

世界名画家全集

勃纳尔

先知派绘画大师

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

先知派绘画大师

勃纳尔

BONNARD

何政广 • 主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

图书在版编目 (C I P) 数据

先知派绘画大师——勃纳尔 / 何政广主编. —石家庄:
河北教育出版社, 2000.8

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-3947-6

I. 先... II. 何... III. ①油画—作品集—法国—现代
②勃纳尔, P. (1867~1947)—生平事迹 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 36936 号

世界名画家全集

勃纳尔 先知派绘画大师

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街 330 号

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 7.5

版 次 2000 年 12 月第 1 版
2001 年 5 月第 2 次印刷

印 数 2,000

书 号 ISBN7-5434-3947-6/J·188

定 价 78.00 元(平装) 98.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

关于本书

活跃于19世纪末、
20世纪初的法国先知派绘画大师勃纳尔，
以对自然直接的观察为基础，
发展出极具装饰性的自我风格，
被视为衔接印象主义之末与
野兽派初兆之间的象征主义新路线。
勃纳尔早期深受高更和日本浮世绘影响，
又继承印象派丰富色彩与活泼的实践精神，
进一步结合了印象主义的客观性
和象征主义对文化记忆与情感的基本主张。
勃纳尔不只是重现现实，
更将现实感情化。他把裸女的肌肤、
餐桌的果实、窗外树叶的闪耀光彩，
融入了生活的感觉及人对自然
万物的关怀与祝福。
勃纳尔的作品常出现橙黄翠绿，
于逆光中显现缤纷的色彩变化，
并混合自我幻想与视像，超越了视觉中的现
实世界，转化成
一幅幅精彩动人的杰作。

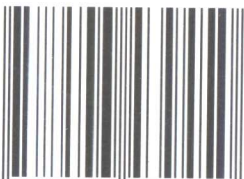
世界名画家全集

波提切利	米勒
米开朗琪罗	康定斯基
达·芬奇	柯罗
拉斐尔	马蒂斯
普桑	德加
布歇	蒙德里安
戈雅	塞尚
鲁本斯	杜菲
弗美尔	莫奈
伦勃朗	毕加索
康斯特布尔	雷诺阿
勃鲁盖尔	勃拉克
透纳	列宾
劳特累克	莫迪利阿尼
马奈	卢梭
勃纳尔	夏加尔
库尔贝	高更
拉图尔	米罗
大卫	凡·高
德拉克洛瓦	达利
奥基弗	蒙克
克利	怀斯

责任编辑：潘海鸥 刘 峥
刘 辉 徐占博

特约校对：田卫平
装帧设计：张志伟 牛亚勋

ISBN 7-5434-3945-X

9 787543 439450 >

定价：78 元

勃纳尔(Pierre Bonnard, 1867~1947)是法国 19 世纪末 20 世纪初的著名画家。年轻时在巴黎学习艺术期间,深受高更和日本浮世绘版画影响,加入被称为“纳比派”的象征主义绘画团体。而后来他的画风回归到法国印象主义最正统风格,成为这一风格的继承者。

勃纳尔作画时,不只是把现实重现到画面,而是以自己的感情渗入绘画中,描绘出将现实感情化的画面。他把裸女的肌肤、餐桌的果实、室内的墙壁、窗外树叶的闪耀光影,融入了生活的感觉和人对自然万物的关怀与祝福。因此,勃纳尔也被一些人称之为“亲密派”的画家。他画出日常家庭生活的平凡景物,表现出生活的动态,色彩与境界都十分清新悦目。

勃纳尔成长在 19 世纪末。当时法国画坛正是印象派的光与色彩的世界,所以这个时代的勃纳尔的作品中出现了印象派的影子。20 世纪开始以后,每年春天,勃纳尔都到巴黎郊外塞纳河的溪谷探幽,对着田园的自然环境,感到无比新鲜,于是画出理想中的牧歌风景。1909 年以后,勃纳尔到法国南部旅行,深深被南部自然中呈现的光与色彩的魅力感动。他把自己一年中的生活模式化,冬天至春天在法国南部生活;夏天,在法国北部度过;偶尔也会在巴黎停留一段时间。1912 年,他在莫奈家的对岸买下别墅,定居下来。1925 年,他又买下一座房屋,当做创作的根据地。

