

IMMORTAL MASTER OF ART · MORISOT

—— 印象派与后印象派时期艺术大师 ——

不朽的大师 · 莫里索

邵 军 主编

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（C I P）数据

不朽的大师. 莫里索 / 邵军主编. -- 合肥 : 安徽
美术出版社, 2017. 7
ISBN 978-7-5398-7813-3

I. ①不… II. ①邵… III. ①油画—作品集—法国—
近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第140894号

不朽的大师·莫里索

BUXIU DE DASHI MOLISUO

邵 军 主 编

出 版 人：唐元明

图书策划：谢育智 黄 奇

责任编辑：黄 奇

责任校对：司开江 陈芳芳

责任印制：徐海燕

出版发行：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14层

邮 编：230071

经 销：全国新华书店

营 销 部：0551-63533604（省内）0551-63533607（省外）

印 刷：浙江海虹彩色印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：8

版 次：2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5398-7813-3

定 价：39.80元

绘画史中的大师和他们的作品

邵 军

在历史的长河中，绘画大师和他们的作品就像一颗颗璀璨的明珠，指引着人类文化发展的方向。他们或开天辟地，创造出全新的画种和类型；或开宗立派，发展出独特的风格语言；或百代标程，为画史开创新的发展道路；或兼收并蓄，成为一代宗师影响深远。他们的生平、思想、艺术观念和作品内容，是他们留给人类的宝贵文化艺术财富，值得我们来认真发掘、研究和学习。

绘画大师是美术创作活动中的杰出者，他们构成了不同艺术时代和地域的高原和高峰。由这些大师们构成的绘画史虽然不是艺术史的全部，但是却代表了那个特定历史时代和地域视觉文化所能企及的高度和可能。在西方，我们在轰轰烈烈的文艺复兴浪潮中，看到了达·芬奇、米开朗基罗等人在科学与艺术的完美结合中，将古典艺术的造型之美发挥到极致；19世纪中期以后，莫奈、梵高等人将色彩的表现力推向新的高度。在中国，宋代的山水画大师范宽、李成等利用山石树木精美准确的造型营造出宋人所独有的山水境界，而元代倪瓒、黄公望等人则用温润恬静、萧散枯淡的笔墨语言传达出孤寂遁世、落寞清冷的意境，等等。他们以鲜明的风格特点和卓越的艺术成就成为不同历史时代、不同地域为世人所崇敬的艺术大师，他们的名字和作品就是那个时代艺术的代名词。

当然，并不是说艺术史中仅仅只有这些大师，那些二流、三流的画家同样在美术史上表现优秀，甚至有些艺术史学者认为，对于艺术史而言，二、三流的画家更为重要，因为他们才构成了艺术史发展中的真正的主体——大多数的艺术家。但是，我们看到，没有大师的艺术史，甚至“无名的美术史”只存在于沃尔夫林的著作中，真正的绘画史从来都是有血有肉而丰满的，有大师缺席的时代，但却没有大师完全缺席的艺术史。毫无疑问，正是因为这些大师的存在，让我们看到了绘画史浩瀚长河中的坐标和航向，这正是大师遗泽后学以及让我们认识历史的重要意义之所在。

没有什么人能随随便便成为大师。文艺复兴时期的美术史家、画家乔尔乔·瓦萨里曾说：“某个人创造出了伟大的艺术作品，是由于他天生勤奋，而另一个由于他专心研究。这一位是由于他善于模仿，而那一位是由于他具有科学的知识。”总之，绘画大师们之所以成为大师，必在于他们有着不同于常人的天赋、勤奋、专注或努力，这些因素都集中地体现在了他们的作品之中。

中国人论画常说，读其画作而想见其为人。我们对大师的仰慕和学习，也包括对大师们生平与艺术活动的了解、认识、学习。大师的艺术是时代风格和个人风格的综合显现，在形成大师们的艺术风格和成就的过程中，社会与人生都发挥着重要的作用。大师们在艺术道路上，师承关系、道路选择、人生际遇以及精神情感等对他们的艺术发生重要影响。这些影响或正面或负面，共同构成了大师们丰富多彩的人生和艺术，正是因为这些生活的淬炼才能成就大师的个人风格。我们对大师作品的早期与晚期、发展与变化、稚嫩与成熟、平淡与创造等各种认识，都应该建立在大师之为“人”的基础上加以理解。同时，大师们的一切创作行为、思想和生活都会受到社会诸多因素或多或少的的影响，有超越时人的艺术大师，却没有超越时代而存在的艺术家。我们对大师的理解和认识，也应该站在艺术历史的角度加以学习和判断。今天的学习者、研究者或许有自己的喜恶，但是，大师们生活在他自己的时代，和他那个时代的人或事发生联系，我们唯有冷静理智地分析，才是应有的态度。

