

马 奈

Gallery

Manet

西洋美术家画廊 14

德加

Gallery
Degas

德加被认为是印象派画家中的一员。但是，捕捉到如同照片一样的瞬间动作的舞女、赛马场的马的动作，以及丰富的色彩则与其他印象派画家不同，是画家在画室里经过深思熟虑地构图和小心谨慎地色彩配置的结果。色粉画、版画、雕刻，德加都留下了杰出的作品。他在美术界受到了很高的尊敬，但其晚年在失明的恐惧和孤独中离开了人世。

◀ 《彩排》 58.4 × 83.8cm
1874-1877年

在巴黎歌剧院的练习场进行芭蕾舞练习的舞女们。虽然是如同抓拍一样的情景，中央的地板的宽阔空间、大胆裁断的螺旋状楼梯、近景右侧的舞女、相互呼应的色彩等等，是由经过周密考虑的构成创作出来的。

Musée d'Orsay, Paris/Archivio IGDA, Milano

D'AGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

13 马奈

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

维护传统的革命家

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

不情愿的反叛者

名作特写

14

MASTERPIECE

■草地上的午餐

作品选解

20

GREAT WORKS

■奥林匹亚 20

■吹笛少年 22

■枪决马克西米连皇帝 24

■埃米尔·左拉的肖像 26

■女神酒吧间 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

比勒珍藏馆

Musée d'Orsay, Paris/AGG London

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hoqarth 霍加斯
15 Seutat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modiglian 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Bottivelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯托勒	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 Ei Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandirsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 De Chirico 席里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dfy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Caracci 卡拉乔
46 Claude Lorraine 克洛德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Van der Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Fra Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-578号

西洋美术家画廊 13 马奈 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 王兴吉 张亚力

日文翻译/周异夫

校勘/王兴吉

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

责任校对/于丽梅 朱敏

监印/赵岫山 邱朝阳

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2001年3月第1版第1次印刷

开本/635×940 1/8 印张/4

印数/1-10000册

书号/ISBN 7-5386-1153-3/J·860 定价/15.00元

被称为“印象派之父”的爱德华·马奈是19世纪引起最大争议的一名画家。当时，他的作品被批判说生硬而缺乏规范，并给当时的巴黎市民带来了冲击，但后来他被看作是近代美术的亲生父母。成长在上流家庭，从师于当时第一流的学院派画家，并尊崇古典绘画大师的马奈与“叛逆者”相距甚远。但是，1863年他在落选画展上展出的《草地上的午餐》引起了社会的愤怒，并使他恶名远扬。他的丑闻在持续，但另一方面，他受到了前卫画家的极端称赞，其中的印象主义团体也曾经被称为“马奈的一派”。

Ma
ne

维护传统的革命家

ESTABLISHMENT REVOLUTIONARY

出生于法学家门第的爱德华·马奈坚持自己的意志当了画家。马奈丝毫没有对西洋绘画的伟大传统进行大变革的想法，但这位“印象派之父”以他的作品和影响力，真正地实现了绘画革命。

1832年1月23日，爱德华·马奈作为其三兄弟中的长子出生于巴黎。属于上流阶层的马奈的家庭，是世代代法学家辈出的世家。他的父亲奥古斯特供职于司法部，后来担任法官；母亲欧杰尼·德基雷是外交官的女儿。幼年时的马奈按照父亲的意愿长大将要当一名律师，他在七岁的时候进入博瓦卢学院，十二岁的时候就读于更加严格的罗兰中学。但马奈的成绩并不出色，学习也不太用功，但在罗兰中学的时候，他结识了一生的好友安东南·普鲁斯特。受喜爱艺术的母亲的影响，马奈是一名喜欢绘画的少年，他的舅舅弗尔尼埃大校热情地培养了他的这种资质。弗尔尼埃大校让马奈去美术学校学习，还常常一同带上普鲁斯特去卢浮宫美术馆，让他们临摹优秀画家的作品。

Musée d'Orsay, Paris/Archivio IGDA, Milano

▲ 1860年马奈创作的其父母的肖像画。在马奈出生的时候，当时是司法部局长的父亲希望马奈将来成为一名律师。

AKG London

THOMAS COUTURE

托马斯·库退尔

很多时候，人们过低估计了爱德华·马奈从他的老师托马斯·库退尔（1815-1879年）那里受到的影响。这主要是因为马奈自身最终完全否定了其老师的教授。库退尔的绘画手法是当时学院派美术的典型。他以大画面描绘借助于历史之名的主题，并为了使绘画中透露出的色情性正当化，加入了伦理性的气氛。例如，在《帝国末期的罗马人》中，为了与栩栩如生的狂欢作乐的描写取得协调，画家使痛苦地注视着眼前不道德光景的诗人和哲学家在画面中登场。虽然马奈似乎时常与库退尔发生对立，但他在师傅的门下一直学习了六年。在这期间，马奈从师傅那里吸收到了扎实的技法和有关古典绘画巨匠们的渊博知识，这些都在后来发挥了极大的作用。库退尔还经常带着这个年轻的弟子外出写生，建议他在户外进行了很大作用。行绘画练习。这个习惯，在马奈加入到印象派之中的时候起到

