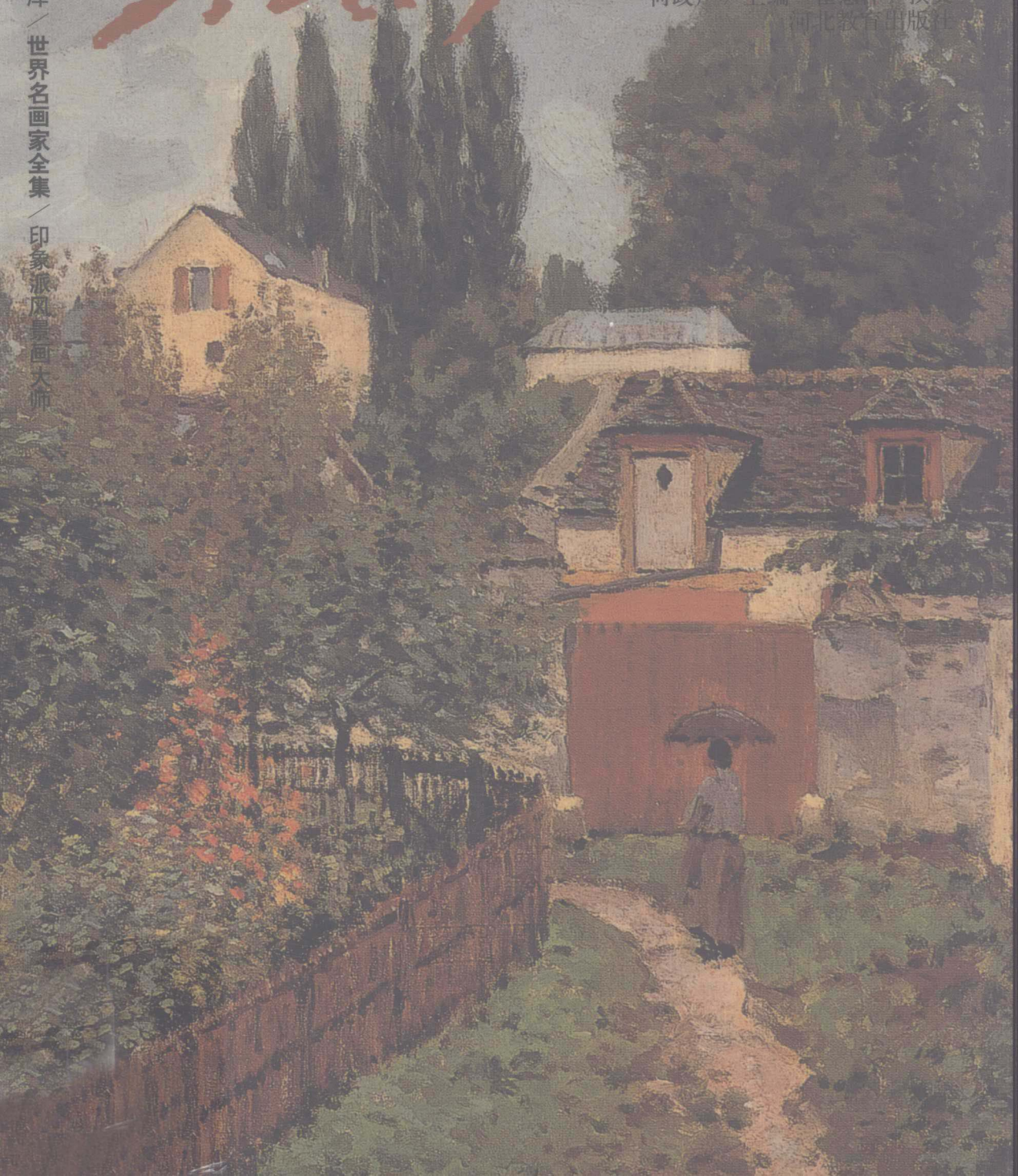

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 印象派风景画大师

Sisley

西斯莱

何政广 / 主编 崔君萍 / 撰文
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

印象派风景画大师

西斯莱

ALFRED SISLEY

何政广◎主编

崔慧萍◎撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

西斯莱 / 何政广主编. —石家庄: 河北教育出版社, 2005.5

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-5679-6

I. 西... II. 何... III. ①西斯莱, A. (1839~1899) —生平事迹②油画 —作品集 —法国 —近代
IV. K835.655.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 033051 号

