

S 世界名家经典画廊
HIJIEMINGJIAJINGDIANHUALANG

天津人民美术出版社
中国优秀出版社



蔡斯画集

CAISIHUAJI



曲线习作 55.9cm × 101.6cm 约作于1890年

主 编：刘建平

责任编辑：

装帧设计：马 超 刘建平

技术编辑：高 振

图书在版编目(CIP)数据

蔡斯画集/(美)蔡斯绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2005. 10
(世界名家经典画廊)
ISBN 7-5305-3081-X

I. 蔡... II. 蔡... III. 油画—作品集—美国—近代 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第114732号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国 新华书店 经销

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

开本:787 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5

印数:1-3000

版权所有, 侵权必究

定价28.00元

18世纪70年代,美国摆脱了英国的殖民统治,成为一个独立的国家。经过一百多年的发展,已从一个落后的农牧业国发展成为先进的工业国。19世纪的美国,由于经济、教育、科技的优势,促进了文化的繁荣。在绘画领域,美国青年画家以欧洲绘画为样板,纷纷到欧洲大陆留学“镀金”。他们一部分到法国巴黎的朱利安学院和巴黎美术学院深造,还有一部分到了德国,进慕尼黑皇家美术学院和杜塞尔多夫学院学习。当时,印象主义画派以其先进的色彩理论、丰富明亮的外光写生技法而风靡欧洲,19世纪90年代影响到美国的绘画。90年代,留学欧洲的一些画家回到美国后,结成了“十人画会”(又称“十人团”),倡导印象主义绘画,这个团体在1898年举办了第一次画展,展出他们的印象主义作品。他们将欧洲印象派的色彩精神与美国的古典写实传统结合起来,创造出了美国本民族的艺术风格和表现形式。此后,他们被称为美国的印象派。其中,蔡斯被认为是这一画派的领袖人物。

威廉·梅里特·蔡斯(William Merritt Chase,1849—1916)于1849年11月1日生于美国印第安那州的一个小城威廉斯堡。父亲戴维·赫斯特·蔡斯,母亲萨拉·丝微姆·蔡斯,他是家中的长子,下边还有两个弟弟、三个妹妹。父亲在当地是开鞋店的,少年的蔡斯一直帮助父亲料理鞋店的工作。运气好时,也有人要他画肖像画。以他后来的辉煌成就来看,他早期的艺术活动并不顺利。直到1868年他19岁时,才正式接受艺术教育,跟着当地的一位画师学画。1870年,他到纽约市,进入全国美术设计学院学习。

1871年,蔡斯回到密苏里州圣路易斯他父母住的地方。他在那里展出的静物画颇为引人注目,那种简洁的线条勾出外形的绘画风格,很象19世纪中期美国最著名的静物画家的画。当地一些有钱的艺术爱好者便资助他赴欧洲留学。1872年,他到了德国的艺术中心慕尼黑,进了慕尼黑皇家美术学院,并与卡尔·冯·皮罗第和威廉·莱勃尔两个画家同窗,这两位画家的绘画风格后来在美国被称之为“慕尼黑风格”:就是设色深重、笔触宽阔而富于变化的画法。在作品完成后,往往还要用沥青涂抹画面,使色调的黑白灰对比更加强烈和厚重。蔡斯的早期作品也是属于这一风格的。如《吸烟的男孩》(1875)画了一个满身油渍的童工在工余吸烟的情景,面向观者的表情流露出与其年龄极不相衬的早熟与世故。又如《宫廷小丑》(1875),表现了一个扮演小丑的老年演员,演出之后,还设卸妆,就迫不及待地喝上一杯,聊以缓解生活的重负。这两幅画都是典型的现实主义作品,是以一个青年艺术家的同情目光关注底层劳动者悲惨境遇的杰作。蔡斯在德国学习期间,多次获奖。后来,他与两位美国画家结伴去威尼斯,最后于1877年回到美国。

1878年,蔡斯在纽约市著名的第10街画室大楼安顿下来。当时,许多杰出的艺术家都住在这个大楼里。从此,蔡斯就在他那充满异国情调,布置得堂皇舒适的画室中工作,并很快成为一个名人,一个时尚的鼓动者,一个艺术风格的带头人。他的画家朋友惠斯勒曾这样描述蔡斯,象一个“林荫大道上的求爱者”。他体现了成功的绅士形象:衣冠楚楚,头戴礼帽,身着带有粉红色衬衣翻领的燕尾服,架着一幅文雅的夹鼻眼镜,十分引人注目。他对美国的未来感到自豪,坚信美国即将成为世界上最强大的国家,而美国的艺术也将如此,甚至还幻想美国将成为世界艺术的引领者。

