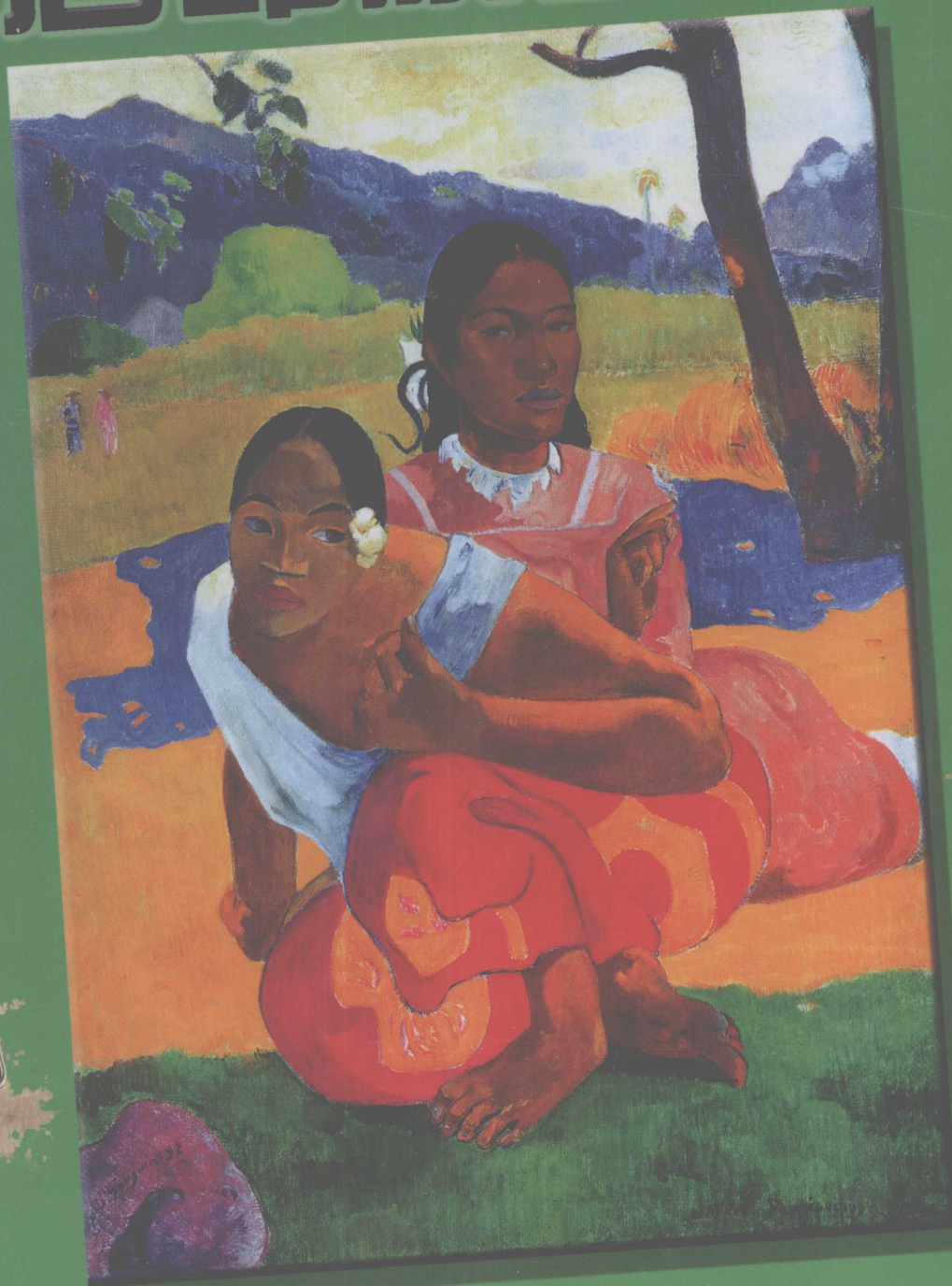


Art on the wall

墙上艺术

POST-
IMPRESSIONISM

后印象主义



[英] 简·宾汉/著

蔡洁/译 董启明/审译

中国文联出版社

墙上艺术

Art on the wall

后印象主义

POST-IMPRESSIONISM



[英] 简·宾汉 / 著

蔡洁 / 译

董启明 / 审译

中国文联出版社

Heinemann
LIBRARY

翻译委员会名单

总审译 董启明

成 员 赵 晖 董焱宁 蔡 洁
刘丽媛 符晓涛 刘 丽

图书在版编目 (CIP) 数据

后印象主义/[英]宾汉著;蔡洁译.