有鉴于此，我们编选了这套《不朽的大师》系列丛书。此次编选的丛书主要为西方艺术大师，包括“古典主义艺术大师”“新古典”“浪漫主义”“现实主义艺术大师”“印象派与后印象派艺术大师”“现代主义艺术大师”六个系列。丛书以作品为主，辅以大师们生平及风格等方面的简单研究或介绍文字，并就作品的有关信息进行了细致收集和整理，以期能给学习者和研究者们一定的助益。

贝尔特·莫里索及其绘画艺术

丁冠军

贝尔特·莫里索（Berthe Morisot，1841—1895），1841年1月14日出生于法国中部布尔日的上流社会家庭。祖父老莫里索担任过皇家官邸建筑师和检察官，父亲提不尔·莫里索曾担任建筑师，但转而从政成为当地的省长。母亲玛丽·科尔内里埃是一位博学多才、性情和善、善于交际且受人尊重和喜爱的贵族女性。生活中一件偶然事件开启了贝尔特的绘画道路：1857年，母亲想让三姐妹给父亲画像以此给父亲一个惊喜，因此16岁的贝尔特和两位姐姐一起到画家夏加纳处学习绘画。大姐伊芙很快就放弃了，二姐爱德玛到结婚时也放弃了绘画，而贝尔特将绘画坚持了一生。在法国19世纪40到90年代的社会中，虽然女性地位得到很大的提高，女性可以走出家庭参与社会工作，但还是存在诸多限制，如女性不能单独出门，游玩时要有他人陪同，不能进出酒吧、舞厅、咖啡厅等公共场所。50年代第一次女性主义浪潮后，情况发生较大的改观，女性接受教育和就业机会增多，越来越多的女性获得选举权。但美术学院还不招收女学生，贝尔特去世后才开始打破这一惯例。贝尔特作为当时鲜有的女性艺术家即彰显了其与众不同的性情和艺术天赋。

最初，三姐妹跟随夏加纳学习，但爱德玛和贝尔特认为老师的教学太过墨守成规，于是母亲将她们改送到离家不远的里昂画家吉夏尔处继续学习。吉夏尔给她们讲授艺术史，并以卢浮宫大师的作品为蓝本教授最基本的绘画技巧，由此贝尔特打下了坚实的素描基础。吉夏尔有感于两姐妹对于绘画的热情和出色的艺术天赋，将其介绍给柯罗，一位崇尚自然、画面静谧朦胧的巴比松画派的大师。跟随柯罗后，两姐妹开始室外风景画的创作，完成了无数习作。1863年，一次晚宴上，柯罗把爱德玛和贝尔特介绍给自己的学生兼友人、风景画家乌狄诺，后来他成为两姐妹的良师益友。姐妹俩在乌狄诺家附近的一个小镇写生时认识了杜比尼、杜比埃等巴比松画派画家，他们对莫里索的户外风景画给予指导。两姐妹绘画创作进步飞快，日渐成熟。1864年，莫里索第一次给美术沙龙寄送的《瓦兹河畔的回忆》和《奥佛古路》两幅作品即雀屏中选。至1873年，她基本每年都会有一两幅作品入选美术沙

龙，也是印象派画家中入选沙龙展最频繁的一位艺术家。

1868年7月，贝尔特和爱德玛在巴黎卢浮宫临摹鲁本斯的作品时，经过方丹·拉图尔的介绍，结识了爱德华·马奈。与马奈的相识成为贝尔特艺术生涯的一个重要转折，也影响了她的一生。1869年沙龙画展，贝尔特戏剧性地出现在马奈的艺术作品中，虽然此前贝尔特已有作品入选沙龙，是一位对绘画如痴如醉的女性艺术家，但此幅作品使贝尔特的形象被广大的公众所熟知。她身穿一件精致的白裙，斜坐在一张椅子上，手中紧紧握着一把闭合的红色扇子，乌黑而又圆睁的眼睛望着不为人知的远方，神色略显悲伤与焦虑。与端庄温婉贤淑的贵妇人的形象不同，贝尔特的形象“与其说难看，不如说是有点古怪”，有些好事者给她起了“凶女人”的绰号。1874年，马奈创作的《戴帽子的贝尔特·莫里索》中头戴黑帽、身着黑色衣裙的形象，成为贝尔特最经典的肖像。马奈也是最了解贝尔特的人，评论家弗朗索瓦斯·加香对马奈1879年创作的《歇息：贝尔特·莫里索肖像》评价道：“莫里索对自身情感和艺术生活的怀疑及忧郁的梦想被马奈一一捕捉于脸上，而在姿势、衣裙和发饰中，他捕捉了高期望和瞬间沮丧，荣誉和放荡不羁互为交织的情感。”

