

大艺术家系列

maux

马奈

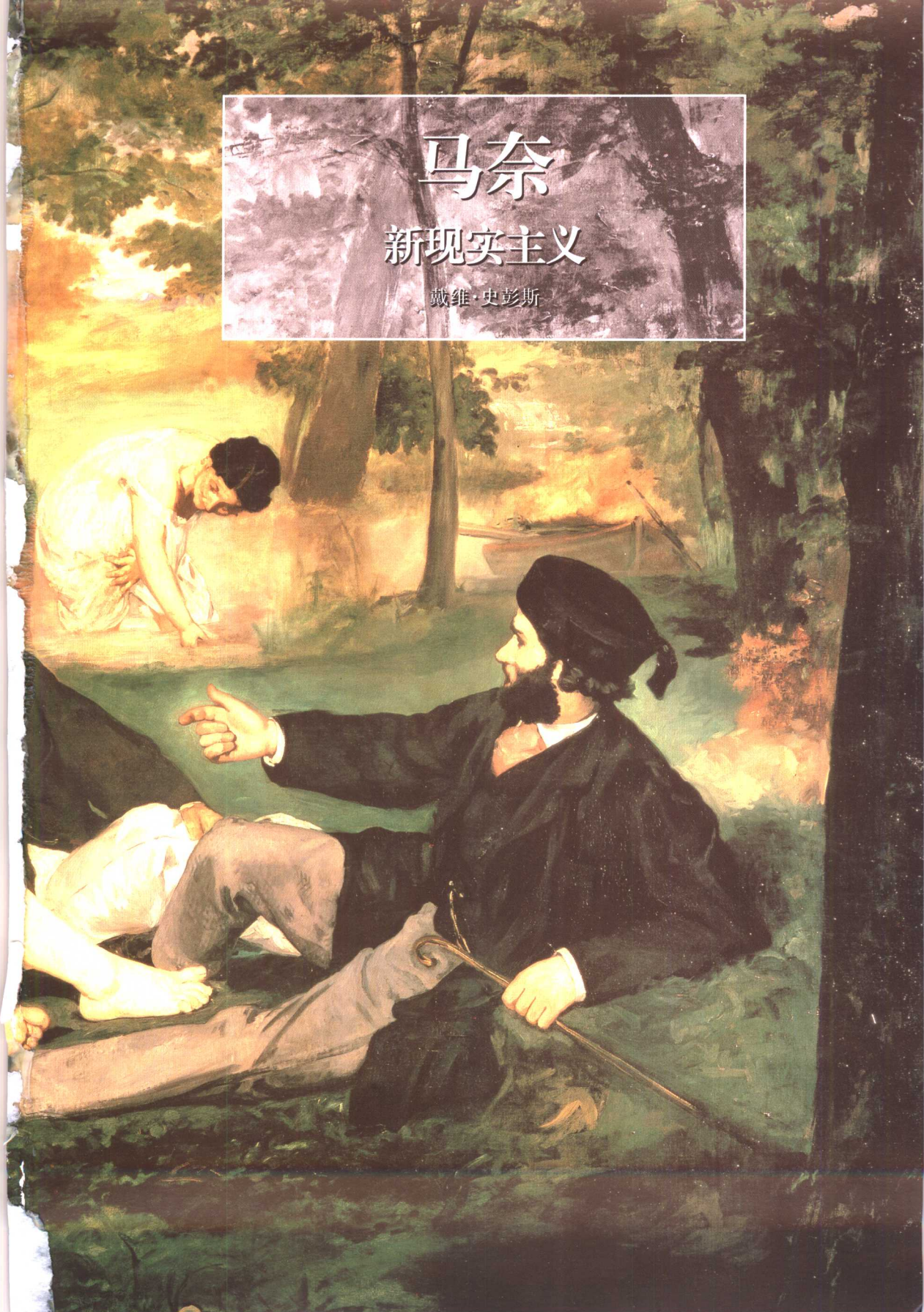

新现实主义

马奈

新现实主义

戴维·史彭斯

术语汇编

雕版 (Engraving)——这个词包括许多不同种类的印刷过程,但却只应用于一种印刷方法,即把线条刻在一块金属板上,油墨通过纹路印到纸上。

浪漫主义 (Romanticism)

——浪漫的艺术主要指感情表达,十九世纪初是最高峰期,尤其像德拉克洛瓦一类艺术家的出现。

斑点 (Tache)

——一个斑点即用画刷画一下,在画布上留下一块见方或长方颜料色块,画布表面留下不平滑的斑点。印象派往往画得很快,让画面产生效果或“印象”;也画得斑点很大,一眼就看得出来是一下一下刷上去。

提香 (Titian)——提香是意大利十六世纪艺术

家,有时被称为现代绘画的奠基人。他用一种很自由的风络绘画,成块地涂色,有时用手指而非画笔上色。他的作品和印象派风格往往被人相互比较。

明暗配合 (Values)

——这个词用在绘画上系指从明到暗的色调分度。“色调的明暗配合”是一种分度上的暗影,一般说来要涂成一种色质相同的颜色,除非一幅画是单色的。

维纳斯 (Venus)

——古罗马神话的爱神,被认为是古希腊爱与美的女神阿芙罗狄蒂,丘比特的母亲。艺术中的女性裸体画像往往画的是维纳斯,和古罗马神没有特别的联系。

图书在版编目(CIP)数据

马奈/(英)史彭斯著;苏福忠译. —长春:长春出版社,2001.4
(大艺术家)

ISBN 7-80664-175-0

I. 马... II. ①史...②苏... III. 马奈, E. (1832~1883) —生平事迹 IV. K835.655.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 14266 号

责任编辑 张 岚 封面设计 郝 威

本书原由三联书店(香港)有限公司以书名《马奈》出版,现经由原出版公司授权长春出版社在中国大陆出版发行。

长春出版社出版

(长春市建设街 43 号)

(邮编 130061 电话 8569938)

