

世界美术全鉴
SHIJI MEISHU QUANJIAN

远方出版社

西方印象主义艺术

XIFANG YINXIANG ZHUYI YISHU 金石森 刘娟 [主编]

艺术之所以美是因为人们对它推崇备至,艺术之所以高尚是因为它最有益于人们的思想得到升华。一切艺术的最大难题是如何运用直观的表现手法创造意境更高的虚幻世界。

世界美术全鉴

西方印象主义艺术

张石森 刘娟 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方印象主义艺术/张石森等编. - 呼和浩特: 远方出版社, 2005. 11

(世界美术全鉴/张石森等主编)

ISBN 7-80723-082-7

I. 西... II. 张... III. 印象主义-艺术-流派-西方国家
IV. J110.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129100 号

世界美术全鉴

主 编 张石森等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850×1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-082-7/G·52

定 价 540.00 元(全 18 册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

第一章 印象主义绘画	(1)
一、印象主义的酝酿与诞生	(1)
二、印象派绘画大师	(15)
第二章 新印象主义绘画	(115)
第三章 后印象主义绘画	(131)
一、现代绘画之父——塞尚	(131)
二、艺术的殉道者——凡·高	(168)
三、现代社会的野蛮人——高更	(207)
四、声色犬马的揭示者——劳特累克	(234)

