

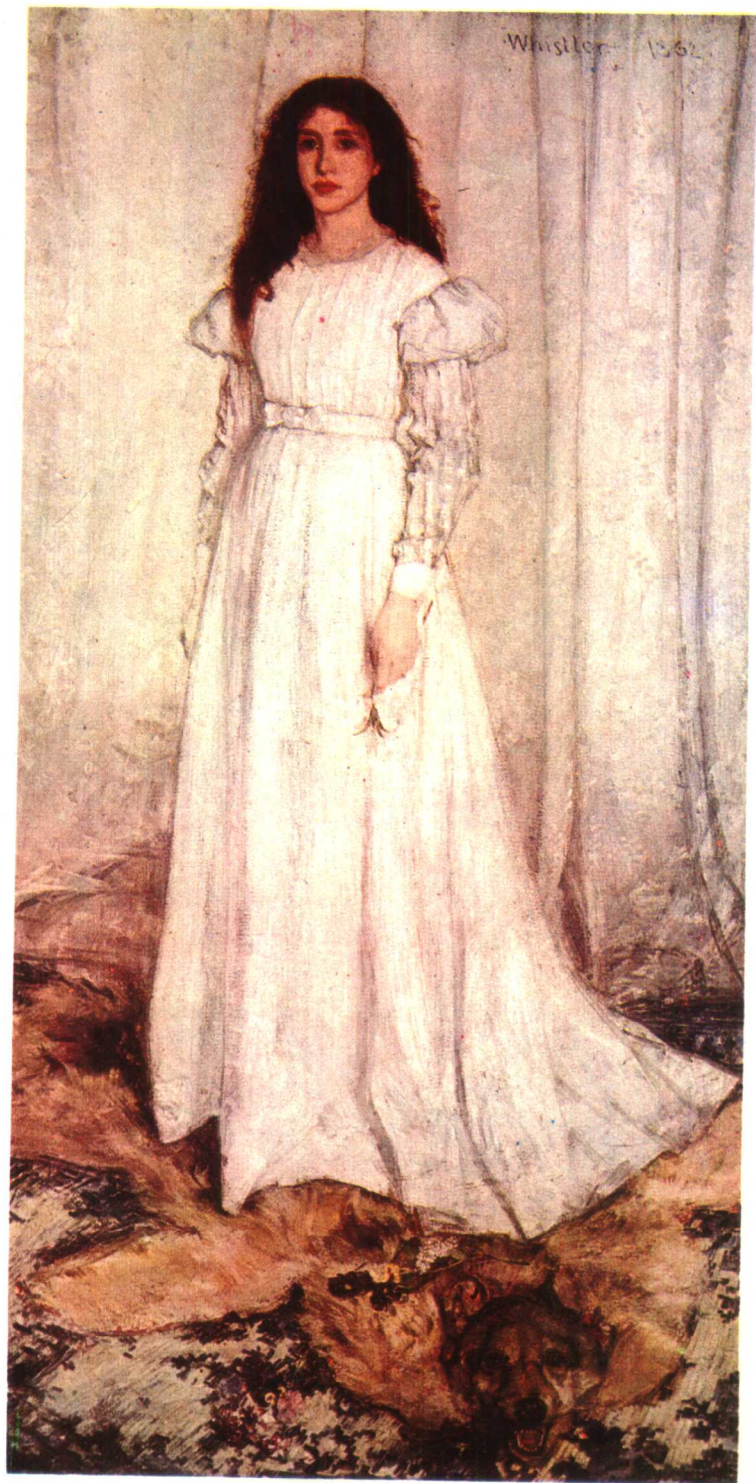
J233
18

1
2
3
4
5

美国印象派画造

天津人民美術出版社

1. 白姑娘（油画）

惠斯勒

1. 白姑娘 (油画) 1861—1862 (2133×1079 mm)