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

长春出版社美术设计制作中心制作

长春新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 2 印张 全国新华书店经销

印数:10 000 册 定价:9.90 元

版权所有 翻印必究

内 容 提 要

■ 艺术家及其时代

- 十九世纪六十年代的世界 2-3
- 马奈的世界 4-5
- 马奈所处时代的艺术 6-7

■ 艺术家的生平

- 家人、朋友及其他 8-9
- 一位特殊的朋友 10-11
- 模特儿画家 12-13

■ 艺术家的眼光

- 画作说些什么? 14-19
- 画作是如何创作的? 20-21
- 著名的作品 22-25

■ 艺术家的影响

- 画作的观众 26-27
- 批评者说些什么? 28-29
- 持久的影响 30-31

术语汇编 32

索引 封底内页

《草地上的午餐》1863

最初马奈此画一经展出，立即引起一片哗然，画中女人一丝不挂，男人却西装革履。

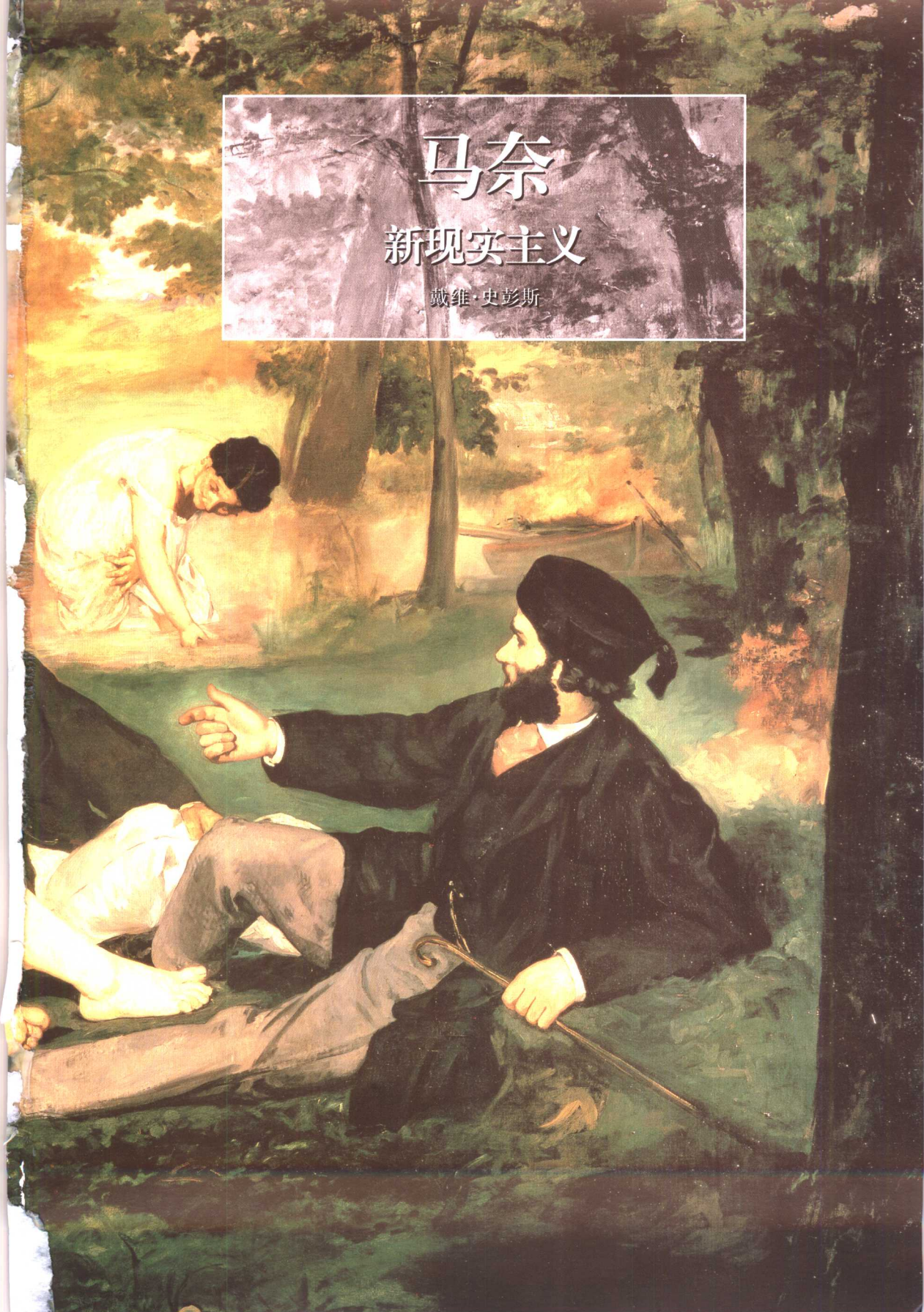
索引

- A**
- Academies 学院派 6
Alabama 亚拉巴马号 26
American Civil War 美国内战 3, 26
Astruc, Zacharie 阿斯特拉克·扎蔡耶 22
- B**
- Balleroy, Albert de 巴勒洛伊·艾伯特 22
Baudelaire, Charles 波德莱尔·查尔斯 2, 6-7, 19, 22-23, 28
Blanche, Jacques-Emile 布兰奇·雅各-埃米尔 30
Bow Wow Wow 汪汪汪乐队 31
Bracquemond, Felix 布雷克蒙德·费利克斯 6
Brazil 巴西 4
Brombert, Beth Archer 布罗姆伯特·巴恩·阿切尔 24
- C**
- Cabanel, Alexandre 卡巴内尔·亚历山大 6
Champfleury, Jules 钱普弗勒里·朱尔斯 6, 7, 29
Chesneau, Ernest 切斯诺·欧内斯特 15
China 中国 3
Claus, Fanny 克劳斯·范尼 11
College Rollin 罗林学院 8
Courbet, Gustave 库尔贝·古斯塔夫 2, 7
Couture, Thomas 库图尔·托马斯 4, 6, 8, 9, 12
- D**
- Darwin, Charles 达尔文·查尔斯 2
Degas, Edgar 德加·埃德加 11, 17, 30
Delacroix, Eugene 德拉克洛瓦·欧仁 6, 7, 20
Duranty, Edmond 杜兰蒂·埃德蒙 6, 29
Duret, Theodore 迪雷·提奥多 12, 22
- E**
- Ecoles des Beaux-Arts 美术学院 6
- F**
- Fantin-Latour, Henri 方丹-拉图尔·亨利 6, 22, 29
Ferdinand, Archduke 费迪南大公 16
Forbes, Archibald 福布斯·阿奇博尔德 5
Fournier, Eugenie Desiree see Manet Eugenie Desiree 福尼埃·欧仁妮·德西雷·见马奈·欧仁妮·德西雷
Franco-Prussian war 法普战争 5, 10
- G**
- Gautier, Theophile 戈蒂埃·提奥菲尔 22
Giorgione 乔尔乔涅 14
Gonzales, Eva 贡扎尔斯·埃瓦 21
Goya, Francisco 戈雅·弗朗西斯科 5, 10, 16
Guillemet, Antoine 吉耶梅·安托万 11
- H**
- Hanser, Henrietta 汉塞·昂里埃特 19
- I**
- Impressionism 印象派 7, 11, 20, 30
Ingres 安格尔 20
- J**
- Juarez, Benito 胡亚雷斯·贝内托 16, 17
- K**
- Kearsage (ship) 科萨基号(船) 26
- L**
- Laurent, Merv 洛朗·梅里 25
Le Havre et Guadeloupe (ship) 勒阿弗尔·瓜德罗普号(船) 4
Leenhoff, Ferdinand 利恩霍夫·费迪南德 15
Leech, Suzanne 利恩霍夫·苏珊妮 9, 10, 13, 15
Legros, Alphonse 莱格罗斯·阿方斯 6
Leighton, Sir Frederick 莱顿·弗雷德里克爵士 28
Lejosne, Commandant Hippolyte 莱约斯尼·希波莱特司令 23
Lejosne, Madame 莱约斯尼夫人 23
Lincoln, Abraham 林肯·亚伯拉罕 3
Loubens, Madame 卢本斯夫人 22
- M**
- Madrid 马德里 5, 10
Mallarme, Stephane 马拉梅·斯特凡 10
Manet, Edouard 马奈·奥古斯特 4, 8
Manet, Auguste 马奈·爱德华
art 艺术
criticism 评论 13, 15, 19, 24, 28-29
exhibitions 展览会 10, 22, 27
materials and methods 用料和方法 2, 20-21, 30