Musée d'Orsay Paris/AGK London/Erich Lessing

▲ 马奈的师傅托马斯·库退尔创作的《帝国末期的罗马人》在1847年的沙龙上展出，并引起了很大争议。可以说，这也是马奈在以后将要发生的事态的预兆。

AKG London

◀ 描绘巴黎诺伊桑市场充满生气情景的石版画。这令人想起马奈出生时法国首都的景象。

▶ 前卫诗人查理·波德莱尔1858年与马奈相识，两人成为了好友。波德莱尔也写美术评论，他的观点给马奈的前进方向带来了重大影响。

向托马斯·库退尔学习传统绘画

但马奈的职业选择问题并没有简单地得到解决。父亲奥古斯特拒绝了儿子希望当一名画家的愿望，但勉强地同意了马奈的另一个愿望——就学于海军学校。但是，马奈没有通过海军学校的考试。为了积累作为船员的基础经验，马奈选择了在船上实践六个月的道路。1848年12月，他乘上了鲁·阿维尔·埃·古德鲁普号，远航巴西的里约热内卢。虽然马奈被里约热内卢这一城市深深地吸引，但他对这种无限漫长的海上单调生活感到厌烦。听说马奈想要当一名画家的船长，甚至命令他把在运输途中变质了的荷兰干酪涂成红色，马奈的失意情绪终于达到了顶点。

经过了半年航海旅行的马奈再次参加了海军学校的考试，但又没有通过。感到再别无办法的奥古斯特终于让步，同意了儿子选择绘画的道路。但马奈的对抗性态度并没有改变。父亲希望他到登上画坛成功之路的国立美术学校学习，但儿子选择了从师于历史画家、肖像画家托马斯·库退尔。但是，父亲奥古斯特难以认同他的这种选择，因为库退尔于1847年在沙龙（官方画展）上，展出了栩栩如生地描绘了狂欢作乐场面的《帝国末期的罗马人》，

并引起争议，从而遭到了批判。而马奈也许站在画家的出发点上，已经被艺术上的丑闻这种刺激所吸引。

但是不久，马奈便认清了自己所面临的向拘泥于陈腐传统的画家学习的现实。据后来的资料所述，他曾经常常反抗库退尔的权威。据说有的时候，在临摹古代雕刻的石膏胸像的时候，马奈为了消遣，将其描画得上下颠倒。资料中还记载说他说过这样的话：“为什么在这里，我自己也不知道……一来到画室，就感到自己像是进入到了坟墓里。”尽管如此，马奈在1850年到1856年作为徒弟的整整六年时间里，如期完成了学业，并掌握了极其传统性的技法。从这一点我们可以看出，他在后来证明自己是一名革命性画家，所依据的并不是在技法方面，而是在主题方面。

尽管如此，这名年轻人很早就发现了打破习惯上的围墙的另外手段。1850年，马奈与他的钢琴教师荷兰人苏珊·雷因霍夫建立了恋爱关系，两年后，苏珊生了一个男孩儿，并以雷翁·爱德华·科埃拉·雷因霍夫的名字登记。对于雷翁是马奈的儿子

Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen/AKG London/Erich Lessing

▲ 马奈在《推勒利公园中的音乐会》(1862年)中，画入了很多画家的朋友的肖像。例如，清楚地画在接近画面中央的侧脸人物是马奈的弟弟欧仁，在戴着蓝色无边女帽的妇女上方的、脸部朝右的人物是波德莱尔，而在画面的左端还有马奈自己的身影。

这一问题几乎是确定无疑的，但他对外界隐藏了这个事实，将他作为苏珊的弟弟申报了户口。马奈得到了其母亲的帮助为苏珊租了公寓，自己装作只是雷翁的起名者的样子。这个秘密马奈一直没有对他的父亲奥古斯特公开。父亲去世后的1863年，两个人终于正式结婚。

与波德莱尔相识与丑闻

此间，马奈周游了欧洲，在德国、荷兰、奥地利、意大利的美术馆临摹了提香、伦勃朗等巨匠的名作，锻炼着自己的本领。但是，具有讽刺意味的是，给他带来最大的影响的并不是这些国家，而是西班牙。西班牙为19世纪60年代初期的马奈的几幅作品提供了灵感。他的这些“西班牙风格”的作品多数都受到了欢迎，如果他继续这种创作风格，马奈作为沙龙画家也许会轻易地取得成功。但是，在他的身边，出现了另一名在更长时期里给他的艺

