

今日美术馆书库
世界名画家全集
法国印象派异乡人

J. G. Gaillabotte

盖尔伯特

何政广 / 主编 黄舒屏 / 撰文
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

法国印象派异乡人

盖尔伯特

GUSTAVE CAILLEBOTTE

何政广 ● 主编

黄舒屏 ● 撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

盖尔伯特 / 黄舒屏著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.11

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-5906-X

I. 盖... II. 黄... III. ①盖尔伯特(1848~1894)
— 生平事迹 ②油画 — 作品集 — 法国 — 现代 IV. ①
K835.655.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057813 号

世界名画家全集

盖 尔 伯 特

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 康丽

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 11 印张

版 次 / 2005 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5906-X/J · 548

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

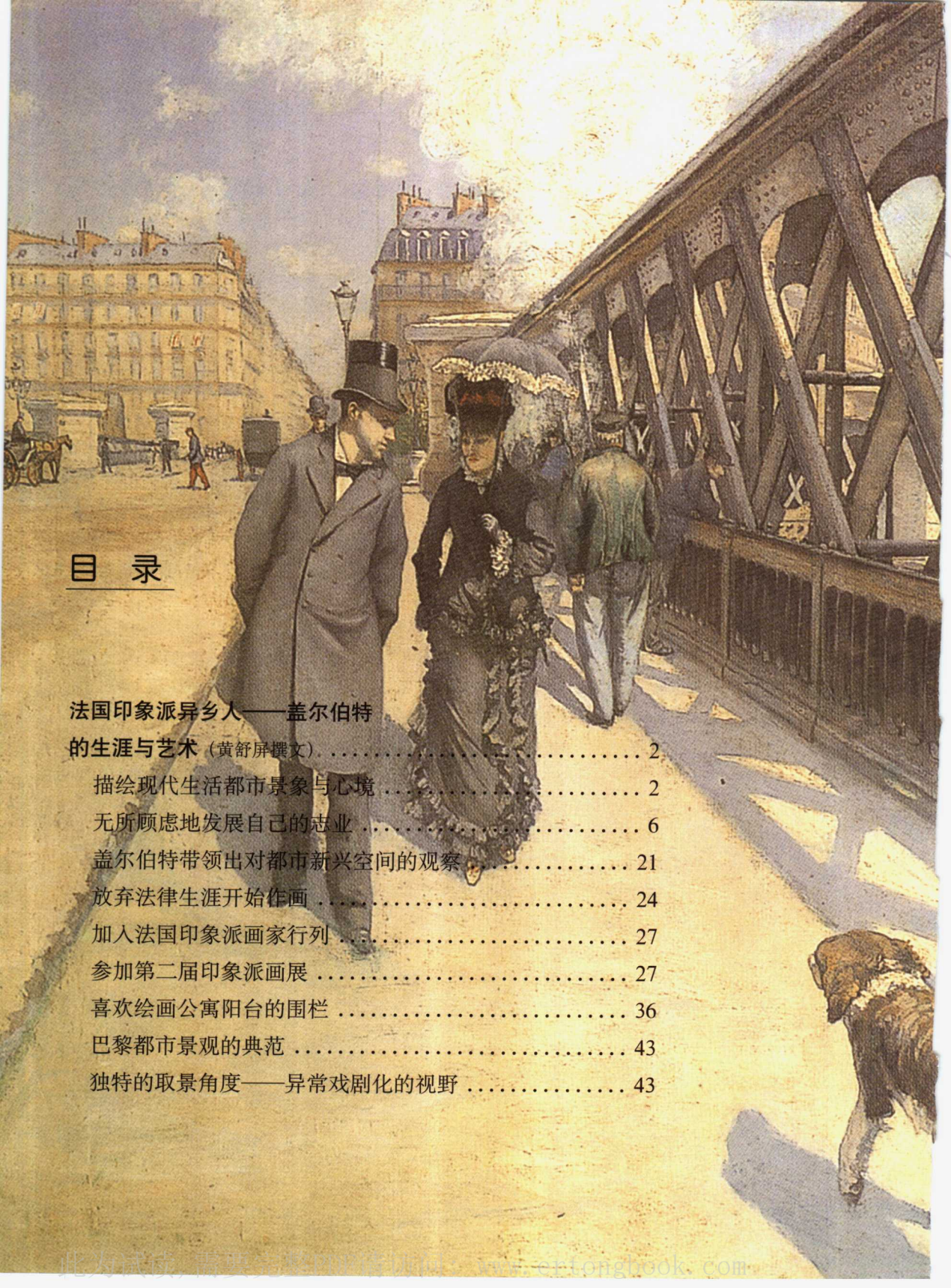
印象画派的特征有两点：一是追求光色的描绘，另一是在自己熟悉的生活随意选取作画题材，而因他们都生活在巴黎，自然也就以巴黎都市生活景象为主题。居斯塔夫·盖尔伯特（Gustave Caillebotte, 1848~1894）的绘画，颇能阐释印象画派的这种特质。

