

环球艺术家视点系列

Berthe Morisot

伯特·莫里索

Berthe Morisot

图书在版编目(CIP)数据

环球美术家视点·贝尔特·莫里索/(法)莫里索绘.

长春:吉林美术出版社,2008.1

ISBN 978-7-5386-2524-0

I.环… II.莫… III.①美术—作品综合集—世界②油画—作品集—法国—近代

③素描—作品集—法国—近代

④水彩画—作品集—法国—近代 IV.J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第198963号

环球美术家视点系列

Berthe Morisot

【法国】

贝尔特·莫里索

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/吴晓欧

责任编辑/刘洋

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/北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

出版日期/2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

开本/889×1194mm 1/16

印张/6

印数/1—3000册

书号/ISBN 978-7-5386-2524-0

定价/42.00元

Berthe Morisot

Berthe Moriso

环球艺术家视点系列
Berthe Morisot

【法国】

贝尔特·莫里索

Berthe Morisot

 吉林美术出版社

印象主义的彩虹——贝尔特·莫里索

贝尔特·莫里索

2004年10月，为纪念中法建交40周年，在北京中国美术馆举办了“法国印象派绘画珍品展”，至此，这些自法国印象派艺术诞生以来最为重要、规模最大、印象派代表性艺术家的作品最为齐全的一次来华展览拉开了将连续6个月在京、沪、港展出的序幕。芸芸之众，期待之强烈，出乎意料，仅在北京近50天的展出时间里，30余万人参观了这个画展，平均每天都有10000多人走近一个多世纪前的法国印象派绘画作品，走近马奈、莫奈、雷诺阿和毕沙罗等印象派大师，叩击着彼此的心灵，与他们作超越时空的对白。

印象派在绘画史上的突破是史无前例的，它突破了自欧洲文艺复兴以来所确立的某些传统绘画观念，如脱离了传统的笔触相接的技巧，脱离了清晰的物体轮廓表现法，脱离了人们预想的事物在自然界中的颜色概念。他们致力于将光分解成它的组成部分，并表现光线在不同表面上的瞬间效果，这一切与传统的描绘事物的观点极不相符。同时，试图将观察到的自然的本来面目直接画于画布上，也使传统绘画模式有了新的开拓：从室内绘画走到室外写生，直接对景作画。所以印象派对传统写实绘画

的颠覆是深层的，虽然它不反对传统，但寻找到了—条新生之路，确立了不同的观念、目标和新的审美价值。

在中国，人们所表现出的对印象派的喜爱，与其说是因这种变革使得画面呈现出的清新、明亮、不可取代的亲近感，毋宁说让人感受到的不仅是风景本身，还有与我们中国传统文化如此相似的精神内涵，即体现自然与人的和谐统一，追求天人合一的崇高境界。

另外，从印象派画家们的作品表面上看，明亮斑斓的色彩是其风格特点，但事实留给我们更多的思考是他们强调个性自由的表达意义。我们从他们的作品中能深深地体会到这些画家们对自己个性取向的极度尊重，与他们之前古典主义艺术家有着明显的不同。所以在艺术史上，把印象派视为第一个伟大的现代艺术运动的前奏曲则不无道理。它延承古典绘画，承接现代派绘画，渡传统至现代，集古典与现实，表现出艺术家们用自己的眼睛，用手中的画笔捕捉对自然世界的细微观察。

爱德华·马奈 1872年为贝尔特·莫里索所作的肖像

第一位参加印象派画展的女性画家

1874年，在法国巴黎举办一个名为“独立画家、雕刻家、版画家协会展”的画展，共有29位艺术家参展，作品160余件，这便是第一次印象派画展。之后，1876年至1886年间这个被称为印象派的团体又举办了7次画展。印象派绘画的出现一直受到官方艺术沙龙与社会舆论的敌视和轻视，印象派的前两次展览，所受到的来自社会舆论的非难，是令人难以置信的。在当时的一份报纸上，

登出了这样一幅嘲笑印象派的漫画：在“印象派画展”的门前，一位挺着肚子的孕妇要进去参观。一个门卫拦住她，说：“请考虑一下您后代的健康。”直到印象派这个团体解散，每个艺术家继续按着各自的艺术风格发展，印象派才逐步得到充分肯定。

第一次参加印象派画展的艺术家是一群友情甚密，共同作画，共同探讨艺术的年轻人，而这个团体也是一个不受学说与理论约束的非正式团体。始作俑者是4位同为瑞士画家格莱尔画室的学生：莫奈、雷诺阿、西斯莱和巴奇耶，之后又有毕沙罗、塞尚、莫里索和诗人马拉美加入，最后马奈和德加也入了他们这个圈子。格莱尔是位忠实遵循古典风格的传统画家，但他又是一位有远见与自由理念、豁达而宽容的教师，所以自19世纪60年代起，在他的身边就云集了很多有抱负，有才气的年轻画家。

