

*The European and American
Oil Painting Arts in the 19th Century*

600 YEARS OF THE WESTERN OIL PAINTINGS

西方油画 600 年

19 世纪欧美油画艺术

甘苏庆 编译

Ⓥ

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

19世纪欧美油画艺术/ 甘苏庆编译. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.7

(西方油画600年 ; 7)

ISBN 978-7-5314-6859-2

I. ①1… II. ①甘… III. ①油画-绘画史-研究-欧洲-19世纪 ②油画-绘画史-研究-美洲-19世纪
IV. ①J213.091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第088890号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 28 $\frac{1}{3}$

字 数: 380千字

出版时间: 2016年3月第1版

印刷时间: 2016年3月第1次印刷

责任编辑: 范文南 李 彤 童迎强 罗 楠

版式设计: 李 彤 李英辉

装帧设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲 童迎强

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 徐瑗婕

责任校对: 季 爽 黄 鲲 吕佳元

ISBN 978-7-5314-6859-2

定 价: 398.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录 >>

19世纪欧美油画艺术

第十二章

印象主义油画艺术

一、法国印象主义油画艺术

爱德华·马奈	003
克拉克德·莫奈	019
皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿	035
贝莎·莫里索	051
热尔曼·伊莱尔·埃德加·德加	061
阿尔弗雷德·西斯莱	077
古斯塔夫·卡耶博特	087

二、德国印象主义油画艺术

马克斯·利伯曼	097
弗里茨·冯·乌德	103

三、美国印象主义油画艺术

玛丽·卡萨特	109
弗雷德里克·蔡尔德·哈桑	119
爱德华·亨利·波特哈斯特	127

四、英国印象主义油画艺术

詹姆斯·艾伯特·麦克尼尔·惠斯勒	135
------------------	-----

五、匈牙利印象主义油画艺术

保罗·冯·希涅依·默西	143
伊什特万·乔科	151

六、澳大利亚印象主义油画艺术

伊曼纽尔·菲利普斯·福克斯	157
---------------	-----

七、俄罗斯印象主义油画艺术

艾布拉姆·叶菲莫维奇·阿尔希波夫	163
瓦伦丁·阿列克山德罗维奇·谢洛夫	173
康斯坦丁·阿列克谢耶维奇·科洛温	187
尼古拉·阿列克谢耶维奇·卡萨特金	197

八、瑞典印象主义油画艺术

安德斯·佐恩—— 203

九、丹麦印象主义油画艺术

彼得·西维林·克罗耶—— 211

十、比利时印象主义油画艺术

阿尔弗雷德·埃米尔·利奥波德·史蒂文斯—— 219

十一、西班牙印象主义油画艺术

华金·索罗拉·巴斯蒂达—— 227

第十三章

新印象主义油画艺术

卡米尔·毕沙罗—— 236

乔治·皮埃尔·修拉—— 245

保罗·维克多·朱尔斯·西涅克—— 255

第十四章

后印象主义油画艺术

保罗·塞尚—— 263

保罗·高更—— 275

文森特·凡·高—— 288

图卢兹-劳特累克—— 306

亨利-让·纪尧姆·马丁—— 317

鲍里斯·库斯托捷夫—— 323

第十二章 印象主义油画艺术

印象派的兴起在现代艺术史上大致是从1865年至1885年。这个流派是为了反对像巴黎高等艺术学校这样的青睐僵化传统的机构而在巴黎创立的一种艺术运动。1863年，巴黎艺术沙龙拒绝展出爱德华·马奈创作的油画作品《草地上的午餐》。此画引起骚动，从而创立了印象派运动。虽然马奈被宣告是领导小组的创始人，但他却没有参加该组织的第一次展览，以及印象派集体组织的另外八次展览。1874年4月，一群兴业无名的艺术家、雕塑家在官方的正式沙龙外展出他们的作品，从而得到了更多的关注。同年，记者路易·勒鲁瓦在批评印象派时，使用了“印象派”一词，从而使该流派获得此名。印象派的绘画风格强调图像大而化之，而不是精雕细描。该流派的艺术家们大多在户外作画，以便在一天不同的时间里捕捉光线的各种变化。他们的调色板是丰富多彩的，很少使用黑色或灰色。题材大多是最常见的风景或日常生活场景。为了客观地记录大自然，印象派对色彩、色调和质感具有特殊的兴趣。他们强调阳光、阴影、直射光和反射光。为了产生鲜明、生动的色彩，他们用短促的笔触在画布上涂抹对比色，而不是在调色板上混合颜料。许多评论家发现印象派的作品有看似未完成的感觉。19世纪80年代，后印象派兴起。它采用了印象派使用的对比色，但发现该运动在其他许多方面过于严格。

