为何如此 有趣

〔日〕井出洋一郎 著
刘炯浩 译

印象派名画为什么这么有趣？

跟随印象派的脚步进入光的世界畅游美术馆必备
书目画廊漫谈，让你的美术馆之旅趣味倍增！！

揭晓日本人青睐印象派的奥秘！

印象派名画为何如此有趣

[日] 井出洋一郎
刘炯浩

著
译

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

Inshoha no meiga wa naze konnani omoshiroinoka by YOICHIRO IDE

©2012 YOICHIRO IDE

All rights reserved.

Original Japanese edition published by KADOKAWA CORPORATION

Simplified Chinese translation rights arranged with KADOKAWA CORPORATION

through Beijing Kareka Consultation Center.

本书简体中文版由YOICHIRO IDE授权电子工业出版社。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。

版权贸易合同登记号：01-2016-0713

图书在版编目 (CIP) 数据

印象派名画为何如此有趣 / (日) 井出洋一郎著 ; 刘炯浩译. -- 北京 : 电子工业出版社, 2016.11

ISBN 978-7-121-29918-6

I. ①印… II. ①井… ②刘… III. ①印象画派—绘画史—通俗读物 IV. ①J209.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第221856号

责任编辑：姜 伟

文字编辑：赵英华

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：7 字数：313.6千字

版 次：2016年11月第1版

印 次：2016年11月第1次印刷

定 价：68.00 元

参与本书翻译工作的还有马巍。

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 zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88254161 ~ 88254167 转 1897。

目 录

序章 日本人为何青睐印象派？	008
----------------	-----

第1章 印象派以前 从柯罗到马奈	015
------------------	-----

印象派以前 先驱者的觉醒 挽救法兰西美术界	016
阿夫赖城的卡巴修府邸 上帝为柯罗而创造的美丽村镇	020
学编织 工作室中的未完成品 神秘动物究竟是？	022
断崖 演绎了鲁邦传奇的舞台 刻画断崖的最佳杰作	024
奥维尔近郊的村庄 “最初的印象” 造就一代名作	026
特鲁维尔海滨浴场 “天空之王” 为何画下三百幅海滨胜地？	028
傍晚的翁弗勒尔港口 令莫奈迷醉的画风 光影水波的摇曳	030
村庄景色 一幅清新画作拉开印象派序幕	032
草地上的午餐 肤如凝脂的裸女 丑闻？神作！	034
船上画室中的莫奈 马奈笔下的莫奈 前辈眼中的后辈	036
花园中的莫奈一家 马奈、莫奈、雷诺阿 花园里究竟发生了什么？	038
印象派的画商 冒着破产的风险收购画作 向年轻的画家们伸出援手	040

第2章 印象派 从莫奈到卡萨特	041
-----------------	-----

印象派 1874—1886 宝剑锋从磨砺出 梅花香自苦寒来	042
花园中的女人 是什么让库尔贝如此反感又是什么让莫奈如此执着？	049
日出·印象 为“印象派”冠名的神秘画作 旭日？还是夕阳？	052
撑阳伞的女人 亡妻的唯美定格 一生的画中倩影	055
稻草堆 莫奈的得意之作 “光之山” 落户埼玉	058
日本的桥 莫奈的莲池与广重的浮世绘一试高下！	060
莲室 跪坐于美术馆 徜徉在莲池间	063
包厢 亮相初次画展的名作其价几何？	065
红磨坊的舞会 旋舞于蒙马特 凄美的青春赞歌	068

