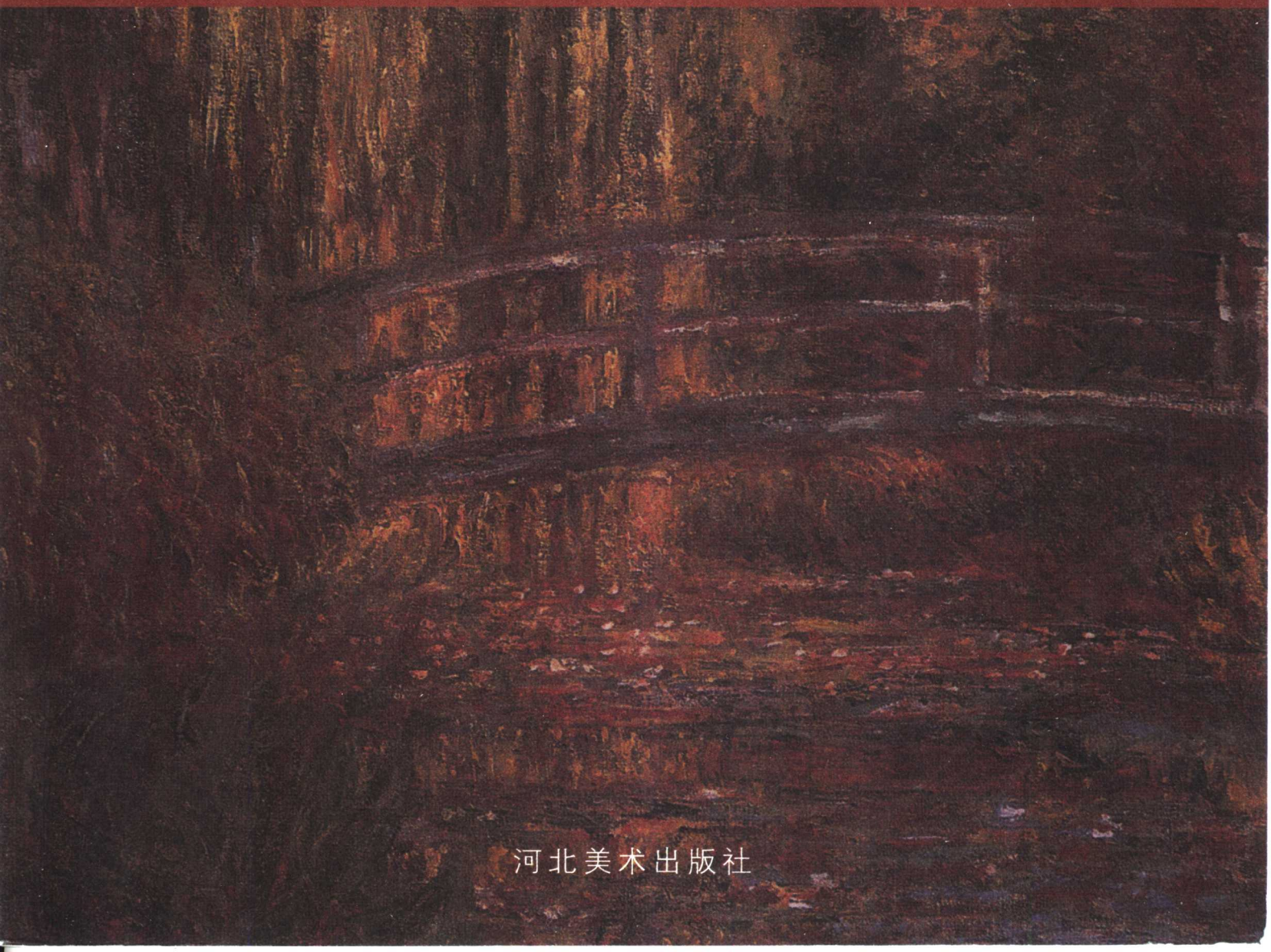
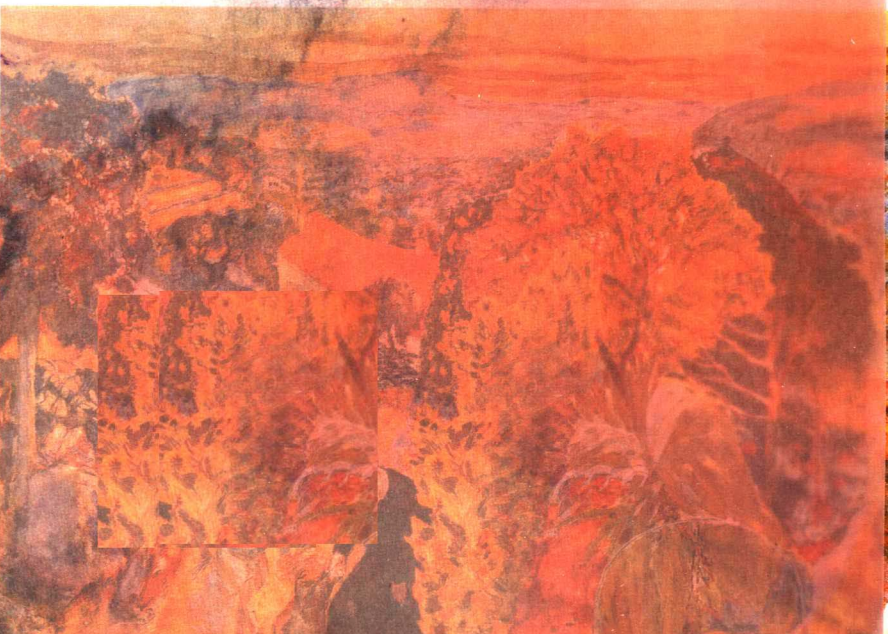

