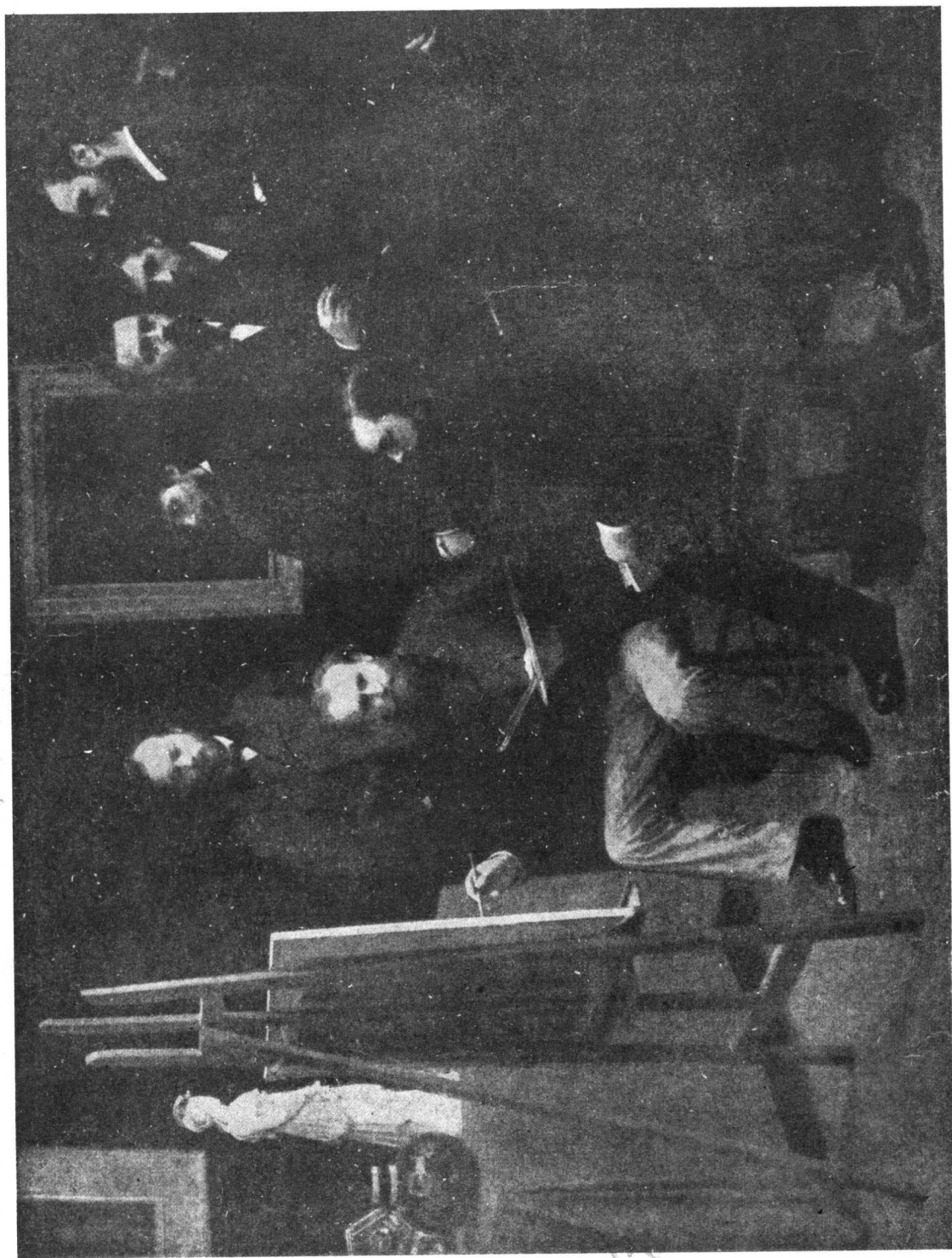

外国美术介绍

印象派画选

凡天-拉图尔：在巴提约尔区的一个画室

1870。

由左至右：苏德勒、马奈、雷诺阿、阿斯特吕克、
米勒、梅森、田文虎、西文

前言

综观西欧美术史，十九世纪六十年代，在法国画坛上产生的印象派，是一个具有进步意义和独特贡献的画派。它不但对于法国当时的艺术，而且对以后世界各国的艺术发展，都产生了巨大和深远的影响。

印象派在自己优美的画卷里，发掘了自然界光色的美，扩大了艺术的表现力，丰富了艺术的样式，使艺术的审美功能得到了充分的发挥。社会越进步与文明，人们对艺术审美作用的需求越迫切。从这一点讲，印象派绘画从对近代美术的作用来看，其借鉴价值要比古典绘画更有用，更直接。