盖尔伯特描绘许多从室内窗边眺望窗外或巴黎街景的人物，例如《室内》，站在窗边的女性，背向着我们，右边侧面男性坐在椅子上看报纸。这是一幅率直的都市风景，描绘现代生活的瞬间，居住巴黎奥曼斯大道企业界布尔乔亚阶级（中产阶级）的日常生活景象，洋溢富裕家庭的氛围。他的许多作品，如《阿让特的帆船》、《下雨的巴黎街道》、《奥曼斯大道上的交通岛》等，把大自然中明丽的光感和丰富的色彩，描绘出来呈现给观者看到光色之美。

盖尔伯特虽被称为巴黎印象派的异乡人，但他却是印象主义运动画家团体的重要成员之一，他参加过数届的印象派画展，并承办过其中一届印象派画展。此外，很特别的是他更是一位著名的印象派画家们作品的收藏家。

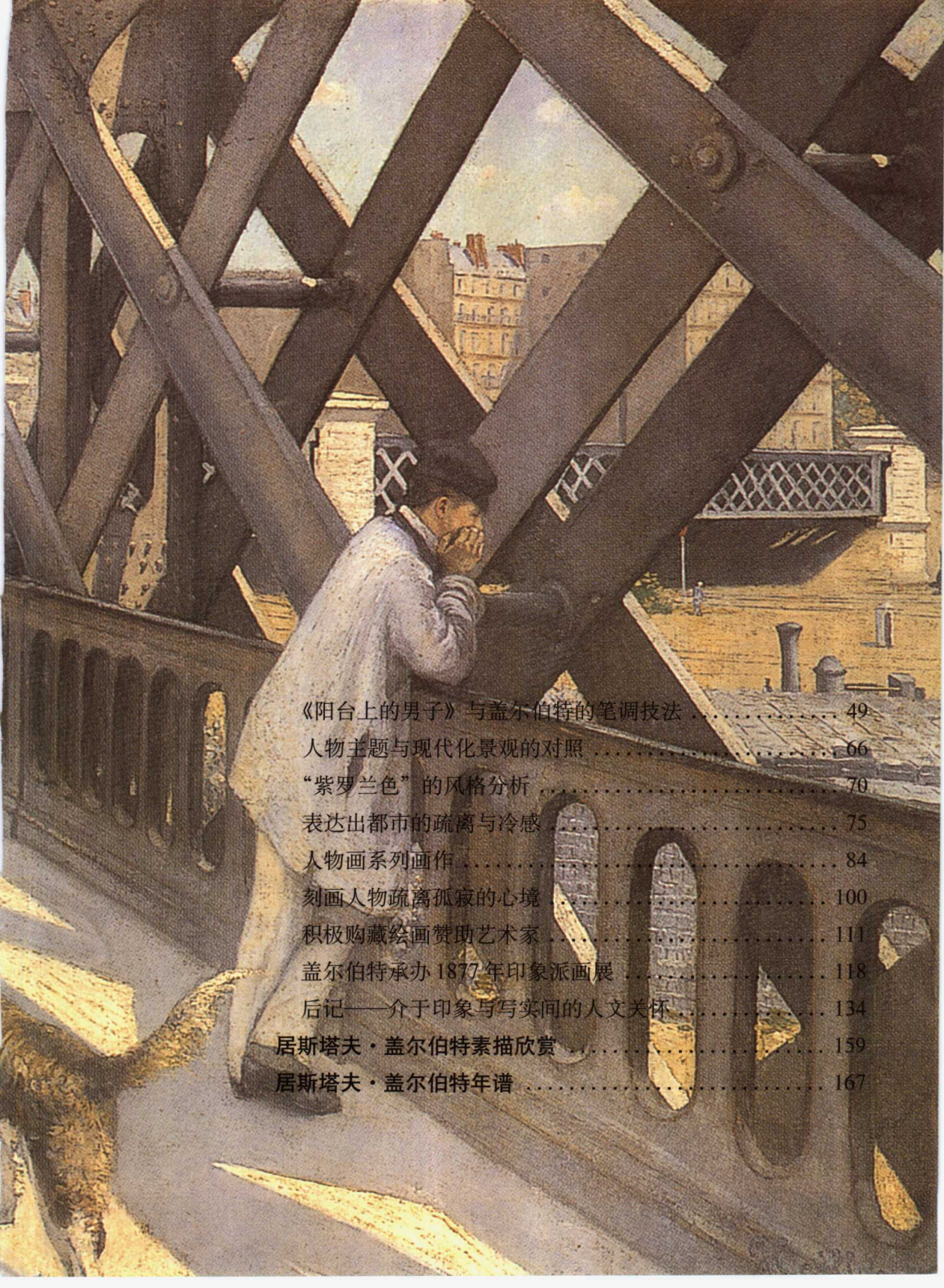
盖尔伯特家庭富裕，加上爱好艺术，他除了自己作画，也不断购买同时代印象派画家好友们的绘画，使他拥有许多印象派名画。他的收藏包括：莫奈 14 幅、毕沙罗 19 幅、雷诺阿 10 幅、西斯莱 9 幅、德加 7 幅、塞尚 5 幅、马奈 4 幅。1876 年，盖尔伯特 28 岁时，就决定将他的印象派收藏捐赠给法国，最初希望捐给卢森堡美术馆，最终则希望入藏罗浮宫，并指定由画家朋友雷诺阿为日后遗嘱执行人。1894 年 3 月 11 日，雷诺阿写信给美术部门负责人亨利·鲁杰，传达此一遗赠之事。但结果却引起争论，沙龙官方学院派艺术家杰洛姆等提出异议，反对国家美术馆入藏马奈、毕沙罗等印象派画家作品，3 月 24 日法国国立美术馆咨询委员讨论此一遗赠，结论是接受全部遗赠。

