

今夏美术馆书局 世界名画全集 新印象主义大师

Seurat

修拉

J233

58

世 界 名 画 家 全 集

新印象主义大师

修 拉
SEURAT

何政广◎主编

陈英德◎撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

修拉 / 何政广主编. —石家庄: 河北教育出版社,
2005.1

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-5641-9

I. 修... II. 何... III. ①修拉, G.(1859~1891)

—生平事迹②油画—作品集—法国—近代

IV. K835.655.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 121906 号

世界名画家全集

修 拉

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 孔维珉

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅 王海鲸

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 12 印张

版 次 / 2005 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5641-9/J · 528

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

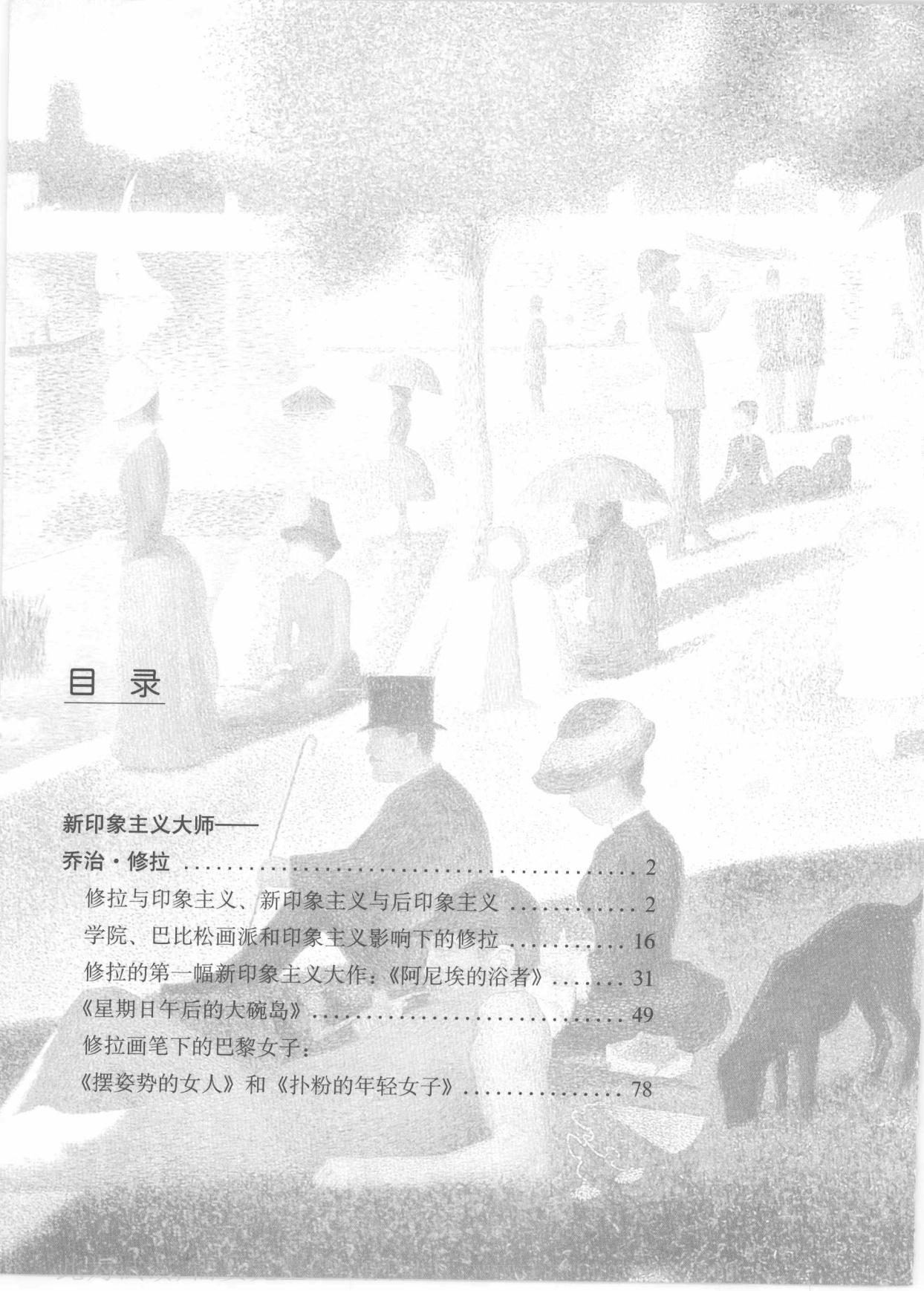
本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

