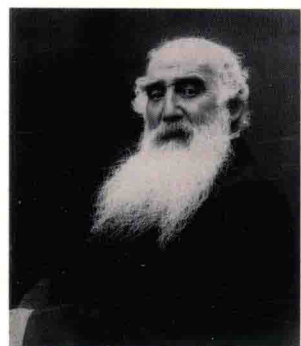

环球美术家视点系列

Camille Pissarro

[法国] 1830 - 1903

Pissarro

毕沙罗

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

环球艺术家视点系列
Camille Pissarro

【法国】

毕沙罗

Pissarro

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

常州大学图书馆
藏书章

Pissarro

环球艺术家视点系列
Camille Pissarro

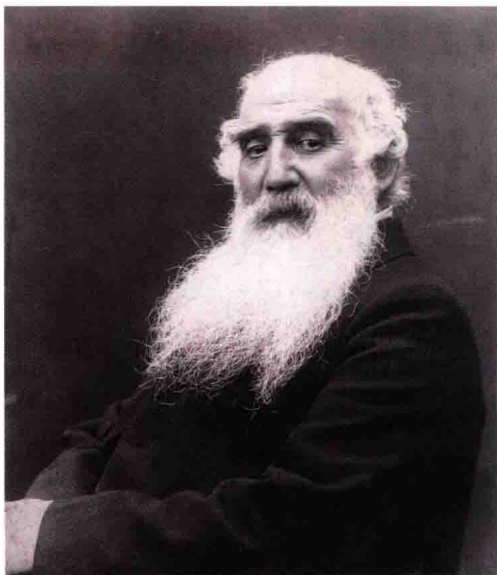
【法国】

毕沙罗

Pissarro

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

毕沙罗的印象

卡米尔·毕沙罗 约1900年

卡米尔·毕沙罗（Camille Pissarro, 1830年-1903年），法国印象派的领袖人物，是坚定而始终如一的印象派艺术大师，是众多印象派画家的引路人和支持者。

1830年7月10日，毕沙罗出生于时为法国殖民地的圣托马斯岛的犹太血统商人家庭，自幼便对绘画产生兴趣与迷恋。长大成人后，在短暂从事职员工作期间，开始绘画的学习与实践。1852年因家庭阻止他对美术的热爱，而独自出走走到委内瑞拉，在那里继续投入到绘画的学习之中，并完成了最早的一批作品。而后转自法国巴黎，接受正规的美术训练，并曾两次入选官方沙龙。但因不满当时学院式的单调沉闷的风格与主张，而喜欢去乡间接近、描绘大自然。他于1867年创作的蓬多瓦兹系列风景画作品得到了作家左拉的赞誉，虽不是光色的表现效果，有着库尔贝影响下的诗意与痕迹，但仍然呈现出独特的细节魅力、明快感觉和戏剧效果般的光影表现。而库尔贝对于印象派而言是一种解放性的，正如他所说需要“具体而真实的对于事物的再现。”而与画家柯罗、莫奈等人相识，则使他自此便于印象派的命运紧紧地联系起来。1870年因普法战争毕沙罗到达了英国伦敦，在那里结识了后来成为他和印象派重要的赞助人、画商——保罗·丢朗-吕厄。而在此时他也向英国画家康

斯太勃尔、透纳等人的绘画展开了快速而有序的学习，从而使自己的绘画色彩得到了释放，呈现出更加明亮而绚丽的基调，同时也具建筑感并借助线条来传达量感，这些都显示出毕沙罗对于结构的深刻认识，这时期的作品具有自然主义倾向和学习成果的成分。

经过当时社会的变革，大众及艺术家已经不再满足于迂腐陈旧的美学趣味与成果。而是寻求更为直接的、属于时代的艺术方式，这些问题也深深地影响着毕沙罗及其思想。因此，毕沙罗一生都在追随着时代，都在学习过程之中：学习米勒对于乡村清新气息的描绘；研究库尔贝的批判现实主义思想；尝试修拉的点彩画派等等。正如他所说“一切事物都存在美，问题是如何去表现。”这也许就是他学习的动力所在；也是善于吸取他人之长的胸襟所在。在这种学习过程中，不以仿效为目的，而是体现出强大的吸收新鲜养分的能力与自身精神之间的平衡力，在不断的学习之路上完成新方式的呈现与消化及综合能力。在色彩理论与实践方面，毕沙罗施展了其敏感的认知能力以及对于色彩冷暖系统的有效运用。这也便成为了热爱自然和阳光的毕沙罗与保守传统样式的分水岭。而这种对于色彩哲学的理解，在与画家莫奈相识之后，得到了更为坚定的支持与自信，并使他们共同成为了印象派美学主张的发起者、支持者、参与者和中坚力量。