船上的午餐	朋友总动员	画家偏向谁?	070
沐浴者	呕心沥血的转折之作	印象主义向古典主义的回归	072
弹钢琴的少女	“这可是雷诺阿”	奥赛第一人气画作中的纯熟技艺	074
帕里斯的审判	囊括一生的画作	致敬天国巨匠	077
女人与菊花	漫步大都会美术馆	欣赏浮世绘浪潮的先驱	080
骑马者与马车	画家前往赛马场的理由竟让赌徒们争相逃走?		082
苦艾酒	咖啡厅里呆坐的男女	昼间的奇妙光景	084
舞女	婀娜多姿的舞女背后	黑衣男子究竟是谁	087
印象派的模特	雷诺阿笔下的绯闻女王	谁才是郁特里罗的父亲?	090
白霜	以杂乱的光线来增强立体感	“干得不错”?	092
茹恩雾景图	塞纳河上的点点雾霭	点描时代的顶峰之作	094
蒙马特大道·春晓	冬日巴黎的城市风光	农民画家的淳朴描绘	096
浮世绘与印象派	日本漫画为哈日浪潮推波助澜		098
哥伦维伦纽夫之桥	寄情山水的风景画家寄托于小小画中心意		099
马利港的洪水	这个画家真奇怪	为什么要画6幅洪水?	101
莫瑞桥	在流云与静水中体味生命的跃动		103
摇篮	白色纱帐上的柔美光线	于近代苏醒的圣母子像	105
舞会上拿扇子的女人	从被动到主动	女画家笔下的新一代女性	107
摘樱桃	古典式线稿与笔触	雷诺阿对莫里索的影响	109
巴黎市内的印象派胜地导览	漫步在巴黎街头	让我们一起去追寻名画脚步	111
吊死鬼之屋	画家个性的自由抒发	是谁让毕加索满怀崇敬	113
现代奥林匹亚	行事自我的塞尚热衷于恶搞马奈?		115
草地上的午餐	画家心中的落差感	与左拉的共同回忆	117
欧洲大桥	可以望见圣·拉扎尔车站的大桥	铁道爱好者怎可错过	119
屋顶上的眺望·雪景	巴黎雪景的另一番情调	奈何天妒英才	121
意大利剧院包厢	用生命祭奠恩师	过早凋零的花朵	123
包厢中的黑衣女子	引领近代女性形象的实力派	是谁让德加赞不绝口?	125
美国人与印象派	美国人为什么以收集他国画作为荣		127

第3章 后印象派

129

- 后印象派 19世纪80年代—20世纪初** 所谓“后”是指“后期”？还是指“反对”？ 130
- 圣维克多山** 超越本尊的圣维克多山巍峨磅礴摄人心魄 134
- 小说与印象派** 左拉缘何失去了自己的朋友？ 136
- 温室里的塞尚夫人** 这位模特为什么如此不开心？ 137
- 苹果与橘子** 日本第一人气画作令人晕眩的完美主义 139
- 浴女们** 最后一段时期的浴女图 飘向天国的思绪 141
- 雅各与天使搏斗** 歌川广重与彩色玻璃的融会贯通 画家高更的实验精神 143
- 洗衣女** 强烈的色彩对比与独特的构图 高更与梵·高的画艺切磋 145
- 黄色基督做背景的自画像** 画家的自画像里为什么要摆一幅耶稣图？ 147
- 我们朝拜玛利亚** 塔希提的姑娘们 幸福洋溢的圣母图 149
- 看见死灵** 色彩澄澈的塔希提版《奥林匹亚》 151
- 我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？** 爱女早逝 画家从人生感悟到了什么？ 153
- 唐吉老伯** 老伯身后的浮世绘 梵·高对恩人的祝福 155
- 阿尔勒的吊桥** 澄澈的蓝黄互补色 南法风景送给画家的惊喜 157
- 向日葵** 自己画的向日葵为什么还要一遍又一遍地临摹？ 159
- 播种者** 播种者与梅树 梵·高与高更的较量 161
- 星空** 精神病院的铁栏外是星空？还是风暴？ 163
- 自画像** 自画像中的蓝色漩涡 是谁培育了“疯狂的画家” 165
- 麦田群鸦** 黑色的翅膀 黑色的寓意 167
- 摄影与印象派** 照相机拍下的那一瞬间 画家们获得了怎样的灵感？ 169
- 《大碗岛的星期天下午》的最终习作** 每个生命都可以平等地发光 点描画法下的星期天景象 171
- 摆姿势的女人** 画室里的三美神 纯熟的绘画技巧 173
- 春天，塞纳河上的大碗岛** 是谁操纵着光影与色彩？是天功公主吗？ 175
- 招揽观众的马戏团** 是谁编织了暗夜微光 是谁谱写了紫色华章 177
- 化妆的年轻女子** 过早殒命的生命 恋人肖像中的莫名忧伤 179