乔治·修拉 (Georges Seurat, 1859~1891) 是法国新印象主义的重要代表人物。新印象派流行于1880年以后的一段时间, 是印象主义的一个支派, 把印象主义关于绘画色彩的技法, 发展到一个极端。

修拉生于巴黎, 19岁时与阿蒙·琼一起进入巴黎美术学校, 在安格尔的弟子昂利·勒曼的教室学画。1879年退学, 当一年志愿兵, 在布列斯特海岸服役。后来读了化学家舍夫雷尔 (Michel Eugène Chevreul) 有关色彩科学的著作。1881年研究德拉克洛瓦及威尼斯画派的名画, 找出色彩对比原理与补色的关系。这许多研究心得的运用, 促使他在1883年创作出点描画法最初的大作《阿尼埃的浴者》。此画参加1884年官办沙龙落选, 同年在独立画展展出, 得到很大回响。此时结交西涅克, 一起从事色彩理论研究。日后他们俩人都成为新印象主义代表画家。他们认为印象主义表现光色效果的方法, 还不够严格, 不够科学, 因此主张不在调色板上调色, 而是以原色的小色点排列或交错在画面上, 让观众眼睛自己去起调色作用, 这样, 画面形象完全是用各种原色点子所组成。因此这一画派也称为“点描派”或“分割画派”。

修拉在1885年完成新印象主义纪念性作品《星期日下午的大碗岛》时, 正是新印象主义运动发展至巅峰时期。这幅画完全采用分割画法, 是修拉发表新技法的宣言。画面描绘一个初夏的星期日, 男男女女在巴黎郊外的大碗岛愉快度假的情景。画面着重描绘河边园林景色, 前后景中大块暗绿调子表示阴影, 中间夹着一块黄色调子的亮部, 表现出午后的强烈阳光。由于画面全部用小色点描绘烘托出形体, 所以, 男女人物、树木和草地的形象, 都显得模糊朦胧。这幅巨画于1886年在毕沙罗支持下, 参加第八届印象派画展, 引起颇多议论。毕沙罗虽然也不完全认同修拉的画法, 但当时他已预料到这种新奇独特的表现可能会有所发展并产生重要影响。《星期日下午的大碗岛》现收藏于芝加哥艺术馆, 成为镇馆名作。

修拉的点描法代表作, 尚有《马戏团》、《摆姿势的女人》等多幅。可惜天才短命, 他只活了31岁。美国大收藏家巴恩斯在1993年首次公开其藏品, 包括修拉的《摆姿势的女人》等多幅。我在东京上野西洋美术馆排队一小时才进入会场, 欣赏到修拉的这幅巨作, 眼睛为之一亮, 的确他的点描画真是出色地表现出光的闪耀和一种宁静的气氛。诚如修拉所说: “用视觉的混合代替颜料的混合, 换言之, 就是将一种颜色调子分解成它的组合成分, 因为视觉混合要比颜料混合能创造出更为强烈的发光度。”过了100多年, 修拉的名画在21世纪仍然光彩焕发!

