

大雅·中外艺术大师画传丛书

Biography of Impressionism

with Picture
Album 传奇一生·传世画作·传神评说

李行远 著

印象派画传

 花山文艺出版社

Impressionism
with Figure
1866-1900

印象派画传

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

大雅中外艺术大师画传丛书

印象派画传

李行远 著

 花山艺术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

印象派画传 / 李行远著. — 石家庄: 花山文艺出版社,
2004

ISBN 7-80673-562-3

I. 印... II. 李... III. 印象派画传—画家—列传—
法国—画册 IV. K835.665.72-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 118983 号

书 名: 印象派画传
作 者: 李行远

责任编辑: 李爽
美术编辑: 齐慧
责任校对: 童舟
出版发行: 花山文艺出版社 (邮政编码 050071)
(河北省石家庄市和平西路新文里 8 号)

网 址: <http://www.hspul.com>
E-mail: hswycbs@heinfo.net
销售热线: 0311-7056031 5915084 5915087
邮购热线: 0311-5915261

传 真: 0311-7815440
制 版: 凯基印刷 (上海) 有限公司
印 刷: 杭州钱江彩色印务有限公司

经 销: 新华书店
开 本: 175 × 230 毫米 1/16

字 数: 260 千字
印 张: 11.5
版 次: 2004 年 12 月第 1 版
2004 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1-8000 册
书 号: ISBN 7-80673-562-3/K · 020
定 价: 39.80 元

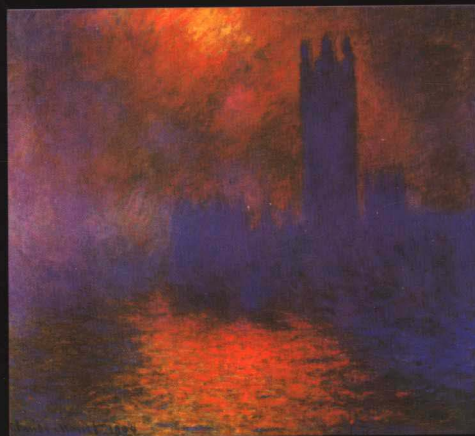

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

大雅文化策划制作

读大雅图书 度轻松时光

· 大雅编辑坊热力推荐 ·

我们因为采集书香而聚在一起
多数的时间埋身书海
偶尔浮出水面
感觉美妙
能够亲手奉上我们精心编辑的好书
如同布谷鸟衔来丝缕的阳光
编成翠绿期待
这真是快乐的事情
但愿开合掩卷之间
我们的诚品好书和热力推荐能够搭建这样
一座桥梁
通往您渴读的心田
再与我们一起分享
这书香与心香合一营造的完美空间

大雅中外艺术大师画传丛书

总策划：王仁定

特约编辑：王慧静

主编：张芸

装帧设计：熊俊

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

小序

行远要我为她的《印象派画传》写几句话，首先想到的是印象派在中国的命运。

“十年浩劫”期间，1966年11月，江青在她召集的“文艺界大会”上口出狂言大放厥词，把“印象派”与“阿飞舞”、“脱衣舞”相提并论，破口大骂：“腐朽下流，毒害和麻痹人民！”在那些年月里，“印象派”与文化知识以及有知识的人，一起遭受了践踏和苦难。这只是一个事例。

就历史上来看，中国的美术家与印象派结缘甚早——几近一百年。1910年李叔同（弘一法师）在日本留学时，作过一幅《自画像》，完全是印象派的风格与技法：蓄短须穿和服的画像，神情安详，背后曙光朦胧，面部色彩明亮。当时东方人了解印象派的还很少（莫奈、德加、雷诺阿还在世），足见李叔同的敏感。

五四运动以后，大多数出国留学的画家，都受过印象派不同程度的熏陶和影响，并且带给国内的艺术界。新中国成立以后，印象派对油画家们仍是具有吸引力的，尽管在实践和言论上不免遮遮掩掩。1958年平野等人译了德国J·雷华德的《印象画派史》，只能“内部发行”，一般人是看不到的，直到1983年才正式出版。