北京:中国文联出版社,2009.6

ISBN 978-7-5059-6448-8

I.后… II.①宾…②蔡… III.后期印象派-艺术-流派
-简介-世界 IV.J110.99

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第075967号

北京市版权局著作权合同登记章图字:01-2009-3012

Text © Pearson Education Limited 2009

由 Capstone Global Library Limited 授权引进

书 名	后印象主义
作 者	[英]简·宾汉
译 者	蔡 洁
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
出 版 人	宋建民
责任编辑	赵 晖
责任校对	李兰华
责任印制	刘秋月 李寒江
印 刷	中国印刷总公司北京新华印刷厂
开 本	889×1194 1/16
印 张	3
插 页	2页
版 次	2009年6月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6448-8
定 价	60.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

目录 Contents

什么是后印象主义?	4
印象主义及其发展	6
乔治·修拉的尝试	8
塞尚的画风	12
新风格及其主题	14
凡·高的视界	18
南太平洋上的高更	22
先知艺术家	24
图卢兹-劳特累克的艺术	28
画风的延伸	30
影响深远	36
艺术家生平	40
后印象主义大事年表	42
词汇表	44
更多信息	46
索引	48

什么是后印象主义？

第5页上的绘画是法国艺术家保罗·高更的作品，表现了一群南太平洋岛民在阴影下休憩的场面。请注意画面简洁的线条和生动的色彩，观察高更是如何运用不同的图案以及如何来安排人物的：两个女孩的脸并未面对观众。你认为高更为什么要选择这样的画面？

高更是后印象派三大巨匠之一。在他的画作中，高更以全新的视角表现他的主题，并且善于使用具有强烈冲击感的颜色、图案以及形状。这种作品透过艺术家的眼睛以一种全新的方式来展现世界。

后印象派的艺术家们虽然各有自己的风格和技巧特点，但他们都对颜色、形状和线条非常感兴趣。他们避免使用现实主义色彩，甚至违反透视法的规则。他们的目的在于创造简单、富有视觉冲击力的画面，给人一种强烈的情绪感染力。

有哪些后印象派艺术家？

后印象派艺术家包括著名画家高更、文森特·凡·高和保罗·塞尚。其他著名的后印象派艺术家有创造了一种全新绘画方式的乔治·修拉，以及画家兼海报设计师亨利·德·图卢兹-劳特累克。

在19世纪80年代，后印象派艺术家们对艺术展开了新的研究，直到1900年前后，他们一直将这种极有特点的风格运用到画作中。虽然大部分后印象派艺术家在法国，但是，他们的风格同样对欧洲其他国家甚至美国产生了很大影响。

名称的由来

在1910年艺术家兼艺术评论家罗杰·弗莱在伦敦举办的一次展览之前，后印象派一直没有一个统一的名称。这次展览汇集了塞尚、高更和凡·高的作品。罗杰·弗莱努力想为此次展览想出一个恰当的标题来概括这几位画家的特点。他最终将这个名称确定为“后印象主义”。这种说法既体现了这些画家所处的时代——印象主义之后的时代，又说明了这样一个事实——他们都受到了印象主义风格的影响。

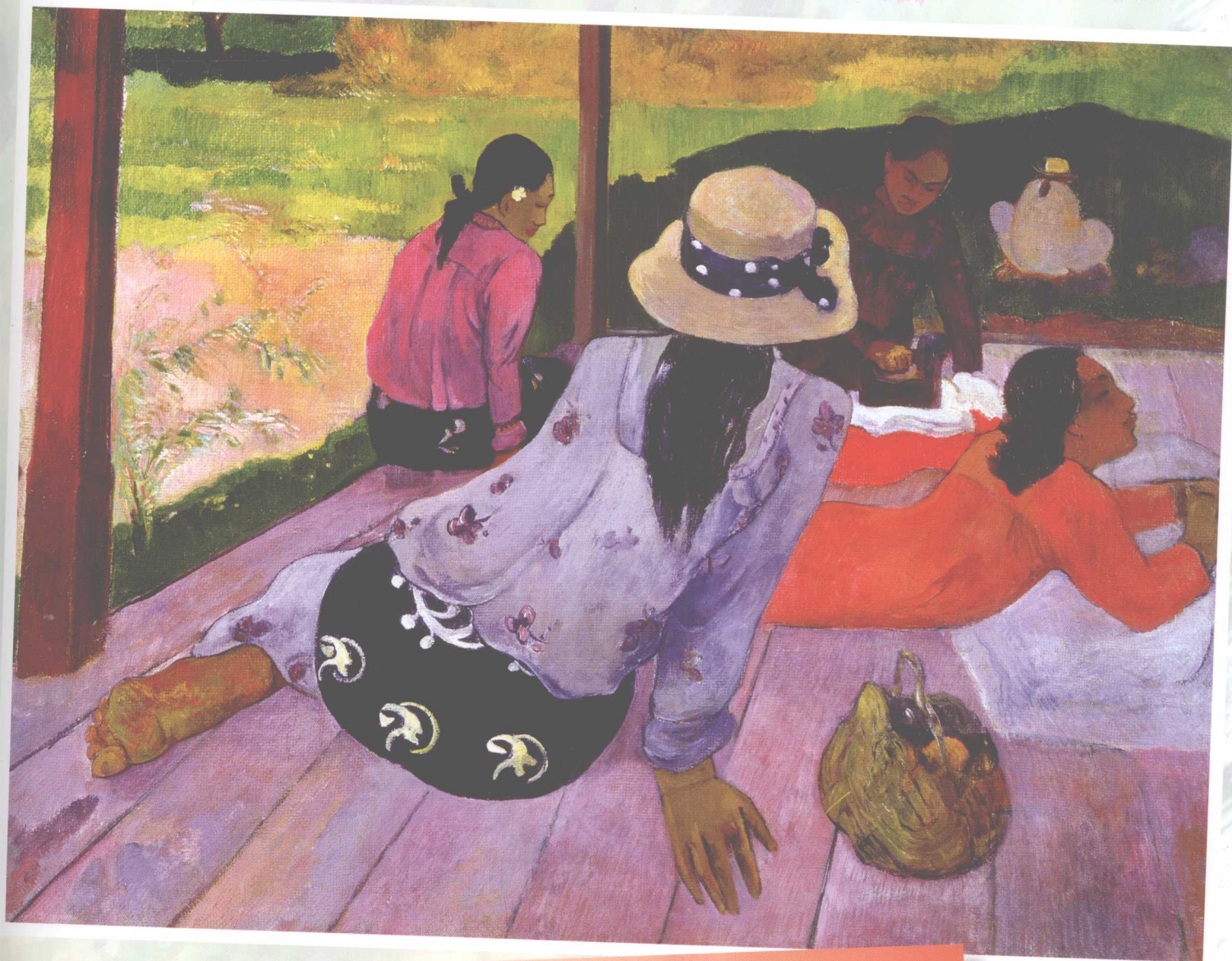
这次展览之后，罗杰·弗莱的这一提法迅速被其他艺术评论家所引用。“后印象主义”一词遂被用来描述这些与印象主义风格完全不同的艺术家的作品。