井边的女子	继承修拉遗志 梦寻乌托邦	181
圣特罗佩港	在东京欣赏圣特罗佩港的色彩缤纷	183
电影中的印象派	对画家们的人生感兴趣？一定不要错过这7部电影！	185
红磨坊的舞会	红风车下的灯红酒绿 别具一格的绘画精品	187
红磨坊的沙龙	沙龙女子的闲散日常 画家心中的柔软闺阁	189
跳舞的珍妮·阿弗莉	画家最爱的舞姿 德加的影响若隐若现	191
帽店里的女人	强烈的明暗对比 晚年的唯一杰作	193
闭着的眼睛	沉睡于崎阜的闭目佳作 奥赛中缺失的色彩斑斓	195
白瓷花瓶中的花束	只在心中摇曳的梦幻之花盛开在后印象派画家笔下	197
印象派的音乐	用画作编织音乐华章 聆听马拉美与德彪西	199

第4章 日本人与印象派 201

日本人与印象派	日本美术商人远渡巴黎 一切从结识莫奈开始	202
格雷村的柳树	柳叶上跃动的光影 哪一场邂逅如此迷人？	206
舞妓	鸭川河畔的舞妓与女童 归国画家久违的个人特色	208
夏日黄昏（镰仓）	在夏日中感受阳光的呼吸 画家亮相日本的得意之作	210
园中海棠	树影和阳光中的雷诺阿风采 这就是日本的印象派！	212
巴黎的新绿	最能领会莫奈魅力的日本画家 这究竟是哪座车站？	214
保存于日本的印象派画作	让我们去巡游美术馆 探访印象派名作吧	216
印象派大事年表		220

印象派名画为何如此有趣

[日] 井出洋一郎
刘炯浩

著
译

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

Inshoha no meiga wa naze konnani omoshiroioka by YOICHIRO IDE

©2012 YOICHIRO IDE

All rights reserved.

Original Japanese edition published by KADOKAWA CORPORATION

Simplified Chinese translation rights arranged with KADOKAWA CORPORATION
through Beijing Kareka Consultation Center.

本书简体中文版由YOICHIRO IDE授权电子工业出版社。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。

版权贸易合同登记号：01-2016-0713

图书在版编目(CIP)数据

印象派名画为何如此有趣 / (日) 井出洋一郎著 ; 刘炯浩译. -- 北京 : 电子工业出版社, 2016.11

ISBN 978-7-121-29918-6

I. ①印… II. ①井… ②刘… III. ①印象画派-绘画史-通俗读物 IV. ①J209.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第221856号

责任编辑：姜 伟

文字编辑：赵英华

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：7 字数：313.6千字

版 次：2016年11月第1版

印 次：2016年11月第1次印刷

定 价：68.00 元

参与本书翻译工作的还有马巍。

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 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88254161 ~ 88254167 转 1897。

前言

那些似乎能画却又绝对画不出来的画作

赤濑川原平先生是日本战后美术界的一名主导者。他曾在其著作中谈到：“印象派画作，不仅承载了绘画事业的归宿，同时也孕育了执起画笔的原始欲望。二者结合的方式如此纯粹而默契，给人以无尽的舒畅和享受。”（《赤濑川原平的名画探险印象派之滨》，讲谈社出版）

油画初学者在看到莫奈或是梵·高的画作的复制品之后，就会觉着自己也可以画出那样的画来。这也是为什么我在读中学的时候会跑去上绘画兴趣班。可是那些画对于日本人来说是不可能的，是绝对无法画出来的。我自然是才疏学浅，但哪怕是黑田清辉、梅原龙三郎、中村彝这样的绘画名家，在见到原作之后，也都只剩下望洋兴叹的份儿了。

在西洋绘画史经历了两千年的风起云涌之后，印象派诞生了。它彻底打破了传统绘画的框架，成为划时代的风云儿。与之相比，印象派之后的20世纪画家几乎算得上是碌碌无为。

对于既没有DNA优势，又缺乏相关历史背景的我们来说，不仅难以学到印象派大师的精髓，甚至连模仿也很难做到。不过，关于赤濑川先生所提到的“纯粹的形式”所带来的“享受”，日本人也感同身受。这一点，我们放在序章里面细谈。

我在此次的文库本系列中列举了很多出自圣经、希腊神话或是卢浮宫的画作。但老实说，要以轻松愉快的形式来解说印象派绘画作品，是很困难的一件事情。因为印象派画家摆脱了讲述故事的传统绘画程式，通过分析“天气”的影响和“光线”的变化来进行创作，致力于让人们以宛如游玩的愉悦心情来观赏画作。