改革开放后形势大变。不但印象派，各种“现代的”和“后现代”的流派都涌进了中国的艺术界。这时，是很需要有相应的理论著述增进人们的认识，满足和丰富人们的审美判断的。

行远最近完成的《印象派画传》，正是一部符合时代需要的、深入浅出、图文并茂的著作。印象派不仅是十九世纪“所有艺术运动中最受欢迎的运动”，而且它

的生命力是久远的。期望着一个幸福社会到来的，俄国的普列汉诺夫，在革命动荡的年代里曾赞扬印象派说：“注意光的效果，可以扩大自然界给人提供的享受范围。因为在‘将来的社会’里，自然界对于人比现在大概要珍贵得多，所以必须承认，印象派也是为着这个社会的福利工作的。它给我们带来阳光照耀下的生活的抚爱。”对生活的“温暖的抚爱”，是印象派受欢迎的主要原因。记得我1985年访美时，波士顿举行雷阿诺的画展，两个月间观众逾四十万，还要十天前预定门票。

行远在本书后记中说：“讲课和写作是最好的学习。”的确，对于自己感兴趣的事，才能做得好。她本人正是一位好的美术史和美学的教师，又是一位好的作者。近几年她已经出版了好几本有关西方美术的著作。《印象派画传》则是最新的成果。难得的是她曾亲自到巴黎奥塞博物馆观赏许多印象派的原作，加深了对名作的理解，比之仅靠书本和画册的了解是大不相同的。

听说法国政府决定把奥塞博物馆的印象派名画送到中国几大城市展出。如果看了这本书再去看展览，定会对名画有更多理解；如果看过展览再读此书，也会产生许多美好的回忆。

迟轲

2004年秋

引言

就像人类历史上许多有重大价值和意义的事物的命运一样，印象主义绘画在诞生之时以及后来相当一段时间内，并没有领受到社会为她准备的鲜花与美酒。相反的是，她遭遇了来自政治（可笑的专制政治）、艺术（庸人的守旧艺术）以及其他种种莫名其妙的角度的攻击和不公正的对待：

官方的沙龙拒绝印象派作品的展出；

自以为对艺术已深谙其中三昧的资深评论家们或义正辞严或漫不经心地对他们进行讨伐；

向专制文艺政策献媚的编辑假装愤怒地说印象派画家是“革命党人”；

自认为有高深艺术修养的公众不能理解他们的作品，不会欣赏他们的绘画；

更精彩的是，当时的报刊上发表了许多针对他们、嘲笑他们的漫画作品。其中有一张画着：战争中的土耳其士兵用印象派画家的作品当做挡箭牌，对方的士兵望风而逃……

幸亏那时还没有发明互联网，否则印象派画家马上会被帖子里的口水淹死；也幸亏那时的传媒还不像现在那么发达，否则真想不到印象派画家会被更多的八卦新闻妖魔化成什么样子……

然而，印象主义绘画后来却又成为了艺术史上“所有艺术运动中最受欢迎的运动”，印象派作品的市场价格攀高不下。自20世纪上半叶以降直至今天，印象派画家原作展览在全世界各地都备受公众瞩目，都是门庭若市。法国的奥塞美术馆，更是以丰富的印象派作品的收藏傲然于世，跻身于世界著名美术馆之列。