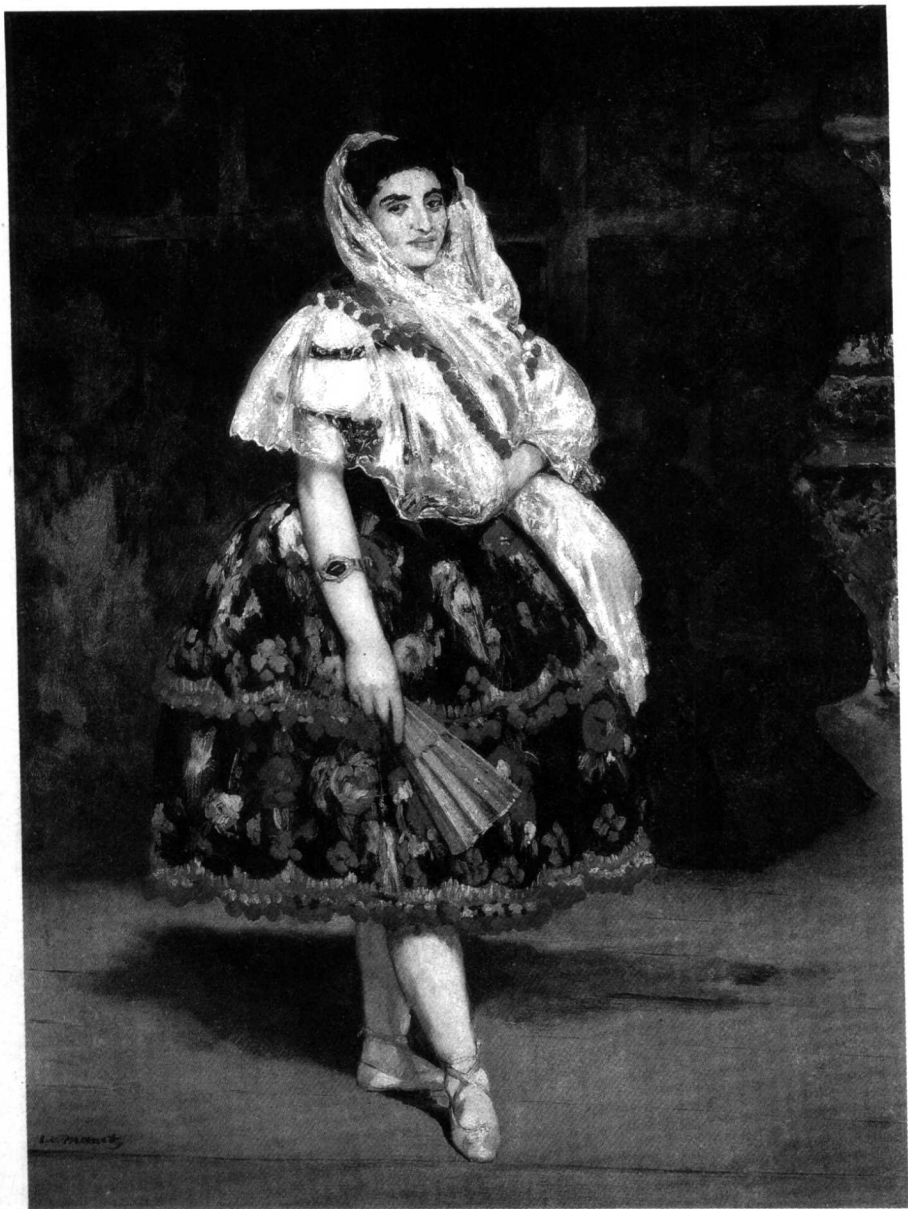
第一章 印象主义绘画

一、印象主义的酝酿与诞生

19世纪的欧洲美术史,对法国似乎有着特别浓厚的感情,浪漫主义余韵犹存,现实主义尚在流行,印象主义即已开始诞生。印象主义盛行在19世纪的中六十年代,已掌握了政权的资产阶级在政治上开始趋向保守,但为了工业的发展和本身的需要,却大力鼓励自然科学的发展,学院派的势力对现实主义仍是一个不容轻视的劲敌。再就是东方日本浮世绘的传入,使美术家们发现了一个与西方完全不同的新的美术天地。所有这些都为印象主义的诞生造成了很好的物质和精神条件。

印象主义和过去艺术最大的不同是艺术语言的变化,这一改变首先与自然科学特别是光学的发展有几乎是直接的关系。在此以前人们认为色是物体固有的,在绘画上把红、黄、蓝三色作为三原色,通过对光的分析知道白色的光包含了虹的所有色彩,即日光光谱的七色。红、黄、蓝只是颜料的原色,并不是光的原色;光的原色是绿、橙红、青紫。又知道黄是颜料的原色,是光的二次色,因为黄光可以用绿和橙红两种光合成。绿色是光的原色,是颜料的二次色,因为绿色是由黄和蓝二种颜料混合而成。物体的色并不是本身固有的,而是由光决定的,没有光就没有色。绿的山,远看是青的山,因为中间有着空气的阻挡。绿的山如果受到阳光的照射,也会起着变化,如高山积雪,近看是白色,在日光下呈紫铜色。同样的色彩,在室内灯光下与在室外日光下看,就会成绝然不同的两种色调,我们常说的夜不观色就是这个道理。

关于光与色的关系19世纪50年代后德国的海尔谟荷兹所著《色调的感觉》、法国谢弗尔所著《论色彩的对比的法则》和《色彩及其在工艺美术上的应用》等都为印象主义提供了科学理论

