

The background of the entire cover is a large, textured impressionist painting. It depicts a nude figure, possibly a woman, in a reclining or seated pose. The brushstrokes are thick and visible, with a rich palette of dark blues, purples, reds, and earthy tones. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a sense of volume and form through color and texture rather than fine lines.

天津人民美术出版社

世界美术名著

印象主义美术

YINXIANGZHUYI MEISHU

7

世界美术全集⑦

印象主义美术

出版发行：天津人民美术出版社

发行人：刘建平

地 址：天津市和平区马场道 150 号

电 话：3280587 3280485

邮 编：300050

经 销：新华书店天津发行所

地 址：天津市民权门外东丽区徐庄子对面

电 话：6320208

邮 编：300240

制 版：深圳兴裕印刷制版有限公司

印 刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司

出版日期：1996 年 12 月第 1 版

1996 年 12 月第 1 次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/48

印 数：0001—3000

书 号：ISBN7—5305—0628—5
J · 0628

定 价：72 元

世界美术全集

顾问：(以姓氏笔划为序)

王 琦

李天祥

邵大箴

奚静之

责任编辑：刘 欣

薛 强

姚重庆

张宝林

图片摄影：冯炜烈

装帧设计：张歌明

技术编辑：靳立华

郑福生

印象主义美术

李天祥

印象派绘画的成就主要在色彩，归根结蒂这一成果是艺术与科学结合的产物。由于科学的进步，人们对物象的色彩产生了新的观念，与人们习以为常的固有色观念不同，所谓固有色观念是自古以来人类区别颜色的一种朴素的认识。人们把白天处于白光之下的物象进行色相归类形成了概念，如花红、草绿、蓝天、白云等不同的颜色，并认为这就是物象的固有色。并将这种固定的观念应用于艺术表现如绘画中，代代相传又形成了人们的认识习惯，使人们善于尽可能地剔除光与色、光对物象色彩变化的影响，而直接认识物象的固有色。黎明时分雪山顶被朝阳染成粉红色，人们不会说它是粉红色的雪。斑驳的树影映在白墙上，人们也不会认为它是灰白二色交错的花墙，可见人们固有色观念之牢固。

但是当人们在户外写生时，就会发现由于时间、地点、光源、环境等各种条件的不同，在人们视觉中的物象常常呈现与原有的固有色不同，甚至

完全矛盾的色彩现象。黄昏时顺光条件下的羊群颜色不是白的而是黄的，甚至是桔黄的。夕阳西下逆光条件下的树林几乎看不到绿色而呈深棕色，甚至棕黑色。侧光条件下的白塔一半是白色，一半是蓝灰色。棕黑色的皮肤在阳光照射的条件下，高光部分反射出耀眼的蓝紫色。如若具体地进行观察，一切物象都因其光照、环境……条件的不同而呈现出与其固有色既相联系又有区别的色彩变化，这种在一定条件中变化了的色彩，我们称之为“条件色”。印象派画家们正是发现了条件色之美，并坚持不懈地在绘画实践中探索，逐渐掌握了条件色变化的规律，开辟了色彩美的新领域，大大地丰富了绘画色彩的表现力。

事实上，条件色是客观存在，是一种不以人们意志为转移的客观现象。所以很早就有人观察到条件色现象。我国唐代诗人白居易在《暮江吟》诗句中这样写道：“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红”。瑟瑟指如青玉之色的江水，而在夕阳斜照中一部分江水却反映出红色，诗人的观察十分细致具体，因而发现了江水在斜阳的条件之下呈现出冷暖不同的色彩变化。

宋朝诗人杨万里的诗句“映日荷花别样红”，也是在观察中发现处于逆光里荷花的颜色，已非平时所见的红色，而呈现出一种特殊的、透明的似红非红无以名之的色彩，而将其形容为“别样红”了。

