

20 世纪
世界艺术大师
精品丛书

ERSHI SHIJI
SHIJIE
YISHU DASHI
JINGPIN
CONGSHU

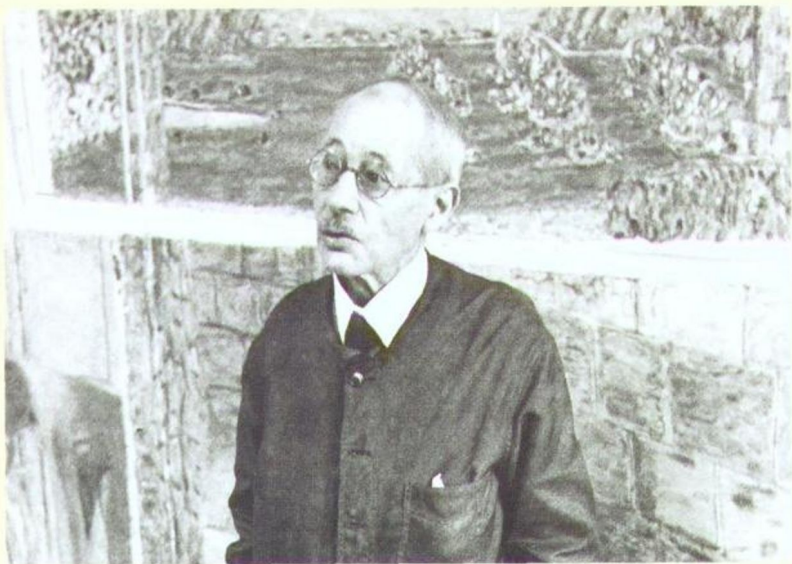
博纳尔

编辑人语

西方的油画移植于中国已有近百年的历史，历经几代人的刻苦学习、奋斗，中国的油画艺术已形成了本民族的面貌，并得到了空前的发展与繁荣。但是，无论是老一辈艺术家还是青年油画家，回忆起他们学画伊始，大多数都以无比虔诚的心情注视着西方绘画大师的油画作品。大师那饱含激情的曼妙之笔，引领他们走进了艺术的殿堂，走进了大师们的内心世界，不禁被大师们作品中那细腻的调子、丰富的色彩和准确的造型所折服，同时分享着大师们艺术灵感迸发时如醉如痴的喜悦之情，感受着大师们作品诞生的过程。他们敬仰大师，师从大师，从中探究绘画的奥秘，受益颇多。

为了推动当代中国油画的发展和繁荣，为了让更多的研习油画的学人们了解近现代西方油画经过几百年发展之后的面貌、风格和流派，我们编选出版了这套《20世纪世界艺术大师精品丛书》，精选了10位生活在20世纪的西方美术大师的主要代表作品并将这些作品呈现在广大读者面前。旨在扩大广大油画研习者的视野，为油画艺术语言的探索提供良好的范例。

皮埃尔·博纳尔（法国）

印象主义的最后一位艺术家

文 = 李方明

皮埃尔·博纳尔于1867年生于法国劳梯尼—奥克斯—罗塞地区，父亲是一名军官。博纳尔早年学习法律，继而从事绘画艺术。在绘画艺术上他非常聪慧早熟，20多岁时，他就以纳比派创始人的身分对现代艺术作出重要的贡献。1891年博纳尔在巴黎首次举办了个展，作品深受高更及象征主义、日本浮士绘的启示。博纳尔根据对自然的直接观察形成了他超凡的装饰风格，这种风格被认为是一种对古典全新的背离，它在一般意义上沟通了印象主义的终传和1905年野兽派产生之间的障碍。相继之下，博纳尔创造了一门被理解为与印象主义有众多相似之处的艺术。因此艺术史上往往把他定位为印象主义的最后一位艺术家。

博纳尔在艺术史上的地位不仅仅因为他是一位重要的画家，而是他脱离前辈，另辟新路，组成了一个自称为“先知”的“纳比派”，其核心是不赞成自然主义和印象主义画家的写实方法，建立了一种新的绘画观念。他认为绘画不仅是对自然客观的模仿，而更重要的是精神的产物，自然界只是给艺术家提供了一种契机，艺术家应该重新安排它们，从而创造出一种全新的艺术境界。因此，今天看来博纳尔作为这一流派的先锋，在美术史上已留下了深深地足迹。

博纳尔以全新的观点去透视事物的非凡张力是得益于他的实践，即他把绘画放在独特的视觉经验之中。他不愿像印象主义画家那样从一个纯客观的角度去绘画，而乐意像他的同时代的又是他亲密朋友的马蒂斯那样，去接受直接的经验主义和印象主义体制范围的自由，尽管他反对他们对肤浅表象的依赖和在形式结构上的贫乏。他把印象主义的客体和象征主义对情感和文化记忆的肯定结合起来，利用“第一印象”——每个人进入一所房子内第一眼看到的东西，借助于室内结构与色彩的思考，能够将这些东西保存下来，并将情感倾注于画布之上，最终是获取梦幻般的、充满阳光的伊甸园。

