

[Told] with tremendous energy and skill.

— William Grimes, *New York Times*

A marvelously well-structured history and a deeply pleasurable read.

— Donna Seaman, *Chicago Tribune*

Riveting. . . So thorough is King's grasp of the Second Empire's cultural politics, so ironic his wit and choice of detail, that his text remains a page-turner throughout.

— Franacine du Plessix Gray, *Los Angeles Times Book Review*

King writes in an engrossing style. His research is fastidious, and he leaves readers with a detailed picture of how the politics of art and the art of politics intertwine.

— Susan Lense, *Columbus Dispatch*

[加]

罗斯·金 / 著

Ross King

冯璇 / 译

《纽约时报》畅销书
New York Times
Bestseller

The Revolutionary Decade That Gave
the World Impressionism

印象派的诞生
及其对世界的
革命性影响

印象巴 黎

THE JUDGMENT OF PARIS

[*The Judgment of Paris*] has the stylistic grace, the abundance of entertaining anecdotes and the shrewd marshaling of facts that made King's *Brunelleschi's Dome* a best-seller and his *Michelangelo and the Pope's Ceiling* a National Book Critics Circle award finalist. . . If this lively book sparks a Meissonier revival, it won't be a surprise.

— Charles Matthews, *San Francisco Chronicle*

The painters themselves might admire King's skill in using this backdrop to highlight the artists in the foreground. [*The Judgment of Paris*] offers a clear sense of how the politics and personalities of late 19th-century Europe fused to push art in a new direction.

— Ed Nawotka, *Austin American-Statesman*

[加]

罗斯·金 / 著

Ross King

冯璇 / 译

The Revolutionary Decade That Gave
the World Impressionism

印象派的诞生
及其对世界的
革命性影响

印象巴 黎

THE JUDGMENT OF PARIS

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

印象巴黎：印象派的诞生及其对世界的革命性影响 /
(加)罗斯·金(Ross King)著；冯璇译. --北京：
社会科学文献出版社，2019.6

书名原文：The Judgment of Paris: The
Revolutionary Decade That Gave the World
Impressionism

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4068 - 3

I. ①印… II. ①罗… ②冯… III. ①印象画派 - 研
究 IV. ①J209.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第295220号

印象巴黎

——印象派的诞生及其对世界的革命性影响

著 者 / [加]罗斯·金(Ross King)

译 者 / 冯 璇

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 李 洋 张金勇

出 版 / 社会科学文献出版社·甲骨文工作室(分社)(010)59366527

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367083

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本：889mm × 1194mm 1/32

印 张：20.875 插 页：1 字 数：475千字

版 次 / 2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4068 - 3

著作权合同 / 图字01-2018-2795号

登 记 号

定 价 / 96.00元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

The Judgment of Paris: The Revolutionary Decade That Gave the World Impressionism
Copyright © Ross King 2006

Simplified Chinese translation copyright © 2019 by Social Sciences Academic Press (China)

This edition published by arrangement with David Higham Associates Ltd.
through Bardon-Chinese Media Agency
All rights reserved

本书获誉

讲解艺术和建筑史上的重要事件已经成了罗斯·金的事业（他著有《布鲁内莱斯基的穹顶》《米开朗琪罗与教皇的天花板》）。这一次他把自己的目标转向了1863~1874年的法国艺术和社会状况，当时的法国还倾向于学院派画家创作的那些强壮有力的女神形象和振奋人心的战争场面。不过这种受法国人偏爱的绘画风格正在受到一群逐渐兴起（但有时也饱受恶评）的艺术家的挑战。与此同时，虚荣自负的帝国皇帝拿破仑三世不断卷入战争与革命的泥潭。最终，艺术会表现出生活本来的面貌，所有旧秩序都要覆灭，马奈、莫奈和塞尚会从废墟中重生。金对于这次至关重要的推倒重建的历史过程的记叙机智风趣，令人愉悦。

——理查德·拉凯约（Richard Lacayo），《时代杂志》

罗斯·金对这场意义重大的艺术运动进行了一丝不苟的研究……他把重点放在了两位最重要的，但也是相互对立的先驱者——埃内斯特·梅索尼埃和爱德华·马奈那引人入胜的故事上。埃内斯特·梅索尼埃是19世纪中期最受赞赏的画家，因致力于创作像照片一样写实的以拿破仑战争场景为主的绘画作品而举世闻名；与他相反，马奈则总是因自己不拘一格的画风和充满情欲色彩的主题而遭到嘲笑。在马奈的一生中，他几乎

