

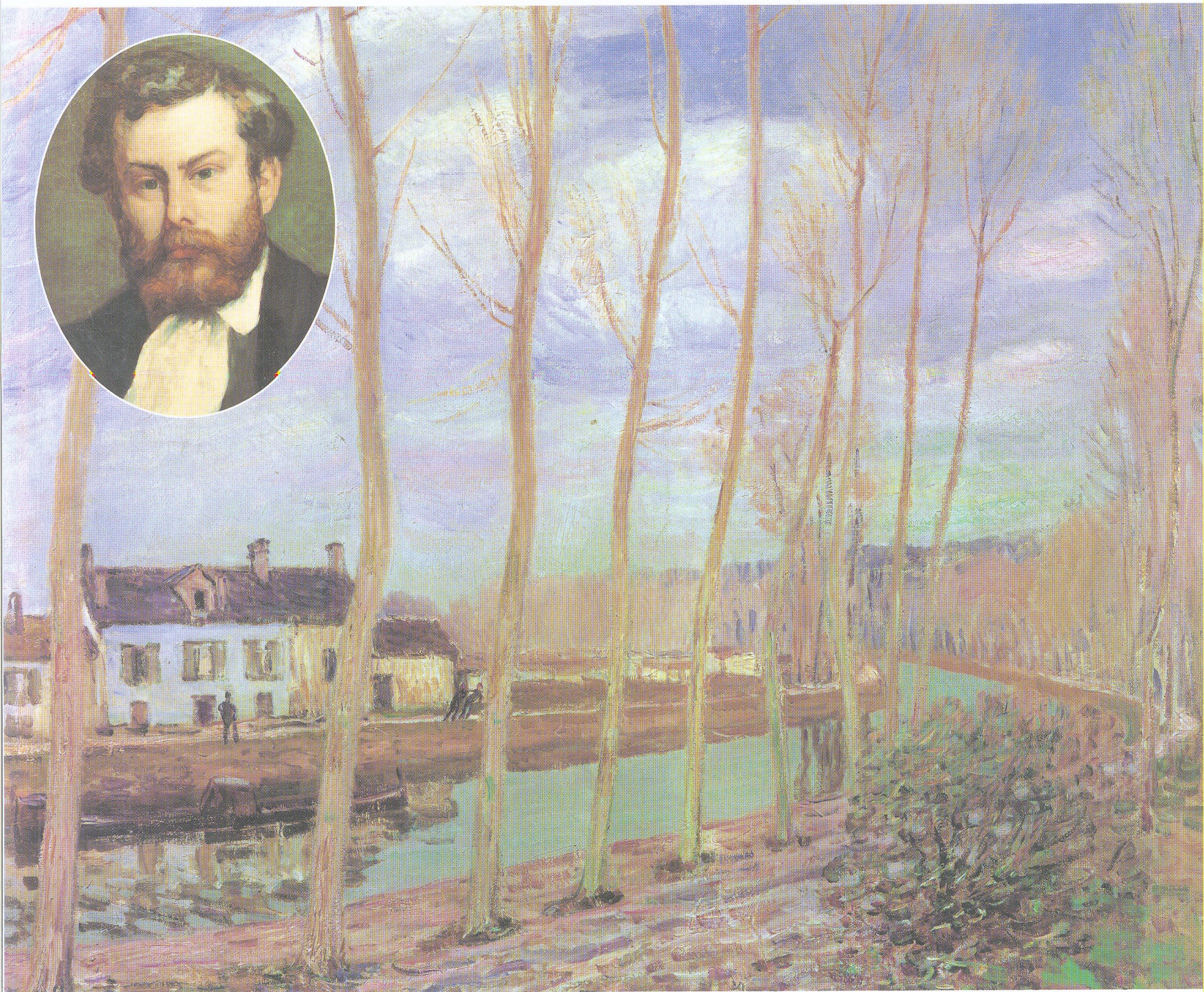

西洋美术家画廊 92

西斯莱

Gallery

Sisley

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

92 西斯莱

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

未被认识的印象主义者

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

典型的印象主义者

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 马利港的洪水

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 卢维森的小路 20

■ 卢维森的雪 22

■ 莫利赛的赛船会 24

■ 莫莱的卢瓦尼运河 26

■ 傍晚的莫莱教堂 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

石桥财团美术馆

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-803号

西洋美术家画廊 92 西斯莱 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策 划/刘从星

责任编辑/刘从星 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

校 对/姚万来

监 印/赵岫山 欧阳彬

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

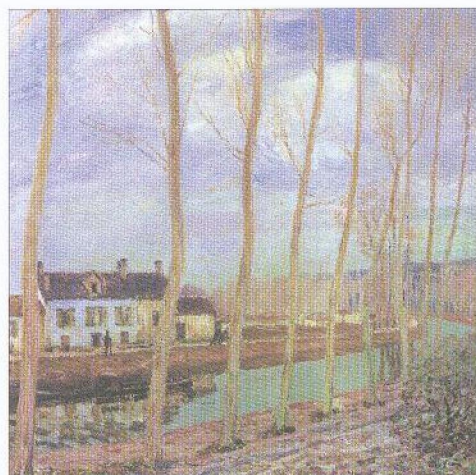
版 次/2002年6月第1版第1次印刷

开 本/635×940mm 1/8 印张/4

印 数/1-5000册

书 号/ISBN 7-5386-0370-0/I·164

定 价/15.00元

Musée d'Orsay, Paris/The Bridgeman Art Library

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 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 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 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特布尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 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 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruysdael 罗伊斯达尔	83 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 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	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 Dufy 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 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

西洋美术家画廊 93

雷诺兹

Gallery
Reynolds

代表18世纪英国画坛的雷诺兹，通过将当时美术中最高尚的历史画的庄严和理性侧面加入到肖像画中，提高了肖像画地位。此外，他的艺术得到了社会的尊敬，这也有助于画家地位的提高，1768年他被推选为第一任英国皇家美术学院院长。勤奋、和蔼可亲、富有魅力的雷诺兹还有很多文学界朋友。

装饰许门像的三个贵妇人

234 × 291cm 1773年

画家以神话性主题为基础描绘出蒙哥马利三个女儿的肖像。罗马神话中婚姻女神许门周围，未婚、订婚、已婚的三姐妹正在用花绳装饰这尊雕像。雷诺兹将人物和花绳配置在画面对角线上，表现出优美的节奏感。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

Sisley

今天，西斯莱作为典型的印象派画家广为人知。他几乎只是描绘风景画，他对于光线和天气给法国北部田园地带的天空、河流、运河、原野，以及他居住的繁忙村庄所带来的效果有着浓厚兴趣。从阴雨连绵的国庆节假日（7月14日）和炎热似火的盛夏，到白雪皑皑的村庄和冰冻三尺的河流，从春天的涓涓细流到波涛汹涌的洪水，在各种主题面前，他总是谨慎、耐心地描绘出无限微妙变化的季节。西斯莱尽管在印象主义运动中处于核心位置，但也许由于其十分谨慎的性格，他的朋友，以及莫奈、雷诺阿等画家伙伴也一直与其保持着一定距离。作为英国人的西斯莱曾经数次尝试获得法国公民权，但都未能如愿。西斯莱虽然出生于富余的商人家庭，但他的大部分生涯是在贫困中度过的。西斯莱与其他印象主义者不同，他在生前既没有获得成功，也没有得到社会的广泛承认，他度过了几乎是隐士一样的寂寞晚年。