我国美术界的许多老前辈，都不同程度地受过印象派的影响，印象派的艺术主张与画风，越来越受到我国美术界的重视。我们的艺术要创新、要提高，从印象派绘画中可学到不少东西，因此，有必要对印象派绘画进行更多的介绍和深入的研究。

人民美术出版社的同志选编这本画集，将有助于我们的画家与美术爱好者欣赏与借鉴印象派绘画。

二

印象派的杰出成就，在于他们在绘画的观察方法和表现技巧上进行了大胆的创新，扩大了艺术的表现手段，扩大了自然界供人欣赏的范围，解决了绘画中的光和色彩问题。在他们的笔下，平凡的、常见的山丘、树林、乡村被描绘的无比美妙，给人们提供了更丰富的美的享受。过去的绘画，多在室内完成，缺乏光感，色彩不够响亮。印象派画家根据光学原理，认为一切物体只有在光的照射下，才显出物象与色彩，画家的任务就在表现光与色彩，他们在色彩上进行了大胆的革新与突破，他们强调整体地观察与表现对象，强调画家的主观感受，他们特别善于表现物象在一定光线照射下的瞬间情景。他们克服了固有观念，大胆地采用高纯度的明亮色彩以及强烈对比的补色，善于区分和应用光源色、环境色，善于描绘特定的色调，他们的作品充满着阳光感。给人的感觉格外生动、自然、真实。印象派把风景画提高到了一个前所未有的新阶段。

印象派画家为了表现阳光照耀下的瞬间即逝的自然景色，特别重视面向自然，对景写生的原则，他们的画大多在室外直接完成。古典主义的画大多平整光滑，不露笔迹；印象派却十分讲究笔触，善于用变化无穷的色点和色束来表现光的颤动和物象之间的相互辉映。另

外在外轮廓线的处理上，古典主义绘画往往画得很清楚，因而容易显得平板；印象派则根据物象在空间的虚实关系，巧妙地隐显出来，使人感到微妙、真实。有些印象派画家，还善于应用装饰性的手法。所有这些，都是值得我们很好研究的。

印象派画家，由于各人的经历、思想、爱好、性格的不同，而采用不同的表现方法，呈现出不同的风貌。有的侧重人物画，有的以画风景为主；有的比较写实，有的变形变色；有的忠实于客观对象，有的则强调主观表现。这是完全正常的，也是符合艺术发展规律的。

当然，印象派也有自己的局限性，例如：他们比较重视感觉，忽视理性；比较重视审美作用，而忽视艺术的教化作用，往往用习作代替创作。尽管他们画出了第一流的风景画，但在人物画方面，却较少特别精采、深刻、耐看的作品。对此，我们也应有清醒的认识，不可盲目地崇拜。当然，也不能因为印象派的局限性，而拒绝向他们的学习和借鉴。

三

印象派的产生并不是偶然的，它有着历史的继承性和社会的阶级性。

认真研究一下西方美术史就会知道，对光和色的追求，并不是从印象派突然出现的；室外对景写生也不是印象派的创举，巴比松画派曾普遍采用。早在威尼斯画派提香的作品中以及委拉斯凯兹、伦勃朗、库尔贝、米莱、德拉克罗瓦的作品中，特别是巴比松画派的作品中，已对光和色进行了“量”的探索，印象派的探索与成功，只不过是历代精华基础上的一次“质”的飞跃。也就是说，印象派与前代大师有着历史的继承性，没有前代大师的业绩，不可能产生印象派。

另外，还需指出：不了解印象派，也无法透彻地了解西方现代诸流派绘画，因为现代诸流派与印象派（特别是后期印象派〔注〕）有紧密的甚至直接的联系。从这个意义上讲，印象派是个承上启下的绘画流派，上承古典绘画，下启现代诸流派绘画。要研究绘画史，印象派是个非常重要的艺术流派。

从社会的阶级性来讲，印象派画家大多出身于小资产阶级，他们不满现状，反对官方学院派的陈规旧律，要求艺术的革新与创作自由；他们信仰为艺术而艺术的思想——这在当时是进步的，因为他们不愿与官方艺术同流合污。我们评价印象派绘画，不能完全用现在的标准去苛求，而应该放在当时的历史条件下，客观地去认识。