◀ 马奈的第一幅巨作《喝苦艾酒的人》在1859年的沙龙上落选。后来，马奈屡次受到这种痛苦的折磨。

The National Gallery London/Archivio IGDA,Milano

术上带来影响的人，这就是1858年马奈结识的诗人查理·波德莱尔（1821-1867年）。因此，马奈再次成为了丑闻漩涡中的人物。波德莱尔在1857年出版的诗集《恶之花》中的几篇被指控违反公众道德观，并被诉诸于法律。其结果，波德莱尔被处以罚款，并被命令删除其中的六篇诗歌。而波德莱尔的影响，在马奈1859年的沙龙上落选的第一幅巨作《喝苦艾酒的人》中就已经可以看到。

波德莱尔不仅仅是诗人，他还撰写美术评论。在这里，他要求画家们不要留恋于古典、古代，以及历史性主题，要注意到现代的主题。他评论说，真正的艺术家应该“从现代的流行中抽出诗歌的和历史的意义”，应该“从变幻的实物中发现永恒”。马奈着手创作他最初的杰作《推勒利公园中的音乐会》（1862年）的时候，这些就应该在他的头脑之中。在马奈描绘的野外音乐会情景的画面里，在吵吵嚷嚷的人群之中，也有几名当时著名的人物。在

Private Collection/Peter Willi/The Bridgeman Art Library

▲ 1879年的马奈的《持调色板的自画像》。正如从画面中我们可以看出的那样，作为衣着时髦、典型的巴黎男子马奈，喜欢与埃德加·德加等其支持者一同出入赛马场、音乐会、剧场等显赫的社交世界。

正式创作这幅作品之前，波德莱尔陪同马奈一起前往外出写生，关于这一点，我们在画家创作出的作品中便可知晓。但马奈并没有在沙龙上展出这幅作品，这也许是他担心由于人们还不习惯画面构图会遭到落选命运的缘故。

1862年9月，马奈的父亲去世，这使苦于受其限制的马奈轻松了许多。他可以不再关心父亲的脸色，而也许最重要的是，马奈得到了一生可以富裕地生活的财产，即便是作品引起非议卖不出去，也不必为金钱而烦恼，仍然可以随心所欲地进行创作。

这马上引发的结果是，在马奈的作品中使社会最受震动的《草地上的午餐》（16-17页）。1863年，马奈在马尔提内画廊举办的个人画展上展示了这幅作品，其后，在同年的沙龙上应展。也许正如其本人估计到的一样，这幅与众不同的作品自然落选。但这次为他准备了补救的场所。在这一年的沙龙上，由于保守的评审委员会将大约五千幅应展作品中的约二千八百幅拒之门外，为此，到处响起了激愤之声。无法无视这种呼声的拿破仑三世出面命令在产业馆展示落选的所有作品，以使人们可以凭自己的目光进行判断。结果，被称为“落选画展”的这个展览会受到了远远超过正式展览的好评。其原因在于批评家和讽刺漫画家们竞相把这些不走运的画家

Artist's Life

- 1832 1月23日，作为上流阶层的父亲奥古斯特和母亲欧杰尼·德基雷的长子出生于巴黎。
- 1844 就学于罗兰中学，但成绩并不出色。
- 1848 在海军学校的入学考试中失败。为了得到再次参加考试的资格，乘船踏上里约热内卢的旅程。
- 1849 回到巴黎。在海军学校的考试中再次落榜。
- 1850 从师于历史画家、肖像画家托马斯·库退尔。与苏珊·雷因霍夫开始恋爱关系。
- 1852 苏珊生下马奈的儿子雷翁·爱德华·科埃拉·雷因霍夫。
- 1856 离开库退尔的画室。
- 1858 与诗人波德莱尔相识。
- 1859 马奈的第一幅巨作《喝苦艾酒的人》在7月的沙龙上落选。
- 1862 创作《推勒利公园中的音乐会》。其父亲的去世使他继承了大笔遗产。
- 1863 与苏珊结婚。在落选画展上展出《草地上的午餐》，受到严厉批判。
- 1865 在沙龙上展出《奥林匹亚》，招致了极大愤怒。为了躲避抗议，到西班牙旅行。
- 1867 与巴黎万国博览会的时间相配合举办个人画展，却遭到了嘲笑，但在年轻一代的画家和作家中间得到了支持。
- 1870 普法战争爆发。马奈作为中尉加入国民军。
- 1874 第一次印象派画展。马奈拒绝参加，但尝试印象主义的手法——与莫奈、雷诺阿一同在巴黎郊外的阿尔让特伊的野外进行创作。
- 1876 出现了致命的运动失调症的最初征兆。
- 1881 在沙龙获得二等奖。并获得荣誉勋章。
- 1883 截去左腿。4月30日去世。