蔡斯以其积极的社交能力,娴熟的艺术技巧,极具魅力的个性和高尚的品格赢得了人们的尊重,并在专业上受到普遍的推崇。通过持续不断的创作和与美欧同代画家的交往,蔡斯开始把他的对美国艺术未来的憧憬变成行动。他担任美国艺术家协会主席长达11年。在他的职位上发挥了强有力的指导作用,他以新的思想和观念取代了保守的传统。他同时又是美国色粉画家协会的创始人。蔡斯把这个国家色粉画的创作提到一个与油画同等重要的位置上。他走到哪里,就在哪里进行演讲,呼吁富有的赞助人扶持本国的人才,他发现在19世纪70年代,这种扶持在美国还是很缺乏的。同时,他也向一些出名的艺术家进行演讲,例如:哈尔斯(Hals)、威拉斯科兹(Velasquez)和惠斯勒(Whistler)。通过这些交谈,他希望能与这些大师级的艺术家增进了解和交流。他也使美国主要的收藏家们注意到当时欧洲的一些重要画家,如埃尔·葛雷柯(El Greco)、马奈(Manet)等。同时,蔡斯自己也收藏了一些好的作品,不仅是为了自己,也是为朋友和学生们作为借鉴和参考的样板。当时,美国的国家艺术品的公共收藏还十分有限。

蔡斯对美国艺术的主要贡献还是在绘画创作上,在当时的美国,很少有象他这样的画家向公众提供如此大量的题材广泛的作品。他早年(19世纪60—70年代初)在美国中西部地区和纽约学习期间,主要集中在静物画的创作上。1878年在慕尼黑学习期间,蔡斯从静物画转到了肖像和人物画的创作。他的风格也有了显著的变化,采用了慕尼黑老一辈大师们那种大胆生动的笔触和浓重的色调。1878年蔡斯返回美国后,他的绘画风格继续发展,他放弃了对于沥青黑的使用,那是一种不稳定的介质,会使画面干裂脱落,但他仍继续原先的色调风格。他主要从事肖像和人物画的创作。他采用时尚的审美眼光,体现了一种优雅、精致的画法,适应了上流社会对于肖像画的需求。如《准备出行》(1877),带有典型的慕尼黑风格。表现了一袭黑衣黑帽、带黑手套的上流社会妇女在夜色中出门的情景,只有一束光照亮女人的脸庞、蕾丝衣领和偶尔闪亮的衣扣,整幅作品笼罩在神秘的黑暗之中。这幅画与他1888年的《黑衣妇人》形成鲜明的对比,后者早已摆脱前者的矜持,以坦然面向观者的落落大方显示出对美国富足生活的自信。画家也以更为松动的笔触、概括的素描对比、明亮的色调、精确的形象和手的描写,显示了纯熟的技法和刻画人物精神的能力。

《画室内景》(1880)、《第十街画室》则反映了画家的日常艺术活动。《画室内景》的光线处理极为主观。画家着力表现了画室的宽大和堂皇。画面中心白衣模特儿坐在蓝天鹅绒沙发上,脚下卧着一只懒散的狗。画家的形象却隐藏在浓重的阴影中,只有调色板的边缘透过黑暗延伸出来,显示出空间的深度。这期间,蔡斯还画了许多精彩的静物画,最为著名的是《威尼斯鱼市》(1878)典型的慕尼黑画法。此时的静物画早已不同于他早年的静物画。经过德国的留学,他采用的慕尼黑手法显示出他在静物画题材中善于表现不同质感和空间的精湛技艺。蔡斯画过十几幅关于鱼的静物画,他对一个朋友说过:“我很喜欢画鱼,看它的品种那么多,看那些刚捞上来的鱼身上微妙而细致的色调,看它的表面怎样反射光线,这一切都使我非常愉快。画一幅构图完美的鱼时,我觉的我是为满足自己而画的。”鱼这个题材曾被不少西方画家画过,这个题材受到欢迎,还缘于一个基督教故事:相传耶稣曾在沙漠中以五饼两鱼招待前来听他布道的5000人,这次圣宴剩下的鱼和饼还满满装了12篮。蔡斯还有一些美感十足的静物作品,如《静物与鹦鹉》(1881)、《杜鹃花》(1882)等,都受到好评。

