

WORLD FAMOUS ARTISTS

世界艺术大师

GEORGES SEURAT

点彩派鼻祖 修拉

〔英〕伊恩·扎切克◎著
柳正奎◎译

儿童艺术启蒙经典图书 全面提升艺术感知力

**畅销
英国**

北京科学技术出版社

世界艺术大师

点彩派鼻祖 修拉

〔英〕伊恩·扎切克◎著

柳正奎◎译

 北京科学技术出版社

Text and illustration © Iain Zaczek

Copyright © 2014 Brown Bear Books Ltd.

Simplified Chinese translation copyright © 2017 by Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

著作权合同登记号 图字：01-2015-1041

图书在版编目 (CIP) 数据

点彩派鼻祖修拉 / (英) 伊恩·扎切克著; 柳正奎译. —北京: 北京科学技术出版社, 2017.6

(世界艺术大师)

ISBN 978-7-5304-8839-3

I. ①点… II. ①伊… ②柳… III. ①修拉 (Seurat, Georges 1859—1891) —生平事迹—儿童读物 IV. ①K835.655.72—49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第047273号

点彩派鼻祖修拉 (世界艺术大师)

作者: [英] 伊恩·扎切克

策划编辑: 樊文静

责任印制: 张 良

出版人: 曾庆宇

社 址: 北京西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66135495 (总编室)

0086-10-66113227 (发行部)

电子信箱: bjkj@bjkjpress.com

经 销: 新华书店

开 本: 889mm × 1166mm 1/16

版 次: 2017年6月第1版

ISBN 978-7-5304-8839-3/K · 220

译 者: 柳正奎

责任编辑: 原 娟

图文制作: 圆点创意公社

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035

0086-10-66161952 (发行部传真)

网 址: www.bkydw.cn

印 刷: 北京宝隆世纪印刷有限公司

印 张: 2

印 次: 2017年6月第1次印刷

定价: 22.00元

京科版图书, 版权所有, 侵权必究。

京科版图书, 印装差错, 负责退换。

目 录

生平

- 个人简介 2

技巧

- 修拉是怎样画画的 8

画作欣赏

- 《大碗岛的星期日下午》 10
《阿尼埃尔的浴场》 12
《翁弗勒尔港的“玛丽亚”号》 14
《马戏团杂耍》 16
《康康舞》 18
《擦粉的女人》 20
《马戏团》 22

影响

- 后来发生了什么 24

试一试

- 怎样像修拉那样画画 26

大事记 28

词汇表 28

更多信息 29

世界艺术大师

点彩派鼻祖 修拉

〔英〕伊恩·扎切克◎著

柳正奎◎译

 北京科学技术出版社

个人简介

法国画家乔治·修拉对色彩非常感兴趣。他尝试了一种新的画法，用大量斑点来创造属于自己的色彩。

1859年12月2日，乔治·修拉出生于巴黎。他的父亲安东尼-克里索斯托姆是位司法官员，赚了很多钱，因此很早就退休了。但是他的父亲大部分时间都住在巴黎郊外的第二寓所，并没有花多少时间陪伴家人。修拉只能在每周二晚上见到父亲。不过，修拉长大后很像他的父亲。他很神秘，很独立，不大与人交往。

出生：1859年12月2日，法国巴黎

逝世：1891年3月29日，法国巴黎

国籍：法国

擅长：油画

流派：点彩派（新印象派）、后印象派

所受影响：欧仁·德拉克鲁瓦

《乔治·修拉》
摄于1884年

美术学院

修拉曾在巴黎美术学院学习。该学院始建于1648年，教授传统画法。

1875年，修拉开始到美术学校上课。他结交了两位密友：埃德蒙·阿曼-让和埃内斯特·洛朗。他们后来都成了画家。

1878年，修拉进入巴黎美术学院学习。这是巴黎最好的美术学院。他学习了传统画法，但是对探索新画法也很感兴趣。1879年，他参观了一个画展，参展的画家被一些年轻画家称为印象派画家。这些画家当时还不太受欢迎，因为他们用新方法绘画。克劳德·莫奈和埃德加·德加这样的画家都尝试描绘事物真实的样子。