深入探索

本书将提供许多想法来帮助你形成自己的绘画风格。在本书的第46—47页，我们将提供一些关于如何进一步学习的建议。同时，也会详细介绍一些欣赏后印象派画家作品的网站。

亲自试试

在本书中我们将详细介绍一些后印象派画家的不同风格和绘画技巧。同时也会给你提供使用这些技巧创作的机会。请关注“亲自试试”板块，然后开始你自己的创作吧！



保罗·高更，《午睡》(1891—1892)。像许多后印象派作品一样，这幅作品给人一种强烈的视觉冲击。高更使用了非常简单的线条和浓烈的色彩。

印象主义及其发展

后印象主义源于印象主义。一些后印象派艺术家在他们开始自己的创作生涯时都曾是印象派，还有一些后印象派艺术家所使用的绘画技巧最初是由印象派艺术家倡导的。虽然后印象派艺术家反对印象派的许多元素，然而印象主义风格仍然对后印象主义产生了巨大的影响。

印象主义反叛者

19世纪80年代，印象派已不再是反叛者了，但在过去的十年时间里他们的确给艺术界带来了巨大的冲击。当绝大部分法国艺术家都在创作有关历史、《圣经》或希腊罗马神话内容的风景画时，印象派画家却敢于与众不同。他们使用一种创新的风格来描画他们眼中的世界。

皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿，《夏日风景》(1886)。有些印象派评论家批评他们的作品缺乏明确的焦点，而且画中人物缺乏清晰的轮廓。



印象派技巧

印象派画家在创作时喜欢使用明快的颜色，运用强烈、豪放的笔触来传达光、色以及运动的印象。他们不在画室中工作，而是来到户外，在阳光下依据眼睛的观察和现场的直觉作画。他们总是为自己的艺术寻找新的主题，以表现日常生活中的风景和场面。

印象派艺术最主要的特点之一是他们对于颜色的运用。如克劳德·莫奈和皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿喜欢使用红、黄、蓝三原色混合的色彩。他们在创作时经常使用白色，而尽量避免使用黑色或棕色。印象派画家还创造了一种新的笔法，使用许多小笔触作画。

许多印象派画家深受日本艺术的影响（参见第14—15页）。他们从不同的视角进行尝试，创造出大胆的构图，并且常以全新的方式来装裱他们的作品。

批评的声音

19世纪80年代后期，一些艺术家和评论家开始对印象派风格表示不满。他们认为许多印象派作品过于模糊，缺乏足够的视觉冲击力。他们抱怨印象派画家们只是简单地表现了他们所看到的，而不是精心设计他们的作品来平衡他们的构图。有些人认为是到了抛弃印象派画风，转向一种更为大胆的新路子的时候了。

有哪些印象派艺术家？

19世纪60年代，印象主义运动产生于法国，一直持续到20世纪初。许多画家使用印象派的风格作画，其中最著名的画家有：莫奈、雷诺阿、爱德华·马奈、埃德加·德加、卡米耶·毕沙罗、阿尔弗雷德·西斯莱和贝尔特·莫里索等。塞尚也曾经是印象派中的一员，不过如今他更多地被归入后印象派艺术家的行列。

