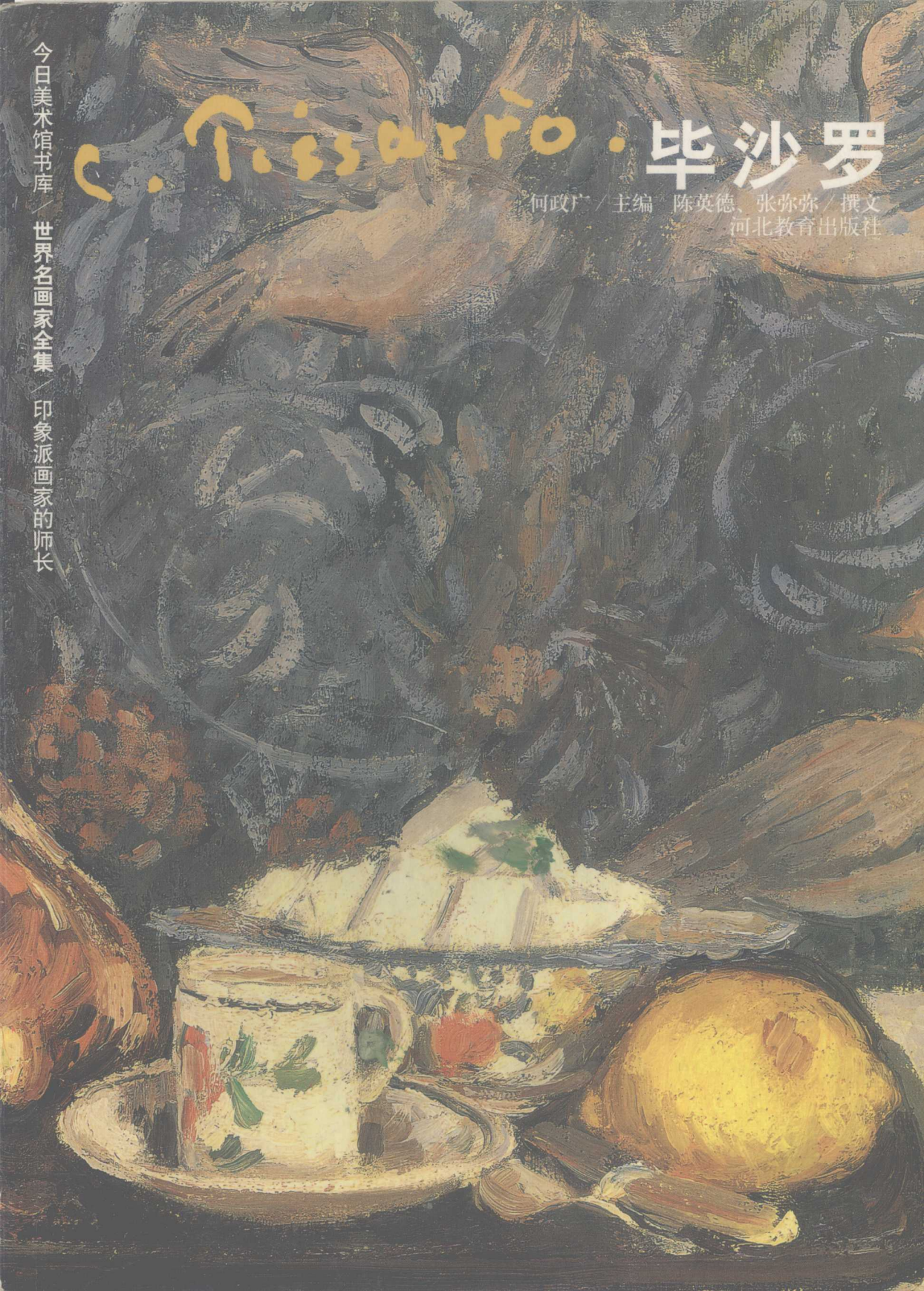

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 印象派画家的师长

J. Pissarro · 毕沙罗

何政广 / 主编 陈英德、张弥弥 / 撰文
河北教育出版社

J233
61

世 界 名 画 家 全 集

印象派画家的师长

毕 沙 罗

PISSARRO

何政广◎主编

陈英德、张弥弥◎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

毕沙罗 / 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. 毕... II. 何... III. ①毕沙罗, C. (1830~1903) — 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 121911 号