1885年,蔡斯受到风靡欧洲的印象主义画派的影响,尤其是荷兰和法国的外光派画家那明亮的色调,能够充分表达美国人对新生活的信心和审美情趣。蔡斯开始用明亮的,薄而透明的色调来画风景,肖像和静物,在绘画材质上,他也采用色粉笔画。并创作了一大批的优秀作品。《东河》(1886)以明亮而洁净的银灰色调轻松地表现了码头的平静景象。人体画《马格德琳》(1888)、《曲线习作》(1890)、《人体背部》(1888)等油画和色粉画都以明亮而丰富的色调一改慕尼黑画法的厚重风格。

尤其是《静物》(1888)、《画室里》(1884)、《厅堂》(1893)、《公园的下午》(1890)、《沉思》(1885-1886)等色彩画作品,其丰富而鲜艳的色彩,准确的造型堪与其油画相媲美。蔡斯的艺术到19世纪90年代达到了他的顶峰。

1886年,蔡斯与爱丽丝·格桑结婚。此后的风景和室内景中的人物,所使用的模特儿大多是他的妻子和孩子,在这些优雅的油画和色粉画中,蔡斯在他那上流社会的家庭生活中捕捉到了那种轻松愉快、悠闲自得的瞬间,这些浸透着浓浓亲情的作品至今还让收藏家和博物馆苦苦寻找着。