图为雷诺阿创作的《西斯莱肖像》（1864年）。

未被认识的印象主义者

THE UNKNOWN IMPRESSIONIST

尽管西斯莱在生前便被视为印象主义画家中的重要人物，但他并没有获得如同伴、特别是朋友、同时可能也是竞争对手的显赫的莫奈所取得的成功。

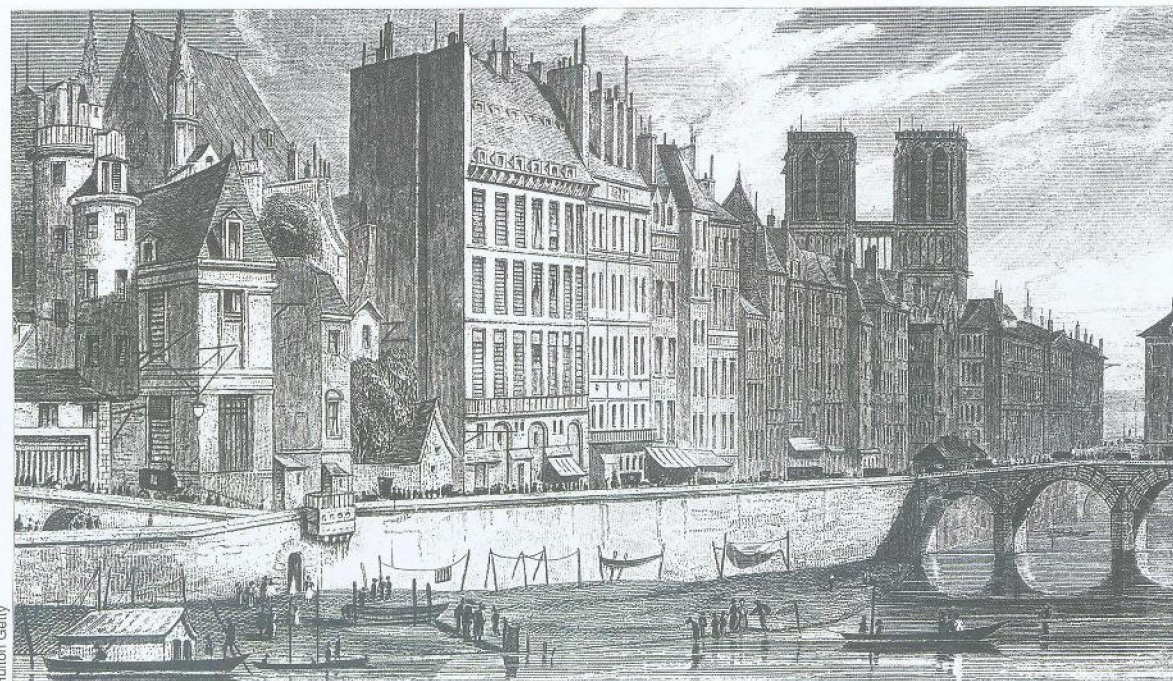

Roger-Viollet

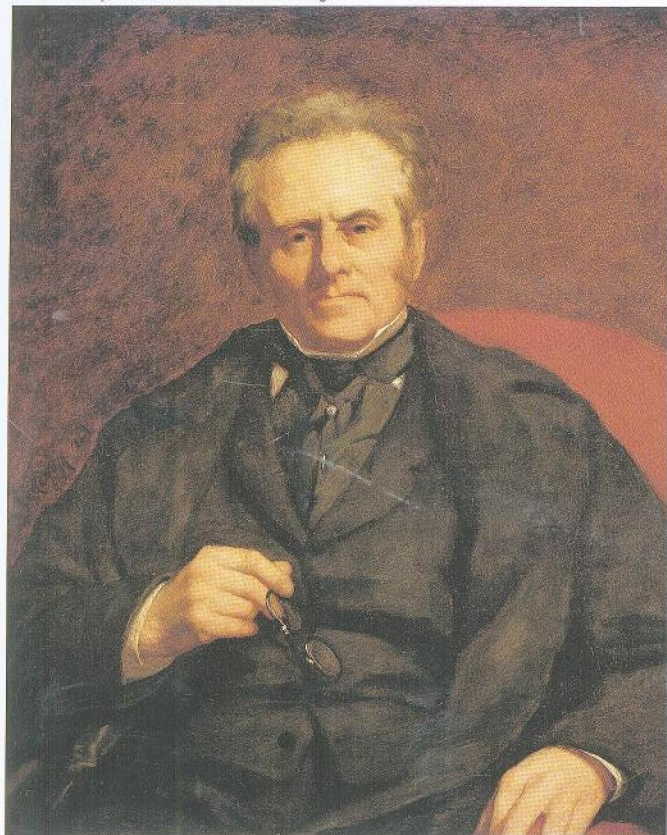
◀ 1892-1894年前后克莱曼·莫里斯拍摄的西斯莱肖像照片。此前，西斯莱的形象几乎没有出现在当时美术界舞台上。

与为人们留下了详细资料的其他主要印象主义画家不同，阿尔弗雷德·西斯莱留下的资料十分有限，因此，对于西斯莱的一生，我们仍有很多不明之处。由于他谨慎的性格和为了生存下去而在晚年选择了（或者是不得已而选择的）隐居生活，其私生活和作为画家的生涯都给后人留下了很多无法填写的空白部分。现存的西斯莱书信简洁而冷淡，丝毫没有提及到他的作品以及和他关系密切的人。他甚至没有留下一幅自己妻子、孩子、朋友的肖像画。虽然事到如今我们已经无法弄清这一切，但对于

▼ 从这幅铜版画中可以看出，19世纪的巴黎是汇集了全欧洲制造商和贸易商人的繁荣都市。

Hulton Getty

1860年，二十一岁的西斯莱进入瑞士画家格莱尔（1808-1874年）的画室。格莱尔虽然是一位普通画家，但他是一位像对待亲骨肉一样无偿指导学生的有才干老师。受其宽容和自由理念的吸引，19世纪60年代初，莫奈、雷诺阿、巴齐依等很多年轻画家云集到他的画室，西斯莱马上便与这些后来成为印象派运动核心的人物结为了至交。

此时的西斯莱还没有显示出什么发展前途，他的朋友中最杰出的人物当数莫奈。同莫奈相比，西斯莱也并不是极其热衷于绘画，他给人以悠闲的业余画家感觉。当时与西斯莱最亲密的雷诺阿后来回忆说：“西斯莱本来就是一个开朗的人。……他完全经不起女孩子的诱惑。”西斯莱是一个令人

感到愉快的晚会伙伴，是纸牌和台球名手，他总是叼着烟斗。从雷诺阿描绘的众多朋友肖像中可以看出，西斯莱是一个仪容整洁的爽快人物。但同时，雷诺阿的肖像画也暗示出西斯莱一本正经的一面，也就是他对绘画的深刻思考，以及成为其作品特点的内向性和谦虚谨慎。

生活在英国的英国人

从一开始，西斯莱便是勉强过上中产阶级生活的外乡人。西斯莱原本是英国人，虽然一生中只去过三次英国，但他一生都一直是英国国籍。西斯莱的父亲威廉·西斯莱（1799-1879年）和母亲菲利西亚·塞尔（1808-1866年）是表兄妹，是在肯特郡一个偏僻的海边小镇从事正规贸易，同时从事走私贸易的一族的后裔。威廉的父亲托马斯从法国向伦敦进口奢侈品，由于获利丰厚而获得成功，并同一名中等阶层的法国妇女结婚。19世纪30年代，威廉夫妇为了管理自己在巴黎的仓库而移居法国，后来，开始在巴黎开创自己的事业。1839年10月30日，他们在巴黎生下了第四个孩子西斯莱。

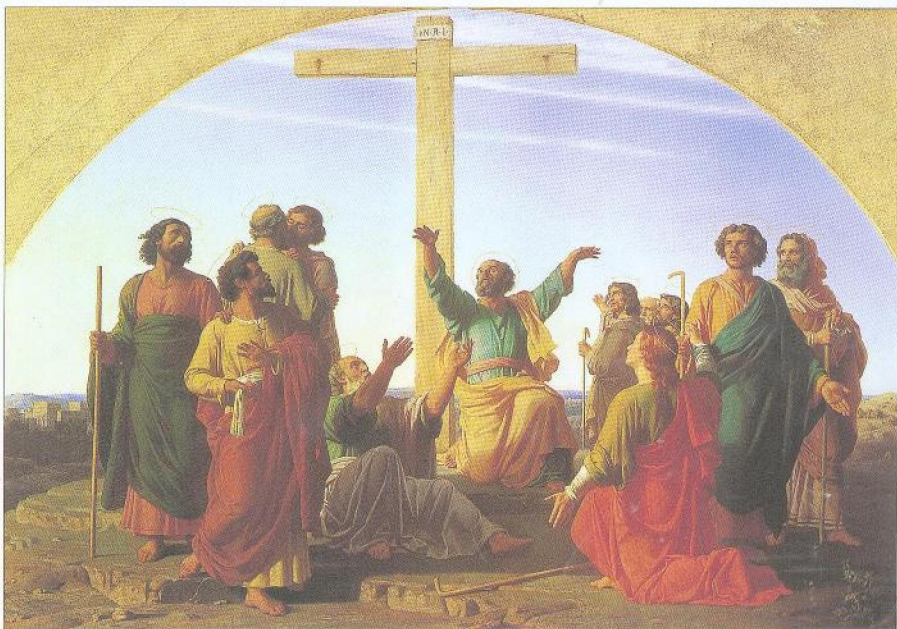
对于西斯莱的少年和青年时期我们几乎一无所知。他们一家似乎十分富裕，家庭里也洋溢着友爱与温情。西斯莱的父亲起初对儿子要当一名画家表示反对，但后来他在经济上支持西斯莱，并在家里款待儿子的画家朋友。

