

环球艺术家视点系列

Mary Cassatt

【美国】

玛丽·卡萨特

Mary Cassatt

吉林美术出版社

Mary Cassatt

图书在版编目 (CIP) 数据

卡萨特/(美)卡萨特绘. —长春: 吉林美术出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-5386-2264-5

I. 卡… II. 卡… III. 油画—作品集—美国—近代 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第057621号

环球美术家视点系列

Mary Cassatt

【美国】

玛丽·卡萨特

出版人/石志刚

出版/吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

撰文/刘海平

责任编辑/尤雷

助理编辑/吴思明

装帧设计/亚力设计工作室

技术编辑/赵岫山 郭秋来

发行/吉林美术出版社图书经理部

印刷/北京盛通印刷股份有限公司

出版日期/2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

开本/889×1194mm 1/16

印张/7

印数/1—3500册

书号/ISBN 978-7-5386-2264-5

定价/49.00元

Mary Cassatt

Mary Cassatt

环球艺术家视点系列

Mary Cassatt

【美国】

玛丽·卡萨特

 吉林美术出版社

走进印象——玛丽·卡萨特

23岁的玛丽·卡萨特在巴黎 约1867年

玛丽·卡萨特 (Mary Cassatt, 1844 - 1926年) 是19世纪末至20世纪初期美国杰出的女画家，是那个时代最重要的画家之一，在世界美术史上占有重要的位置。20世纪80年代，当印象派画家的作品被介绍到中国时，玛丽·卡萨特的作品也引起了国内艺术界的极大关注，她的风格和技法都颇受推崇，影响很大。

1844年5月22日，玛丽·卡萨特出生于美国宾夕法尼亚州匹兹堡市，她的家族是当地的名门望族，父亲既是个富有的资本家，也曾是当地的市长。但玛丽·卡萨特这位上流社会小姐的志向，却是成为一名艺术家。她的这种想法当然地遭到了家庭的反对，但她终于克服了各种阻力，1861年，17岁的玛丽·卡萨特进入了费城的宾夕法尼亚美术学院，开始了她的艺术之路。宾夕法尼亚美术学院当时的教育方式和内容遵循的是欧洲传统的学院式教学。在这里的四年学习，使玛丽·卡萨特拥有了扎实的古典绘画技巧，但也使她不满于陈旧的教学和课程，希望开始寻求新的艺术天地。1866年，22岁的玛丽·卡萨特离开美国，来到了当时的艺术之都——巴黎。

但这并不是卡萨特的初次欧洲之旅。在她进入美术学院之前就曾随家人一起在欧洲各国旅居多年。巴黎、阿姆斯特丹、海德堡等历史文化名城都曾是她们的驻足之地。这种从小进

行的文化、艺术以及语言的教育和培养，使欧洲成为了卡萨特的又一个精神和文化家园。对欧洲的这种向往，其实也是那个时代美国艺术家的一种相似之处。卡萨特所接受的学院教育是源自欧洲传统的，她学成后来到法国所参与的，也是欧洲的艺术活动和艺术变革——主要是法国印象派的艺术活动。所以，与欧洲艺术传统的这种深刻关系是卡萨特艺术风格的一个重要特点。但作为一个在欧洲生活多年的美国艺术家，卡萨特始终保持了自己与法国印象派画家不同的艺术风格，她向他们学习，但她还是不懈地追求自己的艺术特色。她的作品具有一种稳定、清晰、朴实的风格，这是她作为一个追求独立人格的美国女性和美国艺术家的一种独特之处。她优渥的家庭条件可以提供给她可靠的物质支持，所以她不必担心作品的销路问题，可以一直探索她所钟爱的各种家庭题材，充分发展她这种清新、质朴的画风，成为当时印象派的艺术运动中一位重要而独具特色的女画家。

1870年，普法战争爆发了，卡萨特不得不暂时终止在巴黎的学习，回到了美国。但在1871年末，她又再次来到欧洲的意大利。在这里，她充分领略了欧洲古

19世纪60年代世界艺术的中心——巴黎

玛丽·卡萨特在尼罗河的游艇上 1911年

而不是家庭的装饰品或附属物。她们的形象端庄、健美，神态睿智、安详，充分体现出了中产阶级所崇尚和追求的品味，以及他们理想的家庭生活方式和家庭文化，从而也折射出了那个时代人们对于家庭和妇女的期望。这一点对于我们认识卡萨特的作品，认识那个时代都是有重要意义的。