1891年,蔡斯将他的风景画题材转移到杉奈柯克(Shinnecock)和长岛。每年夏季,他在那儿从事教学工作,直到1902年。蔡斯具备了可



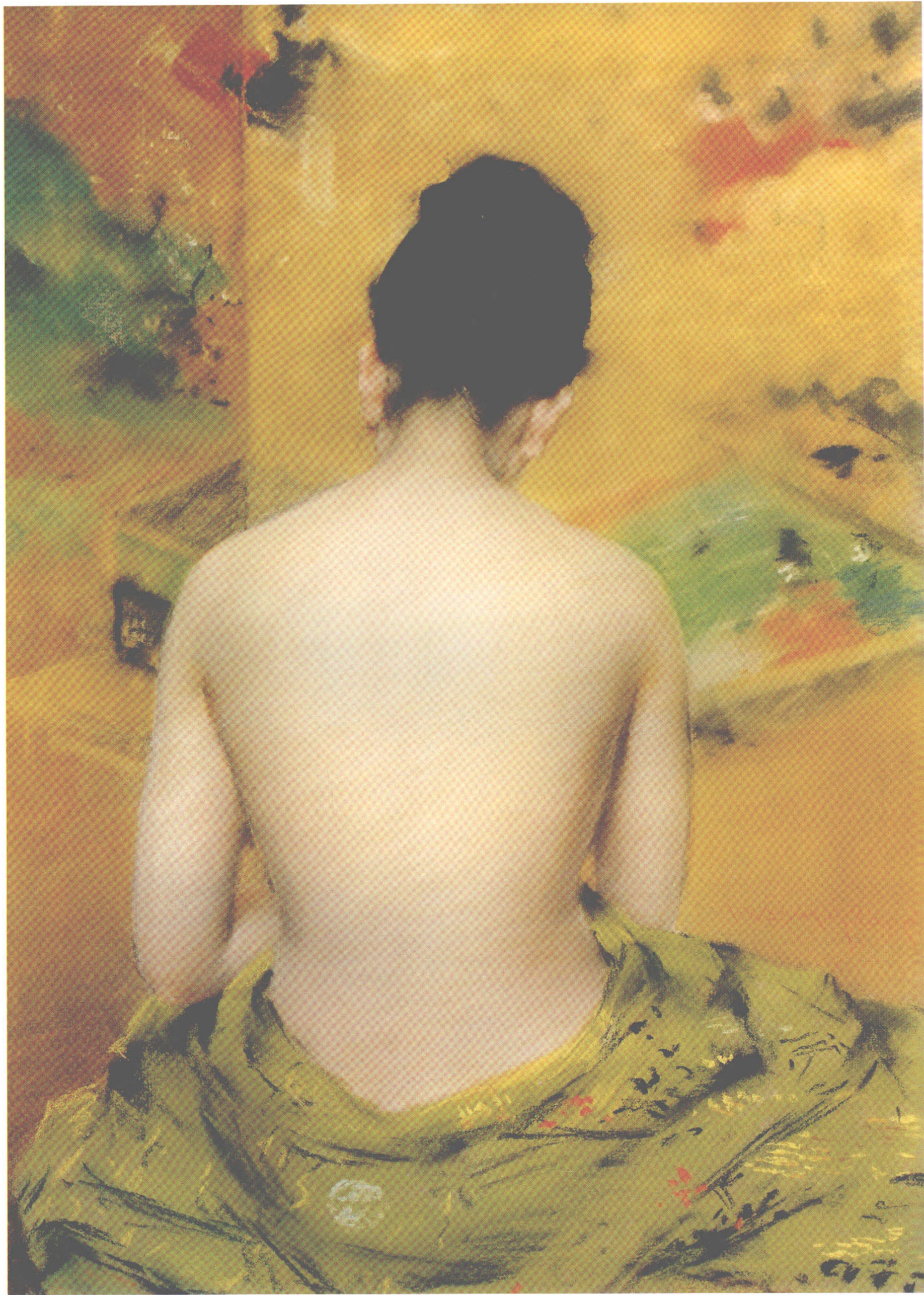
画家自画像 133.4cm × 161.3cm 1915年—1916年

以成功地处理任何题材的能力，并且可以有效地使用不同的材料和介质。他是美国第一个尝试单版画创作的画家。作品获得极大成功。由于他的倡导，色粉画在美国得到了很大发展，他的色粉画作品也无疑是美国历史上最为精彩的。

蔡斯不仅是一位成功的画家，更是一位德高望重的教育家。他对美国艺术学生的境况怀有深切的关心，他尽量向人们提供专业的和系统的训练。因为当他自己还是学生时没有这样的学习机会，实现早年学艺的梦想是他教学生涯的重要动力。蔡斯从事绘画教学共有37年之久。他既在正式的美术学校任教，如：纽约的美术学生联盟、费城的宾夕法尼亚美术学院等，也在他的画室授课。他甚至还建立了两所自己的学校：一所是杉奈柯克（Shinnecock）夏季美术学校，这是美国第一所提倡现实主义方法的学校，学生们在那儿可以到户外直接面对美丽的大自然画写生。第二所是1896年创办的蔡斯美术学校（后更名为纽约美术学校）。他在那儿从事教学一直到1907年。在他漫长而又活跃的教师生涯中，他有数以千计的学生。他以无比的热忱、自信和娴熟的技巧向下一代艺术家提供了知识、技能、帮助他们在艺术上获得成功，并在20世纪美国的艺术领域占有重要的职位。蔡斯在他的教学中鼓励个性的发挥，让学生以新的观念学习绘画。而不鼓励毫无独创性地摹仿老师风格的作品。不论学生选择了怎样的发展方向，都得到蔡斯热情的鼓励和良好的训练。日后，这些学生大部分成为美国受欢迎的艺术家。同时，蔡斯在教学上的成就，他对美国新一代艺术家的培养受到人们的普遍赞誉，也提升了世界对美国艺术的评价。

蔡斯作为艺术家的最后阶段，从1900年到1916年去世，他获得了许多嘉奖和巨大的荣誉。这确立了蔡斯是19世纪末20世纪初闪耀于美国画坛的明星地位。他曾担任美国艺术家协会主席、国家设计学院会员。在19世纪90年代，又组织“十人画会”团体，倡导美国印象主义绘画，并举行印象主义作品联展，对发展美国印象主义艺术发挥了至关重要的作用。至今，美国艺术经过20世纪各种现代流派的冲击后，印象主义绘画仍以强大的生命力活跃在21世纪的美国画坛，并成为美国民族艺术的重要组成部分。

蔡斯于1916年10月25日在纽约家中去世。画家凯尼恩·考柯斯（Kenyon Cox）曾这样断言：“蔡斯在美国艺术的地位是不会改变的，他的艺术将永久地、广泛地引起人类的兴趣，他的名字会永远被人们铭记。”蔡斯这个从美国中西部地区的小城走出来的画家，经过一生的奋斗，成为世界艺术名人，一个受人尊敬的教师 and 学者，他以对艺术的坚定信念和挚爱，满怀豪情地讲过：“我们知道，艺术家的职业是一个最古老的职业。我告诉我的学生们，怎样走进她的大门，因为她同时也是最高贵的职业。”