◀ 雷诺阿创作的《威廉·西斯莱肖像》（1864年）。画家在该绘画中描绘出西斯莱父亲和蔼而聪明的家长风度。威廉衣着朴素，脸上浮现着微笑。

倾倒在柯罗的风景画

西斯莱从最初便是风景画家。他倾倒在19世纪中叶开辟了“外光派”风景的巴比松派，

▼ 格莱尔的《传教士启程》（1845年）。格莱尔专门描绘像该绘画一样取材于圣经题材的古典绘画。虽然他的绘画风格拘泥于传统而没有朝气，但他是一位有远见的豁达的教师。

Musée Girodet, Montargis, France/The Bridgeman Art Library/Peter Willi

Kunsthalle Bremen, Deutschland/AGK London

▲ 柯罗的《枫丹白露森林的空地》(1830-1835年)。柯罗对自然的描绘给西斯莱带来了深刻影响。

特别是柯罗(1796-1875年)。对柯罗明快、忠实描绘自然的绘画予以高度评价。巴比松派的画家们大量以枫丹白露的树木、水池、草原为主题进行创作,西斯莱和他的朋友们也频繁造访这片森林。现存的西斯莱初期作品中,完全沿袭了巴比松派的创作风格,平心静气地凝视田园小路和村庄小道,忠实地描绘出那里的朴素景观。1866年,西斯莱的两幅这种风景画入

选沙龙,但第二年,他与包括雷诺阿、巴齐依在内的一些画家开始对沙龙这种官方的美术机构表现出不满和焦躁,在要求举办沙龙落选艺术家作品展的请愿书上签名。

在贫困中支持西斯莱的妻子

而西斯莱的个人生活负担却更加沉重。19世纪60年代中期,西斯莱与模特儿乌杰尼·莱克塞克(1834-1898年)有了亲密关系。乌杰尼1867年生下了西斯莱的儿子皮埃尔,1869年又生下了他的女儿让·阿德尔。由于这种私通行为,西斯莱与死去了妻子的父亲失和,父亲终止了对他的援助。这便是西斯莱在60年代末期不停诉说经济困难的一个原因。

对于乌杰尼,人们至今仍然了解甚少。雷诺阿回忆说她是一位“性格非常细腻且很有教养的”女性。她没留下一张照片,留下的只有西斯莱作品中混杂在风景中描绘模糊的形象。在书信中,西斯莱也只不过间接提到乌杰尼而已。最直接提及到她的,也许就是西斯莱献给在毫无希望的日子里一直耐心支撑着自己的乌杰尼的悼辞:“在我意志消沉的时候,我勇敢的益友总是这样对我说:‘我们必须战斗到最后。’”

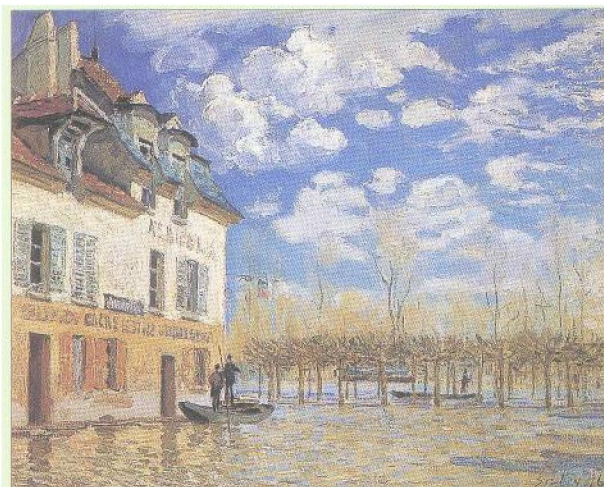
LOUVECIENNES AND MARLY

卢维森和马利

巴黎西部的塞纳河谷一带散落着美丽的村镇、农场、茂密的森林,长期以来,这种如诗如画的景观一直使艺术家们如醉如痴。肖像画家勒布朗从1809年开始在这里居住,对于那里的魅力画家记述道:“马利的广阔森林和令人兴奋的果园极其美丽整齐,给人以‘希望之地’的感觉。”

第二帝政时期(1852-1870年),从布日瓦勒开始,该地域村镇里的住宅开始逐渐增加,巴黎人开始聚集到河边附近的咖啡馆,在美丽的田园地带散步,这里开始成为著名的公众休闲场所。普法战争(1870-1871年)期间,卢维森遭到普鲁士军队的掠夺,道路两旁的树木被砍倒,很多建筑物和农场遭到洗劫。战后,为了进行修复,政府拨付了补助金。西斯莱的作品描绘了战后不久的卢维森和马利,表现出该地域重建复兴的景象。

► 《洪水与小船》(1876年)。西斯莱不仅描绘出人们面对天灾、致力于恢复的活力,还描绘出他们的自信。

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

Musée d'Orsay, Paris/The Bridgeman Art Library

▲ 巴齐依的《康达明大街的画室》(1870年)。数月后，巴齐依战死于普法战争中。

1870年，法国开始了同普鲁士之间的战争（普法战争），西斯莱等人的美术团体暂时解散。战争开始之前，巴齐依在他康达明大街的画室里描绘了朋友的群像肖像画。莫奈、马奈、巴齐依等汇聚一堂，画面左侧勉强可以看到的坐在小桌上的人物可能就是西斯莱。他似乎已经站在暧昧的立场上从远处静静注视着此后将要兴起的印象主义运动。

普法战争给西斯莱带来了糟糕的结果。他父亲在事业上遭到了失败，一家陷于贫困之中，西斯莱失去了得到可靠收入的希望。此外，普鲁士军队包围巴黎后，西斯莱不得不从位于巴黎城墙外面的布日瓦勒自家中逃走。当时，他失去了所有财产和未售出的作品。今天我们所知道西斯莱的战前绘画只有十七幅，其原因便在于此。

战后，西斯莱一家搬到巴黎西郊城镇卢韦耶讷附近的小村庄沃阿森。在这里生活期间，西斯莱的绘画迅速走向成熟。他走在塞纳河堤上，走在通向塞纳河的小道上，孜孜

不倦地探寻新的景色。虽说他多数情况下是在自家的高高窗户里眺望并描绘室外的景色，但无论是严寒的冬日还是炎热的夏日，无论刮风下雨，他都常常在室外支起画架。此间，西斯莱去了一次他一生中很少涉足的英国。在英国，西斯莱以泰晤士河以及河上往来的夏日小艇和白色水鸟为主题，并罕见地接连创作出洋溢着活力的汉普顿科特的绘

画。从1874年到第二年冬天，西斯莱搬到马利之后，创作了一系列作品，描绘出因1876年春天的洪水而受灾的城镇景象。现在，这些作品被视为他的最杰出作品。

成为“印象派画展”的核心成员

这个时期，西斯莱进行了众多辉煌创作，同时，这也是他最具挑战性、最繁忙的时期。他和其他艺术家一道向官方美术界发出了更加直接的挑战。在整个1873年间，西斯莱为“画家、雕刻家、版画家等艺术家匿名协会”的设立发挥了核心性作用。第二年，该协会的首届

▼ G·多雷的《包围巴黎》(1870-1871年)。普鲁士军队包围巴黎和其后的巴黎公社期间，西斯莱一直留在巴黎。

Musée des Beaux-Arts, Mulhouse, France/Giraudon/The Bridgeman Art Library

Artist's Life

1839 西斯莱出生于巴黎特洛瓦·波尔努大街十九号。

1857 为了学习经商，被送到伦敦。

1860 进入居住在巴黎的瑞士画家格莱尔画室。

1861 在枫丹白露森林的巴比松村短期居住。雷诺阿进入格莱尔画室。

1862 莫奈和巴齐依进入格莱尔画室。

1866 最初的一系列作品入选沙龙。

1867 落选春季沙龙。与雷诺阿、塞尚、毕沙罗、巴齐依等人在要求举办“落选艺术家画展”的请愿书上签名。儿子皮埃尔出生。

1869 女儿让·阿德尔出生。

1871 普鲁士军队包围巴黎和巴黎公社期间逃往布日瓦避难。失去所有财产。

1873 参与设立“画家、雕刻家、版画家等艺术家匿名协会”。

1874 在后来成为著名的“第一届印象派画展”的“匿名协会”画展上展出六幅作品。

1876 在第二届印象派画展上展出八幅作品。

1877 在第三届印象派画展上展出十七幅作品。

1882 在第七届印象派画展上展出二十七幅作品。

1890 被推举为“国民美术协会”会员。

1897 造访英国的康沃尔和威尔士。在加的夫的登记处与乌杰尼登记结婚。作为皮埃尔和让·阿德尔的生父地位得到法律承认。

1898 乌杰尼患舌癌去世。被安葬在莫奈的墓地。

1899 西斯莱同样患癌症去世。被安葬在乌杰尼的墓旁。

M O R E T - S U R - L O I N G

莫莱

Private Collection/The Bridgeman Art Library

▲ 《莫莱》(1891年)。在这幅绘画中，西斯莱描绘出他的新居所，以及旁边的小桥和画面左侧可见的教堂等美丽风光。西斯莱去世后，为了纪念这位画家，这座城镇在1911年竖起了他的胸像。