BERTHE MORISOT

贝特·莫里索

在印象派团体中与马奈最亲密的就是贝特·莫里索（1841—1895年）。1868年两人初次相识，并迅速成为好友。她在给姐姐的信中曾经这样写道：“他是一个非常有魅力的人，我非常喜欢他。”莫里索从师于卡米耶·柯罗，但在人物和肖像画方面她向马奈求教。

马奈也受到莫里索的印象派手法影响，色彩变得鲜艳明快，还尝试了野外创作。他还创作了《阳台》、《戴黑帽子的贝特·莫里索》等数幅以莫里索为模特儿的作品。1874年，莫里索同马奈的弟弟欧仁结婚以后，便没有再为马奈充当模特儿。除了一次例外，莫里索在每次的印象派画展上都展出了作品，她常常描绘以家庭和大海为主题的作品。

► 在马奈的名作《休息（贝特·莫里索）》（1868—1870年）中，贝特·莫里索懒洋洋地靠在沙发上。这幅绘画与马奈的其他作品同样，由于其打破了传统形式的写实性问题而遭到了画坛的排斥。

Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence, RI/Archivio IGDA, Milano

们当作攻击的对象，而其中成为最强烈的批判目标就是马奈。有的人评论说《草地上的午餐》是淫秽，还有的人评论说难以理解。总之，问题在于画中的人物穿着的现代服装。如果画中的男子是古典式的

▼ 《1867年的巴黎万国博览会》。这是描绘了该博览会情景的马奈的作品。他在当时不顾批评举办了个人画展。

National Gallery, Oslo/The Bridgeman Art Library

装束，则与通常的古典式绘画同样，不会给人以任何刺激。但即使是同一主题，如果将舞台移至现代，就会给人以极其接近于色情画的印象。

马奈被这些他难以想象的严厉反应深深地伤害，但他并没有改变自己的方向。1865年入选沙龙的《奥林匹亚》（20—21页）同样也是以传统和现代性的融合为内容，并遭到了更加严厉的批判。展览会结束之后，马奈为躲避批评，启程到西班牙旅行，第一次直接接触到一直给予自己以很大影响的美术作品。马奈看到的众多绘画作品使他感到满足，但那里的饭菜完全不合他的口味，在很短的时间内他便回国了。

巴黎市民的认可

19世纪60年代后半期，马奈得到了两种相反

Musée d'Orsay, Paris/AKG London

的奇妙评价。在普通大众的眼睛里，他是一种怪物，但实际上见到过他的人一定不会这样认为。这是因为马奈的穿着总是尽善尽美，言谈举止也无可挑剔。在沙龙他依然不受欢迎，为了配合1867年的第二次巴黎万国博览会而举行的个人画展得到的也只是嘲笑。但另一方面，在更加年轻一代的艺术家和作家中间，马奈的存在却越来越受到重视。

从前就喜欢与人交往的马奈对这种新近的瞩目非常高兴。在盖尔波瓦咖啡厅他受到了明星般的待遇。位于很多画家都拥有画室的巴黎巴提约尔大街上的盖尔波瓦咖啡厅在当时是非常热闹的酒馆，马奈与小说家埃米尔·左拉的相识就是在这家咖啡厅里。在波德莱尔去世后，左拉成了为数不多的马奈的拥护者。在这里，马奈还同将来的印象派画家，特别是莫奈、雷诺阿、西斯莱，还有摄影家纳达尔加深了交流。莫奈后来回忆到：“没有什么比那种意见不断冲突的‘集会’更刺激的了”，“我们的感性在那里不断地得到磨练，被注入的热情在几个星期里也不会冷却。”

在这种集会中，印象主义的各种理论得到了彻底地讨论，但在其被实践前夕爆发了普法战争，其实践一时陷入停滞。马奈也作为国民军的一员加入了1870年7月19日爆发的这场战争，并担任炮兵部队的中尉。第二年的1871年1月，巴黎陷落，普法战争结束。但在其后的两个月里，在巴黎成立了以工人中心的革命自治政权——巴黎公社。巴黎公社与政府军进行了激烈的城市巷战之后，5月末，