文艺复兴时期的画家提香的人体已不是单色加明暗的画法了，而是

运用了冷暖变化的画法,表现人体的丰富色彩。17 世纪画家伦勃朗已发现并掌握了暖灯光下条件色彩的丰富变化,从他的《戴铜盔的武士》中可以看出画家在这方面造诣的精深。

自科学家牛顿发现日光是由 7 种色光组成的现象和光的本质以来,固有色的观念逐渐产生动摇,人们对条件色的兴趣逐渐增强了。

19 世纪浪漫主义大师德拉克洛瓦对条件色有了进一步的认真观察和研究。他说:“我在小胡同里观察鲜红的砖墙,墙面上被阳光照耀着的那部分是桔红色的,暗影部分有许多紫色、棕红色、卡赛土色、白色。”(注①)就是说受光部分呈暖色调,阴影部分呈现以紫色为主的冷色调。他还说:“我从窗子里往外看,在阳光照耀下的码头沙地上行走的人,在这个地方沙子本身是紫色。但是,阳光使之变为金色的了。(暖色调——引者注)人的阴影里有那样浓重的紫色,(冷色调——引者注)以致沙子竟变成黄色。”(注②)

随着光学、色彩学的推进以及历代艺术家的认真观察和创作实践,人们逐渐从单一的固有色观念中解放出来,将条件色引入了艺术,大大拓宽了绘画色彩表现的领域。在印象派诞生之前,已有一些画家自觉地运用外光条件色规律了,除上文提及的德拉克洛瓦外,还有英国的康斯泰勃尔、透纳、法国的布丹、琼康以及俄国的伊万诺夫、维列夏庚等人都在外光条件色方面作出可贵的探索。

然而对条件色的变化规律的研究与坚持不懈地在实践中运用,并充分发挥了色彩的气韵生动性,交响乐般的丰富性,使之独具特色的感染力的,还是法国印象派画家们。

印象派的色彩探索至少有以下几个特点和优点:

①坚持室外对景写生,这是捕捉物象条件色变化的重要选择。因为物象(特别是外光条件下的物象)条件色彩变化之生动精妙,是任何闭门造车、冥思苦想都无法达到的,也是抄照片无法代替的。而且这种写生多为速写性的,以保护和捕捉特定条件下物象色彩的生动性。

②运用条件色的观察方法,不是孤立地、局部地观察物象,而是全面地、比较地观察物象的**色彩关系**。(重点为笔者所加)孤立地、局部地观察只能看到固有色,整体观察才能发现并掌握物象特定条件下的整体色调,比较观察才能发现并掌握物象丰富的条件色变化,从而获得条件色彩。这正是印象派画家们的宝贵经验。

③气韵生动的审美境界。18世纪德国美学家黑格尔对色彩问题有一段十分精辟的论述:“到了着色的技艺发展成为一种色彩魔术时,客观物象仿佛在开始消失,它的效果几乎不再是通过物质的东西来产生的,绘画在发展过程中终于达到了外形的解放,外形不再粘附到自然的单纯的形体上,而是可以在自己的活动范围里自由独立地发挥作用,显示出外形反复照映的游戏和明暗色调的变幻。”(注③)“这种色彩的魔术主要出现在

这种情况下:对象的实体性和精神性仿佛已经渗透到着色方面的构思和处理中去而蒸发掉了。”(注④)他还写道:“……因为在绘画里,气韵生动的最高峰只有通过颜色才可以表现出来。”(注⑤)黑格尔把色彩的表现力提升至“气韵生动的最高峰”这是个大胆的论断。从他一再称赞荷兰画家伦勃朗和威尼斯画派画家们的色彩成就,估计这一论断是从这些大师的作品中得到的启示,可贵的是这是一个带有预见性的论断。19世纪印象派的优秀作品,正是以其丰富色彩变化逐渐接近了“气韵生动的最高峰”,证实了黑格尔的预见。

