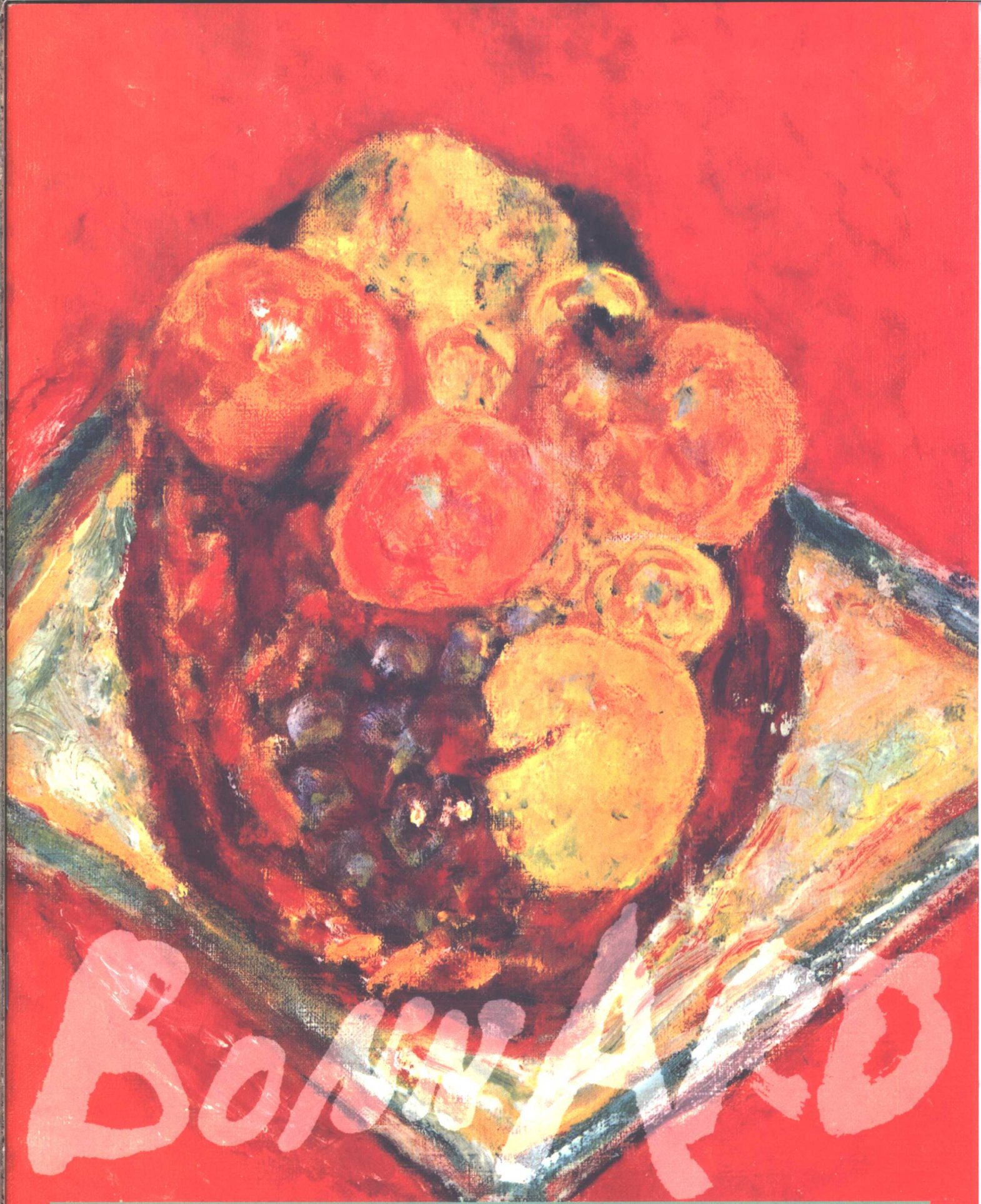

外国艺术丛书

皮埃尔·勃纳尔^(法国)

辜亚兰 / 编 湖北美术出版社

皮埃尔·勃纳尔 (Pierre Bonnard, 1867–1947)

木 屑

勃纳尔，印象主义的最后一抹光辉。活跃于19世纪末20世纪初的法国纳比派绘画大师。1905改变作风，采取正统的印象派画法，以中产阶级的乐天派气质；描写家居生活的情趣，称“亲情主义”(Intimisme)。

1867年，勃纳尔出生于巴黎近郊罗塞斯。青年时代攻读法律，后为了追求个人的自由，转往艺术与乡间寻求终身的寄托。1889年，在巴黎朱利安美术学院就读期间，与同侪创立纳比派(Nabis，希伯来语“先知”的意思)。

1891年8月，勃纳尔参加先知派首次联展“印象主义与象征主义画家展”。曾从事多方面设计工作的勃纳尔，早期深受高更和日本浮土绘的影响，以对自然直接的观察为基础，发展出极具装饰性的自我风格。他为彼得·南森的小说《玛丽》所作的石版画插图引起雷诺阿的注意并获得赞扬。他厌恶如印象派画家般面对画题作画，但却接受了印象主义中活泼、无拘束的实践精神，更进一步将印象主义的客观性与象征主义对文化记忆与情感的基本主张相结合。