向印象派艺术家学习

同印象派一样，后印象派艺术家也使用明快的颜色，运用强烈、豪放的笔触。他们同样以全新的方式来表达主题，并且以日常生活画及风景画作为创作的重心。然而，后印象派画家形成了自己极为独特的风格。他们将印象派的创新作为自己艺术尝试的起点。

乔治·修拉的尝试

乔治·修拉是第一批从印象派风格中分离出来的画家之一。像其他的印象派画家一样，他对于光学很感兴趣，并且尝试着创造出不同的视觉效果。然而，修拉比印象派走得更远，他创造出了一种被其他画家广为采纳的新技法。

乔治·修拉的画法

修拉创造出了一种新的绘画技法，他的作品由画布上成千上万的小色点构成。当凑近他的画作仔细观察时，只能看到画面上充满了斑驳陆离的色点。但隔着一定的距离来看，这些斑斑点点，便会通过视觉作用达到自然的结合，形成清晰的色区，从而构成各种物象。这种由几千个小圆点构成画面的技法被称为点彩派画法。而修拉更喜欢称其为“分割派”画法。

空混

修拉画作所依赖的视觉效果最早是由印象派画家探索出来的。19世纪70年代，莫奈和雷诺阿有了一个惊人的发现：如果用小笔触使色彩对比鲜明的颜色相互靠近，当人们从远处欣赏时就会出现一种非常有

趣的效果。在观众一步步远离画面的过程中，这些小色点会在观者眼中自动混融，这种现象被称为空混。这是一种创作强烈色彩效果的手法。

莫奈和雷诺阿成功地将空混效果应用到绘画中，使用对比鲜明的色彩描画出类似于短小桔梗的笔触。在他的早期作品中，修拉就尝试了这种创作方法，在《阿斯尼埃尔的沐浴》(1883—1884)中，他就使用了这种“切碎的桔梗”式的笔法。

点彩派的发展

1885年，修拉正式创立了点彩派画法，并用圆点取代了“碎桔梗”式的笔触。修拉不仅将这种绘画技法应用于小型风景画系列创作，还将它应用在大型人物场景的创作中。

设计构图

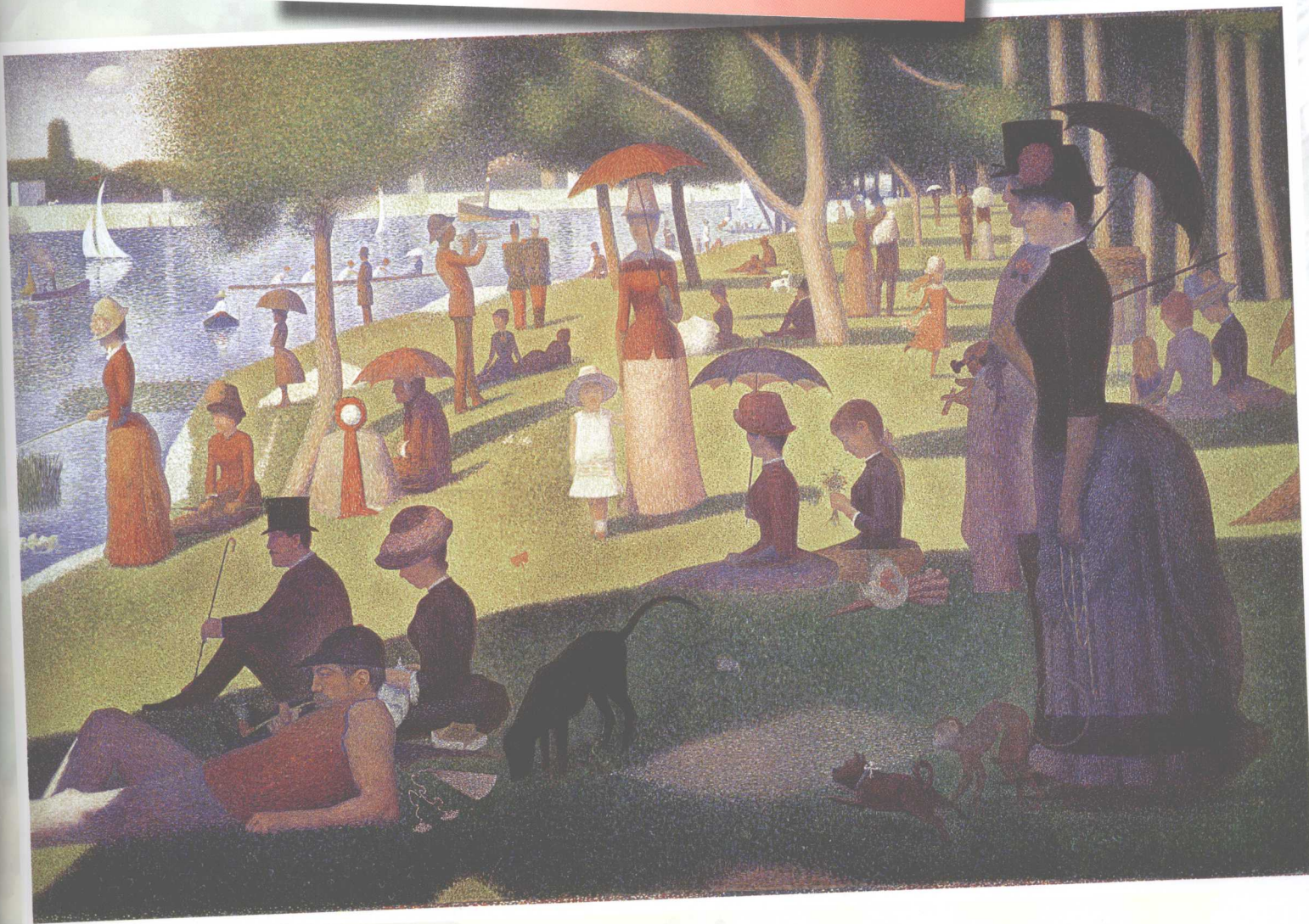
修拉设计构图非常细致。画面中的每一个元素都通过精心的安排形成平衡而又统一的布局。他的作品《大碗岛》给观众一种类似于巨大象棋棋盘的感觉，画面中的人物和动物（包括八条狗）都经过精心安排，彼此互相关联。