印象派的画家中马奈是重要的成员之一,他受过严格的古典素描训练,又受条件色规律的启发,逐渐走上了印象派的道路。

《欧林匹亚》是他早期的代表性作品,它采取正面平光的角度,减弱明暗立体感,着重于色的整一感与色彩的微差关系及黑、白、灰关系的处理,洗练概括,带有一定的装饰效果。

1874年的《划船》和1874年的外光风景画,已是具有典型的印象派特点的作品了。

蒙内和毕沙罗、西斯莱等人被认为是典型的印象派画家。他们的风格比较接近,都是以小笔触捕捉光色的闪烁感、空气感,并始终把条件色彩变化规律作为研究和探索的课题。为此蒙内画过各种光照条件下的干草垛和卢昂大教堂。例如在晨光中的《卢昂大教堂》、阳光中的《卢昂大教堂》

以及其他几幅在不同时间光照下,虽然教堂自身的颜色是白色的,但表现出了不同的气氛,不同的调子,不同意境的不同的色彩效果,充分地体现了条件色丰富的表现力。蒙内的《圣拉扎尔火车站》也是一幅典型的印象派作品,它是以偏蓝紫的冷色调与偏黄的暖色调交织而成,具有交响的色彩效果的作品。这些相互交织、相互渗透的各种色块,参差有序地纳入冷暖两大色调中的色块组合内,形成缤纷多彩的旋律,围绕着黑色火车头、紫色的烟团与黄色楼群相对照,奏出一曲生动丰富的色彩交响乐。

毕沙罗也喜欢以小笔触对光色进行分解式的表现,在1893年的作品《2月的阳光》中,无论是天空、草地还是果树等物象,多以色线、色点描绘。在1897年画的《意大利大道》和《蒙特马特大道》等城市风景,也是以小笔触描绘的。这对以后称之为“新印象主义”的点彩派产生了不小的影响。

雷诺阿有严格的造型基础,在色彩方面也很有天赋。他的色彩较为艳丽,但也受马奈等印象派画友的影响。1874年画的《蒙内夫人在沙发中》是他一生作品中少有的一幅素雅洗练的精品。他与马奈不同,马奈多以大块块的交融组织画面。雷诺阿则多用细小笔触描绘(可能有蒙内的影响)。他画人物也如此,如《珍妮·萨玛瑞肖像》(1877年)和《包厢》(1874年)虽用的是小笔触,但保持了人物形象的完整性和色彩的丰富性。1875年画的在树丛中光影笼罩下的人体,是一幅表现了高难度色彩技巧的作品,也是一幅典型的在室外光源、树影纷乱反射条件下,充分地体现出条件色彩生动

性的优秀作品。

德加是以画舞女而著称的。他曾经主张在室外直接对景写生,比较重视造型完整性和动态的生动性。但他在对色彩规律的理解和运用上与印象派是完全一致的。他实际是把条件色规律运用于室内,特别是舞台上多色灯光光源下的条件色变化。《舞女》(1876年)是他的代表作,也是一幅典型地体现他的主张的作品。他把对室内多光源下条件色变化的探索移向描写舞女的生活,如《出浴》便是其中之一。

莫里索和卡萨特是两位重要的印象派的女画家,在欧洲自古以来女画家是很少的。画艺出色的尤为罕见。一般说来妇女对色彩是较为敏感的。条件色彩规律的发现对妇女视觉的发展与开拓有着特殊的意义。这也许是在印象派兴起阶段涌现出一些出色的女画家的原因吧。莫里索1881年画的《在餐厅》和《穿灰衣的男孩》等作品和1879年的《晴天》就是很精彩的作品。她既不像马奈用大笔大块色彩渲染,也不似雷诺阿用小笔触描绘。她以各种不同的笔法交错运用,既富节奏感又很活泼。画面轻松潇洒,用色既不火爆刺激又不枯涩灰暗,具有一种女性的高雅气质。卡萨特钟情于母子间情感的表现,色彩的表现多为平光,接近马奈的风格,但更为细腻。她与莫里索共同的特点是没有停留在光色的追求,而是把印象派在光色上的成果用于表现人物情感和心理方面的刻画。她们的作品中折射出妇女在艺术中对真、善、美三者相统一的追求。