portrayed 肖像画 6, 22
tradition 传统 14, 15, 16, 18
works 作品
The balcony 《阳台》11
A bar at the Folies Bergere 《贝热尔游乐园的酒吧》10, 24, 25
The barricade 《街头战斗》5
The battle of the Kearsage and Alabama 科萨基号和亚拉巴马号之战 26
The beggar 《乞丐》30
Berthe Moriso: with black hat and violets 《戴黑帽和紫罗兰的贝尔特·莫里索》10
Le déjeuner sur l'Herbe 《草地上的午餐》扉页, 10, 12-15, 18-19, 26, 31
Entry of Napoleon III into Paris on 2 December 1852 《1852年12月2日拿破仑三世攻占巴黎》17
The escape of Rochefort 《罗什福尔逃亡》26
The execution of Maximilian 《枪决马克西米利安》17
The Fifer 《吹笛少年》30
Fruits on a table 《桌子上的水果》21
Gare Saint-Lazare 《圣拉札尔火车站》13
Jesus mocked by soldiers 《士兵嘲笑耶稣》28
The Jury 《评委会》27
Mery Laurent 《梅里·洛朗》25
Monet in his studio boat 《莫奈在船上画室作画》7
Music in the Tuileries Gardens 《杜伊勒利宫花园音乐会》22-23
Nana 《娜娜》19
Olympia 《奥林匹亚》10, 12-13, 18-19, 22, 28
Portrait of Monsieur and Madame Manet 《马奈夫妇画像》8
Portrait of Victorine Meurent 《维克托里娜·穆伦特画像》12
The rag picker 《捡破烂的人》30
Spanish fashion 《西班牙时尚》5
Suzanne reading 《苏珊妮看书》8-9
The tragic actor 《悲剧演员》30
early life 早期生活 4, 8-9
friends 朋友 10, 11, 22, 25
republicanism 共和主义 4-5
death 死亡 10, 30
Manet, Eugene 马奈·欧仁 8, 11, 15, 22
Manet, Eugene Desiree 马奈·欧仁妮·德西雷 4, 8
Manet, Leon Edouard 马奈·利昂·爱德华 9, 17
Martinet, Louis 马蒂内特·路易斯 22
Marx, Karl 马克思·卡尔 3
Maximilian, Emperor of Mexico 马克西米利安·墨西哥皇帝 10, 16, 17
Mejia, General 梅吉亚将军 17
Meurent, Victorine 穆伦特·维克托里娜 12, 13, 14, 18
Mexico 墨西哥 16, 17
Miramon, Miguel 米拉蒙·米古尔 17
Monet, Claude 莫奈·克劳德 7, 10, 11, 20, 30
Morisot, Berthe 莫里索·贝尔特 10, 11
Morisot, Edma 莫里索·埃德玛 10, 11
- N**
- Napoleon III, Emperor of France 拿破仑三世, 法国皇帝 16, 17
- O**
- Offenbach, Jacques 奥芬巴赫·雅克 23
- P**
- Paris Commune 巴黎公社 5, 10
Photography 摄影术 22, 30
Picasso, Pablo 毕加索·巴勃罗 31
Plein air painting 外光绘画法 7, 20
Poe, Edgar Allan 爱伦坡·埃德加 10
Poiloup, Canon 普瓦卢·卡农 8
Proust, Antonin 普鲁斯特·安东尼 8, 14, 30
- R**
- Raimondi, Marcantonio 雷蒙迪·马坎托尼奥 15
Raphael 拉斐尔 15
Realism 现实主义 2, 7, 20, 29
Renoir, Auguste 雷诺阿·奥古斯特 11
Rochefort, Henri 罗什福尔·亨利 26
Romanticism 浪漫主义 6, 7
Rousseau, Jean 卢梭·让 6
- S**
- Salon 沙龙 6, 15, 26, 27, 29
Manet's works 马奈的作品 11, 12, 19, 24, 25, 28
Salon des Refuses 落选者沙龙 15, 26
Sisley, Alfred 西斯莱·阿尔弗雷德 11
Slavery 奴隶制 2
Spanish art 西班牙艺术 5, 7, 20
Suez canal 苏伊士运河 3
Suzon 苏宗 24, 25
Symbolism 象征主义 14, 18, 19, 24, 25
- T**
- Taylor, Baron 泰勒男爵 22
Titian 提香 14, 18
- V**
- Velazquez, Diego 贝拉斯克斯·迪戈 5, 10
- Z**
- Zala, Emile 左拉·埃米尔 19, 23, 25, 29, 30