1892年，25岁的勃纳尔以《槌球游戏》等七幅作品参加独立沙龙展，引起艺评家的注意。《槌球游戏》是勃纳尔此期最具企图心的作品，也是他第一件充分表达纳比派观点和宗旨的作品。这幅不包括天空的风景画，忠实于纳比派的最高创作原则，首先便是一个不受透视和“无限地平线”中断的平面。描绘的时间是日暮时分，人物的身影渐渐融入树丛的暗绿色调，主要人物皆被锁定在聚合图画的集中时刻。勃纳尔以槌球游戏的短暂时刻建构他的叙述语言，凝冻的形象，可以看出画家如何以强调画作的有机天性来保存记忆中的意象，以使其鲜活与历历如新。而另一边，相对于游戏者的静止，五位年轻女孩正在高兴地嬉玩，使作品结合真实与想像。

很少有艺术家像勃纳尔一样，大量以家庭成员做为绘画对象。勃纳尔曾说他的画题随手可得，其中之一便是其后成为他的终身伴侣的玛丽亚·布尔辛，出现在他384幅画作中，她是穿丝袜的女孩，或穿戴整齐地躺在长椅上，或正在脱下套头紧身衣。

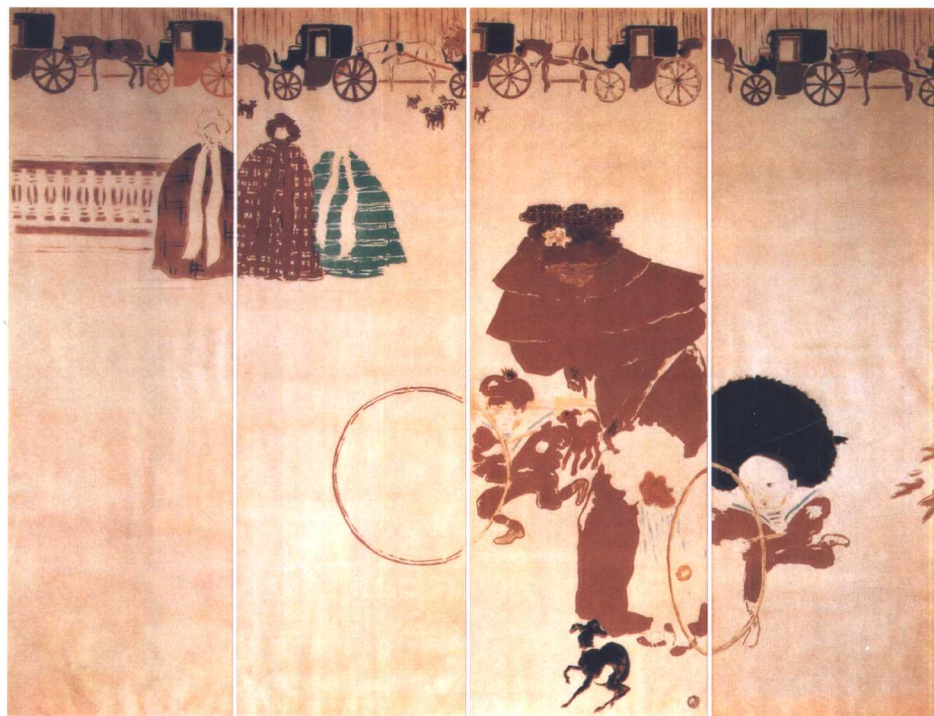
《慵懒》一作中，一位年轻女孩裸陈在床上，被推到床垫边缘的床单构成了松散的阴影块面，一直延伸到画布的右手边，然后像深色的液体一般无力地在画面上消失。点亮整个场景的油灯使得白色的床单转为鹅黄。床单渗出的不平衡阴影线条，增强了液化的感觉。填塞了几乎整个画面的宽厚订垫，形成一个广大的空间。这张巨床成为深沉休憩的意象，让人沉浸睡眠，陷入宁静的空无。主题与油彩完美的融合，是勃纳尔早期杰出作品的标记。他曾言道，画家的主要主题必须是“掌控并凌越物体色彩和法则而具有自己的色彩、自己的法则”的平面。

勃纳尔的作品常出现橙黄翠绿——都是他自学生时代便开始收藏且极为欣赏的日本浮世绘版画上的颜色，于逆光中显现缤纷的色彩变化。他花费了很大精力去精确地记录颜色和光线，并运用稳重而精心的分色法和覆色处理保持画面的透明度和深度。微妙的调色“机制”使观者混合自我幻想与视像，超越现实世界，创造出一种引人入胜的抽象色彩关系，从而使本来平淡无奇的景象得以升华，转化成精彩动人的杰作。

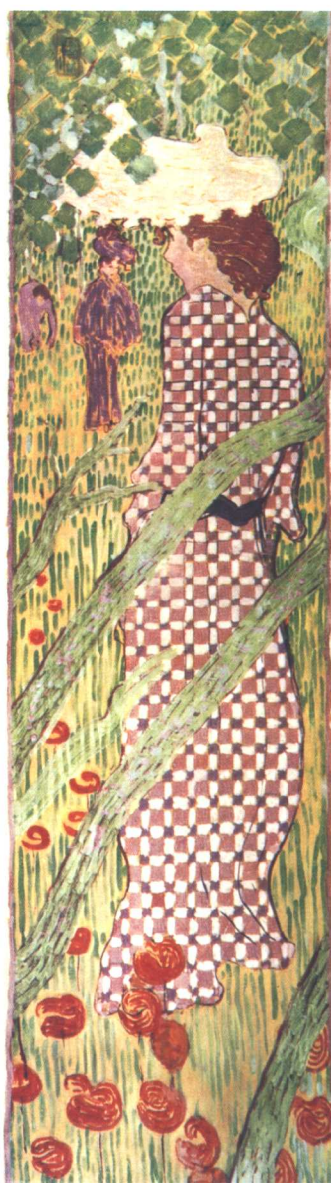
晚期勃纳尔越来越多地描绘熟悉的接触，将现实情感化。他在描绘裸女柔润的肌肤，树叶闪耀的光彩这种意象时，融入他对生命的感悟及对万物的关怀，让我们意识到“亲密次元的无限质地”。他以风景画和静物画赞颂自然源源不息的生命力。花园——一个有着无尽夏日、永恒且不受威胁的地方，一再出现在他的画中。户外世界变得更加草木繁茂，更为苍翠、更为青绿，就好像转形自高更南太平洋的热度和慵懒。

