

白美术馆书库 / 世界名画家全集 / 那比派代表画家

E. Vuillard

维亚尔

何政广 / 主编 陈英德、张弥弥 / 著
河北教育出版社

世界名画家全集

那比派代表画家

维亚尔

Edouard Vuillard

何政广◎主编

陈英德、张弥弥◎著

河北教育出版社

冀图登字: 03-2002-020号

图书在版编目(CIP)数据

维亚尔 / 陈英德, 张弥弥著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2006.10

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-6358-X

I. 维... II. ①陈...②张... III. ①维亚尔, E. (1868~1940) — 生平事迹②油画 — 作品集 — 法国 — 现代 IV. ①K835.655.72②J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第111608号

世界名画家全集

维亚尔

主 编 / 何政广

编辑主持 / 袁鸿蕙

责任编辑 / 陈爱儿

设 计 / 赵 妍 陆卫婵

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编050061)

监 制 / 今日美术馆

制 版 / 北京图文天地中青彩印制版有限公司

印 刷 / 北京中华儿女印刷厂

开 本 / 720×960mm 1/16 13.5印张

版 次 / 2006年10月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-6358-X

定 价 / 580元 (共十册)

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

爱德华·维亚尔 (Edouard Vuillard, 1868~1940) 是法国那比派 (先知派) 代表画家。他在巴黎美术学院学画时, 认识了勃纳尔、塞律西埃和瓦洛东, 加上后来交往的德尼、鲁塞尔, 组成“那比派”。维亚尔的巨幅装饰嵌版画《公园》, 是典型的那比派代表作品。他的装饰性画风曾受日本浮世绘影响, 这一风格的两套石版画, 在1899年于最后一次举行的那比派展览中展出, 很受瞩目。

维亚尔在1900年时画风转为保守, 1914年以后很少公开发表作品, 过着有如隐退般的生活。但是从1910到1930年代, 他在美术创作上的革命性尝试、艺术与装饰的结合, 逐渐发生了影响力, 而兴起流行的风格。在他去世的两年多前, 1938年巴黎的装饰美术馆举行他作品 (1890~1910) 的大规模回顾展, 使他的艺术创作得到高度的评价, 获得年轻一代的共鸣。