一、法国印象主义油画艺术

19世纪西方美术的中心在法国，但是主宰法国画坛的仍是有势力的官方学院派。19世纪下半叶，法国画界有一部分青年画家反对官方学院派艺术的墨守成规，由于自己的创新作品不能在官方沙龙展出，从而强烈反对官方的审查制度，他们要求在艺术上的革新和创作自由，经常聚集在巴黎的盖尔波瓦咖啡馆里，自由交换对艺术的见解，共同寻求艺术创新道路。于是印象派诞生了。其代表人物有马奈、莫奈、雷诺阿、莫里索、德加、西斯莱和卡耶博特。

爱德华·马奈
Edouard Manet (1832—1883)

马奈是法国画家和版画家，是19世纪著名的印象派画家，被誉为“现代美术之父”。他最初采用库尔贝的现实主义创作风格。后来，他的现代题材和技巧上的创新（主要是用笔方式、大胆的色彩和非正式的构图）挑战整个学院派绘画传统，为印象派的发展起到了奠基石的作用。但他从未参加印象派的展览。他学习运用印象派的绘画技巧，使他的调色板逐渐变浅，笔触变短、变快，但他没有采用印象派典型的、破碎的颜色或粗略的笔触。马奈喜欢在宽阔、平坦的画面上作画，使用几乎没有任何过渡的色彩。他从没有认真地采用外光法。在本质上他还是一位画室画家。

马奈的《草地上的午餐》和《奥林匹亚》引发很大的争议，成为凝聚年轻的印象派画家的黏合剂。因此，马奈也成为当时最有影响力的人物。马奈作品的现代性表现在他在上流社会长大，却喜欢一种放荡不羁的生活，无视学院派绘画的常规，以创作现代都市生活的形象令人震惊。

他试图通过新的内容或改变常规元素来更新绘画的旧有流派。他松弛的笔触、写意的手法和对作品的渲染，使他的作品看上去是“平坦的”，这是与传统的现实主义技法背道而驰的。他在艺术上的似是而非也反映在他的人品上：他在艺术领域发动了一场革命，却渴望得到官方的荣誉。他穿着时尚，却又满口的巴黎俚语。他恪守保守阶层的生活风尚，其政治情绪却又是共和自由的。

马奈于1832年1月23日出生在巴黎一个富裕的家庭。他的母亲是一名外交官的女儿。他的父亲奥古斯特·马奈是一名法官，他希望儿子继承他的事业。在父亲的建议下，马奈于1848年乘训练航行船到里约热内卢。在两次参加海军的考试失败后，老马奈让步，允许儿子按照自己的愿望去接受艺术教育。他的舅舅查尔斯·福涅尔鼓励他继续绘画。他听从舅舅的建议，学习绘画艺术。从1850年至1856年，马奈从师于学院派画家托马斯·库图尔。业余时间，他到卢浮宫临摹大师们的作品。此间，马奈结识了未来的法国艺术部长安东尼·普鲁斯特，后来成为终生的朋友。

从1853年至1856年，他访问了德国、意大利与荷兰。在此期间，他受到荷兰画家哈尔斯和西班牙画家委拉兹贵支和戈雅的影响。1856年，他开设了自己的画坊。他在这个时期的风格特点是笔触松弛、细节简化，出现了由现实主义向印象主义过渡的苗头。受古斯塔夫·库尔贝现实主义绘画风格的影响，他创作了许多乞丐、歌手、吉卜赛人和人们在咖啡馆及斗牛场的现代作品。