后来卡萨特又从意大利来到了西班牙、比利时及荷兰，从委拉斯贵支、鲁本斯、哈尔斯等人的作品中学习用色的技法和丰富的色彩变化，以及对光影的处理方式。这些对于最后形成她那种快捷、明确又十分稳健的造型手法都大有裨益。结束了在南欧各国的游历之后，从1873年开始，卡萨特就在巴黎定居了，从此直至她于1926年在法国去世，除了晚年曾两次回到美国之外，她一直在法国居住和生活，创作了大量温暖感人的作品。特别是她母子题材的作品，技法成熟，笔触洒脱，构图严谨，但是又非常亲切自然，有一种感人的朴实之美。

但是以画家庭题材著称的卡萨特，她本人的生活历程却并不是以家庭为中心的。她终生未婚，一生中的大部分时间都生活在巴黎，积极参与印象派的艺术活动。她既是印象派中坚定的一员，也是印象派的支持者和学习者。晚年她在美国也获得了很高的艺术声誉。但是她这种作为一个独立的女艺术家的生活方式，或许正是她对家庭生活的题材如此感兴趣的原因之一。晚年时她曾表示，作为一个女人，她的人生并不成功，或许一个女人真正的职责是做母亲、生孩子。从中我们可以想见，在19世纪末和20世纪初的那个时代，一个女性终生献身于艺术事业而不是家庭生活，

典大师们作品的风采，他们的作品，尤其是圣母子题材作品中的那种静谧安详的气氛对卡萨特影响很大。这种影响，从她母子题材的很多作品中都可以看出来。但是，她笔下代表了爱和温柔的母子的形象，不再是古典作品中理想化了的圣母子，而是现实生活中健康安详的妇女和儿童。她们所承继的不再是宗教的精神性功能，而更多的是对于现实生活的憧憬和热爱。卡萨特笔下的母子形象是现实生活中的人，也是现代生活中的人。她们置身于现代生活的场景之中，平静安宁地履行着家庭生活的责任，同时也享受着家庭生活的温馨。她们是平凡生活着的家庭中的妇女，但也是有思想、有独立人格的现代女性，是家庭的主人和建设者，

玛丽·卡萨特在格拉斯的维拉·安捷列托 约1914年

1915年在诺德勒美术馆举办的“古代、现代绘画杰出作品展览”。门左侧是玛丽·卡萨特的作品，右侧是德加的作品

需要承受多大的社会压力和来自她自己内心的自我质疑。

但是，从卡萨特的经历中，我们又可以看出，不论怎样，她对艺术的追求是从始至终一直执著而专注的，这是她成为一名成功艺术家的重要因素。1866年来到巴黎以后，她曾短期在一个艺术家画室学习，但之后很快就离开了那里，在卢浮宫里临摹。后来又学习库尔贝、马奈的画法，并努力寻求属于自己的风格和方法。

与德加相识以后，他们的关系亦师亦友。德加是个不轻易赞美别人的人，但他对卡萨特评价很高，也很敬重她的才华，在绘画技巧上对卡萨特影响最大的也是德加。

1876年，卡萨特首次参加了印象派的展览。在此之前的几年间，她曾几次将自己的作品送入官方的沙龙，但官方沙

龙的评审制度无法让她按自己的风格进行创作。终于，在1877年沙龙又一次拒绝她的作品之后，她正式放弃了官方沙龙，加入了当时还举步维艰的印象派。1874年、1876年、1877年、1879年、1880年、1881年、1882年和1886年的八次印象派展览，卡萨特从第二届开始参加，除了第三届和第七届之外，她参加了每一届展览。当她遵从德加的意思，拒绝参加第七届展览的时候，她依然出资帮助财政困难的印象派主要支持者——画商保罗·丢朗-吕埃，并购买印象派画家们的作品。在最后一届印象派画展中，卡萨特、德加和另一位印象派女画家——莫里索也都出资帮助筹备。从作品风格到艺术生活，卡萨特都可说是印象派忠实的一员，她在法国获得了很高的声誉，被认为是与惠斯勒同样重要的两位美国艺术家之一。而且她还积极地推动了美国对印象派作品的艺术收藏事业，以自己的眼光和智慧来帮助美国收藏家在欧洲的活动。在她的故乡美国，虽然她得到声誉较晚，但是最终也实至名归，获得了很多奖项和荣誉，使她成为一位有世界性声誉的艺术家。

