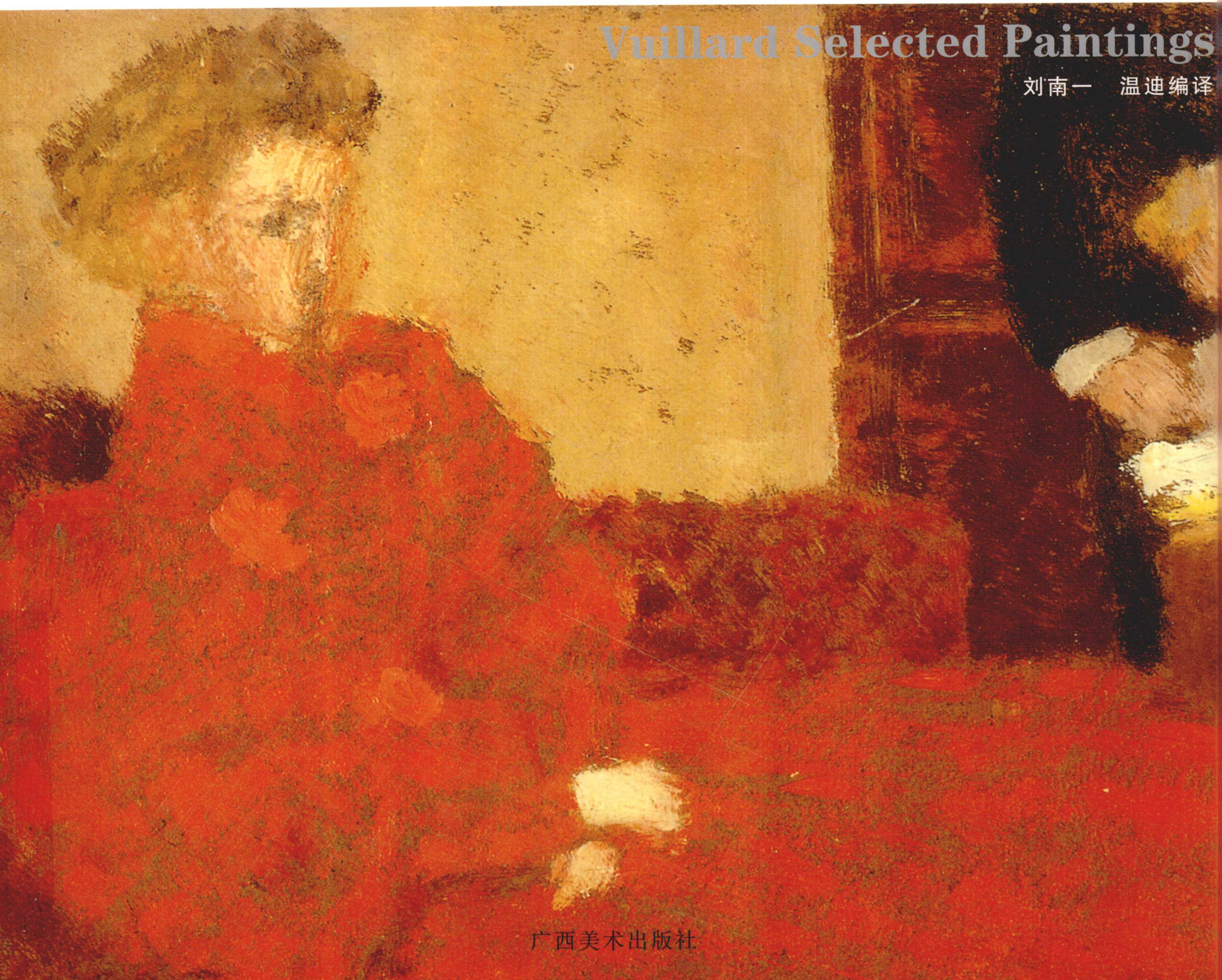

维亚尔油画精品

Vuillard Selected Paintings

刘南一 温迪编译

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

维亚尔油画精品/(法)维亚尔绘;刘南一译. —南宁:
广西美术出版社, 2009. 9

ISBN 978-7-80746-786-1

I. 维… II. ①维…②刘… III. 油画—作品集—法国—
现代 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第158463号

维亚尔油画精品
WEIYAER YOUHUA JINGPIN

编译/刘南一 温迪

出版人/蓝小星

终审/黄宗湖

出版策划/苏旅

责任编辑/冯波

设计/胡马

校对/尚永红 陈小英

审读/陈宇虹

出版发行/广西美术出版社

社址/广西南宁市望园路9号(530022)