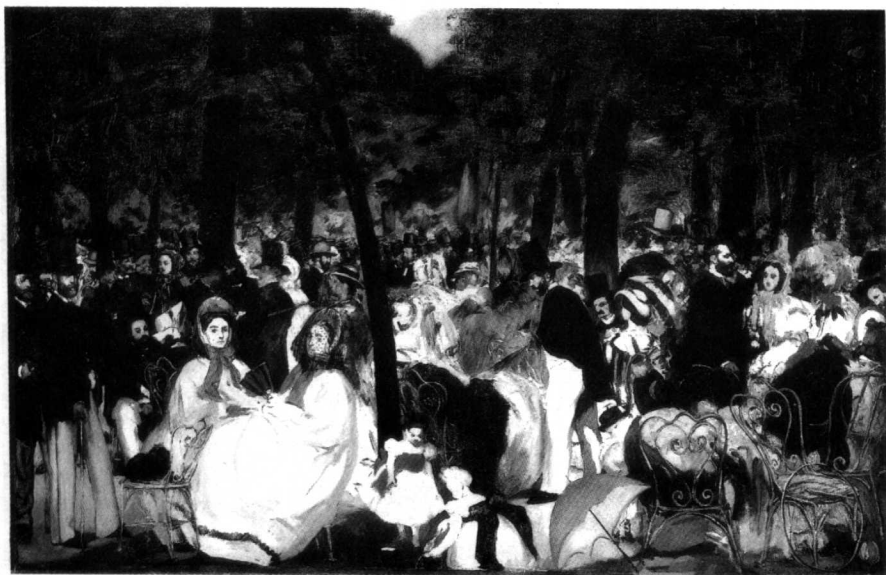
罗拉·德·瓦兰斯小姐

法国 马奈 1862年 123 × 92cm 布 油彩 巴黎 奥赛美术馆

西班牙芭蕾

法国 马奈 1862年 60.9 × 90.5cm 布 油彩 华盛顿 菲利普收藏馆

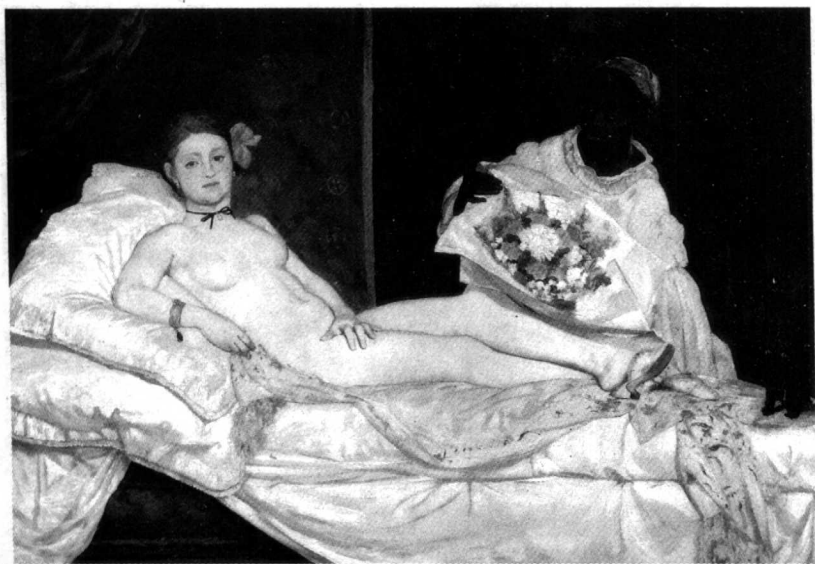

杜伊勒里宫花园音乐会

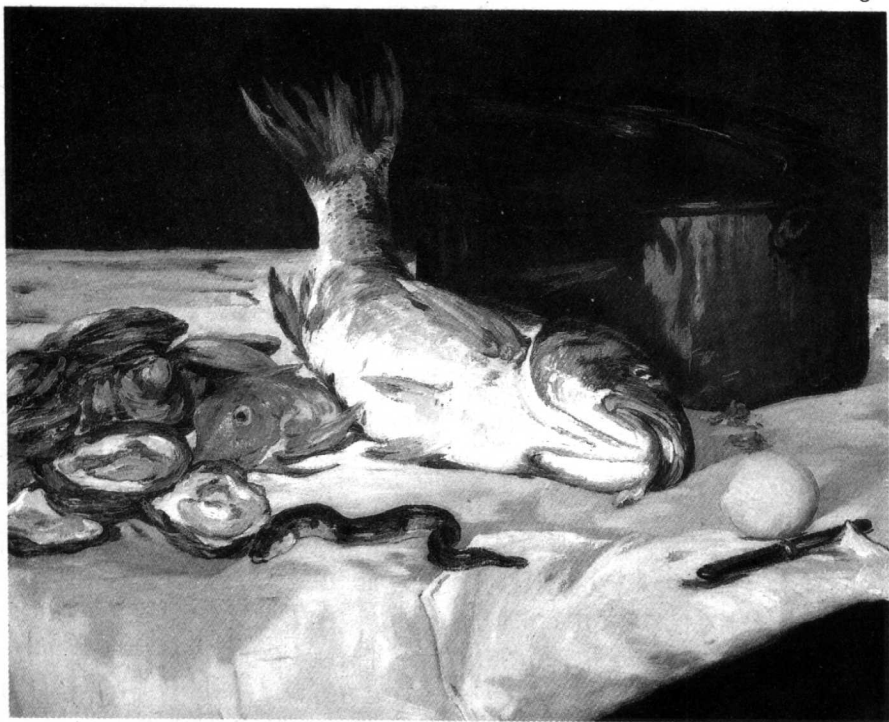
法国 马奈 1862年 76 × 118cm 布 油彩 伦敦国家画廊

草地上的午餐 法国 马奈 1863年 208 × 264.5cm 布 油彩 纽约大都会博物馆

奥林匹亚 法国 马奈 1863年 130.5 × 190cm 布 油彩 巴黎 奥赛美术馆

静物（牡蛎、鳗和鲑）

法国 马奈

1864 年

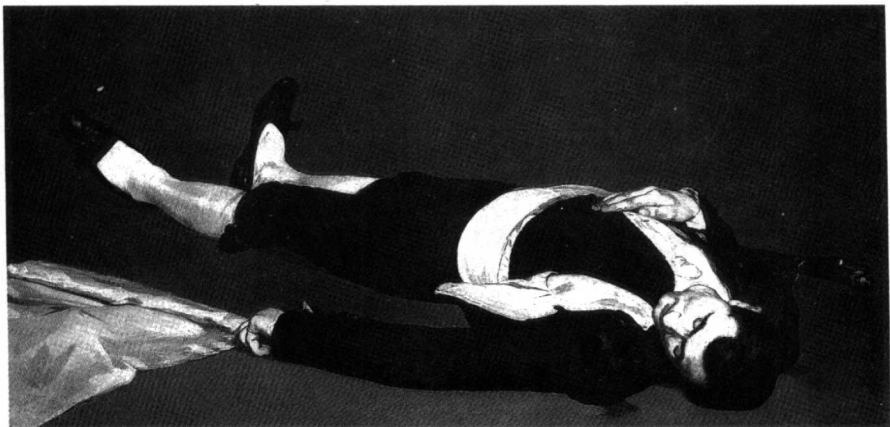
73.4 × 92.1cm

布 油彩

芝加哥艺术中心

上的基础。此时他们根据对英国康斯太布尔和西班牙委拉斯凯兹的作品和自己的观察所得，认为最暗的色彩是蓝、暗绿和深紫，而不是黑色、褐色和赭色。故而他们的画面上不用黑色、褐色和赭色，只用与太阳光谱接近的蓝、青、绿、黄、橙、红、紫；用黄色表现阳光下树叶最亮的部分，用蓝色表现阳光下的阴影部分；知道过去那种认为没有光照的阴影部分就没有色的理解是错误的。可见印象主义的产生与自然科学有着不可分割的关系，它终于占领了“真实地”反映现实的最后一块领地。