世界名画家全集

西斯莱

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 盖丽茜

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 13 印张

版 次 / 2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5679-6/J · 537

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

在法国印象派画家中，阿尔弗雷德·西斯莱（Alfred Sisley, 1839~1899）是个性和画风最温和且富有诗意的画家。除了肖像画和静物画，西斯莱大部分的创作是风景画。但是与莫奈等其他印象派画友不同的是，他很少出国作画，取材以法国巴黎近郊的塞纳河风景为主，强烈关心天空光彩和水的反映，画了很多在不同光线变化中的塞纳河岸边景色，因此西斯莱被称为“塞纳河画家”。

西斯莱祖籍英国，长期住在法国。学生时代到过伦敦，对英国画家康斯太布尔和透纳的风景画很感兴趣。1862年，西斯莱进入巴黎的查尔斯·格莱尔的画室学画，认识同学莫奈、雷诺阿、巴吉尔，常与他们到枫丹白露森林写生作画。1886年，他提交两幅风景画参加沙龙展。初期受柯罗、巴比松派、库尔贝等画风影响，至1870年时开始采用印象派手法。参加第一至第三届以及第七届印象派画展，另一方面则因经济的理由继续提交作品参加沙龙展。这段时期他居住在路维香，1889年后，移居枫丹白露森林东端卢安河畔的莫雷附近。他在塞纳河支流的卢安河附近很多同名运河中，描绘了许多河岸树木林立的风景。他运用细致笔触描写水景、大气等自然的微妙变化。著名绘画作品包括《塞纳河的乡村》、《莫雷的桥》和《路维香雪景》等。1872年至1880年是他绘画作品达到巅峰的时期，绘画风景中，光洁的色调和明媚的阳光，引人入胜。

西斯莱在普法战争的混乱中，家业破产，生活贫困。幸好获得画商杜宏·赫的支持，在纽约、波士顿等地举办个展。去世后其作品得到很高的评价。

An impressionist painting of a landscape. A large, leafy tree dominates the left side of the frame. In the background, a building with a red roof is visible. The foreground shows a path or road. The style is characterized by visible brushstrokes and a warm, golden-brown color palette.

目 录

四季诗人——

被忽略的风景画大师

阿尔弗雷德·西斯莱的生涯与艺术	2
英国V.S.法国	6
学画	8
家庭与生活	16
格布瓦咖啡馆	22
城郊的印象派画家	26
英国行——汉普顿宫	34

冬雪与洪泛	45
穷困	61
河边的画者	92
转变	100
莫雷的教堂	120
抑郁	158
最后的返乡之旅	165
尾声	173
阿尔弗雷德·西斯莱素描、版画作品欣赏	180
阿尔弗雷德·西斯莱年谱	188

四季诗人—— 被忽略的风景画大师 阿尔弗雷德·西斯莱的 生涯与艺术

法国印象派绘画创始画家之一阿尔弗雷德·西斯莱 (Alfred Sisley, 1839~1899), 1839 年生于巴黎, 双亲皆为英国人。求学时期, 曾被经营丝绸致富的父亲送回伦敦习商, 但因他用了大量时间至美术馆研究康斯太布尔 (John Constable, 1776~1837) 和透纳 (Joseph M.W. Turner, 1775~1851) 的风景画而作罢。西斯莱希望成为一位画家, 无心继承家业, 于是, 1860 年在父亲的祝福及资助下回到巴黎, 之后进入格莱尔画室, 成为格莱尔 (Marc-Charles Gleyre, 1806~1874) 的学生。西斯莱在画室结识了也在那儿学画的莫奈 (Claude Monet, 1841~1926)、雷诺阿 (Auguste Renoir, 1840~1919) 和巴吉尔 (Frederic Bazille, 1841~1870)。

西斯莱常与莫奈、巴吉尔、雷诺阿至枫丹白露 (Fontainebleau)、马洛特 (Marlotte) 写生画画, 此时期颇受库尔贝 (Gustave Courbet, 1819~1877)、杜比尼 (Charles F. Daubigny, 1817~1878) 的影响; 但是, 影响他最深的还是法国

雷诺阿 西斯莱画像
1875~1876 年 油彩画布
66.4cm × 54.8cm 美国芝加哥艺术协会藏 (前页图)

静物与苍鹭 1867年 油彩画布 81cm × 100cm 法国蒙彼利耶，法布尔美术馆藏

风景画家柯罗（Jean Baptiste Camille Corot, 1796~1875）。这群志同道合的年轻画家经常出入格布瓦咖啡厅（Café Guerbois），高谈阔论的结果，导致了日后印象主义画派的产生。普法战争期间，以及后来的巴黎公社时期，西斯莱的父亲事业破产，家庭经济陷入困境。