由于篇幅所限,这里只选择了几个主要印象派画家做简要介绍,难以尽述。如前文所述印象派的成就主要是色彩,但遗憾的是他们对色彩的研究停留在感觉上,依靠感觉写生、实验,缺乏系统地从审美理论上给以科学的总结和提高。这个任务只有待后人完成了。

还需说明的是条件色的发现和运用,不等于必须否定固有色现象和审美价值,更不是宣布固有色的死亡。固有色的命名的确不够准确。根据物理学一切物象的颜色是在日光照射下,由于被照射物的结构质地不同,部分色光被吸收,而被反射出的光色即呈现为物象的颜色。这当然是对的。然而之所以在同一光源下,各个物象所反射出的光色皆不相同,也就是呈现出的颜色不同,乃是由于各物象的不同结构、质地所致。这恰恰是所谓“固有色”的依据。所以从人类长期以来的视觉经验来看,特别是从人类视觉审美角度,艺术实践来看,条件色彩的挖掘和运用绝不意味固有色现象的否定和固有色规律(如对比调和等)的死亡,而是色彩审美领域的扩展,使艺术表现的手法更加丰富。

附注:

①德拉克洛瓦《论美术和美术家》308 页

②同上(309 页)

③黑格尔《美学》第三卷 329 页

④同上 281 页

⑤同上 287 页

目 录

布丹	特鲁维尔海滨	1	毕沙罗	坐着的村姑	24
布丹	进入哈佛港	2	毕沙罗	晾衣服的妇女	25
布丹	特鲁维尔海滨	3	毕沙罗	戴绿头巾的妇女	26
布丹	卡马利特港	4	毕沙罗	鲁昂的港口	27
布丹	卡马莱特港	5	毕沙罗	日落时的鲁昂桥	28
布丹	波尔多港	6	毕沙罗	鲁昂的桥	29
布丹	玫瑰花	7	马奈	奥古斯丁·马奈先生和夫人肖像	
布丹	勒阿弗尔港	8			30
毕沙罗	从安奈利到彭泰斯的路上	9	马奈	音乐会	31
毕沙罗	马恩岸边的冬天	10	马奈	洛拉瓦伦斯	32
毕沙罗	卢浮西纳斯风景·秋	11	马奈	草地上的午餐	33
毕沙罗	通往卢浮西纳斯的路	12	马奈	餐桌上的水果	34
毕沙罗	布吉瓦尔的洗衣房	13	马奈	死去的斗牛士	35
毕沙罗	蓬土瓦兹的瓦兹岸边	14	马奈	牡丹花瓶	36
毕沙罗	伏伊森斯村庄	15	马奈	科尔萨格和阿拉巴马战斗	37
毕沙罗	霜冻	16	马奈	有柠檬和桃子的静物	38
毕沙罗	蓬土瓦兹的丰收景象	17	马奈	吹笛的男孩	39
毕沙罗	蓬土瓦兹附近的恩尼瑞路	18	马奈	执行皇帝马克西米利安命令	40
毕沙罗	卢浮西纳斯附近的风景	19	马奈	朗读	41
毕沙罗	赫尔米塔吉的小路	20	马奈	福克斯通船起航	42
毕沙罗	蓬土瓦兹春天的菜园和开花		马奈	布伦港的月光	43
的树		21	马奈	女人和扇子	44
毕沙罗	冬季村庄的一角	22	马奈	阿根托伊尔	45
毕沙罗	冬季,蓬土瓦兹养兔场	23	马奈	马奈夫人肖像	46

