

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

MANET

印象派之父——马奈

北京出版社

第一影响力艺术宝库 (蓝卷)

印象派之父——马奈

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库. 蓝卷 /《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05740-1

I.第… II.第… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111869 号

☐ 全案策划 唐码书业 北京唐码书业有限公司

www.tangmark.com

☐ 责任编辑 李小波

☐ 执行编辑 马凯

☐ 封面设计 刘畅

☐ 装帧设计 李伟

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

印象派之父——马奈

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1 — 8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价: 320.00 元(精装 全 20 册)

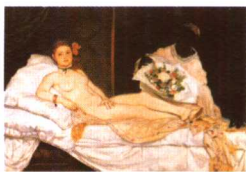
第一影响力艺术宝库

印象派之父——马奈

爱德华·马奈 (1832~1883)，法国19世纪著名画家，印象主义创始者。他对欧洲绘画的发展有着重要贡献，尽管他从来没有参加过印象派展览，但仍被认为是印象主义画派的奠基人。

1832年1月，马奈出生在巴黎一个富有的法官家庭，少年时当过海员。1850年，他进入学院派画家库丢尔画室学习。但独特的个性使他无法容忍学院派的那种僵化与虚假，于是，1856年马奈离开库丢尔画室，开始了自己独立的创作道路。这一年，他到荷兰、意大利和德国旅行，虔心临摹伦勃朗和提香的作品。1861年，他的《西班牙歌手》、《双亲像》等两件作品在沙龙中入选，并在展出时获奖。1863年，他的大幅油画《草地上的午餐》、《奥林匹亚》以“有伤风化”的罪名被拒绝。直到1882年马奈的艺术才获得官方沙龙的尊重，并颁发给他一枚荣誉团勋章。1883年，马奈因疽毒症不治身亡。

马奈并不是真正意义上的印象派画家，他在这一画派的开始阶段仅是一个较著名的实验者。作为一种实验，他的绘画是建立在对自然物原有色的基础上的。早期的作品是明显的例子，如《瓦伦西亚的劳拉》、《街头歌女》等，色调一般比较深沉，注重素描结构。真正将马奈与印象主义画家联系在一起

第一影响力艺术宝库

的主要是他在1863年创作的深具革新精神的《草地上的晚餐》和《奥林匹亚》。

1863年在落选者沙龙中展出的《草地上的午餐》引起了世所罕见的轰动，它直接表现尘世环境，把全裸的女子和衣冠楚楚的绅士画在一起。这一切都使得官方学院派不能忍受。不久之后，马奈又完成了一幅永远成为他的“维纳斯”的最佳之作——《奥林匹亚》。此画同样以离经叛道的形式遭到了评论界和新闻界的猛烈攻击，被咒骂为“无耻到了极点”。但是这场争论使得马奈名声大振，一批年轻画家开始聚集在他的周围，讨论艺术上的问题。他们不满艺术现状，受马奈新颖画风影响，努力探求新的艺术风格与手法，被当时人讽刺为“马奈帮”，这就是后来著名的印象派。就这样，马奈无形中成为这些“印象派”画家的领袖，并未把自己看成“印象派”画家的马奈成了“印象派”的先驱。

起初，马奈是不同意像印象派画家那样，专门在户外的阳光下作画的，但他极爱在画上运用明暗大块对比。他在人物画方面第一个把印象主义的光和色带进了人物画，开创了印象主义画风，《吹笛的男孩》便是明证。在这幅画中，他用几乎没有影子的平面人物画法，表现人物的实在。后来他又画了一些追求光色变化的户外作品，如《波尔多港》、《威尼斯大运河》等。

第一影响力艺术宝库

在马奈晚期的作品中，经常出现卖啤酒的女人、穿短衫的残废军人、修桥的石匠等劳动者的形象。《福利·贝热尔的吧台》是他晚年的一幅杰作，我们从这幅画中看到了一个明亮而热烈的色彩世界。构图是别致的，酒吧间女侍者身后是一面大镜子，因此画外的一切都隐隐约约收入画内。这是马奈艺术的最新成就。

