

Great Master of Art in the World
世界艺术巨匠

西斯莱 SISLEY

河北出版传媒集团公司
河北美术出版社

Great Master of Art in the World
世界艺术巨匠

西斯莱 SISLEY

河北出版传媒集团公司
河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界艺术巨匠. 西斯莱 / 孙海燕编著. --石家庄:
河北美术出版社, 2011.6
ISBN 978-7-5310-4112-2

I. ①世… II. ①孙… III. ①西斯莱,
A. (1839~1899) - 生平事迹②油画 - 作品集 - 法国 - 近代
IV. ①K815.72 ②J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第115802号

策 划 张基春 张进军 宋建永
北京耕莘文化艺术有限公司
责任编辑 苏建民 郭 君
责任校对 李 宏
装帧设计 郑子杰

世界艺术巨匠——西斯莱

孙海燕 编著

出版发行 河北美术出版社
地 址 河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码 050071
制 版 北京和枫书缘彩印技术有限公司
印 刷 北京永诚印刷有限公司
开 本 890mm×1240mm 1/12
印 张 22.667
版 次 2011年6月第1版
印 次 2011年6月第1次印刷

定 价 180.00元

版权所有, 翻印必究

目录

1	西斯莱生平
3	学画初期
21	在灾难中艰难前行
115	不断摸索，寻求新的方向
165	晚年落寞，抑郁而终
213	如诗如梦的风景画
215	初期
225	成熟期
245	晚期
263	西斯莱年表

西斯莱生平

绘画，对于早年的西斯莱来说，只是他的一种爱好。后来，当他的生活陷入困境，绘画开始成为他谋生的手段。

西斯莱的作品用笔细腻，色彩相对保守，画面给人优雅温和的感觉，这和他的性格很相像。作为印象派重要的画家，他一生坚持走印象主义道路，但却很少接受印象派绘画中极具主观性的因素。西斯莱坚持自己的艺术信念，并将这一信念贯彻始终。有人认为这是“不思进取”，然而，正是这种“不思进取”使西斯莱慢慢积累了自己的经验，到19世纪70年代，他的绘画成就达到了巅峰。但终其一生，西斯莱始终没获得应有的重视和评价。

学画初期

印象派绘画大师阿尔弗雷德·西斯莱（Alfred Sisley，1839—1899年），1839年生于法国巴黎，父母皆为英国人，祖父早年以走私起家，挣钱以后便改做合法商人，主要经营丝绸、羊毛织物等高档商品。祖母为法国人。西斯莱的父亲威廉·西斯莱（William Sisley）继承家业，也成为一名成功的商人，这巩固了他的家庭日后中产阶级的地位。19世纪30年代末期，父亲前往巴黎拓展业务，身为马具商之女的母亲费利西亚·塞尔（Felicia Sell，1808—1866年）在婚后也随丈夫移居到了巴黎。西斯莱还有两个姐姐，伊丽莎白·艾米莉（Elizabeth Emily）、阿莲·法兰丝（Aline Frances）和一个哥哥亨利（Henry），他们都出生在英国，只有排行最小的西斯莱是在父母定居巴黎后出生的。

西斯莱的幼年都是在巴黎度过的。由于父亲生意的成功，西斯莱童年的家庭生活是十分优越的。18岁那年，西斯莱遵父命回伦敦学习进出口贸易。但是，年轻的西斯莱大概是由于在巴黎呼吸了过多的艺术空气，一到伦敦就对绘画等艺术方面的东西产生了浓厚的兴趣，所以他大多数时间都是待在博物馆和画廊，对19世纪初英国画家康斯太布尔和透纳的作品留下了深刻的印象，对于专业知识倒是没学到多少。四年后，西斯莱返回巴黎，之后在父亲帮忙联系的一家商行里工作。然而，西斯莱对商行的事情并不感兴趣，所以工作起来并不上心，反倒是经常往格莱尔画室跑，希望以后能够成为一名画家。父亲看出了他的兴趣所在，虽然并不十分赞同，

但还是表示愿意尊重他的兴趣。1860年，在父亲及家人的祝福与资助下，西斯莱如愿进入了格莱尔画室。在画室，西斯莱结识了同样在那里学画的莫奈（Claude Monet，1841—1926年）、雷诺阿（Auguste Renoir，1840—1919年）和巴吉尔（Frederic Bazille，1841—1870年）。

