

西斯莱

A·Sisley

外国美术介绍

阿尔弗莱德·西斯莱

西斯莱是印象主义画派的创始人之一，他始终坚持绘画的革新运动，并以大量绚丽多采的作品为印象主义作出了巨大的贡献。但他的画在当时并不为人所注视，还经常受到一些评论家的非难和嘲笑。拿1878年4月富尔杜拍卖场里卖掉的一批藏画为例来看，就可知西斯莱作品售价之低了。马奈作品的价格，平均每幅作品值184法郎，而西斯莱的只值114法郎。尽管这样，西斯莱也已很满足了。创新者在没被社会承认之前，总是受人冷落的。然而他并未因此而动摇，仍执着地走自己的路。在他逝世后不久，他的一批作品才被人们所赞赏，并载誉世界。

阿尔弗莱德·西斯莱（Alfred Sisley, 1839—1899）于1839年10月30日出生于巴黎，他的双亲都是英国人，父亲威廉·西斯莱是曼彻斯特的富商，以向南美洲输出人造花为业；母亲菲莉亚出身于伦敦的望族，爱好音乐。西斯莱从小受到英国式的教养，在性格上孤傲矜持，举止文雅，有些保守和拘谨。这些特性都或多或少地影响着他的视野和艺术。

1857年10月，十八岁的西斯莱被父亲送到伦敦，学习经商贸易，以便继承遗产。但西斯莱对这一安排并不感兴趣。他在英国的四年里，全部的兴趣是在美术馆中欣赏和研究英国风景画家康斯特勃、透纳和波宁顿的作品。

1862年，西斯莱返回巴黎，他想当画家的愿望终于得到父母的首肯，在这年的10月进入格莱尔画室学画。在那里结识了莫奈、巴齐依、雷诺阿，以后他们共同创立了印象主义画派。1863年的复活节，他们结伴到巴比松的枫丹白露森林附近的舍依村度过节日，并在此作画。印象派绝大部分画家的艺术生活，都是在枫丹白露森林中进行写生而揭开序幕的。早于他们二十多年前，以泰奥多尔·罗梭为首的巴比松画派就在这里形成，他们的绘画风格影响着后来的莫奈、西斯莱、雷诺阿、巴齐依等人。西斯莱深爱柯罗的风格，莫奈追随着布丹和琼坎，雷诺阿则徘徊于库尔贝和柯罗之间。

1865年4月，他和雷诺阿住在马尔洛特的旅店里，在这里迎来了莫奈和毕沙罗；5月，西斯莱创作了油画《枫丹白露林边》。1866年的沙龙，他的《去森林的女人们》和《马尔洛特林荫道》两幅作品第一次入选，使他初次获得荣誉。这届沙龙闭幕后，他便与一巴黎女子玛丽·莱斯库塞克结婚；1867年他带着新婚的妻子来到翁弗勒作短期的停留，经常和莫奈、雷诺阿等一同去森林写生，他们在这里画了许多风景画。西斯莱夫妇在舍依村居住时，雷诺阿曾为祝贺他们的新婚而画了《西斯莱夫妇》一画。就在这年的沙龙，他的《栗树林荫道》一画入选。1869年，他的作品曾几次被沙龙拒绝，他和年轻的伙伴们共同承受着探索新艺术的艰辛，仍继续努力创作，完成了油画《蒙马特尔风景》。

1870年5月，青年沙龙展出了他的《圣马丹运河的船》、《圣马丹运河的景色》两幅作品，画出了广阔水面的运河景色和明亮灿烂的阳光感觉。这一时期他的作品并不多。因为他可以依靠父亲的财产生活，只需象一般业余爱好的艺术家那样画一点就可以度日，不必靠卖画维持生活。但从1870年到1871年的普法战争期间，父亲病倒了，商业经营不景气；后来父亲病故，经济来源几乎断绝，此时他明白自己除了多画画以外，没有一点维持生计的办法。在1872—77年间，是他出产作品的最盛期，作品数量之多，是他此后从未达到过的。