第一次参加画展的29位画家中，只有一位女性，就是贝尔特·莫里索(1841 - 1895年)。贝尔特·莫里索生于法国的布尔日，其父是当时布尔日省的省长。出身于上层社会家庭的莫里索，自小就受到了良好的教育与培养。她那开通明智、教养颇深的父母，对于女儿选择当画家并没有干涉阻拦。的确，莫里索十分幸运。那个时代的画家，如果是女性的话，简直难以想象……走出家门必须穿上繁缛的长裙，不方便外出也不能独自出门写生；不能进正规的院校学习美术；不能雇用模特儿……在她16岁初次学画之时，父母便为她和她的姐姐们在他们的府邸附近选择了一位画

1867年 贝尔特·莫里索为姐姐艾得玛·莫里索所作的肖像

风严谨的学院派画家吉夏尔教导姐妹三人。学画的理由极为简单，她们的母亲要在为她们的父亲庆祝生日时，给自己的丈夫一个惊喜，那就是他们的女儿们的绘画作品。简单的初衷造就了一位卓越的女性艺术家，或许这是莫里索的双亲当时绝没想到的。

不久，其中一个姐姐放弃了学画，莫里索则继续坚持着。画家吉夏尔给予了莫里索扎实的素描与油画的写实基础，日后，莫里索曾做过版画复制者(Printmaker)，莫不得益于此。但很快，吉夏尔就感到自己无法再给予这对姐妹更多的绘画知识，便把她们介绍给自己的朋友——画家卡米耶·柯罗(1796 - 1875年)，一位崇尚大自然，画面典雅、宁静且带有梦幻般情调的法国巴比松派画家。

应该说，莫里索的艺术生涯中，得益于最多的是柯罗。1860年初，柯罗鼓励19岁的莫里索去博物馆临摹名师大作和到户外画风景画。在柯罗的精心指导下，她的作品在1864年便被官方画展接纳并在展览中放在了突出的位置上，受到了其他艺术家们的关注与赞赏。接着，她又经画家方丹·拉图尔的介绍，1867年在卢浮宫的展室里认识了爱德华·马奈(1832 - 1883年)。

这次的邂逅改变了这位女画家的命运，原本莫里索可以轻松步入古典学院派的职业画家行列，而获得当时官方的认可。如果那样，西方艺术史上就不会有今天被人们所称道的为数不多的法国印象派女画家了。这一次相识，改变了贝尔特·莫里索的艺术人生，她自此走上了一条全新的绘画之路。没有莫里索，法国艺术在这个时期或许会逊色许多。莫里索与马奈开始了他们长期的友谊，马奈对莫里索高贵典雅的气质极为欣赏，从此她的形象屡屡出现在马奈的作品中，这一时期马奈的多幅代表作，如《露台》(1869年)、《休息》(1868-1870年)等都是以莫里索为模特儿的。早在1863年，马奈就因《草地上的午餐》在官方举办的“落选沙龙展”上引起了极大的争议。当时，他的作品被认为风格生硬而缺乏规范，并被视为是对传统绘画的嘲讽与颠覆。虽然有一部分人攻

1869年 爱德华·马奈的《露台》入选沙龙展，坐在椅子上的是贝尔特·莫里索，旁边站着的女人是乐团小提琴手克劳丝，背后的男士是风景画家、收藏家吉雷蒙

击，但马奈仍然得到一批青年画家和文学家的赞赏。莫里索就是其中的一位，她在写信给自己的姐姐艾得玛时，告知她正因为马奈的“迷人智慧使得我在长时间的坐态中保持不倦的神态”。马奈将莫里索美丽而高贵的神态永远地留在了画面上。相得益彰的是，莫里索骨子里的叛逆个性与女性独特、敏感的天赋也给予了马奈不少艺术上的灵感与启迪。她怂恿、鼓励马奈汲取印象派的表现方式，放弃擅长的黑色而提亮画面。

经马奈的介绍，莫里索又结识了巴齐耶、莫奈和雷诺阿。最终莫里索放弃了官方组织的沙龙展而参加了由这些年轻人自己组织的第一个团体画展，成为第一位参加印象派画展的女性画家。

擅长撷取生活诗意的莫里索

第一次举办的印象派画展，莫里索是其中唯一的女性画家。也是唯一一位没有被评论界嘲笑画家，她的代表作《摇篮》就是这次参展的作品之一，画中她借用姐姐艾得玛注视着新生女儿这一普通的