从卡萨特的作品中，我们可以明显看出她与法国印象派艺术家们的联系。《包厢中的莉迪亚·卡萨特》这幅油画创作于1879年。从这幅画中我们可以看到，卡萨特对光影的处理方式和笔触、色彩的运用与雷诺阿、德加相同题材的作品有很多相似之处。但不同的是，画中人物是一位开朗成熟的美国女性——画家的姐姐莉迪亚，而非雷诺阿笔下坐在男人身边表情呆板的女人。画中人物的姿态快乐而自信，充分体现出卡萨特对现代女性独立之美的赞赏，而这种独立和自信几乎是透着一种美国式的骄傲。这种笃定的自信心和清新自然的安定感，表现在卡萨特的每一幅画中，成为她作品所独具的一种气质。像画中的姐姐莉迪亚和许多同时期的艺术家或美国学生一样，卡萨特也是生活在法国的美国人。他们羡慕巴黎的艺术氛围和法国的文化传统，学习法国的文化和艺术。但是在内心深处还是保留着美国人的自信和自我认同感，保留着一个观看者和被观看者的身份。

1893年玛丽·卡萨特购买了位于巴黎西北80公里的一处17世纪的老宅——博弗雷纳公馆，这里成为她最后的寓所

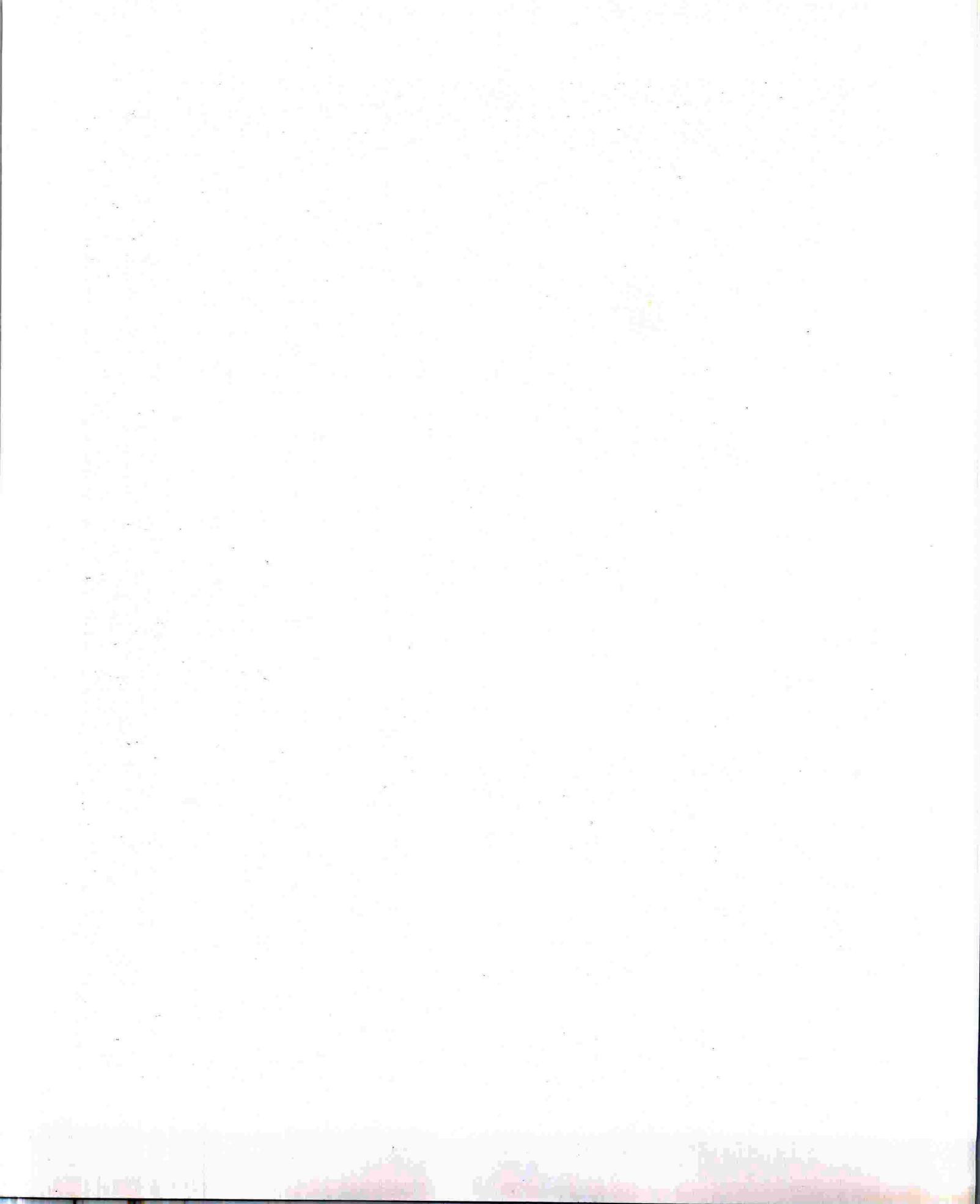
《凯瑟琳·卡萨特》(1877-1878年)，描绘中产阶级女士的生活片断的作品《下午茶》(1880年)，色彩优雅轻柔的《在花园中编织的莉迪亚·卡萨特》(1880年)，光影变化十分丰富的《阳台上抱着小狗的苏珊》(约1880年)，描绘儿童的《海滩上的孩童》(1884年)等等佳作。