与卢韦西耶纳和马利不同，莫莱及其周围的村庄似乎远离大都市巴黎的喧嚣和时髦。莫奈寻找住所的时候，西斯莱在1881年给他的信中说，这座城镇没有好的学校，而且“从巴黎坐火车也需要两个小时”。尽管如此，当时这座城镇的圣母修道院仍然拥有14世纪修建的正门和木雕，当地修道院僧侣制作的大麦糖也非常著名，这些很受旅游者的欢迎。西斯莱在莫莱也发现了河流的另一种风景，但他对莫奈只是说：“从自己的兴趣来看，这里的田园风光，似乎有些过于美丽”。

但十年后，对于莫莱的风光之美和给自己艺术带来的影响，西斯莱的谈论较从前更加充满了激情：“高高的白杨树参天林立，卢瓦尼河水碧波荡漾，如此美丽清澈，变化多端的深林笼罩着莫莱，身处此地，我的艺术，特别是在这三年期间无疑得到了深化。我的确试图扩展主题的范围，但我绝对离不开这片如画一样美丽的土地。”

展览会开幕，西斯莱展出了六幅作品。人们对风格更加华丽的马奈、毕沙罗的作品大加批评，虽说西斯莱的作品未遭此厄运，但也几乎没有得到任何赞赏。

该展览会后来成为著名的“印象派画展”，在这个19世纪70年代的展览会上，西斯莱一直占有重要位置，喜爱他作品的收藏家也在逐渐增加，但画家在经济上的不安几乎没有消除。到了19世纪70年代后期，由于穷困，西斯莱一家不得不屡屡搬家。1879年西斯莱父亲的去世无疑进一步加深了画家的苦恼。在马利和卢韦西耶纳创作出明快舒畅的作品后，西斯莱的绘画开始变得生硬而缺少光彩。

硕果累累的莫莱隐居生活

1880年，西斯莱在他始终不想离开的莫莱

► 西斯莱在莫莱租借的一所房屋。由于在经济上没有获得成功，西斯莱一生中始终未能购买属于自己的住房。

Roger-Viollet

附近的维诺纳顿村租了一所房子。西斯莱将新居所选定在莫莱，除了经济上的原因之外，不擅交际的画家也渴望从此过上隐居生活。饱尝无数挫折、感到痛苦厌倦的西斯莱有意远离逐步获得成功、并开始赫赫有名的印象派伙伴。西斯莱对他的旧友莫奈时常发出夹杂着悲叹的怒气。西斯莱清楚地感觉到，莫奈放纵而给人以强烈印象的艺术，完全掩盖住了自己给印象主义注入的祥和、传统性气息。

但我们不应过分夸大西斯莱晚年的孤独。因为他在这里结识了很多朋友，收藏家和慕名而来的年轻画家也常常前来拜访，他们中的很多人后来都提到了西斯莱的心情愉快和亲切。西斯莱同以往一样在卢瓦尼河及其支流、河堤，以及枫丹白露森林中找寻，孜孜不倦地寻求新的主题。此间，他创作出一系列优秀绘画，描绘出庄严、厚重的莫莱教堂，同时，他还在尝试使用色粉栩栩如生地描绘出各种风景。

西斯莱虽然在莫莱过着如此隐居生活，但1897年夏天，他到英国逗留了三个月。此间，他在康沃尔逗留了一段时间，而后前往威尔士的南海岸。此时，西斯莱终于同乌杰尼结婚。近年的研究表明，在当地加的夫的登记处，西斯莱作为他们之间孩子的父亲地位得到了法律承认。同年，西斯莱试图取得法国国籍，但未

► 男中音歌唱家让·巴提斯特·福尔（1830—1914年）。他很早便收集印象主义绘画，拥有近六十幅西斯莱的作品。西斯莱常常将此项收入用于还债。

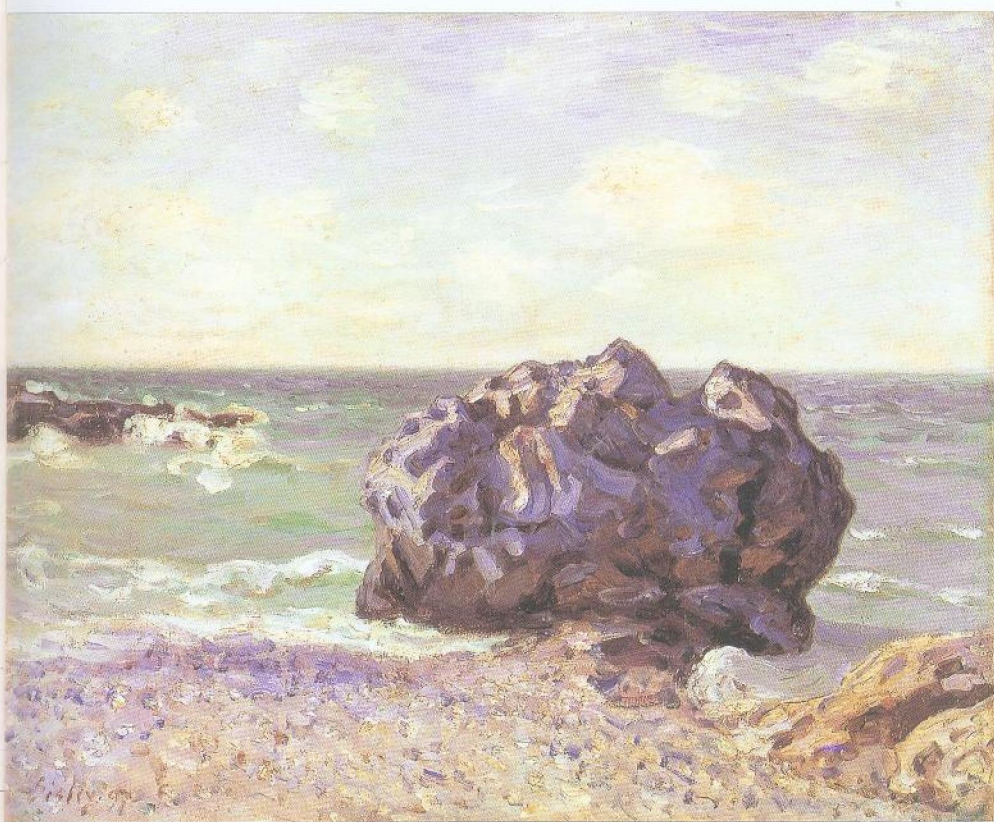
Hulton Getty

▼ 《长地海湾的岩石》（1897年）。西斯莱从威尔士归来后，描绘了各种海岸风光，直到为了照顾乌杰尼停止其创作。

能如愿。在荒凉的威尔士海岸逗留同时也成为西斯莱创作浪漫风景画的契机。他在此创作了一系列作品，描绘出长地湾海浪冲刷下的岩石。我们看到这些，便会不由得将其与常年来忍受各种烦恼痛苦的画家形象重叠起来。

西斯莱夫妇的婚姻生活只有一年时间。1898年，妻子患舌癌，在痛苦中去世。西斯莱虽然知道自己也患上了癌症，但他为了照料妻子停止了创作活动。翌年1月，西斯莱请求莫奈到莫莱来，他在病榻上请自己的这位旧友照看自己的孩子。一个星期后，西斯莱与世长辞，被安葬在莫莱的墓地。墓碑是他生前格外喜爱的一块长满青苔的岩石，是从枫丹白露森林运来的。莫奈尊重朋友的遗愿，将西斯莱未出售的作品拍卖，拍卖额竟然高达十四万五千法郎。人们赋予了西斯莱的绘画以画家一生都未能得到的批评家的赞誉和经济价值，但一切都为时已晚。

Kunstmuseum, Bern/Archivio IGDA, Milano

典型的印象主义者

THE TYPICAL IMPRESSIONIST

西斯莱的绘画手法无疑是印象主义的，但他对风景的基本态度，在很大程度上受到他所尊敬的柯罗、库尔贝，以及巴比松派画家等印象主义以前的画家影响。

雪

19世纪以前的欧洲美术中，描绘雪的绘画比较罕见。除了尼德兰画家勃鲁盖尔之外，首先将雪作为绘画主要内容的便是库尔贝和巴比松派的画家们；而完全将雪变为自己作品主题的则是印象派画家。莫奈、毕沙罗、西斯莱等的风景画都倾情于描绘出天气、光线所带来的瞬间效果，雪景便是其中的一个内容。这些创作主要产生于法国持续严冬多雪的19世纪70年代。