西斯莱曾经参加过1874、1876、1877及1882年的印象派画家联展，此时他的画风已经从早期的影响当中独立出来。19世纪70

路维香初雪 1871~1872年 粉彩 18.3cm × 30cm 布达佩斯美术馆藏

年代西斯莱创作出一系列以巴黎附近郊区阿让特伊 (Argenteuil)、马利 (Marly)、布吉瓦 (Bougival)、路维香 (Louveciennes) 为背景的风景画。一般均认为，70年代是他创作的高峰。

卢安河畔的莫雷 (Moret-sur-Loing) 是西斯莱居住近20年的地方，他在那儿度过晚年，尽管贫病交迫，画笔下的村镇总是清澈宁静。由于早年对柯罗的仰慕，西斯莱一直热爱天空，天空在其画作中占有重要的地位，雪景亦复如此，二者经常在其作品中产生奇特的戏剧性效果。西斯莱的绘画技巧完美，色彩清浅、云淡风清的题材不若莫奈大胆，也没有绚丽的光影效果，但自有其抒情风格及诗意。但是由于画风变化不大，且终其一生活在莫奈的阴影之下，画作卖出不多，即使有人购买，价钱亦很低廉，终至穷困一生。

1899年，西斯莱因喉癌病逝于莫雷，终年60岁。他是最不受世人重视的印象派画家，他画的河流、城郊雪景都是纯粹的印象派画作。他有点名气，但不是众所周知，有人喜欢他，但研究他的人极少。论及印象派绘画时，总是粗略带过西斯莱，认为他因两三年画风不变而走下坡。有人认为部分原因是受限于印象画派所带来的负面评价。他的作品在内容和主题方面不若莫奈、雷诺阿及毕沙罗，莫奈、雷诺阿日后将印象派带领进入20世纪，西斯莱没能活到20世纪，这意味着他终其一生努力的印象派绘画也跟着分崩死亡；而他在19世纪90年代画风明显变化的事实，随着他的过世而结束。不过，也有人认为，西斯莱在构图上的实验，以及他受惠于透纳、康斯特布尔、柯罗和库尔贝的部分，正是他在题材和技巧上接近现代主义之处。

与同辈画家比较，西斯莱的发展既复杂也不戏剧化，他的作品谨慎而保守，认真而简朴。从他的作品上，可看出英国和法国文化对他的影响。西斯莱的自我意识甚强，作为一位印象派画家，在印象主义思潮的悸动平息之后，他的步伐闲适下来，进而日趋自然。他那不露锋芒的本性源自英国，而天生的岛国性格又在法国得以发展。

近年研究印象派画家多注重主题与图像，西斯莱的作品却无法如此分析，他的画作几乎无涉于社会或政治，亦不记录当代庆典活动，没有农民的生活，也没有遁世虚无的魅力。他不像雷诺阿，城市生活对他没有吸引力；他的作品也没有毕沙罗那种受意识形态驱使的讯息。大多数时候，西斯莱满足于乡野生活与景物。70年代他在布吉瓦、阿让特伊、马利、路维香等地，毅然婉拒社交生活，专注于日常景物，赋予周遭事物生命。它们是一些许多僻静安逸的时刻，火车、工厂烟囱、游船及驳船、锻铁场、洪泛救援、码头，也有泰晤士河赛舟会的旗帜和人群、巴黎假日时的清晨。这些都是西斯莱以其印象主义风格呈现于画面的社会背景。

没有人为西斯莱作过传，虽然他写过许多信，但公诸于世的极

少；他没有写过自传，没有刊物报道过他，更没有人采访过他。因为如此，很少人研究他，即使提及，也是错误百出。他日渐不再被朋友提起，早年友人的信件中也不再出现他的名字；他从妙语如珠、善交际，转变为不喜与人来往、遗世独立。

其实，西斯莱是个潜力无限、高傲而遗世独立的艺术家。他逃离都市，真心对待乡野自然，没有自我陷溺，也不乖戾自怜，在最艰难困厄的时期，创作出最好的作品，埋首捕捉身边平凡景物瞬间动人的画面。城郊的水道桥、被泛滥河水淹没的旅馆、雪地中的路人、果园中荡秋千的女孩、拍击岸岩的浪花，他似乎终其一生都在追寻这些景物，但在捕捉画面时却又若无其事地铺陈开来。就是这些时刻，西斯莱扩大了我们对印象派绘画的认知。