当著名的巴黎奥塞博物馆收藏的印象派原作在今年来到中国观众面前的时候，在人们早已见怪不惊的今天，观众们

眼里的印象派作品还会唤起怎样的情感，即将展现的会是一幅什么样的图景，而我们又能期待着人们做出何种反应呢？

凡此种种问题，构成了一个艺术流派的审美接受史的核心部分，是艺术与社会公众之间互相影响关系的很好的研究个案。

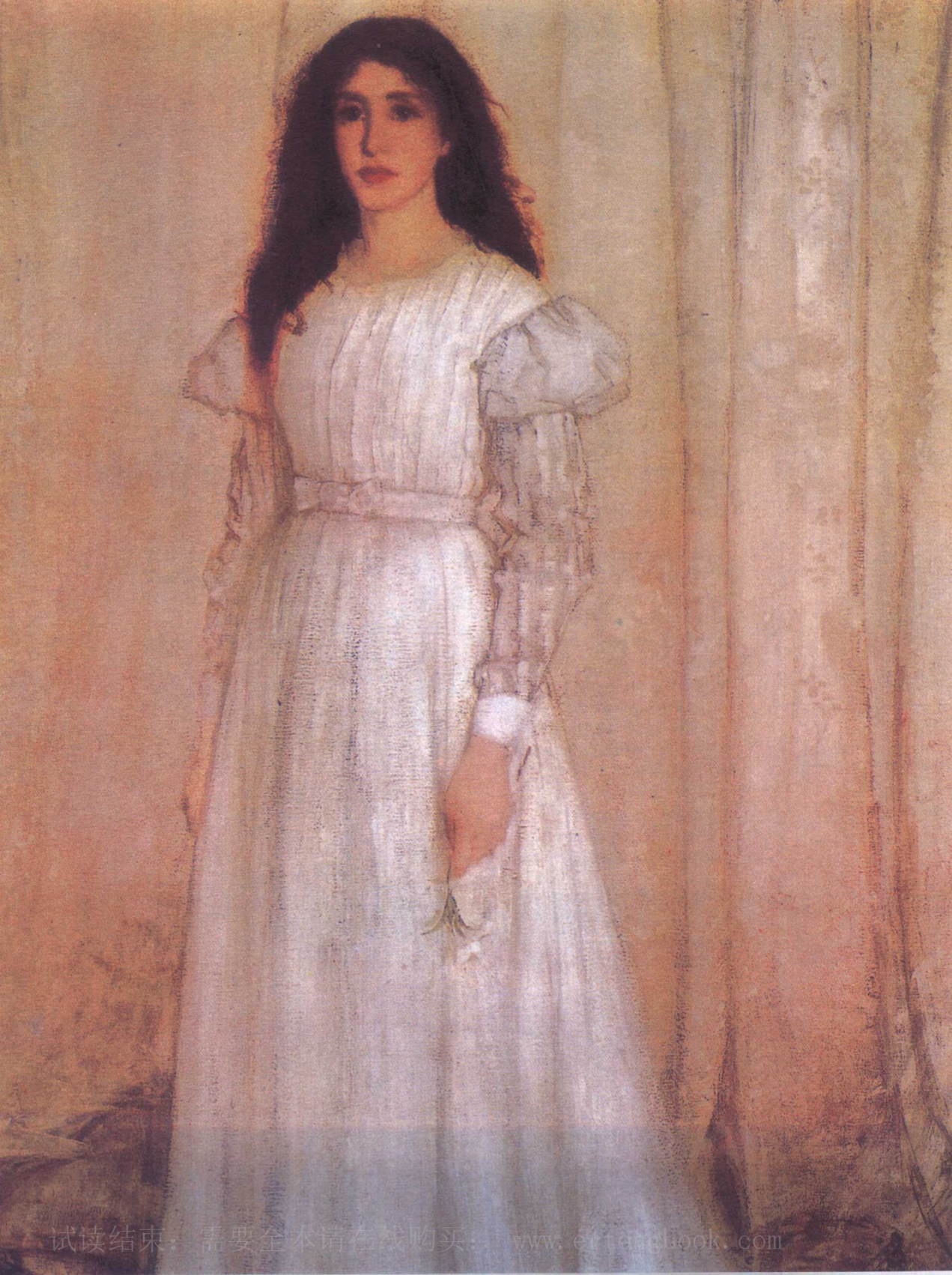
当然，比起外部研究，内部研究的重要性更是不言而喻的。印象派画家本身的艺术人生、他们作品的创作历程、对艺术品本身的分析和解读，这些都是更为基本的、也更有意思的话题。

大河寻源与幽谷探胜，都同样具有迷人的诱惑力。更何况艺术史上风云吊诡、异彩横生，令人赏心的是艺术家的才华，悦目的是那无数山河画卷、人生百态——艺术史册就是一部打开的人类心灵史。