马奈是一位伟大的创作者、一位伟大的执行者、一位伟大的艺术家及影响者。尽管他一直待在印象派的边缘，但他仍然不愧是印象派的领袖人物，因为他确实是第一个，并且在许多年中都是单枪匹马地在师法生活和造化的过程中，为革新灵感和技术的新艺术而战斗的伟大画家。

这本画册，精选了马奈的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

作品名称

作品赏析

对作品内容、绘法、风格的解读与评析。

调色板

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。

颜料

分矿物质和化学合成两类。最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和；现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布 / 板

绘画材质，一般为亚麻布加工而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

画刀

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

外框

外框可使画面显得完整、集中，19世纪以前多为木料、石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

福利·贝热尔的吧台

此画是马奈晚年的代表作，画中描绘在行台上，正在回吻顾客，她的身后是其中，她运用了像印象派的笔触，使人似能置身梦中。

90

布上油画 96 × 130cm

鉴赏

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。

影响力指数

作品对后世的影响及知名程度。

收藏

收藏油画，先要辨别真伪，再要考虑品相，还要注意保存。

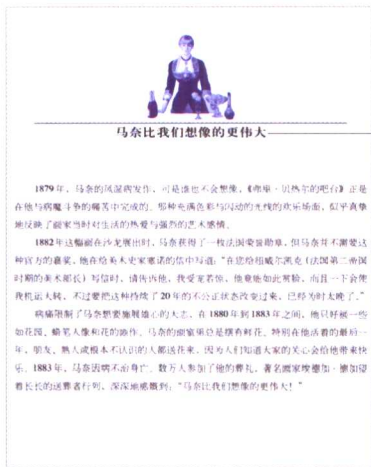
赏画贴士

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

了一位金发女郎特站在吧台后面，用手撑着头。画面的一切都暗暗地向她倾斜，使一切都是朦朦胧胧地表现出来。

伦敦科陶德学院美术馆藏

马奈比我们想像的更伟大

1879年，马奈的风湿病发作，可是连世不会原谅，《歌手·贝热尔的歌手》正是在他与病魔斗争的痛苦中完成的。那种充满色彩与闪光的线条的欢乐场面，似乎真挚地反映了画家当时对生活的热爱与强烈的艺术激情。

1882年这幅画在沙龙展出时，马奈获得了一枚法国荣誉勋章，但马奈并不接受这种官方的嘉奖。他在给美术史家雷诺的信中写道：“在这份给威尔逊克（法国第三帝国时期的美术部长）写信时，请告诉我，我受宠若惊，他竟能如此赞赏。而且一下会使我机不可失，不过要把这种持续了20年的不公状态改变过来，已经为时太晚了。”

病魔限制了马奈想要继续创作的大志。在1880年到1883年之间，他只好做一些如花园、静物、人像和花的动作。马奈的画家身份是显而易见的。特别在他活着的时候，朋友、熟人或根本不认识的人都送花来，因为人们知道大家的关心会给他带来快乐。1883年，马奈因病不幸身亡。数万人参加了他的葬礼。著名画家埃德加·德加望着长长的送葬行列，深深地感慨到：“马奈比我们想像的更伟大！”

91

作品材质及绘法

布上油画 96 × 130cm 伦敦科陶德学院美术馆藏

作品尺寸

原作画面尺寸。

收藏者

图版

印象派之父——马奈

图版目录

手拿樱桃的男孩	1	杜维丽公园的音乐会	16
船甲板上	2	维克多莉·姆兰肖像	18
奥古斯特·马奈夫妻肖像	3	白牡丹	19
西班牙歌手	4	洛拉·德·瓦朗斯像	20
捕鱼	5	芍药花	21
吉他与帽	6	弹钢琴的马奈夫人	22
惊吓的宁芙	7	穿斗牛士服装的维克多莉·姆兰 小姐	23
躺着的博德莱尔的情妇	8	画鳗鱼与红乌鱼的静物	24
持剑少年	9	柯萨奇号与阿拉巴马号的开头 ...	25
西班牙芭蕾	10	牡丹花枝和剪刀	26
静物(牡蛎、鳗和鲷)	12	风味	27
果物	13	一篮水果	28
基督与天使	14		