莫奈是将隐藏在纯白中彩虹般的颜色抽出，并通过调和出各种极具魅力的色彩来赞美雪景；西斯莱则与之相反，他不想胡乱地吸引观赏者的视线，而是更加严密地追求朴素的作为气象现象的雪景。他描绘出各种各样的雪景：有飘落在屋檐和道路上的初雪，有《卢维森的雪》（1875年，22页）一样令周围一切沉默不语、厚厚堆积的纯白色的雪，有《阿尔让特伊的雪景》（上 1874年）一样已开始融化、掺杂着泥土的积雪，等等。他甚至试图捕捉到雪花纷纷下落的壮观景象，例如，《卢维森的雪景》（1874年）。

1902年，年轻的马蒂斯问毕沙罗：“所谓印象主义者都是一些怎样的画家？”毕沙罗回答说：“总是创作出新的作品的画家。”马蒂斯追问道：“那么，典型的印象派画家是谁？”毕沙罗说：“是西斯莱。”毕沙罗将这种毫无顾忌的赞扬之辞献给自己的

朋友，这是西斯莱逝世三年后的事情。而此时，西斯莱的作品尚几乎不为人知，或者说，通常还遭到人们的漠视。毕沙罗与后来的很多批评家一样，在他看来，自然而娇嫩地描绘出眼前自然风光的西斯莱是典型的印象主义画家。

莫奈的“动”和西斯莱的“静”

虽然人们认为西斯莱的绘画风格是正统的，同时，也正因为如此，他的作品才一直被掩盖在莫奈的阴影之中。即便是在画家生前，西斯莱的作品也没有尝到其他印象派画家所遭受到的严厉批评和责难。在谨小慎微的西斯

人物

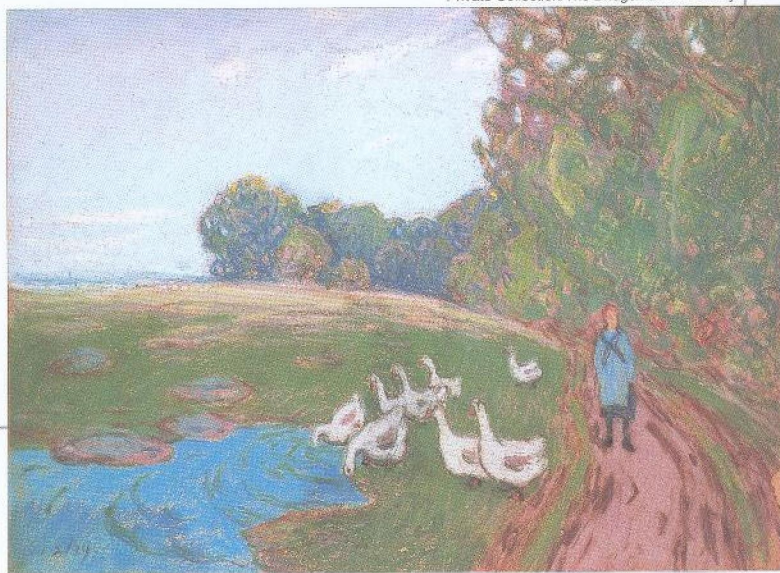
西斯莱在艺术上的谨慎和公平在绘画中的人物处理方法上表现得最为明显。如何处理人物和室外风景之间的关系，常年以来一直是其他印象主义画家的课题，而西斯莱则与之不同，在他的作品中，人物一直处于次要性地位。他总是最后才画上人物，人物似乎只是大自然这一体系中波动的重音。但在《流经汉普顿教堂的泰晤士河》（右 1874年）中，道路、原野、河畔的村民、工人等人物成为风景的一部分，他们呼吸着同样的空气。《春天的果园》（下 1881年）中，少女（可能是画家十二岁的女儿让·阿德尔）在阳光中欢喜雀跃，否则则垂头丧气。西斯莱作品中的人物常常背朝画面，像是阻挡了观赏者的视线而要离去一样。这也许反映了试图从绘画中排除掉个人性要素的西斯莱心理。《白鹅与少女》（下 约1895年）中的人物面对观赏者，是直接表达意境的极少数作品之一。人物宛如从发呆的状态中被突然拉回到现实中，并因这一刺激而被拉进了画面。

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam/AGK London

Private Collection/The Bridgeman Art Library

莱的作品中，表现出画家十分安静谨慎，没有装腔作势，不求激烈和辉煌。莫奈常常追求陡峭的悬崖和山涧、海洋等大自然威猛的一面，西斯莱则喜欢将船只穿梭来往的巴黎近郊的运河、精心侍弄的农田、喧闹的城镇等人们所熟悉的平稳安详的日常风景当作自己的绘画主题。在莫奈眼中，大自然在本质上是浪

漫的，是与人类的存在毫无关系、在与世隔绝之处独自生息、人们不熟悉的存在；而西斯莱则描绘出人类与大自然完美协调、和谐共存的更加乐观景象。

在西斯莱眼中，即使是洪水这一本来浪漫性的内容也是大自然意志的一环。在《马利港的洪水》（14页）中，我们也只能看到在困境中竭尽全力试图

与大自然和谐相处的人物形象。西斯莱喜欢显得有些平凡而无聊的、难以引起人们注意的微不足道的日常风景。例如，正如画家描绘滂沱大雨中的马利港的绘画所表现的那样，即便是描绘日常性的节日，最多也只是几乎不见人影的广场，湿漉漉的彩旗无力垂挂着的港口景象。

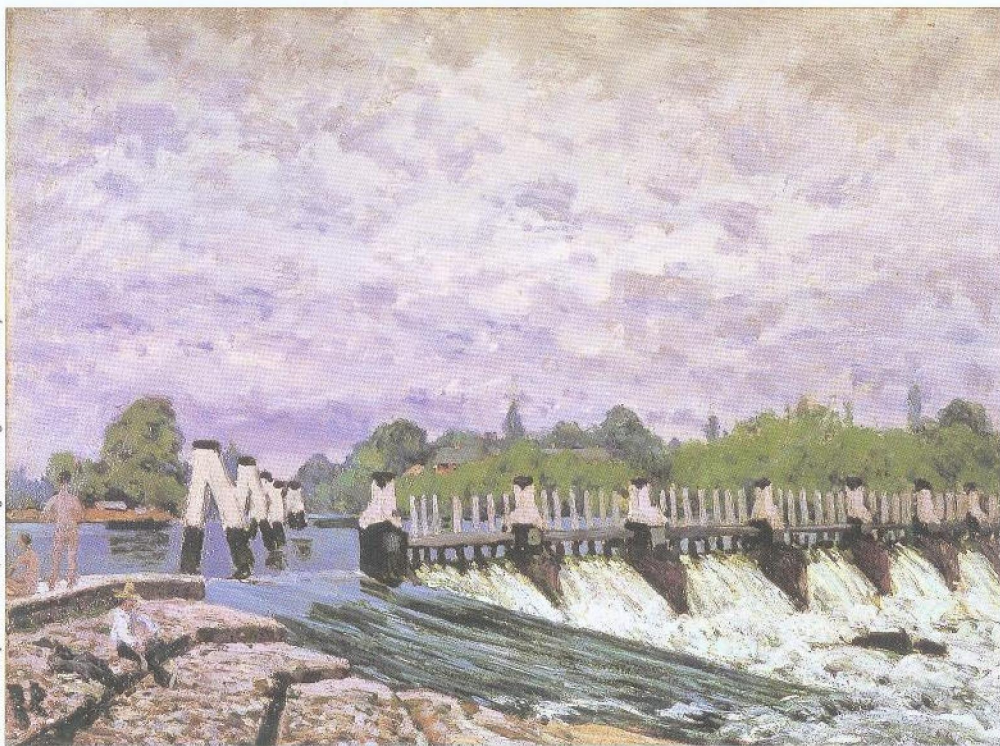
西斯莱与其他很多印象主义画家不

同，很少描绘人们娱乐、或者轻松休息的形象。雷诺阿和莫奈喜欢描绘充满奢华和矫饰的船上晚会和河边舞厅，而西斯莱则描绘出另一个世界。他绘画中的人物几乎都在认真地劳动——莳弄农田、每天外出购物、凿碎冬日河面上的冰，等等。从他的绘画中，我们总是可以听到过着充实生活的人们低声吟唱。人们追忆更加具有牧歌情趣的恬静昔日，谈