网址/www.gxfinearts.com

制版/精一印刷(深圳)有限公司

印刷/精一印刷(深圳)有限公司

开本/889 mm×1194 mm 1/12 16.5印张

出版日期/2009年10月第1版第1次印刷

书号/ISBN 978-7-80746-786-1/J·1115

定价/88.00元

版权所有 翻印必究

维亚尔作品的装饰趣味与和谐美感

刘南一

爱德华·维亚尔（1868—1940）是19世纪最著名、最杰出的画家之一，他与另一位法国画家波纳尔同为法国纳比派的代表人物，具有卓越的艺术成就。笔者曾赴法国和俄罗斯考察交流，得以亲睹维亚尔的原作，从中探索作品奥妙，更为深刻地理解了这位大师作品的精髓所在。维亚尔以他那洞察一切的双眼和饱含生活激情的曼妙之笔，描绘了画面上的诗意生活，为我们创造了一个充满着装饰趣味与和谐美感的崭新世界。

一、装饰性趣味表现及实用功能取向

在纳比派成立之初，其创始人之一的莫里斯·德尼曾就该画派创作的指导思想郑重声明：“依据一种纯美学和装饰趣味的设想以及一些着色与构图原则进行的客观变形，使画家本人的感受进入绘画表现之中的主观变形。”^①当时盛行于法国的“新艺术”运动，倡导装饰应用本身就是作品的主题，而不仅仅是艺术主题的陪衬；绘画必须成为室内整体装饰的一部分，而不应是画架上简单孤立的东西。此外，由于当时日本艺术的平面图形组织形式影响，也引发出现视觉艺术领域审美观念的更新。在这样的变革潮流中，维亚尔信奉纳比派和“新艺术”运动的信条，注重绘画艺术中的实用装饰功能，积极地探索将装饰理念注入到绘画中。

少年时代的维亚尔生活在母亲的裁缝店里，由于母亲的家族多是染织设计师，那些绚丽多彩的染织品以及布料成品，曾给他留下了深刻的印象与记忆，因此，在他后来的创作过程中，习惯像布料设计者那样去进行思考与创作。例如在《音乐》（图1）这幅画中，维亚尔很自然地将壁纸图案、地毯花纹以及人物的花衣服等融为一体，并独具特色地将画面人物和