人体背部 45.7cm × 33cm 约1888年



马格德琳 48.3cm × 38.7cm 约1888年



金色贵妇 103.2cm × 83.2cm 1896 年



沉思 67.3cm × 51.4cm 约1885年—1886年



画室里
99.1cm × 57.2cm
约1884年



多拉·惠勒小姐肖像 158.8cm × 165.7cm 1883 年



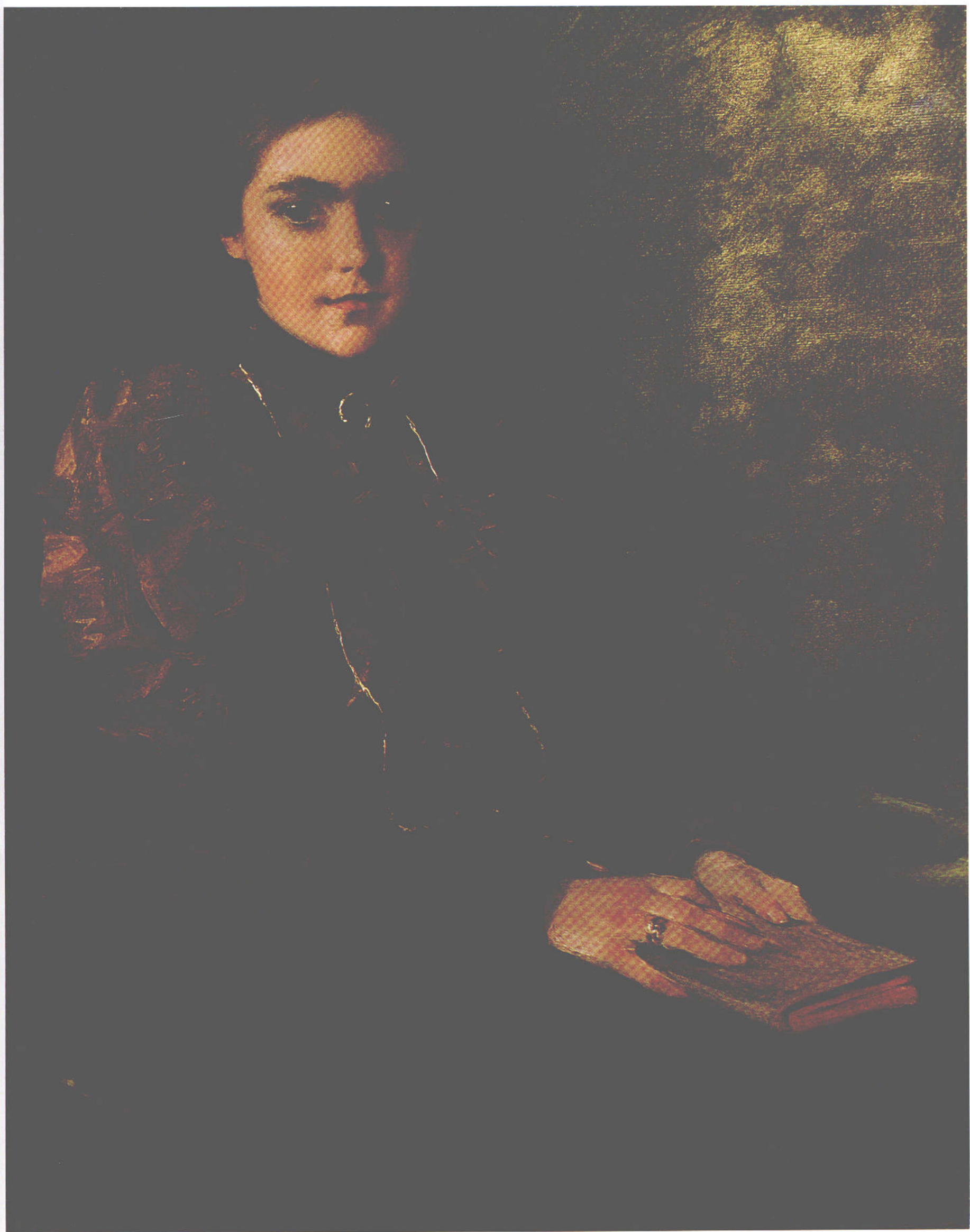
伊瑞小姐