学院派的因循保守也是促成印象主义形成的一个重要原因。学院派顽固不化地抱着清规戒律，对新的事物一概加以排斥，人为地制造一种窒息。艺术中所需要的真诚、自由、创造、新的探索精神，恰恰是学院派最为反对和缺少的。学院派甚至一再排斥具有创意的作品于官方沙龙展览之外。

死去的斗牛士

法国 马奈

1865 年

75.9 × 153.3cm

布 油彩

华盛顿国家画廊

当时一批青年美术家为突破这种情况，展开了向学院派进攻的活动，经常在巴黎贝蒂诺尔街的盖尔波瓦咖啡店交换意见，逐步形成了自己的美学观点和艺术追求。为了平息画家和社会的不满情绪，1863年拿破仑三世不得不下令在官方的协助下为落选作品举办“落选作品展”，马奈著名的作品《草地上的午餐》就是第一次在这个画展上展出的。由于这幅画把现实中的绅士和现实中的裸体女性公开地画在一起，而不是像过去那样画的是神话中的女神，所以引起了卫道者的一片喧哗。这次展览虽不能算是印象主义的正式问世，却为印象主义登上历史舞台开辟了道路，显示了印象主义反对学院派的巨大潜在力量。

印象主义作品的公开展出共8次，第一次正式公开展出于1874年在巴黎卡普辛路35号摄影师纳达尔的工作室，作品除曾被官方沙龙拒展的外尚展出了莫奈的《日出·印象》。展出后立刻引起学院派的非议，费加罗报的一位名路易·勒鲁瓦的评论员在该报的副刊《喧闹》上撰文嘲讽说：“对这个画展的画法无以名之，只有称之为‘印象主义者的画展’”，并以此作为文章的标题。结果，“印象主义”就成了19世纪后半期一个重要的艺术运动流派的称谓。