博纳尔在神秘的装饰绘画中探究一种艺术境界，这种探究越呈“裸体”状，越指向外部世界，也越容易产生艺术上极具特色的绘画。这种装饰绘画在色彩和空间上是极其复杂的，它的形式、结构融合成一个被反射的色彩模型。一幅裸体画并非以一扇窗户作为根本的光源，然而打开窗户是为了“迎接”色彩，而不是收览景色。客体是在色彩的海洋中凸现出来的岛屿。总之，这些绘画是以光线转换为力量的，这力量能吸收被呈现出的视觉空间中的各种形式结构和颜色。博纳尔曾说过：“上帝是光明的，只有当你真正理解它的意思时，这一天（即达到艺术的最高境界）才能来到。”

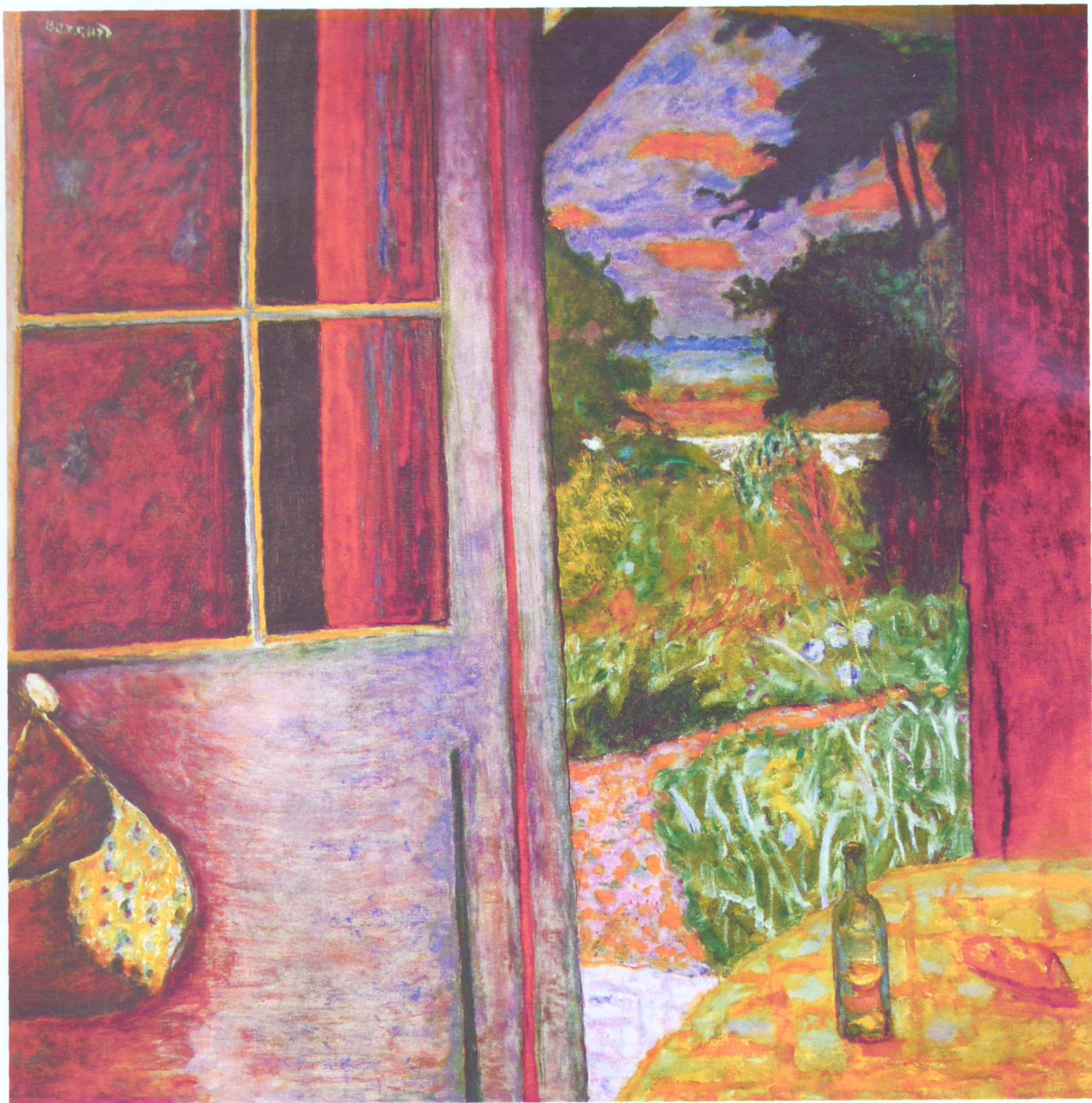
在本世纪前半叶成长起来的伟大的艺术家中，博纳尔热衷于反映自然界的光，他探索自然界中的色彩和色调之间永无止境的关系。他对色彩和色调的赞美远胜过其他现代主义大师。他把瞬间模糊的感受和零星的感受当作他创作的主题，并无目的地进行一系列的创作尝试，采用多幅画面表现一个场景的方法，来描绘出不同的感觉范畴。同时，博纳尔与印象派画家相比他走得更远，他不仅有意识地关注自然，而且关注记忆中的世界。在他的意识中，回忆本身就是使愿望得到一种满足，这种愿望也必定是诞生新思维的主旨。这种新思维成为博纳尔为我们这个世纪的艺术所做出的贡献。

博纳尔的一生沉醉于光线变化的研究之中，与近现代绘画中理想主义的翻版是背道而驰的。他和同辈画家一样现代，但光线成了他达到自己理想的媒体，并用他那斑斓的色彩选择了精神和情感来构成我们已认知的世界。