《大碗岛》

修拉最著名的点彩法作品之一就是这幅《大碗岛的星期日下午》。这幅作品是在1884年到1886年间创作的。巨大的画布上是男人、女人、孩子和狗在河畔游玩休息的场面。正如大多数印象派作品一样，《大碗岛》这幅作品表现了忙碌工作

的人们享受休闲生活的场景。但是它又与典型的印象派场景不同。通过清晰的形象，刻意安排的不同形态，这幅作品表现了修拉对于形式和色彩的喜好。不同于其他印象派作品的是，这幅作品是在画室中创作的，而不是在室外写生得到的。

乔治·修拉，《大碗岛的星期日下午》(1884—1886)。修拉对这幅画不断地修改完善，从开始着笔到最终完成，这幅画的创作过程历时整整两年。



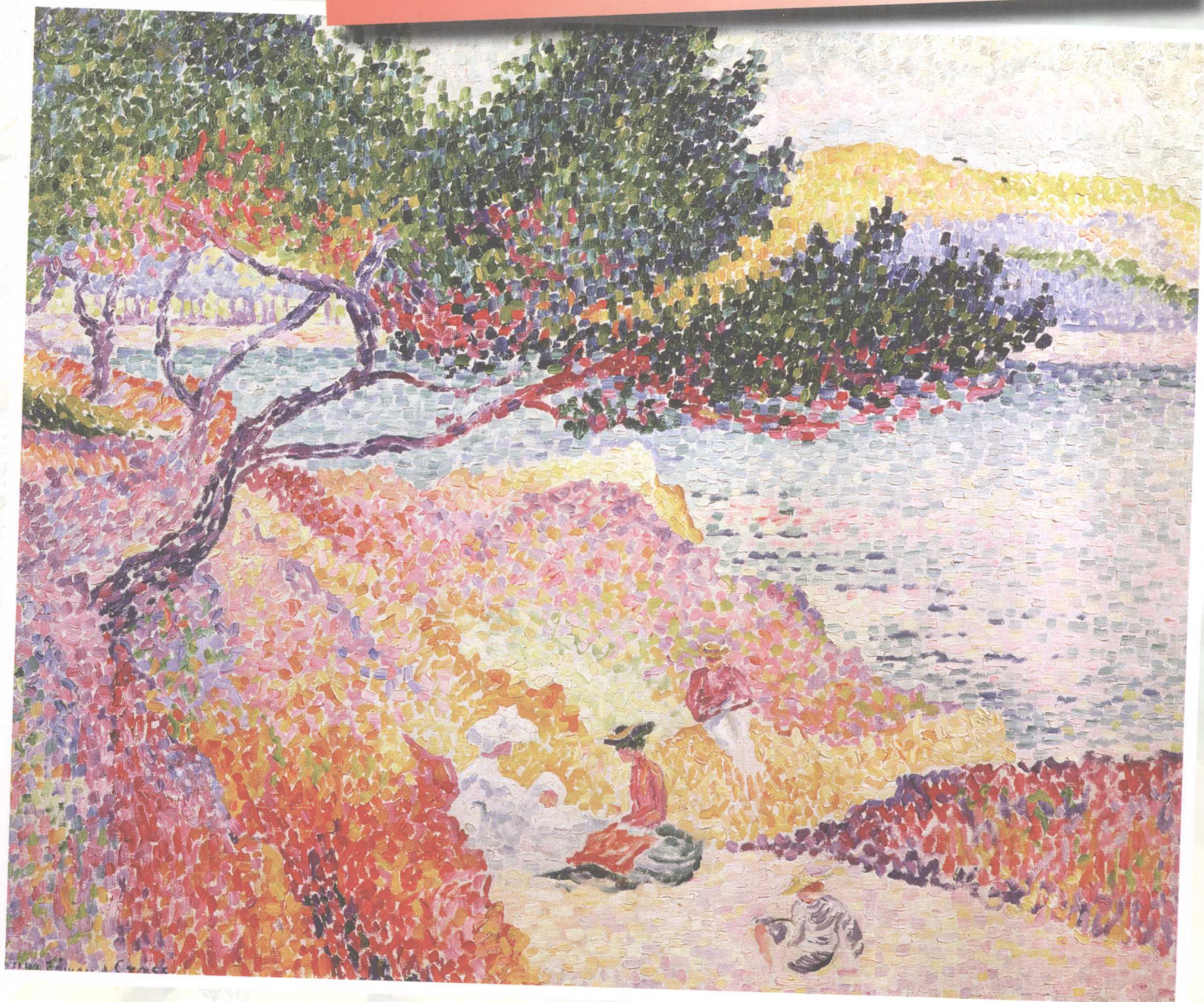
修拉的追随者

19世纪80年代，修拉有了一批追随者，他们使用修拉的点彩技法作画。其中最为接近修拉的是法国年轻画家保罗·西涅克。西涅克还专门撰写了一本阐释点彩法创作理念的书。

路西安·毕沙罗——印象派代表画家卡米耶·毕沙罗之子——也是最早使用点彩法的画

家之一。他还劝说自己的父亲尝试修拉的这种技法。1886年，卡米耶·毕沙罗创作了自己第一幅真正意义上的点彩法风景画《厄哈格尼，我窗外的景致》。然而很快，卡米耶·毕沙罗就因为点彩法的局限而放弃了这种画法。他认为这种技法使他不能用更为创新、更为自发的方式进行创作。在后来的几年时间里，他开始在自己的作品中使用更富有活力的笔法。

亨利-埃得蒙·克洛斯的《圣-克来尔沙滩》(1906—1907)。克洛斯是最后使用点彩法的画家之一。他尤其擅长描绘色彩绚丽、阳光照耀下的风景。



新印象派艺术家

1887年，艺术评论家费利克斯·费内翁给了这些点彩法画家一个新的名字：新印象主义。费内翁认为这些新印象派艺术家会将原来的印象派风格引向一个更为激动人心的新方向。然而，新印象主义并未持续很长的时间。1891年，修拉英年早逝，去世时年仅32岁。修拉死后，他的大部分追随者都转向了其他的艺术风格。

亨利-埃得蒙·克洛斯是新印象派最后的代表人物之一，他于1890年前后同西涅克一起在法国南部创作时开始尝试这种风格。克洛斯使用点彩画法创作了一些优秀的作品，他尝试使用新奇的色彩和大而清晰的色点进行创作。