1872年，西斯莱在莫奈和毕沙罗的介绍下，与画商丢朗-吕厄认识，画商对西斯莱的作品很感兴趣，每月都要买几幅西斯莱的作品，这对他无疑是极大的鼓舞。

这一年，他在鲁弗申、马尔港、阿让特依等地作画，这里极富魅力的景色刺激着他的创作欲望，他愉快而出色地画了很多作品，如《阿让特依小广场》、《圣马丹运河》、《塞纳河岸》等。他把塞纳河村落幽静而迷人的景色，表达得极为生动。《阿让特依小广场》一画，极似柯罗的作品，画面整洁，柔和的日光照射着建筑物和广场，整个空间被一层金黄色的调子笼罩着，面向着阳光的百叶窗，微微泛黄，在背阴处的窗子略带绿色。而后一幅《圣马丹运河》，他运用明亮而有变化的色调、并列而迅速的笔触来表现空气的流动和转瞬间光在水面的反射，使光和色有一种闪烁跳动的效果。

西斯莱作于1873年的《布吉瓦船闸与小船》一画，在笔法上似乎在受到莫奈的影响而产生的。河面上那如飞的、似刷子刷上去的笔触，带有即兴性的生动的笔势，及他所追求到的光的效果。正因为这种被抓住了的瞬间光辉所产生的效果及微妙的灰色调，使得平淡的构图也变得生动起来了。

以上这些作品，初具印象派的技法，但就他的画的本质来说，仍然是幽静村庄的田园诗，可以看出他总是以非常宁静的心绪在描绘身边的风景。

从西斯莱以鲁弗申为题材的一些作品中，偶尔可以看到构图相似，只是季节、天气、时间的变化，有如莫奈晚年所画的那些组画，不是着重于描绘对象，而是寻找着光在不同的时间条件下所发生的变化而作的研究。如作于1873年的《鲁弗申庭院雪景》和《鲁弗申庭院》二画，画的完全是同一地方，房子、树丛、围墙以及打着伞走路的女人的身姿都一样，所不同的是院子里有积雪，原来茂密的树丛变成了秃树干上落上厚厚的白雪；夏日用来遮阳的伞，现在则为挡小雪的伞了。从这两幅画中，可以看出他在同一场景里表现冬夏两个季节绝然不同的情调和效果。

1872—73年，西斯莱画了大量的雪景，特别是1873年，凡是他走过的地方的景色，他都一一收入画幅。从这些画面来看，题材构图都极平凡，如快照似地把村景记录下来；但可以看出不同时间的雪景或从白雪中看出丰富的色调，有的似雪后初晴，有的仿佛空中挂着淡淡的纱幕。他善于抓住光的瞬间状态，似带有音韵的笔触，把所见到的一切，以一气呵成的笔力，如实地描绘出来，如《冬日的鲁弗申大道》等画。

1874年7月，西斯莱应友人、男中音歌手台司托·弗罗的邀请，到英国旅游。伦敦近郊的莫雷湖，正举行游艇竞赛，画家画了《莫雷湖的赛艇》一画。画面有种热烈的气氛：赛艇在游动，那横跨河面的钢缆上，装饰着各色彩旗，旗子的颜色倒映在河面上，借助画家敏捷的笔触勾画出那紧张的瞬间印象，掠过空中的风和倾洒之下的光，充斥着整个画面。

西斯莱从英国旅行归来不久，便定居于马尔港、罗旺，并以此为活动据点，进行创作。大部分作品为描绘户外风景，但偶尔也被冶炼场内熊熊火光的色彩所激动，画了《马尔·勒·罗旺打铁作坊》一画，此画作于1875年。面对这一画面，可以看到在昏暗的作坊中，赤红的燃烧着的炉子和那耀眼的火焰的颜色的反射，与后窗户透进室内的光，呈现出另一种极有趣味的光的协奏。一向以描绘户外风景为快事的西斯莱，在这幅以描绘室内锻铁工人为内容的画中，技法上比之风景画也毫不逊色。

1875年，西斯莱到马尔港之后，对它发生了浓厚的兴趣。不论是洪水之前，还是洪水之后，他都以马尔港为题材画了不少的画。从不同角度表现洪水泛滥以后，马尔港被淹的情景，《马尔港的洪水》一画就是其中著名的一幅。表现建筑物、树行投影在水中，几只小船浮在水面上；画家用断断续续的短笔触，使得水在眼前晃动、闪光，表现出洪水后阴霾的天气，低而微的风在吹拂，产生动的感觉；天空的云层，低而有层次，显得更加阴沉，似乎将有暴雨的来临。

光和水的相互作用，气象的变幻，大地时而稳静、时而狂暴，从日出到日落期间的自然律动，成为极美妙的景象，印象派画家们要画的就是这种自然的变化和光的瞬间的样态。这些被常人看惯了的风光，在画家们的笔下，就带有绘画性的价值了。