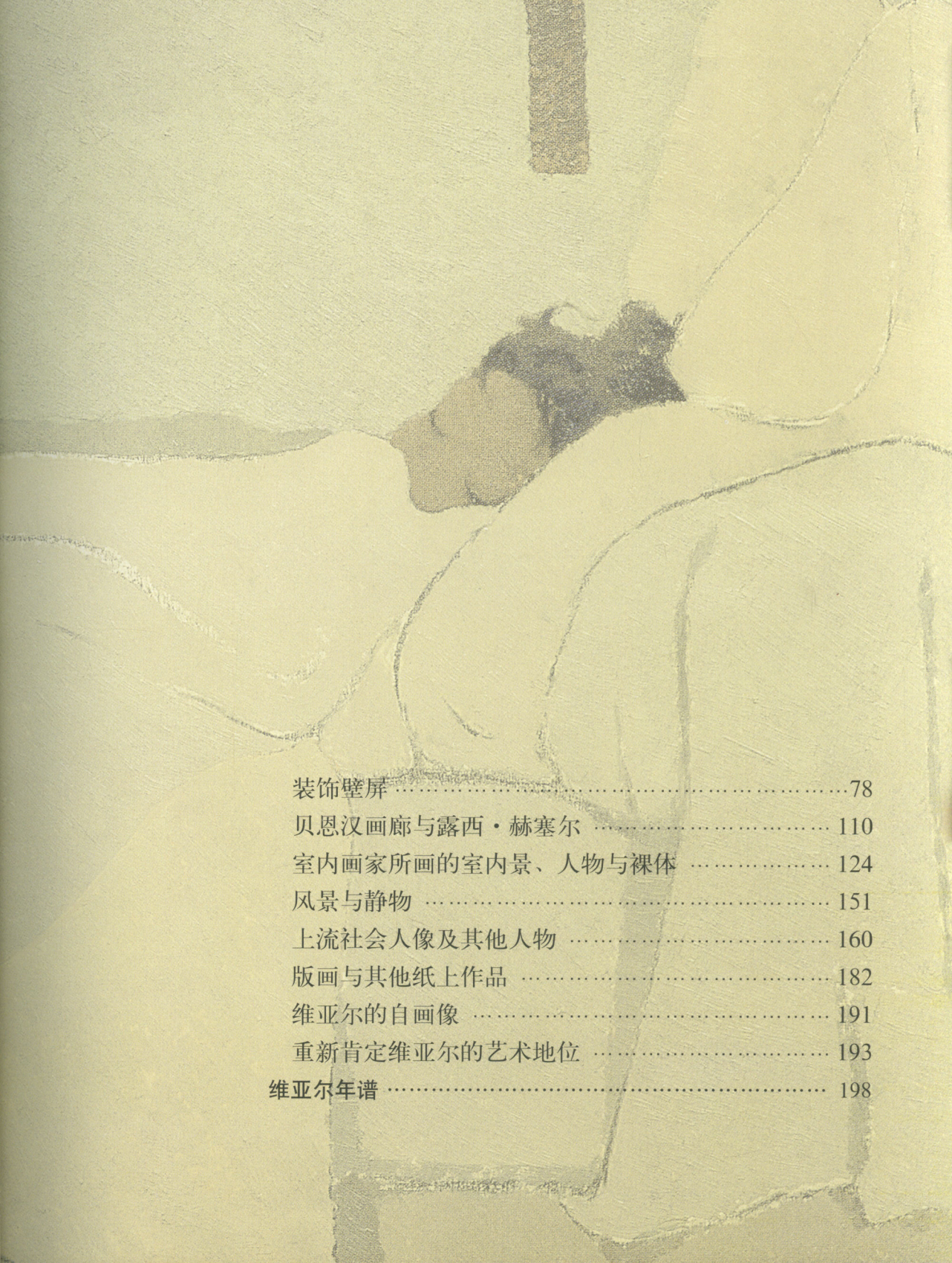
维亚尔1868年11月11日出生于法国索恩-卢瓦尔省的居索 (Cuiseaux)。1877年移至巴黎, 15岁父丧, 靠母亲扶育。维亚尔的母亲出身织绣设计家庭, 在灯光下织绣彩色绢布的女工们工作的光景, 让维亚尔感受深刻, 因此他画下许多以织绣女人为主题的油画。1886年他进入朱利安学院学习, 与勃纳尔相识, 第二年在塞律西埃与德尼的劝说下加入那比派集团, 并在巴黎美术学院的杰罗姆画室作画。但后来他反对学院派艺术, 发表造型单纯化与装饰性色面结合的作品, 画面中对光线的游移描绘非常突出, 技法出神入化, 取材喜好身边妇女的家庭生活, 描绘平静、平凡的爱情生活光景, 被称为亲和主义 (intimisme) 的代表画家。日内瓦联合国大厦陈列有他的巨幅装饰画, 巴黎夏乐宫、香榭丽舍剧院也收藏有他的代表性作品。

维亚尔写过很多谈画的文章。他说: “艺术应该是精神的创造物, 自然界只是一种机遇, 艺术家应该从主观上重新安排它们。这种重新安排自然界, 要从美的观念和装饰的观念出发。”