代表作：

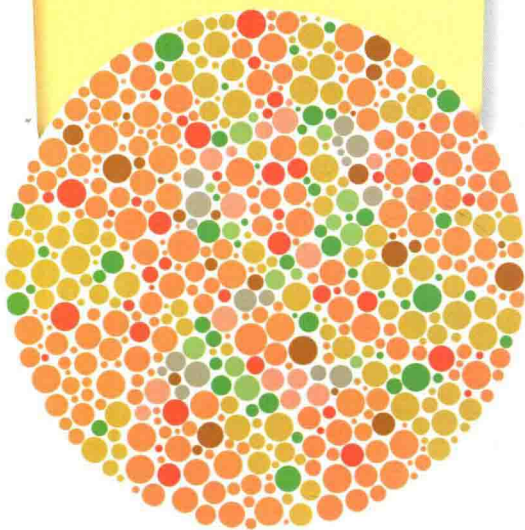
- ◆《大碗岛的星期日下午》，1884—1886年
- ◆《阿尼埃尔的浴场》，1883—1884年
- ◆《库伯瓦桥》，1887年
- ◆《马戏团杂耍》，1887—1888年
- ◆《康康舞》，1890年
- ◆《擦粉的女人》，1890年

“有些人说他们在我的画里看到了诗意，而我只看到了科学。”

痴迷于色点

修拉研究了不同颜色聚在一起所呈现的状态。他将微小的颜料点聚在一起，观察其视觉效果。

在美术学院学习期间，修拉应征入伍一年。1880年，他回到巴黎，和朋友埃德蒙一起租了一间画室。

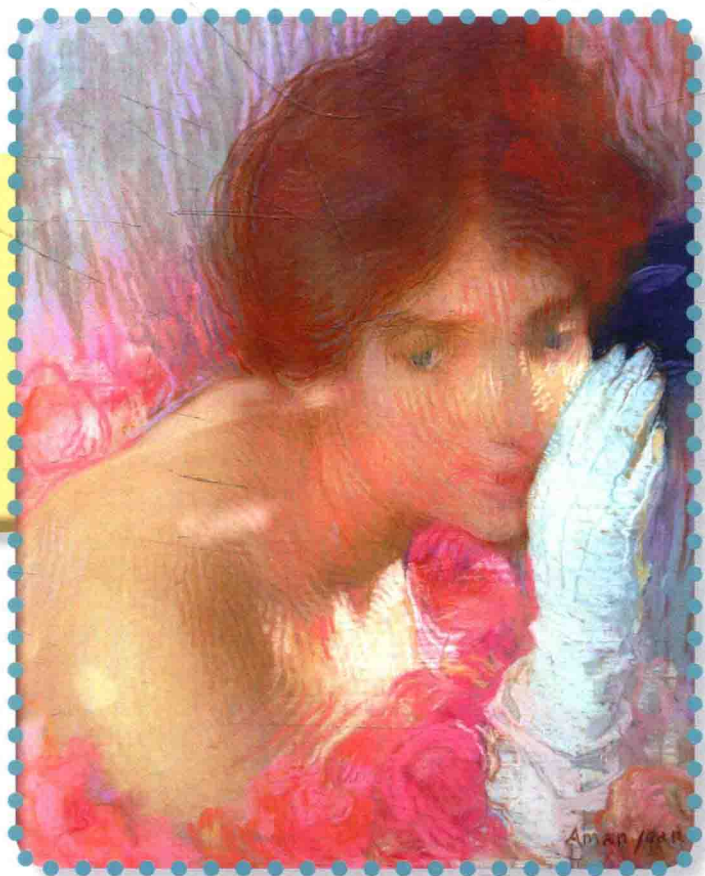
修拉很幸运，因为他家境富裕，可以喜欢画什么就画什么。他用炭笔画了许多幅画，其中一幅埃德蒙的肖像画被法国最好的画展——巴黎沙龙接收。