目 录

新印象主义大师——

乔治·修拉	2
修拉与印象主义、新印象主义与后印象主义	2
学院、巴比松画派和印象主义影响下的修拉	16
修拉的第一幅新印象主义大作：《阿尼埃的浴者》	31
《星期日午后的大碗岛》	49
修拉画笔下的巴黎女子： 《摆姿势的女人》和《扑粉的年轻女子》	78

修拉画马戏：《马戏开场》与《马戏》	95
《喧嚣舞》油画与音乐咖啡座素描	101
海上的光	110
31 岁的生命，12 年的创作	133
修拉及新印象主义的影响	142
修拉素描作品欣赏	153
修拉年谱	181

新印象主义大师—— 乔治·修拉

修拉与印象主义、新印象主义与后印象主义

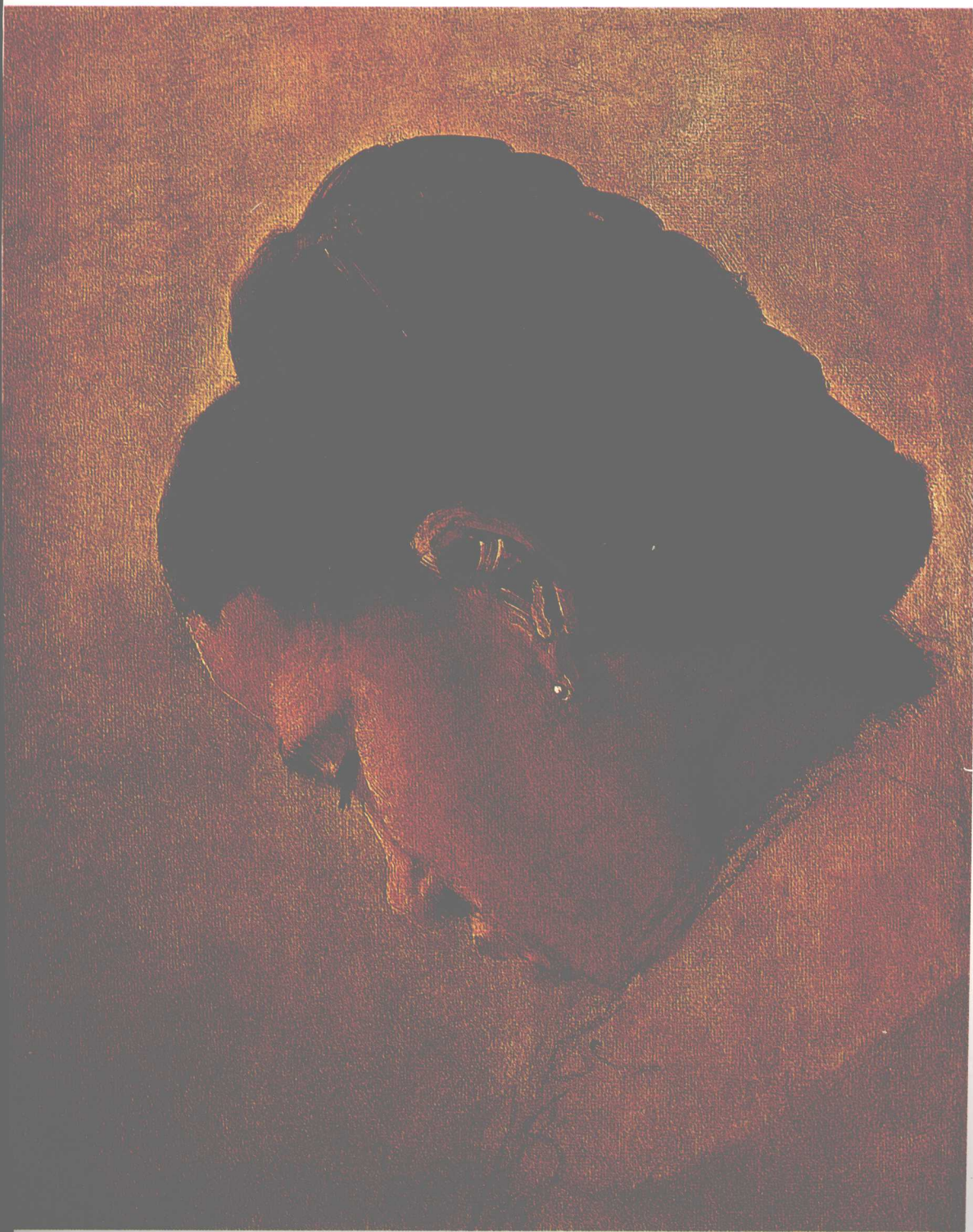
1. 印象主义与修拉

乔治·修拉 (Georges Seurat, 1859~1891) 发现印象主义绘画的时候是在 1879 年。那年，修拉离开巴黎的美术学校，与两位同学阿蒙·琼 (Edmond Aman Jean) 和罗伦 (Ernest Laurent) 在巴黎植物园附近合租了一间工作室。5 月时由于参观印象主义画家的第四届展览，修拉看到了自严格学院的规格中释放出来的绘画作品。

印象主义者 1874 年到 1886 年的 12 年间共举办了 8 次画展，除第一、第四、第八次以外，都使用“印象派”一词。莫奈 (Monet) 在 1874 年 4 月第一次印象主义的画展展出《印象·日出》的画作，被一位杂志的记者引用，称这个展览团体为“印象派”，他们也编了一份报纸取名为《印象派》。

