

世界著名美术馆馆藏

COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

西斯莱

作品赏析

主编 刘雷

Sisley

吉林美术出版社/全国百佳图书出版单位

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

西斯莱

作品赏析

主编 刘雷

图书在版编目(CIP)数据

世界著名美术馆馆藏：拥抱艺术，西斯莱作品赏析 /
刘雷主编. — 长春：吉林美术出版社，2019.3
ISBN 978-7-5575-4227-6

I. ①世… II. ①刘… III. ①西斯莱(Sisley,
Alfred 1839-1899)—绘画—鉴赏 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第192955号

世界著名美术馆馆藏 拥抱艺术 西斯莱作品赏析

SHIJIE ZHUMING MEISHUGUAN GUANCANG YONGBAO YISHU XISILAI ZUOPIN SHANGXI

主 编 刘雷
出 版 人 赵国强
责任编辑 李彤 王镜贞 李阳
封面设计 王镜贞
开 本 635mm×965mm 1/8
印 张 18
版 次 2019年3月第1版
印 次 2019年3月第1次印刷

出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮编：130021
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 吉林省恒盛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-4227-6 定价：88.00元

版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题，请与我社发行部联系调换
电话：(0431) 86037652

Sisley

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

西斯莱

作品赏析

主编 刘雷

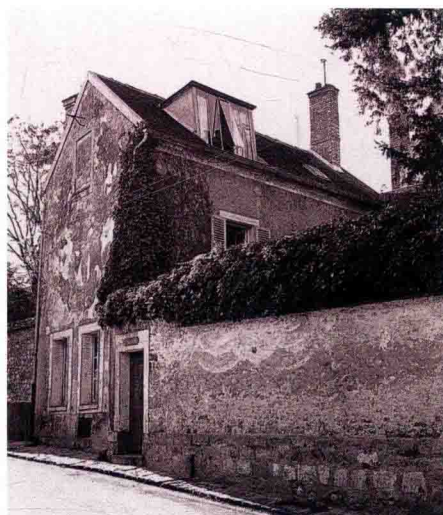
风景画的诗人——西斯莱

克莱曼·莫里斯拍摄的西斯莱肖像 约1894年

西斯莱肖像 拍摄于1897年

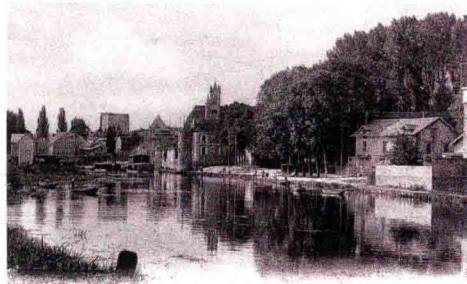
西斯莱在莫莱租借的一所房屋

阿尔弗雷德·西斯莱（Alfred Sisley, 1839—1899年）是19世纪印象派的代表人物，也是伟大的风景画家。1839年10月西斯莱出生于法国巴黎，父母都是英国人。他的父亲是一位成功的商人，所以自幼家庭成长环境十分优越。西斯莱年幼时接受了传统英国式教育，这对他温文尔雅性格的形成和未来的艺术追求产生了一定的影响。1857年，18岁的西斯莱按照父亲的意愿，前往英国伦敦开始学习经商，但对艺术充满梦想的西斯莱却整日流连于伦敦的各大美术馆，并钟情于康斯太勃尔、透纳等几位以风景画见长的画家，他们感性而独特的绘画风格深深地震撼了年轻的西斯莱。正是因为伦敦的游学，才让西斯莱对绘画有了初步的了解与认识，也奠定了他对风景画的热情与兴趣。四年后，他回到法国得到了一份在商行的稳定工作，而循规蹈矩的生活却让他对未来感到迷茫，此时，内心对绘画的向往也愈发地强烈。1862年，西斯莱得到了家人的支持，决定放弃商行的工作，并进入当时著名的查尔斯·格莱尔画室开始系统地学习绘画。在那段时间里结识了克劳德·莫奈、奥古斯特·雷诺阿和巴齐耶等人。相对老师格莱尔过于保守的绘画理念与技巧，这群年轻人更钟情于当时具有先锋派革新精神的画家马奈的独特风格和美学倾向。为了摆脱那些陈旧的学院派标准，这些年轻人经常结伴到巴黎近郊枫丹白露附近的舍依村进行户外写生。曾经诞生过巴比松画派的枫丹白露森林，成为了他们眼中的理想之地。而对西斯莱而言，他的艺术生涯便由此展开。