综观勃纳尔的油画,常出现橙黄翠绿,在逆光之中显现色彩变化的魅力。勃纳尔称自己的创作是视觉神经的冒险。这正说明他的创作,超越了视觉中看到的现实世界,而将自己幻想与视像混合在一起,再从抽象中引导出自我理想的画面。

勃纳尔将镜子和玻璃窗映现的景物搬进画中,是他的一大创举。让人感到幻象中的世界,又何尝不是现实的世界。就像他在 1915 年所画的一幅五彩缤纷的抽象画,让人发现勃纳尔的一生,几乎是生活在色彩、幻视、象征的世界里。

An impressionist painting in warm, golden-yellow and pinkish tones. It depicts a woman from behind, looking out a window. The room is filled with various objects like a basket, a bowl, and a framed picture on the wall, rendered with soft, visible brushstrokes.

目 录

先知派绘画大师——

勃纳尔的生涯与艺术(侯权珍译写) 2

印象派最后一笔 4

童年与成长 7

私人生活——从巴黎画室到远离巴黎 12

绘画题材随手可得 16

花园常是色彩与温暖的甘美避难所 23

重置与模糊——

在象征主义思想的氛围中创作 33

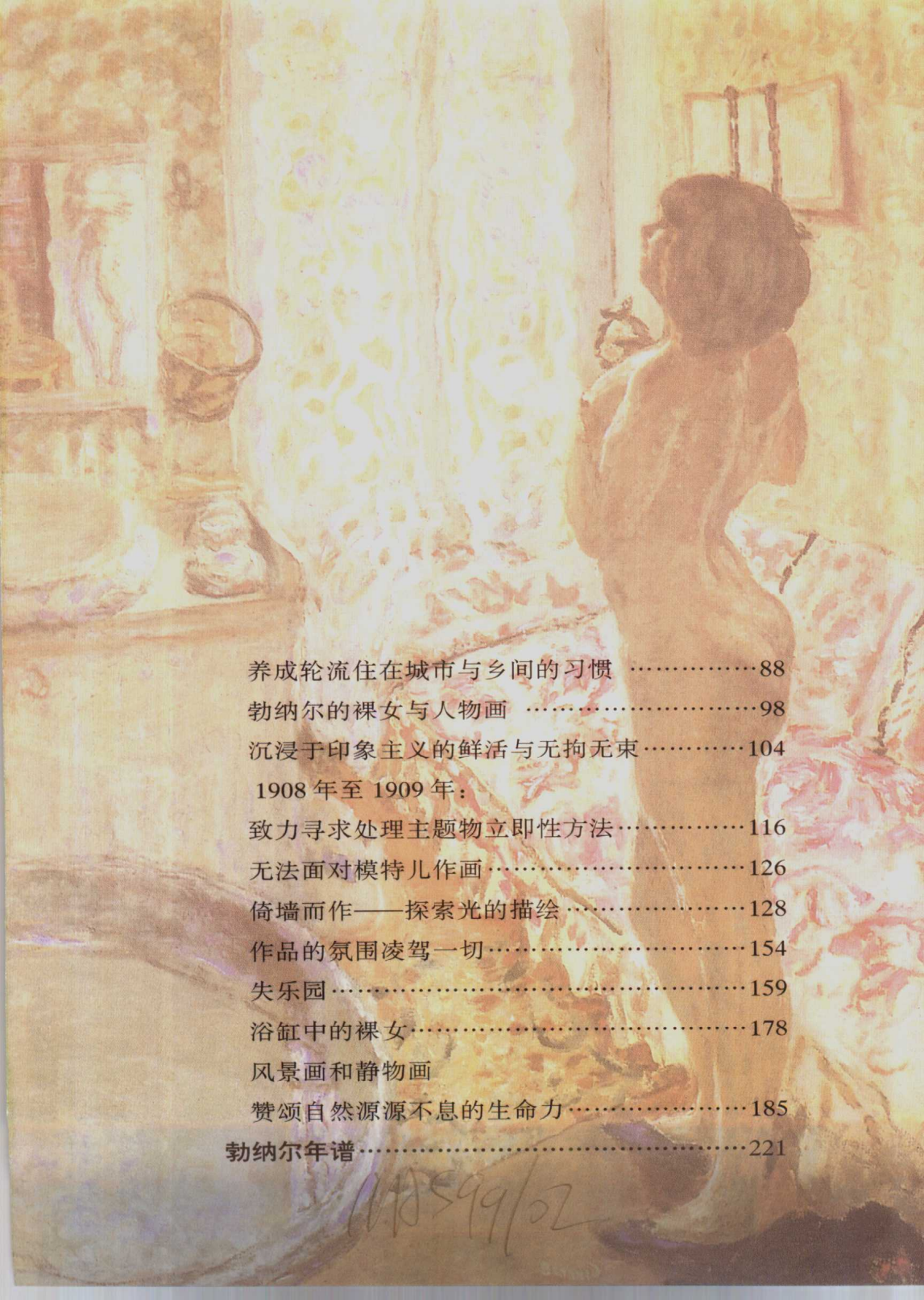
习惯在画中包含一个朦胧的形体 49

忠于生活——

与玛特·德·玛利格奈的生活与绘画 53

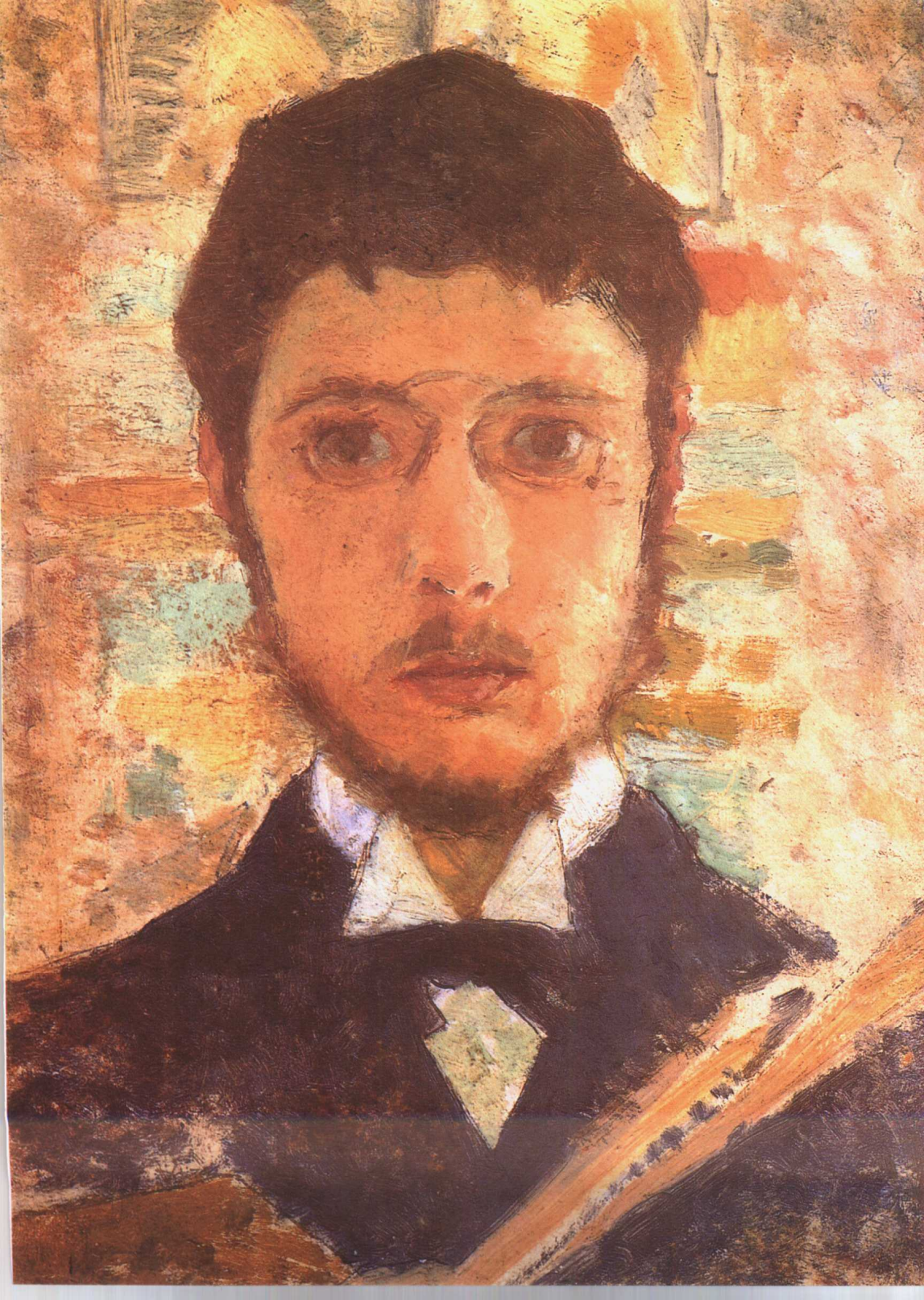
玩弄亲昵与距离之间的手法 72

至少有一半作品需要再进一步的修改 84

养成轮流住在城市与乡间的习惯	88
勃纳尔的裸女与人物画	98
沉浸于印象主义的鲜活与无拘无束	104
1908 年至 1909 年:	
致力寻求处理主题物立即性方法	116
无法面对模特儿作画	126
倚墙而作——探索光的描绘	128
作品的氛围凌驾一切	154
失乐园	159
浴缸中的裸女	178
风景画和静物画	
赞颂自然源源不息的生命力	185
勃纳尔年谱	221

118599/02

先知派绘画大师—— 勃纳尔的生涯与艺术

自画像 1889

纸上铅笔和墨水 11.5 × 8.5cm