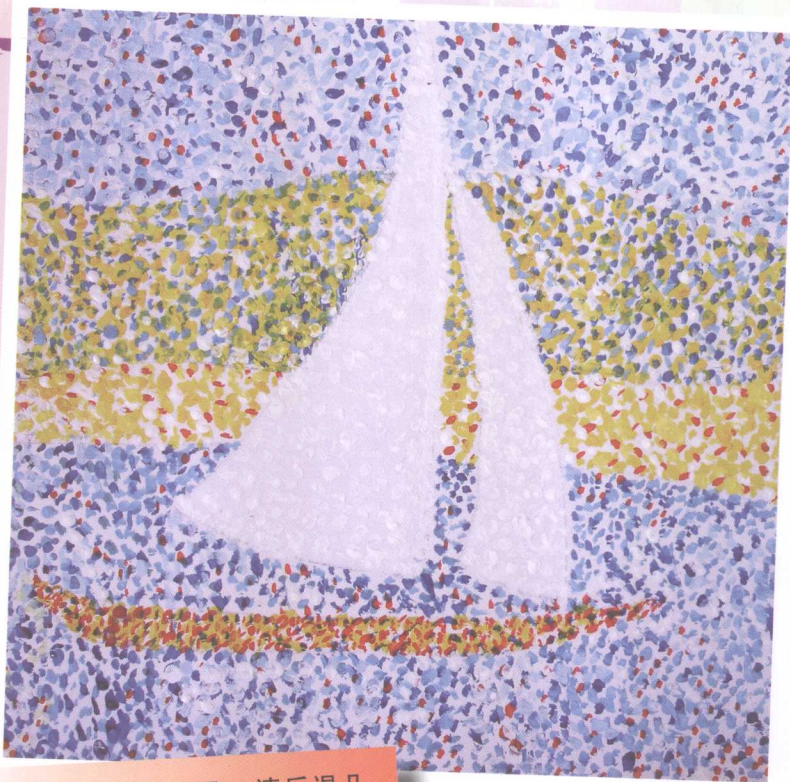
用点彩法作画

使用色点作画并不是点彩派画家所独有的。它同样也是彩色印刷的方法。如果你用一个放大镜凑近一张印刷品的表面，你会看到这幅图画色彩是由许多独立的小色点构成的。

亲自试试

画一幅点彩画

你可以使用点彩画法自己创作一幅图画。首先画一幅有清晰形状的图画，用鲜艳的色彩上色。这就是你的草图。然后使用毡笔刷将细小的圆点密密地点上。在每一个色区使用同一色域中不同色度的彩点。



当你完成了你的作品，请后退几步，欣赏这种效果！

塞尚的画风

年轻的时候，保罗·塞尚也是印象派的一员。然而到了四十多岁，他的艺术转向了新的方向。19世纪80年代，塞尚发展了他的后印象派风格。他后来的作品有

着与众不同的画风：强调主题的立体感。

塞尚的画包括清晰的水平和垂直线条，他的许多画面都用几何图形来组织，如三角形或矩形等。

保罗·塞尚，《梅登城堡》(约1880)。在这幅风景画中，塞尚强调了景色中垂直和水平的线条。其结果是使整个画面具有极强的几何形式感。





保罗·塞尚，《静物：桃子和西洋梨》(1888—1890)。塞尚在他的许多静物画中玩了一个光学把戏。这里，他似乎使桌子发生了倾斜，使得水果和罐子的上方和前方都能被看到。

独树一帜的画风

在其后期的作品中，塞尚使用一种非常独特的绘画技巧：他用有规律的、倾斜的笔触描绘出铅笔素描的效果。在他的许多作品中，他的笔刷时常改变方向，制造出一种丰富的、拼凑的效果。远距离欣赏塞尚的作品时，他细碎的倾斜笔触体现了极其微妙的色彩感和明暗感。

表现立体形态

塞尚总是想要在他描绘的物品上表现一种立体感，一种三维空间感。过去，画家们通常采取透视法和细致的阴影效果来达到这一目的，而塞尚则试图通过其他途径来做到这一点。

在他关于橘子和苹果的静物画中，塞尚通过富于技巧的色彩运用和多样的笔触

变化赋予静物一种立体感。他经常从多个视角描绘这些水果。在他的许多作品中，他同时从上方和前方来表现这些苹果和橘子。这种技法强调了水果的球体特征和三维形态。

亲自试试

倾斜的笔触

为什么不模仿塞尚尝试使用倾斜的笔触呢？首先，看看第12页的那幅风景画，观察塞尚是如何作画的。然后，使用细碎的斜点画出自己的作品。你可以使用画笔、毡制粗头笔或是铅笔来制作这种效果。

新风格及其主题

1886年，印象派画家们在巴黎举办了他们的第八次画展。这是他们的最后一场展览。与此同时，一群极富冒险精神的年轻画家齐聚巴黎。他们深受印象主义的影响，但决心创造出自己的风格。

这群新兴画家的代表人物是爱弥尔·贝尔纳、路易·阿奎坦和图卢兹-劳特累克。保罗·高更也属于这些年轻画家中的一员。荷兰画家文森特·凡·高1886年来到巴黎，随即成为这个团体的核心人物。

小道艺术家

凡·高所参加的这个团体中的所有艺术家都游离于主流艺术之外。他给这个团体取了一个绰号——“小道艺术家”（“petit boulevard”在法语中是“小路”或“后街”的意思，此处意指非主流艺术家）。他们经常一起创作，或是聚在咖啡馆讨论艺术。他们推崇印象派的豪放笔法和色彩运用，深受修拉和西涅克思想的影响。