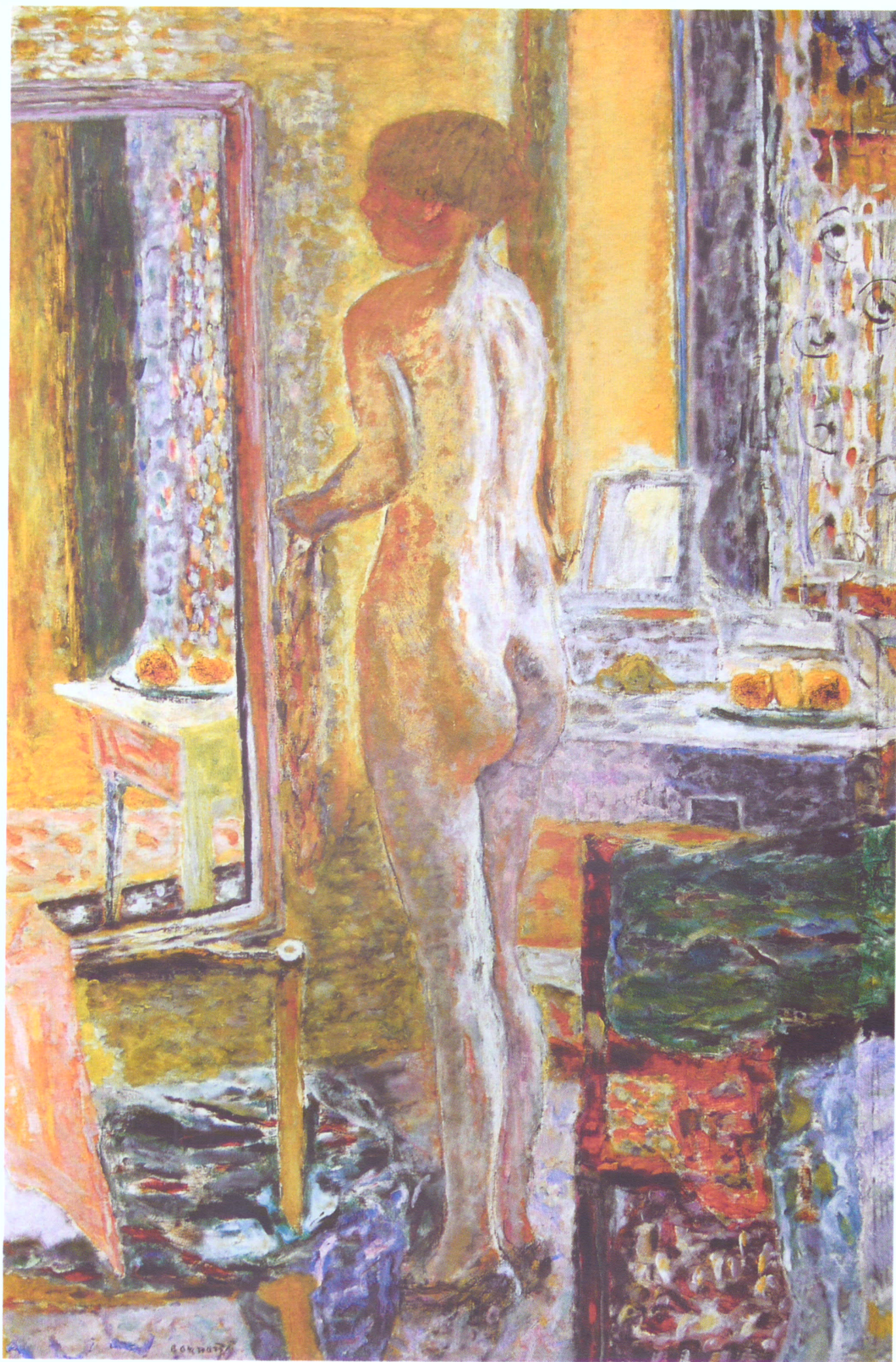
外省罐

1930年 / 布面油彩 / 75.5cm × 62cm

开着的落地窗

1921年 / 布面油彩 / 114cm × 112cm

镜前女裸体