皮耶·勃纳尔(Pierre Bonnard, 1867~1947)成名极早,二十出头尚在巴黎朱利昂美术学院就读时(1889)即与同侪塞柳司尔(Paul Serusier)、德尼(Maurice Denis)、朗松(Paul Ranson)、伊贝尔(Gabriel Ibels)创立纳比派(先知派)。受到高更、象征主义和日本浮士绘版画的影响,勃纳尔以对自然的观察为基础,发展出极具装饰性的自我风格,被视为衔接印象主义之末与野兽派之初间的新路线。由于作品特性与印象派极为类似,勃纳尔之作常被视为印象主义的最后作品。

绿花瓶中的水仙花 约 1887 油画画布 41×32cm 私人收藏(上图)

自画像 约 1889 蛋彩画 21.5×15.8cm 私人收藏(第1页图)

道芬教堂 约 1888 油画画布 22×27cm 日本池田 20 世纪美术馆藏

印象派最后一笔

虽然是以他人开创的画题为创作对象且长期专注于周遭熟悉的事物，勃纳尔总能以更佳的直接性和情感，不断尝试以新的手法来表现，在画布上呈现出视觉世界鲜活、悸动的实景。其秘诀便在于勃纳尔将绘画构建在记忆中一个特定的视觉经验上，再经由作品捕捉下来。他可以将第一眼的印象保留住，再透过对形式与色彩持续发展关系的思索，将情感贯注于画布上，且达成一种梦幻般充满光亮的人间天堂景气。在他的作品中，裸女而非窗户，才是主要的光源；而打开的窗户所呈现的，却是色彩而非景致。