对印象派的评价,在国内外史论界是长期争论的。过去,在我国,由于“左”的思潮的干扰,对印象派的评价不够客观,有人把印象派与自然主义等同起来,甚至把印象派当成现代资产阶级形式主义来批判,再加之艺术上的封锁政策,使不少美术爱好者对印象派一无所知。随着文艺的解放,认真看看印象派的作品,研究一下他们的艺术观点,就会明白印象派既不是自然主义,更不是形式主义,他们的画面除了光与色的真实之外,还有概括,有提炼,有取舍,有主观的追求,有艺术理想,他们在努力寻求和表现自然中美的感受。众所周知,美是艺术的核心,创造美是美术创作的根本。印象派的画家们给人类创作了那么多精美的画卷,让人们欣赏,这是他们的历史功劳。在印象派画家的笔下,那普通的山丘、树林、村庄、小道变得那样优美动人,要是画家缺乏审美理想与创作热情是决然画不出来的。自然的美和理想的美在印象派绘画中是交织在一起的。有人说印象派的画“缺乏思想性”甚至“无思想性”这不对。印象派绘画不是“无思想性”,而是有自己独到的思想——这种思想不是外加的,不是特意说出的,而是含蓄的,是溶化在美的形象之中的,这种思想是人对自然美的赞歌,是人类对安宁、和平、美好生活的向往。这种思想不受国界和不同民族的限制,也不因时代的不同而流逝,它具有着永久的价值。

学习和研究印象派绘画,不仅要学习他们的绘画技巧,更重要的是要学习他们在艺术上的革新创造精神,以及忠于艺术,顽强的事业心。

印象派的画家大多比较穷困,即使在遭到令人难以容忍的攻击与误解之时,即使在生计无着的情况下,他们仍坚持自己的艺术理想,不停地进行创作。官方艺术家用种种方法限制和阻碍他们在艺术上的发展,但他们仍顽强地前进着,并取得了胜利。现在全世界无不知道印象派的绘画大师,他们从印象派到点彩派,再到后期印象派始终没有停止前进,始终在探索与追求。为了艺术,他们献出了自己的全部热情和毕生精力。雷诺阿晚年两条腿瘫痪了,手指不好使了,还顽强工作,让人推着轮转椅,把画笔绑在手上继续作画;凡高住在病院里,还不停地画画;高更丢开舒适繁华的都市生活,到遥远的异国去创造新艺术……所有这一切,都说明了他们不畏艰难、为艺术献出全部身心的可贵精神。

继承和借鉴是必要的,但决不可代替自己的创造。创造来自学习,学习必须创造。为人民而创作,为社会主义而创新,是我们研究和借鉴印象派绘画的最终目的。

李维世

〔注〕“后期印象派”英文是Post-impressionism,原意为“印象派之后”,如何译法为确切还有待研究。这里暂用过去习惯的译法。

画 家 简 介

马奈 (Edouard Manet, 1832—1883)

法国十九世纪的著名画家,印象主义画派的奠基人。出身于法官家庭,青年时当过水手,最初在学院派画家库退尔门下学习,五年后,因不满学院派教学而离去,以后到各地美术馆临摹和研究前代大师们的作品。1862年创作的《草地上的午餐》,曾轰动法国画坛。1867年举行个人画展,深受青年印象派画家们的好评,他成了印象派中的领袖人物。

马奈是个爱国主义者,1870年曾参加保卫巴黎的战斗,巴黎公社时期,被选进革命艺术家协会。

马奈对传统绘画进行了大胆的革新创造,他不追求细微的色彩变化,尽量减少中间色调,他善于运用鲜艳、明亮、概括的色块,造成强烈对比的和谐,作品富有感染力。

马奈的成就主要在人物画方面。

德加 (Edgar Degas, 1834—1917)

他出生在一个银行主家里,早年倾心于古典绘画与安格尔的素描,他曾一连好几年在巴黎和意大利临摹提香、普桑、安格尔等人的作品。初期,主要画历史和肖像。六十年代,德加逐渐接近了印象派,与马奈的关系很密切,曾多次参加印象派画展。他不画外光画,也很少画风景,这与印象派的大多数画家有所不同。他最感兴趣的是人物画,题材多取自芭蕾舞剧院、咖啡馆和赛马场。德加的素描造型能力很强,他特别擅长表现演员急速而又灵巧的动态,以及舞台上的光影效果。

他擅长色粉笔画,亦作雕塑。特别是色粉笔画非常出色。晚年因视力恶化,改行做小雕塑。

德加虽然没有直接的学生,但对同时代的人影响很大。

莫奈 (Claude Monet, 1840—1926)

莫奈比马奈小八岁,他是继马奈之后,把印象主义的外光理论,从创作上真正彻底完成的印象派大师。1874年,他发起组织了首届印象派画展,他与马奈一样,也是印象派中的领袖人物。但论其艺术风格,他的画更代表印象派,印象派的名称,就是从他的《日出印象》一画而得名的。

