

西方绘画大师经典作品
杨参军主编

维亚尔人物

VUILLARD

卢家华编著 山东美术出版社

西方绘画大师经典作品

杨参军主编

维亚尔人物

VUILLARD

卢家华编著

 山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

西方绘画大师经典作品. 维亚尔人物 / 杨参军主编; 卢家华编
著. - 济南: 山东美术出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5330-3013-1

I. 西… II. ①杨…②卢… III. ①绘画-作品综合集-世界②油
画: 人物画-作品集-法国-现代 IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第161384号

策 划: 柯瑞华
责任编辑: 柯瑞华
装帧设计: 王承利 柯 伟

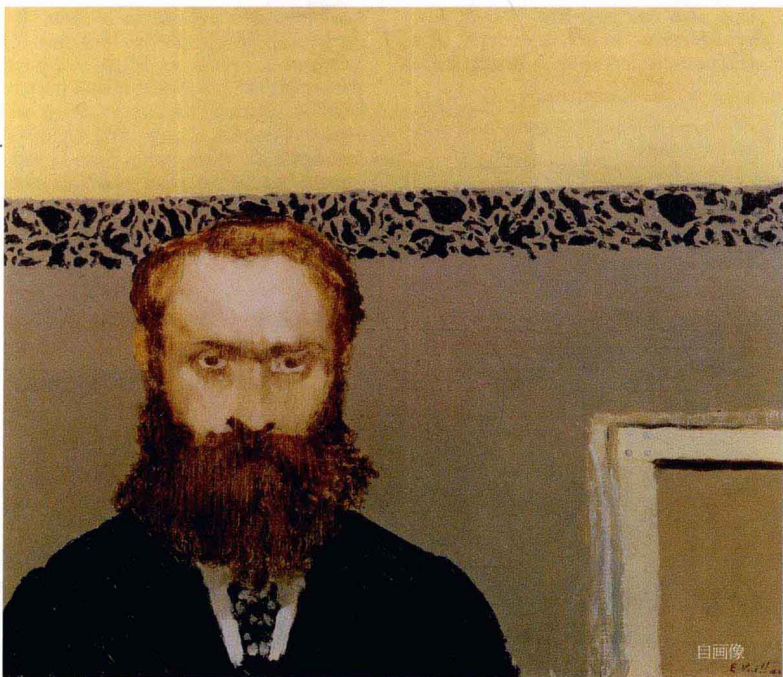
出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)
<http://www.sdmspub.com>
E-mail: sdmscbs@163.com
电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185
山东美术出版社发行部
济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)
电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 965毫米×635毫米 8开 30印张
版 次: 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
定 价: 98.00元

说起“纳比派”最为重要的代表人物，大家首先想到的当然是伯纳尔，继伯纳尔之后，更受到世人关注的纳比派画家便是维亚尔。但是，对于维亚尔，大部分人还是比较陌生的。历史有时是那样的不公：维亚尔的作品，无论其质量、数量上还是艺术风格上都不比伯纳尔逊色半分，为什么没有受到人们的重视呢？在整理和编著此书的过程中，我一直在思考这个问题，唯一的解释就是，一、他的画大部分是在纸板上完成之后又裱到亚麻布上的，并且画的尺寸都比较小，当然，大画并不意味着其价值就大；二、维亚尔的画大部分在私人手中收藏，这不利于整理、宣传及学习交流。这两个原因就算是给自己疑惑的一个合理的解释吧！

爱德华·维亚尔，1868年11月11日出生于索恩·卢瓦尔省的古伊索，维亚尔从小家境富裕，父亲是海军军官，母亲是胸衣裁缝师，精于持家，是维亚尔强有力的艺术支持者。维亚尔还有一个妹妹玛丽，后来嫁给了维亚尔的同学鲁塞尔，这在维亚尔的作品中经常出现，玛丽与母亲一起从事裁缝工作，维亚尔的哥哥亚历山大，任军职。维亚尔15岁时，父亲去世。维亚尔父亲去世后，他与母亲便搬到圣翁伊瑞区，这里是巴黎的高级布料与服装市场，胸衣制作铺就安在家中，维亚尔少年时代生活在母亲的裁缝店里，那些绚丽多彩的染织品以及布料成品曾给他带来了灵