Le Grand-Lemps 附近的风景 约 1889~1890 油画画布 21.9×26.7cm 私人收藏

勃纳尔厌恶如印象派画家般面对画题作画,但他却接受了印象主义中活泼的实践精神和摆脱古典主义束缚的无拘无束,更进一步将印象主义的客观性与象征主义对文化记忆与情感的基本主张结合。他的独创性便来自于极度非传统的表现方式。勃纳尔并非多愁善感的印象派幸存者,而是能够面对不断进化的绘画文化挑战、极度自我要求的形式主义艺术家。他的作品使我们以全新的视野观看日常周遭的事物,让人察觉到绘画中所提出的形式问题。诚如勃纳尔自己所说:“绘作情感的艺术家的家创造了一个封闭的世界——绘画作品——就如同一本书,不论坐落何处,总有相同的旨趣。这样的艺术家,我们想像得到,一定常常不做一事而只是观察,无论是周遭事物或自我内心。”

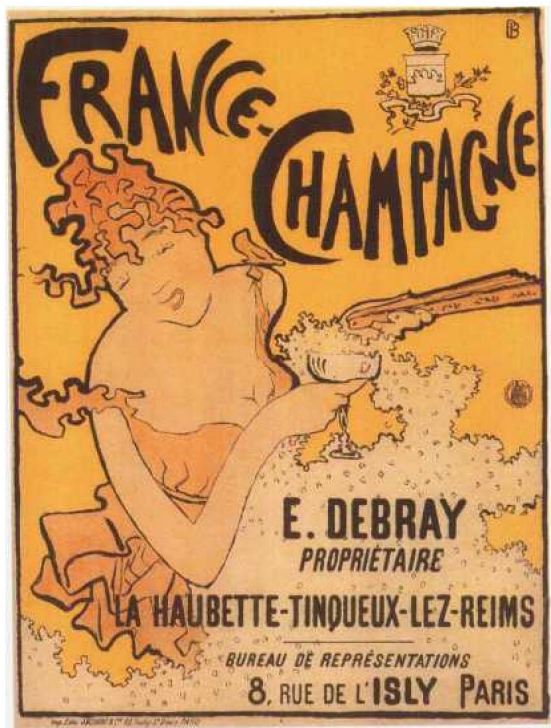
浴袍 约 1890 油画画布 154×54cm
巴黎奥塞美术馆藏

与兔子坐在一起的女郎 1891 油画画布
96.5×43cm 日本国立西洋美术馆藏

法兰斯香槟 1891 石版画 79.7×59.6cm

日本山多利美术馆藏

童年与成长

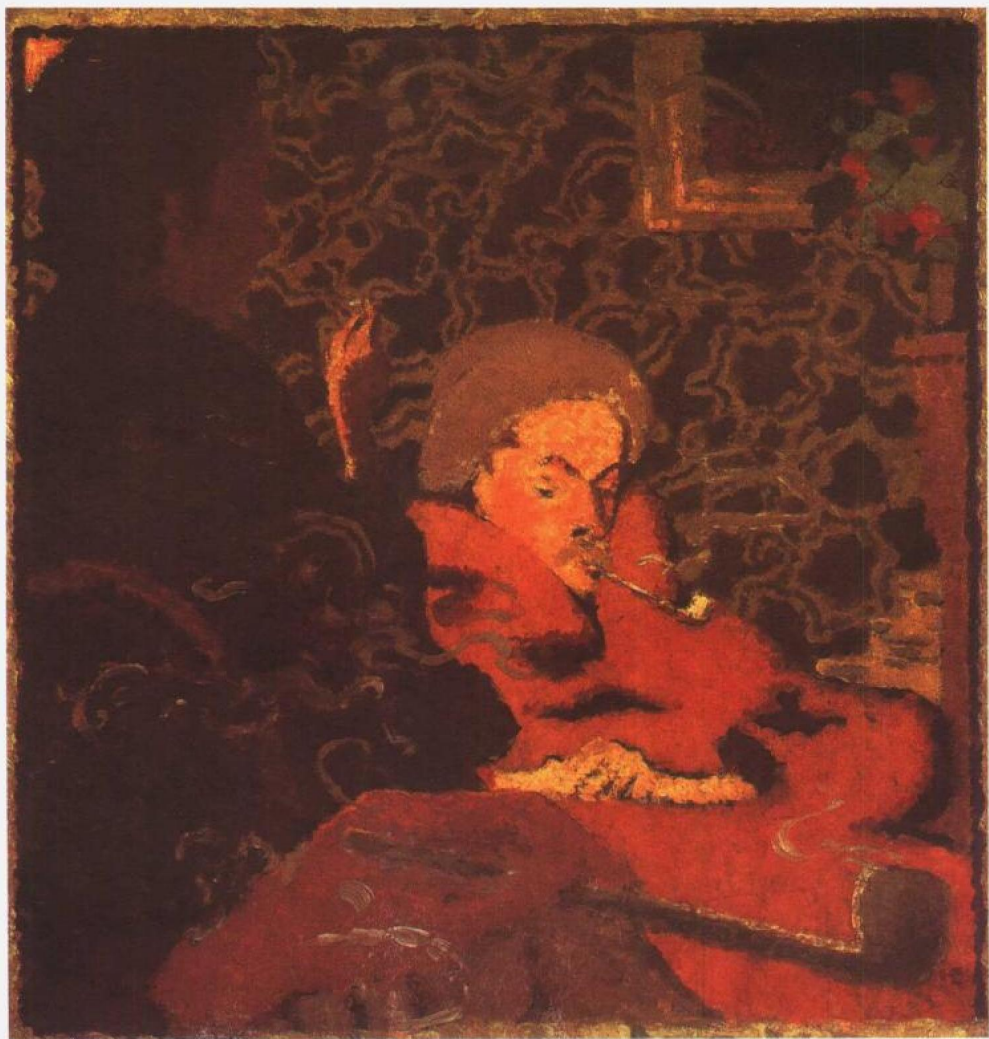