在莫奈的画里,形处于次要地位,他着重表现光色和空气感,他善于用明亮强烈的色彩,组织一种光幻、

华丽的灿烂效果。他的风景画,色彩非常明亮,丰富而又协调,充满诗情画意,是“色彩交响乐”的最好的范例。

莫奈常常在同一地点对同一景物做不同光线的描绘,以探求各种光色效果。

莫奈坚信自己的绘画思想,坚持光色试验,终生不止。

雷诺阿 (Pierre Auguste Renoir, 1841—1919)

以油画人物最有名,特别擅长描绘妇女与儿童,亦作雕塑和版画。早年当过徒工,画过瓷器、扇子与屏风,这种工艺美术对他后来的绘画有一定的影响。二十岁时,到学院派画家格莱尔画室学习,并在此结识了莫奈、西斯莱。1874年,他参加了印象派首届画展,但不久脱离印象派,转向官方沙龙。他受拉斐尔的影响,善于表现女性美,人物形象优美、生动,富有青春活力。那娇柔丰满的肉体,妩媚的容貌,欢乐明快的气氛,受到人们普遍的赏识,1900年曾获得官方勋章。

他不仅画外光画,也画室内画,笔触细小、活跃,充满动感,色彩鲜艳、明亮,别具一格。

晚年,他到意大利、西班牙、美国、荷兰、德国旅游,古典大师的作品使他着迷,风格上有所变化。

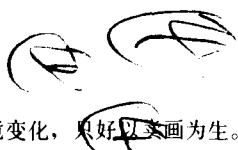
毕沙罗 (Camille Pissarro, 1830—1903)

父母是法籍犹太人,当过店员,二十五岁时到巴黎学画,他喜爱柯罗和米莱的作品,认为自然是艺术唯一可遵循的大师。他始终坚持组织和参加印象派画展,对年轻的印象派画家非常关心与支持,当修拉的点彩画法受到莫奈等人的轻蔑时,唯独毕沙罗以极大的热情给予支持,并向新画法学习。他与莫奈、西斯莱、塞尚等人的关系很好,在印象派画家中有威望,受到普遍敬爱。他比马奈大二岁,被认为是印象派的元老。

他是一个承上启下的画家:早年追随柯罗、米莱,调子和笔触柔和,画风淳朴真挚,富有田园诗意,有人称他为“印象派的米莱”。后受莫奈影响,色彩鲜明,笔触细碎生动,充满阳光感,以后又采取点彩画法。画风经常随着对新画法的探索而改变。晚年因病不能外出写生,多从画室窗口眺望,画了许多街市景色。

西斯莱 (Alfred Sisley, 1839—1899)

他生在巴黎,父母是英国人。开始很有钱,三十一

岁时，父亲病故，家境变化，只好以卖画为生。他是印象派中描绘风景的著名画家。早年，在格莱尔画室学习，同时，常去卢佛尔美术馆，以名画为师。他对柯罗的作品特别喜爱，画风细致写实。结识莫奈与雷诺阿后，接受了印象派的绘画主张，注意光 and 色的表现。论艺术风格，他的画接近莫奈，但笔触比莫奈为明显。

他善于选择自然界中富有特征的一角加以描绘，主体突出，取景开阔，构图单纯，意境抒情明朗。

由于对绘画艺术的见解不同，他同印象主义发生了分歧，1878年起，便不再参加印象派画展。

塞尚 (Paul Cezanne, 1839—1906)

他和凡高、高更同为后期印象派的三大巨匠。就绘画本质而论，后期印象派与印象派有很大的区别。印象派强调如实地描绘客观对象，特别是光和色；后期印象派不受光色的局限，注重表现画家的主观感受和个性，可以大胆变形变色，客观对象只是表达主观的媒介。

塞尚的父亲是个帽商，后发家为银行家。塞尚很早就与小说家左拉认识，并结为朋友。他原是法国南方人，二十二岁到巴黎学画，结识了印象派大师，并参加他们的活动。他的作品经常落选，后回到南方故乡，埋头作画；最初，不为人所知，直到1895年举行塞尚个人画展，才引起社会注意；他也是一个死后成名的画家。

塞尚的静物最有名，他特别追求物体的结构、体积、质感以及相互关系。他的画坚实、厚重、粗硬、老练、冰冷，具有咄咄逼人的气势。他的人物画往往采用写意的手法，表达内在的情绪。

他认为作画并不意味着盲目地去复制现实，而是寻求诸种关系的和谐。“用圆柱体、球体、锥体来描绘对象”是他的名言。

塞尚的艺术原则，成为立体派的先导，并被称为“现代艺术之父”。他的艺术已被世界承认和赞颂。

凡高 (Vincent van Gogh, 1853—1890)