图1 音乐

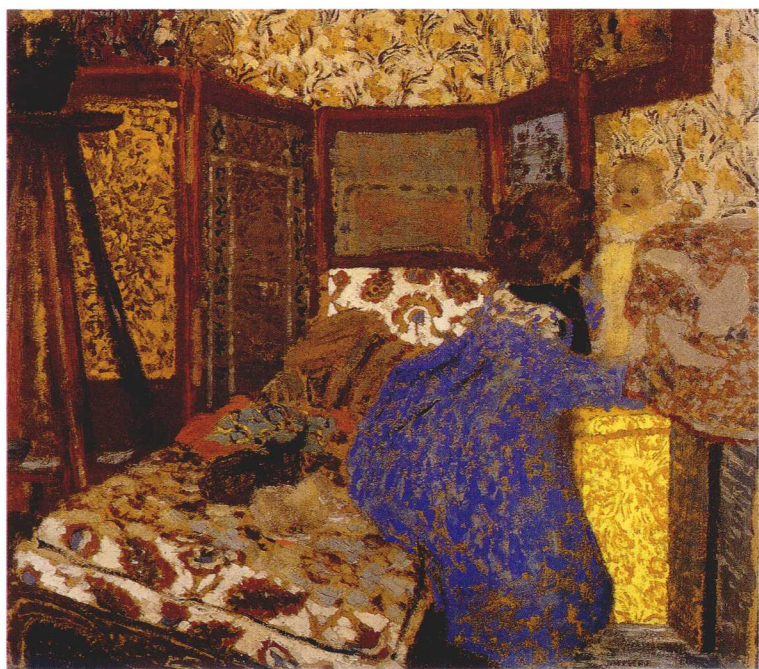

图2 着蓝色裙子的女士和孩子

景致的外轮廓用来限定色彩的面积及形状，让人物和景致仅仅是色彩所覆盖的某个平面，在灵动流畅的笔触表现下，形成了由红、黄、蓝、橙灰色及各种彩色组成的平面图案，恰似许多精美图案组合而成的彩色壁毯。他的绘画装饰风格，主要以饱满、充实、繁复为主，强调平面化、单纯化、稳定感、韵律感和理念化的表现，使得画面具有极佳的装饰意义，也为其作品赢得了“绘画壁毯”的美称。维亚尔不仅能使小幅绘画具有装饰趣味，还能以大型绘画呈现出实用装饰功能的独特艺术魅力。例如在香榭丽舍剧院大厅的装饰设计、夏约宫装饰画以及日内瓦国际联盟厅内的装饰设计等作品中，皆体现出维亚尔独特的实用装饰才能，作品既华丽斑斓，又和谐含蓄，达到了高超的装饰艺术境界。而且，维亚尔还巧妙地结合原来的建筑内构基础，使作品成为建筑的整体组成部分。维亚尔作品中的装饰趣味，实际上是自然形象的升华，是画家以诗意般的情怀去表现自然生活的结果。这些独特的绘画装饰趣味以及实用功能，也极大地影响了后来许多现代艺术领域的设计创造者。

二、“亲情主义”的和谐美感

“和谐”一词源于希腊，其本意在美学中为联系、匀称。“美是和谐”，首先由古希腊思想家毕达哥拉斯提出，后来出于各种不同的美学观点，它的含义被扩展了。反映在视觉艺术领域中，优秀的美术作品带给人们的不是一团混乱的感官印象，而是秩序井然，和谐统一的主题、色彩、形态、比例关系以及画面形式建构等诸因素表现，还有人们对事物中存在的内在秩序及道德价值的和谐需求。维亚尔在题材内容和绘画技法表现上，都充分展示了他天才的敏锐观察力以及让画面和谐完美的才能。他善于从内心深处去理解自己周围的人们，懂得并且去关爱身边的事物，投入个人全部的精神情感去掌握和寻求诗意的美感，进而建构起个体风格理想化的和谐世界。维亚尔善于观察身边生活的细微印迹，如画室或者起居室的一角，甚至是熟悉的窗外小景，还有裁缝店的女工、公园里的孩子、与他共同生活的母亲、好友以及各种情趣生活景象，这一切都深印于他的心中，并成为他创作的主要表现题材和内容，维亚尔因此也被人们誉为“亲情主义”画家。在维亚尔的作品里，所有的一切都是自己情感表现的对象，画中不仅呈现出喜悦和幸福，还充满着近乎乐天派明快而华丽的色彩，哪怕是最一般的颜色，只要用在他的画面上，都会闪亮发光、光彩夺目。例如作品《着蓝色裙子的女士和孩子》（图2），不仅细致地刻画出女

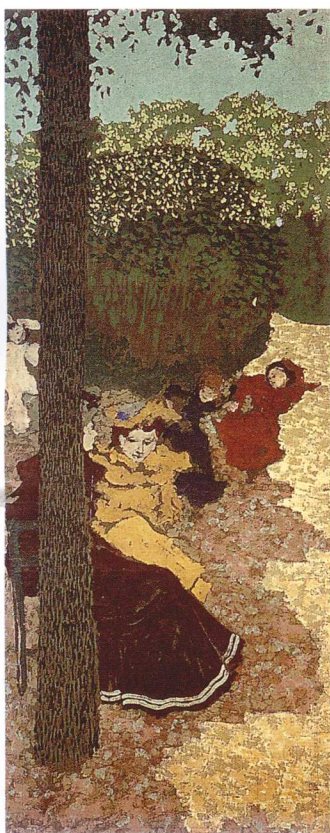

图3 玩耍的女孩子们

图4 询问

图5 保姆

图6 谈话

图7 红阳伞

士对孩子的爱心和亲情，而且画面色彩运用也凸现出既有强烈对比，又彼此呼应的和谐美感：繁杂的花壁纸色彩斑斓明丽；白色能发出叮咚声响；黄色灿烂耀眼，使邻近的蓝色变得更为透明；再加上流畅洒脱的线条、貌似随意的笔触和暖灰色彩的浑融。如同甜美的长笛、明亮的小号和悠扬的圆号以及浑厚的巴松管等不同音色的交响，抑扬顿挫、跌宕起伏，令人陶醉于一种张弛有序的和谐之中。