没有在与世人的斗争中获得过什么胜利（甚至曾经向一位评论家提出过决斗），不过他靠自己的画笔开拓出了一条与停滞不前的学院派风格迥异的道路，最终赢得了艺术的未来之战。

——米歇尔·罗梅罗（Michele Romero），《娱乐周刊》

（《印象巴黎》）文笔优美、内容丰富，充满奇闻轶事和巧妙安排的史实介绍，正是这些因素让金的《布鲁内莱斯基的穹顶》成为畅销书，让《米开朗琪罗与教皇的天花板》成为美国国家书评人奖入围作品……如果这本生动鲜活的作品引发了人们对梅索尼埃的重新关注，我一点儿也不会感到意外。

——查尔斯·马修斯（Charles Matthews），《旧金山纪事报》

金的写作风格非常抓人，他的内容建立在一丝不苟的研究之上，所以才能为读者描绘出一幅关于艺术的政治和政治的艺术如何相互交织的细节图。

——苏珊·伦斯（Susan Lense），《哥伦布电讯报》

连画家们也会钦佩金利用时代为背景，衬托画面突出位置的艺术家人物形象的手法。（《印象巴黎》）为人们讲明了19世纪晚期欧洲的政治和人格是怎样融合在一起，将艺术推向了一个新的方向的。

——埃德·诺瓦克（Ed Nawotka），《奥斯汀美国政治家报》

罗斯·金写艺术的历史就像是在编织一幅精美的挂毯。

——马修·普赖斯（Matthew Price），《新闻日报》

这本书讲述了从1863年人们在“落选者沙龙”里展示被法国艺术机构举办的年度沙龙拒绝的画作开始，到1874年印象派画家第一次举办画展为止的这段时间里发生的引人入胜的故事。为了突显学院派画家和创新者之间长达数年的冲突和争议，（金）选择以两位同样杰出但风格迥异的艺术家的艺术生涯为叙述主线。这两位艺术家分别是让-路易-埃内斯特·梅索尼埃和爱德华·马奈，前者是一位凭借细致入微的历史题材作品而备受称赞的保守派画家；后者则因在落选者沙龙中展出的《草地上的午餐》而引发了巨大的争议。很多同属于这个时代的其他艺术家，包括库尔贝、德加、莫里索、莫奈和塞尚也都被纳入金令人叹服的叙述中。此外，整个故事还因作者对于巴黎艺术生活的鲜活刻画而更加丰满有趣了，因为这种生活就发生在普鲁士人围困巴黎及拿破仑三世下台的动荡年代中。

——《出版人周刊》，重点推荐

一个是艺术机构的宠儿、广受欢迎的让-路易-埃内斯特·梅索尼埃，另一个是总在遭受批评的新生代画家爱德华·马奈。作者对于这两位法国画家之间冲突不断的职业生涯的流畅、引人入胜的描述，揭示了印象主义缓慢的形成过程及它对于绘画和世界的全新认识。金梳理出了一个令人兴奋的关于政治和文化变迁的纪事年表……文化历史上的很多伟人都将出现在其中，包括波德莱尔、左拉和亨利·詹姆斯，更不用说那些如今已经被奉若神明的绘画大师，比如德拉克鲁瓦、莫奈、塞尚、罗赛蒂和雷诺阿。这些人都会神气活现地出现在金创造的舞台之上，同样登场亮相的还有一些政治人物，其中最重要的莫过于拿破仑三世。与此同时，作者也没有忽略该时期的军事

历史，（不过他）描述的思想的碰撞比兵刃的相交更精彩纷呈。

——《科克斯书评》，重点推荐

畅销书作者金（著有《布鲁内莱斯基的穹顶》）这一次仍然没有令读者失望。他对于 1863 年第一次“落选者沙龙”至 1874 年第一次印象派画家画展这两个巴黎艺术事件之间的历史的描述，节奏紧凑、游刃有余。金勤勤恳恳地收集了大量奇闻轶事和历史证据，从哪怕是最枯燥无趣的历史事实和文件中寻找细致入微、鲜活有趣的内容。这本书解释了视觉是如何通过艺术这个最重要的形式发生革命性的变迁，内容广泛、令人愉悦，值得推荐。