感，维亚尔身置其中，得以经常深入观察这些布料的陈设、色彩及样式，在这个环境中找到可以表现的题材，因此，五彩的染织品对他后来的创作影响颇深，使他习惯于像布料设计者那样去进行思考与创作。维亚尔的作品笔触灵动流畅，画面以饱满、充实、繁复为主，强调平面化、单纯化、稳定感、韵律感和理念化的表现。画面上各种彩色组成的平面图形，恰似许多精美图案组合而成的彩色壁毯，具有极佳的装饰效果。久而久之，便形成了自己的绘画主题。维亚尔终生未娶，与母亲住在一起，直至他的母亲去世。有关维亚尔的爱情方面的文字记载几乎为零。也许是对母亲的挚爱，或者被当时巴黎的上流社会所流行的一种潮流所染。总之，维亚尔表现自己的母亲的日常生活的画面充满了宁静、幸福的气息而又不乏美感；单单表现自己母亲的画面其数量之多，难以置信，足有五百多幅。如画母亲缝纫、烹调、梳妆、打扫卫生等明媚而温馨。可见在维亚尔的眼里，母亲的一举一动都是那么的优美，那么的入画。维亚尔的风度不像外省人而像巴黎的小资产阶级，他在布特威尔的勒巴克开始艺术生活，经常出席马拉美的“星期二茶会”和《白刊》编辑部的聚会，为《作品》剧院做舞台设计工作，并在那里学会了使用胶彩，这一切都使他接近年青的伙伴——高更的联系人赛律西埃和与他共用画室的伯纳尔及成为他妹夫的鲁塞尔，以及瓦洛通·马约尔、摩里斯·德尼等等。在早期作品中，维亚尔自称“亲和主义”，他的画极其纯洁地接近对象外表，他有着极其罕见的敏锐观察力，并使画面和谐。

维亚尔的绘画表现形式撷取某些日本浮世绘的元素，依据一种纯美学和装饰趣味的设想以及一些着色与构图原则进行客观变形，当时盛行于法国的“新艺术”运动，倡导装饰应用本身就是作品的主题，而不仅仅是艺术主题的陪衬，绘画必须成为室内整体装饰的一部分，而不应是花架上简单孤立的东西，此外，由于当时日本艺术的平面图形组织形式的影响，也引发了部分欣赏者的视觉艺术的革新。

维亚尔很早就为剧院、创作过各种海报节目单及设计舞台背景。如木偶戏，这样便开始了他的装饰艺术时期。为公共建筑做过大型的壁饰。还应朋友之邀设计过屏风、壁板、家具，逐渐成为一名闻名遐迩的室内装饰大师。尤其是在第一次世界大战

爆发前，那时欧洲的上流社会的生活比较优越。人们经常组织各种充满友谊与鲜花的文学、艺术聚会。维亚尔的作品正适应这一时期的唯美主义思潮。尤其是他那精湛的技艺，得到了附庸风雅的上流社会的人士们的青睐。例如在1895年，维亚尔为纳坦松的公寓创作了五面壁屏装饰：《纪念册》、《粗陶盆》、《梳妆台子》、《挂毯》、《条纹衣衫》，这些壁画色彩和谐优雅，表现出了布尔乔亚阶级妇女各种不同的生活情态。或在闺房内阅读、或插花、梳妆。充分表现出了维亚尔的艺术创造才智和潜能。随着维亚尔的绘画水平及名望的提高，来自上流社会人士的邀请及订单越来越多。维亚尔这一时期的绘画逐渐变得富丽堂皇，雍容华贵，极尽烦琐之能事。对壁纸、地毯、沙发、床单、书册、花瓶及人物衣着的花纹都细致地描绘。这些都是富丽华彩的壁屏，由于装饰壁屏经验的丰富，画家受邀承担了巴黎香榭里榭剧院休息大厅的装饰工程。