现藏于法国奥赛美术馆的五联画作品，整个画面同样使人们享受到这种清新、祥和生活中的诗意美感。该作品由《玩耍的女孩子们》（图3）、《询问》（图4）、《保姆》（图5）、《谈话》（图6）、《红阳伞》（图7）五个画面组成，整个风格深受日本浮世绘影响，表现形式似日本式屏风，具有浓厚的装饰趣味。画面的内容虽然都不相同，但在整体构图上，维亚尔巧妙地通过树林和投影等景物形成的延伸线，整体地会聚于一个中心点上，显得十分稳定与和谐，丝毫没有散乱的感觉。在黄绿色主调的衬托下，各种人物的形态和谐地安插在不同的景色之中，使画面更显得生动怡人：画中嬉戏的孩子与独自坐在长凳上安静沉思的老人形成了极其鲜明的对比，使画面动中有静；而聊天谈话的妇女们撑着阳伞，正在呵护怀抱中的婴孩，呈现出母与子的亲情。

图8 有炉子的房间

最耐人寻味的是前景留出了大面积的地面刻画表现，画家通过反复地覆盖、层层叠色，并糅进点彩的笔触互相渗透，使得色彩变化异常丰富，而这一切又都极具秩序与和谐，在洋溢着春天气息的宁静、祥和中，交织成极富韵味的合奏。法国画家马蒂斯曾就自己的艺术理想这样表白：“我梦寐以求的就是一种协调、纯粹而又宁静的艺术，它避开了令人烦闷和沮丧的题材，它是一种为每位脑力劳动者的艺术，一种既为商人也为文人的艺术。举例来说，它就像一张舒适的安乐椅那样，对心灵起着一种抚慰的作用，使疲惫的身体得到休息。”^②维亚尔凭借着自己的真情和爱心，已经使作品完美地达到了马蒂斯所追求的这种安详平和、柔美优雅的艺术境界。

三、触及社会与生活的现实价值

众所周知，优秀的美术作品能帮助人们培养健康的审美观念和情感，提高人们对生活中美与丑的感受鉴别能力，得到美的享受、愉悦和休息。这种艺术所具有的社会功能的现实价值，是不容忽视的。美术作品不具有某种强制性的效力，但是却能在潜移默化之中将真、善、美深入人心。

“艺术家们以各自鲜明的标记使人类在精神的自由选择 and 不断超越上步入新途。”^③维亚尔专注于描绘那些平凡人之间的亲密和友谊，在画布上对人间亲情进行细微而深入的刻画，处处流露出对亲情的赞扬，所以画面总是带有一种迷人的和谐情调。现藏于俄罗斯圣彼得堡冬宫美术馆的《有炉子的房间》（图8），是维亚尔对个人生活的真实写照。当人们站在作品面前，马上就能感觉到一种家庭的幸福与温馨气息扑面而来：淡蓝灰色的柔和室外光线平静地覆盖在房内的人物与景致；极妙的淡黄灰色、浅粉红灰色和一些钴蓝小点交叉重叠，明媚生辉，衬托着维亚尔家人与朋友的亲情，就像和谐抒情的音符一样，在人们的心里引起共鸣。这种和谐的魅力与高雅情感，能够给予我们一种安稳、有序、祥和的精神扶助，其现实意义就在于此。“亲情主义”始终是人类的整体性存在中的重要内在因素之一，它构成了维系社会大家庭群体性的重要内容，即尊重一切人的人格存在、关爱一切人的人性生活和正当利益。而且，以同情、友爱等情感因素为纽带，形成和睦相处的社会共同体。因此，全面和谐、自由的“亲情主义”可以说是视觉文化表现的高级精神层面之一，在这个精神层面上，艺术家的绘画感觉、感情和想象力之间互相作用，生命的本能也随着精神层面而升华，更加自觉地完善其创造的精神世界。这样，通过维亚尔作品的

感染力，必然能抚慰人们的心灵，能使人们从作品中领悟到一个非常珍贵的人与人之间、人与自然生活之间的和谐世界，并努力营造一个友爱、互助、合作的社会共同体。维亚尔从未画过贫瘠悲怆的情景，他的画总是充满了人间的温情、宁静与幸福，始终让人们相信和享受着美好的世界。维亚尔作品的精神层面表现，就是他生命本能的真诚流露。因而从这个意义上说，维亚尔的作品是人类生活的一扇亮窗，一面明镜，其深层内涵不仅能触及现实社会生活中，更能影响着人们在生活过程中去自觉地净化心灵，进而在一定的方面和程度上促进社会大家庭的和谐发展。