到由此而来的乡愁的时候，往往会一同谈及到西斯莱在法国的魅力，其原因也在于此。1904年，一位法国评论家这样评论说：“西斯莱是描绘朝着地平线蜿蜒流淌的伟大蓝色河流的画家，是描绘鲜花争奇斗艳的果园的画家，是描绘晴朗山丘和红色屋檐散落在各处的村庄的画家，是首先描绘法国天空的画家。”西斯莱的绘画中即使画有“现代的事

物”，也大都很有节制。例如，《塞夫尔车站》（约1879年）中，火车站与中景地面上的干草一样极不醒目，甚至可以删掉。此外，画面中也没有画出火车，只能看到地平线上移动的火车吐出的蒸汽犹如白云一样翻滚升起。

在绘画风格上，西斯莱也没有莫奈大胆。在1874年的“第一届印象派画展”上，莫奈展出了包括著名的《日出印象》的一系列作品，他奔放而活灵活现的笔致和无视传统的构图，成为早期印象主义的特征。与之形成对照的是，西斯莱的《马利的大街》（1873年）等参展作品，则是在可以说是传统的细致构图上辅以纯朴、清爽的色彩。虽然西斯莱19世纪70年代的作品明显表现出前卫性特征，但仍然深深扎根于柯罗、

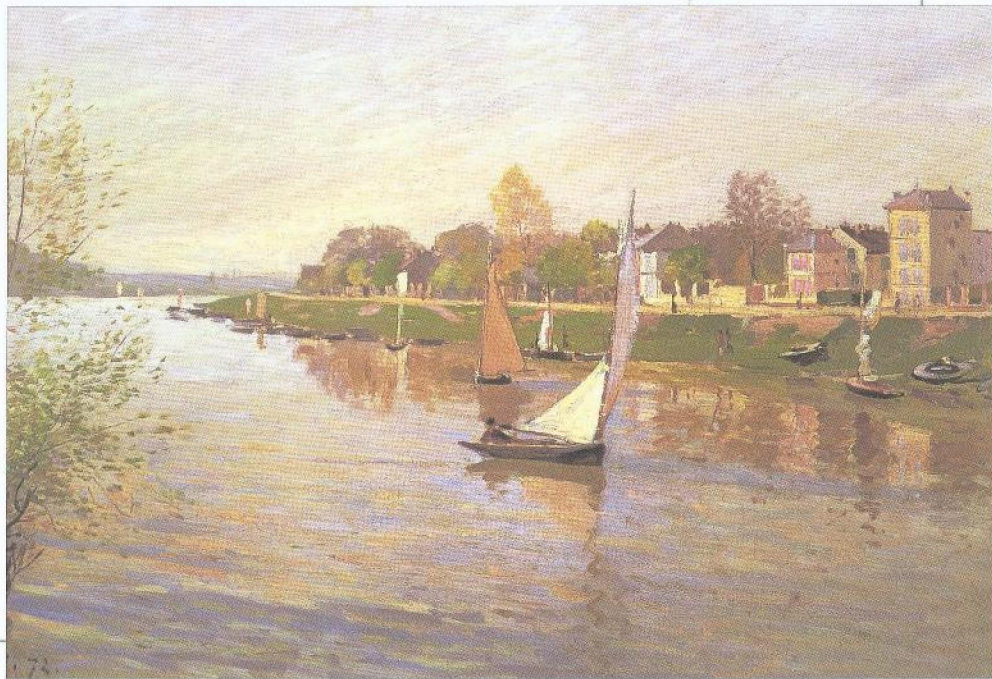
National Gallery of Scotland, Edinburgh/The Bridgeman Art Library

水

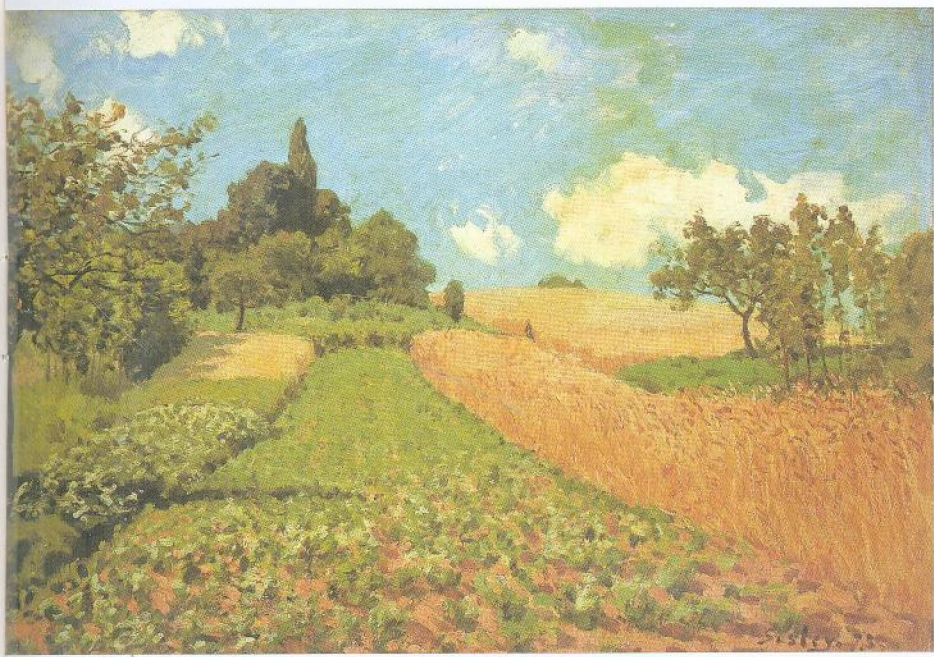
西斯莱一生都生活在河流附近，他的作品几乎毫无例外地描绘了水。其作品中即使没有河流，多数也是以雨或者雪来滋润他的风景画。在某种意义上，河流是与天空成对的地上景物，它拥有剧烈的变化，其自身虽为虚幻也是令人感到满足的场所。对于赞美偶然和瞬间

带来的美丽的印象派画家而言，水与巴黎的喧闹同样，暗示着他们新的艺术本质。

莫奈在小水池中发现了水的戏剧性故事，西斯莱则在河流和运河中描绘出经过整理和修饰的水。他的作品中出现了水道、供水处、水车，以及《汉普顿的堤坝》（上 1874年）一样的河口堰堤。从《阿尔让特依的塞纳河》（右 1872年）中可以看出，画家笔下的河流几乎都是日常性的风景。西斯莱只是在晚年访问威尔士南海岸期间才创作了海景绘画。《长地海湾的岩石》（7页）中，画家罕见地融入了沉重的思索，描绘出自己深深的苦恼和大自然的凶暴。

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Hamburger Kunsthalle/Archivio IGDA, Milano

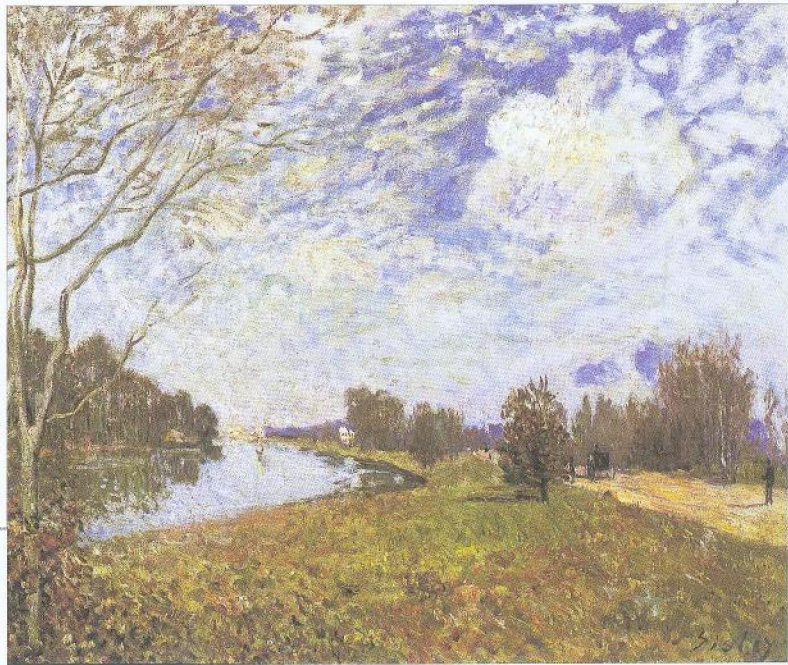

Musée des Beaux-Arts, Lille/Giraudon/The Bridgeman Art Library

天空

西斯莱对朋友说：“我总是从天空开始描绘。”对于他而言，天空是构图的中枢，绝不是单单的背景，不是衬托风景的消极性空间——“天空的平面不仅赋予绘画以纵深感，……天空的形状、考虑到绘画效果和构图的配置方法还可以赋予绘画以动感。天空还是为绘画增添光线和质感的源泉。”《阿尔让特依附近的麦田》（左上 1873年）、《流经汉普顿的泰晤士河》（下 1874年）、《融雪，塞纳河上的苏雷斯内桥》（左下 1880年）等便很好地表现出这一点。