由于早年受业于巴黎高等美术学校，曾参与组织纳比派并定期参加其作品展览，使维亚尔的艺术成就逐渐得到人们的认可，例如：为香榭里榭剧院、夏约宫和日内瓦国际联盟大厅所设计的装饰壁画以室内境和风景为主要表现题材，表现法国中上层家庭中宁静的生活情调。

第一次世界大战期间，维亚尔的名声不断升起。由于年纪大，没有奔赴战场。只是在1914年底调去当了一小段时间的火车平交道栏栅管理员，后被派去到伏吉山区任军队画家。在此期间，他去吉维尼拜访过莫奈，到马烈勒斯看过马约尔。一战之后，维亚尔的绘画主题逐渐转向人物画。这是由于爱好艺术的政界、商界、医药界等成功人士们包围着他。他的订单总是满满的。这时候的画面已经一改往日室内的富丽明媚，大部分是巴黎大资产阶级的人物肖像。室内场景豪华气派，又是应邀在客户家中画。如女性的闺房。男士们则是在办公室内的场面，画面庄重典雅，但是画中也透出丝丝压抑感，这些模特儿都是社会显

达，成功富裕的人，是这个时代的象征。这些人物画的绘画风格上也有了前所未有的改变，画面开始了空间的探索，慢慢脱离了纳比派的绘画理念与风格，愈来愈严谨的写实，差不多令人窒息的琐细的描绘，衣服、地毯、壁纸、镜子、布料等其质感的表现也愈来愈强烈，维亚尔的绘画之所以走向现实的写生，一方面是由于订画者的要求，另一方面也是由于一战后欧洲社会“回归潮流”、“回归秩序”的影响。

在维亚尔70岁生日时，卢浮宫马尔森楼的装饰美术馆为他举办了回顾展，同时也是给他的生日献礼。二战爆发时，维亚尔身体渐衰，面对如雨的炮弹。只好暂避朋友家。1940年6月21日，维亚尔因肺水肿逝世。病危前。只有露西在他身旁，逝世后安葬在巴提钮尔公墓。

二战后，人们对绘画的观念发生了巨大的变化，世界艺术的中心也逐渐由巴黎转向纽约，大部分现代艺术登上历史舞台，1968年，维亚尔的回顾展受到前卫人士的轻视，很少有人来参观，被认为是法国艺术的堕落，是失败的艺术。直到21世纪的2004年，巴黎大皇宫国家画廊推出盛大的维亚尔回顾展，此次展览盛况空前，人们大排长龙，重新认识了维亚尔。由此可见，一个艺术家的兴衰也是跌宕起伏的，生前死后，宠辱褒贬不一。但是，在历史的长河中，铅华洗尽，真金总是会放出璀璨的光芒的！

维亚尔一生作品数量之大，在绘画上涉猎之广，是同时代的画家鲜有所及的。也许是每个艺术家的成功都有着其独特而鲜明的成功的因素，而贯穿这个成功背后的主线那就是一个艺术家在任何环境下，任何条件及时间中都应该勤奋刻苦、虚心好学，正所谓孳孳生辉！

热巧克力(草稿)