马奈

新现实主义

戴维·史彭斯

艺术家及其时代

十九世纪六十年代的世界

“我

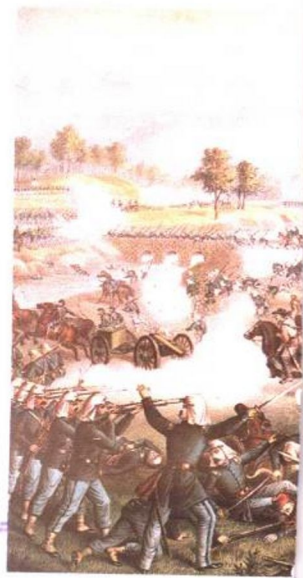
们大家的血管里都流淌着共和国精神，一如我们的骨子都有毒素”——查尔斯·波德莱尔。波德莱尔是一位法国诗人、批评家和爱德华·马奈的朋友，认为艺术应该与“现代生活”有关，而非神话或历史。艺术应该扎根于现实之中，扎根于那些在 1848 年巴黎革命中浴血奋

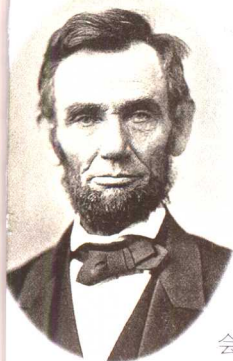
战的现代人的现实之中；他们在伟大的工业国家——例如英国、法国和德国——的工厂里干活；他们修筑铁路建造船只，使全世界的贸易国家的财富滚滚而来；他们在美国为摆脱蓄奴制而斗争。他认为艺术和科学一样，应该揭示真理。艺术应该是一面高擎在世界面前的镜子，将男女众生如实反映出来：乞丐、醉鬼、女店员和妓女。艺术家们一如库尔贝和马奈，一直在寻求一种全新的现实主义，力争表现“现代生活的英雄主义”。

进化

查尔斯·达尔文写了一本书，1859 年出版后震惊了世界。这本书的名字叫《物种起源》，试图阐明几百万年来动物循序渐进，适者生存，因此人类和动物有着千丝万缕的关系。

林肯总统的联军为废除致使数百万非洲裔美国黑人受苦役的蓄奴制而战。北方军队最终取得胜利，内战于1865年结束。虽然废除了蓄奴制，但是大多数奴隶还不能真正进入依然不容他们的社会。

革命的思想家

卡尔·马克思被逐出他的祖国德国，于1849年移居英国，在那里发展他关于资本主义经济学和阶级斗争的思想。1867年，他的各种理论在一部名为《资本论》的著作里得以问世，这本书后来成为共产主义的“圣经”。马克思认为富人统治者和穷人工作者最终会发生革命，认为工人会推翻他们的老板：

“无产者在革命中失去的只是锁链。”马克思于1883年故于伦敦。1917年，俄国革命根据他的思想，建立了第一个共产主义国家。

自由贸易？

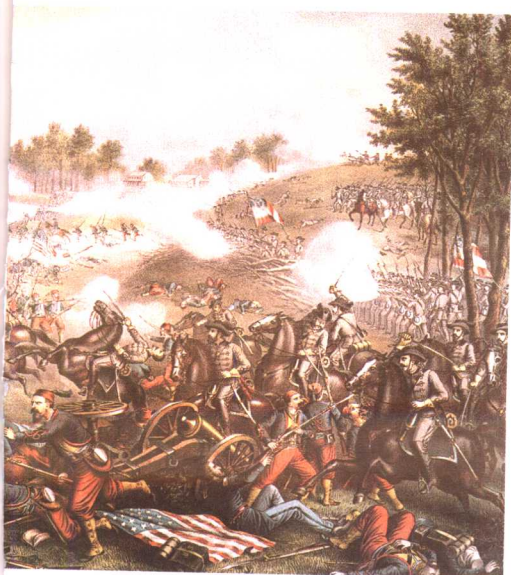
苏伊士运河在埃及境内直穿100英里，把地中海和红海连接起来。这条运河在法国帮助下挖掘10年之久，终于在1869年开通航道。运河的出现，使前往远东的船只避过了南绕非洲大陆的漫漫长途，航程减少7000英里。

西欧列强在十九世纪四十年代强迫不情愿的中国人开放沿海口岸。英法两国因一艘英国船被扣押和一名传教士被杀后，派出联军进行报复，炮轰广东。中国人继续抵抗欧洲

帝国主义入侵，武装冲突屡屡发生；至1859年，英国人烧毁了圆明园，终于迫使中国签订条约，开放11个通商口岸作国外贸易。

为自由而战

美利坚合众国在十九世纪迅速扩展版图。1845年，德克萨斯州加入合众国；1848年加利福尼亚州又加入美国，而且欧洲移民使美国人口急剧增长。1860年，亚伯拉罕·林肯当选美国总统，加速南卡罗来纳州宣布独立。第二年，南方各州脱离联邦政府，北方联邦军队和南部邦联军队之间终于爆发内战。

