

印象派画家 的 日常生活

La Vie quotidienne des impressionnistes

[法]让- 保尔·克雷斯佩勒 Jean-Paul Crespelle

杨洁 王奕 郭琳

【印象派画家 的 日常生活】

图书在版编目(CIP)数据

印象派画家的日常生活 / (法) 克雷斯佩勒著; 杨洁, 王奕, 郭琳译.

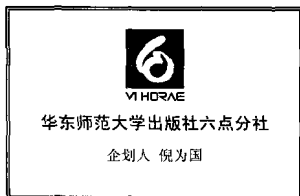
-- 2 版. -- 上海: 华东师范大学出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5617-8111-1

I. ①印… II. ①克… ②杨… ③王… ④郭… III. ①印象画派

—美术评论—世界②印象画派—画家—生平事迹—世界 IV. ①J209.9②K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 187670 号

La Vie quotidienne des impressionnistes

by Jean-Paul Crespelle

Copyright © Hachette Littératures, 1989

Simplified Chinese Translation Copyright © 2007 by East China Normal University Press

Published by arrangement with Hachette Littératures through Feng Chen

ALL RIGHTS RESERVED.

上海市版权局著作权合同登记 图字: 09-2006-515 号

印象派画家的日常生活

(法) 让-保尔·克雷斯佩勒 著

杨洁 王奕 郭琳 译

责任编辑 李炳韬
特约编辑 姜 乙
封面设计 董贻贻
责任制作 肖梅兰

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062

网 址 www.ecnupress.com.cn

电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105

客服电话 021-62865537

门市(邮购)电话 021-62869887 地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口

网 店 <http://ecnup.taobao.com/>

印 刷 者 上海市景条印刷有限公司

开 本 640 x 978 1/16

插 页 1

印 张 22.75

字 数 165 千字

版 次 2010 年 11 月第 2 版

印 次 2010 年 11 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5617-8111-1/J.148

定 价 39.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社客服中心或者联系电话 021-62865537)

前 言

人们可能认为，关于印象派及印象派的始创画家，我们已经无所不知了。但当涉及印象派画家的生活、涉及他们在不同生活场景中的行为方式以及他们的精神和心理活动时，我们却惊讶地发现，对他们的了解只是支离破碎的。有关印象派的故事数以百计，有关印象派画家的专著数量更多，但对于他们的生存环境以及他们最平常的生活的研究却非常罕见。我们只能靠收罗零散信息以求获得一个整体印象。于是，我们吃惊地发现，这些画家身上明显带有某种东西，它们持久地存在着，却一直隐而不现，直到有一天突然迸发出来。这些东西有助于我们更好地评判他们的创作活动。

印象派近乎昙花一现的创作活动持续了不足二十年，即从1863年的“落选者沙龙”到1883年马奈辞世的那段时期。如果说在这以后，印象派仍然在更广泛的范围内起伏持续的话，马奈、莫奈、雷诺阿、毕沙罗、德加、塞尚、

西斯莱和莫里索却早在他们当中的多数人离世前很久就销声匿迹了。有一个例子足以说明这种情况：1926 年高龄去世的克洛德·莫奈就亲眼目睹了与其写实主义氛围相悖的种种绘画运动的兴起：法国的独立派，野兽派、立体派、抽象派，表现主义、达达主义、超现实主义……画派的画家甚至将莫奈的观点当成嘲笑对象。

本书既不讲述印象派的历史，亦非印象派画家的传记集，其宗旨在于再现那些以落选者沙龙为起点，开始向始终受到官方保护的没落学院派发起进攻的画家的生活和创作状态。

我们首先注意到的是，印象派画家的活动在很大程度上取决于其社会阶层，他们当中有富人，也有穷人。这种差异不仅导致了他们美学观点的不同——德加即强烈反对在户外创作油画——也在实际操作上影响着作品本身的完成。富有的马奈和德加能够雇用模特，而莫奈和雷诺阿却不得不让他们的朋友来充当模特，甚至不得不为那些富有的绘画爱好者绘制肖像。如果不是境况所迫，他们完全有可能不画这些肖像。

虽然在某些方面，他们当中不少人的态度和行为有许多相似之处，但生活处境的不同还是在他们的生活方式、艺术和文学旨趣以及政治倾向上有所反映。除了深受理想社会主义影响的毕沙罗外，其余印象派画家，均顺应了当时第二帝国和第三共和国初期的资产阶级道德风尚。对于爱情、冒险、私生子、金钱、荣誉、嘉奖等事物的看法，往往决定于他们最狭隘的资产阶级偏见。正是这些东西不