普法战争结束后整个社会结构及审美倾向都发生了变化，从而推动了当时新艺术群体的形成与发展。1874年由莫奈及毕沙罗等人一起发起了独立展览——“无名艺术家、画家、雕塑家及版画家协会”联展，这便是艺术史上印象派的首次画展，而印象派也是因此次画展中莫奈的作品《日出·印象》而得名。其后，印象派团体内部的分裂，造成了这些人不同的艺术道路。只有毕沙罗是默默

的支撑者，并赢得了尊敬与敬佩，也成为了印象派的中流砥柱。更是这些成员中唯一的参加全部八次展览的画家，足见其坚定而一贯的信念与坚守和凝聚作用。并且他还相继吸收了塞尚、高更、修拉、西涅克等人参加印象派的画展，并因给予了这些画家多方面的帮助，而被高更和塞尚尊为老师。为促进并推动他们不断发展的个人风格的形成，提供了新鲜的养料与契机。对他们影响的重要性也是毋庸置疑的，因此他可称得上最为慷慨之人。

在印象派完成其全部的展览活动之后，本就不甚严密的组织便已不复存在了。而毕沙罗继续着印象派的色彩之旅（有着装饰的味道）；也继续着对于绘画本质的富于个性化的体现。毕沙罗在摆脱色彩运用的束缚之后，如同其他印象派画家一样，也深受日本浮世绘艺术的影响。以平实的笔法来展现色彩的饱和与绚烂，坚韧的性格使他的绘画有着节制与清醒的内在气质和折中的味道，也为他带来了出色的“毕沙罗风格”样式。即强化运用色彩理论对画面进行分析与指导，以特有的厚重笔法和明亮的色阶，使画面呈现出勃勃生机，建立了完美的均衡与优雅的光影色彩的微妙形态。

毕沙罗可称之为最为全面的风景画家，在这些绘画作品中，他竭力去表现人的状态以及自然的状态，在制造色彩对比的同时也在调和色彩。而随着不断地探索与实践，毕沙罗的绘画也越来越呈现出内在的沉稳与气度共同隐含于作品之中。他善于将自然物象的复杂性转化为画面的复杂性与视觉的丰富性，从而形成了多重奏而又单纯化的内在力量。

《红屋顶的房子》，平实笔法的运用衬托出整体色彩的华美基调，形成了交响般的视觉效果与辉煌。井然有序的节奏与韵律渗透着祥和的乡村气息，也有着明显的印象派的美学倾向。

《少女》，斑驳的色彩，是对斑驳光线的一种固化。更多的是对于整体画面色调的传达，使作品形成了丰富而完整的色彩配置。对户外阳光下慵懒少女的描绘，一览无余且充满生机。

《埃拉格尼秋天的早晨》，秋天的自然色调：绿色、黄

毕沙罗和他的女儿珍妮在他的画室 约1901年

毕沙罗一家在埃拉格尼花园中 1897年

色以及天空的色彩等等一并地展现于画面之中，而毕沙罗是以其对于色彩的敏感而组织出了色彩关系而不是空间化的绘画语言，充满着灵动的空气和被整体色调统一着的微妙细节以及忧郁的情调。让人感到修拉的点彩派的影响与实践，冷暖并置的效果而产生了朦胧的视觉形象，展现了色彩的对比含义，一改早期作品所具有的沉稳与浑厚。

《早晨的蒙马特大街》，开阔的构图与紧密的人物、树木及建筑，共同形成了一个有力的城市街景，而对于色彩的运用则呈现了更多的平和与内

敛倾向及塑造感。

《卢昂的街道》，浑厚、坚实而又直率的方法，使画面具有了多重的节奏，人流与建筑交融于一体。毕沙罗弱化了对于客观物象的明暗描绘，而是提纯了画面自身的力度。

毕沙罗一生中大部分时间，都在为生活而奔波。只有到了1892年，因画商保罗·丢朗-吕厄为毕沙罗成功地举办了一次大规模的画展，而赢得了社会的声誉，经济条件与生活状况等方面才真正好转起来。这时因身体原因只能改为室内作画的方式，因此他完成了大量的鸟瞰式的率真的街景绘画。这个阶段的作品可能是他最伟大的作品，是一种对人性的感受及精神本色的显露。