这批庞大的盖尔伯特的捐赠，也促成法国肯定了印象派绘画的价值与绘画市场的价格，引起广大的瞩目，传为美谈。今天这批名画收藏于巴黎的奥塞美术馆，继续受世人欣赏。

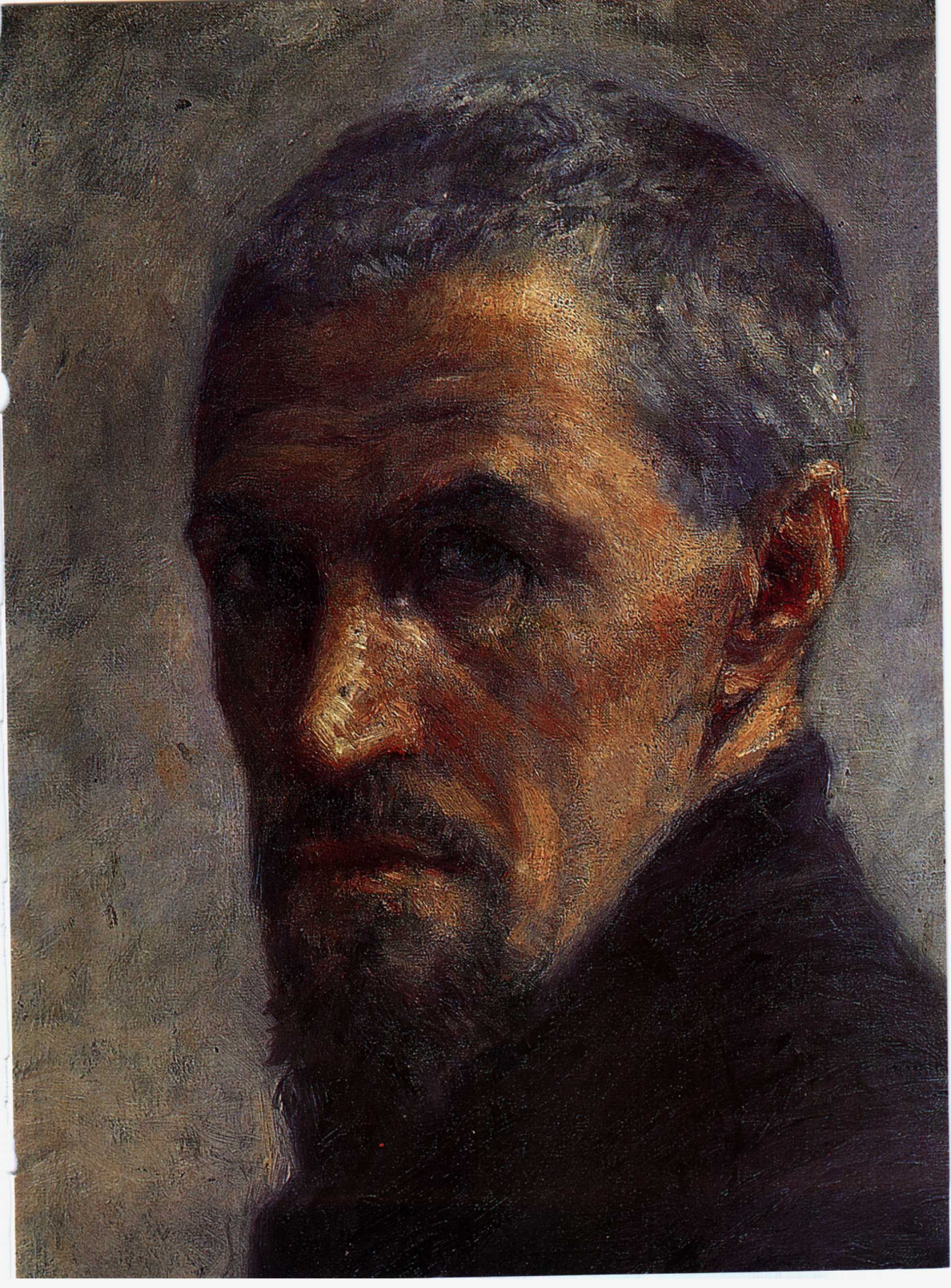

目 录

法国印象派异乡人——盖尔伯特的生涯与艺术 (黄舒屏撰文)	2
描绘现代生活都市景象与心境	2
无所顾虑地发展自己的志业	6
盖尔伯特带领出对都市新兴空间的观察	21
放弃法律生涯开始作画	24
加入法国印象派画家行列	27
参加第二届印象派画展	27
喜欢绘画公寓阳台的围栏	36
巴黎都市景观的典范	43
独特的取景角度——异常戏剧化的视野	43

《阳台上的男子》与盖尔伯特的笔调技法	49
人物主题与现代化景观的对照	66
“紫罗兰色”的风格分析	70
表达出都市的疏离与冷感	75
人物画系列画作	84
刻画人物疏离孤寂的心境	100
积极购藏绘画赞助艺术家	111
盖尔伯特承办 1877 年印象派画展	118
后记——介于印象与写实间的人文关怀	134
居斯塔夫·盖尔伯特素描欣赏	159
居斯塔夫·盖尔伯特年谱	167

法国印象派异乡人—— 盖尔伯特的生涯与艺术