▲ 亨利·凡坦·拉托尔创作的《巴提约尔街的画室》(1870年)。马奈面向画架在描画萨加里·阿斯特流克的肖像，左拉、雷诺阿、莫奈等其支持者围在周围。

▼ 描绘了1871年5月巴黎公社失败景象的马奈的版画《市民战争》(1871-1873年)。当时，约二万五千名巴黎工人被屠杀。

Art Institute of Chicago/The Bridgeman Art Library

巴黎公社失败。目睹了其全部过程的马奈创作了一系列以巷战为主题的版画。

战争结束后，“马奈的一派”重新聚集到巴黎，并开始计划举办独自的展览会。1874年5月，这一计划终于在位于巴黎卡普西努大街的摄影家纳达尔的工作室里得以实现。马奈祝愿他们的成功，但是，包括第一次画展在内，他却一次也没有参加印象派的展览会。因为他一贯认为，对于新的美术来说，只有沙龙才是唯一正统的战场。虽然如此，马奈还是使用印象主义的手法进行了大胆地尝试。同年夏天，他同莫奈、雷诺阿一同在位于巴黎郊外塞纳河畔的阿尔让特伊的户外进行创作活动，并在当年底的威尼斯休假期间，仍然进行着同样的尝试。遗憾的是，这种新的方式并没有改变沙龙对他的评价，马奈仍然经历着入选和落选的命运。

1876年，马奈表现出后来成为招致其死亡的运动失调症的最初征兆。最初只是表现为腿部痉挛，不久便疼痛加剧，并影响到绘画创作。马奈在晚年的时候，终于开始得到了他梦寐以求的社会上的认可。1881年，马奈在沙龙获得二等奖，并得到了沙龙免审的资格。更具有价值的是，马奈获得了代表法国最高荣誉的荣誉勋章。马奈第二年在沙龙上展出的《女神酒吧间》(28-29页)和《春》受到了极大好评，马奈被巴黎市民所接受。1883年春，为了遏制病情的发展马奈被截去了左腿，但手术并没有挽救马奈的生命，4月30日，马奈终于闭上了眼睛。第二天，当年的沙龙画展开幕。

不情愿的反叛者

RELUCTANT REBEL

爱德华·马奈招致了美术界愤怒的同时，给正在创造出印象主义的年轻画家群体带来了灵感。但是，虽然马奈的作品具有卓越的革新性，却没有打破传统的框架。

马奈常常被列举为近代美术的创始者之一。在他的作品中可以看到一些相互矛盾的地方，但马奈的确是一个非常罕见的存在。与库尔贝（1819-1877年）的写实主义同样，马奈离开了理想化、神话和历史的主题，喜欢描绘与自己同时代的事物，并对印象派的新技法表现出兴趣，但他没有加入到任何一个团体之中。他为古典绘画的巨匠们的传统所吸引，

比什么都希望在既成的画坛上得到认可。但是，他的作品在沙龙招致了愤怒，并在报纸的批评中被嘲笑。但其真正的业绩在于使传统和现代相融合，并从中创造出全新的东西。

波德莱尔的现代性

据认为，马奈的这一方法论的构想来自于诗人波德莱尔。波德莱尔在1863年撰写了一篇题为

《现代生活的画家》的散文，在这里展开了他的艺术论概要。波德莱尔认为，所谓“现代性”，是“暂时的、虚幻的、不确定的东西，这些构成了艺术的一个方面的一半；而另一半由永远不变的东西构成。这个暂时的虚幻的东西随时发生着变化，但绝对不可等闲视之”。马奈无条件地遵从了这一忠告。马奈作品中的“永远不变的”侧面汲取于古代绘画的巨匠。

历史画

在马奈的那一时代，艺术的主题有严密的级别。最高级别的是“历史画”。“历史画”这一称呼是一个多少有些模糊不清的用语，其中还包含圣经和古代神话的主题。历史画家占据沙龙的主要奖项是当时的惯例，马奈渴望加入到这一级别当中。但是，他为此而作出的尝试经常引起争议。这是因为他从近代史中选取了绘画的主题。而批评家们认为，与艺术家相比，这更是适合新闻工作者的主题。

除了关于马克西米连皇帝的作品之外，马奈最重要的历史画是创作于1864年的，描绘美国南北战争中一个事件的《基亚萨基号和阿拉巴马号的海战》，作品表现了北军的基亚萨基号同南军的巡洋舰阿拉巴马号在瑟堡海面战斗的场面。马奈还留有数幅为了描绘巴黎公社时期巴黎市内巷战而创作的写生画，但绘画并没有完成。

Philadelphia Museum of Art/AGK London

National Gallery of Art, Washington D.C./The Bridgeman Art Library

Musée d'Orsay, Paris/AKG London

穿衣服的人物画

马奈被穿着衣服，或者特定服装的人物所吸引，屡次将其作为绘画的主题。而其中的多数来源于他对西班牙文化的兴趣。创作于1862年的肖像画《瓦伦西亚的罗拉》（左），描绘了在马德里极受欢迎的马里亚诺·坎普卢比舞蹈团的主要女演员罗拉·梅雷亚。这幅绘画应征当年的沙龙展览，但遭到了落选的命运。马奈再次挑战西班牙的主题，他为此而创作的作品《斗牛》入选1864年的沙龙，后来，画家从原作中剪裁下题为《死去的斗牛士》（上）的一部分。