视觉艺术是社会生活与个人情感的结晶，优秀的美术作品是艺术家眼中的社会情态和内心的丰富情感撞击下精神境界的升华。维亚尔在作品里深深地融入了个人的情感、理想和愿望，表现出一种朴实自然、宁静优雅的美好生活，并将自己的画布变成了人与人之间友谊和亲情交流的媒介，为我们提供了一种理解自己、理解别人以及理解世界的良方。维亚尔作品的装饰趣味与美感的艺术价值正如美国美学家H.帕克所言：“艺术供给我们的是一种想象性的友谊，一种新的友谊。以同情的态度接触艺术中所表现的生活，我们就能扩大我们对于一切生活的问题和情况的了解，从而使我们自己的生活得到一个更自由更明智的方向。”^④

注释：

①陈建军编著，《纳比派》，人民美术出版社，2000年版，第11页。

②何尚主编，《接近天堂的美》，广东经济出版社，1999年版，第21页。

③时洁芳著，《视觉远近》，上海书画出版社，2005年版，第63页。

④（美）H.帕克著，《美学原理》，张今译，广西师范大学出版社，2001年版，第294页。

作者为广西艺术学院美术学院副院长、教授、硕士生导师

目录

2	来访者	32	俯身工作的玛丽	58	饭桌旁的维亚尔的母亲	83	艺术家马克西米利安·鲁斯在画室
3	花园景色	33	忙于缝纫的玛丽·本丁	58	女仆与穿海军服的孩子	84	白色卧室
4	工作室里正在脱衣服的模特	34	检查缝纫活的女人	59	披绿格子披肩的女人	86	安妮特的汤
5	围粉色披肩的芳丁夫人	35	早餐	59	桌旁的维亚尔的母亲	87	玩耍的孩子：木椅子前的安妮特
6	坐在壁炉旁的女人或来访者	36	洗漱中的维亚尔的母亲	60	打扫卫生的女人	88	孩子与酒杯
7	壁炉旁的维亚尔的母亲	37	黄色的窗帘	61	红衣女人	89	整理头发的维亚尔的母亲
8	桌前的祖母	38	热巧克力（习作）	62	长沙发	90	女人与孩子
9	阅读的卢塞尔	38	室内坐像	63	长凳上	90	卢塞尔的孩子
10	玛尔特·比贝斯科公主	39	布置餐桌	64	算命者	91	早餐
11	外科医生	39	饭后	65	罗曼·库勒斯肖像	91	餐厅
12	荷塞家的会客厅	40	坐着的黑衣女子	66	正在吃午餐的米希亚和西巴	92	绿色的卧室
13	弹钢琴的安妮	41	试衣	67	米希亚的颈背	93	坐着的模特
14	在灯光下聊天	42	绿柱子后的莎拉	68	纳坦森家的客厅	94	地毯上的婴儿
15	有摇椅的屋子	43	三个女人的谈话	69	穿白裙子的少妇	94	坐在扶手椅上的女人
16	得静脉炎的卢塞尔	44	朝床下张望的玛丽	70	室内场景	95	德丽尔夫人肖像（习作）
17	阿龙夫人的会客厅	44	读书的女人	71	咖啡厅服务员	95	荷塞夫人肖像
18	站在会客厅里的女人	45	坐在桌旁的老妇	72	咖啡厅	96	亚历山大·纳坦森和他的女儿
19	白色会客厅	45	穿蓝底白点裙的女人	72	头等厢	96	玛塞尔在餐厅
20	荷塞一家在更衣室	46	做缝纫活的维亚尔的母亲	73	初为人母	96	穿衬裙的女人（习作）
21	阅读的芳丁先生之二	47	穿线	73	与孩子玩耍的女人	97	在餐厅中阅读的维亚尔的母亲
22	芳丁先生与夫人聊天	48	缝纫室里两个女孩的背影	74	午餐	97	正在阅读的女人
23	荷塞夫人在诺曼底	49	蓝袖子	75	客厅中的维亚尔的母亲	98	阅读
24	户外饮茶	50	家庭聚餐	76	坐在剧院里	98	镜子前的阿瑟·芬泰尼夫人（速写）
25	黄昏	51	在公共汽车上	77	戴夹鼻眼镜阅读的维亚尔的母亲	99	阳台上的三个女人
26	露西·荷塞在昂夫勒维尔	52	戴橘色披肩的小女孩	77	正在记账的维亚尔的母亲	100	红色毛线球
27	露西在昂夫勒维尔的田野里	53	穿条纹衫的女人	78	希腊悲剧的一幕	101	在马塞尔家的灯光下聊天
28	卢塞尔父亲的肖像	54	魔术表演	79	蹒跚学步	102	正在读书的阿瑟·芬泰尼之一
29	皮埃尔·勃纳尔肖像	55	家里的夜晚（局部）	80	在挂毯前	103	佩戴胸花的荷塞夫人
30	正在缝补的女人	56	亚麻壁橱	81	蓝衣女人和孩子		
31	母与子	57	公园里的两个女人	82	米希亚和瓦洛通		