法国印象艺术史上一直到晚近才被注目的居斯塔夫·盖尔伯特 (Gustave Caillebotte, 1848~1894)，在学者尚未以其绘画风格及其艺术家的性格给予明确定位与研究之前，是艺术史家笔下的画家赞助商。盖尔伯特出身于富贵之家，家中经营织品生意，终其一生，盖尔伯特十分幸运地得以将艺术视为一项专注的兴趣与志业，而不需为了生计苦恼，也没有迫不得已牺牲艺术创作的无奈与挣扎。虽然与其他印象派同僚画家相同，盖尔伯特的画作充满中产阶级对于现代生活都市景象与心境的描绘，但他笔下所传达的情境少了雷诺阿对于现代生活那般积极乐观的明亮色彩，较于赞扬现代生活，他的画作更甚显露出一种接近后印象派画家修拉或美国写实派魏斯对于现代生活保留性的批判。

描绘现代生活都市景象与心境

在绘画的某些风格上，盖尔伯特是接近德加对于人物与场景描绘的特异角度的，而这样一个隐喻艺术家个人观点的取景角度，传

站在窗边的年轻男子

1876年 油彩画布

116.2cm × 80.9cm

私人藏 (右页图)

自画像 (局部)

1892年 油彩画布

40.5cm × 32.5cm

奥塞美术馆藏

(前页图)