印象主义是在对抗学院派的压抑中产生的，当然会得到进步人士的同情和支持。左拉就是具有代表性的人物之一，现实主义的库尔贝也是他们的同盟军。印象主义的画家大多属小资

短笛手▷

法国 马奈

1866 年

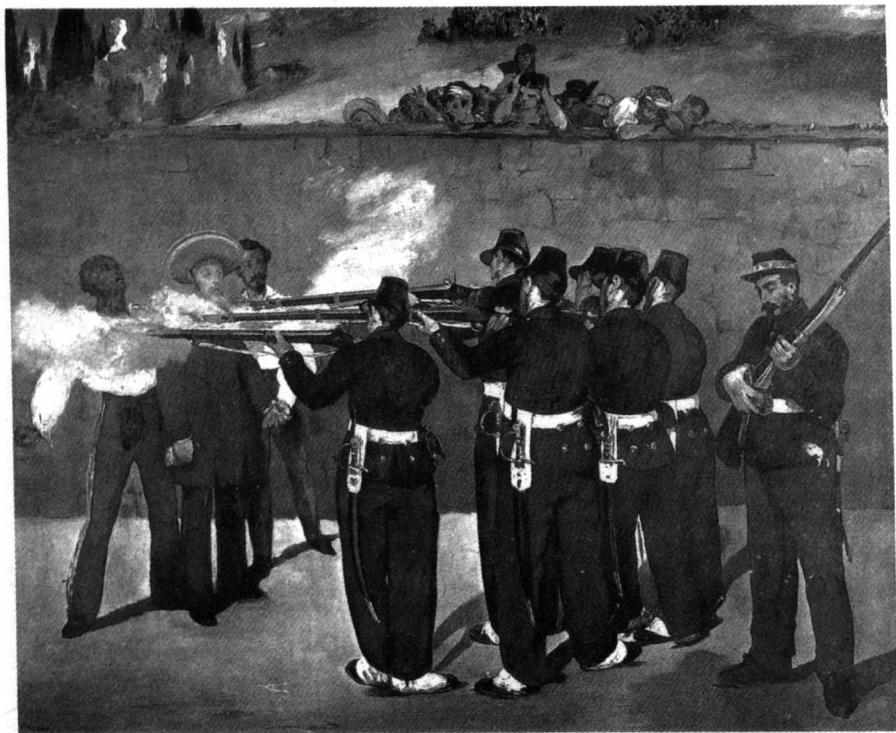
161 × 97cm

布 油彩

巴黎

奥赛美术馆

枪决马克西米连皇帝

法国 马奈

1867 年

252 × 305cm

布 油彩

德国曼海姆市

立美术馆

产阶级和手工艺的社会阶层，具有强烈的正义感和爱国主义热情。普法战争时马奈、雷诺阿、毕沙罗、德加都参加过国民自卫队，英勇地打击过敌人，巴黎公社时有些印象主义画家和库尔贝站在一块，马奈曾当选为公社美术委员会的委员，画过《国内战争》、《公社社员就义》……

印象主义在法国主要有6个画家，三位是人物画家：马奈、雷诺阿、德加，三位是风景画家：莫奈、毕沙罗、西斯莱；在美国有惠斯勒、卡萨特。他们虽然各具风采，题材各有侧重，也没有共同的纲领，但却有着一些基本的共同的特征。印象派绘画有以下几个突出的特点：