104	约瑟·荷塞与他的妻子	124	在户外	145	台阶上的猫	168	别墅
104	夜晚, 穿蓝衣的露西	125	穿白色罩衫的孩子	146	特洛卡得罗的音乐厅	169	海边
105	穿绿色衣服的女士	126	粉色紧身衣	146	欧莱雅大道的风景	170	在花园里
105	露西·荷塞在大客厅	126	做白日梦的安妮特	147	广场上的女佣	171	阳光印象
106	在黄色房间做针线活的荷塞夫人	127	正在吃午饭的小让·格塞特	147	摘水果	172	在布列塔尼
107	荷塞夫人与美甲师	128	吃饼干的露西·贝琳	148	覆盆子田	173	汉堡的货运码头
108	借着灯光缝补的荷塞夫人	128	镜子前	149	凡尔赛宫的礼拜堂	174	温特梅尔广场
108	戴帽子的玛莎·博纳尔	129	在长椅上睡觉的露西·荷塞	150	小家庭	174	早餐
109	巴黎花园	129	戴软帽的维亚尔的母亲	151	花园里	175	铁路
109	打桥牌	130	维亚尔的母亲和风信子	152	卢塞尔的房子	175	维亚尔的母亲房间
110	安妮特的茶	131	在化妆室打电话的荷塞夫人	153	花园	176	柏辽兹广场
111	正在脱衣服的模特	132	幻象之二	154	窗旁的小女孩	177	饭厅
112	系粉色围巾的荷塞夫人在阅读	133	更衣室镜里的自画像或画家洗手的自画像	154	屋顶, 从窗户俯瞰日内瓦湖	178	卢塞尔在他的工作室
113	红色的房间	134	瓦奎斯医生和患者在圣安东尼医院	155	阅读	179	有雪的棚子
114	画室里站立的女人体	134	加布瑞尔·乔娜斯和她的女儿	156	在内兹的费利克斯沃顿餐厅	180	法国风景——叶子之一
115	孩子	135	伯爵夫人(第二版)	157	小路上的荷塞夫人	181	巴黎风景——叶子之二
116	戴饰带帽子的荷塞夫人	136	两张桌子	158	长凳上的四个人	182	俯看树林的窗户
117	窗前的孩子们	137	绿色的室内	159	雨之印象	183	山顶风光
118	玩扑克的人	138	橱柜旁的女人	160	初步草图的装饰面板	184	第一批果实
118	报纸	139	开启的门旁的女人	161	洒水车	185	瑞士风光
119	黄床单	140	红色的屋顶	161	在排水沟旁的小孩	186	蓝色山丘
119	早餐	141	杜伊勒里公园	162	埃菲尔铁塔	187	海边花园
120	安妮特与红玩具娃娃	142	公园里照顾婴儿的女仆	162	街道	188	蓝色墨水池
120	缝纫机旁的维亚尔的母亲	143	夜晚	163	温特梅尔广场	189	扶手椅边的安妮特
121	做针线活的维亚尔的母亲	144	夜晚的克利希中心	164	凉棚		
121	画室中的人体	144	沃温斯的秋天, 马拉美的住宅后的塞纳河	164	树		
122	沉思的模特	145	厨房	165	栗树花盛开的帕西街		
122	蓝衣女人			165	帕西街		
123	摆弄帽子的年轻模特			166	咖啡馆		
123	坐在绿沙发上的模特			167	餐厅		