印象派活动的早期核心人物包括：莫奈、雷诺阿 (Renoir)、西斯莱 (Sisley)、巴齐耶 (Bazille)，后来加入了毕沙罗 (Pissaro)、塞尚 (Cézanne)、摩里索 (Berthe Morisot) 和吉约曼 (Armand Guillaumin) 等人，再来才是马奈 (Manet) 和德加 (Degas)。

吕斯 修拉肖像
1890 年 淡彩画纸
巴黎罗浮宫藏
(前页图)

少女头像 约1879年 油彩画布 28.8cm × 24.1cm 华盛顿敦巴顿橡树园图书研究部藏

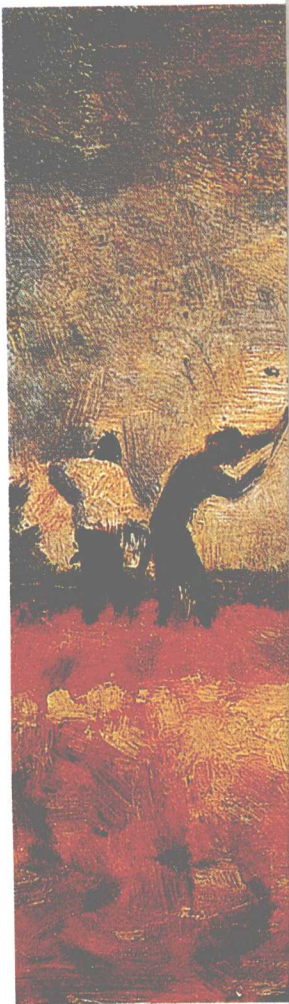
印象主义的基本观念是，艺术家的感情状态是次要的，艺术的根本目的在于以客观、科学、无我的精神去记录自然或生活中的浮光片影。为了记录瞬间难解的经验，这些画家大多在作品里避免定形的构图，而追求偶发性的效果。

印象派画家舍弃物象的永恒之形，捕捉瞬间的视觉印象，因此他们在描绘风景时，是在户外采集各式光照下的情景，并锁定某种光影下的景象来完成作品。其实巴比松画家已先行从事“户外作画”，印象派画者效法而追求的是另一种色光的表现。马奈却是一直到了1870年以后才在画中呈现户外气氛。德加终其一生只在户外作速写，油画则留在室内完成。

雷诺阿在19世纪60年代末，偶然结识巴比松画派的画家迪亚兹(Diaz de la Pena, 1807/8~1876)，受到影响，激发他在色彩和光影上作尝试。他引进“彩虹色系”、“碎色彩”，以及消除黑影和轮廓的“分光技巧”，便有了复制停留于视网膜上真实形象倾向的风景画，以色彩再创灿亮阳光下明媚的景致。融合，但不全然抑制固有色。阴影不再是灰或黑色，而是画上物象颜色的补色。由于不再使用轮廓线，物象的外形因而模糊，印象主义者的画作也就变成光影气氛和直接反应色彩的作品。