在格莱尔画室的这段时期，应该说是西斯莱过得最舒适、最自由的一段时期。因为有父亲的资助，所以他不会像其他同学一样有经济方面的压力。他经常同其他同学一起到枫丹白露（Fontainebleau）、马洛特（Marlotte）等地写生画画。在那里，他们追寻着前辈画家们的足迹，与卢梭、米勒、杜比尼、柯罗等这些心目中的大师们一起感受大自然的纯美与阳光下万物的斑斓。将画架从室内移到室外，对西斯莱来说，这不只是一种崭新的尝试，同时也将他带到了另一片创作天地。对于那些经济困难的同学，西斯莱总是慷慨地给予帮助。这段时期，他的一些描绘巴黎风光的风景画还应邀参加了官方画展。

格莱尔是著名的学院派画家，一生敬重安格尔，认为绘画是严肃而又正式的事情。格莱尔于1843年成立了格莱尔画室，开始招收学生。由于他早年在巴黎求学时生活十分艰苦，所以他十分同情那些和他有着一样遭遇的穷学生。在他的画室学习，只需要缴纳低廉的画室租金和聘请模特儿的费用就可以了。格莱尔是个顽强的学院派的追随者，他严格恪守学院派的教规，认为人体画才是至高无

格莱尔画室学生群像
(第三排左三为西斯莱)

上的艺术。他要求学生作画时要时刻想着古代希腊和罗马的神话故事和宗教，以那时候的艺术为标准，作画时要尽量画得完美。格莱尔心地善良。他对素描的要求十分严格，教授也很认真，所以当他看到有的学生画画不重素描而过分偏重色彩的时候，也会暴跳如雷。这样的教学方式使西斯莱得到了最初的美术训练，也为他日后从事绘画事业打下了扎实的基础。格莱尔画室学生众多，在当时影响了很多画家，并受到人们的尊重。虽然雷诺阿曾经评价他“是一个好人，却是二流的画师”，但是直到19世纪90年代，雷诺阿还自称是格莱尔的学生，提起他时还语带敬重。

格莱尔是个历史题材的画家，排斥风景绘画。大概是由于学院派绘画思想根深蒂固的缘故，他与年轻而有创新思想的画家格格不入。莫奈曾回忆：“有一次，我正在给一个模特儿画肖像，格莱尔走到我的面前对我说：‘在你面前是一个矮胖的人，你就把他画成矮胖；他的脚很大，你也画得一模一样。而所有这一切都是很丑陋的。年轻人，我要你记住，当一个画家画一个人时，应该时常想到古代希腊、罗马的东西，把这个丑陋的人用你的想象力让他成为一个健美的男人。我的朋友，把自然作为研究的一个因素是对的，但是它提供不出什么好处。你要知道，风格高于一切。’”莫奈当

天下课后就把西斯莱、雷诺阿、巴吉尔带到一旁，建议他们离开画室。可见，接触艺术较早的莫奈在当时的同学当中已经是一个领袖型的人物。

1863年，西斯莱离开了格莱尔画室，之后不久便自己租了一间画室进行创作。西斯莱未留下格莱尔画室时期的作品，但同时期的雷诺阿、莫奈、巴吉尔在19世纪60年代就有极为出色的作品出现。西斯莱没有留下任何画作的原因可能是他画艺平平，没有什么出众的作品；另一方面也可能与他谦逊内敛、不喜张扬的性格有关。每次同学朋友聚会，西斯莱都不会占据中间的位置成为聚会的主角，而是喜欢躲在一边，静静聆听朋友们的高谈阔论。雷诺阿有一幅描绘早期印象派画家聚会时的作品，在这幅作品中，西斯莱正背对着画面安静地看报纸。这样的安排被认为是对这位英国绅士最写实和传神的写照。

在所有有关印象派的资料中都很少提及西斯莱，多数都是一笔带过，语焉不详。然而，西斯莱在印象派画家中的地位和影响并不是人们想象的那么无足轻重的。这些我们可以举例说明。1867年，官方沙龙拒绝了所有新的艺术形式的作品，莫奈、库尔贝、马奈、西斯莱、毕沙罗、塞尚等的作品无一例外都纷纷落选，之后，这些画家聚集在巴吉尔的画室表示抗议，提议成立落选者沙龙，西