西斯莱笔下的天空绝不像透纳、康斯太勃尔笔下的天空那样富有戏剧性。他笔下的天空安静、老实、富有诗情，而且总是与风景保持着绝妙的和谐。西斯莱描绘天空的时候可能感到了最纯粹的喜悦：“难道还有比夏日里常见的天空、比漂浮着美丽白云的蓝天更漂亮的事物吗？”

Private Collection/Christies Images, London

布丹，以及巴比松派画家的绘画。当然，与这些画家相比，西斯莱的淡蓝色、绿色、紫罗兰色等颜料更加明快，笔致也更加奔放而栩栩如生，但他在本质上仍然忠实于法国传统风景画的先人们。

客观地描绘大自然的秩序

西斯莱的作品与柯罗的作品，特别是柯罗早期作品的共同点在于毫不装腔

作势，对大自然的忠实描绘。西斯莱不将某种秩序强加给风景，他耐心地等待，直到风景告诉自己那眼睛无法看到的秩序。西斯莱说：“天空拥有‘它自己的一面’。”这句话让人想到塞尚说过的一句话：“艺术家应该将自然‘当作圆筒，当作球体，当作圆锥’来对待。”在印象主义者中，西斯莱是最客观的，是最突出的“现实主义者”。他的作品是极

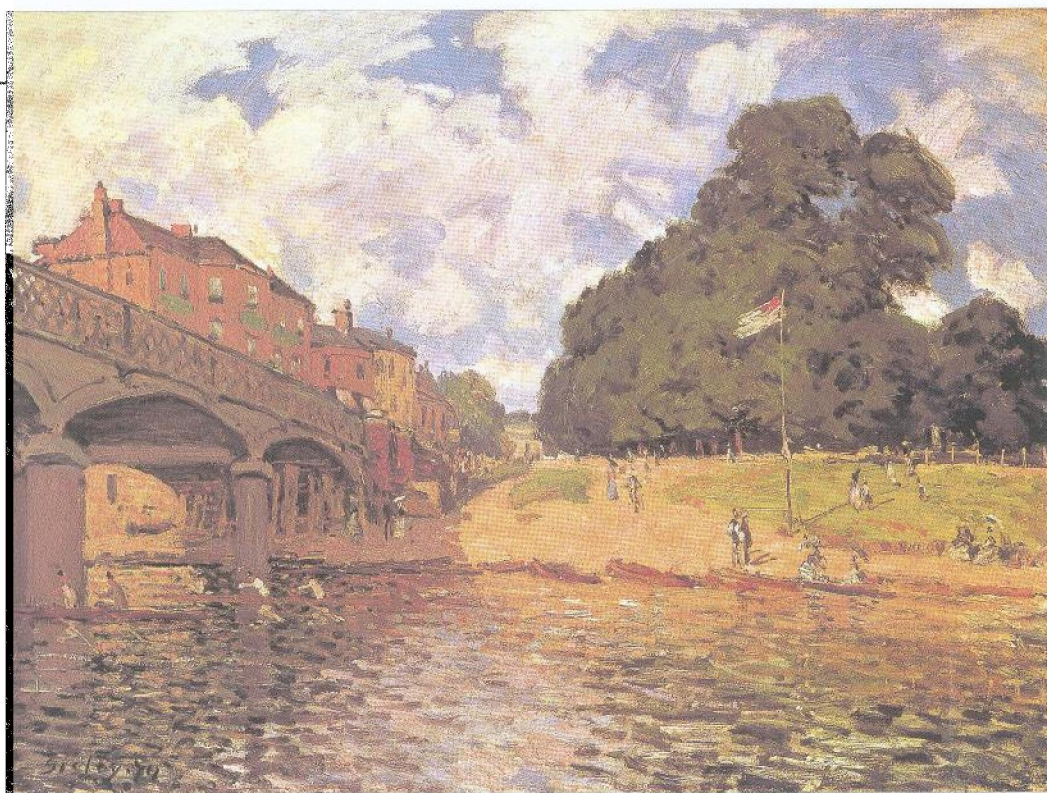
富耐心、而且是热情地观察自然的结果。人们观赏他的绘画，会感到那里没有画家强加进去的艺术家所特有的自我。绘画的主题本身便是一个完美的果实，向观赏者传递着它的信息。

西斯莱即便对前卫性事物表现出兴趣，或者对其曾经一度热衷，也是将其作为自己的观点巧妙地加以吸收，在作品中几乎看不到明显的痕迹。与很多印

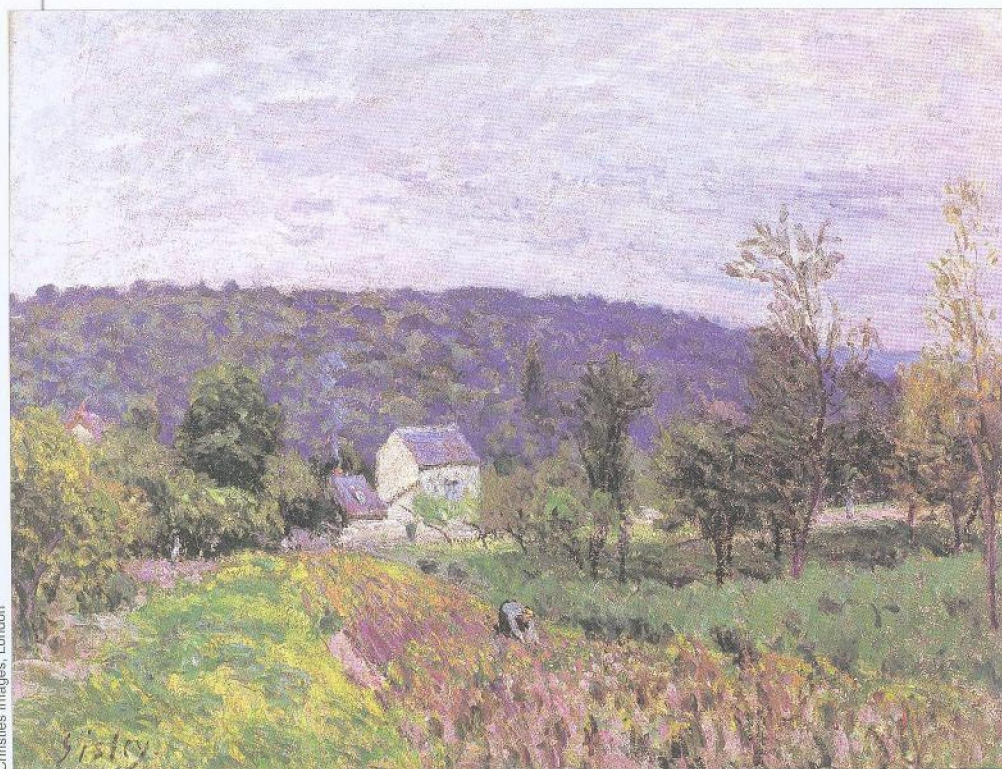
四季

令人感到身体冻僵一样的冬雪，早春朝气蓬勃的粗犷，从《汉普顿宫桥》（右 1874 年）中可以感受到的夏日炎热，《巴黎郊外的秋天黄昏》（下 1879 年）中可以看到秋季浓浓的色彩。从西斯莱的作品中，人们可以感受到画家对季节变换的细腻关注。同时，西斯莱还巧妙地捕捉到黎明、黄昏、晴雨等光线和天空状况的变化。他没有将夜晚作为他的绘画主题，无论是多么模糊，西斯莱都只是描绘自然的光线。

西斯莱对季节的描绘并不是唯心的。他笔下的阴雨连绵的《国民的节日》，以及表现冰冻三尺的河流极其具体而传神。这种对自然的冷静观察，使西斯莱的风景画在印象主义中最富有诗情。