再见大师
印象派效应
YINXIANGPAI XIAOYING

祁海平 主编 常磊 著

河北美术出版社

印象派效应

皮埃尔·勃纳尔

YINXIANGPAI XIAOYING

祁海平 主编 常磊 著

河北美术出版社

再见大师

1911印象派效应

主 编: 祁海平
责任编辑: 苏征凯
特约编辑: 王雪虹
装帧设计: 七彩商艺 苏征凯

图书在版编目(CIP)数据

印象派效应 / 常磊著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2005.7
(再见大师 / 祁海平主编)
ISBN 7-5310-2304-0

I. 印... II. 常... III. 油画—印象画派—研究
IV. J213.051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 006618 号

再见大师 **印象派效应** 祁海平 主编 常磊 著

出版发行: 河北美术出版社
地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码: 050071
电 话: (0311) 87060677 85915035
设计制作: 七彩商艺
印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司
开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张: 6
印 数: 1~3000
版 次: 2005 年 7 月第 1 版
印 次: 2005 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

序言

从某种意义上说,艺术史的书写是艺术史家所持的艺术观念的一种表达,其书写艺术史的观念和方法则决定了他叙述艺术史的重心和主旨。早在文艺复兴时期,意大利佛罗伦萨的人文主义者乔尔基奥·瓦萨里写出了西方第一部艺术史《意大利建筑家、画家、雕塑家列传》。该书的宗旨就是要叙述“艺术再生的进程”。“再生”是瓦萨里整部巨著论述的主旨,也是其历史观念和艺术判断的根本基石。19世纪的艺术史家布克哈特的著作《意大利文艺复兴时期的文化》,从文化史的角度阐述该时代的艺术。全书围绕着他艺术的反应的结果来论述,他思考的终极问题是艺术与造就它的时代的精神具有什么关系。而布克哈特的学生沃尔夫林则进一步把艺术史写成风格的历史。在其著述《艺术风格学》中,他强化了个别文化形态的意义,每一种文化形态都是按照自身独特的规律在运行着,任何外部的条件都不能根本地改变它自身运动的轨迹。沃尔夫林眼中的美术史,最本质的因素便是艺术形式本身,艺术史的发展或风格史的演变都可以归结为形式的自律。沃尔夫林把美术史看成一个能动的、演变着的历史,每一个历史阶段都有其自身的价值,都有其主要的形式形态。沃尔夫林书写的“无名的美术史”,与瓦萨里表达的艺术家的历史形成了鲜明的对比。

本书作者所阐述的观念从某种意义上说与沃尔夫林以来形式主义美术史观有映照之处,侧重绘画语言的演变及其不同形态和样式的探讨。与沃尔夫林的风格学不同的是作者更加强调绘画语言本身的纯粹形态,并从语言表现方式的角度对西方绘画语言的不同体系进行了分类。在作者看来,西方绘画语言可以从形所传达的精神气质上,以及用笔的方法和态度上,把它分为无笔触绘画和有笔触绘画两种形态;由于这两种形态具有明显的地方和文化差异,所以,在作者看来,也可以把它们划分为佛罗伦萨样式和威尼斯样式,这与沃尔夫林所谓的“线描的”和“涂绘的”二元对立有某种神通之处。作者认为西方绘画语言就建立在这两种语言类型的对立上,并在这种二元对立的结构中衍生和发展,而西方现代绘画语言则只是其审美逻辑链条上的一个环节而已。作者同时也考察了艺术语言与社会思潮的关联及其相互作用的关系,并以此为基点,对印象派之后的艺术现象给予了独到的描述和阐释。对于绘画语言的总结则是本书的核心部分,作者以审美特有的模糊方式把绘画语言辩证地划分为“外部形态”和“内部形态”,并系统地论述了两者之间的关系。