尽管他洋溢幸福的明丽风景、古典诱人的裸像、敏锐的自画像受到大众的喜爱，但却一度受到评论家的批评，认为他只是简单的描绘色彩，捕捉光线，用20世纪的标准来衡量过于保守。在过去几十年里，看法发生了戏剧性的变化，斯坦利·梅斯勒评价“勃纳尔现在被广泛地承认为20世纪最复杂和娴熟的画家之一”。事实上，虽然经常被形容为描绘欢愉的画家，对稍纵即逝时光的哀悼却让他的作品通常拥有一种如同挽歌般的精致氛围，而非仅止于欢愉。

奶奶散步，路边马车队 1897年 150 cm × 210 cm

4幅 穿白点连衣裙的女人
女人与猫
穿格子连衣裙的女人
披短披肩的女人

汉堡龙舟赛 1908年—1912年 油画 72.5cm × 110cm

米西尔 1908年—1909年 油画 113cm × 145cm

少女夏普·比露 1908年 油画 43cm × 53.5cm

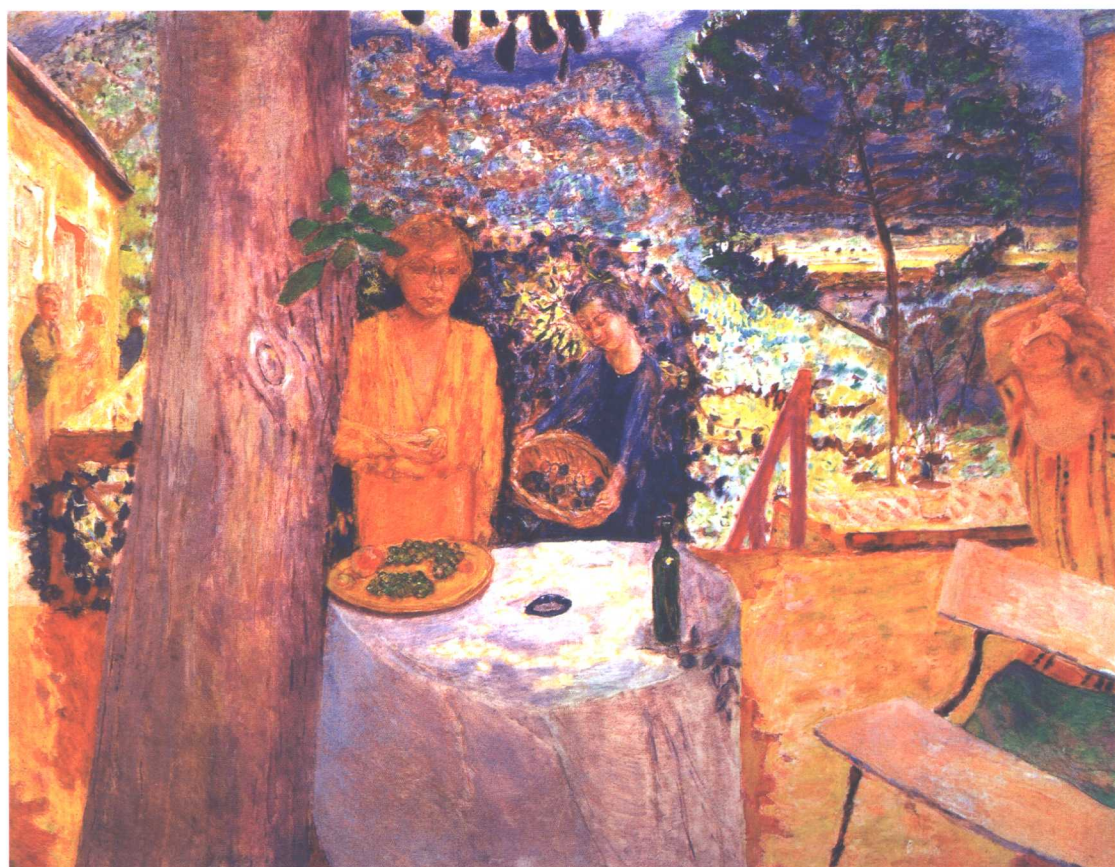

窗前的少女 1898年 油画 47cm × 56cm

小孩与狗
1902年 油画 49cm × 54cm

纳塔松小姐
1906年—1910年 油画 125cm × 140cm

贵族之家 1906年 布面油画 125 cm × 140 cm