让我们再三再四地看印象主义画作，大声地读出那些画家留下的文字，面对他们曾久久凝视的日出日落，也一遍遍地回忆起当初我们也曾置身于那些画家曾经流连过的街道、公园、车站的所有景物，慢慢地、深深地沉浸进去……

偶尔回想，意态恍然——过去我们自以为已经完全读懂了印象派，而在专业人士和业余人士面前却羞于谈到印象派，因为害怕前者的不屑和后者已被行话充斥的头脑。西谚有言，熟知非真知。更何况，对于印象派，我们又何曾真正熟知过呢？

今我来矣，在马奈的草地出发，沿着莫奈的湖边看看日出，看近代法兰西艺术天空中最灿烂的几片云霞……

目录

1 小序

1 引言

1 第一章 19世纪法兰西文化的精神魅力与历史寻踪

我知晓闪电中洞开的苍穹。

龙卷风，拍岸浪，激流狂澜；还有那黄昏。

晨曦，像鸽群振翅排空。

有时，我看见了人类意想中的愿景！

9 第二章 印象主义黎明的霞光

只有在双重的王国。

声音才会变得

永恒而柔和。

25 第三章 群星璀璨的印象派天空

25 一、品尝天地芬芳——圣德华·马奈

为了不做时间的

愚昧糊涂的奴隶。

快陶醉吧！

永远地陶醉吧！

醉于美酒，醉于诗歌，还是醉于道德？

随您便。

但是请您快陶醉。

41 二、那迷人的光与色——克洛德·莫奈

太阳，温存与生命之炉。

向着陶醉的大地倾下热辣辣的爱情。

当你躺在山谷的时候。

大地将你拥抱，用其精血与你交融。

他那崇高灵魂所升华的博大心灵。

温存如上帝之爱，清爽如美妇之身。

饱蕴着精华与光明。

哺育着那芸芸萌动着的新生。

59 三、忠厚长者——卡米尔·毕沙罗

就这样，向着黄色玉海动荡的

冥冥穹天。

百合花，在苍茫的黄昏

流泻着令人心醉的洗涤！

在我们这个吃西谷米的时代。

当植物也是劳动者时。

百合花会饮尽

你宗教教文中的蓝色乏味！

73 四、冷峻，而且深刻——埃德加·德加

痛苦和欢娱，如今对于我

已经融洽得像是亲兄弟。

不管它们带来悲和喜。

两者都已经合成一体。

不管上帝领我通过

地狱的叫喊，晴日的穹苍。

只要我感觉到上帝的手。

两者对于我都是一样。

89 五、充满肉感的诗情画意——皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿

你有时候就像那美丽的天边。

雾季的太阳照得它明亮耀眼……

乌云密布的天空落下了火光。

你这湿润的风景是何等辉煌！

啊危险的女人，啊诱人的地方。

我可也会爱你的白雪和浓霜？

我可能从严寒的冬天里获得

比冰和铁更刺人心肠的快乐？

103 六、山野的一切都聚集在他的身旁——阿尔弗雷德·西斯莱

俄耳甫斯弹奏着古老的曲子。

于是，树木醒来了，而且认识了它

当他在起伏不平的山谷里。

弹奏他那动人的乐曲。

山野的一切都聚集在他的身旁。

113 七、有时他为一朵玫瑰花多逗留几天——
弗雷德里克·巴齐依

不要为他立墓碑。只让
玫瑰每年为他开放。
因为这是俄耳甫斯。他的变形
在这个和那个之中。我们不应为其他
名字而烦恼。总之只要有歌在唱
那就是俄耳甫斯。他来了又走。
这不就已经够了吗。如果
有时他比一朵玫瑰花多逗留几天？