因此我在本书中选择了以对话的形式来解说画作。我和我的助手徜徉在画廊中，对眼前的作品一一进行点评和描述。我的一些学生现在活跃在各大美术馆和文化设施，和他们闲聊为我提供了不少素材和灵感。一边是年轻活泼的青年人，一边是堪比他们父辈的长者，几十年的年龄差又将碰撞出怎样的趣谈呢？还请各位读者拭目以待。

接下来，就让我们一起，踏上印象派之旅吧。

井出洋一郎

目 录

序章 日本人为何青睐印象派？	008
----------------	-----

第1章 印象派以前 从柯罗到马奈	015
------------------	-----

印象派以前 先驱者的觉醒 挽救法兰西美术界	016
阿夫赖城的卡巴修府邸 上帝为柯罗而创造的美丽村镇	020
学编织 工作室中的未完成品 神秘动物究竟是？	022
断崖 演绎了鲁邦传奇的舞台 刻画断崖的最佳杰作	024
奥维尔近郊的村庄 “最初的印象” 造就一代名作	026
特鲁维尔海滨浴场 “天空之王” 为何画下三百幅海滨胜地？	028
傍晚的翁弗勒尔港口 令莫奈迷醉的画风 光影水波的摇曳	030
村庄景色 一幅清新画作拉开印象派序幕	032
草地上的午餐 肤如凝脂的裸女 丑闻？神作！	034
船上画室中的莫奈 马奈笔下的莫奈 前辈眼中的后辈	036
花园中的莫奈一家 马奈、莫奈、雷诺阿 花园里究竟发生了什么？	038
印象派的画商 冒着破产的风险收购画作 向年轻的画家们伸出援手	040

第2章 印象派 从莫奈到卡萨特	041
-----------------	-----

印象派 1874—1886 宝剑锋从磨砺出 梅花香自苦寒来	042
花园中的女人 是什么让库尔贝如此反感又是什么让莫奈如此执着？	049
日出·印象 为“印象派”冠名的神秘画作 旭日？还是夕阳？	052
撑阳伞的女人 亡妻的唯美定格 一生的画中倩影	055
稻草堆 莫奈的得意之作 “光之山” 落户埼玉	058
日本的桥 莫奈的莲池与广重的浮世绘一试高下！	060
莲室 跪坐于美术馆 徜徉在莲池间	063
包厢 亮相初次画展的名作其价几何？	065
红磨坊的舞会 旋舞于蒙马特 凄美的青春赞歌	068

船上的午餐	朋友总动员 画家偏向谁?	070
沐浴者	呕心沥血的转折之作 印象主义向古典主义的回归	072
弹钢琴的少女	“这可是雷诺阿” 奥赛第一人气画作中的纯熟技艺	074
帕里斯的审判	囊括一生的画作 致敬天国巨匠	077
女人与菊花	漫步大都会美术馆 欣赏浮世绘浪潮的先驱	080
骑马者与马车	画家前往赛马场的理由竟让赌徒们争相逃走?	082
苦艾酒	咖啡厅里呆坐的男女 昼间的奇妙光景	084
舞女	婀娜多姿的舞女背后 黑衣男子究竟是谁	087
印象派的模特	雷诺阿笔下的绯闻女王 谁才是郁特里罗的父亲?	090
白霜	以杂乱的光线来增强立体感 “干得不错”?	092
茹恩雾景图	塞纳河上的点点雾霭 点描时代的顶峰之作	094
蒙马特大道·春晓	冬日巴黎的城市风光 农民画家的淳朴描绘	096
浮世绘与印象派	日本漫画为哈日浪潮推波助澜	098
哥伦维伦纽夫之桥	寄情山水的风景画家寄托于小小画中心意	099
马利港的洪水	这个画家真奇怪 为什么要画6幅洪水?	101
莫瑞桥	在流云与静水中体味生命的跃动	103
摇篮	白色纱帐上的柔美光线 于近代苏醒的圣母子像	105
舞会上拿扇子的女人	从被动到主动 女画家笔下的新一代女性	107
摘樱桃	古典式线稿与笔触 雷诺阿对莫里索的影响	109
巴黎市内的印象派胜地导览	漫步在巴黎街头 让我们一起去追寻名画脚步	111
吊死鬼之屋	画家个性的自由抒发 是谁让毕加索满怀崇敬	113
现代奥林匹亚	行事自我的塞尚热衷于恶搞马奈?	115
草地上的午餐	画家心中的落差感 与左拉的共同回忆	117
欧洲大桥	可以望见圣·拉扎尔车站的大桥 铁道爱好者怎可错过	119
屋顶上的眺望·雪景	巴黎雪景的另一番情调 奈何天妒英才	121
意大利剧院包厢	用生命祭奠恩师 过早凋零的花朵	123
包厢中的黑衣女子	引领近代女性形象的实力派 是谁让德加赞不绝口?	125
美国人与印象派	美国人为什么以收集他国画作为荣	127