J·M·惠斯勒 (JAMES MCNEILL WHISTLER) 1834—1903

一八六一年冬，惠斯勒为他的夫人琼纳·海佛南画了这幅题名为《白姑娘》的肖像画。第二年，当惠斯勒将这幅画送交法国春季展览会时竟遭到了皇家学院的拒绝。当时有近四千张作品被法国官方沙龙拒之门外，并被称为“落选沙龙”。其中有画家马内、毕沙罗、凡庭—莱特奥尔、塞尚以及惠斯勒等人的作品。他们分别蒙受了报刊对展览会的大量诋毁。

这幅画显示出惠斯勒的创造才能，从中可以见到马内的大胆构思和罗塞蒂的拉斐尔前派无力感觉的微妙联系。惠斯勒给这幅肖像画定了一个副标题：“白色交响乐第一号”。确实，画面摆脱了古典肖像惯用的暗褐色背景，而以明亮的同类色的交错对比和微妙变化谱写了宁静和谐富有节奏与旋律的交响乐章，整幅画构成银白色的主调，与红褐色的头发产生鲜明的对比。白姑娘一双凝视而略带神秘的眼睛刻画得十分深切。画家不仅运用生动的笔触将她端庄、温和的仪容描绘得栩栩如生，而且塑造出一个内心纯洁、恬静、精神优美的艺术形象。袁浩译文

2. 友访 (油画) 蔡斯

2. 友 访 (油画) 1895 (768×1225mm)

W·M·蔡斯 (WILLIAM MERRITT CHASE) 1849—1916

蔡斯是十九世纪最后十年闪耀于美国画坛的明星。他曾担任过美国艺术家协会主席、国家设计学院会员。他是艺术家和建筑师大家庭里的中心人物之一，更为重要的是他被视为美国最成功的教师之一。

蔡斯热衷于收集美丽的绘画和难得的主题，在他的住所和避暑别墅里放满了这些作品。《友访》这幅画创作于1895年。画中的环境是他在纽约住所的室内一角，比较而言还算简朴。当时，蔡斯由于经济上的困窘，被迫卖掉了大部分藏画，所剩下的只不过是寥寥无几的小幅素描、水影画和大镜子以及悬挂在墙上的装饰品。

画面的空间被分为平行的三段：地板、沿墙边的窗口、椅子和墙面。画家巧妙地利用画面右侧的大镜子表现出了对面墙壁的空间和深度，打破了上下三段平行分割的刻板构图。来访的贵妇人面戴薄纱，加上白色的装扮，增加了画面的神秘色彩，她也许正在向女主人提出一项苛刻的难以接受的条件。女主人一身乳黄色显得温柔、端雅，头发、衣领及腰的黑色用得十分妥贴，使人感到了她的庄重。

画面实物较多，颜色也复杂，然而画家通过使用变化微妙的土黄色彩与柔和的其它暖色相呼应，达到画面色调统一的效果。袁浩译文

3. 清晨 (油画) 特里昂

3. 清晨 (油画) 1904 (502×762mm)

D·W·特里昂 (DWIGHT WILLIAM TRYON) 1849—1925

法国现代艺术的发展之所以能开辟那样宽广的道路，应该说是由于巴比松画家的成就为印象主义准备了适宜的土壤。

1870年左右，美国画家们经常求教于印象派画家。几年后，法国绘画界的矛盾暴露了，这些美国人才开始正确评价印象主义的存在。由于在美国还能普遍接受，因此，卡特、鲁宾逊和哈森姆等继续追随印象主义运动的路子顺利进行。而马尔亨和特里昂却创造了一种混合的印象主义。他们将比较老的田园文艺作品的传统风格与新绘画运动所主张的大气色彩主义结合起来。

这种混合形式形成了别具一格的美国印象主义，其成就在半个世纪以前便与美国的光学研究成果相关联。评论家将光亮主义与印象主义的融合称之为色调主义。

特里昂这幅画的风格也可以说是带有混合的印象主义特征。画面天空的乳色发光的色调强烈而富有变化。晨曦从树丛的枝干中透出，将大气中万物笼罩了一层红光，即使离观众最近的绿色草地，也不再保持其原有绿色的纯度。光与色所构成的不是物体的本身，而是景色和大气整体的印象。它给人们带来了充满希望的朝晖。袁浩译文