艺术家及其时代

马奈的世界

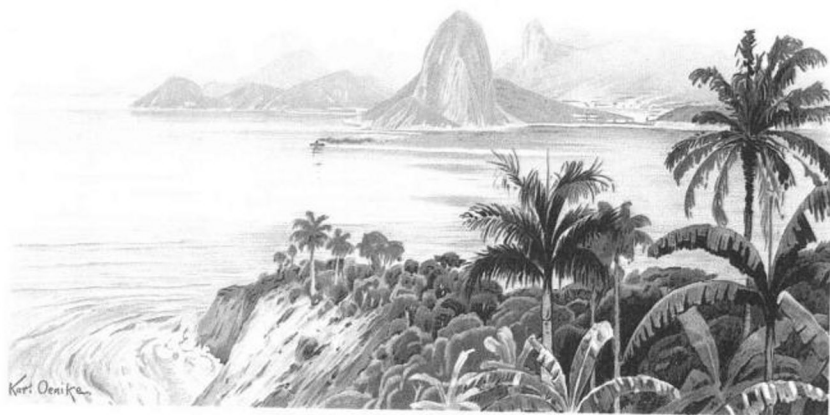

爱德华·马奈

年轻的马奈于1849年回到法国后，决心成为一名画家，他的父亲妥协了，同意他在巴黎画家托马斯·库图尔的画室登记学艺。马奈即可享有“游手好闲”的巴黎人生活。这种生活意味着一个人老于世故，讲究派头，手戴白手套，头戴圆顶帽，拄上一根拐杖，在林荫大道上摆来摆去，和豪放不羁的画家、作家和作曲家出入许多时髦的咖啡馆。“领年金的人”这个词也能适当地形容马奈。这就是说一个有个人经济条件的人，像马奈一样可自由自在，不用被逼于生计而工作，而是沉湎于各种欲望之中。

爱

德华·马奈于1832年1月23日出生在巴黎，是奥古斯特·马奈和欧仁妮·德西雷·福尼埃所生三子中的长子。爱德华在父亲的敦促下从事法律的职业，但是他心仪艺术，而不喜法律。然而，在奥古斯特·马奈眼里，艺术事业是不可以接受的；爱德华不得已报考海军学院，但没有通过考试。后来他加入商船队，于1848年登上见习船“勒阿弗尔瓜德罗普号”前往巴西。马奈在写给家人的信里，对在里约热内卢的所见所闻深为吃惊。“在这个国家，所有的黑人都是奴隶；他们都任人宰割，受尽欺凌；白人凌驾于黑人头上的权力非比寻常；我看见一个奴隶市场，那简直就是我们这样的人不堪入目的去处。”法国也只是在此前一年的三月，才废除了其加勒比海殖民地的奴隶制。

巴西风光

马奈毫不在乎把他在巴西所见的风土人情的感受，坦率地告诉别人。马奈在给他母亲的一封信里写道：“多数巴西女人都非常漂亮；他们的眼睛黑极了，个个长着满头黑发……她们从不单独外出，身后总有黑人女佣随身侍候，要么身边有孩子相随……里约热内卢的嘉年华真是别具特色……凌晨三点钟，所有的巴西女子都站在家门前或阳台上，一见有男子走过，就用有汁的彩色蜡球往他身上扔；这些玩艺儿名叫柠檬。我的口袋里装满柠檬，我送人家，人家也送我，人们玩的就是这种游戏。”

《街头战斗》1871

马奈对巴黎街头的观察

从 1848 年马奈自巴西写信往家中的信,不难看出他是一个共和主义者。当时他写信给父亲说:“为迎接我们回国,尽力维护共和国的兴隆。”法国于 1870 年贸然决定对普鲁士宣战,法国军队不堪一击,巴黎兵临城下。马奈参加了国民警卫队。他写道:“我们开始感到这里吃紧了,马肉是美味食品,驴子贵得要命,更有专卖狗肉、猫肉和老鼠肉的肉店……”但是后来情势更恶劣。由于打败仗,巴黎国民警卫队内讧,和军队打起了内战。1871 年巴黎公社被镇压,致使 2 万名公社社员命丧街头。英国记者阿奇博尔德·福布斯报道:“欧洲自认为文明之地,法国吹嘘文化丰富,但是法国人用枪托互相砸脑袋,巴黎城正在燃烧。”

《斗牛》1865-1866

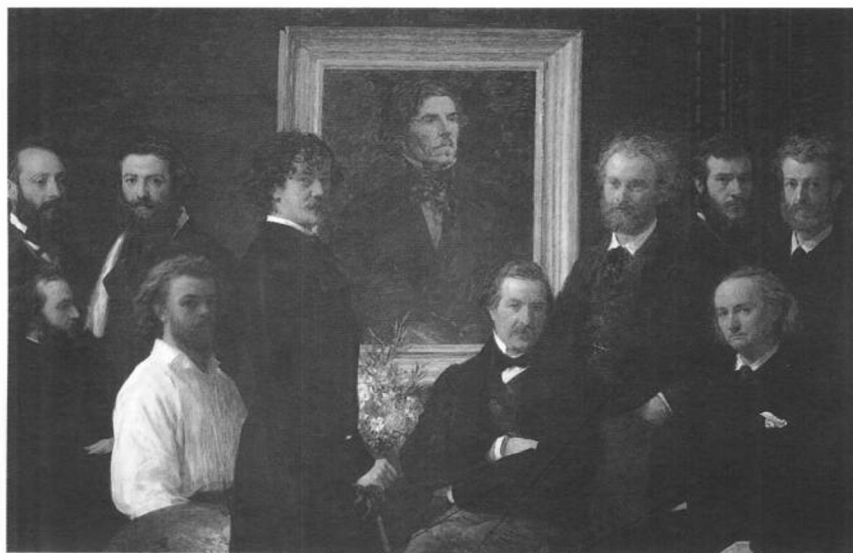
1865 年马奈访问马德里,对西班牙的绘画十分着迷。诸如贝拉斯克斯和戈雅等西班牙艺术家的绘画,对马奈的绘画风格和主题选择产生了深刻的影响。《西班牙时尚》当时在巴黎风行一时,大受欢迎。卢浮宫买进西班牙艺术作品,提供大众娱乐的大使剧院每晚有西班牙舞蹈演出。马奈在西班牙看斗牛时作了许多草图,后来画成了这幅油画。