马奈	斯蒂芬·马拉米	47	惠斯勒	穿黄色高统靴的阿奇博尔德·坎贝尔女士肖像	71
马奈	啤酒女招待	48	惠斯勒	白衣女郎	72
德加	自画像	49	惠斯勒	穿紫色和金色衣服的开普莱斯	73
德加	希莱尔·德加	50	惠斯勒	白衣女郎	74
德加	斯巴达青年	51	惠斯勒	白色交响曲	75
德加	塞米拉米斯建筑,巴比伦	52	惠斯勒	艺术家的母亲	76
德加	自画像	53	惠斯勒	西塞莉·亚历山大小姐	77
德加	玛格丽特·德加	54	惠斯勒	莫德·富兰克林	78
德加	特里瑟·德加	55	惠斯勒	罗沙·科德小姐	79
德加	中世纪的战争场面	56	霍默	阿德朗达克湖	80
德加	高杰琳女士	57	西斯莱	莫洛特的村街	81
德加	室内	58	西斯莱	卢浮西纳斯的第一场雪	82
德加	舞蹈班	59	西斯莱	阿根特的人行小桥	83
德加	马和骑手	60	西斯莱	伊列圣但尼	84
德加	比赛之前	61	西斯莱	卢浮西纳斯的街道	85
德加	比赛之前	62	西斯莱	塞夫勒路风景	86
德加	出浴	63	西斯莱	雾	87
德加	烫衣女工	64	西斯莱	摩里塞的赛艇会	88
德加	梳头的妇女	65	西斯莱	波特马赖的塞纳河	89
德加	出浴	66	西斯莱	马赖的供水处	90
德加	浴盆	67	西斯莱	马里·勒·罗伊的锻工车间	91
德加	躺着的浴者	68			
德加	4个舞蹈演员	69			
德加	沐浴	70			

西斯莱	卢浮西纳斯的佛塞乐斯路	92	莫奈	阿让特伊桥	117
西斯莱	秋	93	莫奈	在阿根托伊尔的红船	118
西斯莱	洪涝期间的小船	94	莫奈	小船画室	119
西斯莱	马里港的洪水	95	莫奈	夏天的维特伊尔	120
西斯莱	塞纳河附近	96	莫奈	卡普·德·昂提布的下午	121
西斯莱	莫尔特桥	97	莫奈	卡普·德·昂提布	122
塞尚	艺术家的父亲	98	莫奈	克勒兹的激流	123
塞尚	林口的农户	99	莫奈	两个草垛	124
塞尚	乔奎奎像	100	莫奈	吉弗尔尼的草地	125
塞尚	塞纳河的风光	101	莫奈	阳光下的滑铁卢桥	126
塞尚	普罗旺斯的房子	102	莫奈	雨中的伦敦议会大楼	127
塞尚	自画像	103	莫奈	睡莲(之一)	128
塞尚	5名浴女	104	莫奈	睡莲(之二)	130
塞尚	圣维多利亚的风景	105	雷诺阿	在塞纳河游泳	132
塞尚	穿红背心的少年	106	雷诺阿	林中空地	133
塞尚	玩牌的男人	107	雷诺阿	枫丹白露的风景	134
塞尚	苹果和桔子	108—109	雷诺阿	塞纳河上的驳船	135
塞尚	浴女	110	雷诺阿	格伦鲁莱	136
莫奈	海景：夜晚的印象	111	雷诺阿	有小狗的浴者	137
莫奈	花园里的女人们	112	雷诺阿	女奴	138
莫奈	印象·日出	113	雷诺阿	纽夫港	139
莫奈	开花的苹果树	114	雷诺阿	阿根特伊的塞纳河	140
莫奈	阿让特伊大桥	115	雷诺阿	阵风	141
莫奈	阿让特伊水域	116	雷诺阿	拉·洛格	142