4. 家园 (油画) 萨金特

4. 家园 (油画) 1885 (730×965 mm)

J·S·萨金特 (JOHN SINGER SARGENT) 1856—1925

尽管萨金特在1876年早就认识了莫奈,并且充分认识到印象派画家们的实践,但萨金特在1885年迁居英国之前,从未采用过新的手法作画。他早期的沙龙画,尤其是风景画,确实表明对外光并没有充分的认识,还基本上是一个肖像画家。

1885年夏天,他接受一个朋友的邀请,在农村沃尔塞尔的画家聚居区,度过一段时期。作家亨利·詹姆斯把这个聚居区写成为一个有益于艺术家活动的地方:“那簡直是户外的肖像,并且有出人意外的构图,每一件事都可能构成一个题材或印象……。”在这样的环境里,萨金特转向外光的绘画。他习惯背着大画架,沿着小路行进,有时突然停下来,被眼前动人的景色所吸引。

《家园》一面是他在布罗德威访问将近结束时所画。他追求在一天特定时间里对光的特征的真实理解。

这是一幅沐浴在阳光下的极其平凡的农村小景,破旧的木栅栏被描绘得十分动人,真切。画家并不对眼前的景色加以修饰,而是忠实于它在画家心灵中引起的感情。朴素的构图、泼辣潇洒的笔触和充分发挥的强烈的色彩感情,使这幅作品达到了完美的艺术境界。 袁浩译文

5. 正在速写的保尔·海伦和他的妻子 (油画) 萨金特

5. 正在速写的保尔·海伦和他的妻子 (油画) 1889 (660×813 mm)

J·S·萨金特 (JOHN SINGER SARGENT) 1856—1925

1889年夏秋, 辛格·萨金特来到邻近爱沃昂河和布罗德威附近的佛莱德巴瑞。在这里他作了许多画, 其中以《正在速写的保尔·海伦和他的妻子》——画在主题、技法与形象化方面结合得最为完美。保尔带着刚满18岁的漂亮的妻子爱丽丝一起旅行写生。他们沐浴在柔和的阳光下, 这种光线是萨金特所喜欢的。他运用短促、活泼的笔触, 交错着描绘出河畔的大面积草地。这些笔触恰似一首乐曲中跳跃的音符, 烘托着画家激动的心情。从草地到人物的衣着, 都统一在秋天黄褐色调子中, 使人感到大自然的和谐。被拖到岸上的红色游艇和位置安排得十分恰当的奶黄色帽子、船桨, 增加了画面色彩的活跃气氛。然而, 这两个伴侣在同一环境气氛中却表现出不同的心情。作者以其敏锐的观察力和娴熟的技巧, 迅速捕捉住一瞬间人物的情绪和动作, 特别是神态: 保尔正在聚精会神地作画, 尽管观众见不到他的脸, 但完全可以想象到他的表情; 他运笔的手指和手臂画得那样传神。画家沉浸在速写中, 完全顾不上身边的爱丽丝, 爱丽丝理解画家的这种专注和激动, 然而对她来说是多么的乏味。她失去乘艇荡漾的美好时辰, 无可奈何地静静地半卧在草地上, 既不欣赏风景, 也不对画家的作品看上一眼。她的面部表情刻画得十分宁静, 与整个画面的活跃气氛形成鲜明的对比。她凝视着眼前的草地, 此刻正在想些什么呢?