第3章 后印象派

129

后印象派 19 世纪 80 年代—20 世纪初	所谓“后”是指“后期”？ 还是指“反对”？	130
圣维克多山	超越本尊的圣维克多山巍峨磅礴摄人心魄	134
小说与印象派	左拉缘何失去了自己的朋友？	136
温室里的塞尚夫人	这位模特为什么如此不开心？	137
苹果与橘子	日本第一人气画作令人晕眩的完美主义	139
浴女们	最后一段时期的浴女图 飘向天国的思绪	141
雅各与天使搏斗	歌川广重与彩色玻璃的融会贯通 画家高更的实验精神	143
洗衣女	强烈的色彩对比与独特的构图 高更与梵·高的画艺切磋	145
黄色基督做背景的自画像	画家的自画像里为什么要摆一幅耶稣图？	147
我们朝拜玛利亚	塔希提的姑娘们 幸福洋溢的圣母图	149
看见死灵	色彩澄澈的塔希提版《奥林匹亚》	151
我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？	爱女早逝 画家从人生感悟到了什么？	153
唐吉老伯	老伯身后的浮世绘 梵·高对恩人的祝福	155
阿尔勒的吊桥	澄澈的蓝黄互补色 南法风景送给画家的惊喜	157
向日葵	自己画的向日葵为什么还要一遍又一遍地临摹？	159
播种者	播种者与梅树 梵·高与高更的较量	161
星空	精神病院的铁栏外是星空？还是风暴？	163
自画像	自画像中的蓝色漩涡 是谁培育了“疯狂的画家”	165
麦田群鸦	黑色的翅膀 黑色的寓意	167
摄影与印象派	照相机拍下的那一瞬间 画家们获得了怎样的灵感？	169
《大碗岛的星期天下午》的最终习作	每个生命都可以平等地发光 点描画法下的星期天景象	171
摆姿势的女人	画室里的三美神 纯熟的绘画技巧	173
春天，塞纳河上的大碗岛	是谁操纵着光影与色彩？是天功公主吗？	175
招揽观众的马戏团	是谁编织了暗夜微光 是谁谱写了紫色华章	177
化妆的年轻女子	过早殒没的生命 恋人肖像中的莫名忧伤	179

井边的女子	继承修拉遗志 梦寻乌托邦	181
圣特罗佩港	在东京欣赏圣特罗佩港的色彩缤纷	183
电影中的印象派	对画家们的人生感兴趣？一定不要错过这7部电影！	185
红磨坊的舞会	红风车下的灯红酒绿 别具一格的绘画精品	187
红磨坊的沙龙	沙龙女子的闲散日常 画家心中的柔软闺阁	189
跳舞的珍妮·阿弗莉	画家最爱的舞姿 德加的影响若隐若现	191
帽店里的女人	强烈的明暗对比 晚年的唯一杰作	193
闭着的眼睛	沉睡于崎阜的闭目佳作 奥赛中缺失的色彩斑斓	195
白瓷花瓶中的花束	只在心中摇曳的梦幻之花盛开在后印象派画家笔下	197
印象派的音乐	用画作编织音乐华章 聆听马拉美与德彪西	199
第4章 日本人与印象派		201
日本人与印象派	日本美术商人远渡巴黎 一切从结识莫奈开始	202
格雷村的柳树	柳叶上跃动的光影 哪一场邂逅如此迷人？	206
舞妓	鸭川河畔的舞妓与女童 归国画家久违的个人特色	208
夏日黄昏（镰仓）	在夏日中感受阳光的呼吸 画家亮相日本的得意之作	210
园中海棠	树影和阳光中的雷诺阿风采 这就是日本的印象派！	212
巴黎的新绿	最能领会莫奈魅力的日本画家 这究竟是哪座车站？	214
保存于日本的印象派画作	让我们去巡游美术馆 探访印象派名作吧	216
印象派大事年表		220