热巧克力

背对橘红色背景的两个女人

目录

维亚尔

图版

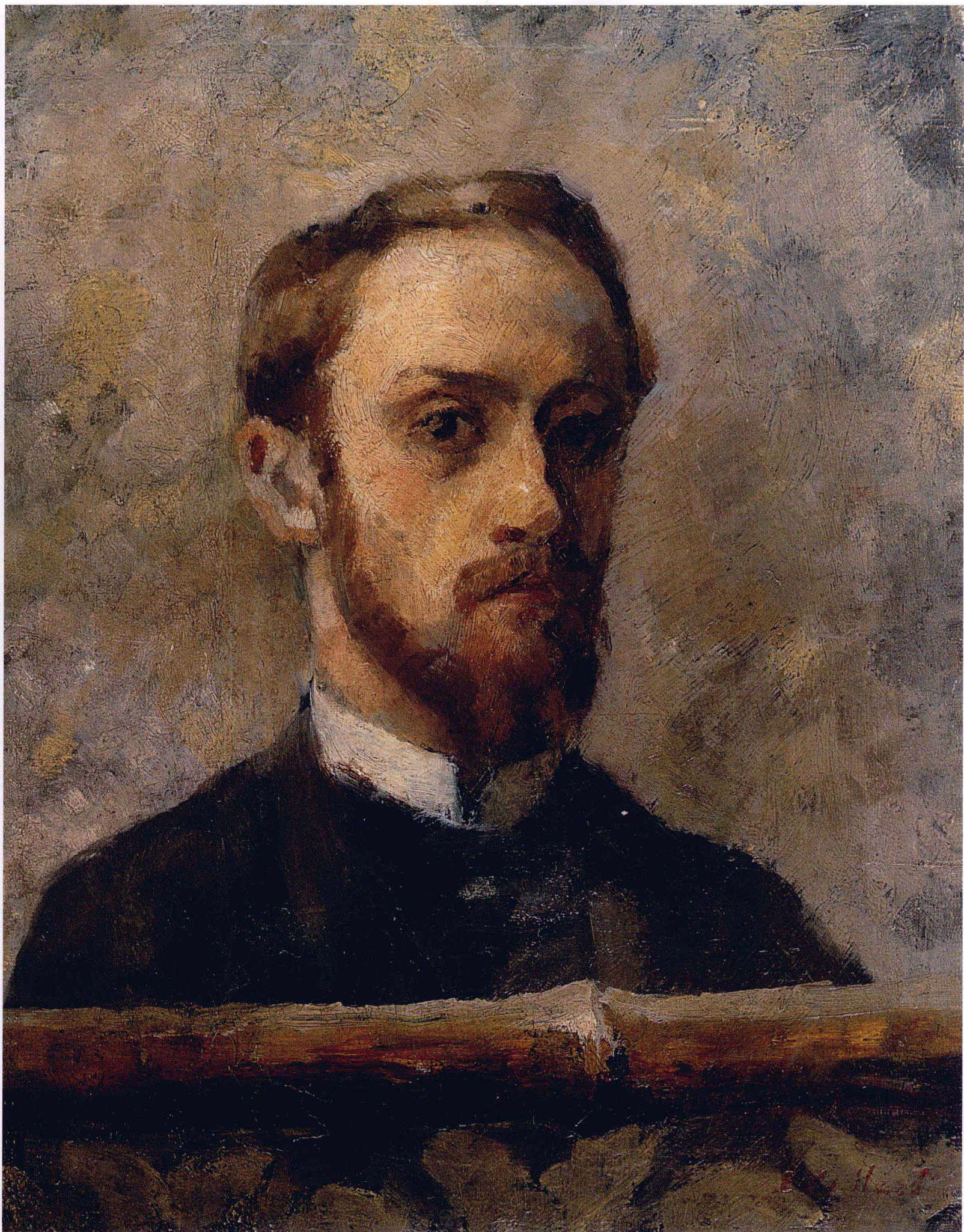
7	穿白色衬衣的维亚尔	41	露脖颈的米赛娅	79	自画像
8	镜中的自画像	41	瓦勒顿肖像	80	演奏钢琴的阿瑟·芳特恩
9	带竹框镜子里的自画像	42	罗马的库勒斯	81	威廉·埃里森肖像
10	男人肖像	43	戴眼镜的维亚尔母亲	82	室内 (局部)
11	床上	44	大空间内的六个人	83	室内
12	吻	44	家庭午餐	83	白色的大客厅
13	饭后的一家	45	大空间内的六个人 (局部)	84	穿黑色衣服的女人
13	奥娃戴瑟蓓	46	演奏钢琴的女士	85	台灯下的交谈
14	有花卉图案的服装	47	阅读的鲁塞尔	86	阿瑟·芳特恩夫人聊天
15	桌边的母亲和女儿	48	米西雅和瓦勒车在维勒纳夫	87	琼·黑塞尔肖像
16	睡觉	49	米西雅和瓦勒车在维勒纳夫 (局部)	88	两位夫人和她们的孩子
16	睡觉的女人	50	穿蓝色衣服的女士和孩子 (局部)	88	斜躺在沙发上的裸女
17	正在织补的妇女	51	穿蓝色衣服的女士和孩子	89	在黄色闺房里缝纫的夫人及局部
18	灯下	52	有三盏油灯的工作室	90	站在客厅里的女士
18	缝衣室里两个女孩儿的背影	52	房间	91	沙龙和餐厅
19	室内的缝纫	53	扫地的妇人	92	塞德·纳特森肖像
19	正在擦洗的维亚尔夫人	54/55	房间 (局部)	93	裹金箔的椅子
20	艺术家的母亲和妹妹及局部	56	在挂毯前	94	黑赛尔夫人的研究
21	绿色柱子	57	壁炉前的维亚尔母亲	94	亨利·马丁大道