121 八、就是那位插花姑娘——贝特·摩里索

花朵啊，你们与那些插花的手是亲戚。
(过去和现在的姑娘们的手)。
你们常常躺在花园的桌子上。从边缘
到边缘。疲倦且轻微受伤。
再一次等待水把你们从那
刚刚开始死亡带回来——现在。
又一次在敏感的手指急速流动的
两极之间抬起。它们可以做得
甚至比你们猜测的还要好。当你们轻微伸直。
再一次在画中苏醒。
逐渐变冷。散发姑娘们温暖的气息。
像漫长的忏悔。像由于被摘而犯下的
忧郁、疲倦的罪。从而又一次使你们
与你们那些正在盛开着的表姐妹们有了亲戚关系。

131 九、母与子的人性张扬——玛丽·卡萨特

莽原、都城、邦国、尘寰
选择无多因为身不由己
去路非此即彼……所以，我们当仁足家园
只是家在何方？

137 十、为了真理，为了美——早期保尔·塞尚

我为美而死。但是还未
在我的墓里安息。
又有为真理而死的人
来躺在我的隔壁。
他悄悄地问我为何而死？
“为了美。”我说。

“而我为真理。两者本一体。
我们两个兄弟。”
于是像亲人在夜里相遇。
我们便隔墙谈话。
直到青苔爬上了檐际。
将我们的名字遮掩。

149 十一、画家群星灿烂时——印象派外
围画家

但是，如果我直截了当地歌唱我居住的
整条大街和我的国家
并说它像永不消失的芸香。
你们便不再相信我，你们走向荒漠僻壤。
因为你们盲目前行。而不知道
人类需要团结需要希望需要斗争。
一切旨在说明世界，旨在将它的旧貌变更。

164 后记

166 印象派年表

169 主要参考书目

第一章

十九世纪法兰西文化的精神魅力与历史寻踪

白衣少女 惠斯勒
1862年 213 × 108cm

美国画家J.M.惠斯勒作于1862年的《白衣少女》在落选沙龙上展出的时候，引起了与马奈《草地上的午餐》同样的骚乱。

一、法兰西近代历史风暴中的求索与冲突

我知晓闪电中洞开的苍穹，
龙卷风，拍岸浪，激流狂澜，还有那黄昏，
晨曦，像鸽群振翅排空，
有时，我看见了人类意想中的盛景！

——阿尔图·兰波《诗集·醉舟》。

19世纪的法国政局迭变不休，法兰西社会在动荡中几经变迁。历史著作中的几个重要年份已足可以勾勒出一个世纪中风云变幻的急迫行程：

18世纪末叶的法国大革命时期，法兰西第一共和国成立于1792年，是为法国确立资本主义制度之始，声光雷电的革命催生出新制度；

在内忧外患的危局中，总要有人收拾满天的狂乱。1804年拿破仑·波拿巴称帝，建立法兰西第一帝国；

1815年的滑铁卢战役使第一帝国灭亡，路易十八的波旁王朝复辟，直至1830年7月革命起义中被推翻；

1848年2月，革命又推翻了代表大资产阶级利益的七月王朝，成立法兰西第二共和国，路易·波拿巴出任总统。紧接着于1851年12月发动政变，次年12月路易·波拿巴称帝，为拿破仑三世，建立法兰西第二帝国；

1870年9月法国在普法战争中失败，临时政府宣告结束帝制、实行共和。1875年国民议会通过法兰西第三共和国宪法，第三共和国正式成立。

时代的急迫变化、社会的风雷激荡并没有使艺术之神停止她的飞翔，相反的是，她会飞得更高、更快、更强——时代的幸与不幸都可以成为催生大文豪和大艺术家的精神资源。认识艺术家生活的时代对于研究艺术家的重要意义不言而喻。

印象主义兴起的时代正是拿破仑三世的法兰西第二帝国时期（1852~1870年）。

艺术的风貌往往容易遮蔽社会的实质，印象派绘画的风花雪月更是给人在法兰西处处皆是充满鸟语花香的温柔之乡的印象。其实当时的法国，正处在一个高度发展了的警察官僚机构全面统治社会生活的时期。立法机构是听命于皇帝的御用工具，地方行政长官也是由皇帝任命。新闻自由受到极大的管制，报社必须向政府交纳高额保证金，而且不得发表任何批评政府的言论，内务部长有权解聘报社主笔。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中批判拿破仑三世的国家机器是“俨如密网一般缠住法国社会全身并阻塞其一切毛孔的可怕的寄生机体”。