1863年，马奈与荷兰出生的钢琴教师苏珊娜·利恩霍夫在恋爱了十年后结婚。苏珊娜早先受雇于马奈的父亲，教马奈和他的弟弟学习钢琴。她也可能是他父亲的情妇。1852年，苏珊娜生过一个私生子。马奈的父亲于1862年去世后，马奈与苏珊娜结婚。后者的儿子已经11岁。这个儿子也可能是马奈的，因为她经常给马奈做模特儿。马奈个子不高，非常英俊，幽默、风趣、善良，对朋友慷慨大度。

1868年，马奈成为女画家莫里索的朋友和同事。他通过莫里索与印象派画家德加、莫奈、雷诺阿、西斯莱、塞尚和毕沙罗成为朋友。莫里索是印象派小组的成员，把马奈

拉入了这个团体。1874年，莫里索嫁给了马奈的弟弟尤金，成为马奈的弟媳。

与印象派核心成员不同的是，马奈坚持认为，现代艺术家应寻求将自己的作品在巴黎沙龙展出，而不是搞独立展览。然而，当马奈在1867年被排除在国际展览之外后，他开始搞自己的画展。他的母亲担心他会浪费掉他所有的遗产，因为举办个展耗资不菲。虽然这次个展受到诸多批评，但它为马奈提供了首次与几个未来的印象派画家接触的机会。

马奈受印象派的影响，尤其从用色较淡上就可以看出受莫奈和莫里索的影响。但他仍保留其独特的使用黑色作画的风格，这在印象派作品中是不同寻常的。他创作了许多室外作品，但总是不忘回到他认为严肃的画室中来。

在他的一生中，虽然遭到艺术评论家的批评，但他的拥护者佐拉、斯特凡·玛拉梅和波德莱尔一直公开支持他。马奈为他们每人都绘制了肖像画。马奈与作曲家艾曼纽·夏布里耶保持着密切的朋友关系。

1883年4月30日，当马奈51岁时，在巴黎去世，他死于梅毒和风湿病。在他去世前的几年中，疾病带给他巨大的痛苦，身体局部瘫痪。由于坏疽，他的左脚被截肢。手术十一天后，他去世了，被葬在巴黎的帕西公墓。

《草地上的午餐》

这幅作品最初的标题是《沐浴》。这幅绘有两位裸体女人和两位穿衣男人的作品在1863年的巴黎沙龙首次展出时引起很大争议，因委员会拒绝展出这幅作品，而成为当时街头巷尾议论的丑闻。因为这幅具有挑战性的作品，马奈被划入印象派阵营。人们对这幅画的反应大相径庭，但都十分强烈。

这幅作品既不是现实主义的作品，也不是社会和政治性作品。它只是反映了画家对个人自由的喜好。一位裸体女人与两个穿衣服的男性随便地坐一起吃午餐是对当时礼仪的冒犯，尤其是其中的人物都是人们所熟悉的和亲近的，更是令人不能容忍。马奈的妻子苏珊娜·利恩霍夫和他最喜欢的模特儿维克托·穆伦特就是其中的两个裸女。正在洗浴的穆伦特，只看见脸，而苏珊娜则一丝不挂。苏珊娜完全暴露在光线之下，径直地看着观众。两名男子是马奈的弟弟尤金·马奈和他未来的妹夫费迪南德·利恩霍夫。他们的穿着像是两个花花公子。他们似乎在交谈，并不在意身旁的这个裸女。前景中女人的衣服、一篮子水果和一些面包，很像一幅静物画。在背景中，穆伦特在溪流里洗澡。从透视的角度看，她与前面的人物相比体形过大，似乎悬浮在他们之上，背景缺乏景深。给观众的印象是，场景不是在室外，而是在画坊内。这种印象是由于广泛运用“摄影”光线而得到加强，几乎没有阴影。事实上，该场景的光线是不连贯、不自然的。右侧的男子戴着有流苏的帽子，通常只有在室内才戴。