止一次地使他们成为大众的笑料。

除毕沙罗和塞尚因不同原因不属于这种情况外，无论贫富，印象派画家都一致地热爱现实世界，热爱世俗生活。对于其中有些人来说，这是因为他们认为自从生命伊始，他们就属于这个世界。对于另一些人，则是因为他们高雅而精致的生活环境与他们作为艺术家的细腻气质相吻合，或者是因为他们有幸在沙龙里碰见了使他们得以生存的有钱的绘画爱好者，或者碰上了克列孟梭^①，甘必大^②，安托南·普鲁斯特^③等政治上的保护人，这些人在画家争取自己的显赫地位，尤其是在争取其才华获得承认的斗争中，给予他们了帮助。

应当提及的还有，这些画家中的一些人挥霍无度，另一些人则时而对收藏家和画商不总是光明磊落，也有不少人粗俗地追逐女人……有些事情甚至影响到了他们的作品。但这些均不足以使人轻视他们的天赋。他们大都与波德莱尔、马拉美、夏尔·科罗^④、扎沙若·阿斯特吕克这样的诗人以及左拉、爱德蒙·德·龚古尔、米尔博^⑤、于斯曼^⑥、迪朗蒂^⑦等作家有来往，这些人是他们有力的保护者。最后要说的是，印象派画家人人爱音乐，个个都是瓦格纳的

① Clémenceau (1841—1929)，法国政治家。

② Léon Gambetta (1838—1882)，法国政治家。

③ G. B. Antonin Proust, 1881 年始任法国美术部长。

④ Charles Cros (1842—1888)，法国诗人，发明家。

⑤ Mirbeau (1848—1917)，法国作家。

⑥ Husmans (Georges Charles, 1848—1907)，法国作家。

⑦ Duranty (1833—1880)，法国作家，艺术评论家。

狂热追随者，在他们看来，瓦氏就是现代艺术的化身。

印象派画家的历史往往被蒙上传奇的纬纱，致使真相扭曲变形。当今天的人们看到印象派作品居然价值连城时，热衷道听途说就往往会使人们过分夸大印象派画家在其事业初期所经历的物质方面的困境，从而忽略一个事实，即这些困难大多恰恰是由于他们的挥霍无度和追求优裕的生活所造成的。而那些官方画家，那些把持着法兰西研究院和沙龙评审委员会的“尊敬的大师们”对他们的敌意，也同样出于这个原因。的确，得不到热罗姆、卡巴奈、布热罗等人的好感是非常有害的。这不仅使不少印象派画家的处境更加艰难，也使他们不可能及时摆脱困境。然而，值得注意的是，虽然几番碰钉子、遭失败，大部分印象派画家最终还是被沙龙接纳了，有些印象派画家还与卡洛吕-杜朗、热尔维克斯、博纳、贝纳尔、皮维斯·德夏瓦纳、居斯塔夫·莫洛这些沙龙主持或美院的绘画大师们建立起了友好的关系，这些权威人士甚至多次对印象派画家表现了他们的信用，并且乐意给予他们帮助。

马奈之死似乎标志了印象派运动的完结，但这里却有着一个相当严重的矛盾，因为马奈始终处于印象派集团活动的边缘，他甚至拒绝参加由印象派画家组织的画展。

马奈去世时适逢大多数印象派画家走向成功、致富和荣耀的时候。他们摆脱了物质匮乏的窘境，过上了随心所欲的生活。除德加一人外，其他印象派画家全都远离了巴黎，远离了青春年少时将他们聚集在一起的理想，纷纷走上了与印象派创作初衷背道而驰的道路。至此，虽然印象

派画家个人的创作尚未终结，但那场始于 1863 年后的“运动印象派”已不复存在了。

将印象派画家从传说中抽离出来、还原他们于真实的日常生活之中，使读者能够以全新的角度评价和欣赏法国艺术史上那个独特的时期，这就是本书的目的，除此别无他图。

印象派大事年表

敬告读者

本著旨在探讨 1863—1883 年间印象派画家日常生活的不同侧面，因此，有些事件会在不同章节里重复出现。另外，该著即非印象派绘画史，亦非该画派的画家史，所以，对于人物、事件的论述不可能遵循年代顺序，常常兼以对前事的追溯和对未来的瞻望。为了避免混淆，同时方便读者将事件与其发生的历史背景结合起来，本书特别编写了以下大事年表，作为读者在阅读该著时可随时查对的线索。