22	读报纸的鲁塞尔	58	第一步	95	桌前的阿瑟·芳特
23	家宴	59	安妮特的汤	96	黑赛尔夫人和指甲美师
24	工作台	59	玩耍的孩子	97	莫瑞斯夫人和她的儿子
25	穿线	60	整理头发的维亚尔母亲	98	玛斯伯纳尔和她的狗
26	黄色窗帘	61	拿高脚杯的孩子	99	穿和服的玛瑟尔
26	婚礼上的卧室	62	拿长柄眼镜的年轻女人	100	斜躺在沙发里的女士
27	女演员	63	夫人和孩子	101	坐在桌前的画家母亲
28	橘红衣服的少女 (局部)	64	躺椅	102	穿衣的模特儿
29	橘红衣服的少女	65	在沙发上	103	裸女和白色的垫子
30	粉衣妇女	66	有报纸的早餐桌	104	抬起胳膊的卡拉
31	打扫房间的女佣	67	剥豆子的维亚尔母亲	105	站立的裸女
31	维亚尔家的午餐后	68	戴面纱帽又腰的女士	106	豪瑟勒女士和她的狗
32	晚上	69	跳棋游戏	106	坐在壁炉前的裸女
33	维亚尔的母亲在检查自己的工作	70	客厅里的三位女士	106	在画室里的裸女
34	穿条形短衫的女士	71	室内的摇椅	107	坐在椅子上的模特儿
35	粗陶花瓶	72	头扭向一边的坐姿裸女	108	玛格丽特在逗她的小狗
36	装饰的桌子	72	扶手椅中的裸女	109	密瑟塞娃肖像
37	刺绣	73	画室里的裸女	110	钢琴前的恩妮特
38	音乐	74	黑赛尔夫人在起居室	111	画家的母亲
39	工作中	75	粉色披肩的阿瑟·芳特恩夫人	112	在别墅里
39	选书	76	午餐	113	门前
40	在咖啡厅	77	等待	114	早餐
40	大房间内的六个人	78	坐在窗边的鲁塞尔	115	坐在沙发上的裸女