荷兰人，父亲是牧师。他当过店员、教师，以及传教士，矿工贫困的生活给他留下了很深的印象，对劳苦群众的痛苦抱有同情心，曾把自己的钱财施舍给穷人，因此被教会当局剥夺了职位。二十七岁时开始画画。在巴黎，他经常接触印象派画家，后到法国南部定居。他的画开始也不为世人理解，经常处于穷困之中，靠弟弟接济他维持生活。由于生活穷困，工作疲劳，再加生性固执偏激，使他神经失常，住进疯人病院。在病院里，他仍画了不少很有特色的画。最后终于自杀而死。

凡高的一生，虽然短暂，但他的画却充满火一样的热情，富有强烈的个性。凡高的笔触是旋转颤动的，那

些云彩、树木像火舌一样紧张地卷起、很象他性格的写照。

他的画，对后世画家影响很大，尤其是野兽派和表现派的绘画。

高更 (Paul Gauguin, 1848—1903)

母亲为欧洲种族的土人。早年当过海员及股票商人。三十岁后开始画画，初期，受毕沙罗影响，但他更喜爱东方艺术及土人艺术。后因厌恶都市生活，热爱淳朴的自然，曾三次到法国布列塔尼的村庄去写生。四十三岁时，他不顾一切，决然离开巴黎，远涉重洋，去南太平洋的法国殖民地塔希提岛，在那里，他过着和土人一样的生活，还娶了个土著姑娘为妻。他非常喜爱土著妇女粗犷但却健康的美，喜爱她们的纯真与朴实，他画了大量描绘南国风情的作品，曾带到巴黎展出，但不为评论界赏识。1895年，他重新回到塔希提岛，后移居多米尼加岛，1903年在孤独中死去。1910年，他的作品在英国展出，名声大振，被称为“后期印象派大师”。

他的画具有很强的装饰风味和东方色彩，他爱用粗犷有力的线条以及强烈的平涂色块。他的画洋溢着稚拙的原始美，富有想象力和浓厚的主观色彩，有一种深刻的内在的感情力量；这种倾向，启发了后世一批爱好神秘主义和表现自我意识的象征主义和现代诸流派画家，因此有人认为高更是“象征派的创始人”。

修拉 (Georges Seurat, 1859—1891)

新印象派（点彩派）的创始人。修拉原是安格尔弟子勒曼的学生，对德拉克罗瓦的艺术非常崇拜。当时流行“以知识代替直觉”的思想，修拉利用物理学家谢弗雷的色彩学原理，以“光学的调色代替颜料的调色”，用各种纯色的微小圆点，根据色彩规律，排列在画面上，通过观众的视觉作用，达到一定的色彩效果。在点彩派的画面上，各种物象朦朦胧胧，好象有一种真实的空气感和空间感。这种表现方法提高了色彩的纯度与明度，扩大了艺术的表现能力。

《大碗岛星期日的下午》是他的代表作，该画展出后，引起观众很大注意。

修拉的有些画，由于过分地追求严格化和科学化，有时不免有一种冰冷呆板之感，缺乏印象派那种热情奔放、活泼欢快的气氛。修拉只活了三十二岁就夭折了，但他对西涅克的影响很大。点彩画法后来有不少画家使用。

西涅克 (Paul Signac, 1863—1935)

西涅克和修拉同为点彩派的画家。西涅克最初学习

印象派技法，后又受塞尚、凡高、高更的影响，曾旅行意大利、荷兰、瑞士，他擅长画海港风景。

1884年，二十一岁的西涅克，在独立画展中展出了两幅用原色点画的画。在同一展览上，他发现修拉的大画《浴》也用同一风格，从此，共同的想法把他们俩人联结了起来，一同进行点彩画法的试验。

西涅克不仅用点彩法画风景，也用点彩法画人物。在用笔上，修拉的色彩圆点细小，西涅克的宽大，排列更加随便。论才华，修拉比西涅克高明；论作品的优美，西涅克比不上修拉，但西涅克的《从德拉克罗瓦到新印象派》一书，是近代绘画文库中的重要著作。

西涅克拥护俄国十月革命，积极参加法国人民的进步运动，反对法西斯主义和侵略战争。

劳特累克 (Toulouse-Lautrec, 1864—1901)

他在法国印象派画家中是较年轻的一个，出生于贵族家庭，童年时曾摔断两腿，成为残疾。生理缺陷造成心灵上的创伤，使他对社会畸形和人物精神世界，具有敏锐的感受。

他最初师从德加，后又从凡高和高更那里吸取长处，以丰富自己，最后形成个人独特的风格。

劳特累克常取材剧院、舞场、赛马场。他笔下的人物动态生动，有与众不同的精神世界；那些绅士道貌岸然，但内心空虚无聊；那些舞女，疲困不堪，面容上深深地印着资本主义社会下层生活的印记。