贝尔特频繁地出现在马奈的作品中，以她为模特的作品大大小小共计11幅，有素描、水彩、油画和石版画等画种。马奈和贝尔特被彼此的才华所吸引，经常沟通交流生活与艺术方面的诸多看法、见解，惺惺相惜，形成一种超越爱情的情谊，贝尔特早期绘画创作也深受马奈影响。马奈在绘画作品中习惯使用大面积的黑色以形成强烈的对比，贝尔特早期作品《艺术家的母亲和姐姐》，母亲长裙的黑色块与身后姐姐的白裙就形成了前后黑白两色的鲜明对比；《晾晒衣物》与马奈的《洗》则是选择了相同的主题进行创作。同时，贝尔特也逐渐把马奈引向户外写生，“她很自然掀开窗帘，让印象派的美丽阳光直接照到马奈，并深深吸引他那向往鲜艳色彩的眼睛”。马奈作品的色调也因此开始变得明亮起来。通过马奈的介绍，贝尔特又结识了巴齐耶、雷诺阿和莫奈等印象派画家，从而转向了纯粹印象派的创作。1874年，在巴黎卡

皮西纳大街 35 号纳达尔的工作室举办了震惊画坛的第一次印象派展览——无名艺术家、油画家、雕塑家、版画家协会展览。此次展览展出她的《阅读》《摇篮》《捉迷藏》《玛德琳·托马斯的画像》等作品。本次画展的参展画家共计 30 人，贝尔特是唯一一位女性艺术家。身为社团中唯一的女性，面对艺术院校和评论界的否定和讽刺，她表露出了非凡的勇气。

19 世纪的欧洲女性还不能自由地出入任何公共场景，相比于其他印象派画家多表现酒吧、咖啡厅、火车站等其他城市场景，贝尔特绘画的主题内容多是自己日常的生活环境和周围的亲人。花园、果园、阳台是她的作品中较多的室外场景，母亲玛丽、姐姐爱德玛和侄女珍妮是她众多作品中的主要人物。作品《摇篮》是贝尔特母子题材中最具代表的作品之一，以爱德玛和小侄女布兰奇为蓝本，描绘了一位年轻的母亲目不转睛地凝望着摇篮中熟睡的孩子，自然地流露出母亲出乎本能的对子女的关切。《女子和孩子在阳台上》《扑蝴蝶》《丁香树下》等都是描绘母亲对孩子陪伴情景。1878 年女儿朱莉降生，自此朱莉成为她绘画创作的主角，从朱莉婴儿时期到少女时代，她一直用画笔记录女儿的成长，展现朱莉在花园中玩耍、捉蝴蝶、读书、画画、弹钢琴、拉小提琴等成长的点滴。《朱莉和女佣》中，年仅两岁的朱莉依偎在女佣的腿上眼睛看着前方，似乎是在注视着画画的妈妈，异常可爱；《欧仁·马奈与女儿在花园里》中，坐在长椅上的欧仁手插口袋，低头看着站在一旁在自己腿上玩玩具的女儿，身后是一片春意盎然的花园，色彩热情奔放，令人感受到爱的温度。

贝尔特·莫里索是一位纯粹的女性艺术家，她笔下的女人与男性作品中那些被欣赏、被观望，带有色情或欲望的女性形象不同。在贝尔特的作品中可以看到女性日常生活中平凡真实的样貌和行为——带孩子、做家务、梳妆打扮、休息、阅读等，娴静温婉又略带淡淡忧伤的神情。《穿礼服的少女》中身穿茶花色礼服的少女，双手交叉端放在前，头侧向右边望向确定的远方；《拿扇子的少女》中少女左手拿着一把打开的折扇放左侧脸颊的位置，低眉看向右下方，神情游离，似在思索着什么。莫里索作品下的女人，或是在沉思或是在期待，神情专注而深邃，是一种安静优雅且高贵的美。

创作于 1869 年《窗前的年轻女子》，人物的造型轮廓清晰，褐色的地板、白色的窗户以及窗外的景色构造出明确的空间，各个物品的色彩清楚明确。而转向印象派风格的创作后，作品风格

明显改变，不再追求造型的准确性，人物大多以“速写式”的方式来呈现，不再注重细节的描绘，仅用色彩点染出大致的轮廓。她的人物，五官粗糙，常用松动的线条描绘衣纹，用细碎的小笔触描绘自然环境，光影弱化，画面趋于平面化。但色彩变得丰富鲜艳，多使用几种颜色调和的混合色，阳光下的景色就如同蒙上一层薄纱一般。作品《年轻的女佣》中人物的边缘都融合在背景中，餐桌、椅子、橱柜、窗户等都不合规矩地变了形，呈现出阳光下的朦胧感。《布吉瓦的码头》上，水面波光粼粼，水中倒影、人物的衣服、屋顶和天空都蒙上一层蓝色，但它们之间的色彩存在着微妙的变化，水中的颜色近于钴蓝，房屋在水中的倒影倾向于深蓝，天空则偏向于紫罗兰的色彩。她用色自由大胆且层次丰富，对光与色的精湛技巧使得她作品整个画面的意境和氛围更加明确突出，更加引人入胜。