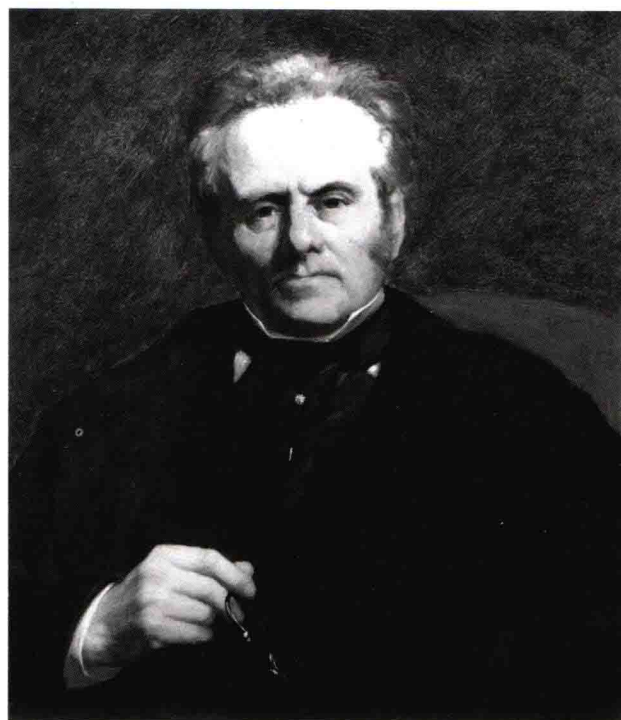
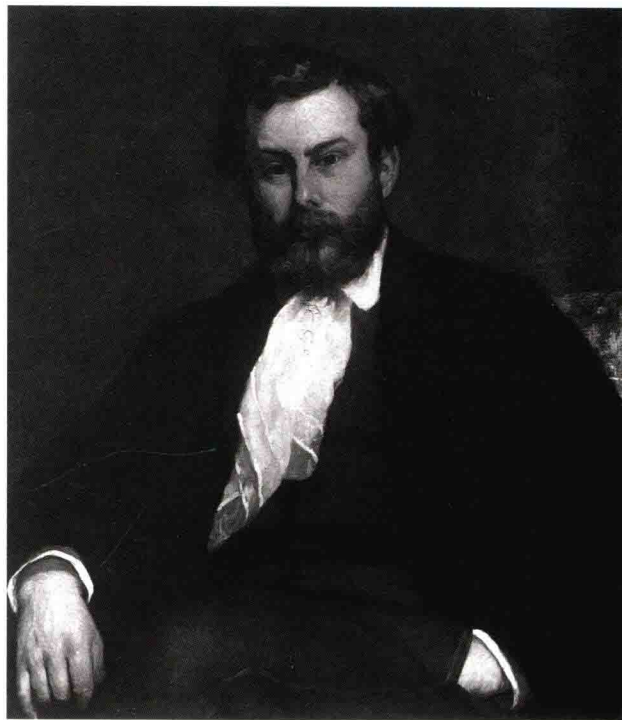

小镇附近的小路
1864年
布面油画
45 × 59.5cm

拉赛勒-圣-克鲁附近的栗子树林荫道
1867年
布面油画
95.5 × 122.2cm

雷诺阿为西斯莱的父亲(右图)和西斯莱本人(左图)画的肖像

斯莱就是第一个在这份文件上签名的人。由此可见，西斯莱在当时的画家群体中，是有一定地位和影响力的。

有了自己的画室后，西斯莱经常邀请一些朋友到家中做客，父亲会很友好地招待这些年轻的画家。他这么做并不是因为他对艺术的喜爱，而是因为这些人是自己儿子的朋友。本来这些朋友们对能够说英语的西斯莱一家就颇有好感，再加上他们热情好客与亲切的态度，没人不对他们心怀感激。西斯莱还经常帮助经济困难的雷诺阿。1864年，雷诺阿还为西斯莱的父亲画了肖像画。画面上，威廉·西斯莱端坐着，表情严肃。他手里拿着眼镜，穿着讲究，领襟上还戴了别针，一看上去便知道这是一位成功的商人。与威廉同一时期的照片相比，这幅肖像画更准确地抓住了他的神韵。这幅肖像画还在1865年的沙龙展中得以展出，成为雷诺阿早期的代表作。另外，雷诺阿还为西斯莱画了一幅肖像画。留着大胡子的西斯莱端坐着，穿着深色的西装，戴着白色丝巾。虽然他摆出了一只手