他用色十分大胆，对比醒目，浑厚沉郁；线条潇洒流动，生机勃勃；他爱用强烈的补色对比，有很强的艺术感染力。

他兼长石版画、书籍插图和招贴画。

朋纳 (Pierre Bonnard, 1867—1947)

他出生离巴黎不远的地方，父亲是个陆军军官。十九岁进法律大学，取得过法学士学位。在学法律的同

时，还在私人画室学画，并认识了不少画家，后来，又上了一年美术学校，开始画家乡风景，学习柯罗宁静优美的画风。他父亲想让他当律师，但他在画家朋友的帮助下走上了绘画道路，这时他二十一岁。

二十二岁那年，他画的一张画在展览会上失败了，但却被别人用高价买走。从此，他决心当个印象派画家。二十四岁时，已开始显露头角。二十五岁开始搞石版画，劳特累克对他影响很大。他还画小说和诗集插图。

他最爱表现的题材是城市市民的日常生活，家具、小猫、小狗也是他经常描绘的对象。最初，他的色调比较暗；随着年龄的增长，色彩趋于明快鲜艳。他不但画人物，亦画风景。他的画富于装饰性，不追求形的严谨准确，非常接近表现派绘画。他游历过很多国家，回国后对色彩发生了热烈的兴趣，并重新重视起素描，留下了许多优秀的素描作品。

他在法国南部去世，终年八十岁。

维雅 (Jean Edouard Vuillard, 1868—1940)

在法国印象派画家，他比较年轻的。过去，人们对他介绍的不多。他家境并不好，父亲很早去世，母亲以开设裁缝店养活子女，他二十一岁时进茹利昂美术学院学习，高更带有装饰性的画以及日本浮世绘作品对他影响很大。他和朋纳、丹尼斯等人成立了一个画家组织，名叫“纳比”（即预言者），他们在这个组织内研究和探讨艺术问题，共同展出美术作品。

维雅善于描绘普通的家庭情景，在他的笔下，人物和环境细节表现得很有情趣。他用色很讲究，非常注意细微的关系和变化。除了油画外，还兼长插图与彩色石版画。

他擅长画大型装饰画，六十九岁时曾为著名的夏洛宫作装饰设计，七十岁时为日内瓦国际联盟大厦作装饰画。

(李维世)

1 瓦伦西亚的萝拉 马奈 (1862, 123×92厘米)

2 吹笛男孩 马奈 (1866, 161×97厘米)

3 布克斯酒店的一角 马奈 (1878—79, 97.5×77.5厘米)

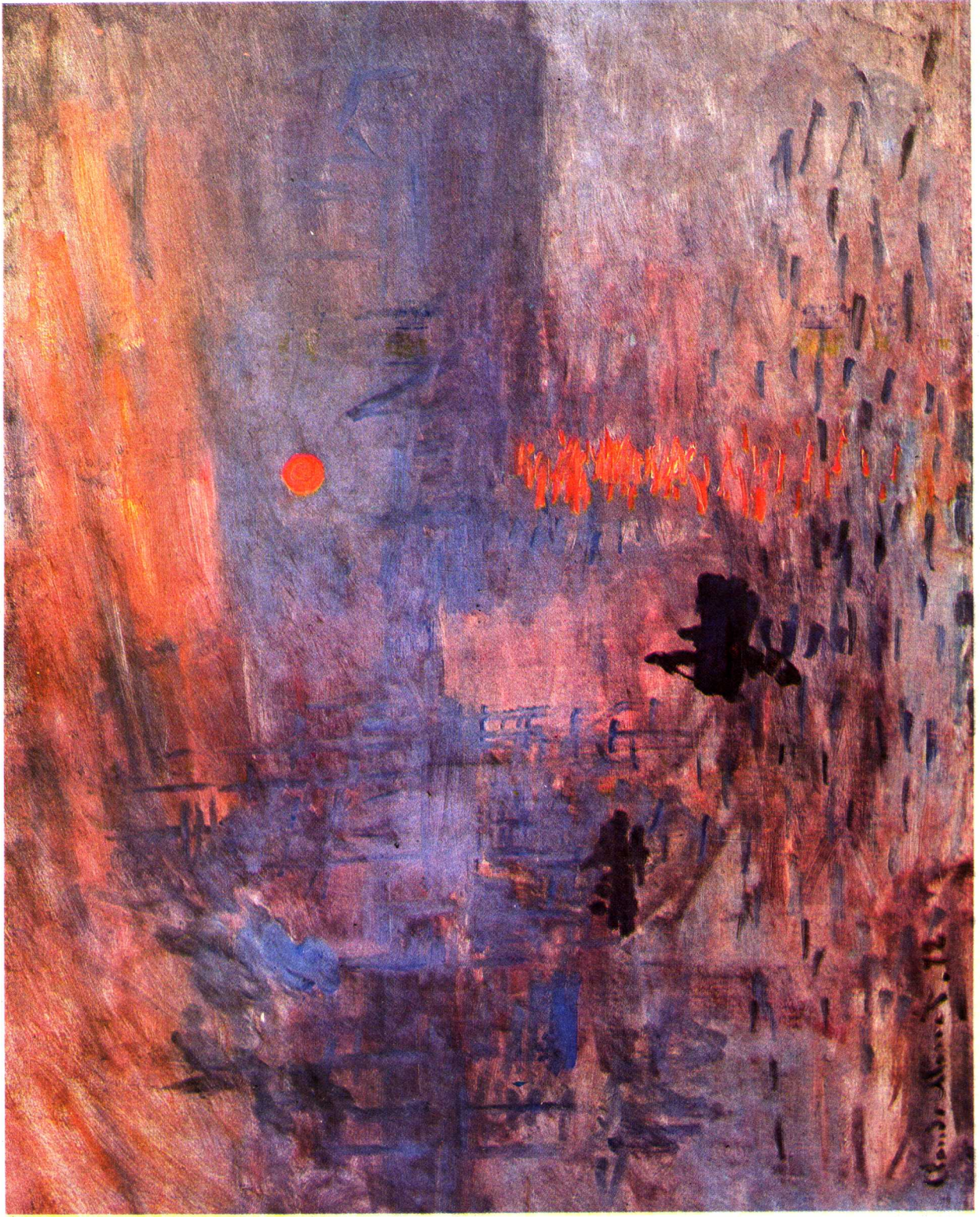
4 自画像 马奈 (1879, 82 × 66.2厘米)