来自日本的艺术

日本的艺术对于小道艺术家有着重要的影响。19世纪80年代，日本浮世绘在巴黎一经面市，凡·高便开始收集并仔细地模仿这种版画，刻意尝试用日本风格来进行创作。

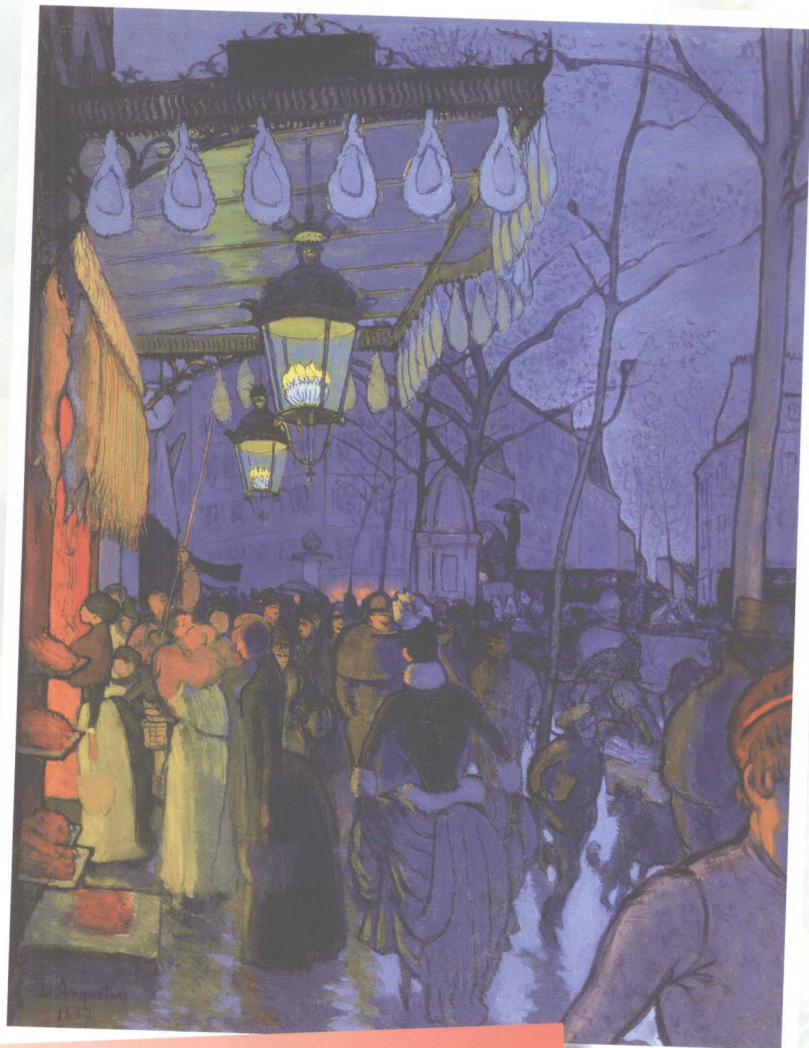


安藤广重，《名所江戸百景》(约1857)。安藤广重的浮世绘版画所使用的颜色很少，但注重刻画建筑物和街上行人所构成的图案。

1887年，凡·高在巴黎当地的一个咖啡馆将自己收藏的日本浮世绘作品展出，并邀请了许多艺术家前来参观和学习。

不同的风格

日本艺术家展现世界的角度同西方艺术家们极为不同。版画家们如安藤广重、葛饰北斋等创作风景画时，通常会特写人物，但他们不会很写实地表现这些画面，而是展现出自己眼中极具象征意义的世界。日本艺术家在画面的大片区域使用平涂的色块和轮廓鲜明的形象。他们会用粗黑线条描画人物的轮廓。他们通常还将画面设计得很特别，有时甚至剪辑人物形象，使其在画作中只有部分可见。所有这些风格元素都对小道艺术家们产生了巨大的影响。



路易·阿奎坦，《下午五点的街景》(1887)。作品中单调的色彩和鲜明的轮廓显示了日本艺术所带来的影响。整个画面构图大胆，有个人物甚至只有一半在画面中。

日本风

直到1854年，日本统治者同美国签署贸易协定之前，日本与西方世界都是完全隔绝的。在那之后又有很多其他协定陆续签署，于是十年之内，许多日本货物被运到西方。在欧洲和美国掀起了一股狂热追捧日本风格的潮流，被称为日本风——人们争相购买来自日本的纺织品和浮世绘版画。



保罗·高更，《布列塔尼农妇》(1894)。
在布列塔尼生活时，高更极大地简化了自己的绘画风格。他开始使用夸张的色彩。高更不仅仅绘出了他所看到的景物，同时也加入了自己对于景物的感受。

同高更一起创作。他们都采用这种大胆的新画风，使用明快单一的色彩，用粗黑线条描画轮廓。这些画家包括贝尔纳和保罗·塞吕西耶。后来，这些画家被称为阿旺桥画派。

高更与阿旺桥画派

1886年，高更38岁。他已经使用印象派画风多年，觉得有必要将他的艺术转向一个新的方向了。于是他决定到法国西北部布列塔尼省北部海岸的阿旺桥地区呆几个月。两年之后，高更再次回到了布列塔尼，并从1888年住到1889年。在这里高更使用了一种新的绘画风格，并创作出比从前更加简洁、更加大胆的作品。

1888年，几个年轻的画家来到布列塔尼

布列塔尼带来的灵感

19世纪80年代后期，乘火车从巴黎到布列塔尼已经非常方便，但布列塔尼的人们却过着与城里人完全不同的生活。生活在布列塔尼的大部分人还保持着几百年前的生活方式，从事农业和渔业。当地人多是虔诚的教徒，经常参加礼拜、庆祝宗教节日。每当这种时候，当地的妇女就会穿上醒目的传统服饰——黑长裙、白色围裙和领巾，戴上精巧的白色棉质系带帽。