

马奈

MANET

世界名画家经典素描 83
法国·马奈

世界名画家经典素描 33

马奈

EDOUARD MANET

[法 国]

中国民族摄影艺术出版社

马奈 (Edouard Manet, 1832—1883)

马奈是法国画家，最早跟随库图尔 (Thomas Couture, 1815—1879) 学画，并在卢浮宫临摹和研究提香、委拉斯开兹、歌雅、哈尔斯等人的作品，又受到日本绘画的影响。曾一度参加巴黎公社革命运动，创作了《街垒》等石版画。马奈在欧洲绘画传统基础上革新技法，善于运用鲜明响亮的色彩，简练准确的笔触及减少中间色调，加强明暗对比等方法作画，从而引起学院派的歧视。

马奈的《草地上的午餐》被1863年沙龙打入了冷宫，当它出现在落选作品沙龙时，引起了许多流言飞语。尽管作品的主题是以那么一些高尚的学院派先例为蓝本的，然而它还是引起了许多人的愤慨，因为那古典的田园式的主题已经被现代意义的形象语言代替了。《草地上的午餐》把人物置于同一类树木茂密的背景中，中心展开一个有限的深度。中间不远的地方那个弯腰的女子，成为与前景中的三个人物组成的古典式三角形构图顶点。马奈在摒弃库尔贝的厚涂法的过程中，把绘画作为二度表面的主张又向前推进了一步。他认为，艺术家有责任在作品中重申所有要素。这个概念以及素描的技法，激怒了职业批评家们，他们从这幅作品中仿佛预感到了一场革命的前兆，这场革命将要摧毁他们自认为是稳固价值守护者的那个舒适的世界。

1863年马奈画的《奥林匹亚》，在1865年的沙龙上展出。它的出现引起了比《草地上的午餐》更大的震动。马奈是以乔尔乔内《沉睡的维纳斯》和提香《厄比诺的维纳斯》为创作依据的。不过，《奥林匹亚》给所有自鸣得意的学院主义者们一记耳光。这些学院主义者定期展出他们的作品，用几乎是毫不掩饰的情欲，装模作样地对古典时期的神和女神们表示敬意。马奈这幅画指出，斜倚着的维纳斯其实就是一个靠在那儿的裸体。画中主人公以一种冷漠而大胆的表情坦然地凝望着观者，这种表情，以令人吃惊的方式，搭起了现实世界和绘画世界之间的桥梁，并且有效地消除了在裸体人物的表现中，多情善感的理想主义幻觉。画中人物的体积感完全是通过轮廓线产生的。明暗的格局和有力的线条。像这幅画的题材让人震惊一样，又一次触怒了批评家们。

《左拉肖像》是马奈的一幅非正式的风俗肖像画，它不仅继续了现实主义者们对学院派崇高庄严的主题概念所进行的攻击，而且在强调造型手段上又把攻击推进了几步。马奈显然把他自己的信条画进了画里，同时也把左拉这位替他进行卓绝辩护的作家的信条也放进了作品之中。画中还有一幅日本画，在左拉的身后也可以看到一点日本屏风。日本画和日本屏风在这里有代表性的，它们代表了对于东方艺术，特别是对于日本艺术的那种不断增长的热情。在当时，法国和欧洲其它地区的艺术家中间，正在传播着这种艺术。进行尝试的法国画家们，从东方艺术中发现了形式上的特征。他们在自己的作品中有意或无意地寻见着这些特征，那种热情，便是由此而来的。这种艺术的吸引力，在马奈的《左拉肖像》里，处处都是显而易见的。福奎尔 (Henri Fouquier) 在《国民》月刊里抨击了这幅画。他宣称：“画中的道具没有依照透视法去画，裤子也不是用布料做的”。这两句愚蠢的话里包含了一个非凡的真理：裤子确实不是用布料做的，而是由颜料做成的。

至1870年，马奈把注意力转向了室外绘画。他企图使他的油画速写技法能适应更大形象的构图，并以饱满的色彩去表现这一切，去捕捉灿烂明媚的自然光线。他和莫奈、雷诺阿、毕沙罗、巴齐、西斯莱这些印象主义画家们保持着联系，而且，自从1863年展出了《草地上的午餐》以来，马奈便成为了他们的精神领袖。

马奈的代表作有《草地上的午餐》、《左拉肖像》、《枪毙马克西米连》、《奥林匹亚》、《酒吧间》、《饮酒者》、《版画家贝洛像》等。

世界名画家经典素描 / 唐华伟主编
北京：中国民族摄影艺术出版社，2006.1
ISBN 7-80068-714-2

1. 世… ② 唐… ③ 素描—作品集—世界
Ⅳ J234

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第020251号

世界名画家经典素描 33 · 马奈

出版	中国民族摄影艺术出版社
主编	唐华伟
责任编辑	树枫
出版协作	香港人民艺术出版社
设计出品	北京龙吟雅风视觉艺术中心
印刷	北京鑫杰印刷有限公司
经销	新华书店
印次	2006年1月第1版第1次印刷
开本	889毫米×1194毫米 1/16
印张	全64册共144印张
标准书号	ISBN 7-80068-714-2/J·440