马奈收藏有很多服装，他要求模特儿们穿着这些服装摆出姿势。此外，他还拥有对他的创作发挥着作用的朋友。其军队时代的朋友鲁乔恩少校除了借给他担当《吹笛少年》模特儿的近卫队鼓笛队少年外，还为他的《枪决马克西米连皇帝》借给他整整一个分队的士兵。

的作品为样本。此外，《枪决马克西米连皇帝》（24-25页）在很大程度上借重于戈雅的作品。但马奈将这些源泉完全替换为近代的表现形式，因而超过了作为其样本的

捉。他明确地讲到：“画家是时代的一员，必须描绘现实中所见到的事物。”他的这种观点，与19世纪40年代库尔贝和写实主义者们开创的方法论极其近似。但后来，画家们的认识由于两个重要的因素而发生了变化——日本的浮世绘版画和摄影。

浮世绘版画和摄影

浮世绘版画最初给西洋带来冲击是在19世纪50年代中期的时候，马奈受到这些东洋木版画的影响很大，并涉及到

巨匠们的影响在马奈的构图的核心部分常常可以看到。《草地上的午餐》的近景处的人物，是从拉斐尔文艺复兴时期的版画草图中借用的，《奥林匹亚》则是以提香

作品。

对于波德莱尔所说的另外一半，即“暂时性的虚幻的要素”，马奈通过将焦点敏锐地对准其自己眼前的世界来加以捕

The Burrell Collection, Glasgow

其构图方法方面。马奈抛弃了曾经是文艺复兴时期以来西洋绘画基本的传统透视法，开始采用日本人喜欢使用的更加平面性的多层性手法。在事实上，其清楚地表现在缩小比例的微妙出入上。例如，《女神酒吧间》中的男客人和《草地上的午餐》中的洗澡女子都有些过大，给观众以些许的不安定感觉。这一效果在《草地上的午餐》中尤为显著。这是因为通常来说，中景处的人物要描画得有些模糊，而在这里，画家极其清晰地描画出洗澡的妇女。

其结果，马奈的多数作品给人以景深很浅的印象。例如，在《奥林匹亚》中的裸女和女佣形象方面，女佣显然是站在比裸女更靠后的位置，但画家几乎是以相同的比例尺描绘的。因此，床显得狭窄得令人难以置信，甚至有的批评家嘲笑说裸女大概会滚落下来。马奈以对光 and 影的处理强调平板的感觉。通常，使用微妙的色彩浓淡层次，使从明到暗的变化更为平缓，但马奈却喜欢使用光与影的鲜明对比。

Ordrupgard samlingen, Copenhagen/AKG London

色粉画

马奈在其绘画历程的后半个时期里开始更多地采用色粉，甚至最终取代了油彩。他特别喜欢色粉所带来的娇嫩和自然的感觉。这种画法还非常适合描画出柔软、光滑的质感，也许是这一缘故，马奈在描画妇女形象时常常使用。其中的大部分只是单纯的肖像画，但从画家创作于1878年前后的两幅作品《喝啤酒的两名妇女》（上）和《穿袜子的妇女》（右）中我们可以看出，马奈为了给画面带来活泼的生气使用了这种技法。

喜欢使用色粉的不仅仅是马奈一个人。研制于18世纪，在洛可可的时代受到瞩目的色粉在这一时代再次开始受到关注，1870年，在巴黎还成立了色粉画家协会。印象派的很多画家也尝试了这一绘画材料，特别是偏爱色粉的德加，其杰作的数量甚至超过了油画。

静物画

马奈的作品在报纸和杂志上受到严厉批评，但几乎没有人否定其静物画的出色本领。对他格外严厉的批评家们，对《草地上的午餐》中描画出的食品，和《画室里的午餐》（12页）中杂乱地摆放在桌子上的食物的细部描写也给予了赞赏。与其他领域同样，马奈在这里的基本姿势也富有多样性。马奈什么都描画。例如，在创作于1864年的《鳗鱼和鲱鱼》（下）中，画家对从引起人们的烹调欲望的材料到一个柠檬都作了描画。在创作于同年的《花瓶里的芍药》（右）中，画家细致地描画了插花，还描画了一支玫瑰。在更加复杂的作品上，擅长写实性静物画和风俗画的简·巴帕提斯特·夏尔丹（1699-1779年）对他的影响很大。夏尔丹的绘画工作受到重新评价，1860年在马尔提内画廊举办的展览会上，这一点被大肆提起。