世界名画家全集

毕 沙 罗

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 肖辉 孙海亮 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 13 印张

版 次 / 2005 年 5 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

毕沙罗 (Camille Pissarro, 1830~1903) 是法国著名印象派画家, 也是印象派画家中的长辈。

毕沙罗出生在丹麦属地的西印度圣·托玛斯岛。国籍是丹麦人, 血统属于犹太民族的法国人。10岁时移居法国, 16岁时应父母之命回到圣·托玛斯岛, 帮助父亲经营小商店, 度过约5年的店员生活。1852年与丹麦画家弗利茨·梅尔贝一起到威尼斯旅行。1855年毕沙罗立志做画家, 决定移居巴黎。同年巴黎举行万国博览会附属美展, 柯罗和米勒的绘画使他深受感动。1859年在美术学院会见莫奈。同年首次参加沙龙展。1863年参加“落选沙龙”, 这项展览即马奈提交《草地上的午餐》参展而名震一时的画展, 毕沙罗也因此与马奈等印象派画家们有了交往。

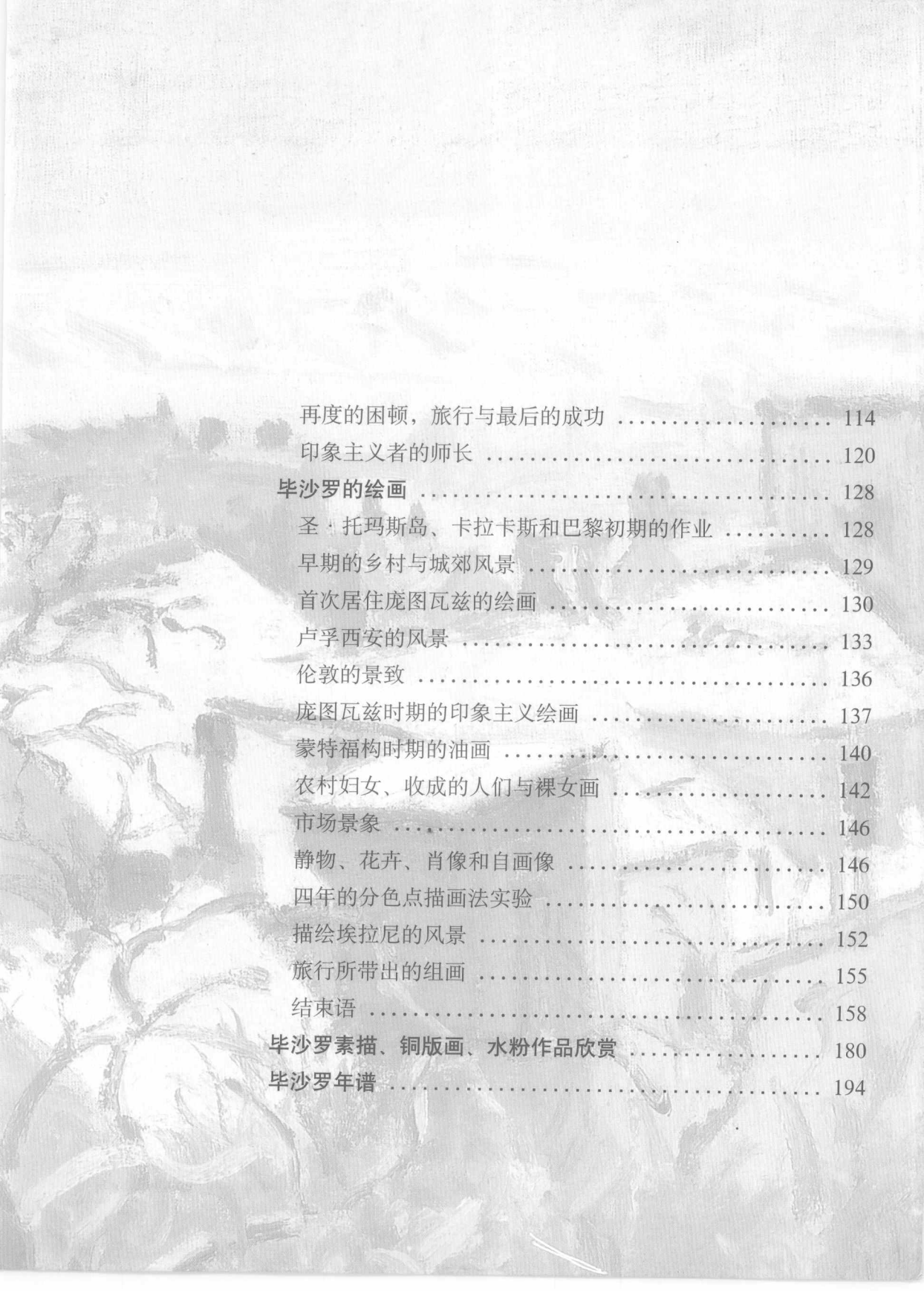
1870年普法战争爆发, 毕沙罗避难英国, 在英国与莫奈相遇, 并认识了巴黎画商杜兰·吕耶。画风受英国大风景画家康斯泰布尔的影响。战后回到法国卢孚西安, 画室遭受战祸而损毁。1872年移居庞图瓦兹, 描绘质朴的农村风景。并在附近的欧维作画, 时常与塞尚见面, 两人相互影响。1874年参加第一届印象派展, 其后每届参展, 对印象派的形成与发展具有重要作用。此时画风已臻成熟, 成为印象主义代表画家之一。1884年受修拉及西涅克影响, 采用点描法, 不久即放弃此一新技法, 恢复原来的风格。晚年视力衰弱, 停止户外写生, 都在室内描绘街景与河港景色。1903年11月13日逝于巴黎。毕沙罗生前即是一位受人尊敬的画家, 塞尚与高更都尊他为师。