在本书中,作者不仅叙述了西方绘画语言的不同类型和发展历程,而且也从理论的高度,对其形成的原因和根源给予了深入的探讨和阐释。我相信阅读本书的读者,一定能从本书中体会到作者建立的独特视角并获得自己需要的知识,包括对西方绘画及其历史发展的进一步理解和认识。

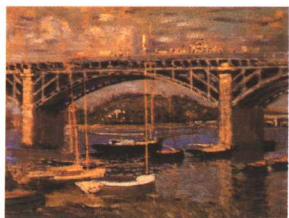

爱德华·马奈

目录

01 多元的序幕

13 印象主义者的斗争

59 改革的效应

多元的序幕

爱德华·马奈

我们在讨论艺术史的时候，往往会依据某种缘由把历史进行阶段的划分，或者是基于风格，或者与政治文化史相关联。当然，艺术链条是有机连接的，不存在断裂的分期，之所以这么划分是为易于逻辑地表述。浪漫主义和现实主义、印象主义在这种历史划分中一般被纳入前现代时期，一个最根本的原因是它们昭示了多元现代的前景。整个前现代时期都可以看作艺术多元的酝酿和发端期。

历史上溯至 18、19 世纪，那是一个令法国人神往的辉煌时代，是一个以说法语为荣的时代。这个传统可以追溯到鼎盛的路易十四时期，国王路易十四集强大的王权，被称为“太阳之王”。为王权服务的古典主义文化繁荣发达，出现了一整套等级分明的规则和礼仪。当时从宫廷装饰、言谈举止到文学艺术，法国的一切都引领时代潮流，成了欧洲列国宫廷和贵族的楷模，从而使古典主义的影响在欧洲持续了一两个世纪之久。连伏尔泰在他的著作《路易十四的时代》中也赞赏路易十四的灵魂趋于高贵。莫泊桑在其短篇《小步舞》中也描写过一个没落者对路易王朝时代风尚的眷恋。从 18 世纪之后，法国出现了一系列重大的社会变革，诸如启蒙运动、大革命、拿破仑称霸、巴黎公社革命等等，这些人所共知的历史事件，使法国两百年来成为令世人瞩目的中心。在 19 世纪的法国，思潮与运动此起彼伏，其影响不仅在欧洲乃至整个世界迄今也未能摆脱，因为现代主义运动的萌芽即发端于那里。现代主义观念的形成经过了一个漫长成长的阶段，它不仅仅是法国一隅的现象，也不仅只在文艺领域，应该说整个资本主义发展都是它的宏观背景。由此而引发了一系列观念上的演变，这种观念的演变是潜在有序而又繁复的过程。

从 18 世纪的可德开始，他首先肢解了理性主义和经验主义的传统，把审美判断的本质看作是一种对表象的快感，是主观的、无功利性的，美即不关涉利害的审美对象引起的快感。首先将美的重心转移到了形式上。19 世纪德国哲学