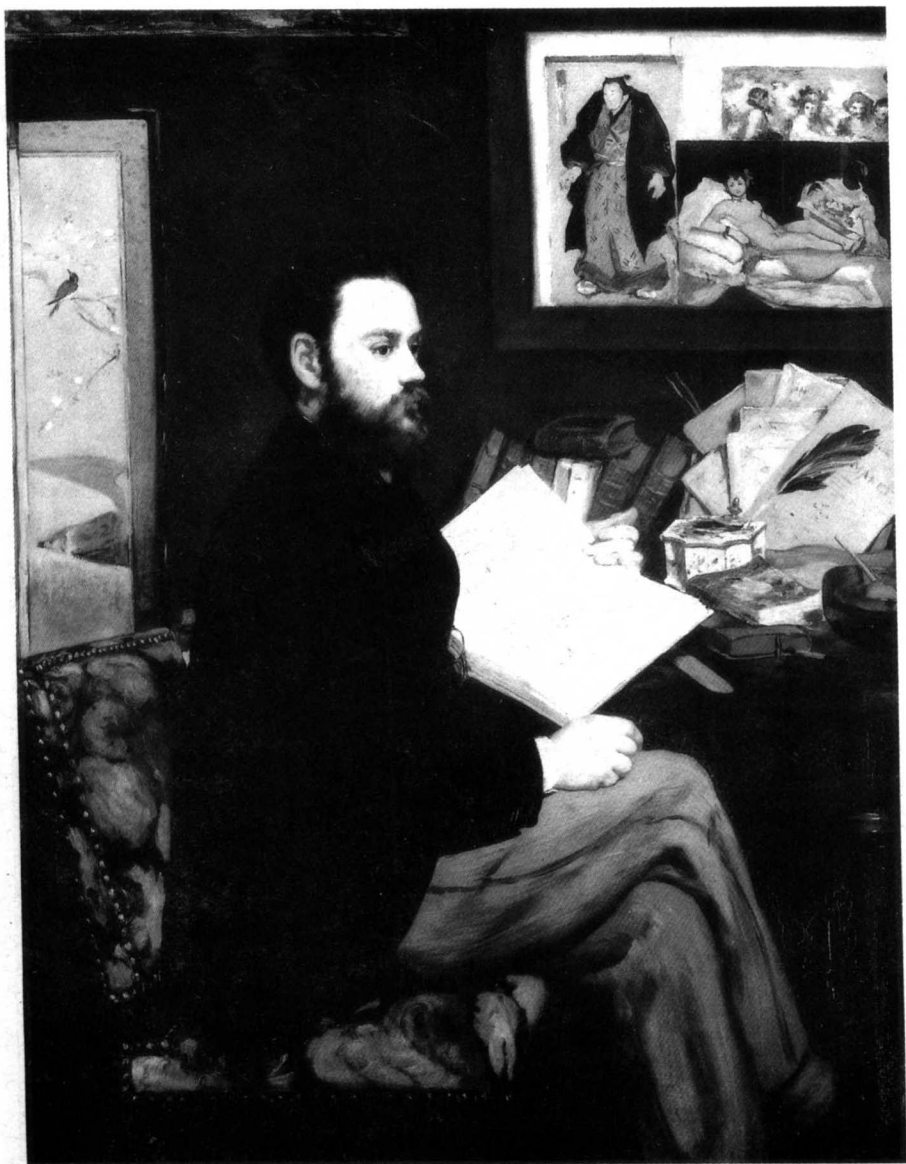
1. 重外光

在印象主义出现前，绘画上的光多为画家按自己的需要在

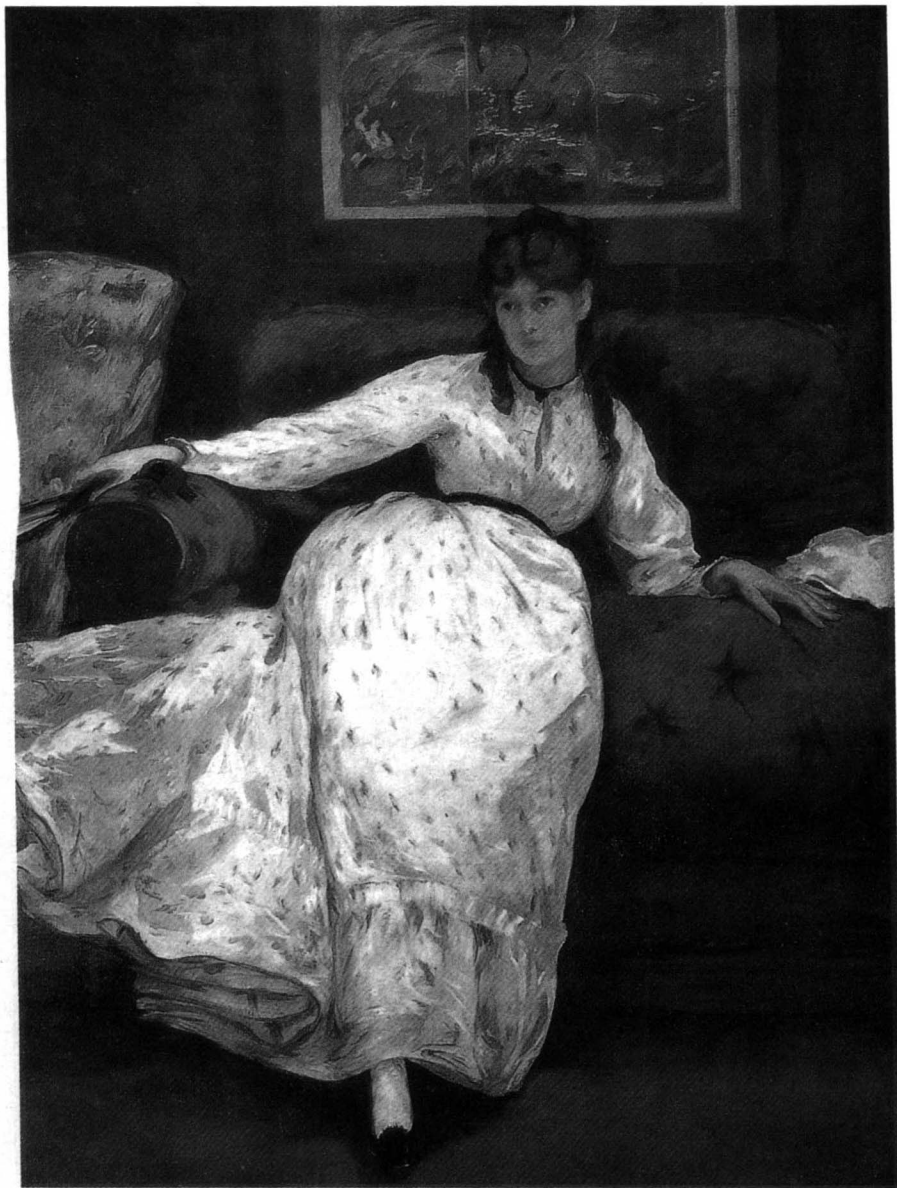
阳台

法国 马奈 1868 年 170 × 124.5cm 布 油彩 巴黎·奥赛美术馆

埃米尔·左拉像

法国 马奈 1868年 146 × 114cm 布 油彩 巴黎 奥赛美术馆

休息 (贝尔特·莫里索)

法国 马奈 1868/1870 年 148 × 113cm 布 油彩 普罗维登斯 罗德岛设计学校美术馆

莫奈于阿尔让特伊
船上作画

法国 马奈
1874 年

80 × 98cm

布 油彩

慕尼黑新绘画馆

室内制造的人造光，即使是风景画也是先在野外写生后再回到室内完成。自从光学和色彩学出现后，印象主义的画家开始从室内走向室外，在阳光下作画，故印象主义的前期又称“外光派”。1870年他们公开宣称：“走出人工光线的画室，弃掉画廊的调子与褐色的颜料，到明亮的日光中去作画吧！”左拉在以马奈为模特的小说《创作》中借主角克罗特之口说：“太阳、空气与光明，新的绘画，是我们所要求的。放太阳进来！在白天的日光下作画吧！”