《颓废的罗马人》

托马斯·库图尔

在法国，传授艺术主要是美术学院的任务。美术学院根据近200年前学园派确立的原则教学：学园派主张遵守传统，不鼓励创新。德拉克洛瓦的浪漫主义开始动摇学园派奠定的基础；学园派主张以古典艺术的肉体完美代表道德美形象，并主张通过画作引导人心向上，都已渐渐变得过时了。马奈不想在美术学院学习，因此每年花120法郎拜师声名显赫的画家托马斯·库图尔；库图尔的古典主题往往用现代笔触表现。

方丹-拉图尔、钱普弗勒里、马奈、波德莱尔。

阿方斯·莱格洛斯、费利克斯·布雷克蒙德和爱德蒙·杜兰蒂也在画中，但没有被确认出来。

《敬谢德拉克洛瓦》

亨利·方丹-拉图尔

马奈在巴黎交往的美术和文学伙伴，亨利·方丹-拉图尔画进了这幅作品中。此画取名《敬谢德拉克洛瓦》，这是因为德拉克洛瓦的肖像位于画作的中心。德拉克洛瓦曾说：如果一位画家没有本事表现从五层楼的窗户掉到地下的那一瞬间，那他一辈子都别想画出一幅传世作品。但是，批评家指出，画中人物实际上没有一个看上去像德拉克洛瓦的肖像。批评家让·卢梭有一种看法，认为这幅画是向“现实主义的光荣”喝彩助威的。

《维纳斯的诞生》

亚历山大·卡巴内尔

每位艺术家都向往把自己的画在巴黎的“沙龙”里一展风采。女性裸体画是广受欢迎的主题，尤其画作用一种可以接受的方法得以表现，例如卡巴内尔关于维纳斯诞生神话的名作，虽然画中有明显的色情倾向。“沙龙”画展对画家来说举足轻重，因为真正可供画家展出作品的场地别无他处。

艺术家及其时代

马奈所处时代的艺术

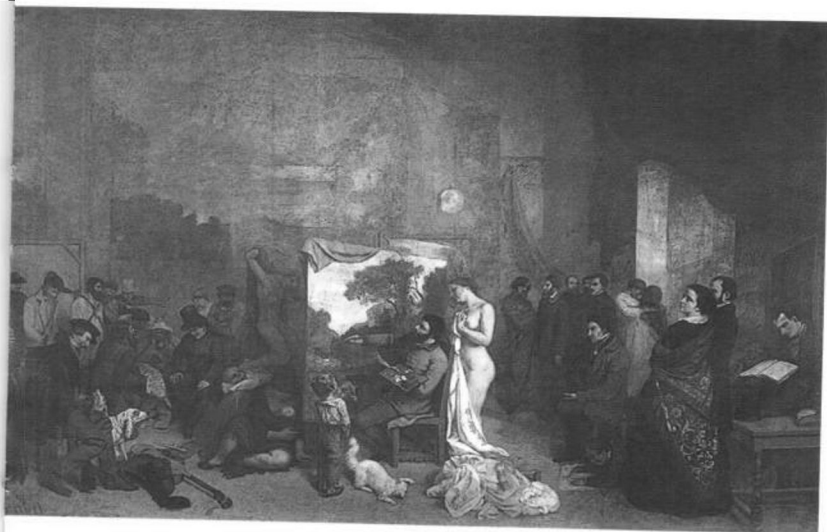
法 国艺术在十九世纪前半叶由浪漫派画家欧仁·德拉克洛瓦主导潮流，

他已经开始从当代和外国文学素材挑选主题，比如拜伦，从而摒弃了法国学园派所钟情的古典态度。画家古斯塔夫·库尔贝反对任何艺术方面的理想化观念，既反对古典主义，又不要浪漫主义，只对自然地表现日常生活情有独钟。库尔贝声称，只有现实主义是真正民主的，艺术家可画的最高贵的主题是农民和工人。马奈本人的特殊风格基本上受了西班牙艺术和印象派技巧的影响，但是他也从库尔贝关于现实主义的论述中受益匪浅。

船上《莫奈在船上画室作画》
1874(局部)

莫奈颇受马奈的影响和鼓励，在马奈的引荐下进入巴黎的艺术界。莫奈回忆说1869年时，马奈邀他到巴蒂格诺勒斯区一家咖啡馆里喝咖啡，马奈的朋友每天晚上离开画室在这聚会。若干年后，莫奈说服马奈走出画室，到室外“新鲜空气”里利用“外光”作画。

《画家的画室》

古斯塔夫·库尔贝

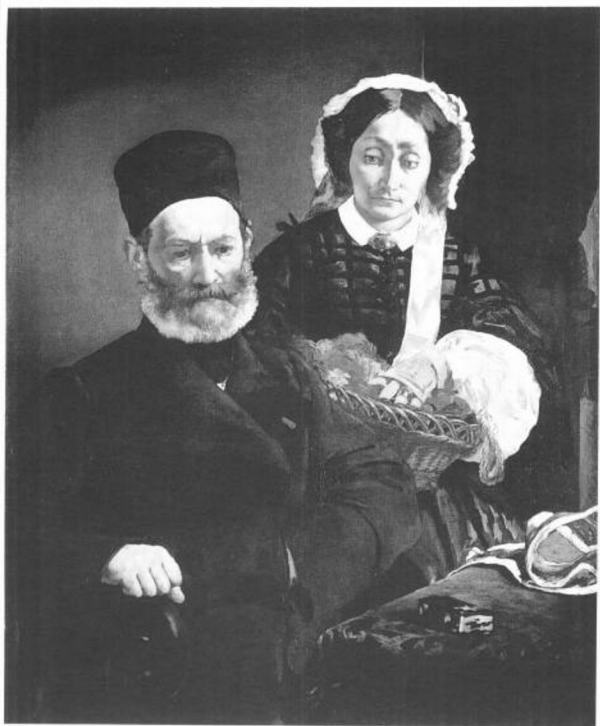
这幅传世之作有一个相配的题名：《画家的画室：我的七年艺术生活的真实缩影》。此画是库尔贝于1855年画的，此时他名声大噪。画中人物像真人般大小，画布巨大，人物身份各异，跃然纸上。库尔贝的朋友如波德莱尔和现实主义作家钱普弗勒里等均入画中，与诸多寓意形象如真理（画中裸体女人即赤裸裸的真理之意，表示艺术应忠实于生活），和认真审视库尔贝风景画的少年人那双单纯天真的眼睛，各占其显要位置。