Vuillard Selected Paintings

维亚尔油画精品

Vuillard

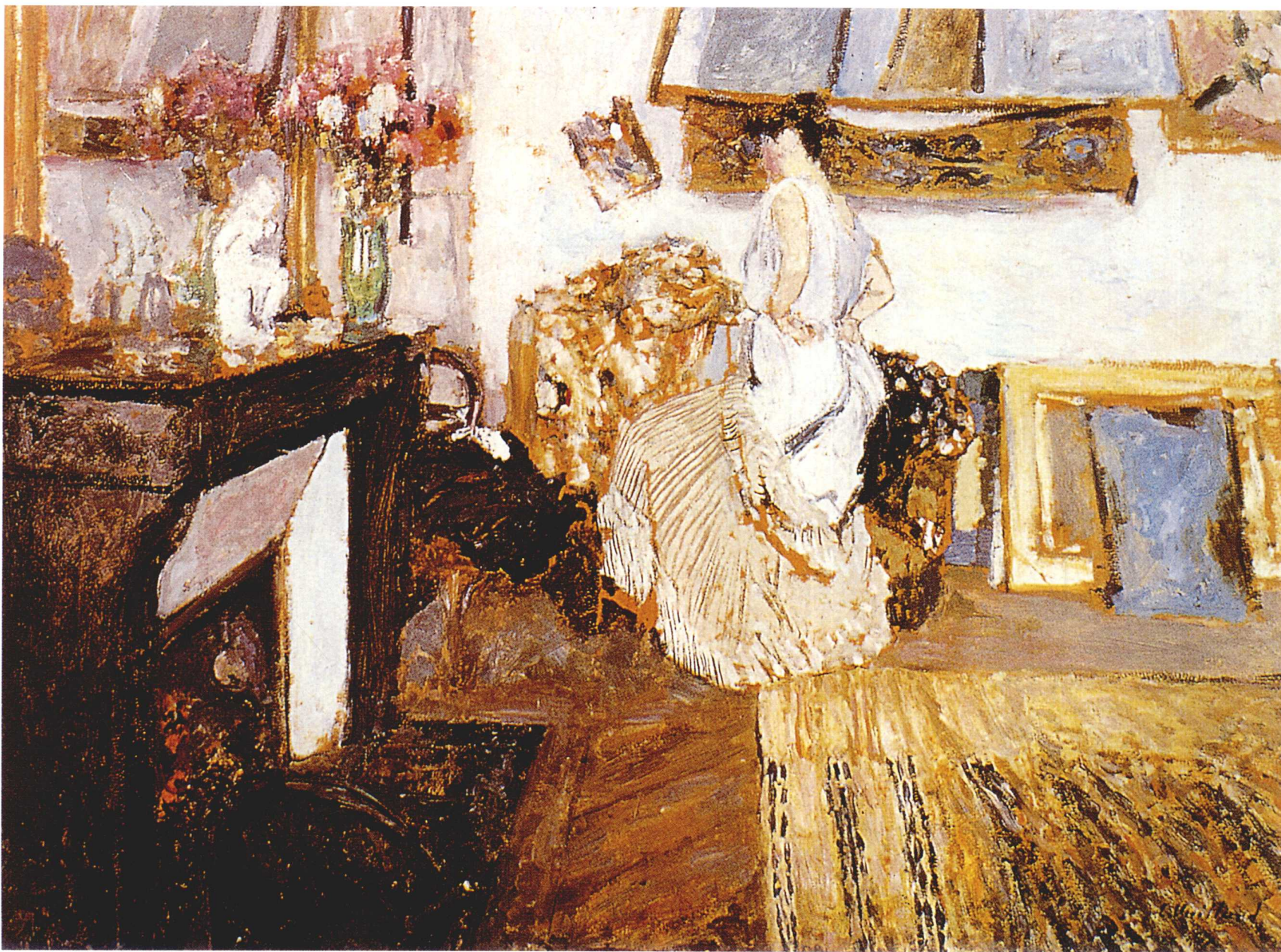
刘南一 温迪编译 广西美术出版社

来访者
1900年
纸板油画
42 cm × 55 cm
美国私人收藏

花园景色
1900年
木板胶彩
51 cm × 83 cm
莫斯科普希金博物馆

工作室里正在脱衣服的模特
1903年
纸板油画
62.7 cm × 86 cm
收藏情况不详