毕沙罗的绘画主题广泛而多样，其风格亦是不确定的，但却能使其以强力的表现和绘画态度而驻足期间。而饱含着创作与改变

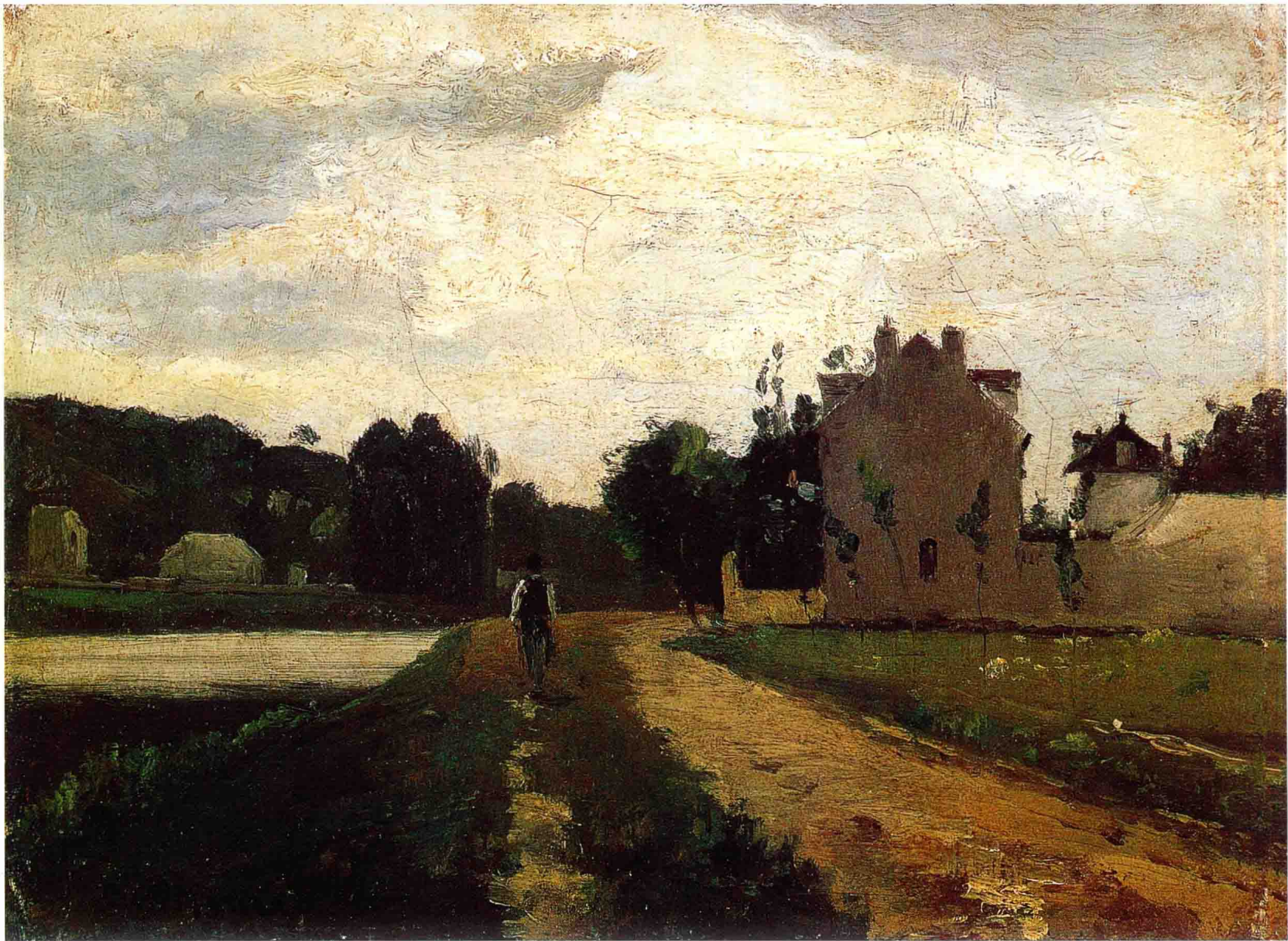
毕沙罗在埃拉格尼的画室 约1900年

毕沙罗在埃拉格尼的画室

的渴望，推动着他对于大自然的亲近和描绘。在经过对于光线与色调不断地探索与实践之后，其绘画主题也转向城市景观和对人的熙熙攘攘的捕捉，渐渐地将那种绚丽的经验转换至对于纯粹视觉语言的挖掘与凝聚。他的绘画历程充满激情而又敦厚有力；既是坚守又是尝试。世界之印象是通过画之印象而被以人的方式才得以展现出来，这是内敛、有序的；是纯净、有力的；是简洁、自由的；也是热诚、谦逊的，更是平和、智慧的。

张广阳

圣伊莱尔的马恩河 约1864年 画布 油彩 24cm × 32 cm

圣伊莱尔的马恩河 (局部、后页)

海边的两个女人 1856年 画布 油彩 28cm × 41 cm

通往马利港的路 1860 - 1867年 木板 油彩 22.8cm × 35.1 cm

有船的河
约1866年
画布 油彩
43cm × 65 cm

风景
约1865年
画布 油彩
28.4cm × 44.1 cm

风景
(局部、右页)