贝尔特·莫里索是位出色的女画家，是法国印象派团体中不可或缺的人物。1874 年至 1886 年间印象主义团体共举办过八次展览，她仅于 1879 年因怀有身孕缺席过一次。她一生创作了 416 幅油画，191 幅粉笔画，240 幅水彩画，300 多幅素描，8 幅版画以及 2 件雕塑，1895 年因患上流感而辞世。1896 年，其友人为纪念这位杰出的女性艺术家，在杜兰鲁画廊举办了莫里索回顾展，这是有史以来其作品最全的一次展览，她的挚友马拉美为展览目录作序。贝尔特性情温和善良，富有卓越的艺术才华和大胆追逐的勇气，其作品来源于生活中的真情流露，触动着每一位欣赏者的心灵。她以其独特而敏感的女性视角在绘画中建构起中产阶级的女性空间，并由此完成了对自我的认知和表述。

[参考文献]

- (美)杰弗里·迈耶斯编，蒋虹译. 印象派四重奏：马奈与莫里索，德加与卡萨特 [M]. 桂林：广西师范大学出版社，2008 年版. 第 129 页.
- 马新君. 印象派的奇葩——莫里索. 重庆大学硕士学位论文 2011 年，第 12 页.

目 录

No.1 穿夜礼服的少妇	1
No.2 夏日	2
No.3 镜前的女人	4
No.4 摇篮	4
No.5 穿围裙的女孩	6
No.6 戴草帽的女孩	7
No.7 两个少女	8
No.8 窗边的妹妹	9
No.9 公园中的艾德玛	10
No.10 坐在沙发上的少女	11
No.11 朱莉和鹦鹉	12
No.12 艺术家的母亲和妹妹	13
No.13 拿扇子的女人	14
No.14 穿粉色裙子的少女	15
No.15 绿外套的女孩	16
No.16 穿绿色大衣女孩的习作	16
No.17 编织中的少妇	17
No.18 女孩与狗	18
No.19 乡村别墅内景	18
No.20 坐在沙发椅上的女孩	19
No.21 少女与猫	20
No.22 拿扇子的少女	20
No.23 姐妹	21
No.24 休息的女人	21
No.25 艺术家的女儿朱莉和她的保姆	22
No.26 抱娃娃的女孩	22
No.27 女人体	23
No.28 公园里	24
No.29 读	24
No.30 莫瑞特的丁香花	25
No.31 英国草地上的女孩	25
No.32 女孩和小鸟	26
No.33 戴草帽的女孩	26
No.34 绘画中的女孩	27
No.35 弹钢琴	27
No.36 窗边的女孩	28
No.37 鲁阿尔餐厅	29
No.38 年轻女人和孩子	30
No.39 Paule Gobillard 在绘画	30
No.40 英国女人头像	30
No.41 梳妆台前	30
No.42 午餐后	31
No.43 女子肖像	32
No.44 自画像	32
No.45 躺在地上的裸体牧羊女	33
No.46 躺在地上的牧羊女	33
No.47 餐厅里	34

No.48 年轻女子浇灌灌木	35
No.49 湖畔	35
No.50 布洛涅森林	36
No.51 女孩和狗	36
No.52 樱桃树	37
No.53 花园中的女士	38
No.54 灰色躺椅上的年轻女子	38
No.55 花园中缝纫的女子	39
No.56 讲故事	39
No.57 布洛涅森林的湖上	40
No.58 尤金·马奈和女儿在布日瓦勒	40
No.59 尤金·马奈和女儿在花园	41
No.60 尤金·马奈在怀特岛	41
No.61 洗澡的人	42
No.62 镜子前	42
No.63 穿连衣裙的浴者	43
No.64 洛里昂的港湾	44
No.65 莫里索在海边的别墅	44
No.66 晾晒衣物	45
No.67 船上的女孩与鹅	46
No.68 景观	47
No.69 树林	47
No.70 蜀葵	48
No.71 别墅	48
No.72 尼斯港	49
No.73 贡比涅的森林	50
No.74 克勒兹的风景	50
No.75 橘树的树枝	51
No.76 布日瓦勒的干草堆	51
No.77 红色的树	52
No.78 别墅中的芦荟	52
No.79 布洛涅森林的红树	53
No.80 树林下	53
No.81 河上的船	53
No.82 杜梅斯尼尔酒庄的鸽舍	54
No.83 有橘树的别墅	54
No.84 鹅	55
No.85 秋天的树	55
No.86 戈里港	55
No.87 尼斯港	56
No.88 建造中的船	56
No.89 布日瓦勒的花园	57
No.90 旅途风光	57
No.91 牡丹花	58
No.92 粉色海葵	58
No.93 有切开苹果和水罐的静物	58
No.94 鸟笼	59