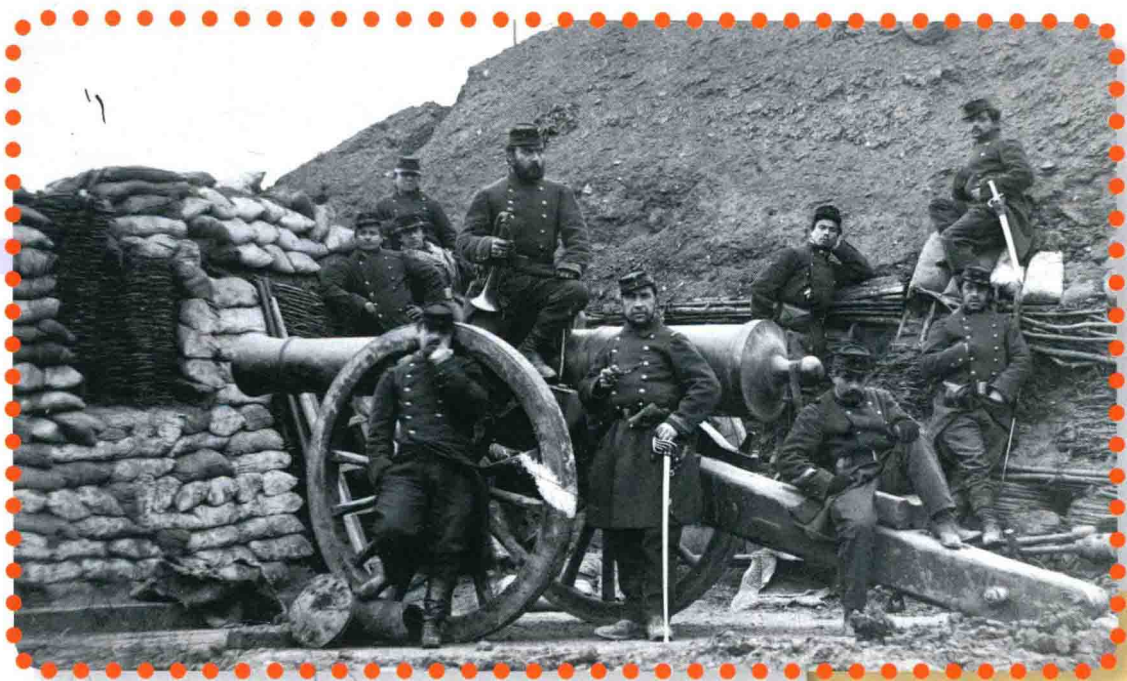
尝试新画法

修拉在这段时间读了许多关于光学（或者光线）的著作。他还研究了其他画家是如何运用色彩的。他发现法国画家欧仁·德拉克鲁瓦将两种不同的颜色紧挨在一起，而不是把它们混合在一起。这改变了将两种颜色呈现给观赏者的方式。

埃德蒙·阿曼-让

修拉的朋友埃德蒙是法国非常受欢迎的画家。他以画女性肖像而闻名。他在1902年创作了《戴手套的女人》。

修拉的发现使他发明了一种新画法。用这种新画法画出的画与沙龙里展出的画完全不一样。

1883年，修拉开始创作一幅大型油画。他希望这幅画能在沙龙里展出。埃德蒙和埃内斯特·洛朗的画当时都在沙龙里展出过。修拉画了一幅描绘河边场景的画，这个主题在印象派画家中很流行。印象派画家喜欢在户外作画，热衷于描绘水上的光影效果。

法国军队

修拉不得不离开美术学院参军服役。但是他在空闲时间仍然坚持画画。

重要人物

埃德蒙·阿曼-让——朋友、画家

埃内斯特·洛朗——朋友、画家

保罗·西涅克——朋友、画家

马德莱娜·克诺布洛赫——模特、女朋友

“伟大的事物都是由一系列微小的事物构成的。”

《保罗·西涅克像》

乔治·修拉，1890年

保罗·西涅克

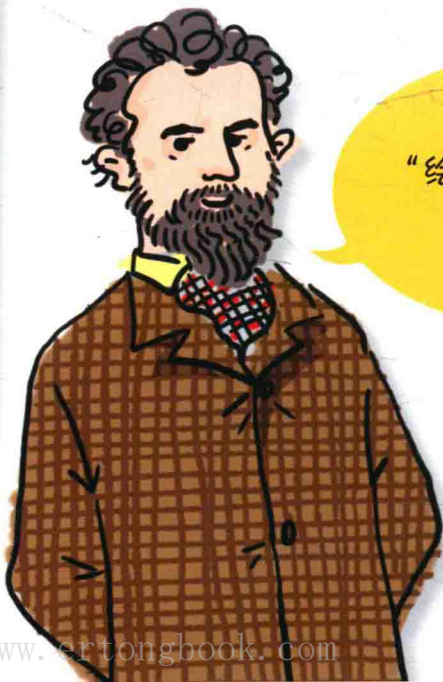
修拉在1884年遇见了年轻画家保罗·西涅克。西涅克开始领会修拉关于颜色的想法。一开始，保罗的画看起来几乎和修拉的一模一样。西涅克比修拉更擅长与人交往，他与别人谈论过修拉的想法。

修拉花了一年时间创作了《阿尼埃尔的浴场》。1884年，沙龙拒收此画，他感到很失望，并把画送到一个叫作“巴黎独立艺术家协会”的团体那里展出。修拉结交了一些画家朋友，其中有个朋友叫保罗·西涅克，他支持修拉的画法。

最后的成功

修拉开始创作另一幅大型画作——《大碗岛的星期日下午》。这幅画他花了将近两年时间才完成。他在画中描绘了许多人物和其他细节，并把它们组合到一起。

1886年，修拉把这幅画送到一个印象派画展上展出。一些人对这幅画提出了批评。

“绘画是掏空表面的艺术。”

但是另外一些人认为《大碗岛的星期日下午》是一种革新。他们把这种新流派称为“新印象派”（也叫“点彩派”）或“新印象主义”。这幅画在另一个画展上展出时引起了轰动，许多人挤在画前，展厅被挤得水泄不通！