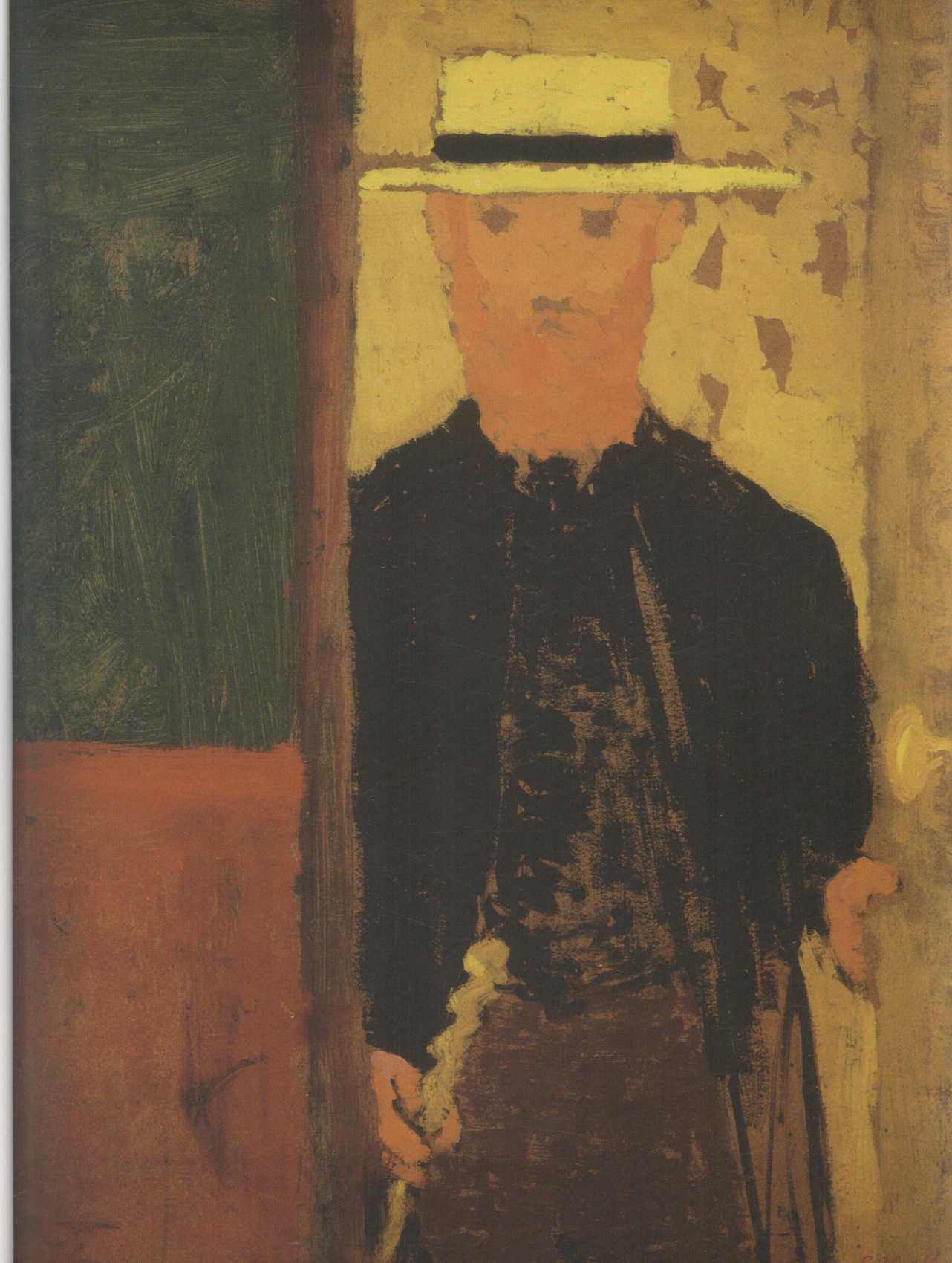
目 录

那比派代表画家——

维亚尔的生涯与艺术	2
活跃于19世纪最后十年的那比团体	2
从那比派走到生活美见证的维亚尔	12
维亚尔、母亲和家庭	18
维亚尔的那比画家朋友	20
维亚尔那比之初的人物画	29
最初与戏剧有关的工作	52
纳坦松家族与米夏	64

装饰壁屏	78
贝恩汉画廊与露西·赫塞尔	110
室内画家所画的室内景、人物与裸体	124
风景与静物	151
上流社会人像及其他人物	160
版画与其他纸上作品	182
维亚尔的自画像	191
重新肯定维亚尔的艺术地位	193
维亚尔年谱	198