No.1 穿夜礼服的少妇 54cm×71cm 布面油画 1879 年

No.2 夏日 45.7cm x 75.2cm 布面油画 1879 年

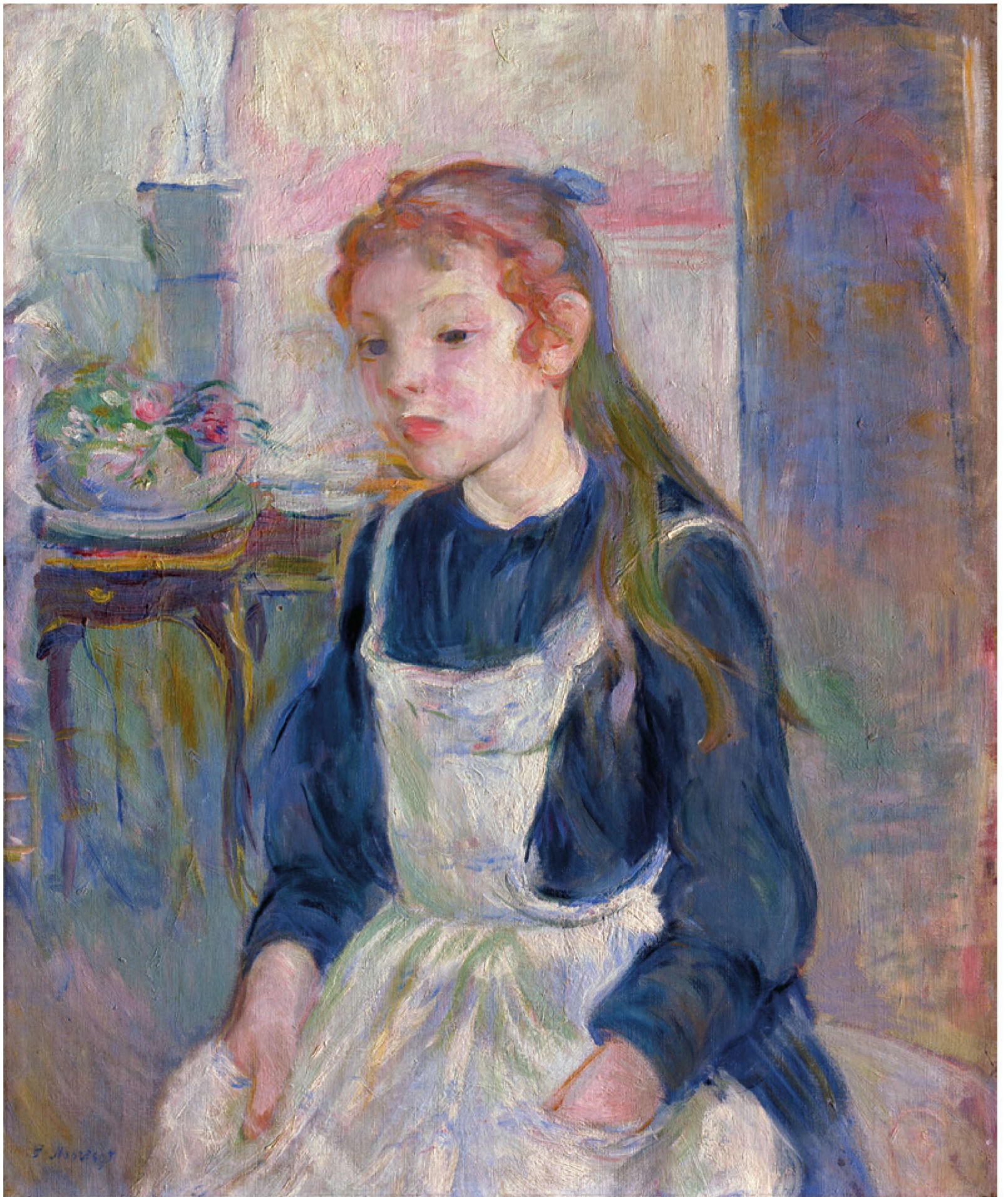

No.3 镜前的女人 64cm × 54cm 布面油画 1876 年