就像许多极权统治者一样，拿破仑三世喜欢以诺言、盛典、壮观的城市规划、豪华的宫殿来树立自己的形象，尤其是因为法兰西流产的革命而仍然感到颤栗，他更需要在这样的时期中建立一种新的、英明的独裁者形象。

当然，无可否认的是，在力图显示为繁荣盛世的虚荣背后，帝国时代的工业经济也的确有了很大的发展。仅在1850年，法国的铁路就从3000公里增加到16000公里，铁路网线也有了合理的调整。矿山和工业被带动起来了，到处是一派忙碌景象。有限公司、证券交易所纷纷成立，金融家成了前所未有的新富人（印象派画家中就有几位是银行家的后代）。新成立的土地银行给农民带来了一定的好处，工人就业机会增多，工资也不错。人道主义的救济贫困也取得了好成绩，医院和救济院免费发放药品，“一个具有社会慈善事业的国家隐隐约约地显露出了轮廓”，以致当时不少资产阶级分子产生了怀疑：皇帝是“社会主义者”？

这种关于“社会主义”的联想不是完全没有道理的。

圣西门主义者盖鲁在谈到拿破仑三世时，称他是“骑在马背上的圣西门”。关于圣西门，过去我们可能更多地是从作为马克思主义的三个基本来源之一的空想社会主义的角度知道这位杰出的社会思想者，但实际上，在法兰西近代史上，圣西门的实际影响和推动历史的作用远超出过去我们的狭隘理解。

圣西门关于工业社会主义的想法在这一时期得到了某种程度的实现。对皇帝影响极大的米歇尔·谢瓦利埃是典型的圣西门主义者，他致力于发展交通、信贷和教育。这是一个金融与大工业联手时代，在印象派画家的笔下多次出现的铁路，正是圣西门主义的主要部分。

在第二帝国时期，由于大工业与金融业的空前发展，法国最后完成了工业革命。但是金融资本与轻工业在国民经济中的比重远在重工业之上，扩大投资市场与重工业产品市场的需求促使第二帝国采取对外扩张政策。

工业的振兴往往成为社会生活走向富裕的前导，关于这一点在国际历史学界有过热烈的讨论和反思，其中心议题就是，在工业革命进行期和完成期中的社会普遍生活水平的真

实状况究竟如何。金融业的发展则必然会给社会带来奢华的、纸醉金迷的外衣。何况这是在法国，在巴黎，一种新的、至今仍有无穷魅力的都市生活景象成了欧洲文明中心的表征。

从1852年到1870年，巴黎经历了城市大改建的时期，这也是世界城市规划与建筑史上最重要的时期之一。印象派画家们也目睹和经历了这一时期——强调这一点并非没有意义，因为今天我们眼中所见的巴黎、我所穿越的塞纳河两岸基本上就是当年那些画家们眼中所见、所穿越的巴黎啊。

为拿破仑三世制定并领导实施这个大改建计划的人叫奥斯曼，一个土生土长的巴黎人，令人有点吃惊的是，这位名垂城市规划与建筑史的总设计师还曾经当过巴黎市公安局长。奥斯曼基本上把巴尔扎克时代的巴黎拆掉了，除了今天的孚日广场（那里有雨果故居）那一片区域。当时的雨果大声疾呼保护历史建筑，但他忘记了他所钟情的巴黎下水道系统就是奥斯曼改建巴黎的一大功绩。另外，奥斯曼还使巴黎具备了告别马车时代的基本条件，改建后的巴黎街道至今仍是汽车的通衢大道。今天的城市规划师不得不承认，奥斯曼的目光在当时确实是十分远大，巴黎的改建既是巴尔扎克时代的巴黎的不幸，但同时又是今天巴黎得以完整保存下来的福音。我们可不要忘记了，奥斯曼的巴黎也正是印象派画家的巴黎。