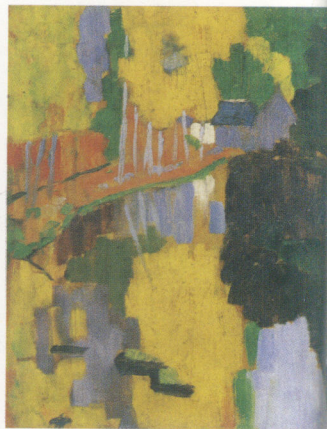

那比派代表画家—— 维亚尔的生涯与艺术

活跃于19世纪最后十年的那比团体

保罗·塞律西埃（Paul Sérusier，1863~1927），1888年10月自阿凡桥返回巴黎，带回他在布列塔尼小海港所画的《爱之林风景》。这幅二十多厘米长宽，不是海景、而是画着一泓水光与岸边树林的小画，受到在朱利安学院习画的德尼（Maurice Denis，1870~1943）、勃纳尔（Pierre Bonnard，1867~1947）、朗松（Paul Ranson，1861~1909）和依贝尔斯（Ibels，1867~1936）及皮奥（Piot）等人的热列赞赏。他们看到学院写实绘画之外，画家对色彩与运笔自发性的掌握。

在当时风景画家群聚的阿凡桥，保罗·高更（Paul Gauguin，1843~1903）1886年第一次去了，因缺钱用，与另一画家查理·拉瓦尔（Charles Laval）坐船到正在开凿的巴拿马运河工作，两人得了热病，高更绕马蒂尼格岛回巴黎，1886年又到阿凡桥，这回他遇见来自里尔的埃米尔·贝尔纳（Emile Bernard，1868~1941）。贝尔纳讲述他用明亮色彩并以黑色线条画轮廓的画法，他反对自然主义和印象主义的直接户外采光，主张拓展印象主义的领域，将记忆中对主题的概念有组织又抽象地表达出来，作印象、观念和经验的综合。这样就有了以贝尔纳为发起人，高更为首

保罗·塞律西埃
爱之林风景 1888年
油彩画板 22cm×17cm
巴黎奥塞美术馆藏

（前页图）
戴草帽拿拐杖的自画像
1891年 油彩、纸本、
画布 36cm×28.5cm

自画像 1887~1888年
炭笔、纸 31.5cm×47.6cm
私人收藏

领，集结阿凡桥的画家如拉瓦尔等人的“综合主义”画派（另一名称“象征主义”画派）的产生。到阿凡桥作画的塞律西埃成为综合画派的一员。

在阿凡桥，高更告诉塞律西埃说：“你如何观察那些树？它们是黄色的吗？好，把它们画成黄色。阴影是浅蓝的吗？就画成清纯的蓝，感到树叶是红色吗？那就用朱红色的颜料。”在高更的教诲下，塞律西埃画出了又名《护符》的《爱之林风景》，而这幅画立即成为塞律西埃周围朋友的护身符、法宝。他们对自然主义和印象主义宣战，向综合主义靠拢，又自称“那比”（Les Nabis），那是希伯来语，意思为“先知”，是诗人亨利·卡扎利斯（Henri Cazalis）想到的。塞律西埃由综合派的一员，成为那比团体的首位先知。其余的先知便是朱利安学院的德尼、勃纳尔、朗松、依贝尔斯、皮奥等人，他们或多或少都对神秘论、宗教等感兴

趣，这些画家既严肃又戏谑，俨然是专家姿态，一方面他们探向高更的新风格，好像是最先得到宗教般启示的人。

墨水瓶 1888年 油彩画布
13cm×19.7cm
私人收藏

也曾在朱利安学院受业的爱德华·维亚尔（Edouard Vuillard，1868~1940）1890年时22岁，由于德尼的介绍，认识了塞律西埃和勃纳尔，成为那比团体的一员。维亚尔年纪尚轻却留有胡须，像一个法国在阿尔及利亚征召的土著兵——朱阿夫，于是大家叫他“那比朱阿夫”，即“土著兵先知”的意思。维亚尔把好友鲁塞尔（Ker-Xavier Roussel，1867~1944）带进那比团体，又有来自瑞士的瓦洛东（Félix Vallotton，1865~1925）加入。那比团体不断扩大。劳特累克（Toulouse-Lautrec，1864~1901）进来，马约尔（Maillol，1861~1944）与勒孔布（Lecombe）在成为名雕塑家之前也是那比组织的成员，连音乐家德彪西（Debussy）也曾隶属于这个团体。