马奈的多数静物画小品，是为了画家自己的娱乐，或者赠给朋友而创作的。例如，为了对给自己当模特的贝特·莫里索表示谢意，马奈描绘了一束紫罗兰。而马奈最小的静物画则送给了新闻工作者查里·埃弗流西。埃弗流西以前曾经购得马奈的《芦笋》（1880年），由于他十分欣赏这幅作品，支付的不是事前约定的八百法郎，而是一千法郎。马奈又描画了一支芦笋，并附上一张写着“你的花束中掉了一支”的字条作为回礼。

Musée d'Orsay, Paris/AKG London/Erich Lessing

当时的批评家们抓住马奈的缺少透视感、缩尺和立体表现的这一特点，说他并没有掌握绘画技法的基本特征并将他

一贬到底。相反，今天的美术史学家却将其作为马奈近代性绘画的证明加以赞赏。按照他们的观点，马奈并不是将三元的对

Musée d'Orsay, Paris/Archivio IGDA, Milano

象事物解释成二元的平面，而是通过认识到绘画这一表现手段的平面性，筑起了近代美术的一个基础。

在另一个意义上，摄影技术对马奈的创作风格产成了影响。对于希望描画出“存在的”、“暂时的”、“虚幻的”要素的画家来说，可以捕捉到一瞬间的照相机的能力显然是极具魅力的。马奈特别受到了摄影的完全“无作为”的吸引。在从来的绘画中，画像要遵从其内在的逻辑，即绘画中的人物在某个方面相互存在着联系。对象是故事的构成要素也好，是象征也好，都是为了目的而存在的。而马奈脱离了这一习惯。他描绘出的人物往往是相互移开视线，或者似乎有所缘由地注视着画面以外的什么。在这里，画家以这些人物表示出，画像并不是自我完结的，而只是更加广阔的世界的一部分。

这一点也是令批评家们困惑的原因。因为他们受到的教育是，不是单纯地观看绘画，而要“解释”。批评家们自问道：

Neue Pinakothek, München/Archivio IGDA, Milano

河面的风景

马奈在与印象派画家们的交往中极为谨慎。他喜悦于自己在盖尔波瓦咖啡厅受到瞩目，但另一方面，他绝对没有忘记谨慎地保持适度的距离。这是因为马奈警惕着一点，那就是对于想方设法要在官方画坛上得到认可的自己来说，与被认为是“异端者”的印象派画家的交往是否会带来负面影响。他明确地说道：“决不在旁边的简陋小屋里展出作品”，“要堂堂正正地从正门进入到沙龙里，在那里为你们而战。”

马奈的创作风格与印象派有一些不同：黑色是印象派画家们从调色板中排除掉的颜色，而马奈却喜欢黑色；与短而轻的笔触相比，马奈通常多用长长的笔触；与室外相比，喜欢在画室里创作，等等。但是，1874年的夏天，马奈是在巴黎郊外的阿尔让特伊附近度过的。在那里，他同莫奈并肩创作。当时，马奈创作了描绘正在进行创作的朋友和他的妻子加米尤的作品《在小船画室里作画的莫奈》（左）。马奈的这一时期的作品在构图方面依然是传统的，但对水面的微波的表现上，则清楚地表现出印象派的影响。

室内的描写

随着在户外的创作受到重视，室内情景在印象派的创作中所占的比例相对缩小。他们多数名作所描绘的都是现代生活的场面。其中许多是对酒馆、舞厅、妓女住处的描绘。马奈也留下了这一领域的作品，但罕见的是，他还在很大的画布上清楚地描画了家庭的情景。而这种主题并不是未知的，但至此为止，其中通常都包含有经验或者寓意。但马奈的作品并不隐含有这些意义，这使批评家们大为困惑。以创作于1868年的《画室里的午餐》（右）为例，景物的部分受到了极大赞赏，但其整体的意义却被认为不可理解。批评家们企图找出绘画中人物之间的相互特定关系这一故事性要素，或者甲冑以及牡蛎这一主题的象征性含义，但他们没有找到答案。

Neue Pinakothek, München/AKG London

《草地上的午餐》中的男子的动作意味着什么？画家在那里配置了静物，这是否有什么象征性意义？《女神酒吧间》中的女招待的表情要表达出什么？《画室中的午餐》中人物之间的关系是什么？他们对马奈的作品的批评之一就是其中“没有意义”这一点。仔细考虑一下，这种批评是理所当然的，因为马奈所企图的是自己的绘画纯粹在视觉上受到好评。

印象派的画家们采用了这些构想，并使之进一步发展。马奈在19世纪70年代曾经尝试过他们的技法，但他的艺术与印象派存在着根本性的差异，故而并没有加入其中。马奈即使在户外进行创作的时候，也决不认可构图被变化无常的光线和大气所支配。他的绘画往往比雷诺阿和莫奈的作品更加具有坚固性的结构。马奈也同印象派的画家们一样，尝试了新近研制的便于携带的装在软管里的合成颜料，但他没有拒绝他们所讨厌的黑色。同样，马奈也没有接受他们的短而轻的笔触和点描，而是喜欢使用传统的宽幅笔触。但是，尽管有这些不同，马奈仍然给印象派的画家带来了难以估计的影响。