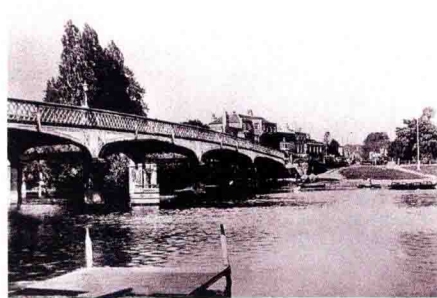
作为印象派的核心人物，西斯莱并没有如其他几位典型印象派画家一样广为人知。但他作品中所显现出的清新文雅和淡淡的诗意却是其他画家所无法比拟的。西斯莱的作品多数为风景画，这些作品表现出对于法国田园的天空、河流及村庄的喜爱。而这其中有很多都取材于法国巴黎近郊的塞纳河，他由此亦被称作“塞纳河画家”，塞纳河与卢万河畔沉静风景常常成为西斯莱笔下抒情的画面。相对于充满诱惑的大都市，西斯莱更钟情于这片安逸、恬静的土地。从炎热盛夏的河畔，到白雪皑皑的村庄，一年四季的变化在他的笔下都表现得丰富而有韵律。他喜欢细致地观察自然，大胆地探索如何将内心感受融汇到画面中。

圣芒美的水坝

莫莱的卢安河景色

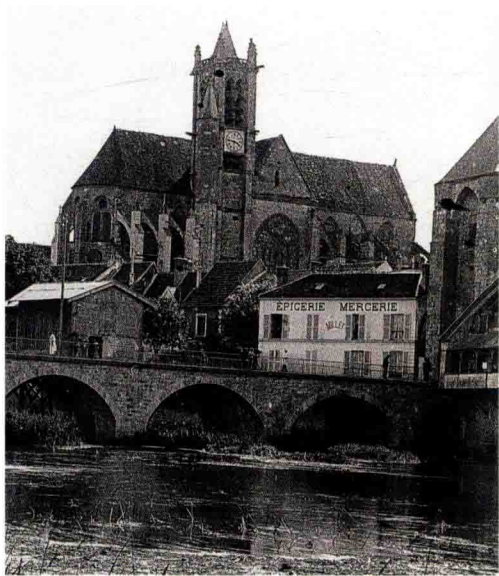
汉普顿宫附近的大桥 拍摄于20世纪20年代

西斯莱的风景作品用笔十分细腻，色彩淳朴、沉稳，画面总是带给人温和淡雅的诗意之感，这和他温文尔雅、谦恭善良的性格十分相像。在他的早期作品中，就已经显现灰白色、茶绿色等这些沉稳的色调，这些都说明他早期受到巴比松画派的影响很深。如他创作于1866年的《马洛特乡街景》，从这幅作品中我们可以感受到西斯莱在这个时期明显受到了柯罗与库尔贝的影响，对空间与结构要求严谨，用色具有厚重感，画面整体具有古典的气息。在这阶段之后，他的作品开始显现出莫奈等人对他的影响，画面的色彩不再沉稳厚重，整体用色开始变得浅亮，题材方面也开始关注天空与水面的光影效果与表达。直至晚年，天空与水面一直是他画面中最常出现的景色。虽然在色彩上开始受到其他人的影响，但在他的画面中却总是充满着淡淡的诗意和一片温和、安宁与沉静之感。这与当时莫奈、雷诺阿等人那些跳跃、闪耀的笔触去表现的光影效果有着强烈的区别。如1869年创作的《从弗勒远眺蒙马特》，在取材普通的自然景色中，那些看似不经意的细节安排与配色处理却富有抒情的诗意。西斯莱不追求强烈而眩目的视觉效果，他更喜欢像诗人一样通过温柔美妙的笔触去表现现实生活中的宁静。他希望生活中的一切都能在笔下以无穷的诗意被描绘出来，这种对大自然热爱的天性和朴实的情感均体现在画作之中。

对于年轻的西斯莱来说，绘画只是他的爱好。但当现实的生活陷入困境之时，他开始以绘画作为自己的谋生手段。1870年普法战争爆发，残酷的战争使西斯莱父亲的生意破产，失去了财产和依靠的西斯莱决定逃往巴黎西郊的小镇。这个名为路维希安的小镇生活安逸、平静，使西斯莱暂时忘掉了战争带来的伤害，内心产生了绘制新作的冲动。这段平静的时期是他绘画创作的高峰期，创作了大量的优秀作品，也在艺术上开始走向了成熟。

西斯莱喜欢运用暖色来表现阳光普照下的自然景物，特别是由橘红色、黄色等色彩组成的“有温度”的暖色调，这些在他的画面中多有体现。如他1872年创作的《阿让特依的广场》，画面中没有特别表现光影明暗产生的对比，而是强调自己与其他画家不同的色彩感受。画面中的小广场建筑与人物的布局更加稳定、自然，对环境的色彩表现丰富独特。在粉蓝色天空的衬托下，建筑与广场上的人物整体笼罩在暖色调所营造的色彩之中。甚至用粉白与玫瑰色去表现光线直射下的建筑，这与深棕色的屋顶、门窗、地面一样，在整体的暖色中并没有显得特别的跳跃与突兀。画面中色彩便是西斯莱内心的真实写照，通过它们可以感受到在这阳光下的乡村广场充满着温馨的暖意。