1860年左右在巴黎建造了大型的圆顶咖啡馆，宽敞而豪华的国际风格吸引了上流社会人士，尤其是追逐时尚社交的巴黎女士们。

1880年前后，巴黎出现了大百货商场，商品品种众多，人群川流不息，妇女带着孩子逛商场成了时尚。这种时尚也为文学艺术的创作提供了题材与灵感，比如在左拉的文学创作中我们可以看到这种作用。

为1889年巴黎博览会而建造的艾菲尔铁塔高出地面984英尺，此后很久都是世界最高

星期日下午的大碗岛 修拉
1886年 206.4 × 305.4cm

画面描绘的是巴黎附近奥尼埃的大碗岛上一个晴朗的日子里，游人们聚集在河滨的树林间休息的场景。修拉大约从1886年开始，整整花了一年工夫来点他的圆点。当这幅画在第八次印象派画展上出现时，立刻引起社会的强烈反应，攻击和赞扬之声同时袭来，有的撰文称它是“新风格”的展现，有的则骂它是“带有稚气和学究气的离奇结合”……

建筑，被视做 19 世纪文明的标志。

这一时期巴黎城市面貌与都市生活内容的变化正是欧洲文明的现代性进程的最好表征。在 19 世纪下半叶至一战前，欧洲文明的理想不断得以确立。科技、工业、物质生活的进步有目共睹，立宪、代议制以及民主程序、自由主义原则也不断推进，起源于基督教的关于文明理想的道德感也牢固确立起来。历史学家认为，在 1870 年以后，实际上是形成了一个以欧洲为中心的文明世界——并非仅仅在欧洲人看来。

然而，巴黎人在近代世界史上的革命热情并没有因为都市文明生活的繁华而消减。普法战争的失败危机又重新激发了人民起义。1871 年 3 月到 5 月的巴黎公社更像是 1793 年雅各宾主义的复活。强烈的爱国热忱，坚定的共和主义，政府对经济生活的控制，对资产阶级、教会、贵族的敌视，国际革命的理想，所有这些都使欧洲的中产阶级感到恐惧。

暴力革命的残酷性前所未有，公社被镇压之后，有 33 万人被告发，3.8 万人被逮捕，2 万多人被枪决，7500 人被流放。写实主义画家库尔贝也被投进了牢狱，罪名是涉嫌主张摧毁旺多姆广场的记功柱。印象派画家们对巴黎公社这一伟大而惨烈的事件似乎都选择了袖手旁观，只有目睹了公社全过程的马奈，创作了一系列以巴黎公社与政府军进行激烈巷战为主题的版画，他无疑是对起义的失败者和牺牲者给予了满腔的同情。

时间真是一剂神奇的良药，它很快医治了革命与战争的创伤。巴黎的艺术个性是任何事件都无法打断的，除了 1871 年，巴黎的沙龙和艺术活动基本上没有中断。即使是在巴黎公社时期，也有一个专门的艺术委员会，库尔贝就是这个委员会的主席。再看看修拉作于 1886 年的《星期日下午的大碗岛》吧，在历史学家看起来，画面上风平浪静、阳光明媚、游人悠然的景象，正是印证着给大多数人带来幸福和宁静的 19 世纪后期欧洲的文明。

法兰西第三共和国诞生在仇恨与恐怖之中。但是它很快表现出经受各种考验的能力，秩序、和谐与繁荣景象又相继显示出来了。

从第一共和国到第三共和国，不到 100 年的风雨行程，正是在这种嗜血的风暴与和平建设繁华生活的交替之中，充分显示了法兰西民族在近代历史上的一个重大特征：为了赢得正义与幸福而不惜代价地求索与奋斗。

二、画布上的拿破仑三世

一个被忘却的细节可以将你宽宥或抛弃。

是你本人在自我仲裁，自我审理，

根据乖舛命途的价值，

那人生的历史书上写的是无情的足迹。

——马克·阿兰《塔罗纸牌的秘梦·正义》