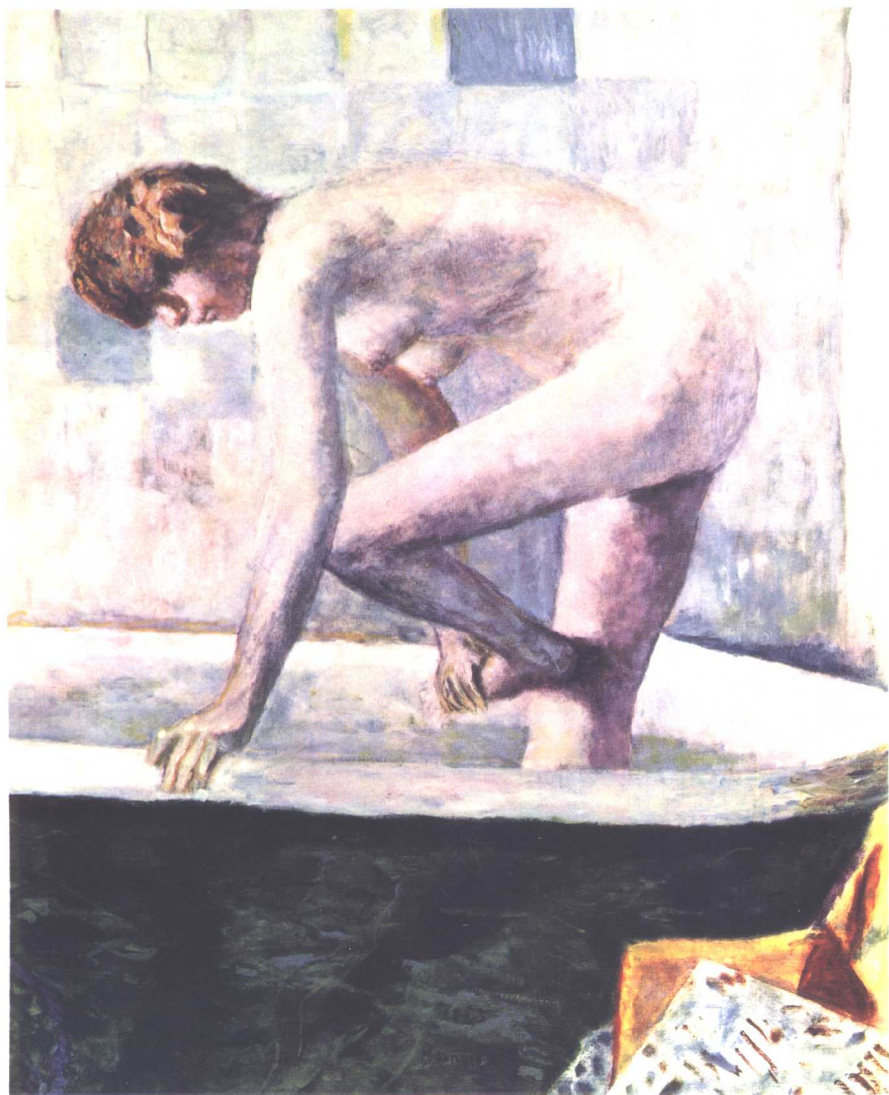
小孩与狗
1902年 油画 49cm × 54cm

纳塔松小姐
1906年—1910年 油画 125cm × 140cm

贵族之家 1906年 布面油画 125 cm × 140cm

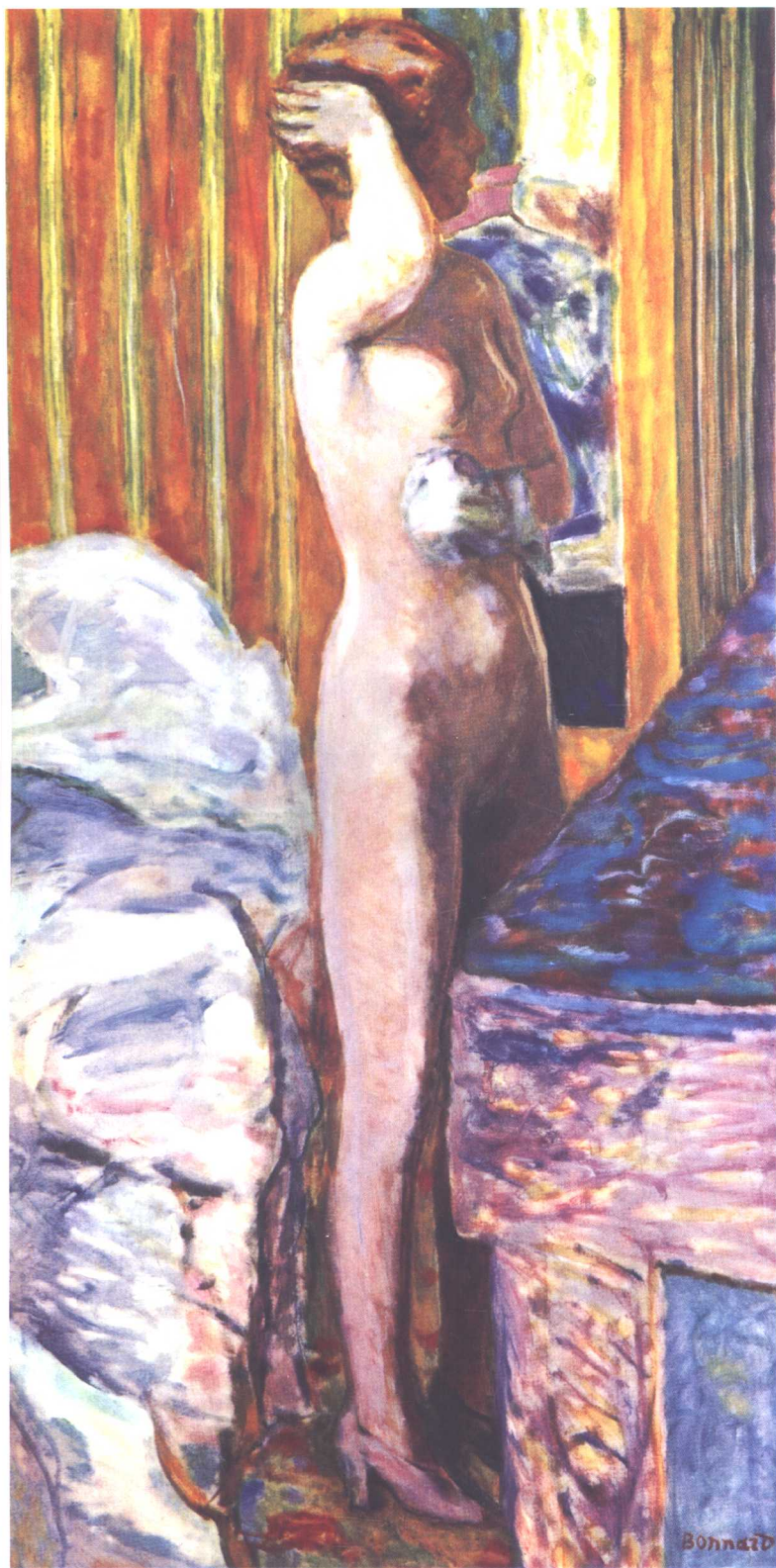

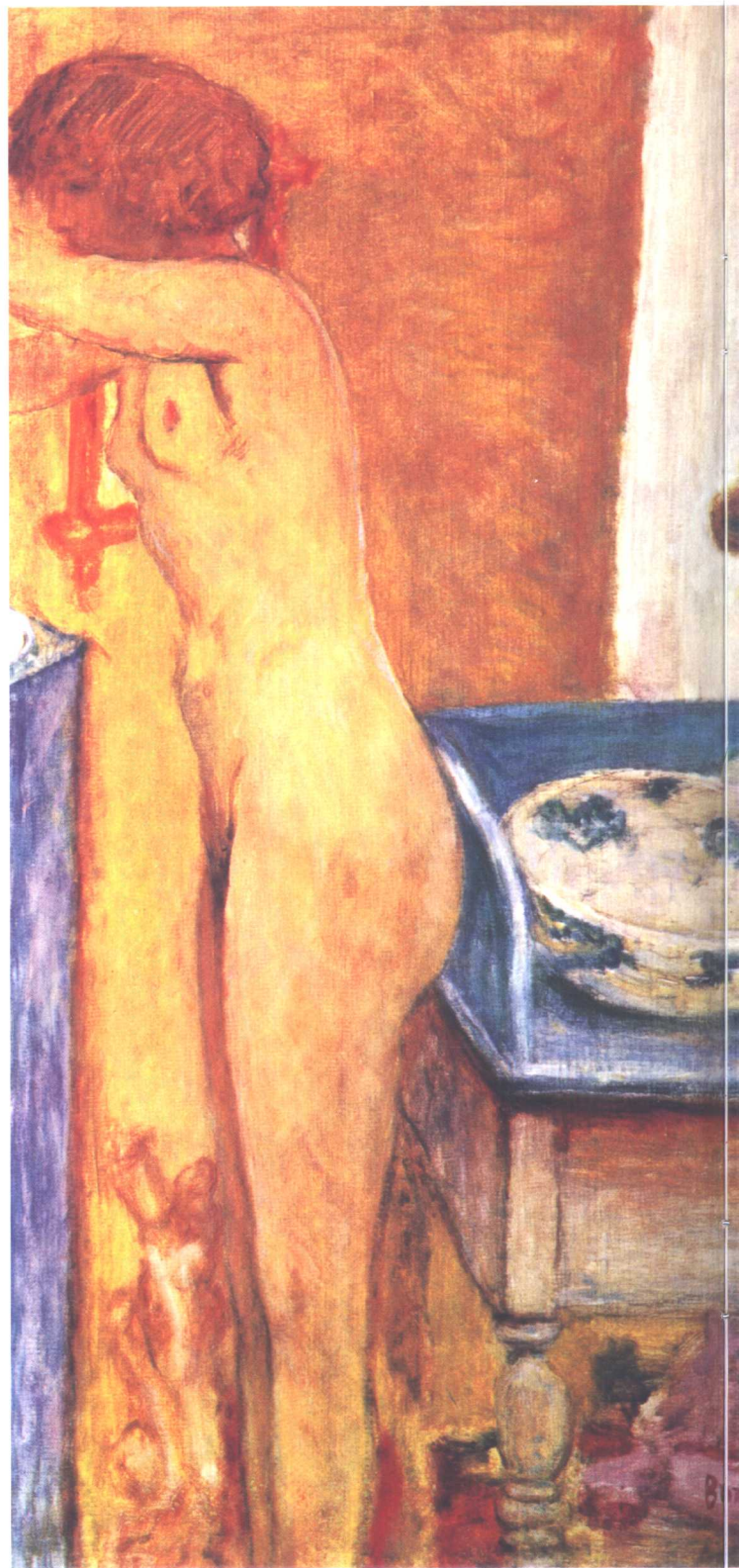
逆光的裸体像 1908 年 124cm × 109cm
浴室裸女 1920 年 油画 106cm × 87.5cm