面对同样的景物，西斯莱的表达与感受却与众不同。1872年他创作的《河水泛滥中的马利港》，是以马利港为题材的多件

卢安河畔莫莱的教堂及河上的桥 1895年

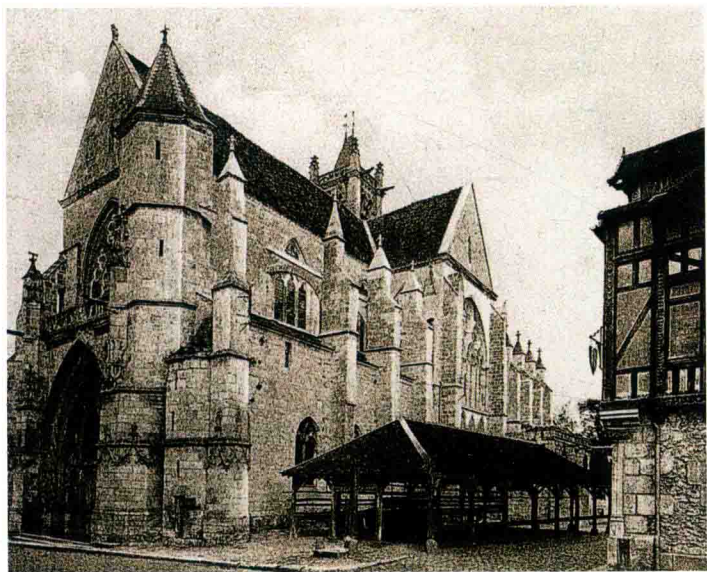

从圣芒美看到的运河 约1900年

作品中最著名的，也是他绘画成熟时期最有特色的作品。这幅画本是描绘一次洪水泛滥的灾难场景，然而灾难在西斯莱的笔下却拥有了一种迷人的感觉。他并没有去刻意描绘洪水泛滥时惊心动魄的场面，而是把天灾之后的马利港画作一幅美丽的风景展现给我们。灾后的马利港在画中如水城威尼斯一般充满诗意。画面中的亮黄和土黄色，使本来的凄凉呈现出安详的暖意，充满诗意的色彩融化了现实中的悲剧场景。这种以画寄情的手法，正说明了西斯莱对自然、生活的理解和追求。当时展出时便受到了好评，特别是毕沙罗给予了高度评价：“就我平生所见，在其他画家所画的洪水泛滥的作品中，很少有像它那样丰富和优美的，那是一件油画杰作。”

1874年西斯莱参加了印象派的首届展览会，但当时受到学院派的强烈抨击，这却助推了印象派的诞生。此后的几年，西斯莱又参加了两届印象派的展览。直到1880年，他定居到了莫莱城，并决定不再参与印象派的展览。此时的西斯莱希望能将作品送到官方沙龙展出，但他的画作却被沙龙拒之门外，这对他的打击非常大，精神上的孤独与生活的穷困促使西斯莱在画风上有所改变。他开始尝试在画面中着重描绘物象的实体感，但却由于过度追求质感而失掉了原本的诗意。正在他苦苦挣扎的时候，他得到了艺术商人丢朗·吕厄的赏识，丢朗购买了他的一些作品，并帮助他举办了第一次个人画展，使他的生活状况有所改善。晚年的西斯莱在艺术上郁郁不得志，虽然1898年在画商乔治·柏蒂的帮助下，他举办了一次大型的个人作品展，但反响依然不尽如人意。同年，他被确诊患上了咽喉癌。1899年1月，西斯莱感到自己将不久于人世，找来了好友莫奈与之告别，并将自己的孩子托付给他后离开人世，享年60岁。

在西斯莱的作品中，我们读到的永远是淡淡的诗意。正如他心中的乡村美景一样永恒而又沉静，蕴含着对朴素生活自然之美的高度理解。在纷杂喧嚣中，西斯莱保留的那一份坚定与沉稳才是让人深受感动的。回顾这位钟情于风景绘画艺术大师的一生，从官方沙龙的不认可，到生活的困苦与精神的孤独等，这一切都没有动摇西斯莱忠于内心的艺术信念。虽然他的画作没有给他带来名利，但他一直恪守信念，忠于内心，并将之贯彻始终。一如毕沙罗对他的评价所言：“西斯莱是最纯粹的印象派画家，因为他坚守最初的作画理念——透过光与色彩的表现来捕捉自然风景瞬间的真实印象。”西斯莱可谓是一位真

莫莱的教堂 约1895年

正的艺术大师，虽终其一生并没有获得应有的重视与评价，但他用自己的一生证明了艺术的真谛与富于个性的美学品格所产生的独特价值。

刘松

6月圣芒美的清晨 1866年 油彩 画布 55cm×73cm

去森林的妇女 1866年 油彩 画布 65cm × 92cm

瓦兹河畔 1866—1878年 油彩 画布 54cm×65cm

公园旁的小路 1868年 油彩 画布 40 cm × 65 cm

圣马丁运河 1870年 50cm×65cm

路维希安初雪 1871—1872年 油彩 画布 54cm×73cm

圣马丁运河 1872年 38cm × 46.5cm