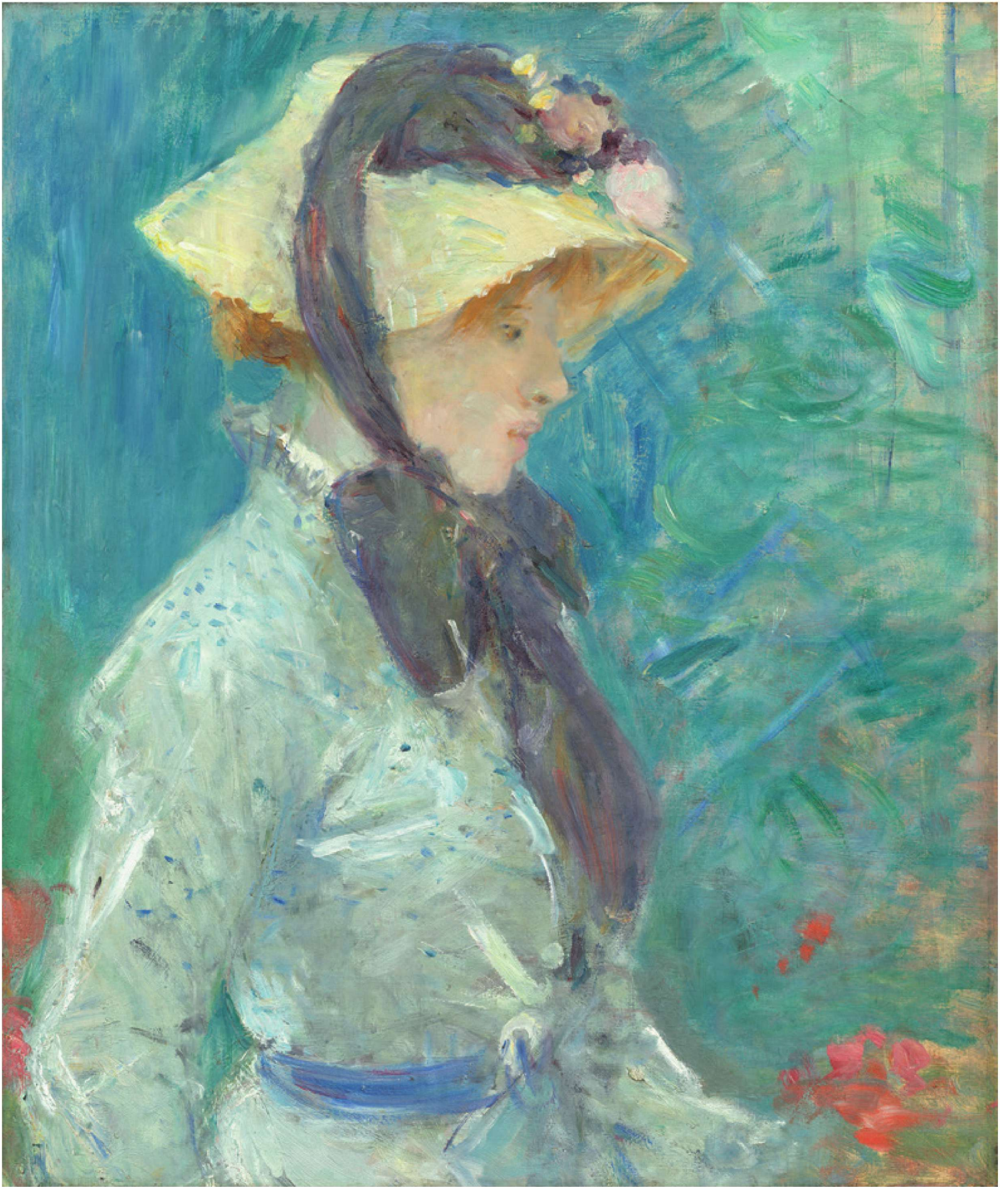

No.4 摇篮 56cm × 46cm 布面油画 1872 年

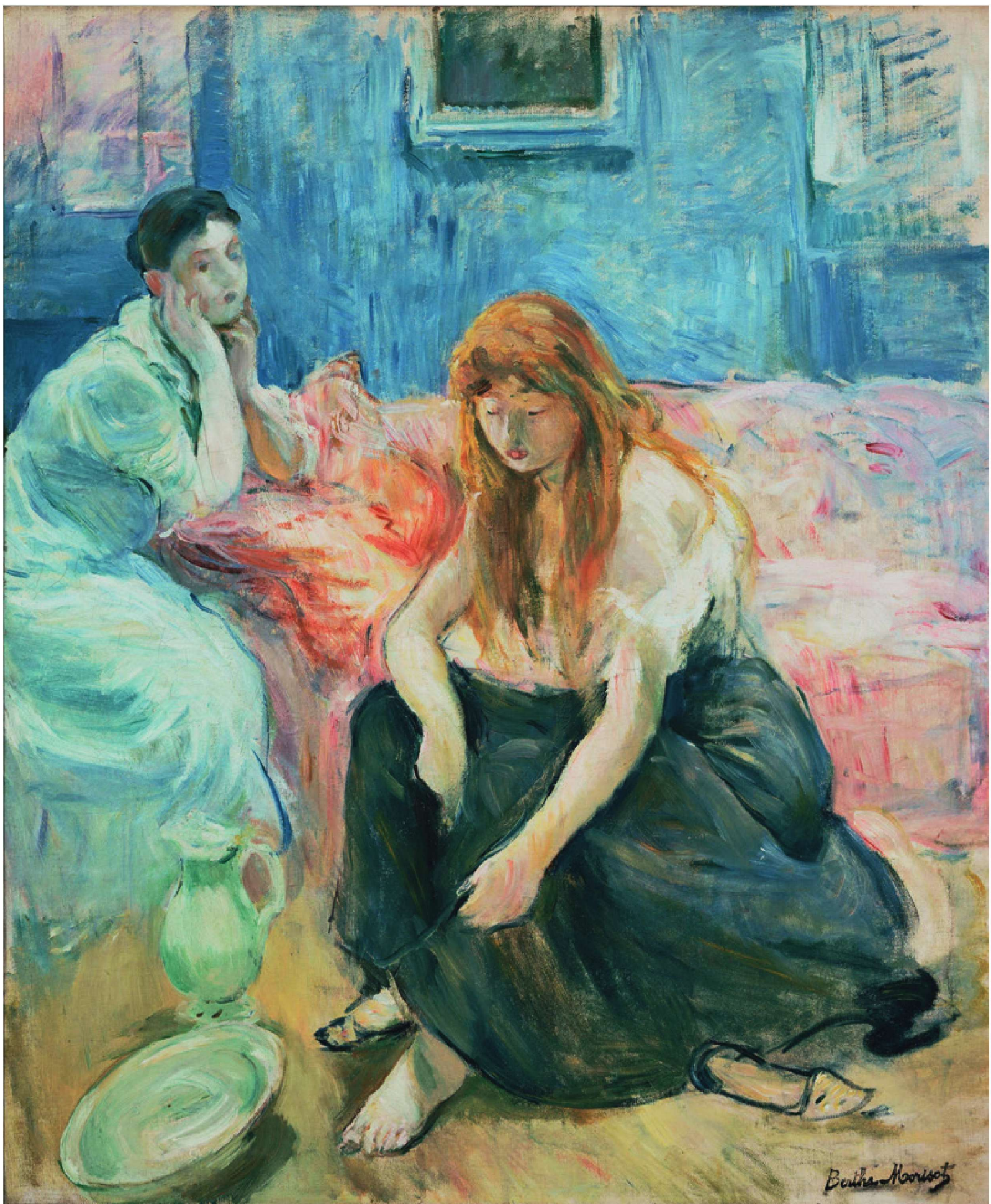

No.5 穿围裙的女孩 65cm×54.6cm 布面油画 1891 年