艺术家的生平 家人、朋友及 其他

爱

德华·马奈于 1832 年 1 月 23 日，出身于一个中产阶级家庭，家境殷实，地产丰厚，几代人都受过高等教育。

马奈的父亲奥古斯特·马奈紧步父亲的后尘选择了法官的生涯，因而一心指望其长子爱德华学他的样子，子承父业。马奈夫妇活脱脱是体面的象征，巴黎家庭的样板。马奈的母亲欧仁妮·德西雷是瑞典王储的教女。她给马奈家族带来一份相当丰厚的嫁妆，以及比嫁妆更重要的社会地位。一家人生活在一幢漂亮的四层公寓里，位于塞纳河畔巴拿波大街 5 号。马奈 6 岁进入卡农·普瓦卢的学校，12 岁转往寄宿学校罗林学院继续求学。

《马奈夫妇画像》1860

奥古斯特·马奈在长子出生几天之后便被册封荣誉爵士，喜添贵子后又爵位加身，必定给马奈家门带来幸福。第二年次子出生，取名欧仁。两年之后，马奈夫妇又喜生三子，取名古斯塔夫。欧仁妮 20 岁时嫁给奥古斯特，比丈夫小 14 岁。1857 年，即这幅画像完成之前三年，奥古斯特不幸中风。有一年多的时间他不能用腿走路，并丧失说话能力，他因此辞去了首席法官的要职。奥古斯特故于 1862 年，不过欧仁妮却比其长子更长寿两年。

身居要位的朋友

马奈和安东尼·普鲁斯特上学期间成为朋友。普鲁斯特和马奈在库图尔画室共同习艺，若干年后才决意投身记者生涯。他们毕生都是朋友。马奈于 1880 年画成此画，那年普鲁斯特被任命为美术部长。

《安东尼·普鲁斯特画像》1877(局部)

未被承认的儿子利昂

利昂是爱德华·马奈的私生子吗？所有证据都证实了这点，但也有人认为利昂可能是奥古斯特的儿子，而不是爱德华·马奈所生。然而，很难相信马奈会与父亲私生子的母亲同居，而后再娶为妻子。马奈在正式结婚之前一直为苏姗妮和利昂租着一套公寓，婚后亦在此处同居。为了维护面子，不被社会摒弃，苏姗妮一直没有公开承认利昂是她的儿子。看来利昂在 20 岁之前也没有意识到，他的名字和父母的身分说不清道不明。马奈去世时在遗嘱里特别写明，他的遗产归于妻子苏姗妮名下，由妻子传给利昂。1900 年，即苏姗妮去世前一年，她终于认下利昂为子，以便利昂顺利继承她的财产。即使这时，苏姗妮从未向社会公开利昂父亲的名字。

马奈的生平

~1832~

爱德华·马奈于1月23日出生。

~1848~

马奈加入商船队前往巴西。

~1849~

返回巴黎，在托马斯·库图尔画室拜师学艺。与苏姗妮·利恩霍夫相遇。

~1852~

利昂·爱德华于1月29日出生。

~1862~

马奈的父亲去世。与维克托里娜·穆伦特相遇。

《苏姗妮看画》

苏姗妮·利恩霍夫 19 岁时从家乡荷兰的佐尔特米尔来到巴黎，以钢琴教师的身份谋生。1849 年时马奈 17 岁，他的母亲雇苏姗妮来教儿子学钢琴，马奈因此与之相识。在他们成为情人的某个时期，苏姗妮匆匆躲回荷兰。后来她回到巴黎，于 1852 年 1 月 29 日生下一子，取名利昂·爱德华，距马奈的出生日期将近整整 20 年。像马奈这样的家庭地位，是不会容许有私生子的，利昂因此假名为马奈的教子和苏姗妮的小弟。苏姗妮返回巴黎后与祖母、儿子利昂以及两个弟弟住在一起，基本上靠马奈家从经济上支持维生。苏姗妮和马奈迟至 1863 年才结为夫妻，此时马奈的父亲故世已一年多。

苏姗妮这幅画像始画于 1865 年，她时年 35 岁。画面以灰白二色为主，显得清冷，但人像不失其温柔及深情的一面。站在苏姗妮身后看书的人，是她的儿子利昂。利昂是若干年后补画进去的，因而看上去比此画绘制时他应有的长相老许多。

毕加索的生平

~1863~

马奈和苏姗妮·利恩霍夫结婚。《草地上的午餐》展出。

~1865~

访问马德里，看到贝拉斯克斯和戈雅的绘画。《奥林匹亚》展出。

~1867~

墨西哥皇帝马克西米利安被枪决。马奈在蒙田大街举办个人画展。

~1868~

与贝尔特·莫里索相遇。

~1869~

马奈邀请克劳德·莫奈到咖啡馆与其同行艺术家们相见。

~1870~

法国向普鲁士宣战。

~1871~

巴黎公社失败。

~1873~

与斯特凡·马拉梅相遇。

~1881~

《贝热尔游乐园的酒吧》展出。

~1883~

马奈于4月30日去世。

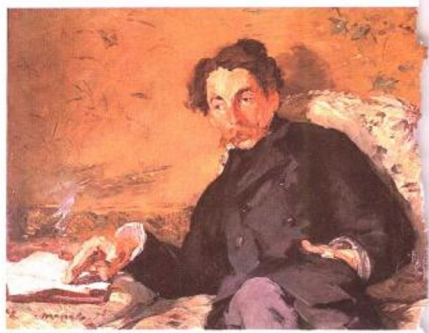
~1901~

苏姗妮·利恩霍夫去世。

《斯特凡·马拉梅画像》

1876

1873年10月，马奈与英国教师马拉梅相识。马拉梅在圣拉扎尔火车站附近的一所学校教书，住在莫斯科街，离圣彼得堡街马奈的画室不远。马拉梅和马奈相识时已是小有成就的诗人，两个人很快成为好朋友。马奈为马拉梅的一些出版物画过插图，包括他翻译的爱伦·坡的《乌鸦座》。1881年，马奈给马拉梅写信说：“我颇感不安，担心你会生我的气，因为我想来想去，没有接受你力荐的作品是自私自利的表现——不过你建议的一些东西难为人接受也是实情，例如从窗外看见躺在床上的女人。你们诗人哪，就是和一般人不一样，你们想像的东西，往往让人一眼看不清楚。”