5 舞女 德加 (1878, 60 × 44 厘米)

6 普罗旺斯的赛马场 德加 (1870—73, 36 × 55厘米)

7 印象・日出

莫奈

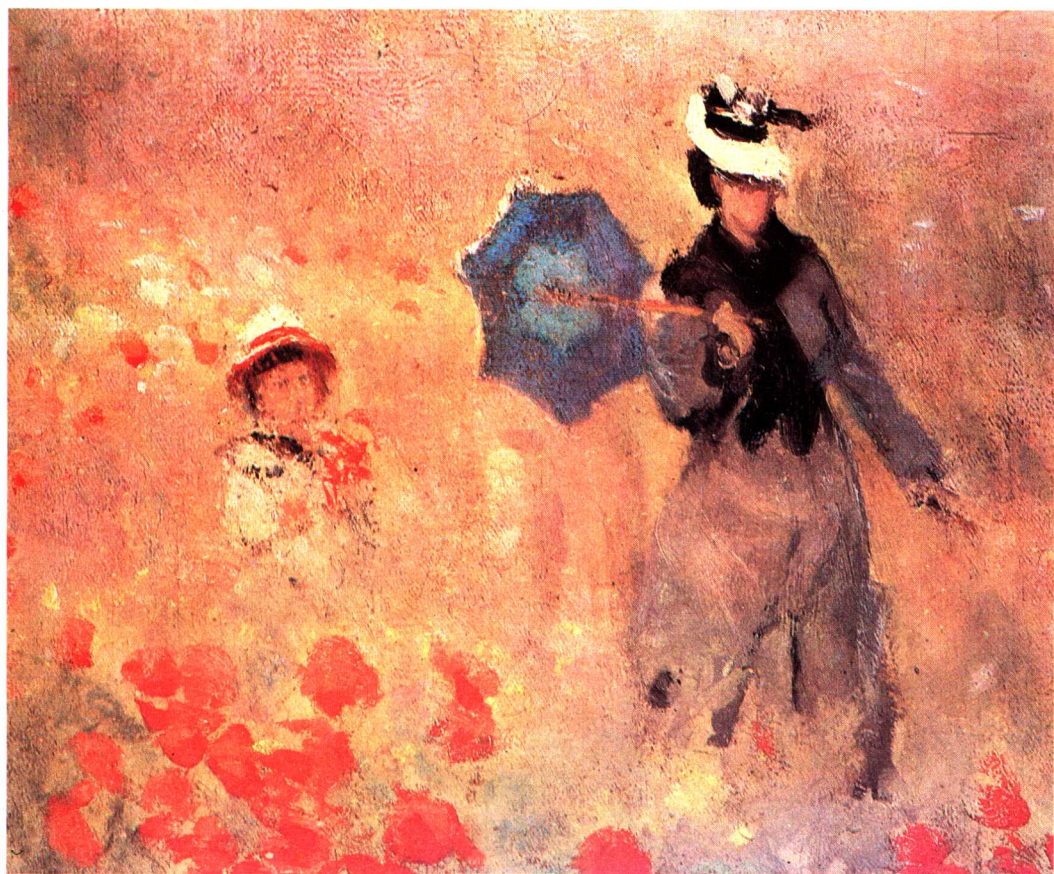
(1872, 50 × 65.7厘米)