19世纪70年代初期，毕沙罗首先效法雷诺阿，随后是莫奈、西斯莱和摩里索。马奈早期之作原是摄影式的着重色调的明度，较后也可能受到莫奈和摩里索等人的影响，将自己的透明色混以雷诺阿的光谱色(coulours spectrales)，在19世纪70年代后期开始试验新法。德加是印象派画家中最能独到使用鲜明色彩的一位，并且常常使用重叠的明暗渐层，使画面获得色彩的深度，他的许多粉彩蜡笔作品显示了“视觉混合”的运用。

在掌握瞬间印象上，莫奈的绘画很具指导作用，他画了许多在户外不同光线和气氛下同一景象的作品。毕沙罗和西斯莱同样地在户外工作，或观察窗外景色，从事光与色的实验，莫奈、西斯莱和毕沙罗发展了对气候、节令变化的敏锐感觉，并经由光影和色彩的处理表达出来。他们在阳光下作画，运用三棱镜分析出的光谱上可见之红、橙、黄、绿、蓝、紫的纯色相的颜色，来呈现强光下的自

挖土工人 约1882年 油彩木板 14.5cm × 24cm 私人收藏

然景色，造出高明度和鲜明感。他们除了运用纯色，摒除黑色，在以白色而非传统的褐色打底的画布上作画，确是亲身观察和体验的结果。

对印象主义的艺术概念始终坚信执著的是莫奈一人，他的作品对于理解印象主义的特色最为重要。莫奈晚期的作品着重光与氛围融合的营造，他反对以明暗调子表现立体感，他让物体逐渐淡化，减低主体的实质，这就是“空间消融”，他的画中没有任何明晰或坚实

的物象，大自然消失在一个颤动的色的抽象画面中。

印象派1882年的第七次展览，莫奈展出生动的一组画触动了修拉，由此修拉开始致力于户外光效果的表现，亮面与阴影和水的反光的探索，正如莫奈喜爱表现的。

2.新印象主义（点描派）

修拉开始以印象主义的方式再现一种光的效果，随即以科学理论为依据，发展点描和分光的技法。他倾心于物象的结构，与印象主义的基本概念相违，但他本人并不认为自己是印象主义起了革命，而是另外寻找新的出路。由修拉开始，有了新印象主义的绘画。

新印象主义之词，由艺评家费尼昂（Felix Fénéon）开始启用，是为以修拉为首的绘画运动命名的。新印象主义运动不仅是从某些印象派技法出发，借重科学理论，趋向科学性的发展，也是让印象主义自经验性的写实走出，而达到一种古典典范的再现。

修拉的《阿尼埃的浴者》可以说是新印象主义的第一件作品，在1884年5月的“独立画会”（Le group des Indépendants）中展出。展览中修拉结识西涅克（Signac），西涅克后来成为修拉理论的发言人，不久两人改组“独立画会”为“独立画家协会”（Société des artistes indépendants）。这一协会后来大家以“独立沙龙”名之。“独立画家协会”在1884年12月举行首展，修拉再次将《阿尼埃的浴者》展出，还有为第二件大画作《大碗岛的一个星期日》准备的草图，即油画《星期日午后的大碗岛》。就在这一年费尼昂也创办《独立杂志》（Revue indépendante）来支持这项运动。

西涅克1885年介绍毕沙罗加入此运动，之后，印象主义者的毕沙罗便大量采用修拉的技法。修拉很快吸引到一些追随者，新印象主义的成员便包括了克洛斯（Henri Edmond Cross, 1856~1910）、丢博阿·皮叶（Albert Dubois-Pillet, 1846~1910）、吕斯（Maximilien Luce, 1858~1941）及莱赛贝格（Théo Van Rysselberghe, 1862~1926）等人。