毕沙罗一生作画数量颇丰, 题材多数是自然景物和街景, 整个世界骤然间都给画家提供合适题材。毕沙罗说: “画你所观察和感觉到的, 要豪迈和果断地面对, 因为最好不丢掉你所感觉到的第一个印象。要面对自然不要胆怯, 人们必须得到惟一的大师——自然, 她是永远可以请教的一位大师。”因此, 毕沙罗走在自然中, 不论在哪里有所发现, 都能立即摆好画架尽情把他的印象描绘在画布上, 色调的美丽组合, 形状和色彩的有趣并列, 阳光和色彩鲜丽而悦人的搭配, 成为他绘画的一大特征。毕沙罗找到了一个现代的综合, 以谢弗勒尔研究的色彩原理为根据, 将光学的调色代替颜料的调色, 把调子分解为构成因素, 以这种光学调色法作画远比颜料调色法画出来的绘画, 光度和彩度更为强烈。所以毕沙罗的绘画, 给我们无限光彩耀眼的美感。

目 录

印象派画家的师长——

毕沙罗的生涯	2
出生于圣·托玛斯岛	2
与弗利茨·梅尔贝到卡拉卡斯	4
初到巴黎	10
与朱丽的婚姻	15
不再是柯罗及梅尔贝的学生	19
与未来印象主义画家的初识	22
早期在庞图瓦兹与卢孚西安的生活	28
1870年到1871年在伦敦	38
庞图瓦兹与欧维镇的10年	44
毕沙罗与塞尚	50
开始展览卖画	56
第一次印象主义大展	62
第二次到第六次的印象主义展览	76
高更与第七次印象主义展览	98
新印象主义与第八次印象主义大展	105
与高更疏远，接纳凡·高	110