围粉色披肩的芳丁夫人
1903年
纸板油画
44.2 cm × 38.2 cm
芝加哥艺术学院

坐在壁炉旁的女人或来访者

1900年

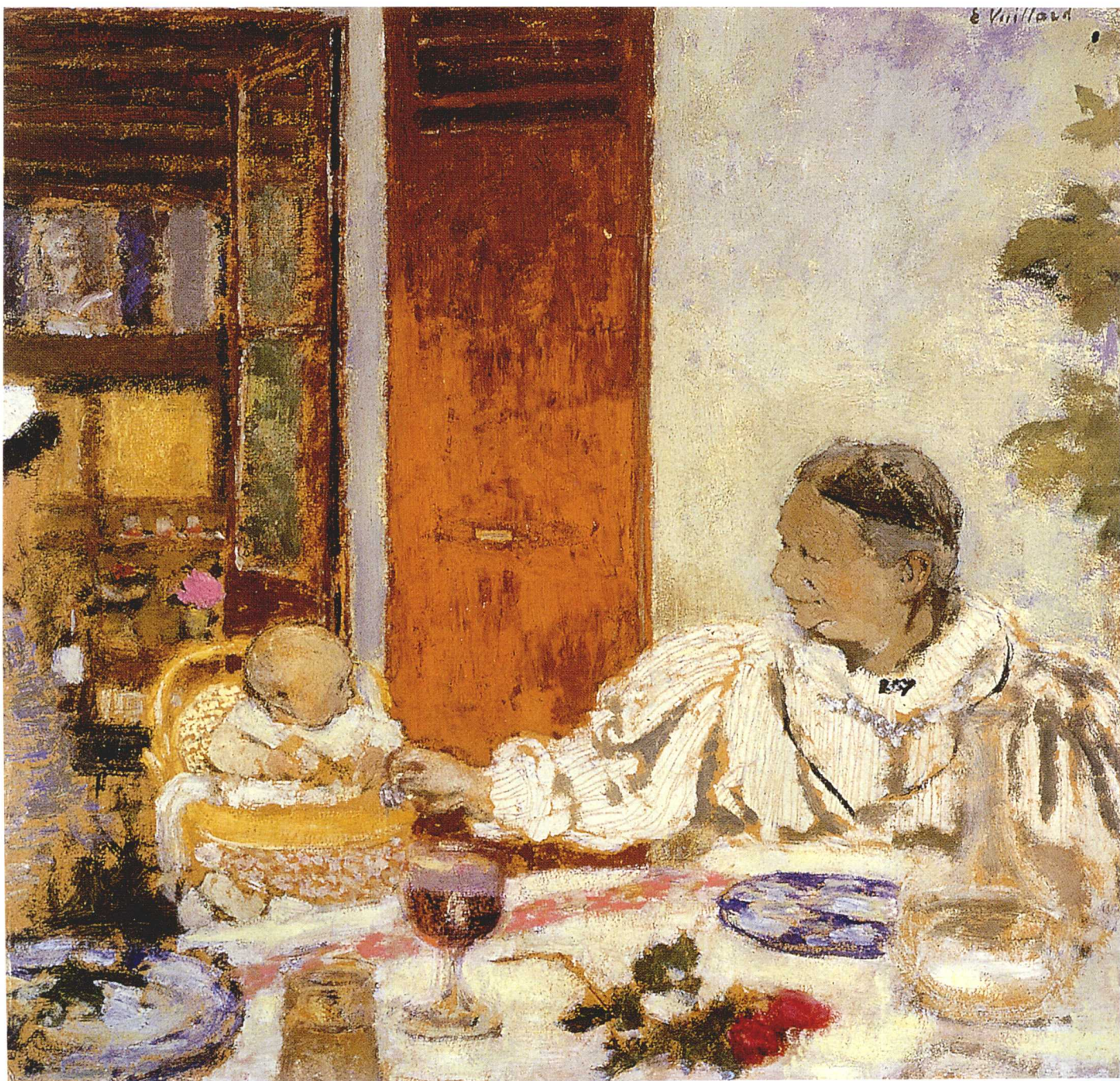
纸板油画

60 cm × 51 cm

瑞士苏黎世

壁炉旁的维亚尔的母亲
1899年—1900年
纸板油画
29.5 cm × 23.5 cm
圣彼得堡冬宫美术馆

桌前的祖母

1899年

纸板油画

47 cm × 47.6 cm

费城美术馆