图见71~73页
图见20~21、101~105页

图见65、25、26页

达了盖尔伯特之于现代都市生活的茫然与距离感，相对于雷诺阿对于现代生活所带来的愉悦感与全然融入享乐之美的参与感，盖尔伯特以类似德加式那样“舞台后方（off-stage）”的位置，《站在窗边的年轻男子》（1876年）面对着前方华丽登场、繁华上演的现代都市生活场景，静静观望，这个观望的角度与其象征的莫名距离感一再地出现在盖尔伯特的画作中，如《欧洲桥墩》（1876~1877）、《阿雷维街，从六楼往下瞧》（1878年）、《室内》（1880年）、《包厢上的男子》（1880年）、《包厢》（1880年）、《圆环，欧斯蒙街》（1880年）、《从上方望下的街道》（1880年）、《从包厢围栏望出的景致》（1880年）。

盖尔伯特留下的画作不多，但是对于研究他的艺术风格来说，已是相当完整，他在印象派艺术中不及当时同僚莫奈、雷诺阿、德加、马奈等人的名声响亮，但是不仅仅是他对于印象派艺术的支持与推崇，他在艺术表现上所发展出的取景视角与其描绘深刻的人物心境，与其他印象派艺术家相较，有不容小觑、独树一格的表现技巧与深度。也许是他富裕平顺的家境，使得他没有其他印象派艺术家戏剧化的性格，也许也是他不吝以财力赞助画家的鲜明角色，剥夺了人们注视他艺术表现的焦点，不管如何，盖尔伯特是一位值得注目与深切讨论的艺术家。

如同盖尔伯特在印象艺术史上的边缘位置，他笔下的人物主角以及画布后隐身的画家本人，传达出一种置身喧嚣之外的沉静观望，这些人物显然不是得自于现代化中产社会都市新气象里的生活享乐派，反而在隔绝于喧哗之外、与中心疏离的边缘角落，也因为如此，盖尔伯特所描绘的20世纪巴黎都市景致，与其他同期的印象派画家十分不同，庭院里的热闹聚会、歌剧包厢里的新生活享受、明亮朝气充满阳光活泼气氛的自然乡间与都市景致、喧闹的酒吧等等描述巴黎人陶醉在现代化生活形式中的活跃积极氛围在盖尔伯特的笔下，全都成为一个被观注的他者，一个刻意与之偏离的中心。盖尔伯特借由画笔带我们看到的是一个无法自在融入其中，隐身在窗棂之后的身影，他以特异的取景角度，突显出城市景观与个人心境的巧妙落差：中心与边缘、群众与个人、都市与家居空间、公共与私人场域，这些在盖尔伯特画面中经营出来的对比，不仅架

站在窗边的年轻男子
(局部) 1876年
油彩画布
116.2cm × 80.9cm
私人藏 (左页图)

纳珀尔附近的道路 1872年 油彩画布 40cm × 60cm 私人藏

构了他艺术风格中独树一帜的张力效果,也深刻地表达了画家个人的心境,画中传递的一股淡淡落寞情怀是他对于现代社会都市生活表象的感怀。

在画面中,人物经常站在中心之外,独自就自己个人的观赏角度,对眼前的场景作远望的凝视,呈现出若有所思的出神状态,这似乎也呈现某种犹如“在巴黎的异乡人”的疏离感。

无所顾虑地发展自己的志业

盖尔伯特生于1848年8月19日,母亲瑟列特怀着盖尔伯特的时候已经29岁了。盖尔伯特的家中原先在诺曼底的丹凤经营了相当长久的纺织生意,而在他的父亲来到首都巴黎之后,纺织的生意明显更为发达了,在盖尔伯特出生后两年的1850年,他们举家搬进一栋

纳珀尔附近的道路
(局部) 1872年
油彩画布 40cm × 60cm
私人藏 (右页图)

自画像 1873~1874 油彩画布 47cm × 32.7cm 私人藏

躺在沙发上的女子 1873年 蜡笔画 87cm × 113cm 私人藏

有着私人花园的大楼，而蒸蒸日上的纺织生意更扩展到成为法国军队军服的供需商。

拿破仑对于军事的野心与他本人扩张版图的雄心大志，显然对于盖尔伯特家中的纺织生意有相当大的助益，同时造就了雄厚的家产，这使得盖尔伯特在优渥的生活环境之下，得以无所顾虑地发展自己的志业。盖尔伯特的家庭背景正是巴黎的中产阶级抬头，正式营造属于中产阶级品味的范例，盖尔伯特的父亲因成功的纺织生意而财富大增，他不仅买下了一大块巴黎的地产，更因为在邻近新兴

有壁炉的画室内景 1872~1874 油彩画布 私人藏

有壁炉的画室内景（局部） 1872~1874 油彩画布 私人藏（右页图）