再度的困顿，旅行与最后的成功	114
印象主义者的师长	120
毕沙罗的绘画	128
圣·托玛斯岛、卡拉卡斯和巴黎初期的作业	128
早期的乡村与城郊风景	129
首次居住庞图瓦兹的绘画	130
卢孚西安的风景	133
伦敦的景致	136
庞图瓦兹时期的印象主义绘画	137
蒙特福构时期的油画	140
农村妇女、收成的人们与裸女画	142
市场景象	146
静物、花卉、肖像和自画像	146
四年的分色点描画法实验	150
描绘埃拉尼的风景	152
旅行所带出的组画	155
结束语	158
毕沙罗素描、铜版画、水粉作品欣赏	180
毕沙罗年谱	194

印象派画家的师长 ——毕沙罗的生涯

出生于圣·托玛斯岛

法国印象主义画家卡密尔·毕沙罗（Camille Pissarro, 1830~1903）出生在中美洲维京群岛中最大的岛屿圣·托玛斯岛。圣·托玛斯岛，在毕沙罗出生的时候隶属丹麦，后来改属美国。丹麦王把它规划为自由港，18世纪60年代以来商业繁荣。1830年7月10日卡密尔·毕沙罗就诞生在这个岛屿的首府，美丽而热闹的夏洛特·阿马利港口附近，一个殷实的商人家中。由于出生地的政治地理因素，卡密尔·毕沙罗具有丹麦国籍，并且终身拥有。

毕沙罗家族原是葡萄牙、西班牙边境的犹太人，后来迁居法国，几代以来定居波尔多城。祖父约瑟夫·毕沙罗与逃离法国大革命来自巴黎的安妮·菲利希特·培堤小姐结婚。几年以后，约瑟夫、安妮和孩子们，以及安妮的兄弟以撒·培堤离开法国，移民圣·托玛斯岛。在那里，以撒前后与源自西班牙，然出生在法属多明尼各岛的曼查诺·波米耶家族的两姐妹——埃斯特和拉榭尔结婚。约瑟夫与安妮的儿子费德利克（又名阿伯拉罕·加布雷尔）因参与舅父遗产的处理与舅母拉榭尔暧昧，怀有孩子。两人准备结婚，但在当时这样的婚姻不容于犹太教会，犹太教堂不愿主持婚礼。8年以后，这桩