——普鲁登丝·派弗（Prudence Peiffer），《图书馆杂志》

金是一位善于将艺术史上的重大转折与史诗性的经典对决联系在一起的大师。在他的第三次引人入胜、发人深省的探寻中，金以 19 世纪中期的巴黎为背景，鲜活地描绘了两位截然相反的艺术家的形象……作者对于自己的创作充满热情，对于丰富多样、令人着迷的历史事实具有超乎寻常的控制力，能够从艺术、政治、社会风俗和科技交织而成的复杂表象中发掘深意。金梳理了一场不仅彻底改变绘画艺术，更改变了人们对世界的看法的运动的演变过程。最值得赞扬的可能是，他重新激发了人们对于一个名誉扫地，几乎被人遗忘的伟大的艺术狂人——埃内斯特·梅索尼埃的兴趣。金对于这个人物有着一一种说不清的感情和敬意，读者一定也会喜欢他们从这本书中了解到的关于梅索尼埃的故事。

——唐娜·西曼（Donna Seaman），《书单杂志》

献给我的姐妹，卡伦、莫琳和温迪

世道艰难，做再多准备也是不够的。

——爱德华·马奈（Édouard Manet）

目 录

正文插图列表	001
第一章 在梅索尼埃家	001
第二章 现代生活	018
第三章 完美的诱惑	035
第四章 维多琳小姐	049
第五章 天才之梦	058
第六章 青春的无畏	066
第七章 眼花缭乱的帆布迷宫	077
第八章 维纳斯沙龙	101
第九章 傻瓜的风暴	113
第十章 著名的胜利	129
第十一章 年轻的法国人	141
第十二章 评审	157
第十三章 M 展厅	168
第十四章 天上掉馅饼	185
第十五章 污秽肮脏的泔水	201
第十六章 丑陋的使徒	211
第十七章 委拉斯开兹大师	223
第十八章 杀手评委团	235

第十九章 莫奈还是马奈?	247
第二十章 剑光一闪	260
第二十一章 奇妙、奇观和奇迹	271
第二十二章 朋友的葬礼	290
第二十三章 马术表演	306
第二十四章 新人的沙龙	319
第二十五章 在海边	328
第二十六章 贝尔特小姐	340
第二十七章 腾空飞驰	349
第二十八章 巴蒂尼奥勒的野猪	362
第二十九章 好高骛远	374
第三十章 普鲁士恐怖	385
第三十一章 巴黎的末日	397
第三十二章 血之狂欢	414
第三十三章 艰难岁月	435
第三十四章 引起纷争的金苹果	447
第三十五章 一枚金戒指	460
第三十六章 纯粹的哈勒姆啤酒	468
第三十七章 超越完美	483
第三十八章 解救巴黎	493
尾声 最后的润色	512
政治事件时间表	532
致 谢	537
注 释	539
参考文献	599
索 引	612

正文插图列表

1. 埃内斯特·梅索尼埃	003
2. 《斗殴》(梅索尼埃)	007
3. 爱德华·马奈	020
4. 《喝苦艾酒的人》(马奈)	026
5. 泰奥菲勒·戈蒂耶	028
6. 尼沃凯尔克伯爵	045
7. 《帕里斯的裁判》(马尔坎托尼奥·拉伊蒙迪)	056
8. 《杜乐丽花园音乐会》(马奈)	073
9. 詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒	085
10. 拿破仑三世皇帝	091
11. 香榭丽舍宫	105
12. 古斯塔夫·库尔贝	116
13. 《白衣少女》(詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒)	121
14. 《普尔奇内拉》(梅索尼埃)	130
15. 欧仁·德拉克鲁瓦	142
16. 纳达尔	153
17. 马奈的画像(埃德加·德加)	165
18. 《隆尚的赛马》(爱德华·马奈)	190
19. 克洛德·莫奈	209
20. 《梅尼普斯》(迭戈·委拉斯开兹)	233
21. 《穿斗篷的乞丐》(爱德华·马奈)	234