1931年 / 布面油彩 / 153.5cm × 104cm

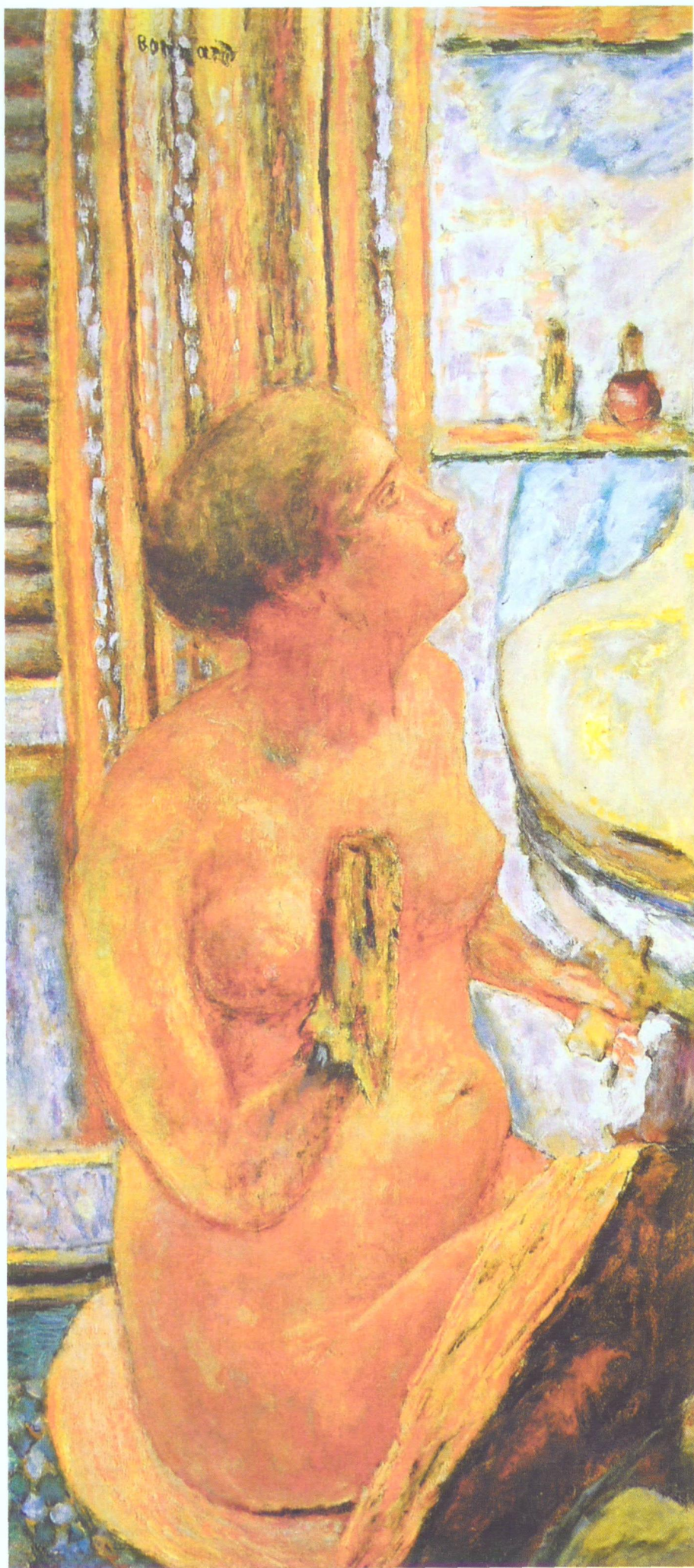
夏耐景色

1939年 / 布面油彩 / 73cm × 56cm

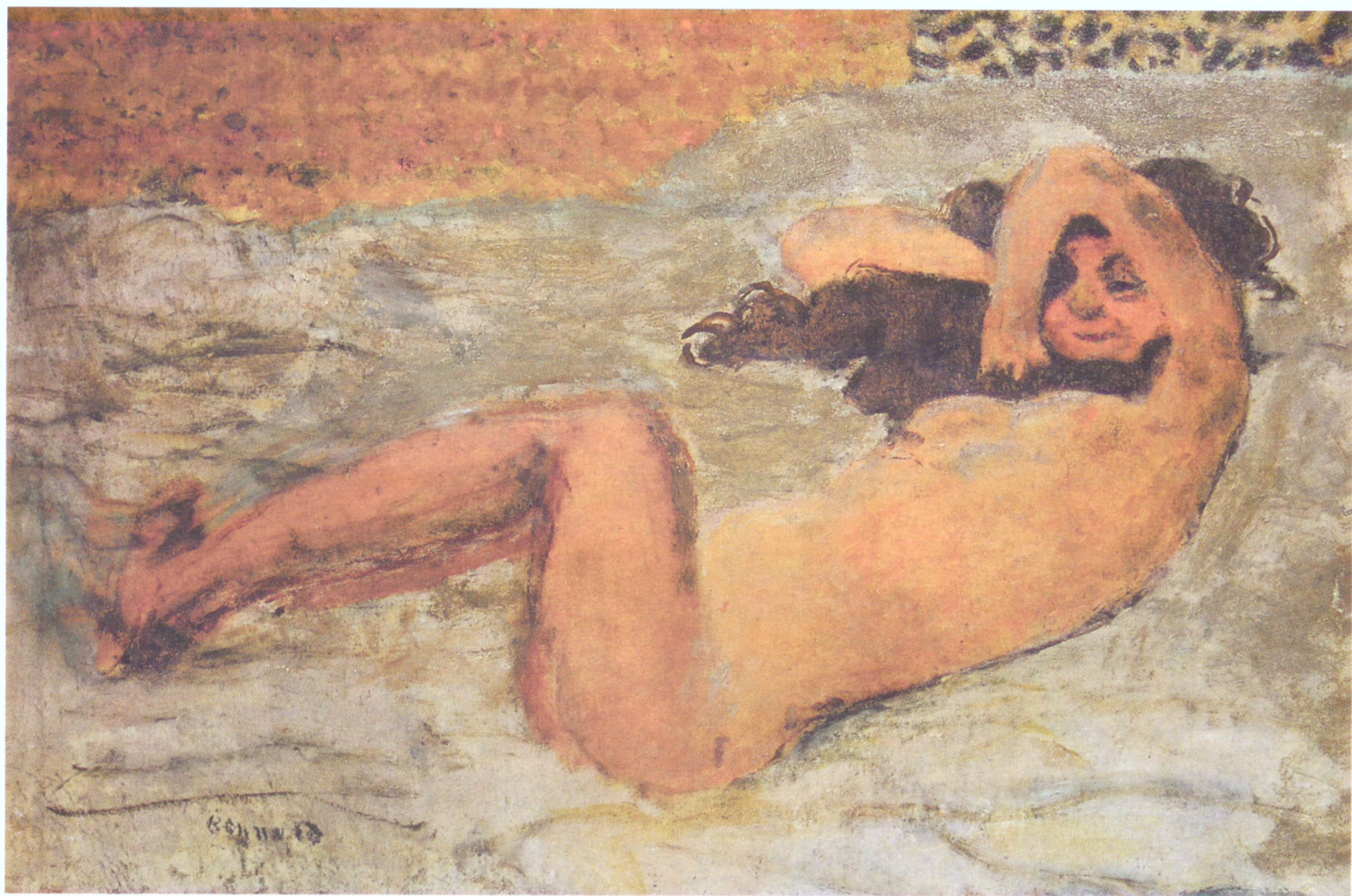