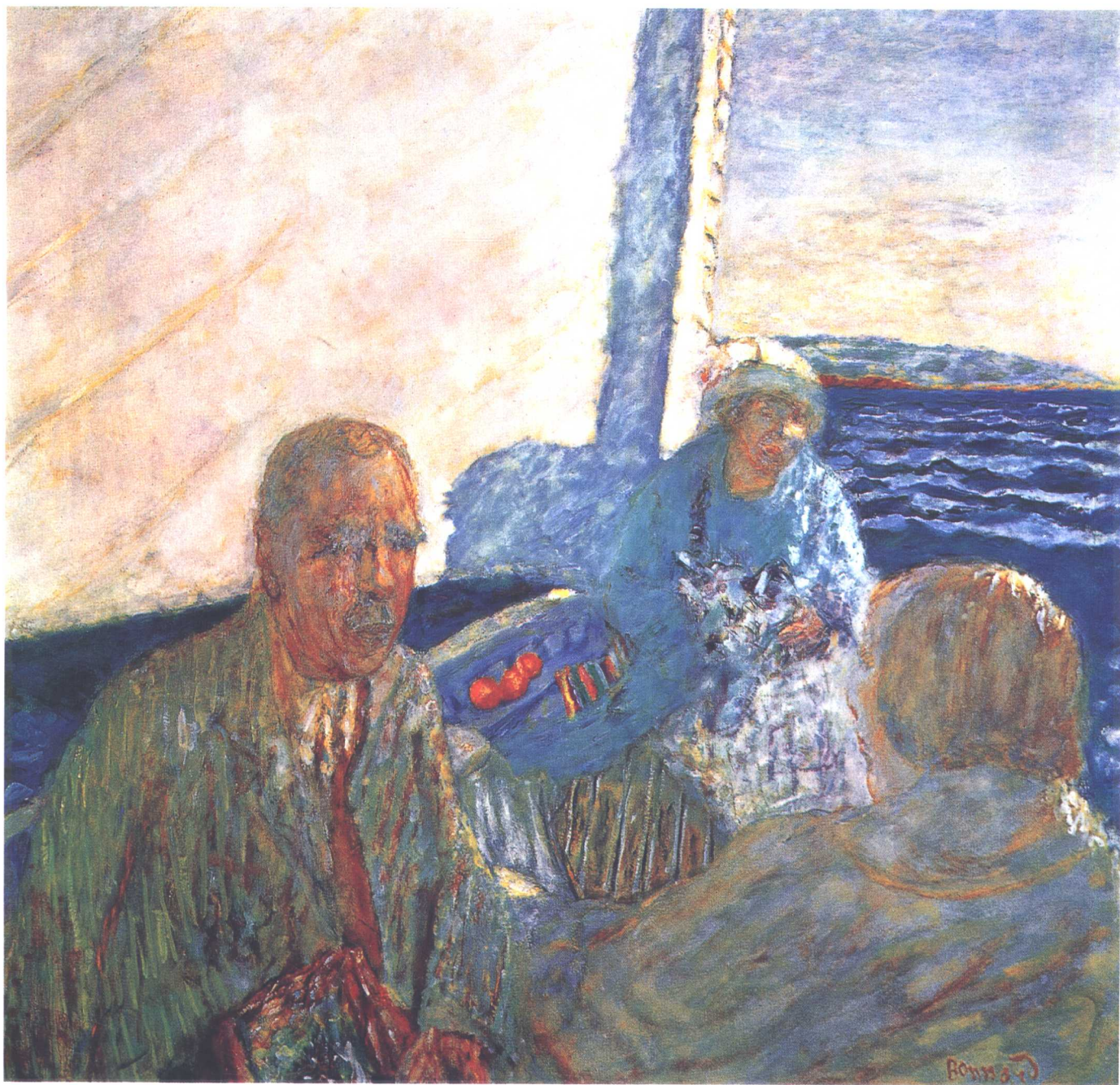
女主人 1925 年 油画 104cm × 90cm
映在梳妆镜中的裸女 1908 年 1916 年 油画 65.7cm × 79cm