自画像

1903年 油彩画布

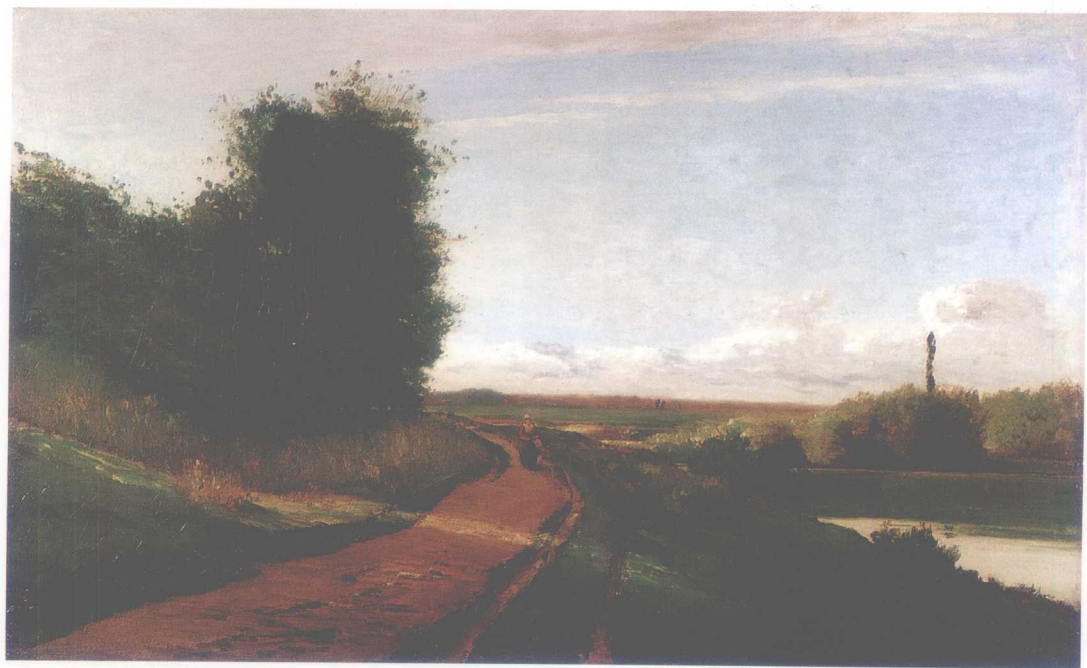
41cm × 33.3cm

伦敦泰德美术馆藏

（前页图）

拉·瓦伦·圣提列，香槟尼的景色 1863年 油彩画布 49.6cm × 74cm 布达佩斯美术馆藏

马尼河岸 1864年 油彩画布 82cm × 108cm 格拉斯哥市立美术馆藏

婚姻才成立。费德利克比舅母（后来的妻子）年轻7岁。他们有了4个孩子，最年幼的叫卡密尔·雅各·毕沙罗，稍长以卡密尔·毕沙罗为名。

由于环境的关系，毕沙罗自幼通用数种语言，与双亲讲法语，与岛上黑人居民说西班牙语，同时也说英语（他似乎不讲岛上的官方用语——丹麦话）。毕沙罗的父亲原生在法国波尔多，后随家人迁来圣·托玛斯岛，母亲出生地多明尼各岛是法属，因此父母二人都心系法国，为了让孩子不与法国失去关系，决定送毕沙罗到巴黎读书。那时毕沙罗才12岁。

在当时巴黎的郊区，后来的16区——帕希地方，毕沙罗家拥有一所公寓。毕沙罗就到离公寓不远的一所学校沙瓦利中学就读。校长沙瓦利先生喜好艺术，鼓励学生画画。就在沙瓦利先生的图画课上，毕沙罗学到一些图画基础。而在沙瓦利中学就读的5年中，每周四和周日他都随老师到罗浮宫看画。1847年中学毕业，毕沙罗乘了两个星期的船回到圣·托玛斯岛。临行前，沙瓦利先生告诉他回到维京群岛以后，要“在热带地方画椰子树，让生活过得更惬意”。这话卡密尔·毕沙罗牢记在心。

17岁的毕沙罗回到家中，就在父亲的商行里见习，权充伙计，虽然他对生意事无甚兴趣，他仍尽职而为，父亲给他颇丰的薪水。这样工作了5年，5年中毕沙罗每每想起沙瓦利先生的话，工作之余拿起画笔，不只画椰子树，也画热带植物和黑皮肤的妇女，在水边洗衣或汲水，头上顶着大筐篮的衣物，大水壶的画面。当父亲派他到港口监督到达的货物时，他经常夹带着速写簿。他画进入港口的船、船上卸下的货物，以及大帆船滑进蓝色的海湾、绿树覆盖的崖岸、崖上丹麦式的屋宇建筑等等美好的景色。

与弗利茨·梅尔贝到卡拉卡斯

就值卡密尔·毕沙罗在熙攘往来的港口边画船只上下货物的情景时，一位丹麦艺术家弗利茨·梅尔贝（Fritz Melbye）与他相遇，

头上顶着水壶的黑人妇女
约1854~1855年

油彩画布

33cm × 24cm

苏黎世布贺勒基金会藏
(右页图)

罗修吉约的平底船 1864~1865年 油彩画布 46cm × 72cm 庞图瓦兹美术馆藏

那是1851年，两人的结识改变了卡密尔·毕沙罗一生的命运。当时弗利茨·梅尔贝已是丹麦受肯定的画家，受丹麦政府之派，到中南美洲研究记录该地域的动物和植物群，由于见到毕沙罗爱好绘画，建议毕沙罗离开圣·托玛斯岛到委内瑞拉的卡拉卡斯，两人可互相切磋，共同作画。