152.4cm × 91.4cm
约1905年



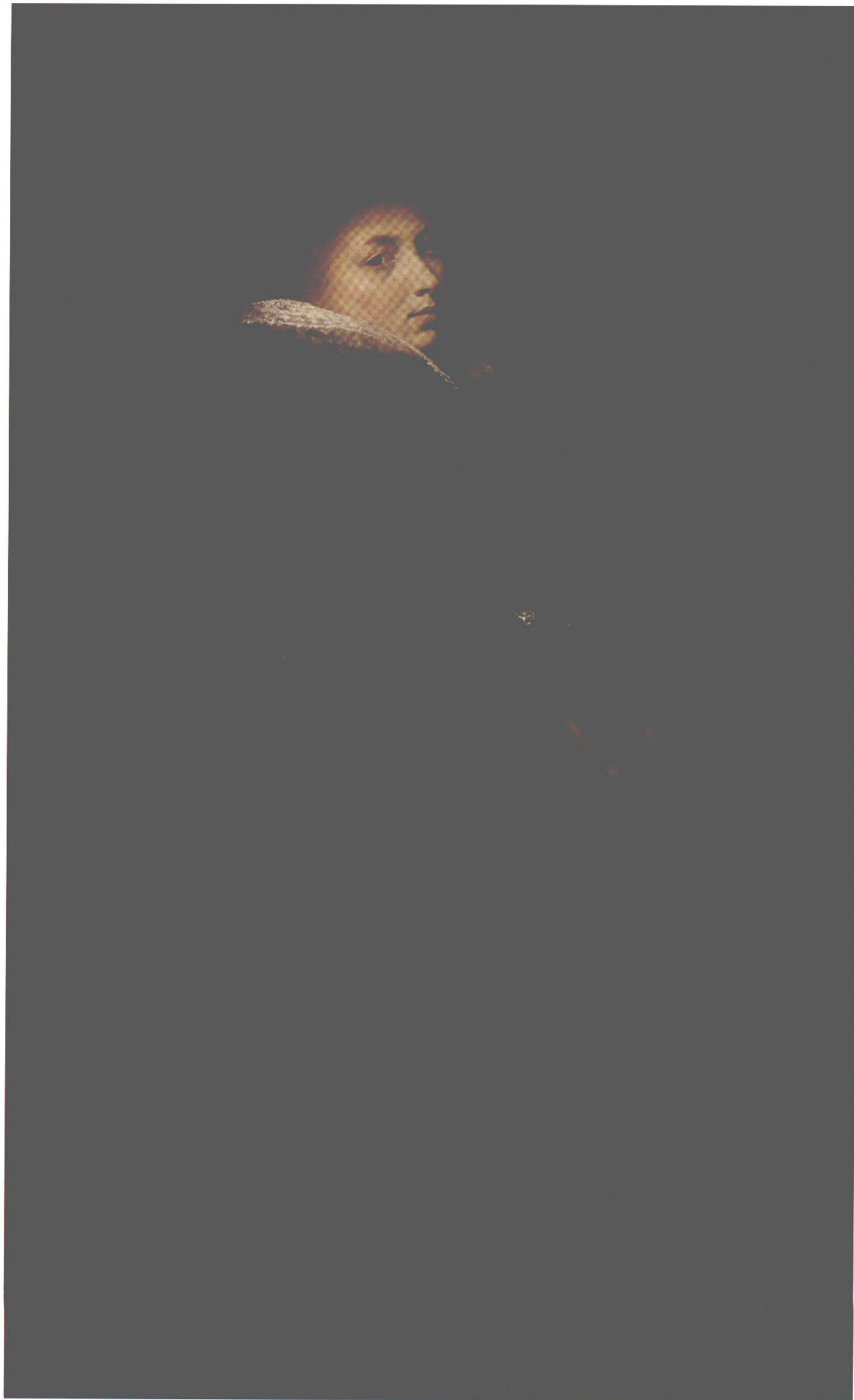
蓝色和服 144.8cm × 113cm 约1888年



公园的下午 48.3cm × 39cm 约1890年



少女 51.8cm × 41.3cm 约1898年



准备出行
137.2cm × 86.4cm
1877 年



粉衣女郎

179.1cm × 102.2cm
约1888年—1889年



黑衣妇人
188cm × 91.4cm
1888 年