画家在画这组《马尔港的洪水》组画时的心情，绝不是以对1876年马尔港暴发洪水所带来的灾难时的记录，而是同描绘水波击岸的塞纳河水完全一样的审美情趣下创作出来的。

这组以马尔港洪水为主题的组画，卢昂美术馆收藏了其中一幅，画上有妇女在家门口拧抹布的那张；卢佛尔美术馆收藏的是浅黑色调的那张。这些作品在1900年的大拍卖中，以四万三千法郎卖给了卡蒙多·柯勒库逊。这样的高价，在西斯莱的生涯中是从未有过的，在他生前，他的作品最高的一次卖价，也仅数百法郎。

1876—77年，第二、三届印象派画展中先后展出了西斯莱二十五幅作品，评论家乔治·里贝尔曾在杂志上撰文称赞他的作品。

西斯莱在连续两届展览中得到成功后，便决定离开印象派的展览，把画送到沙龙，没想到却遭到沙龙的拒绝。其实他不参加印象派画展，主要的原因，还是在绘画艺术的看法上与印象派画家们有着深刻的分歧所致。从1878年起，西斯莱就不再参加印象派画展了。此时，他感到很孤独，而且生活贫困，因付不起房租被房东赶了出来；他后来在乔治·夏鲁庞泰的援助下，才摆脱了困境。立即大量地画起了塞夫勒的街道。四月十四日他写信给朋友台勒再一次表示自己渴望在沙龙展出作品的心情，他写道：“我长时间以来，仿佛象草木过着无为的日子，对这种生活我已经十分疲惫了。该是我必须下决心的时候了。确实我们的展览会，是有益于把自己向社会介绍的；但是，我认为没有再比这更孤立的了，我还不至于到无力与官方展览会结合的地步，所以我决定向沙龙送作品。”但是，沙龙继续拒绝了他的要求。

1882年，西斯莱从巴黎移居到遥远的修伦村罗旺河附近的莫雷。在西斯莱以莫雷为中心的一批作品中，画风受莫奈的影响，笔触更加纷乱，整个内容不明确，令人难以揣摩。他也企图用蔷薇色和土黄色为基调，可是色彩暗淡，缺乏生气。但在1893—94年，在莫雷教堂的丛林中，他的画和莫奈的有所不同，有意识地不让光溶入建筑物中。此时他不满足于追求事物表面的光效，他根据深入、量感等原则进行创作。

1883年，丢朗-吕厄的画店继布丹、莫奈、雷诺阿、毕沙罗之后，西斯莱的个人展览会于6月1日召开，共陈列了七十幅作品，但是这次展览会没有得到成功，他的画卖出得很少。8月24日，西斯莱在向丢朗-吕厄要求汇款的同时，告诉他即将离开莫雷。丢朗-吕厄买了八件作品，西斯莱在他的援助下，从莫雷迁移到沙勃隆。10月初西斯莱在距这个村子很近的地方，租了一间小屋，开始热心地描绘沙勃隆的田野、村舍。

1884年3月，西斯莱在给丢朗-吕厄的信中写道：“创作正在进行之中，已经画了一半的画，

有好几幅是水边的风景。”他所指的水边，就是沿罗旺河边的土地、罗旺的水坝和河港的泊船，他不倦地画着这些船。《圣马梅斯6月的早晨》一画，就是在这时画的。画家把圣马梅斯六月早晨柔和的光线，以鲜明的色调来处理，连影子都极细致地分别描绘，在扩散状的树叶上缀以色斑的笔触，丰艳的色彩，完美地表现了圣马梅斯早晨的旖丽景色。

西斯莱虽每月定期向丢朗-吕厄送作品，但收入极少，仍然过着拮据的生活。1885年7月，在伦敦由丢朗-吕厄主持的大展会上，展出了西斯莱的作品，但也一如以往，他的作品售价很低，穷日子一直继续到1895年。十几年来，他的生活一直不顺利。这时他患了风湿症。1898年，已经五十九岁的西斯莱从英国回到法国，又患了喉癌，12月病势加重，于1899年1月29日在莫雷病逝。他是印象派画家中唯一有着丰富感受性和诗意、但终于不知道自己的成功就逝去的画家。二月一日是个阴冷的一天，莫奈、雷诺阿和卡辛从巴黎赶到莫雷，参加了西斯莱的葬礼。

陈 匋 玉

1 枫丹白露的森林 1865

3 布吉瓦船闸与小船