日本人为何青睐印象派？

在前言中，我断言日本人无法画出印象派作品。但喜欢印象派作品又是另一回事。这就有点像异地恋一样。为了研究这一现象，我试着搜索了人气画家排名榜。NHK 广播文化研究所于 2008 年对“日本人喜欢的东西”（调查对象的年龄均在 16 岁以上）所做调查中，画家类的最佳排名如下所示：

1. 梵·高、2. 毕加索、3. 莫奈、4. 冈本太郎、5. 达·芬奇、6. 雷诺阿、7. 横山大观、8. 拉森、9. 东山魁夷、10. 平山郁夫。

准确地说，梵·高属于后来的“后印象派”，但他吸收了印象主义的创作理念并进而实现了超越和升华。如果把他也归为印象派画家，就意味着日本人最喜欢的十位画家当中，印象派画家占到了 3/10，颇受青睐。

让我们再来看一看 Senior.com 网站上以年长者为调查对象所做出的画家类人气排名（2005 年）：

1. 雷诺阿、2. 平山郁夫、3. 莫奈、4. 伦勃朗、5. 梵·高、6. 米勒、7. 夏加尔、8. 塞尚、9. 东山魁夷、10. 布勒哲尔。

和 NHK 所做排名相比，由于塞尚的上榜，印象派画家占到了四人。而如果我们把米勒视为前印象派画家，那么印象派的相关画家便在前十名中占据了半壁江山。从这份调查中我们也可以看出，印象派在当时 50 岁以上，也就是第一次婴儿潮之前出生的人群中尤其受欢迎。

那么海外又是怎样的情况呢？这其中需要的调查数据非常繁杂，因此我只举其中一例。加拿大的大型美术搜索引擎 Art Cyclopedia 中列举了排名前三十的绘画名家。在这一排名中，只有两位印象派画家进入了前十名。一位是继毕加索之后排名第二的梵·高，另一位是排在达·芬奇之后位居第四的莫奈。前十名之后，也只有排在第十二

名的德加、第十四名的雷诺阿、第十六名的塞尚，以及第三十名的马奈等四位画家。可以说，人气度仅算一般。

由以上数据再联想到近年来日本开展了多少次有关印象派的美术展览，又吸引了多少观众前来参观，结论就越来越明显了。我们可以清楚地感受到印象派在日本人，尤其在中老年观赏者心中占据了怎样的席位。那么，究竟是什么，让这些画家如此受欢迎？

作为我们这一代人的代表，我在尽可能不使用专业用语的情况下，将这其中的奥妙归纳为了四个关键点，希望能够帮助你理解本书。

1. “几乎都是好天气”——野外作画的追求

19世纪中期，继描绘劳动人民生活的画家之后，柯罗等巴比松派画家登上了历史舞台。他们走入森林，执笔写生，致力于描摹大自然的本来面貌，而不是想象中的世界。

因此，画家们走到室外，立起三脚架，在帆布上挥洒油彩。当时的市场上已经出现了软管颜料，所以画材携带是很方便的一件事情。

柯罗在这方面算是老前辈了。他把自己去过的森林、街道、乡村，都用生动的笔触和丰富的色调记录了下来，让它们成为一幅幅美丽的风景画。布丹在描绘诺曼底海岸的时候也真实还原了海滨风光，展现了他对于天候的敏锐的观察力。

“印象派”的源头作品——《日出·印象》的作者莫奈，也不断向野外作画的可能性发起挑战。他采用连作的作画方式，在晴天、阴天，早、中、晚等不同的季节和时间对同一幅景色进行作画。

除此之外，据说西斯莱的所有作品，都是在野外绘制完成的。雨天是无法作画的，所以这些画基本上都是“好天气的画”。法国的干爽天气，简直就是日本湿哒哒的梅雨季节的克星。

2. “画中散落的彩虹”——光的分割、点彩画法

我很喜欢康斯特布尔和米勒等人有关彩虹的名画，不过后来的印象派画作中基本都浮现着彩虹的影子。顺带说，彩虹的七彩指的是赤、

《白杨树》

克劳德·莫奈

1891 年 / 国立西洋美术馆·松方收藏品