皮耶·勃纳尔(Pierre Bonnard)于1867年10月5日出生在巴黎近郊,与1864年出生的劳特累克和生于1869年的马蒂斯属于同一时代。他是家中的次子,其父尤金·勃纳尔(Eugene Bonnard)为高阶政府官员,其母依莉莎白·梅兹朵夫(Elisabeth, nee Mertzdorff)则为没落贵族之后。勃纳尔还有一个名为安德瑞(Andree)的妹妹,成年后其幸福的婚姻生活与子女为勃纳尔提供了不少心灵慰藉。还有就学时期与他同住的外祖母菲德列克·梅兹朵夫夫人(Mme Frederic Mertzdorff),这些家中的成员经常出现在勃纳尔的笔下。尤金·勃纳尔出身于农家,也保留了靠近法国的阿尔卑斯山区 Le Grand-Lemps 村庄中的祖厝—勒克罗(Le Clos)。

如同大多数来自相同背景的男孩一样,勃纳尔十岁便被送

两只狮子狗 1891 油画画布 37×39.7cm 沙桑普顿市立美术馆藏

到寄宿学校就读，以期培养成为中上阶级子弟，并为通过学士学位做准备。最后，他在著名的巴黎查勒蒙内预科大学拿到学士学位。就学期间，他是一位相当出众的学生，屡次获奖并培养出对古典文学与哲学的终身兴趣。当然，他也画画，并曾短期在私立朱利昂美术学院进修，为1887年3月的巴黎美术学院入学考试做准备。但是，他想成为艺术家的心愿在当时却受到父亲的阻挠。尤金·勃纳尔希望儿子攻读法律，以传承自己公职人员的衣

亲昵 1891 油画画布 38×36cm 私人收藏

钵。勃纳尔因此于 1886 年进入德洛依法律学院就读，并于 1888 年通过律师考试，但却在参加公职考试时名落孙山。像他这样聪颖的学生居然会通不过考试，原因在于当时他已决心全力研读艺术，参加考试只不过是给他父亲一个交代而已。