22. 埃米尔·左拉	244
23. 保罗·塞尚和卡米耶·毕沙罗	250
24. 1867年万国博览会	272
25. 埃米尔·左拉创作的关于爱德华·马奈的小册子	282
26. 夏尔·波德莱尔	299
27. 《处决马克西米利安》(马奈)的油画	304
28. 《午餐》(爱德华·马奈)	334
29. 《贝尔特·莫里索》	344
30. 奥托·冯·俾斯麦	391
31. 阿道夫·梯也尔	420
32. 旺多姆柱	428
33. 1871年5月16日被推倒的旺多姆柱上的拿破仑雕像	430
34. 巴黎市政厅	432
35. 《街垒》(爱德华·马奈)	440
36. 《莫奈一家在阿让特伊的花园里》(爱德华·马奈)	511
37. 《马奈在莫奈的花园里作画》(克洛德·莫奈)	511
38. 埃内斯特·梅索尼埃的大理石雕像	530

第一章 在梅索尼埃家

1863 年 1 月的某个阴云密布的日子，世界上最富有、¹ 最广受赞美的画家让 - 路易 - 埃内斯特·梅索尼埃（Jean-Louis-Ernest Meissonier）穿上一身拿破仑·波拿巴的制服，冒着风雪，登上了自己位于普瓦西（Poissy）的宅邸顶部的露台。

普瓦西是一个人口略超过 3000 的镇子。它位于巴黎西北 11 英里之外，坐落在塞纳河上一个 U 形弯的南岸，在从圣拉扎尔火车站（Gare Saint-Lazare）到诺曼底海岸边的铁路沿线上。¹ 镇上有一座 12 世纪时的教堂和一座同时期建造的桥。每周在这里举办的牲口集市能为巴黎的肉店提供货物，但是每到周二，古老的街道上就会堆满牲口的粪便。年代久远的圣路易小修道院（priory of Saint-Louis）几乎就是普瓦西全部的名胜了。围墙之内的修道院曾经是多明我会某个宗派的修女的住所。在法国大革命期间，修女都被驱逐了，而修道院的建筑不是被拆毁就是被卖给了私人买家。不过，围墙之内还矗立着一座带尖塔的教堂，其长度接近 100 码。教堂旁边有一座宏伟的房子，房子带有多个阳台、老虎窗和铺着粉色瓦片的烟囱，这栋建筑有时被人们称为“大宅”（Grande Maison）。

过去 20 年的大部分时间里，埃内斯特·梅索尼埃^①就住在这栋大宅里。48 岁的他个子不高，留着浓密的络腮胡，容易给人一种自命不凡的印象。有观察者描述他“丑陋、矮小、刻薄，是男人中的渣滓”。²梅索尼埃的一位朋友则把他形容成一位体操老师³——实际上体格结实的梅索尼埃对运动很感兴趣，而且小有成就。他总是天不亮就起床，骑马在乡间狂奔，或到塞纳河中游泳，再或是找个人作为对手练习击剑。只有在锻炼了一两个小时之后，梅索尼埃才会回到大宅的画室里，有时甚至连马靴都不换掉。他每天要在画室里待 10~12 个小时。画架上的那些精确无误、细致入微的杰作就是他名望和财富的来源。⁴

1863 年时，无论你怎么描述梅索尼埃的名望和财富都不会有夸大其词之嫌。一个跟梅索尼埃同时期的人宣称：“在他以前，从没有哪位法国画家享受过这么高的赞誉，也没有哪位画家的作品如此受追捧，更没有哪位画家的物质利益如此有保障，因为他画的任何一幅作品都会有人出高价购买。”⁵在法国，其他任何艺术家都不可能开出梅索尼埃所要求的天价或引发和他一样大的公共关注。每年在香榭丽舍宫（Palais des Champs-Élysées）举办的巴黎沙龙（Paris Salon）艺术品展览都会展出

① 19 世纪时很多法国人都会给自己取像让-路易-埃内斯特·梅索尼埃这样的用三个连字符连起来的名字，其中的前两个要么是依据《圣经》取的，要么是某个圣人的名字。通常情况下，第三个名字才是被用于社交的。以梅索尼埃为例，他在书信和画作上的签名通常是“埃·梅索尼埃”（E. Meissonier）或干脆用更简单的“EM”的花押字。其他画家的签名往往会比这混乱得多。与让-奥古斯特-多米尼克·安格尔（Jean-Auguste-Dominique Ingres）同时期的人大多称呼他“多米尼克”，但是他自己在书信或画作上的签名往往是“让·安格尔”（J. Ingres）。另外，他生前非常受人敬仰，所以人们干脆直接尊称他为“安格尔先生”。