图版

116	穿红色外套的维亚尔母亲	159	吉纳维夫	203	菲力莆·泊瑟勒在他的办公室
117	图书馆	160	穿紧身连衣裙的巴毕斯克	204	蓝衣女子
118	小琼高斯特在午餐	161	坐在椅子上的瓦奥思	205	蓝衣女子
119	谈话	162	瓦奥思在她的沙发床上	206	红头发的年轻女人
120	杰奎琳小姐	163	蒂斯考普夫人和她的儿子	206	壁炉前的母女
121	穿蓝色罩衣的小孩儿	164	琼·黑塞尔在无线电设备前	207	朱丽蒂·维尔肖像
122	亨利和马歇尔凯菲肖像	165	亨利·爱克斯维	208	爱德瑞夫人
123	塞得杜瑞在他的办公室里	166	单人纸牌游戏	209	路易斯肖像
124	时髦女郎在调整帽子	167	在小画室	210	玛丽布莱克女伯爵
125	西蒙肖像	168	灰色的室内	211	黑塞尔夫人在她的房间里
126	早餐	169	鲁森·古陞	212	夜晚打开的窗子
127	玛塞尔肖像	170	韦伊夫人和她的孩子	213	早餐
128	读书	171	在沙发上的三位女士	213	桌前的路席恩
129	坐在炉子边的露西·波林	172	医生到来	214	窗前的黑塞尔夫人和露露
130	夫兰特·琼戴夫人	173	两位英国朋友	215	热那亚墙帷的闺房
131	着晚装的雷恩娃	174	魔术师	216	鲁塞尔
132	正在做牙科手术的乔治维奥医生	175	生火的维亚尔母亲	217	伯纳尔
133	戴贝雷帽的露西·波林	176	露西·黑赛尔	218	门上镜中的自画像
134	穿宽松衣服的女士	177	镜中的自画像	219	工作室里的女士
135	露西·波林的微笑	178	闺房里的路西·黑塞尔	220	丹尼斯
136	雪茄烟	179	家庭主妇	220	安娜·德·艾勒斯女伯爵
137	维亚尔太太和安妮特	180	巴黎妇人	221	莱卡密特夫人和她的女儿
138	维亚尔太太的早餐	180	富瑞德女士的白日梦	222	小画室
139	俯身向石蜡炉子的维亚尔夫人	181	插花的安妮特	223	电报
140	维亚尔太太和风信子	182	亨利·保德尹夫人肖像	224	画室的晚上
141	露西·波林在维亚尔家	183	黑色茶杯	224	台球室里的阅读
142	拿着帽子的模特	184	琼·阿瑟夫人	225	琼恩·兰威肖像
143	在维亚尔房间里的安妮特	185	戴眼镜的自画像	226	亨利·高蒂特夫人
144	在打电话的黑塞尔夫人	186	大卫·威尔	227	粘书
145	玛希尔夫人在家中的肖像	187	琼·高塞特肖像	228	爱波特·亨奥克斯夫人
146	在窗边缝纫的维亚尔太太	188	玛塞尔·克浦菲迹肖像	229	兰斯考女伯爵
147	在打电话的黑塞尔夫人	189	亨利奥古斯特夫人	230	安德瑞·本艾肖像
148	亨利·万科兹夫人	190	琼·嘉奥逗克斯	231	玩帆船
148	茶室	191	琼·拉奥池肖像	232	午餐
149	壁炉前的黑塞尔夫人	192	医生瓦克兹和帕武	233	路易斯·威奥医生
150	米舍尔和他的姐姐	193	夫瑞德参观琼·莱奥池	234	早晨的音乐会
151	凡尔赛的小教堂	194	普洛斯·艾米医生	234	查尔斯肖像
152	瑶德瑞勒女士	195	奥尔嘉夫人和她的孩子	235	爱尔维拉肖像
153	瓦特贝瑞肖像	196	杰曼·塔提阿肖像	236	爱廉·威尔
154	巴比斯克肖像	197	女演员琼·雷偌阿德	237	爱德华之家
155	端一杯茶的模特	198/199	琼·雷偌阿德及局部	238	塞姆肖像
156	斜卧在床上的露西·黑塞尔	200	丽昂夫人和她的孩子	239	最后一次参观佛恩的纪念
157	凯普福尔夫人	201	朱丽蒂·维尔肖像	240	亨利·玛格瑞
158	迈洛的维纳斯	202	威德默医生		