图版目录

透明玻璃瓶中的鲜花	29	吹笛少年	43
斯巴尼艾尔犬“查尔斯王”	30	画室里的午餐	44
燕	31	读书	45
着西班牙传统服装的年轻人	32	埃米尔·左拉像	46
风浪中的渔船	33	鹦鹉与女人	47
伦复恩的赛马	34	贝尔特·莫利索像	48
一根芦笋	35	阳台	49
紫罗兰色的花	36	马奈夫人的上半身	50
台上的壶与芍药	37	戴兜帽的玛格丽特·狄·康芙兰 ..	51
草地上的午餐	38	奶油面包卷	52
斗牛场一景	40	艾娃·康莎勒丝肖像	53
被兵士侮辱的基督	41	波尔多港	54
敬礼的斗牛士	42	滨海布洛涅公园中的赛马	55

图版目录

鲁庞波克	56	娜娜	71
圣拉札尔车站	57	泛舟	72
贝尔特·莫利索	58	船上作画的莫奈	73
妇人与扇——尼娜·卡莉阿丝 肖像	59	贝克海滨	74
歌剧院的化妆舞会	60	阿江图悠	75
蓝沙发上的马奈夫人	62	咖啡店	76
威尼斯大运河	63	年轻女子肖像	77
阿江图悠庭园的莫奈一家	64	溜冰场	78
流浪艺术家杜布坦	66	马奈自画像	79
威尼斯大运河	67	水晶瓶中的康乃馨与铁线莲	80
奥林匹亚	68	金发女郎	81
老乐师	70	自画像	82
		咖啡音乐会歌手	83

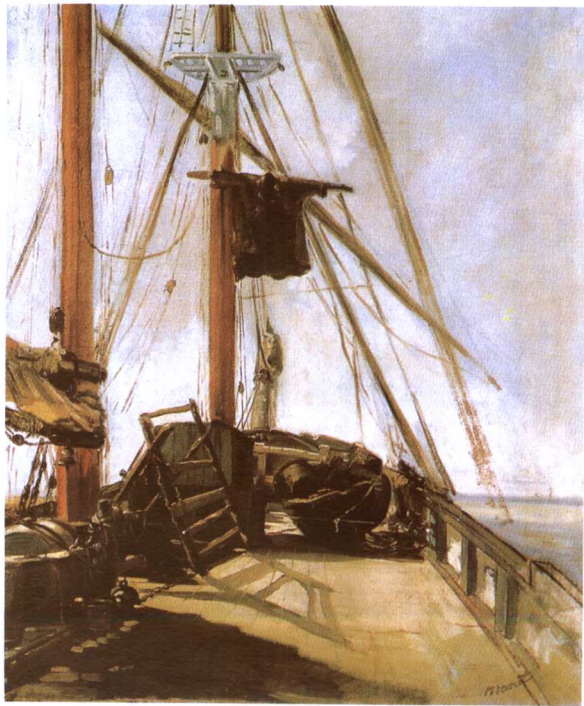
图版目录

沉醉女子	84	温室	96
镜前	85	浴女	97
音乐咖啡座一角	86	在拉蒂伊父亲的餐厅里	98
波恩街的修路工人	88	福利·贝热尔酒馆的模特儿	99
白衣的少女	89	一束芦笋	100
福利·贝热尔的吧台	90	玻璃瓶中的鲜花	101
火腿静物	92	桌布上的两朵玫瑰	102
花瓶中的一束玫瑰	93	蓓比的庭园一角	103
玻璃花瓶中的白花	94	芦艾的别墅庄园	104
花瓶中的玫瑰及郁金香	95		