为研究外光对色彩的变化，莫奈曾描写过15幅不同光线下的《稻草堆》，甚至只是把对象看成受着光的影响的物体。凡是有光的地方他们都认为可以找到好的题材，把光看成是画中的主人，被称为光的诗人，因而印象主义被称为“外光派”也被称为“光彩派”。

庭院里的莫奈一家

法国 马奈

1874 年

61 × 99.7cm

布 油彩

纽约大都会

博物馆

2. 重瞬间

在观察对象时，过去的画家是从一个局部到另一个局部地“断续观察”，印象主义必须在阳光的瞬间变化中捕捉到光彩的效果，所采用的是“同时观察”，要能在顷刻之间把握到对事物的总体认识。因而印象主义不像“拉斐尔前派”那样注意一笔一画的逼真，也不像其他绘画在构图上有章法可循，而是取景带有很大的瞬间偶然性，在瞬间中取得对生活 and 自然的直觉总体的认识并在这种直觉总体中产生一种似是而非、不拘一格的速写似的诗情画意。

3. 重视觉

重视觉是所有造型艺术所共有的普遍性规律。印象主义的重视觉，除造型艺术的普遍性规律外，指的是本身特有的“视觉混合”。重视觉即重“视觉混合”的简称。印象主义知道色彩来自光并非物体所固有，因而他们否定固有色，不在调色板上进行色彩混合，而是把不同的颜料并列在画布上（即分割着色法），使观众欣赏作品时自动地在视觉上进行调合。这一点在新