插在口袋里、双腿交叠着的悠闲的姿势，但是看上去仍然十分稳重和严肃。这幅肖像画成为西斯莱本人保存终生的珍藏。之后，西斯莱继续同莫奈、雷诺阿、巴吉尔一起到枫丹白露森林作画，在那里还认识了杜比尼、迪亚斯（Narcisse Virgile Diaz，1807—1876年）、柯罗及库尔贝，他们很欣赏西斯莱的作品风格。之后，西斯莱的画风在一定程度上受到了柯罗和库尔贝的影响。

1865年，西斯莱和雷诺阿一起搬到勒阿弗尔，同年4月，又一同前往马洛特，后来又到了舍依，与雷诺阿、葛尔游密伊及库兰克斯。《马洛特乡村街景》、《马洛特乡村街景——走向森林的妇人》参加了1866年举办的秋季沙龙展。1866年8月，与雷诺阿等友人到诺曼底海边的贝禾克。8月17日，西斯莱的母亲去世了。1867年，西斯莱和巴吉尔一起度过了一段愉快的时光，他们一起作画、游玩。其中，他们同时受到一只死鹭的启发，各自作了一幅静物画。西斯莱的作品名称为《展翅的鹭》。画面最后面的墙上

莫雷的波侯旺舍磨坊
1883年
蜡笔
12×19cm

挂着猎人狩猎的工具及挎包，墙的前面是一张桌子，死去的鹭就被吊在这张桌子的边上，头和脖子被放在一块白布上，旁边还躺着几只较小的鸟。小鸟僵直的尸体与翅膀充分展开的鹭形成了鲜明的对比。画家描绘对象之余在画布上还留有一定的空白地方，在色彩方面，深色、白色以及略带粉红色和蓝色的白色形成明显的对比，羽毛的色调十分雅致，并排着灰色、淡紫色、黑色、白色和棕色，这种感觉明显是参考了马奈19世纪60年代中期的作品。这一年西斯莱的作品再次被沙龙拒绝，同时被拒绝的还有巴吉尔、塞尚、莫奈、毕沙罗和雷诺阿。

1867年6月17日，西斯莱的长子皮埃尔在巴黎出生，此时的西斯莱正身在勒阿弗尔。西斯莱与他的法国情人鄂珍妮是如何从相识到相爱的，现在已经查不到任何文字记载了，甚至于现在连鄂珍妮的一张照片都找不到了。关于鄂珍妮的资料很少。她于1834年10月17日出生，比西斯莱大5岁。她的父亲曾经是一位陆军军官，良好的家庭环境使得鄂珍妮从小便具有很好的教养，不幸的是，在鄂珍妮还小的时候，她的父亲就因为与人决斗而身亡。鄂珍妮在家族投资失败以后便自己开了一家花店，成为花店的女主人，有时间的时候也会为画家们做模特儿。当西斯莱决定和鄂珍妮在一起，并且非法同居和未婚生子以后，便导致了他一向保守的父亲与他的决

裂。西斯莱再也得不到家里的经济支持了。他不得不承担起生活的重担，卖画挣钱，照顾妻儿。实际上，在儿子出生之前，西斯莱就已经生活困难了。他曾在1867年5月份左右给伍德威尔写信借钱：“我想请你帮忙，我急需150法郎。我妻子生病了，而我身无分文。沃尔夫先生（Monsieur Wolff）若在巴黎，不妨说服他买一张我的画，海景、风景都可以，或是描绘勒阿弗尔镇上的房舍及街道。我正在进行几幅画，有一张快完成了。”以西斯莱从小接受的教育与绅士风格，让他跟别人借钱实属不易，而且他还恳求别人买自己的画，可见他的经济状况已经到了多么糟糕的状况了。可是他别无选择，除了画画，他还会做什么呢？