穿白色衬衣的维亚尔 1888年 亚麻布油画 42 × 34.5cm 法国私人收藏

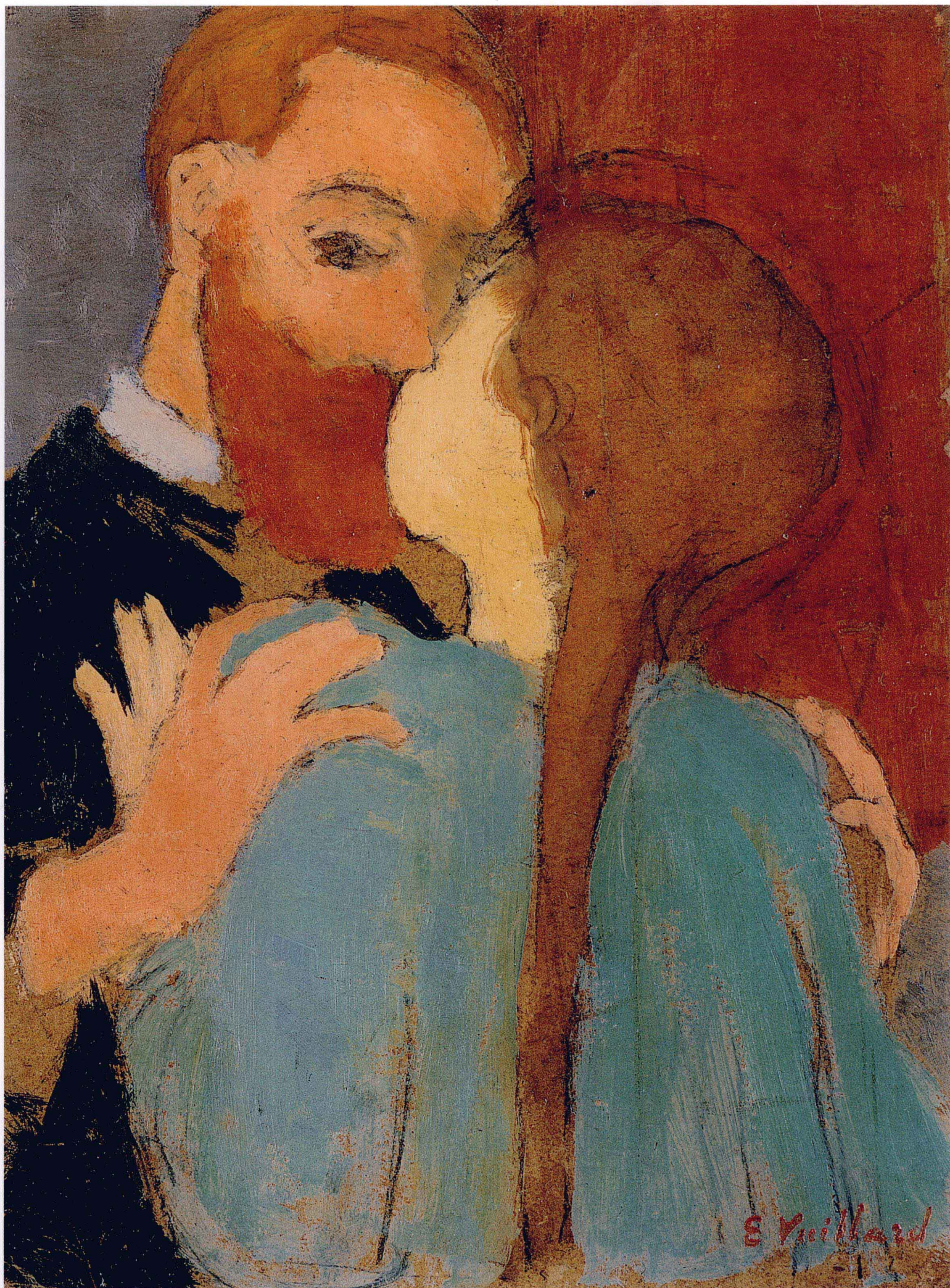

带竹框镜子里的自画像 1890年 亚麻布油画 46 × 54cm 美国私人收藏

床上 1891年 亚麻布油画 73 × 92.5cm 巴黎奥塞博物馆收藏

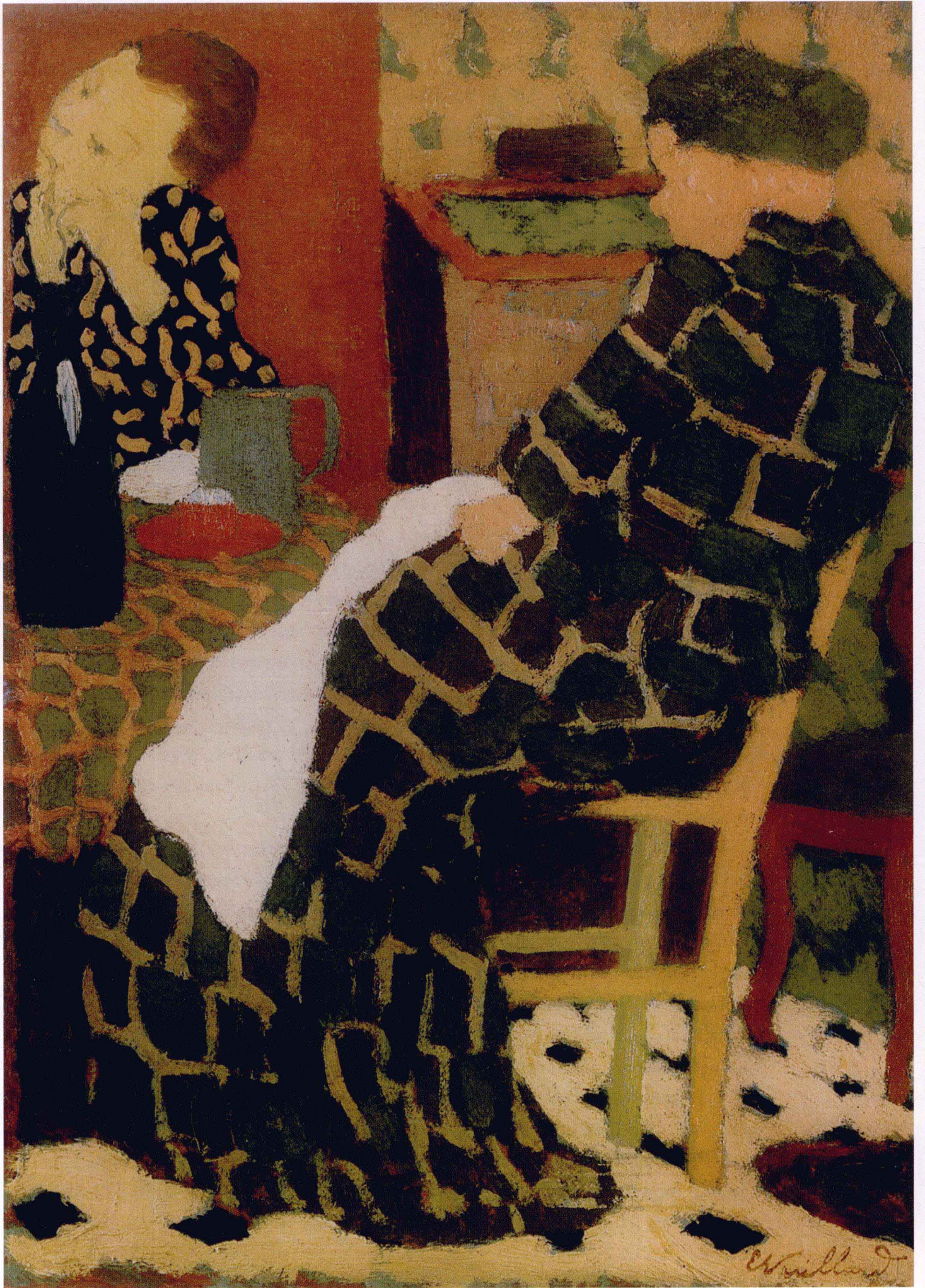

饭后的一家 1891年 木板油画 34 × 49.5cm 伦敦私人收藏

奥娃戴瑟蓓 1891年 木板油画 25 × 30cm 私人收藏

桌边的母亲和女儿 1891-1892年 木板油画 37.5 × 27cm 私人收藏 15

睡觉 1892年 亚麻布油画 33 × 64.5cm 巴黎奥塞博物馆收藏

16 睡觉的女人 1892年 亚麻布油画 26.8 × 26.8cm 华盛顿私人收藏

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com