盆浴女人

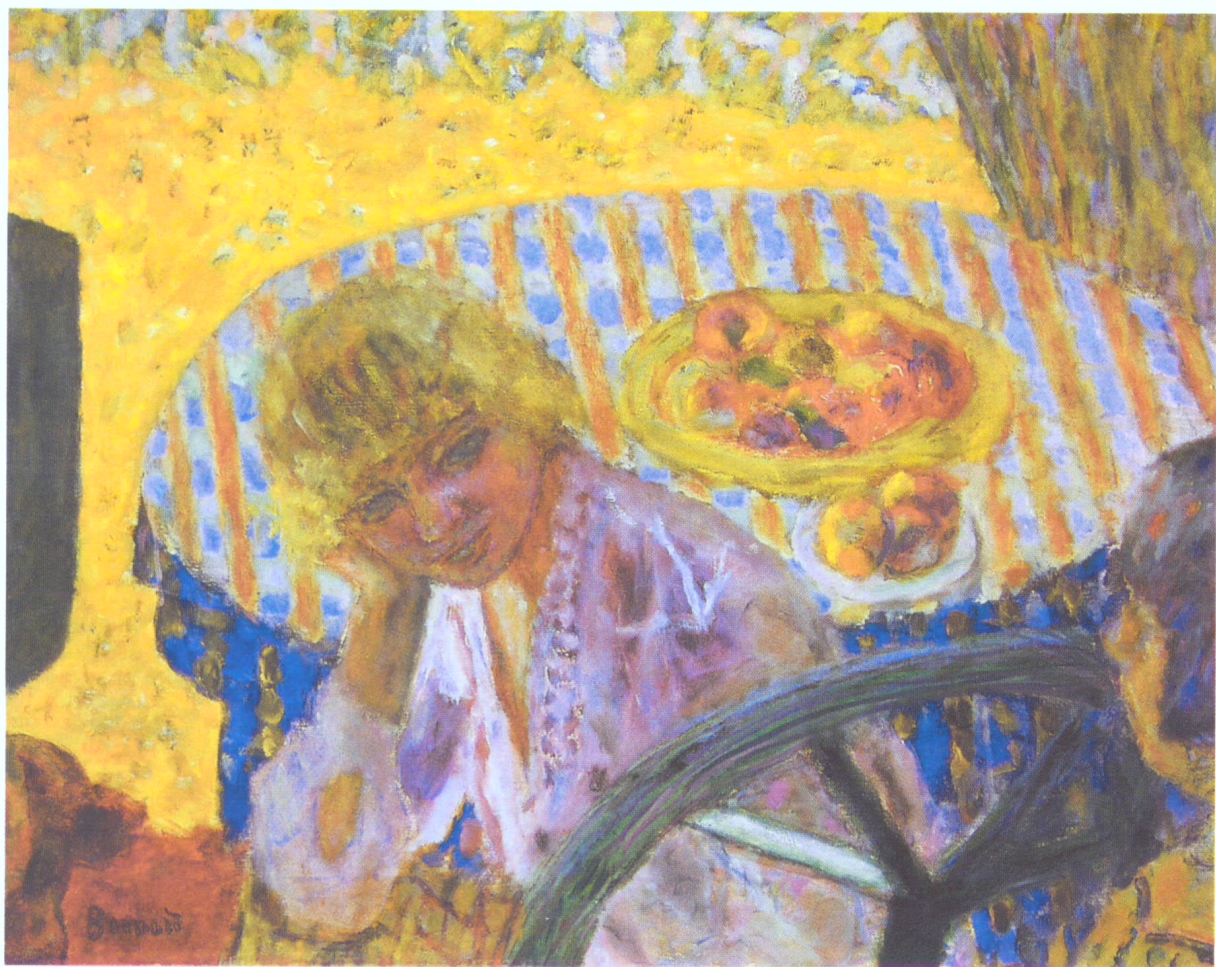
1912年 / 布面油彩 / 75cm × 99cm

^
^
马尾手套

1942年 / 布面油彩 / 130cm × 59cm