图见40、64、68页

风景中的人物 1882年 油彩画布 15.7cm × 25cm 私人收藏

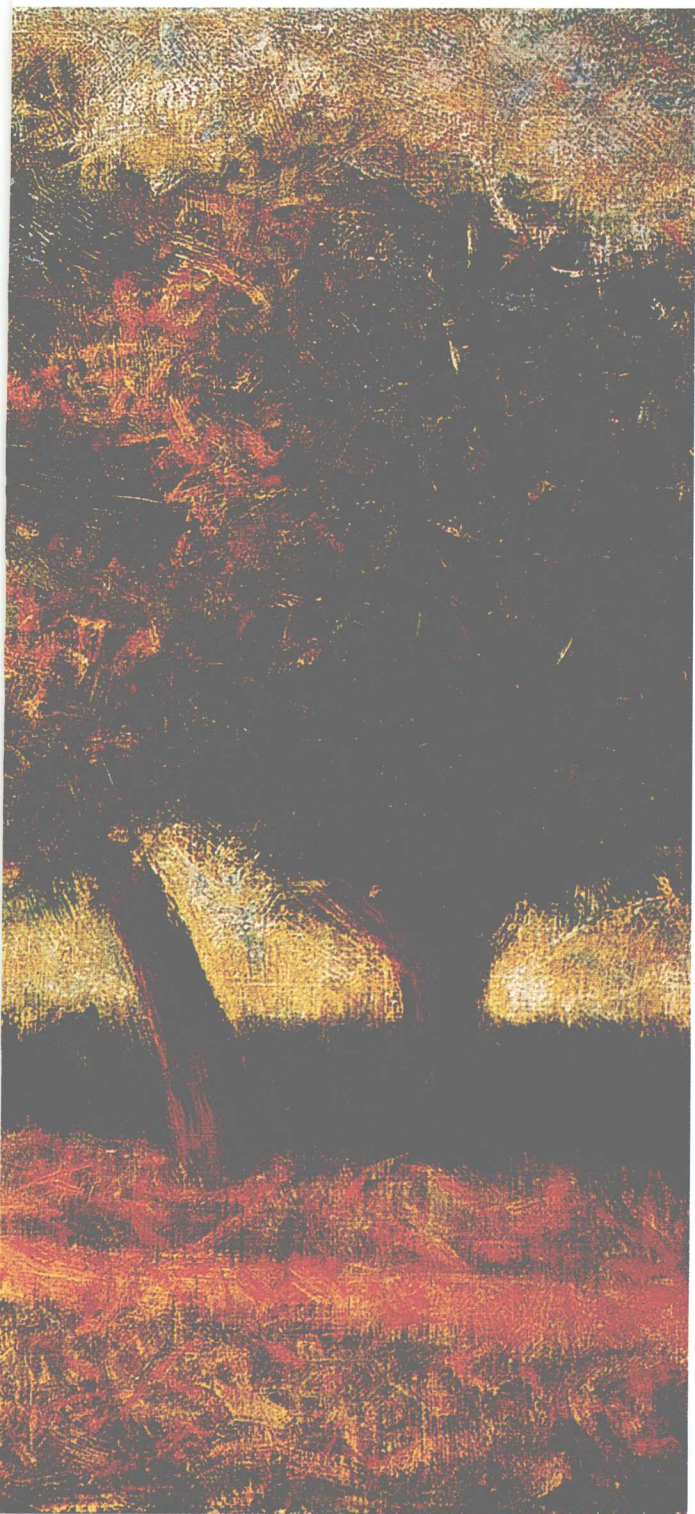
有人称新印象主义为“点描派”(Pointillism)，但新印象主义的画家情愿喜欢“色光主义”(chromo-Luminarisme)或“分色主义”(Divisionisme)的称呼。他们的基本技法即是“分光法”或“分色法”。那是在小块画面中使用纯色，不调混颜料，使中间色在观赏者眼内的视觉混合中产生，此一方法使颜色的彩度获得最鲜明的效果，因为它是根据加法混合(色光之混合具有积极性，能增加光量，提高反射率与明度)，而非减法混合(色料之混合具消极性，混合后光量、反射率与明度均会下降)。

打桩的农民 约1882年 油彩木板 15cm × 25cm 纽约私人收藏

套牲马车 约1883年 油彩画布
33cm × 41cm 纽约古根海姆美术馆藏