短时间内的油画速写, 能取得这样生动完美的艺术感染力, 显示了萨金特艺术修养的成熟和高超的油画功底。袁浩译文

6. 冬日黄昏 (油画) 哈森

6. 冬日黄昏 (油画) 1900 (946×743mm)

F·C·哈森 (FREDERICK CHILDE HASSAM) 1859—1935

美国绘画向印象主义的转变过程，可以认为是在1894年完成的。社会的支持为美国印象派画家铺平了道路。和在法国相反，在美国没有引起太大的斗争，而且公众热切地接受了这个新的运动。印象派画家表现了大自然一派欣欣向荣的景象，而不是生活中色彩阴暗的现实。

哈森被誉为“麦迪逊大街的西斯莱”。在他所有作品中，没有比《冬日黄昏》一面更能说明问题的了。画中朦胧、依稀可见的街道风景，显然不是直接观察、对景写生的素材，而是哈森在画室里完成的创作。画家以极为生动的色彩，画下了冬日黄昏的余晖。纽约街市笼罩在紫灰色调中，显得分外凛冽。行人、马车和高大的建筑物的轮廓在风雪中变得柔和。色彩表现出了薄纱般的大气空间和景物之间的距离，从中透出的灯火在迎接夜色降临。交错在天空中略呈绯红色的给人以温暖的余晖即将消逝。

哈森试图以特定瞬间的色调变化来抒发富有诗意的感情，他的这种努力取得了成功。难怪历史学家森谬·艾海姆称他为一位“色调主义者”。袁浩译文

7. 古钢琴家 (油画) 德温

7. 古钢琴家 (油画) 1902 (394 × 508mm)

T·W·德温 (THOMAS WILMER DEWING) 1851—1938

色调主义画家们经常从风景中发现主题的素材，特别是美国的印象主义。在所有这种风格的家画中只有德温适应色调主义，用图案去装饰画面。尽管画面的空间里——外形本身非常亮，但德温却似乎是通过一层薄雾去描绘它们。在它的面里有时充满了一种淡褐色，仿佛奇异的熏烟一样。他变换作画手法，某些时候借鉴塞斯勒和日本人的格调；某些时候正象《古钢琴》一面中的情况那样，显然受到较古老的传统荷兰画派的影响。德温平时作画喜欢使用沉着的灰绿色和淡土黄色，而《古钢琴》这幅画却一反常态，运用华丽的色彩和纹理，这在他的作品中是独一无二。

画面以大面积的暗褐和棕红色调衬托金黄色的双肩及衣裙。一个妇人面对着17世纪式样的古钢琴，从她裸露双肩的背影可以看得出来，她正沉浸于自己弹奏的乐曲之中，多少带有一些神秘的感觉和孤寂的情绪。画家巧妙地使用深沉而瑰丽的色块与小面积高明度、高纯度的光斑形成强烈的对比，甚至琴上搁着的一瓶花及瓶上的一点高光都是经过画家精心设计的，使之产生一种综合的音响效果。造型复杂、色彩绚丽、线条优美的墙上装饰木雕的图案更加强了音乐的节奏感和旋律感。

德温在许多描绘妇女的作品中都贯串着一种神秘而难以接近的感情。袁浩译文

8. 红 桥 (油画) 威尔

8. 红 桥 (油画) 1914 (613×857 mm)

J·A·威尔 (JULIAN ALDEN WEIR) 1852—1919

奥尔登·威尔出身于绘画世家，父亲是素描教师，同时是一位历史画家。奥尔登·威尔二十岁时进入专业画家的行列，泰斯给了他很大的影响。但威尔较迟才摆脱学院派的气质而发展他自己的艺术，原因是他承袭了父亲和美术学院的教育。

无论如何，威尔并不是一个流行风气的奴隶。他的工作表明一种法国绘画的教学法可以适应美国的肖像画和风景画。威尔还着手一种绘画风格，抛弃美国传统依靠线条的手法，而全部运用色彩。他明显地热衷于巴比松的题材，但是他扩大了印象派那种淡色的颜色范围。他对于仅仅将自然光的效果照搬到画布上是不满意的。为了加强天空里行云的气势，他在风景画中运用斑点光的效果，同时提高色彩，形成印象派作品中所表现的那种光的颤动。

《红桥》是一幅以它灿烂的红色和绿色构成富有装饰性的大自然的即兴作品。威尔观察到在这一景色中所充满着的异乎寻常的闪烁的光彩。袁浩译文