爱德华·马奈作品三幅

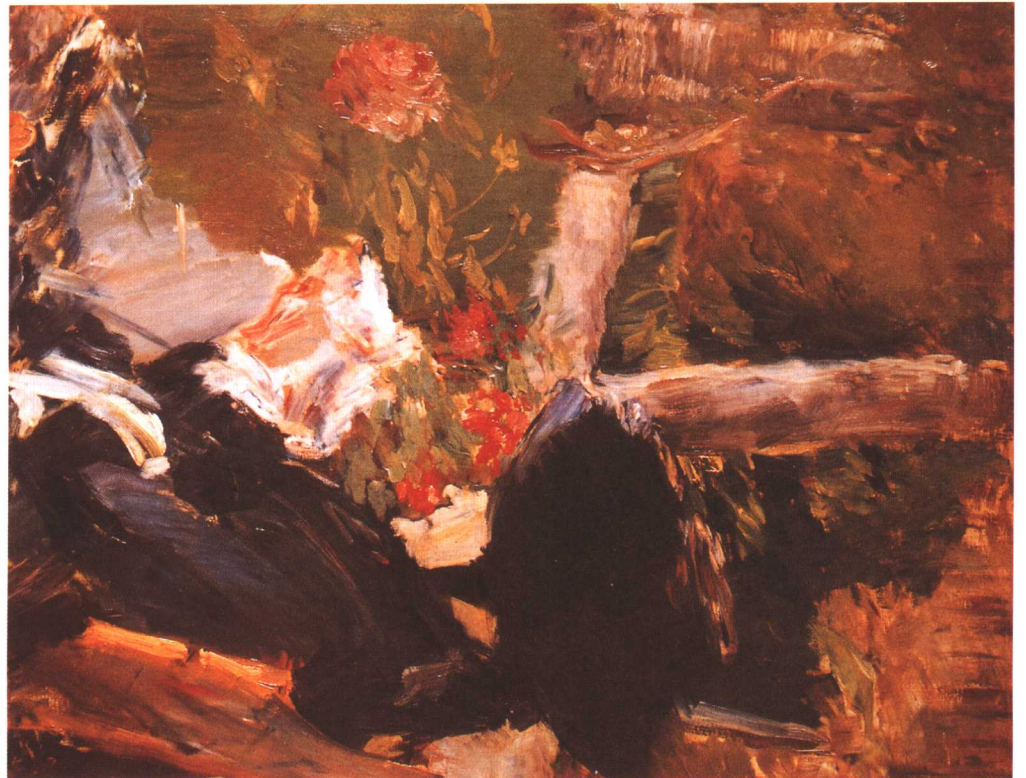

爱德华·马奈

爱德华·马奈

爱德华·马奈作品二幅

爱德华·马奈

爱德华·马奈

家谢林很含蓄地提出了为艺术而艺术的理念。后来者尼采则在形式表达的动力上予以论述。他认为理性的发达抑制了本能和主观意志。他推崇象征感性力量的酒神精神。而佛罗依德的精神分析学则从另一个侧面为感性和酒神精神存在的合理性助力。这些思潮观念都成了现代主义发生和进步的理论依据，直到后来成为主流思潮遍及世界的各个角落。思想在改变人的观念方面有巨大的作用，于是，艺术观念多元的肇始在 19 世纪中期的法国发生了。首先体现在古典主义和浪漫主义的论辩，古典主义者安格尔推崇古希腊、古罗马的宁静、和谐与永恒的经典原则，浪漫主义者德拉克洛瓦则推崇激情与想像的力量。两者展开了激烈的论辩，这种论辩是人文发展过程中的一个必然结果，在人文社科的各个领域都有体现。但就艺术本身而言，很难下结论孰优孰劣，而只能看作是艺术观念的分野。浪漫主义艺术自由驰骋，艺术家的情怀与艺术水乳交融；古典主义则以清晰取代浪漫主义的某种诗意的模糊，以明确的陈述代之以诗化的暗示。后来出现的以库尔贝和米勒为代表的现实主义艺术与古典主义和浪漫主义又有所区别。德国“狂飙突进”运动的领头羊席勒在著名的《论素朴的诗

爱德华·马奈作品二幅

爱德华·马奈

与感伤的诗》一文中，系统地总结了西方文艺发展中的两种基本倾向：偏重于直接反映现实的“素朴的诗”和偏重于表现理想的“感伤的诗”。他认为两者的区别在于：前者是现实的再现，而后者是理想的表现；前者重客观，而后者重主观。席勒首次在文艺批评领域使用“现实主义”这一名词，确定了它作为“理想主义”或“浪漫主义”的对立面的意义。最后登台的是印象主义艺术，印象主义艺术的出现引起了史无前例的争议和非难。它是艺术史的一个转折点，与前面的浪漫主义艺术和现实主义艺术不同，印象派的表现语言风格和审美观念是在历史上从未出现过的，他们传递了一种新的自然观念，在语言的自然与自我的倾向天平上又向自我方面迈进了一步。这也可以看作是人文发展，个体的人逐步摆脱羁绊的历史趋势。多元的序幕以浪漫古典之争为肇始，而到印象派的出现大幕已缓缓拉开，真正的多元革命开始了。在印象主义早期，应该说印象派的语言革命是艺术家的审美意趣引起的自发行为，但到了后来，当由印象派引发的艺术变革观念深入人心的时候，艺术的革命就变成了艺术家的自觉行为，艺术进化论转化成了深入艺术家灵魂的莫名使命感和信仰，从而又引发了一系列连锁效应。从此以后，革命浪潮滚滚向前，艺术样式翻新之繁杂已经远远超过了已知历史的总和。迄今，尚有文化良知者都会失落地看到艺术已经被这样的革新进化论扭曲地面目全非。当人们渐渐认识到艺术直线进化论的谬误并开始在以后现代否定现代的时候，实际上现代主义艺术进化论的阴影仍然没有离去，艺术仍然在推演另一种彼此取代的进化论。

爱德华·马奈作品二幅

爱德华·马奈