1863 年

1863 年：毕沙罗 33 岁，马奈 31 岁，德加 29 岁，塞尚和西斯莱

24 岁，莫奈 23 岁，雷诺阿、巴齐耶、吉约曼、贝特·莫里索均 22 岁，高更 15 岁。

创立落选者沙龙；马奈的《草地上的午餐》引起公愤。

安格尔：《土耳其浴室》。

德加：《新奥尔良市的不幸者》。

莫奈、雷诺阿、巴齐耶在巴比松附近的夏伊利-昂-比耶尔。

巴黎修建火车北站。

儒勒·凡尔纳：《热气球上的五个星期》。

勒南：《耶稣生平》。

柏辽兹：《特洛伊人》。

5 月 17 日：墨西哥普埃布拉被占领。

金融巨头于斯曼着手巴黎主要交通要道的修建工程。

里昂信贷银行成立。

马奈与共同生活了十年的苏珊·勒诺芙结婚。

德拉克洛瓦辞世。

1864 年

方丹·拉图尔：《向德拉克洛瓦致敬》。

莫奈、布丹及戎金^①在翁弗勒^②。

马奈：《“岐沙治号”与“阿拉巴马号”之战》。

格莱尔关闭其画室。

古诺：《米雷耶》。

卡尔·马克思在伦敦创立第一国际。

红十字会在日内瓦创立。

① Jongkind (1819—1891)，荷兰画家。

② 法国西北部卡尔瓦多斯省省会，曾是印象派画家喜欢光顾的地方。

5月25日法令，罢工权得到承认。

1865 年

马奈在美术展览沙龙展出《奥林匹亚》。

巴尔塔勒^①：《菜市场》(les Halles)。

莫奈在夏伊利-昂-比耶尔创作《草地上的午餐》。

奥芬巴赫：《美丽的爱莱娜》。

龚古尔兄弟：《亨利埃特元帅》。

托尔斯泰：《战争与和平》。

美国南北战争尾声。

克洛德·贝尔纳：《实验医学概论》。

洛克菲勒在俄亥俄州创建首家石油精炼厂。

1866 年

马奈：《吹短笛的男孩》。

莫奈：《花园里的女人》。

塞尚：《玛德莱娜或痛苦》。

雷诺阿为马尔罗特作画。

左拉：为《事件》撰文批评沙龙，评论马奈。

陀斯妥耶夫斯基：《罪与罚》。

阿尔封斯·都德：《磨房书信札》。

魏尔伦：《农神体诗》。

① Baltard (1805—1874)，法国建筑师、艺术品修复师、水粉画家。

维克多·雨果：《海上劳工》。

龚古尔兄弟：《马奈特·萨洛蒙》。

J. 施特劳斯：《蓝色多瑙河》。

普鲁士在萨多瓦打败奥地利。

1867 年

万国博览会上，库尔贝和马奈搭建个人展台，打算展出作品。

马奈：《枪决马克米连》。

雷诺阿：《阴影里的丽斯小姐》。

莫奈：《花园里的女人》。

巴齐耶：《家庭聚会》。

米勒：《晚钟》。

莫尼埃发明钢筋混凝土。

卡尔·马克思：《资本论》。

6月19日：墨西哥皇帝马克西米利安在克雷塔罗被处决。

波德莱尔、安格尔逝世。

1868 年

马奈：《阳台》，《左拉像》。

德加：《费奥克勒小姐在芭蕾舞“拉·苏尔斯”中》。

科罗：《带珍珠项链的女人》。

阿尔封斯·都德：《小东西》。

洛特雷阿蒙^①：《马勒多罗尔之歌》。

^① Lautréamont (1846—1870)，法国作家。

瓦格纳：《名歌手》。

夏尔·柯罗：彩色照片。

圣-克鲁首次举行自行车赛。

日本向西方国家开放，征夷大将军的幕府时代结束。

1869 年

方丹·拉图尔：《巴第诺尔画室》。

塞尚：《保罗·阿莱克西斯为左拉读书》。

莫奈和雷诺阿。

未来的印象派画家在“盖尔波瓦咖啡馆”聚会。

丹纳：《艺术哲学》。

穆索尔斯基^①：《鲍里斯·戈多诺夫》。

威尔第：《阿依达》。

8月15日：欧也妮公主为苏伊士运河揭幕。

首届梵蒂冈主教全体大会。

柏辽兹、拉马丁、圣-勃夫逝世。

1870 年

毕沙罗：《卢韦西阿讷的驿站》。

克洛德·莫奈娶卡米耶·顿西约。

杜朗-吕埃在伦敦与毕沙罗、克洛德·莫奈相遇。

福楼拜：《情感教育》。