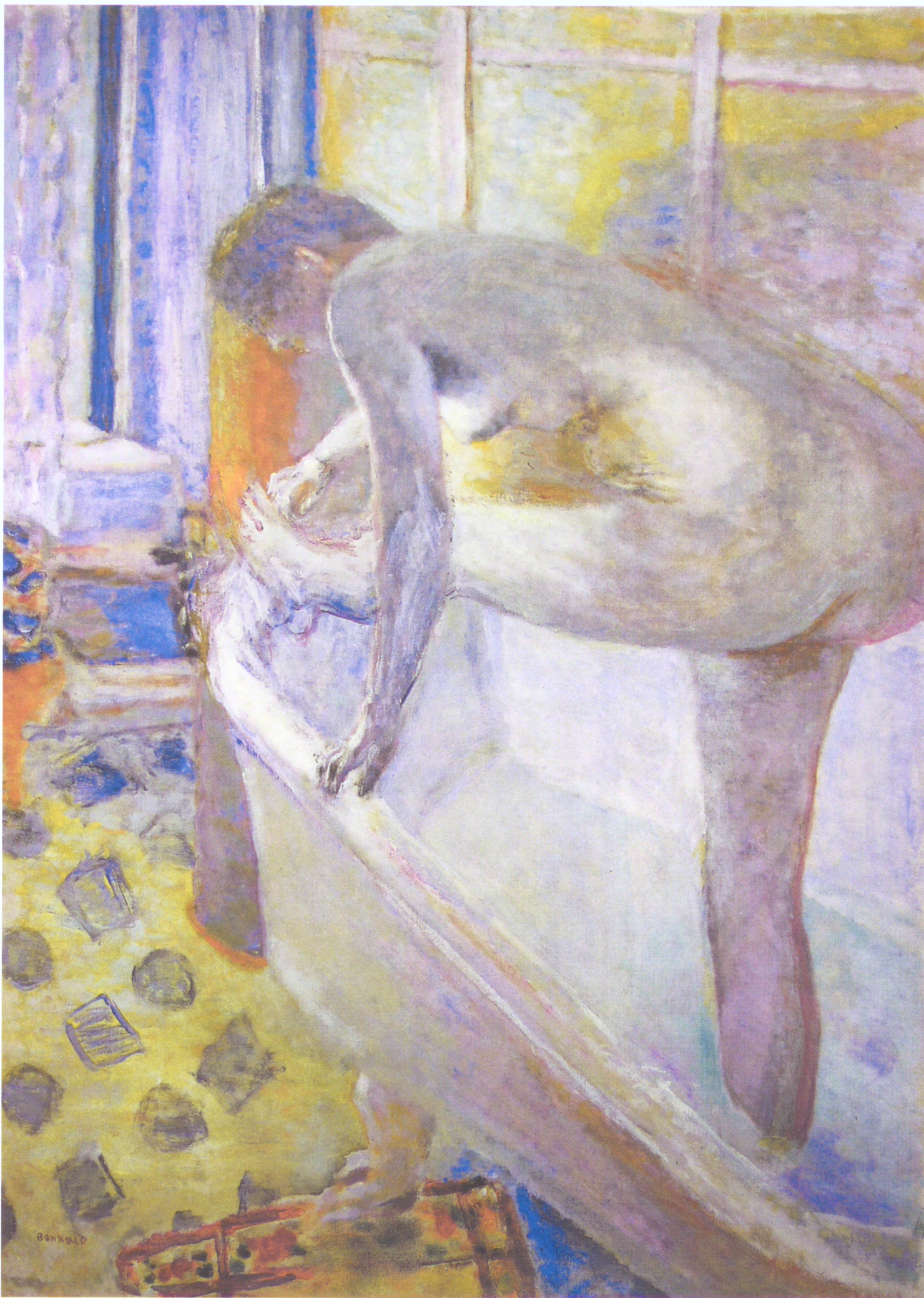

大浴缸 ^ 胳膊抬起的女裸体
1938 ~ 1943 年 / 布面油彩 (上图) 1893 年 / 布面油彩 (下图)
94cm × 144cm 41cm × 95cm