雷诺阿	戴面纱的少妇·····	143	奎奥斯曼	玫瑰·····	165
雷诺阿	在卡尔托花园·····	144	奎奥斯曼	玫瑰·····	166
雷诺阿	阿尔冯斯·道德特夫人·····	145	莱柏尔	睡觉的男孩·····	167
雷诺阿	莫林·德·拉·盖尔特·····	146	卡萨特	戴珍珠项链的莉迪娅·····	168
雷诺阿	浪·····	147	卡萨特	穿晚礼服的少妇·····	169
雷诺阿	小船·····	148	卡萨特	在花园编织的莉迪娅·····	170
雷诺阿	船上宴会·····	149	卡萨特	妈妈给孩子擦洗·····	171
雷诺阿	有洋葱头的静物·····	150	卡萨特	穿黑色服装的妇女在剧院里	
雷诺阿	在查托的铁路桥·····	151		·····	172
雷诺阿	阿拉伯人的节日·····	152	卡萨特	做针线活的妇女·····	173
雷诺阿	孩子们的下午·····	153	卡萨特	包厢·····	174
雷诺阿	拉·罗·居伊昂·····	154	卡萨特	在阳台抱狗的苏珊·····	175
雷诺阿	整理头发的浴女·····	155	卡萨特	茶桌旁边的妇人·····	176
雷诺阿	睡着的妇女·····	156	卡萨特	小船上的聚会·····	177
雷诺阿	安布罗伊斯·沃拉德肖像·····		卡萨特	在花园·····	178
	·····	157	高更	受难的耶稣·····	179
摩里索	艺术家的姐姐·····	158	高更	雅各布与天使之战·····	180
巴兹勒	粉色服装·····	159	高更	海滨的两个女人·····	181
巴兹勒	野战医院·····	160	高更	呀,你嫉妒了?!·····	182
巴兹勒	家庭聚会·····	161	高更	白马·····	183
巴兹勒	游泳的人们·····	162	高更	3个塔希提人(聊天)·····	184
巴兹勒	画室·····	163	高更	红花与乳房·····	185
吉约曼	西奥克斯铁路交口处的阿科		蔡斯	清晨散步·····	186
伊尔渠道	·····	164	蔡斯	童话·····	187

蔡斯 闲暇.....	188	哈桑姆 在法国公园采花.....	211
蔡斯 海滨附近.....	189	哈桑姆 华盛顿拱门.....	212
拉法里 巴黎圣母院.....	190	哈桑姆 小池塘.....	213
罗宾森 白桥.....	191	哈桑姆 水晶宫,芝加哥展览馆.....	214
裘里安·爱尔登·韦尔 在窗前.....	192	哈桑姆 春天的广场.....	215
裘里安·爱尔登·韦尔 骑毛驴.....	193	皮克奈尔 通往孔卡尔诺的路.....	216
凡高 织布工.....	194	萨金特 波兹医生.....	217
凡高 吃马铃薯的人.....	195	萨金特 亨利·怀特夫人.....	218
凡高 花瓶.....	196	萨金特 维克的孩子們.....	219
凡高 一篮苹果.....	197	萨金特 埃克斯太太.....	220
凡高 肖像.....	198	萨金特 保罗·波伊尔森太太.....	221
凡高 夜晚的咖啡店.....	199	萨金特 康乃馨,百合,百合,玫瑰.....	222
凡高 向日葵.....	200	萨金特 伊丽莎白·爱伦·玛昆德.....	223
凡高 卧室.....	201	萨金特 爱德华·德·博伊特夫人.....	224
凡高 夜晚的咖啡馆门前.....	202	萨金特 小船聚会.....	225
凡高 肖像.....	203	萨金特 温德姆姐妹.....	226
凡高 坐着的朱阿夫兵.....	204	萨金特 乔治·斯温顿夫人.....	227
凡高 丰收的田野.....	205	萨金特 菲斯克·沃伦夫人和女儿.....	228
凡高 在亚尔的朗罗斯桥下的洗衣妇.....	206	文德尔 打遮阳伞的小姐站在小溪边.....	229
凡高 自画像.....	207		
凡高 有云彩的夜路.....	208		
凡高 奥弗尔斯的村路.....	209		
凡高 公园一角.....	210		