家庭生活情景，表现出对生活的感受和对生命积累的深层含义，画面笔触流畅、色调清新、毫无矫揉造作之态给人留下了深刻的印象，对此，雷诺阿也称誉她为“纯洁的天才”。她这种体现潜在人性和温情的系列作品使她赢得了当时评论家们少有的赞誉。在那个时代，女性的世界是很狭窄的。她们大多数人的画作都与她们的个人生活紧密相连，并非她们情愿这样，而是局势所限。莫里索没有留下任何文字，任何有关其艺术自发性的系统思想的陈述，她只使用纯造型的手法，为自己的艺术服务。作为女性，她的画法排除了一切粗野，而崇尚精美、华丽。也是由于她是女性的缘故，所以能在家庭场面的亲切环境中，找到最有利于自己艺术的气氛。她以日常的简单动作使画面活跃生动，是位擅长撷取生活诗意的画家。

颇有才能的莫里索的姐姐艾得玛在结婚后就放弃了绘画，成为了一位合格的家庭主妇，同时也是莫里索作品的主要模特儿。而莫里索结婚后，丈夫欧仁·马奈和他们的女儿茱莉(1878年生)也很快就成为其画作的模特儿。

莫里索曾参加过最初3次的印象派画展。由于女儿的出生，她未能参加1879年的画展。但在1880年，她又以10幅油画、4幅水彩画报名参加展览，其中的《为舞会而装扮的女人》(1879年)也是这次北京“法国印象派绘画珍品展”中的作品之一。当时的评论家保罗·曼兹发表在4月号《时代》中的文章描述到：“莫里索夫人极擅细腻的暗色调的融合。她画的是一位坐在花园中敞开衣领的女性肖

1868-1870年爱德华·马奈以贝尔特·莫里索为模特创作了著名的《休息》，由于他打破了传统的写实形式而遭到了沙龙的排斥和恶评

1894年奥古斯特·雷诺阿为贝尔特·莫里索和他的女儿茱莉所作的石版画

像。女人的肌肤呈金栗色，隐约可见的花朵在幽暗的绿丛背景中，淡淡地显现出浅红色的丁香树。一切都捉摸不定，到处都是朦朦胧胧的，色调也模糊不清。画作表现出一种弗拉戈纳尔式的细腻，并透着一种对虚幻世界的迷恋。在这个虚幻世界里，色彩尚未被推上重要位置，模糊不清的色调尚不具备不久后获得的个人风格和社会地位的潜质。”弗拉戈纳尔(1732 - 1806年)是18世纪法国宫廷洛可可艺术的代表画家，也是莫里索的远亲，以其画作色彩赏心悦目的细腻而著称。如果不是因为女儿身，莫里索的成就会更加斐然，也绝不会直到现在才被人们认识和尊崇。

1894年贝尔特·莫里索为女儿茱莉所作的肖像

1895年，莫里索因患流感而辞世。莫里索一生创作了416幅油画，191幅粉笔画，240幅水彩画，8幅版画，2件雕刻以及300余幅素描。

她的朋友、诗人马拉美曾为她写道：“一些在斗争中把她视作同志的早期印象派大师评价说，这位技巧卓越的女画家，乐于同他们任何人并肩战斗，同整整一个时代的绘画完美地联系在一起。”这句话可以概括莫里索与印象派的全部关系。

莫奈、毕沙罗、雷诺阿在西方艺术史上获得了应有的名誉和地位。仅仅因身为女性的缘故，人们更多地记得莫里索是一位美丽迷人的女画家，而她的艺术成就在人们的记忆中一直是模糊的，艺术史学家也没有赋予她应有的地位。当我们重读莫里索的作品时，发现她的作品中丝毫没有历史的痕迹，除了那个时代的一些生活习惯，这些画就像昨天刚画过的一样。她的画如她本人一样平实，不惹眼的艺术中没有过多的炫耀，而再现了流逝岁月中的真实价值。作品中的女性形象体现了她的女性气质，艺术之美也恰是这些女性气质的体现；所经历的生活场景，也成为她感知、反映、解释世界的方式。所有这些作为画家主观世界的图像，为我们诠释了关于印象派的文化意义。

莫里索一生都忠实于印象派风格。她的作品比她的任何一个同伴都更多地忠实于印象派最初的理念，即使在雷诺阿及其他人放弃了印象派之后，她还继续以印象派的风格作画。在印象派开始走向分离的时候，只有克劳德·莫奈和贝尔特·莫里索将印象派运动推向艺术高峰。

奥沃斯的小路
1863年 油彩 画布 45 × 31 cm

诺曼底的村庄 1865年 油彩 画布 46×55 cm

塞纳河上的伊纳桥 1866年 油彩 画布 51 × 80 cm

罗瑞特的港口
1869年
油彩 画布
44 × 73 cm