1848年法王路易·菲立普遭推翻，法兰西第二共和成立。在毕沙罗的出生地维京群岛也值奴隶阶级群起抗争，终于废除奴隶制度。受到这种情况的影响，毕沙罗有与“布尔乔亚式生活的束缚斩断关系”的强烈愿望。终于卡密尔·毕沙罗听从了弗利茨·梅尔贝的建议，于1852年11月12日留下一张纸条给父母，坐船前往委内瑞拉的卡拉卡斯，寻找作画的自由。

在卡拉卡斯，毕沙罗开始跟梅尔贝学习如何使用色彩，他最初

女佣 1867年 油彩画布 93.6cm × 73.7cm 诺福克邵克莱斯勒美术馆藏

庞图瓦兹，隐密居所小山 约1867年 油彩画布 152.8cm × 202.6cm 纽约古根海姆美术馆藏

的油画和水彩画是那个时候开始的。毕沙罗在卡拉卡斯度过两年，全心全意画画，作了两百余张素描，还有许多墨水画和淡彩画。其中不少以西班牙文加注日期和画题，甚至签名也用西班牙文“Pizarro”。

在1854年8月结束委内瑞拉卡拉卡斯的生活，毕沙罗回到圣·托玛斯岛，一年中毕沙罗替代兄弟阿尔弗瑞德管理家中商务，好让他兄弟去法国度假。经过一年为家庭奉献，毕沙罗的家人终于允许他出发到法国去追求他的艺术家生活。1855年9月，阿尔弗瑞德自法国回到圣·托玛斯岛，毕沙罗随即登上驶向欧洲的轮船。他将要

庞图瓦兹，隐密居所的园子

约1867年 油彩画布
81cm × 100cm
(右页上图)

庞图瓦兹的隐密居所

约1867年 油彩画布
91cm × 150.5cm
科隆，瓦哈伏—李查兹
美术馆藏 (右页下图)

庞图瓦兹，隐秘居所之景，佳雷斜坡 约1867年 油彩画布 70cm × 100cm

面对巴黎林林总总的艺术世界：沙龙展览、学院、都市的趣味和巴黎的诸多情况，毕沙罗从此再没回美洲。

初到巴黎

卡密尔·毕沙罗来到巴黎，与弗利茨·梅尔贝继续交往，因为弗利茨的兄弟弗利茨·安东(Fritz Anton)也是画家，住在巴黎，以画海景闻名。毕沙罗当然前去拜访。就在安东的引领下，毕沙罗开始工作，并认识巴黎艺术环境。此时为了满足父亲的期望，毕沙罗必须明确地让父亲知道他在认真地求知，除了接受弗利茨·安东的指导外，他也到不同的绘画工作室里学习，特别常到苏维士学院，在那里他画模特儿。很快卡密尔·毕沙罗便发觉这样画下去十分呆板，

庞图瓦兹风景，波迪河岸 1868年 油彩画布 52cm × 81cm 德国曼汗市立美术馆藏

没有刺激也就渐行放弃，另求新路。

1855年秋天他刚到法国，正值巴黎举办巨型世界博览会，绘画方面有来自多个国家的成百上千幅画，当然大都是当时盛行的学院派传统绘画，但也可以发现有少数隐藏在僻角的画家，实验一种叛逆学院的画法。毕沙罗对库尔贝（Courbet）、杜比尼（Daubigny）、米勒（Millet）和柯罗（Corot）的作品印象深刻。这是一些与弗利茨·梅尔贝和安东不同的画家。

毕沙罗在法国初期（1855~1858年）的绘画，仍保持着他对维京群岛、圣·托玛斯岛与委内瑞拉卡拉卡斯记忆，他继续画着那里的景色，虽然他所学的传统绘画观念和技术并不能帮助他对异国情调主题有特殊创意的表现。渐渐地毕沙罗转变绘画的内涵，不再对过去多作追忆，而开始放眼他身处环境的各式景物，也设法接近