《戴黑帽和紫罗兰的

贝尔特·莫里索》1872

贝尔特·莫里索和她的妹妹埃德玛决心成为画家，并说服了母亲让她们上美术课。在马奈的时代，女画家还不容易为社会认可，尤其像莫里索这样社会背景的女子。老师告诫贝尔特和埃德玛的母亲说：“她们一定会成为画家；可你想到她们成为画家意味着什么吗？在你们上层社会圈子里，这意味着一场革命，我甚至敢说这是一种灾难。”马奈和莫里索姊妹相识于1868年。贝尔特·

莫里索和马奈成为好朋友，

也许甚至是情人。但是关于这点

没有更多的证明，除了马奈爱给莫里索画像，他们往来一直很频繁以外。马奈在他的画室里收藏着他给贝尔特所画11幅画中的5幅。

艺术家的生平 一位特殊的朋友

马

奈的朋友们——其中许多人现在已是我们熟知的名字——都是当时在巴黎世故的咖啡馆社交界里的文学艺术界人士。马奈往往于傍晚时分在咖啡馆里和年轻的画家切磋技艺至深夜，被年轻一代尊为与法国艺术世界旧价值观唱反调的领袖人物。诸如克劳德·莫奈、艾尔弗雷德·西斯莱以及奥古斯特·雷诺阿等将会领导印象派革命的艺术家的，都得到过马奈的支持，尽管他不大赞成把自己算在印象派圈子之内。虽然马奈高兴扮演现代大师的角色，但事实上他也很在意并寻求在传统艺术体制中占有一席之地。他极想得到“沙龙”接受他的画作和批评界的认可。

《阳台》1868-1869

1868年间，马奈创作了一幅群像画，取名为《阳台》。1869年，这幅画在“沙龙”展出，如常获批评界一片喝彩，有幅漫画上配有这样一段话：“关上那窗门，马奈先生，我所告诉你的话，对你大有好处。”这幅画高度集中注意力在贝尔特·莫里索身上，她那双黑眼睛盯着画面外边。这时，马奈刚刚结识贝尔特和她妹妹埃德玛不久，但这幅画表明他对贝尔特十分着迷。相比之下，贝尔特身旁的范尼·克劳斯的画像就完成得颇显仓促。画的背景里站着马奈的朋友安托万·吉耶梅，在阴影里勉强看得见马奈的儿子利昂的脸。贝尔特前往“沙龙”去看这幅画，发现马奈“用自己的帽子捂着眼睛，一脸迷惑，他求我快把那画好好地看看，因为他自己不敢多看……他笑得很不安，一时是说他的画很糟糕，一时又说画作将会获得成功。”

贝尔特·莫里索

贝尔特·莫里索冲破陈规陋习，终于成为一位成功的画家。德加很赞赏她的创作，邀她加入印象派圈子。这使她十分为难，因为马奈早已拒绝了类似邀请，不过她于1874年终于加入印象派圈子，在独立的印象派画展上展出作品。这抑或是她走出马奈浓厚影响力的慎重的一步，表明自己是一个独立的艺术家。1874年12月，贝尔特·莫里索和在许多方面都颇像马奈的弟弟欧仁结为夫妻。马奈和贝尔特依然是亲密的朋友，共享着他们对绘画的激情。

《年轻女子》贝尔特·莫里索(局部)

艺术家的生平

模特儿画家

马

奈最喜欢的模特儿是维克托里娜·穆伦特。维克托里娜是土生土长的巴黎人,家境贫寒,要不是做画家的模特儿或妓女,是没有机会和马奈这类人物来往的。在十九世纪六十年代,像马奈这样的人在任何场合中也难碰上维克托里娜这样的女子的,这是无可争辩的事实。我们了解到她曾经给马奈的美术老师托马斯·库图尔做过模特儿(在马奈离开其画室之后),也给别的美术家当过模特儿。马奈于1862年与她相识,那年她才18岁——“在人群里偶然一瞥……顿时被她那独特而出众的相貌惊呆了”——马

奈的朋友提奥多·迪雷如是说。维克托里娜是一位当之无愧的画家,她1876年在“沙龙”展出了一幅自画像。具有讽刺意味的是,马奈的作品那年却被“沙龙”拒之门外。

《维克托里娜·穆伦特画像》

1862年,维克托里娜18岁时马奈画了这幅画。此后的13年中,她时断时续一直给马奈做模特儿,在马奈许多著名的画作以不同相貌现身。他们很可能是情人;像马奈这样身份的男子,只要他与情人的关系在暗中而非公开,婚姻不会成为这种关系的障碍。维克托里娜有一头惹人注目的红头发,肤色白皙。经过多方面认真验证,《草地上的午餐》(见14-15页)和

《奥林匹亚》(见18页)两幅名作显然是由维克托里娜做模特儿的,尽管马奈在这两幅画的最后版本中均把维克托里娜的头发涂成了黑色。不过马奈和维克托里娜关系中最关键一环,是马奈能在维克托里娜

脸上找到“真实”。马奈多次说过,他的使命是画出“真正的真实”。维克托里娜的画像表现的是一

头亮丽的红色头发,面色如奶油,眉毛轻淡,但是她在画中没有被美化,也没有被理想化。正因为维克托里娜的那张脸是如此“真实”,是你在巴黎街头看见的那种女子,使马奈过目难忘,因而在诸如《奥林匹亚》这类画作里得以淋漓尽致地表现出来。

《街头歌手》1862(局部)

樱桃

在这幅画里,维克托里娜被画成了一位街头歌女,手持一些棕色纸包着的鲜美樱桃。