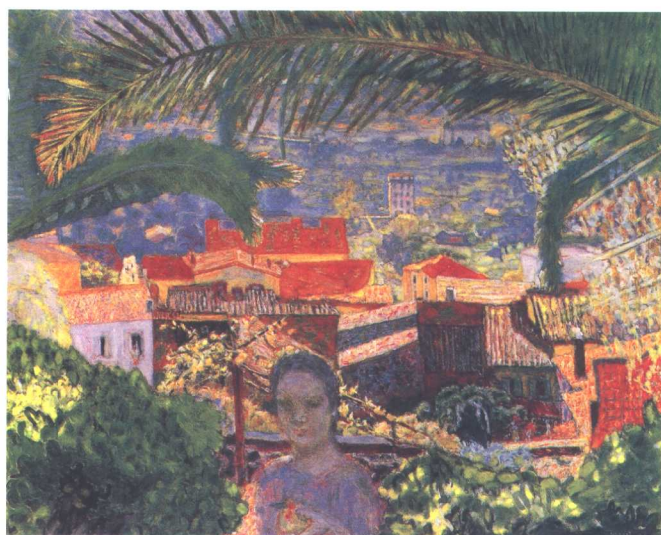
站立的裸女 1922年-1930年 油画 125cm × 64cm

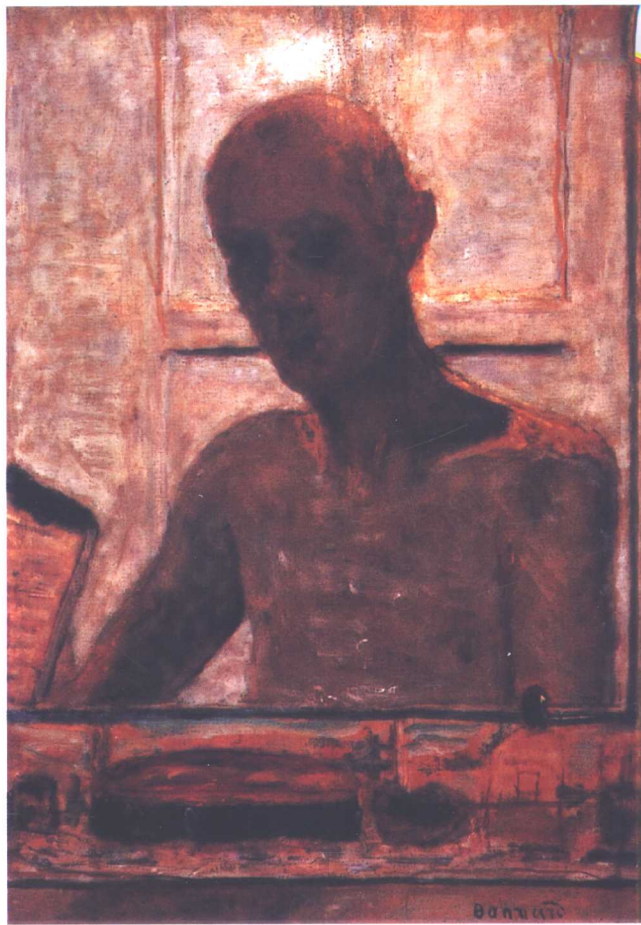
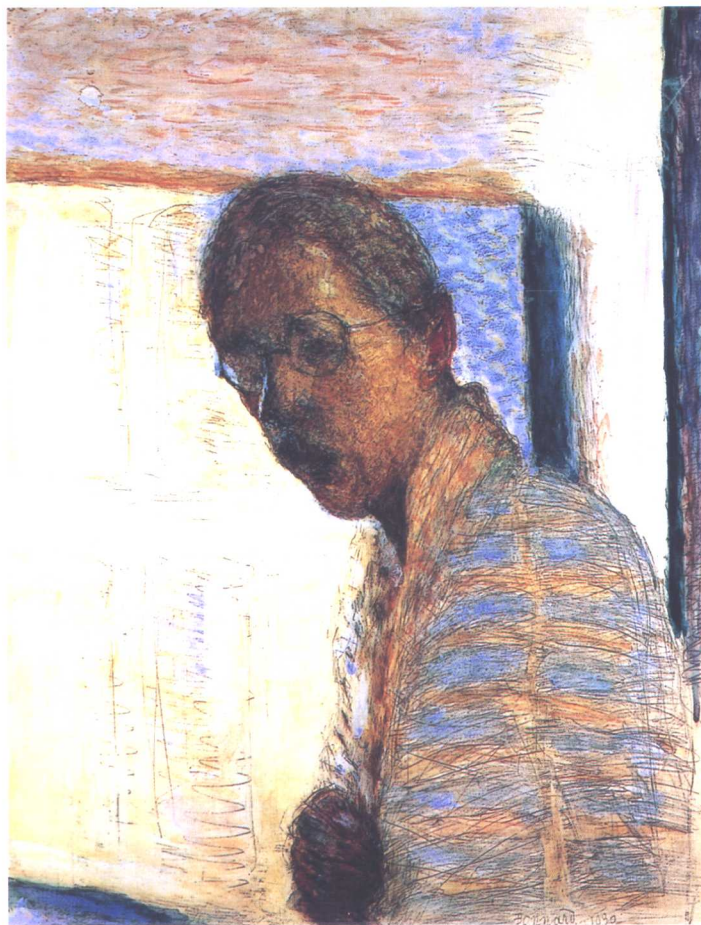
梳妆的裸女 1925年 油画 98cm × 55cm

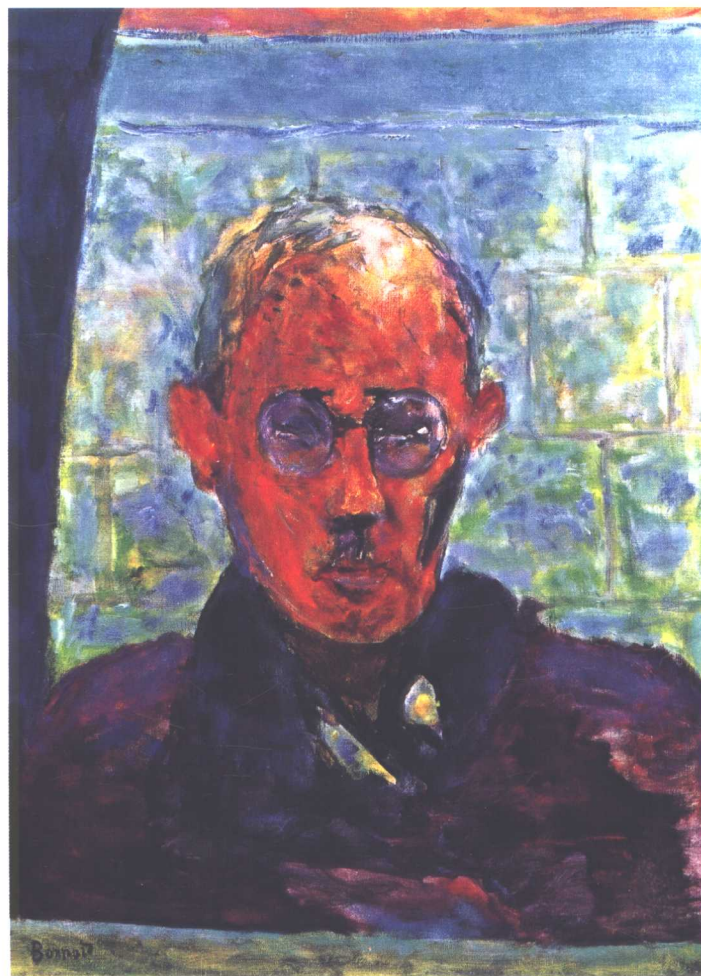
海上旅游 1924 - 1925 年 油画 98cm × 103cm
傍晚或午休 1914 年 84cm × 113cm