尽管这是一个世俗的主题，马奈却刻意选择了一块通常只有宏大题材才选择的大尺幅帆布。他的风格打破了当时流行的学院派风格，与安格尔的完美无瑕的人物相去甚远。这幅作品看上去没有全部完成。

《草地上的午餐》 The Luncheon on the Grass 1863

油画·画布 208cm×264.5cm 法国巴黎奥赛博物馆藏

然而，马奈创作此画是为了颂扬欧洲的艺术遗产，是借用了提香和乔尔乔内的《田园音乐会》的题材，并受拉斐尔的《帕里斯的审判》版画的启发。只是前辈们的作品是古典主义的，而马奈的作品是大胆的印象派作品。坐在两个穿衣男人之间的一个裸女既不是源自神话题材，也不是源自寓言题材。这些问题以及人物的现代服饰，在当时的公众眼中是怪异的，是猥亵的。

在那些日子里，马奈的绘画被视为令人不可思议的。他的作品没有明暗过渡元素，钟情于残酷的鲜明的对比。他刻意使背景中的人物既没有深度，也没有运用透视原理，让人感到十分突兀。证明马奈拒绝遵守常规和传统，想展现新的、自由的绘画方式。这也许可以被视为是现代艺术的起点。

《短笛手》

这幅作品向人们展示一个短笛手，他以右脚为支撑，左腿伸展，双臂弯曲将短笛放在嘴边；清晰的黑色边线勾画出人物的轮廓。马奈使用了五种基本色调：裤子的猩红色；紧身上衣和帽子的黑色；乐器挂带和袜子的白色；衣扣、笛管套和帽子上的金黄色，以及背景的淡黄色。吹笛手的眼睛圆睁，眉毛线条清晰，炯炯有神。有人认为此画是以他最喜爱的女模特儿维克托·穆伦特为原型创作的。

这幅画与马奈先前的画作一样，不受欢迎，并被1866年的沙龙所拒绝。而评论家埃米尔·佐拉说：“我坚信，马奈将成为明日的大师。如果我有足够的钱，将买下马奈所有的作品。”他的话激怒了读者，他们愤怒地迫使编辑部取消佐拉的评价家工作。这位评论家反过来用更长篇幅的颂词加以反击，佐拉在1867年写道：“……人们在靠近马奈的画时，可以看到他的绘画其实是精细的，而不是粗略的。马奈十分谨慎地使用画笔，绝非颜料的堆积，而是抹上一层又一层协调的色彩”。

这幅作品受西班牙画家委拉兹贵支作品的影响。1865年，马奈访问了西班牙，参观了马德里的普拉多博物馆。委拉兹贵支的《帕伯罗·日·瓦拉杜利德》给他留下特别深刻的印象。他告诉他的朋友方丹-拉图尔：“它是我见过的最令人震惊的绘画作品……背景消失了，只有空气围绕在人物四周，身穿黑衣，充满了生活的气息。”当他回到巴黎后，就将这些绘画元素融入他当代的主题中。将一个乐队中普通的、无名的男孩描绘成一位西班牙贵族，马奈不仅打破了既定的等级制度，而且大胆地使用简化的语言：在黑色部分使用了固体的颜料，白色的绶带采用厚涂。

其中还有一个隐而不露的元素是日本印刷品的影响。这种现象在19世纪后半叶的法国绘画作品中尤为明显。颜色似乎失去了描绘作用，直至后期才重占主导地位。

《枪决墨西哥皇帝马克西米连》

18世纪末期开始的法国大革命的口号是自由、平等、博爱。这是一场意义深远的政治、社会大动荡，它引发了19世纪绘画艺术的一场革命。马奈的这幅作品是描绘当时的一个重要事件，引起了很大的争议。极大地改变了以往绘画的基本原则。

画面中的人群一分为三：近景是一位装子弹的士兵和举枪射击的行刑队；中景是紧握两个将军之手的墨西哥皇帝马克西米连；远景是一群好奇的群众爬上围墙观看。墙壁的赭石色与人物的黑色服装形成鲜明的对比。