戴草帽的自画像 1888年 油彩画布 35cm×31cm 私人收藏

那比团体1889年开始在巴黎的“有髓之骨饭店”聚会，接着在朗松的画室或东吉老爹的店铺里聚会。1891年，纳坦松(Natanson)兄弟把两年前在比利时创刊的杂志《La Revue blanche》迁移巴黎发行，而拉费街一号编辑室的前厅，成为那比团体最初展示作品的场所。1892年，艺术商人布特维尔为他们在“布特维尔之船”画廊作了第一次正式展览，之后那比团体定期展出，到1899年丢朗·鲁耶画廊为他们与另一些象征主义画家举办了一次成功的展览以后，那比团体便自行瓦解，先知们四散，不再共同活动。“那比”——Les Nabis在现代艺术史上只被认为是一个艺术团体，虽然有“那比派”、“那比主义”(Nabisme)等称呼，但没有成为一个真正的学派。不过这个19世纪最后10年十分活跃的团体赢得了当时艺评界的大家费里昂对他们的支持，还有作家普鲁斯特和杰瑞都是赞助他们的文艺人。

那比诸君中，德尼最擅长文笔，那比团体的艺术可借德尼在1895年为“布特维尔之船”画廊的那比展览会所作之序的一段话来概说：“一幅画在一匹战马、一个裸女，或无论什么情节叙事表达之前，首先是一片充满颜色的平面，为了眼睛之愉快，以某种秩序聚合。在作品中，他们宁取由背景装饰，由形与色之谐契，由材质运用来表现，而非主题之表现。”这些话说明了那比派画家摒除自然写生而着重于色与面的自由诠释，综合主观与客观物象变形与画面分割。

那比画家的审美还受艺术家工作所在环境的影响，他们在出道之时，都只在小工作室中工作，常是在他们所住的公寓中。勃纳尔与瓦洛东如此，维亚尔则在他母亲的裁缝工作室取材绘写。

德尼在1899年的日记上有几句话表达了那比画家画幅的其他特色：“不靠记忆，不靠对象，是在一个光线不亮的公寓小房间中，而非在一个大工作室或大展示厅中作画。”这是那比团体作画常表现室内景的特点。

那比派人都曾从事剧院工作，特别是“作品剧场”的美工，着手布景、节目单、海报的设计，甚至木偶戏的制作。这无形中使得他们把对绘画创作的想法带进装饰里。他们取消画面上物象的玲

魔术表演 1895年
油彩、纸板、木板
40cm×39cm
私人收藏

珑凹凸的体积感，简化色调，他们将大家遗忘了或弃置一旁的壁画效果，胶彩、蛋彩的着色，花玻璃或石版画的线面关系等技巧转化运用，又自高更与贝尔纳的综合主义、英国的拉斐尔前派、日本版画、大众广告图片，还有奥迪隆·雷东（Odilon Redon）、皮维·德沙瓦纳（Puvis de Chavannes），以及文学上、戏剧上的象征主义吸收与借鉴。看来那比派的画家似乎要废除手工艺与架上绘画之间的差别，除了绘画与戏剧美工制作以外，他们在家具、壁板、屏风、扇子、嵌瓷、花玻璃、陶瓷，还有广告招贴、插图等应用版画上都有杰出的表现。这方面以维亚尔的成就最为斐然。

散步的女孩
1891年
油彩画布
81.2cm × 65cm

吕涅-波画像 1891年 油彩木板 22.2cm×26cm 纽约私人收藏

扫地妇人 1892~1893年 油彩纸板 45.7cm×48.3cm 华盛顿私人收藏

写字台 1892年 油彩画布 41.5cm×33cm 日内瓦库鲁吉尔画廊藏