1892年她创作的油画《家庭》是一幅很有意思的作品，画中有母女三人：双手托着婴儿的母亲、母亲膝上的婴儿以及蹲靠在母亲身边的大一点儿的女孩子。母亲和女孩子的目光都关注着赤裸的婴儿。这幅画的构图和人物设置都显示出与古典的圣母子题材绘画的强烈关系。卡萨特笔下的这三个人物的关系，与圣母、圣子和少年施洗约翰三个人物的组合传统是何其相似。但是，这三个表情安详端庄的人物，穿着普通的家居服，代表的是现代生活中三个不同年龄段的人。或许卡萨特想用这三个形象来象征生命从无性别意识的婴儿开始，到成长为一个少女，然后又成为一个母亲——这样一种循环的过程。或许她们置身其中的那条环形路，也能说明画家的这种意图吧。在19世纪90年代以后，卡萨特更加关注于这种母子题材的创作了，许多成熟的作品都描绘了中产阶级生活中健康安详的母子形象，对光线色彩的把握和对婴儿柔嫩肌肤的表现十分成熟和准确，充分展现出画家对于平实的生活中所蕴含的美的敏感和热爱。这一时期玛丽·卡萨特的作品表现出一个纯净、安详的母爱世界，而不是巴黎那个喧嚣、浮华的世界。这或许才是她的作品能够拥有如此长久而感人至深的艺术魅力的根本原因。

1879年的油画作品《歌剧院里的黑衣女子》充分体现出了卡萨特对于这种观看和被观看的兴趣。画中的黑衣女子手持望远镜在观望剧院中的情形，但同时她也被其他包厢中的人作为观看对象在观察着。女性在观看别人，同时又被异性观察，这种关系所形成的文化互动，是塑造某一时期文化艺术形态的重要因素。19世纪末至20世纪初期，在法国对美国的文化艺术发展所产生的影响中，这种情形显得尤其引人注目和令人趣味盎然。