这幅作品根据史实，描绘了墨西哥皇帝马克西米连遭到墨西哥共和军的枪决的场面。1864年4月，欧洲在拿破仑三世的领导下，欧洲大国唱起了三重奏，以墨西哥政府欠债不还为由入侵墨西哥。马克西米连是奥地利哈布斯堡家族的成员。拿破仑三世说服他接受墨西哥的王位，以便收回债务，并在墨西哥建立了自己的政权。1867年2月，拿破仑三世从墨西哥撤回所有的法国军队，使马克西米连处于完全不受保护的境地。以贝尼托·华雷斯（在法军控制墨西哥期间被赶下台，颠沛流离）为首的共和军游击队俘虏了马克西米连和他的将军米格尔·米拉蒙和托马斯·梅希亚，并于1867年6月19日对他们实行枪决。

执行枪决的消息7月1日传到巴黎，一向反对拿破仑政策、拥有共和思想的马奈，当即决定以此为题材绘制作品。后来关于此事件的文章和电报源源而来，他创作了三幅大型绘画作品、一幅素描和一幅版画。

马奈根据新闻报道和照片，以极具新闻特点和客观手法描绘了马克西米连（戴大圆帽者）和他的将军被枪决的瞬间。这一事件被认为是法国的耻辱，国内一时间充满了批评拿破仑三世的声音。

由于此画的政治内容，在拿破仑统治下的法国，马奈没有任何的机会展出它们。后来在朋友的安排下，将最后的一幅最大的作品运往纽约和波士顿，于1879年展出。由于用小传单的方式宣传画展，此画没有引起多少关注。直至20世纪初，才引起巨大的轰动。

《枪决墨西哥皇帝马克西米连》 Execution of Emperor Maximilian of Mexico 1867

油彩·画布 252cm × 305cm 德国曼海姆美术馆藏

《福利斯·伯格热的酒吧》

在当时，马奈的作品除绘画的主题引起了社会紧张之外，马奈的构图在视觉上也使人颇感困惑。在这幅作品中，吧女直视观众，她身后的镜子反射出福利斯·伯格热夜总会的酒吧大厅。福利斯·伯格热夜总会是巴黎各种展出和演出最集中的地点，它的演出从芭蕾舞到马戏都有。画中吧女面容姣好，身材窈窕，许多当代观察家认为吧女们名为吧女，实则是秘密妓女。马奈通过描绘这位吧女与她相对而立的男性顾客交谈，试图用高度写实的手法，向人们介绍一个有着道德嫌疑的主题。

画面通过毫无表情的严肃面孔和豪华的场景，展示马奈是地道的“现代生活画家”。这幅作品是马奈的最后一幅大型画作。此画于1882年在巴黎沙龙展出，一年后马奈去世。它显示了画家对都市休闲场景的兴趣，展示了夜总会的具体细节。

左上角的一对绿色的脚是飞人艺术家的，她正在为餐厅的顾客表演“空中飞人”。桌上的“巴斯·帕莱”牌啤酒（红三角标志）不符合巴黎人的口味，但是比较符合英国游客的口味，主要是介绍给英国客户的。马奈将自己的名字签署在左下角的一瓶啤酒瓶上，将百年历史与自我推销艺术地结合在一起。吧女背后的镜子重现了前面的景象，其中许多细节遭到评论家们的批评。把吧女与她在镜中的影像相比，两个人的姿势完全不同，与镜中女人说话的男人所站的位置与镜外女人的距离也不同。

先进的摄影技术的使用，开始将画家从对生活的单纯模仿中解放出来。无论如何，马奈有足够的信心为了构图进行调整。这幅作品被视为委拉兹贵支的《侍女》的现代翻版。这幅杰作一百多年来带给无数艺术家和学者以创作灵感。

《福利斯·伯格热的酒吧》 A Bar at the Folies-Bergère 1882

油彩·画布 96cm×130cm 英国伦敦大学考陶尔德美术学院藏