猫与静物 ^ 条纹餐布桌

1924年 / 布面油彩 (上图) 1921~1923年 / 布面油彩 (下图)
56cm × 61cm 60.5cm × 77cm

浴缸女裸体

1924年 / 布面油彩 / 113cm × 82cm

绿色女衫

1918年 / 布面油彩 / 102cm × 69cm

O I I

博

纳

尔

油

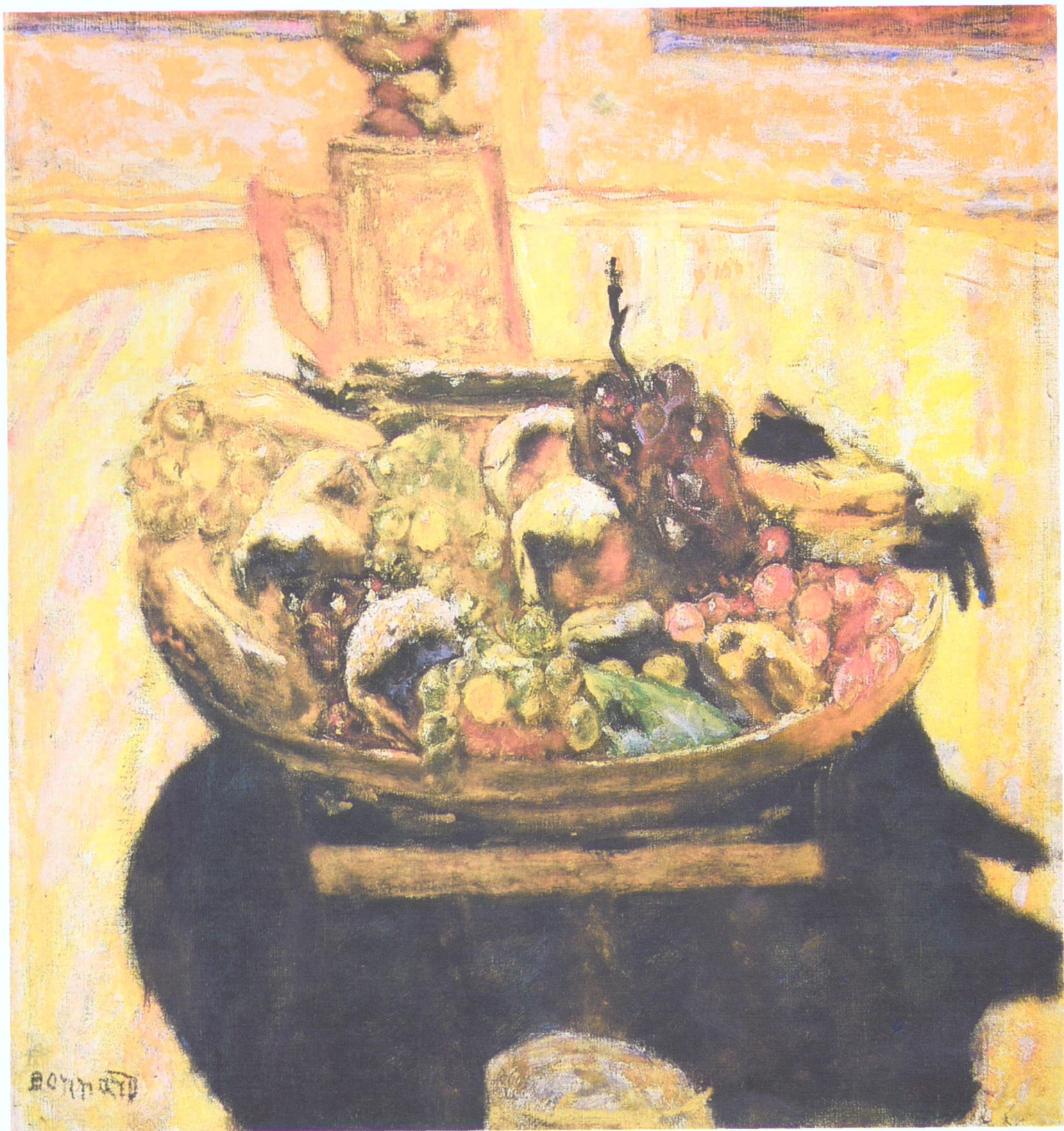
画

精

品

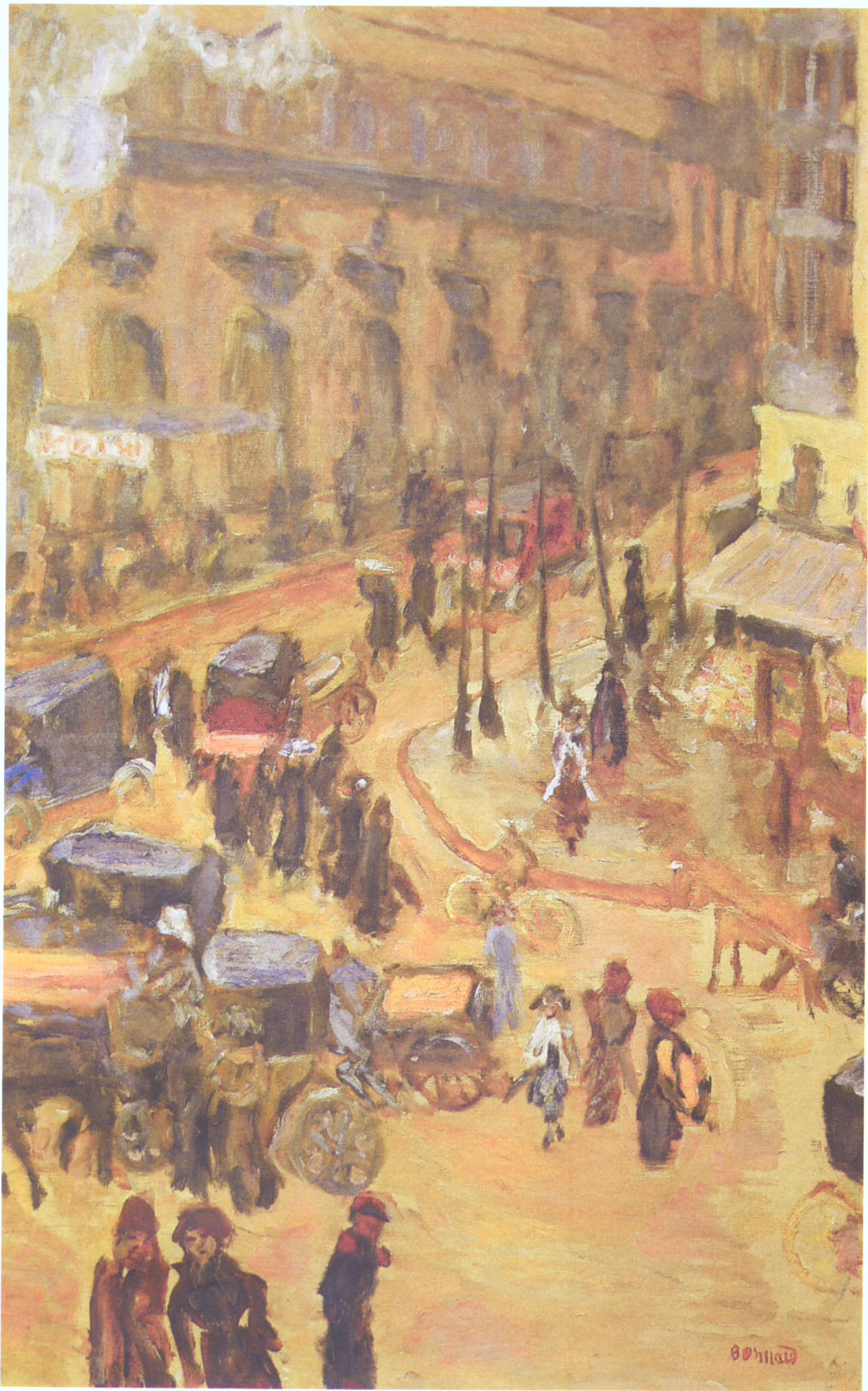
史朗斯的泰拉斯一家