从19世纪70年代末开始，卡萨特进入了一个创作的高峰期，这十多年中她创作了许多精彩的作品，并且将她著名的母子题材的作品发展至成熟。比如以她的母亲为模特创作的油画

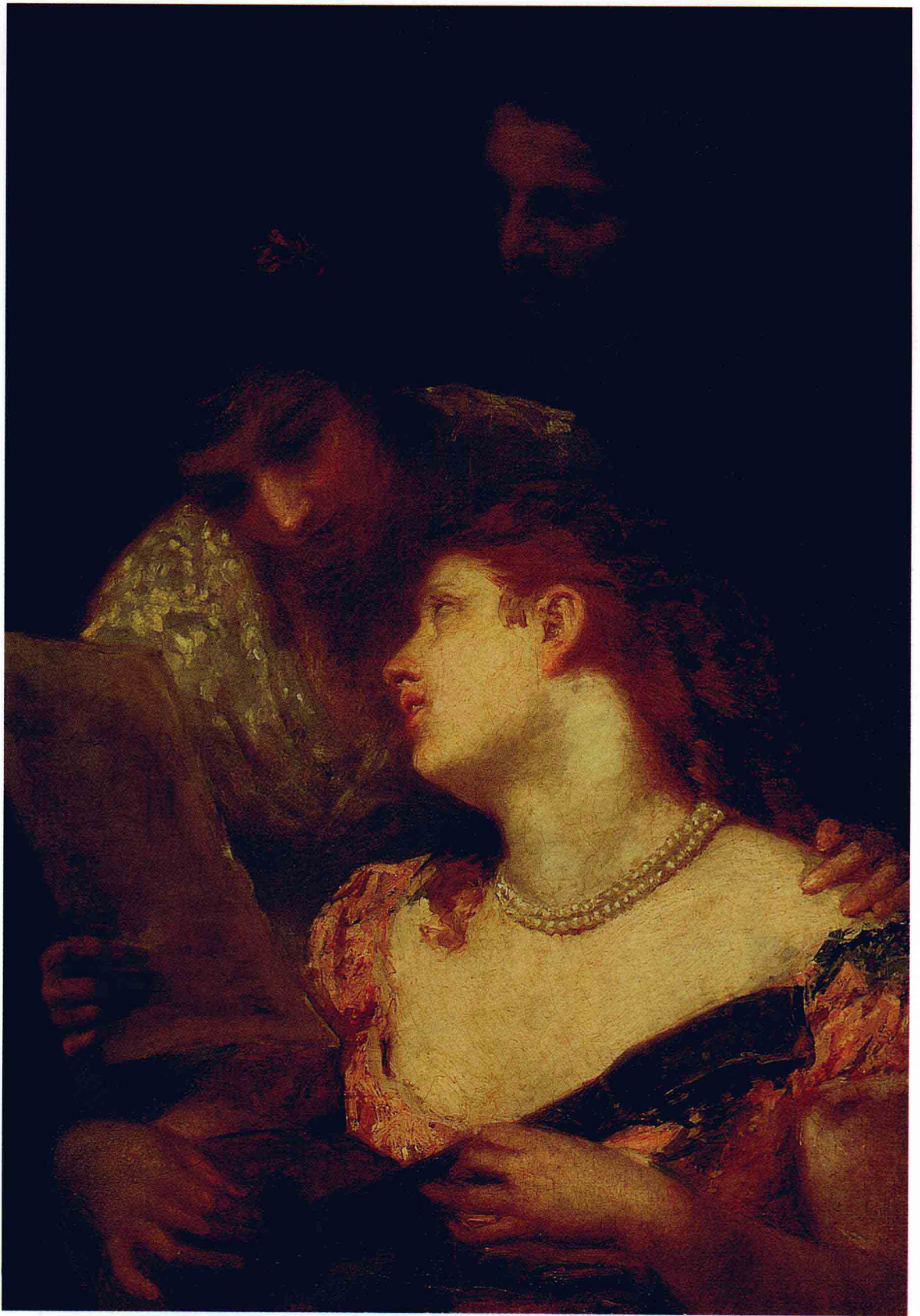
玛丽·卡萨特在博弗雷纳宅邸 1925年

斗牛士 1873年 油彩 画布 81.6×64 cm

年轻女孩的肖像
约1874年
油彩 木板
32.3 × 22.9 cm (左页)

音乐会
约1874年
油彩 画布
96.5 × 66 cm

在田野中采花的人 约1875年 油彩 木板 26.6 × 34.3 cm

读书的人 1877年 油彩 画布 81.2×64.7 cm

女艺术家的肖像 1878年 粉彩 画纸 60×44.5 cm (左页)