英国 v.s. 法国

西斯莱生于巴黎，父母皆为英国人，祖母是法国人。祖父早年以走私起家，冒险犯难的性格，巩固了家族日后中产阶级的地位；致富后，成为合法商人，专营丝绸、披肩、羊毛织物等精品。父亲威廉（William Sisley，1799～1879）亦于伦敦建立相同的事业。19世纪30年代末期，进口法国商品的家族企业由西斯莱的伯父托马斯主导，威廉则前往巴黎拓展业务，进口手套及各种高级精品。而西斯莱也就在此时出生。

母亲费利西娅·塞尔（Felicia Sell，1808～1866）为马具商之女，与丈夫威廉·西斯莱婚后移居巴黎，喜音乐及文学。有关她的资料极少，只知她个子瘦高，举止法国化。费利西娅育有四个子女，伊丽莎白·艾蜜莉（Elizabeth Emily）、亨利（Henry）、阿莲·法兰丝（Aline Frances）三人皆在英国出生，西斯莱排行最小，是定居巴黎后才出生的。他们在法国属中产阶级家庭，但西斯莱不太参与家人的社交活动，甚至与家人有些疏远。

路维香初雪 1871~1872年 油彩画布 54cm × 73cm 波士顿美术馆藏

关于西斯莱是英国籍这件事，资料不多。他在18岁之前未曾回过英国，18岁时回到伦敦学习进出口贸易，寄居在亲戚家。在逛画廊、欣赏莎翁名剧的当儿，产生了对绘画的兴趣。回巴黎后，入格莱尔画室习画。他英语流利，可从他60年代初期在巴黎结交了一些说英语的朋友看出端倪。然而，他的法文更是一流，无论习惯、态度、品味都是典型的法国人。印象主义运动源于法国，因此当一般人听到西斯莱是英国人，且终其一生未入法国籍而感大惑不解。其实，他从1888年起就打算入籍法国，1897年，死前两年，又因遗失证件而无法如愿。西斯莱早年受的是英式教育，即使在最穷困的时候，打扮穿着依然绅士。然而艺评家迪奥多·杜雷（Théodore Duret）曾经说过，西斯莱觉得自己在英格兰有着格格不入的感觉。

成年后他曾三度返回英国从事绘画，第一次和第三次返英均有人资助，而第三次也是最后一次，不只是绘画之旅，也是他死前的返乡之旅。1881年第二次回英国时，前往英吉利海峡沿岸的威特岛（the Isle of Wight），但无功而返，没有完成任何作品。除了法国和英国，西斯莱终其一生没有去过英法之外的欧洲大陆；后来更是极少离开卢安河畔的莫雷，他的风景画全然取材自居住的小镇、枫丹白露森林、巴黎以西塞纳河沿岸的田野风光，以及巴黎南边莫雷四周的景物。他从未去过意大利，也没到过荷兰，却受到荷兰风景画的影响。

布吉瓦的塞纳河畔

1872年 油彩画布

50cm × 65cm

耶鲁大学画廊藏

学画

没有任何资料显示西斯莱何时开始学习绘画，但是1861年他就在格莱尔画室了，1863年离开。而位于枫丹白露森林、最受画

家们青睐的风纳客栈，登录簿记载了西斯莱曾经在1861年10月22日住在那儿，对学艺术的年轻学生来说，枫丹白露是喜欢风景画、向往巴比松学派（Barbizon School）者的朝圣地。西斯莱进入格莱尔画室后，与巴吉尔、莫奈、雷诺阿结为好友，经常一起出外写生作画，更与雷诺阿一起改变了法国绘画的方向。原本欲习医的巴吉尔，双修艺术与医学，他与莫奈都在1862年11月进入格莱尔画室。雷诺阿则于1861年入格莱尔画室，为参加美术学院的考试做准备。此后，莫奈、雷诺阿、西斯莱三人成为发展印象主义画派的亲密战友。

拜格莱尔为师并不明智，格莱尔是历史画家，认为风景画属颓废画派；他收学费低廉，教学态度较不严格。年轻画家在格莱尔画室遭遇的挫折可由莫奈日后的回忆看出：“我正为一位绝佳的模特儿画画时，格莱尔批评我的作品：‘画得不错，但肌肉线条重了些，肩膀壮了点，还有脚也太大了。’我战战兢兢地说：‘我画我看到的。’格莱尔冷冷地说道：‘在100个有缺点的模特儿里，撷取其最好的部分，就是成规，才能造就一幅杰作。创作时，脑子里要想着古人的作品。’当晚，我将西斯莱、雷诺阿、巴吉尔带至一旁：‘我们赶紧离开这里，’我对他们说：‘这里让人难以忍受，太虚伪了。’”