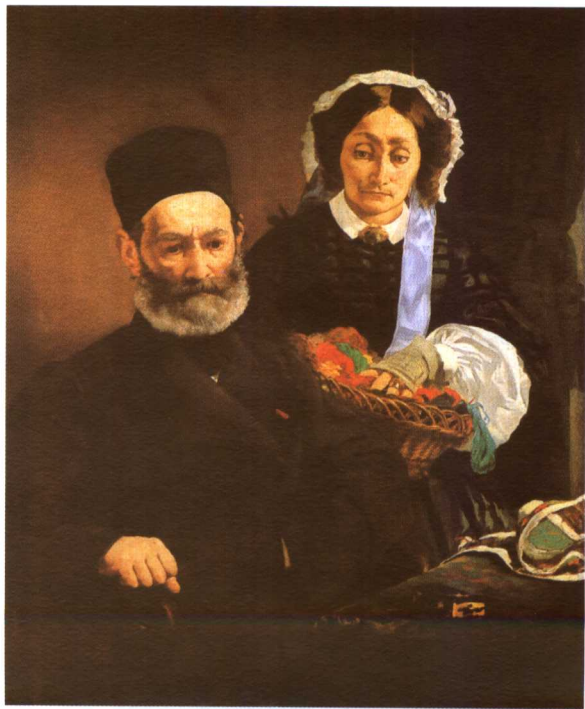

这是一幅完全在外光条件下完成的景物写生画。这幅画的画面上没有过多的景物，只在近景处表现一艘渔船甲板的木架和耸立的桅杆等物。马奈在画中很好地表现了阳光照射下的光感，用轻松的笔触描绘出空气的透明感和船甲板上事物强烈的明暗对比效果。

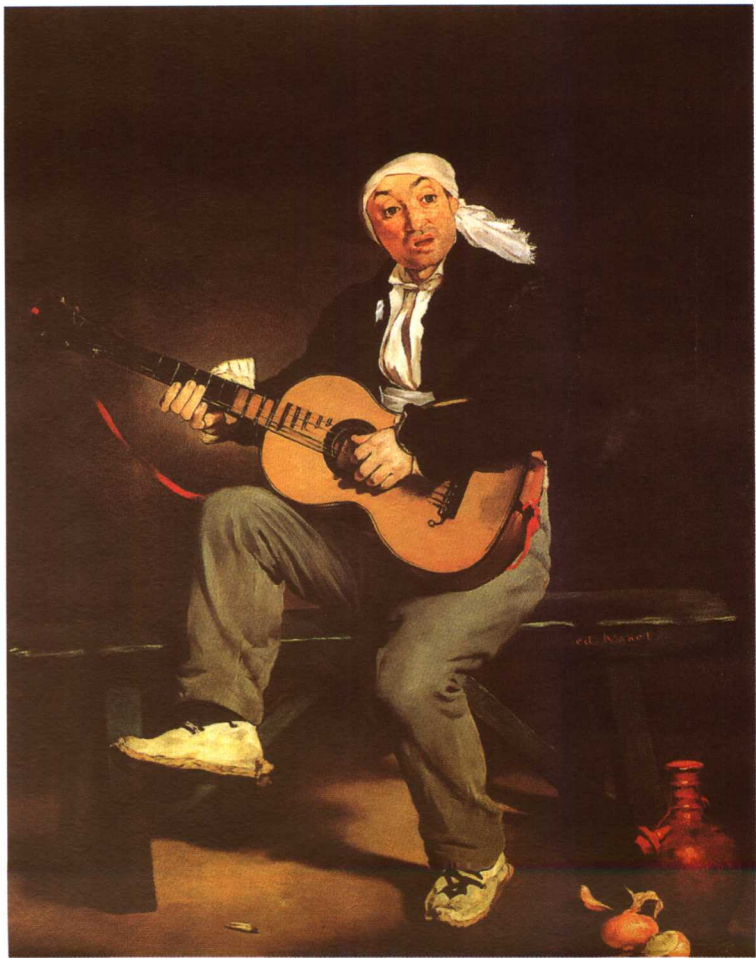

这幅画是描绘画家父母的肖像。画中马奈的父亲正襟危坐，形象严肃又不失矜持；母亲手里拿着一只装有针线的筐篮，散发着朴素气息。整幅画面的色彩偏于厚重，构图也比较稳定，保留着较多传统绘画因素。这幅画入选了1860年的沙龙展，受到了广泛的好评。

布上油画 115.5 × 91cm 巴黎奥赛博物馆藏

布上油画 147.3 × 114.3cm 纽约大都会博物馆藏