National Gallery, London/Archivio IGDA, Milano

现代生活的情景

描绘同时代人们的生活是印象派的基本特征之一。马奈早早地就拒绝把自己看作是印象派，但没有哪一名画家像他那样热心地追求这一目的。这一点在其最初的代表作《推勒利公园中的音乐会》中便可以看到，而到了晚年，这依然是他构思的源泉。马奈所采用的主题的范围极其多种多样，酒馆、剧场、泛舟等这些所谓印象派喜欢的题材是不言而喻的，他还描绘了街头风景、赛马场、火车站、防洪堤、海岸等多种多样的情景。其中，以酒馆为题材的作品有创作于1878年到第二年的《布克斯酒店的女招待》（上）；描绘海岸的作品有创作于1873年的《海滨》（左）。此外，马奈还将视线放在了现代生活的阴暗面上。创作于1865年的“乞丐哲学家”系列作品便是很好的例子。在这些作品中，他使用了真正的无家可归者为模特儿，描绘了在巴黎的大街小巷游荡的衣衫褴褛的无家可归者和拾垃圾者形象。

Musée d'Orsay, Paris/Archivio IGDA, Milano

名作特写

Musée d'Orsay, Paris/AGF London

草地上的午餐

巴黎 奥赛美术馆藏 Musée d'Orsay, Paris

LUNCHEON ON THE GRASS

1863年

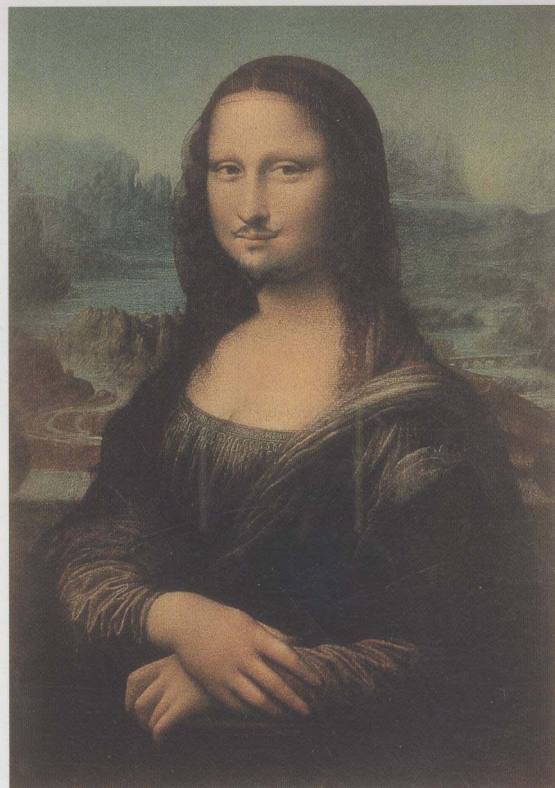
208 × 264.5cm

这是马奈初期的杰作，也是在美术史上揭开新篇章的值得纪念的绘画作品。这幅作品以及批评家对它的反应，如实地表示出传统的古典式绘画与后来被称为“近代绘画”之间的裂缝。实际当中，这幅作品在1863年的落选画展上展出的时候，掀起了一个很大的丑闻。

两名年轻男子同年轻妇女一起坐在树荫里，妇女裸露着身体转过头来径直地看着观赏者一方。他们的另外一名女伴儿——半裸的妇女正在附近洗澡。妇女们的衣服和郊游使用的篮子里的物品散乱在草地上。

人物的姿势无疑是从古典绘画的巨匠那里借用的，但马奈的画像显然是当代的，激怒了批评家们的也正是这种具有挑战性的“现代性”。画家没有描绘女神的裸体的优雅，在这里，画家以与主题的大胆相适应的强有力笔触，描绘了同时代现实中的妇女脱掉了衣服的样子。

Private Collection/AGF London/Cameraphoto
©Succession Marcel Duchamp/DACS 1999

▲ 列奥纳多·达·芬奇的《蒙娜·丽莎》的谐模作品，马塞尔·杜尚的《L.H.O.O.Q.》(1919年)是对以往的艺术和良知标准的有意挑战。

▼ 16世纪意大利铜版画家马尔坎特尼奥·莱蒙迪的《帕罗斯的审判》(1520年左右，拉斐尔原画)。马奈的《草地上的午餐》几乎是以原封不动的形式引用了画面右下方三个人的姿势。