莫奈当时在同学里已是领袖型的人物，他的反应显示出独立判断与冒险精神。比西斯莱小一岁的莫奈，很早就接触艺术，也读过短期美术学校。他跟过布丹（Eugène Boudin, 1824~1898）习画，在格莱尔之前还跟过琼金德（Johan Barthold Jongkind, 1819~1891）学画，这两位艺术家皆与印象主义的形成关系密切。1859年莫奈在巴黎瑞士学院认识毕沙罗。他和西斯莱不同，对风景画没什么兴趣，但也不排斥肖像画与田野风光。莫奈因家人反对他习画而吃尽苦头，正因如此，西斯莱感同身受，与莫奈结为终身好友，并深受莫奈影响。

在格莱尔画室习画期间，西斯莱没有什么突出表现。有趣的是，多年后一幅所谓格莱尔较杰出学生的大型群像油画里，有雷诺阿和西斯莱，惟独缺最出名却最不合作的莫奈。

格莱尔是个平凡而矮壮结实的瑞士人，聪明而情绪化，但心肠很好，1843年成立画室收学生。他以《夜》一画出名，西斯莱加入画室时，格莱尔已经过气，在学院派的古典主义和追求浪漫之间进退失据，因而未能对思想独立的西斯莱造成任何影响。由于早年在巴黎苦学的经历，格莱尔不收学费，只收取少额的画室租金及聘请模特儿的费用；三四十个学生平日聚在画室作画，他每星期至画室两次给予个别指导。格莱尔对素描的要求十分严格，但在个别指导时还算宽厚。虽然雷诺阿说他：“好人一个，却是二流的画师。”但直到19世纪90年代，雷诺阿还自称是格莱尔的学生，提起他时语带敬重。格莱尔教人像画，偶尔至户外写生或画风景画，认为人体画是至高的艺术；他的作品都与神话、历史及文学有关。讽刺的是，今人提及他时，皆因论及那些改革了风景绘画的画家的缘故。

格莱尔画室学生众多，上至家境富裕的年轻艺术爱好者，下至热爱绘画的穷小子，也有开除男模特儿的库尔贝。19世纪50年代末期，美国画家惠斯勒（J.A.M. Whistler, 1834~1903）也在格莱尔画室待过，据说，惠斯勒后来的一些教学方式就受到格莱尔的影响，特别是准备调色盘一事。格莱尔认为，作画前先把所有颜料混合组配好，有助于构图时快速下笔。

西斯莱未留下格莱尔画室时期的习作，现存他最早的作品《小镇附近的小路》，大约绘于1864年。两侧有着树的乡村小径，穿过田野，远方是若隐若现的小镇外围，典型的西斯莱风格。30年后一系列卢安河畔有着成列树木的小径，在构图上与此画都很类似，气氛也是一贯的压抑。安静的小路，似乎在向荷兰的风景画打招呼，有康斯太布尔的影子，并向柯罗致敬。西斯莱的风景是开垦过的乡村，而非人迹罕至的荒野；而且，经常浮现的主题是开阔的前景，通过路、小径或河流逐渐向远方伸展至低低的地平线，田野中有人在劳作。

与格莱尔画室其他同学当时的作品比较起来，西斯莱无疑是朴实而保守的。雷诺阿、莫奈和巴吉尔在60年代就有极为出色的作品出现，从西斯莱有限的少数作品很难看出他会在70年代以后

小镇附近的小路 1864年 油彩画布 45cm × 59.5cm 德国布莱梅艺术厅藏

有所成就。就某方面来说，西斯莱那时还是个业余画家，靠父亲接济过日子，生活步调比较悠闲；莫奈经济状况较差，创作的企图心是志在必得。虽然我们对西斯莱早期的创作心态不很了解，但是可以从他与一群美国画家往来的纪录中看出一些端倪。有来自匹兹堡的伍德威尔 (Joseph R. Woodwell, 1843~1911)、来自费城的奈特 (Daniel Ridgeway Knight, 1839~1924)，以及科尔 (Joseph Foxcroft Cole, 1837~1915)、比克内尔 (Albion Harris Bicknell, 1837~1915)，还有较不为人知、来自波士顿的韦尔 (John Ware)。他们都画风景，也参加过沙龙展。其中，奈特因南