8 让·莫奈骑木马

莫奈

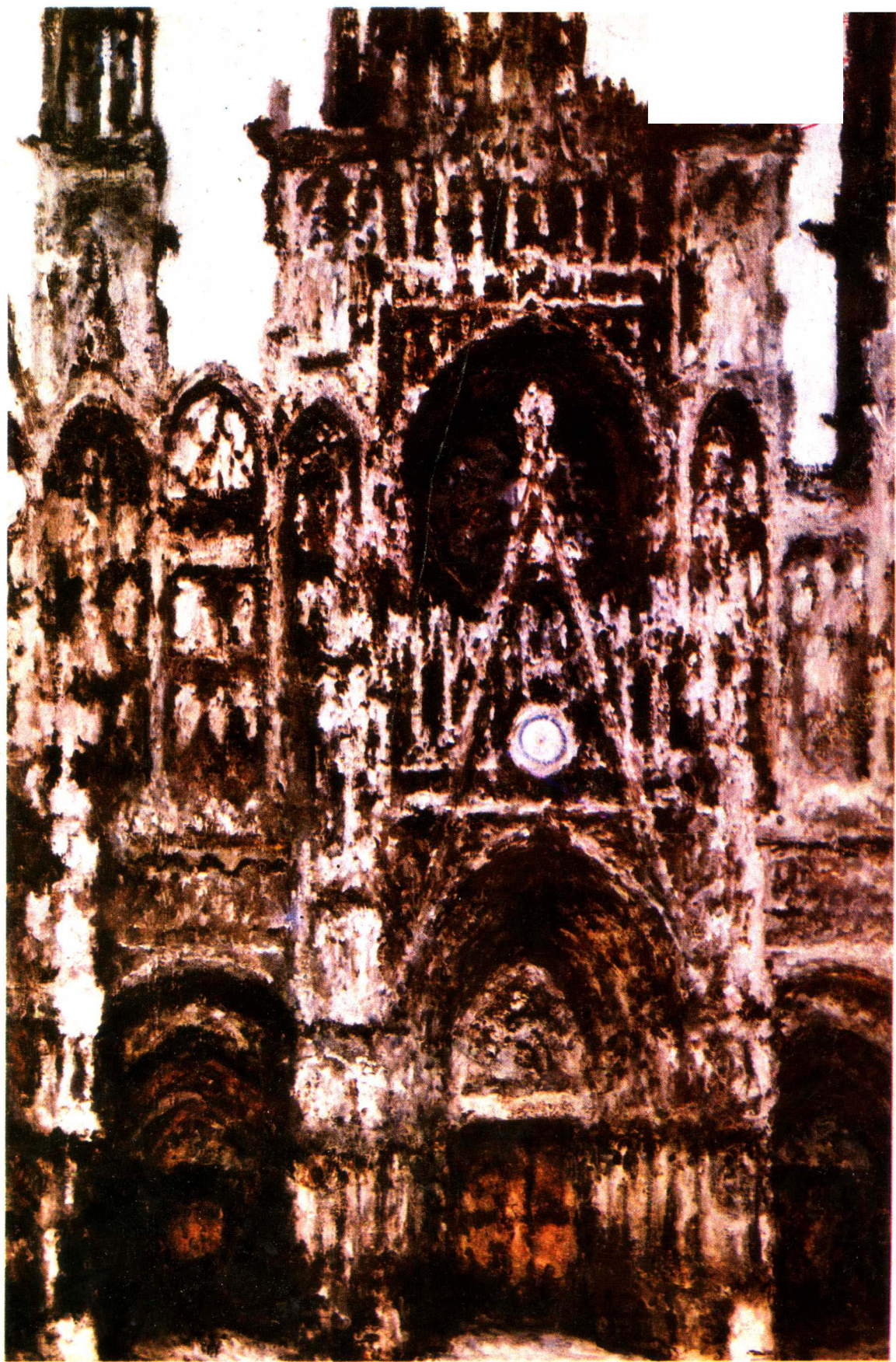
(1872, 58.4 × 72.4厘米)

9 罂粟园 (局部)

莫奈

(1873, 49 × 64厘米)

10 卢昂教堂·棕色的和谐 莫奈 (1894, 107×73厘米)