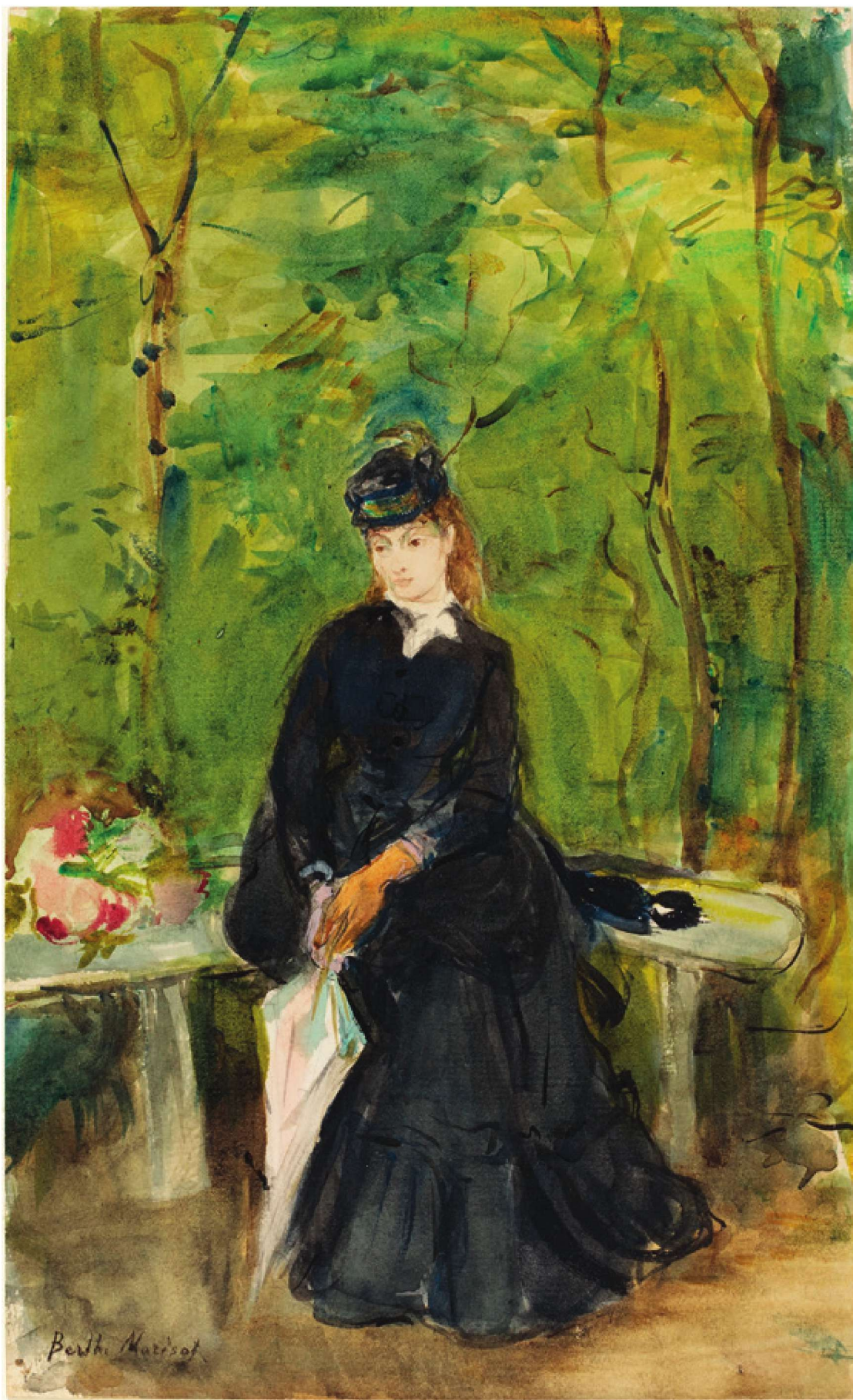
No.6 戴草帽的女孩 55.5cm×46.7cm 布面油画 1884 年

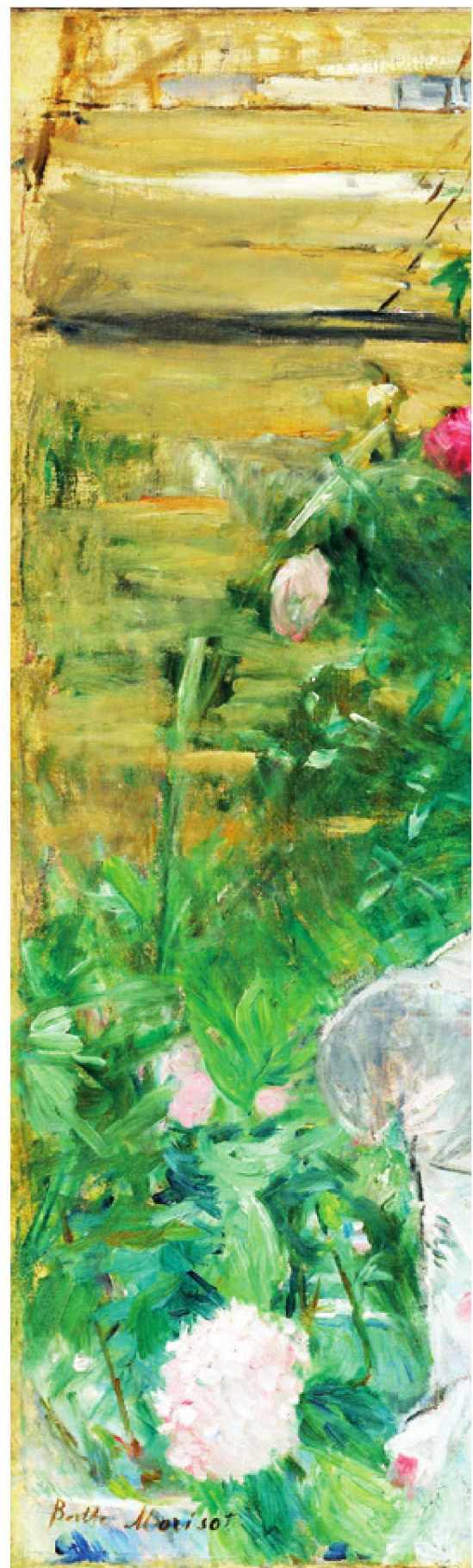
No.7 两个少女 65cm × 54cm 布面油画 1894 年

No.8 窗边的妹妹 55cm × 46cm 布面油画 1869 年

No.9 公园中的艾德玛 24.9cm × 15.1cm 水彩 1864 年

No.10 坐在沙发上的少女 80.6cm×99.7cm 布面油画 1879年