幸运的是，伍德威尔很快便给他回信了，并且随信寄来了他急需的150法郎，而且还告诉了他一个好消息，沃尔夫先生已经同意购买他的一幅画了。这种情况对西斯莱来说简直是再好不过了。他随即开始动手准备工作，并且给伍德威尔写信表示谢意，随信还寄去了一张作品清单。

1868年，雷诺阿的名作《订婚男女》完成。画中的主人公被认为是西斯莱夫妇。那时的西斯莱二十来岁，温柔地凝视着挽着自己胳膊的少妇，少妇身穿红黄条纹相间的蓬裙，看上去十分显眼。画中男的神色温柔，甚至有些宠溺，而女的则小鸟依人般地依偎

马洛特乡村街景
1866年
布面油画
50 × 92cm

雷诺阿《订婚男女》
(右页左图)

巴吉尔《贡达芒街的巴吉尔工作室》
1870年
布面油画
98 × 128.5cm
(右页右图)

展翅的鹭
1867年
布面油画
81 × 100cm

《展翅的鹭》这幅作品，画面最后面的墙上挂着猎人狩猎的工具及挎包，墙的前面是一张桌子，死去的鹭就被吊在这张桌子的边上，头和脖子被放在一块白布上，旁边还躺着几只较小的鸟。小鸟僵直的尸体与翅膀充分展开的鹭形成了鲜明的对比。画家描绘对象之余在画布上还留有一定的空白地方，在色彩方面，深色、白色以及略带粉红色和蓝色的白色形成明显的对比，羽毛的色调十分雅致，并排着灰色、淡紫色、黑色、白色和棕色，这种感觉明显是参考了马奈19世纪60年代中期的作品。

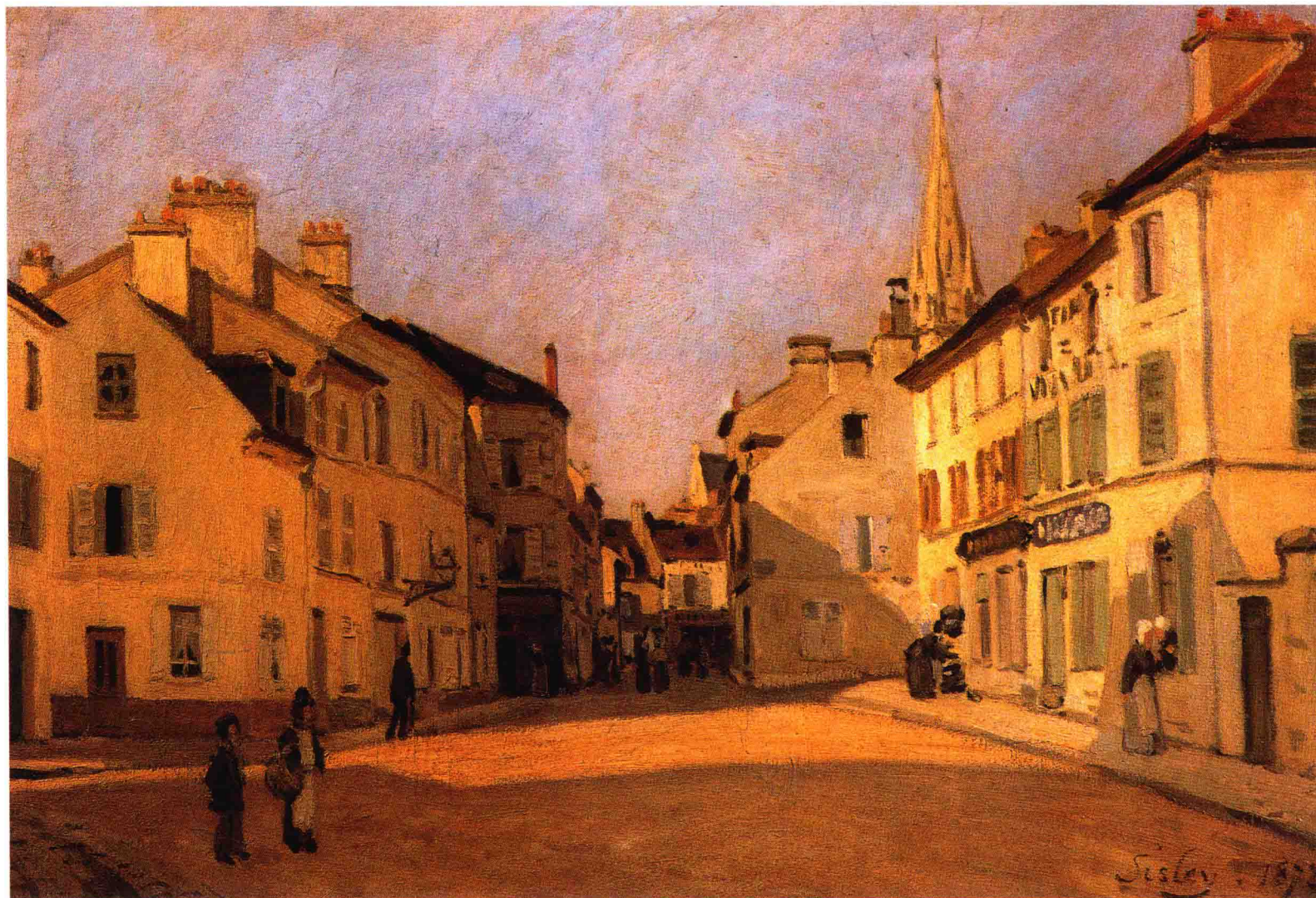
在伴侣的身旁，并且明显地露出手上的婚戒，一副幸福甜蜜，陶醉其中的样子。然而，后来发现，这幅画中的女子并非后来成为西斯莱妻子的鄂珍妮，而是雷诺阿的情妇丽丝（Lise Trehot）。丽丝是雷诺阿1865—1872年常画的模特儿。而且1868年时西斯莱的状况远不如画中那么自在。那时身为一个男孩父亲的西斯莱已经陷入了贫困的境地。1869年，西斯莱带着妻儿住在巴黎西部，位于蒙马特高地低处的花城17号。这里街道狭窄，房屋破旧。尽管如此，还是有很多人聚集在这里，因为这里可以给每个人提供价格低廉的住房，这对于那些贫穷的艺术家来说真的是再好不过了，而且这里还完整地保存了大自然中普通人的生活，这在首都的其他地方是无论如何也找不到的良好的创作题材。西斯莱和巴吉尔共用的画室就在这附近。画室十分宽敞，楼上的房间方便了朋友们的来访。巴吉尔的作品《贡达芒街的巴吉尔工作室》描绘的就是大家在工作室聚会的情景。画面上，个头高大的巴吉尔手里拿着调色盘，一只脚踩在画架上，显得十分悠闲自得；马奈与巴吉尔面对面站着，似乎在与他讨论什么；莫奈则站在马奈的旁边，一边吸着烟斗，一边