1893年 / 布面油彩 / 82.6cm × 68.6cm

^
^
水果盘

1933年 / 布面油彩 / 58cm × 53cm

十字路口

1911年 / 布面油彩 / 81cm × 52cm

013

博

纳

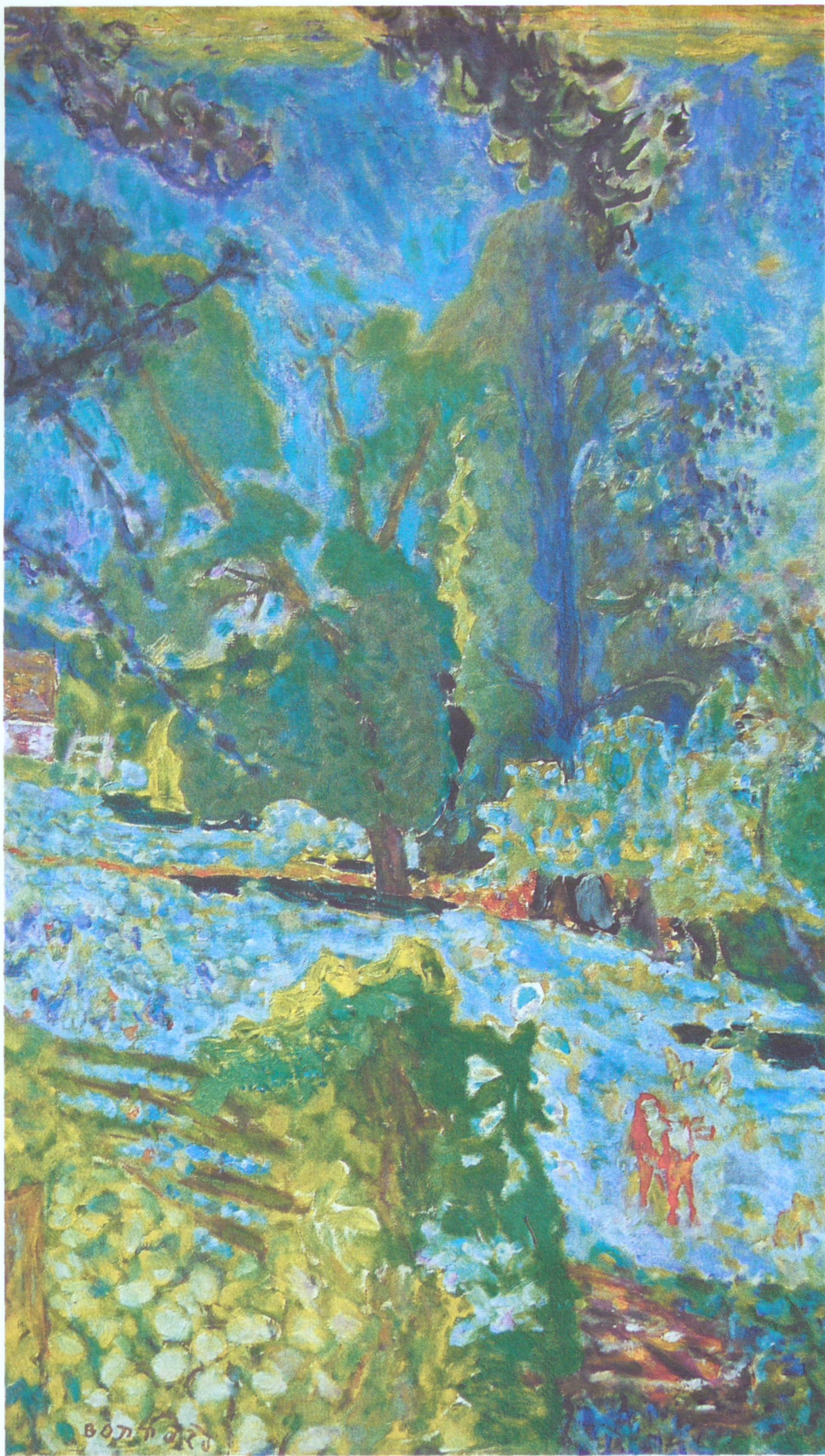
尔

油

画

精

品

诺曼底风景

1920年 / 布面油彩 / 100cm × 60cm

诺曼底风景

1926 - 1930 年 / 布面油彩 (上图)
62.6cm × 81.3cm

维农的露台

1928 年 / 布面油彩 (下图)
243.5cm × 309cm