棕榈树 1926 年 114.5cm × 147cm

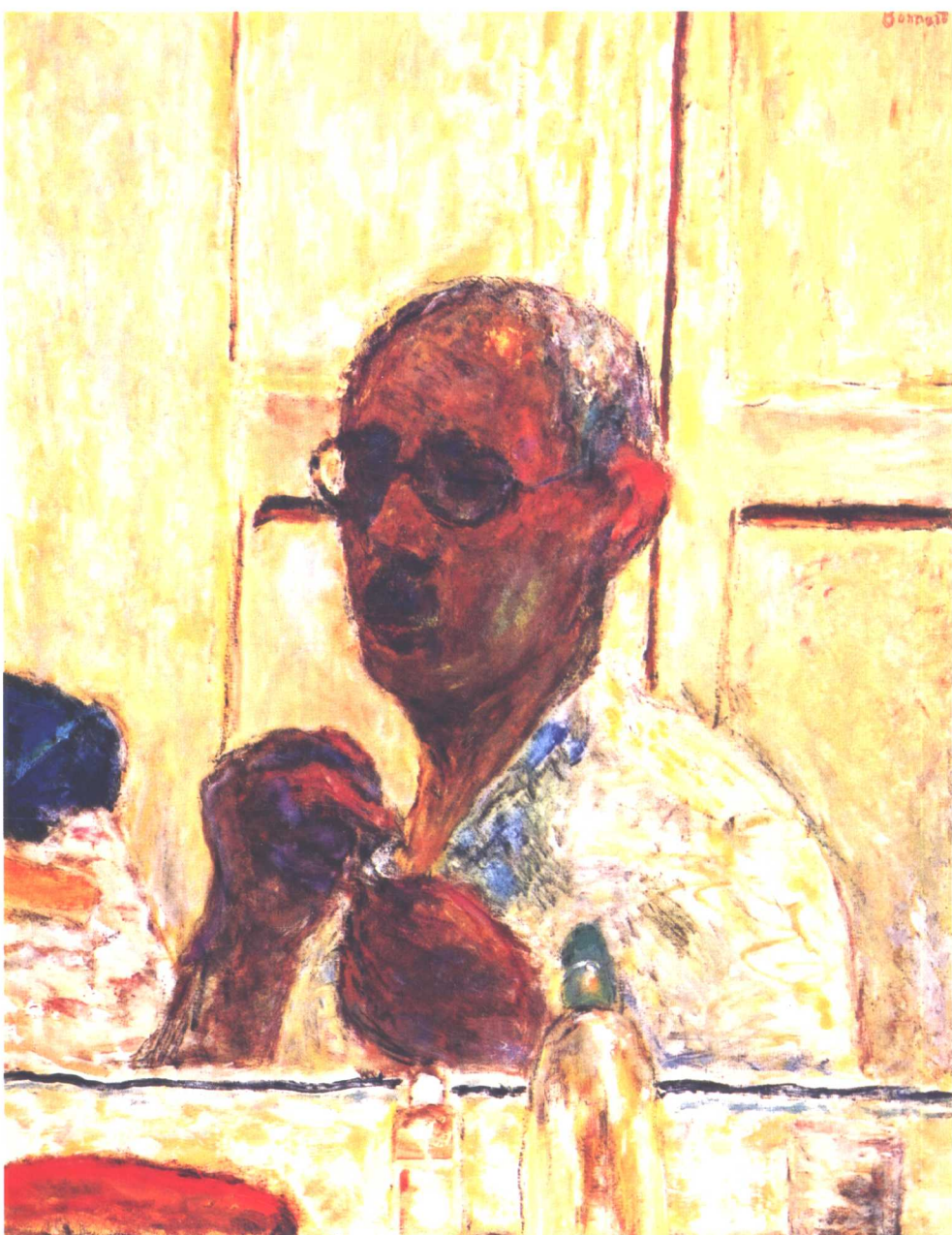
浴室镜中的自画像 1946年 布面油画 73cm × 51cm
自画像 1930年 水粉铅笔 65cm × 50cm

丹尼尔自画像 1944年—1945年 油画 65cm × 47cm

留胡须的自画像 1920年—1925年 油画 28cm × 44.5cm

自画像 1939年—1942年 油画 77cm × 62cm

镜中浴缸 1913年 油画 73cm × 84.5cm

樱桃奶油馅饼 1908年 油画 115cm × 126cm

普罗旺斯酒(马尔泰·博纳德和狗)
1912年—1913年 油画 63cm × 65cm

码头
1934年 油画 43cm × 56.5cm