听着马奈与巴吉尔的谈话；作家梅特（Edmond Maitre，巴吉尔的好友）坐在角落里正在弹琴；作家左拉（Paul Cézanne，1839—1906年）站在楼梯上低头与坐在楼梯下的雷诺阿（也有人说那是西斯莱，因为与雷诺阿《安东尼妈妈的小酒馆》中的西斯莱十分像）聊天。巴吉尔的这幅作品充分见证了这群好友之间的情谊。

距离工作室不远便是格布瓦咖啡馆。当时的巴黎盛行咖啡馆文化，而格布瓦咖啡馆则是画家们最爱聚集的场所。那时候，每周四的晚上，大家都会聚集在这里高谈阔论。这些人包括马奈、塞尚、西斯莱、莫奈、毕沙罗、德加、雷诺阿、巴吉尔，作家左拉和摄影师纳达（Félix Nadar）也经常加入他们的聚会。马奈是这群年轻画家中的核心人物。毕沙罗年龄最长，受教育程度最高，而且十分机智，经常与雷诺阿激辩，但两个人私底下关系倒是很好。巴吉尔生性害羞，但他的思路十分清晰，并且理念坚定，所以经常会加入毕沙罗与雷诺阿的争论。这三个人一起构成了格布瓦咖啡馆重要的一景。

这一年，鄂珍妮还为西斯莱生下了女儿珍妮（Jeanne）。

布吉瓦尔的塞纳河畔
1872年
布面油画
50 × 65cm
(左页上图)

走向森林的妇人
1866年
布面油画
65 × 92cm
(左页下图)

阿让特伊广场
1872年
布面油画
46.5 × 66cm