Wallraf-Richartz-Museum, und Museum Ludwig, Köln

Christies Images, London

响，他本来就对其怀有好感这也是无可非议的。桥梁、水道、路旁的树木、建筑物、围墙、码头等各种事物都为西斯莱的画面结构进一步增添了精妙。

重新评价画家后期作品的新尝试

人们一直认为，西斯莱的作品中，19 世纪 70 年代的绘画最为优秀，特别是 1876 年描绘马利洪水的一系列作品（4、14 页）往往被视为其最高杰作。此外，英国著名美术史学家克拉克认为，西斯莱描绘汉普顿宫泰晤士河的一系列作品（9-11、24 页），分别表现出“印象主义的完美瞬间”。与此相反，人们一直无视西斯莱 19 世纪 80 年代和 90 年代的作品，或者认为在质量上它们相形见绌。而且，人们常常这样评论西斯莱：他湮没于远离从前的朋友和巴黎美术界的乡间，他头脑中只是偶尔闪现出昔日荣光的残余，而后，他便陷入了陈腐、没有气魄的一种模式中。但最近，人们开始重新评价西斯莱的后期作品。

西斯莱认为，自己经过了 19 世纪

象主义者一样，西斯莱也对日本版画表现出兴趣，并将它的一些构图法引入到自己的作品中。特别是在 19 世纪 70 年代的一些描绘雪景的作品中，可以清楚地看到广重和北齐等日本画家的影响。在这些作品中，西斯莱多将视点定在较高的位置，这是为了强调包括屋檐、窗

户、门等图案在主题上的作用。此外，《卢维森的雪》及其姊妹作品（参照 22 页）中，画家将焦点放在一个优雅的人物上的手法，可以看到日本美术的较强影响。当然，我们从西斯莱的作品中可以看出，画家对对称、反复等传统性图案的喜好即便有一些是受到了他人的影

70年代伟大的“印象主义者的十年”之后，自己的绘画仍在继续进步。1892年，他从莫莱给批评家阿道夫·塔维尔尼埃写了一封信，他在信中说：“我在莫莱及其周围地区生活了近十二年。在高高的茂密白杨树林所覆盖的莫莱，特别在这三年间，我的艺术无疑得到了深化。”今天的一位批评家提到西斯莱画风的变

化时说：“在早期作品中，他发展了柯罗的风景美丽的绘画风格，并赋予其新的气息，而后期，则开始摸索今后发现新内容的手法。”我们很难认为西斯莱对于巴黎的美术进步全然不知，但他晚年隐士一样的生活无疑使他的绘画风格发展得极其独特。总体上，西斯莱的后期作品较以前色彩更加明快，笔触也更

加丰富多彩。他还使用颜色鲜艳的色粉描绘了一系列从莫莱自家中看到的风景，开始使用新的绘画材料。西斯莱一直在努力寻求着新鲜的发现和新的方向性。1897年夏天，他以大胆的色彩和构图描绘出威尔士海岸，令人预见到下个世纪诞生的野兽派的一系列探索。

桥梁和道路

在印象主义派家中，西斯莱最缺乏革新性。总体上，他讨厌巴黎的伙伴们屡屡尝试的在空间上拉伸或者缩小做法。西斯莱的风景画依然是 望现实世界的窗口。他的绘画引导观赏者更加仔细地观察、并探究眼前的风景，并最终使之与该绘画的本质融为一体。西斯莱的构图显得十分“自然”，这似乎与之相互矛盾，而事实上，这是由于他深深扎根于自己所倾倒的从前的艺术。在构图上，他以杰出的风景画家、即17世纪荷兰巨匠霍贝玛、罗伊斯达尔，以及巴比松派的先人们为依据。包括西斯莱在内，这些画家在构图时经常使用的便是《阿尔让特依的小桥》（左下 1872年）、《卢维森的机器路》（左上 1873年）中可见的伸延至画面深处的道路或者桥梁。道路通向村庄的繁华地带，桥梁在没有经过任何修饰的水面上投下身影并赋予其平衡的美感。这样，传统的风景画变成了人类在自然中创造的一种文明。桥梁和道路都是人类“改造”自然，赋予无形之物以形状，并试图按照人类的意愿压制住它们。

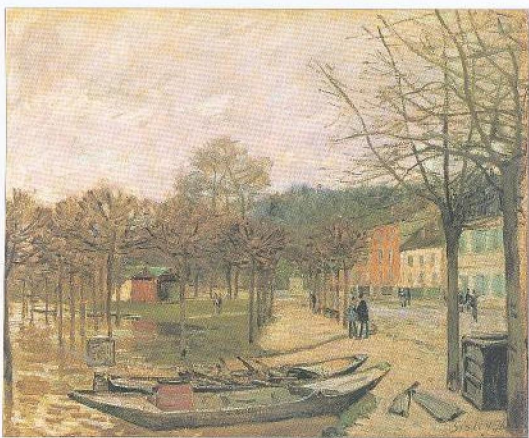

Musée d'Orsay, Paris/Archivio IGDA, Milano/G. Nimaltalan

Musée d'Orsay, Paris/Archivio IGDA, Milano/G. Dagli Orti

名作特写

Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK
The Bridgeman Art Library

马利港的洪水

剑桥 菲茨威廉美术馆藏

Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK

FLOOD AT PORT-MARLY

1876年

46 × 55cm

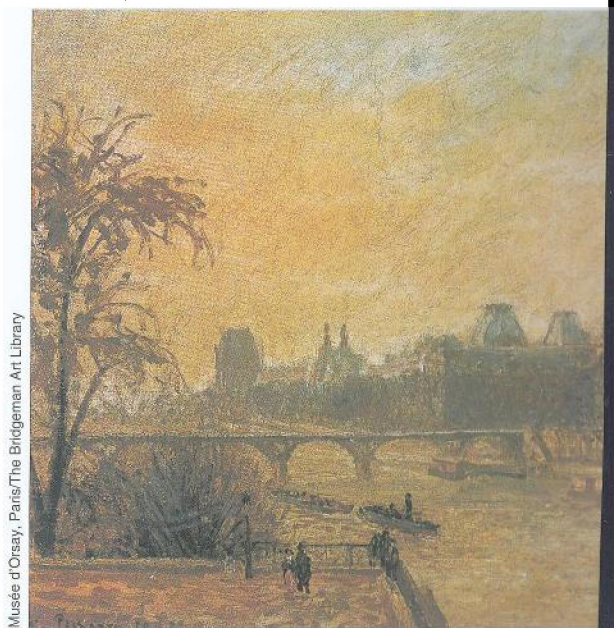
这幅乡村绘画是被视为“印象主义标准之一”的一系列作品之一。这是西斯莱以1876年春天马利港大堤决口引发的塞纳河大规模洪水为题材创作的作品。这幅独特的绘画是画家描绘巴黎大街的系列作品中，取材于这一角度的惟一作品。尽管西斯莱描绘出非常事态下的戏剧性场面，但它与画家的其它作品一样，给人以极其安稳平静的印象。

有所节制的色调和整齐匀称的构图表现出安稳平静的气氛。西斯莱谨慎地选择视点，只是稍稍改变树干尺寸，便使详细划分画面的树干给整个画面带来了纵深感和有节奏的动感。观赏者的视线从前景小船的舒缓曲线出发，经过西斯莱喜欢的主题之一——以强烈的透视法描绘出的伸向远方的小路，到达绘画的中心位置。

塞夫尔、阿涅尔、阿尔让特依、布日瓦、卢维森、沙图、马利港等散落在巴黎西面塞纳河两岸的村庄和小镇的名字，在很多印象派杰作的标题中常常出现。事实上，人们称这一地区为“印象派的摇篮”。从19世纪60年代开始，后来被称为印象派的画家们便在塞纳河畔的这一地域支起画架，在光照中描绘出与众不同的“现代”风景画。

这片狭小地域吸引这些画家的理由极其简单。虽说这里是田园地带，但乘火车很快便可以抵达巴黎，交通十分方便。而且，塞纳河为他们提供了印象派艺术最大的兴趣所在——在水面上移动变幻的光线景观。对于很多巴黎人而言，这些河流两岸的村庄也是郊游、游泳、举行船上晚会等娱乐的场所。西斯莱只是喜欢描绘风景，而其他印象主义者，特别是莫奈、雷诺阿、卡尤波特等却常常描绘这种娱乐景象。

“印象主义”风格的最初作品大概就是莫奈和雷诺阿1869年描绘布日瓦郊游的绘画。当时，塞纳河畔的布日瓦作为新的浴场很受欢迎。两位年轻画家坐在河岸边，以各种形式描绘出这种风景，开创出极其独特的风格。他们没有将各种原色调和在一起，而是通过迅速零碎地涂画出点状色块，表现出时时刻刻变幻的动感和水面光线的效果。

Musée d'Orsay, Paris/The Bridgeman Art Library

▲ 毕沙罗的《塞纳河与卢浮宫》（1903年）。毕沙罗在去世前的数年间，创作了一系列从巴黎斯德岛公寓上眺望塞纳河景色的作品。