1月2日：埃米利·奥里维埃^②组阁。

① Moussorgsky (1839—1881)，俄国作曲家。

② E. Ollivier (1825—1931)，法国政治家，1870年拿破仑三世授权其组阁政府。

7月19日：法国向普鲁士宣战。

9月1日：拿破伦三世在色当战败入狱。

9月4日：共和国成立。

10月27日：巴赞^①在梅斯投降。

11月23日：巴齐耶在博讷拉朗德战斗中阵亡。

儒勒·德·龚古尔逝世。

大仲马逝世。

1871 年

惠斯勒：《画家母亲的肖像》。

高更加入外汇交易经纪人贝尔坦家族。

左拉：《卢贡—马卡尔家族》（1871—1893）。

兰波：《醉舟》。

1月18日：德意志帝国对凡尔赛宣战。

1月28日：巴黎无条件投降。

3月1日：巴黎被占领。

3月18日：早期巴黎公社。

5月28日：公社被镇压。

库尔贝因涉嫌损坏旺多姆纪念柱被捕，入圣—佩拉吉监狱。

1872 年

德加：《歌剧院的舞蹈之家》，《管弦乐乐师》。

① Bazaine (1811—1888)，法国元帅，因投降普鲁士被军事法庭判极刑，后改判为20年有期徒刑。1888年客死西班牙。

莫奈：《印象·日出》。

杜朗—吕埃收购 30 幅马奈作品。

毕沙罗在蓬图瓦兹与塞尚相遇。

莫奈第二次出游荷兰。旅行归来定居阿让特伊。

德加 10 月起程赴新奥尔良。

阿尔封斯·都德：《塔拉斯孔城的达达兰》。

比才：《阿莱城姑娘》。

恺撒·弗兰克被聘音乐学院教授。

圣—桑：《奥姆法尔的纺车》。

1873 年

马奈：《大杯啤酒》。

西斯莱：《从塞弗尔街看到的大路》。

塞尚：《自缢者的房间》，《现代奥林匹亚》。

莫奈：《阿让特伊的赛船》，《有鸭子的沼泽》。

德加返回巴黎，完成《芭蕾舞女》组画。

托尔斯泰：《安娜·卡列尼娜》。

兰波：《地狱一季》。

麦克马洪^①当选共和国总统。

1874 年

4 月 15 日—5 月 15 日：首届印象派画家作品展，卡普西纳大街

① Mac-Mahon (1808—1898)，法国元帅、政治家，继梯也尔倒台后当选总统。

35 号，纳达尔府邸。

马奈：《克洛德·莫奈在画室》。

莫奈：《阿让特伊桥》。

德加：《舞蹈班》。

雷诺阿：《包厢》。

贝特·莫里索：《摇篮》。

高更以绘画爱好者身份进入绘画界。

贝特·莫里索嫁于欧也纳·马奈。

马奈在威尼斯。

歌剧院落成仪式。

巴尔贝·多勒维利：《魔鬼》。

穆索尔斯基：《展览会上的图画》。

法国经济危机初期。

格莱尔逝世。

1875 年

德加：《侵犯》。

卡耶博特：《刨工》。

3 月 24 日，德鲁奥酒店举行首次印象派绘画出售活动。

塞尚与肖凯相遇。

科罗、卡尔博、米勒逝世。

1876 年

第二届印象派画展，勒佩尔提埃街 11 号。

克洛德·莫奈：《圣-拉萨尔火车站》。

雷诺阿：《加莱特磨房舞会》。

德加：《苦艾酒，致大使们》。

西斯莱：《马尔港的洪水》。

迪朗蒂：《新绘画》。

马拉美：《牧神午后》。

瓦格纳：《尼伯龙根的指环》。

德国发明内燃机。

贝尔发明电话。

乔治·桑逝世。

1877 年

第三届印象派画家作品展，勒佩尔提埃街 6 号。

马奈：《娜娜》。

德加：《挥舞鲜花的舞女》(*danseuse au bouquet saluant*)。

毕沙罗：《红屋顶》。

印象派画家在“新雅典”咖啡馆聚会。

5 月 24 日：德鲁奥酒店举行第二次印象派绘画售画活动。

左拉：《小酒店》。

圣-桑：《参孙与达利拉》。

夏尔·克罗斯宣布爱迪生发明留声机。

梯也尔^①及流放瑞士的库尔贝逝世。

① Tiers (1797—1877)，法国政治家、记者、历史学家。