修拉在巴黎的咖啡馆里认识了一些画家。虽然他很害羞，但是也结交了一些好朋友。他们在一起谈论绘画和色彩。

悲惨结局

不久以后，其他画家也开始模仿修拉的画法。修拉不想与别人分享自己的秘密，他甚至考虑把画从画展上拿走，这样其他画家就模仿不了了。

1891年3月，修拉在帮助筹备一个画展时突然感到嗓子疼。医生搞不清他得了什么病，他的病情每况愈下。他于1891年3月29日去世，享年32岁。

色彩研究

修拉热衷于研究色彩和光线。他不断地探索新画法，直到去世。

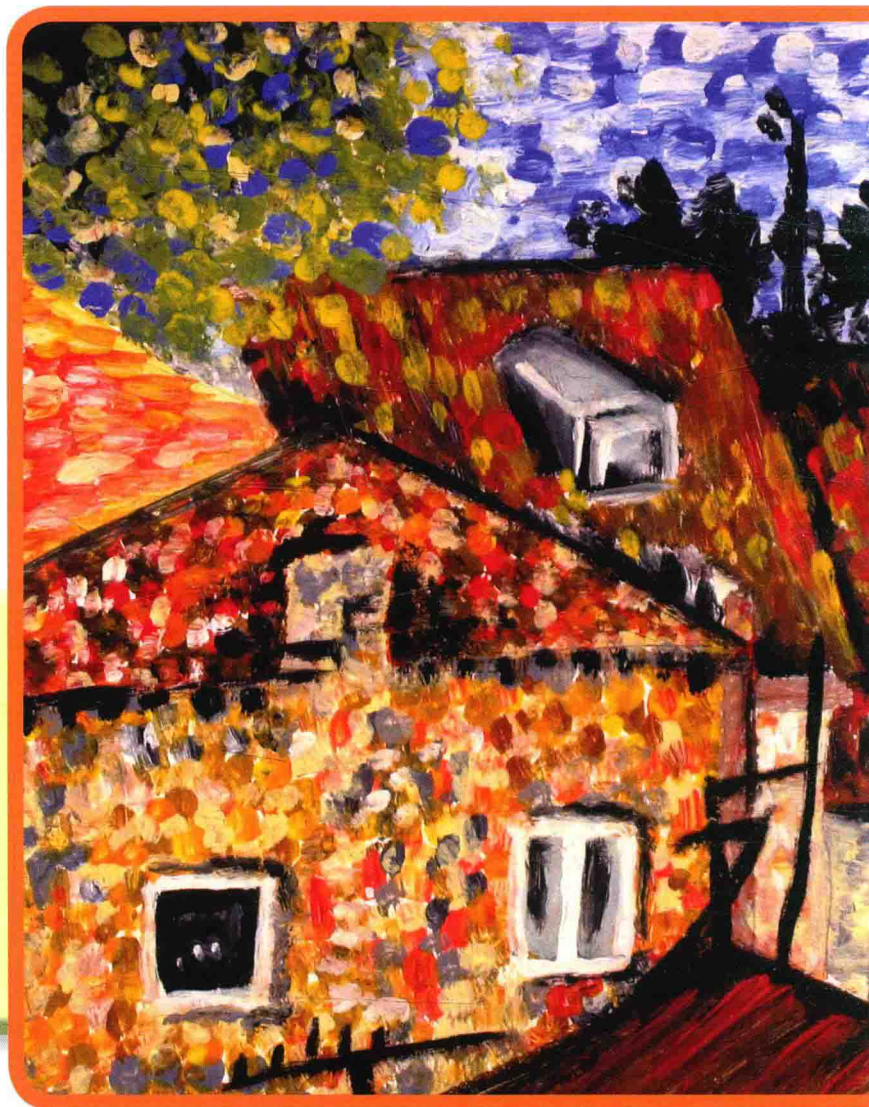
修拉是怎样画画的

修拉经常被称为“新印象派画家”。他借鉴了印象派的思想，但是对色彩又有自己独特的想法。

像印象派画家一样，修拉喜欢画巴黎的现代生活场景。但是他希望采用更有条理的方法，所以发明了“点彩法”。他把小色点排列起来，从远处看，色彩好像在发光。与在调色板上把颜料混合在一起相比，这些色点看起来更生动。

点点相连

修拉把色点彼此相邻地排在一起。还有一些画家也使用了同样的画法，比如塞尔维亚人斯基尼塔·斯普拉金（Skineta Splajn）画的房子（右图）。

全景

从远处看，色点就合成了我们能够辨别的图画。

近距离

画上的小色点看起来就像随意画上去的。

修拉做事很有条理，在创作一幅大型画作之前，他会画许多来自“生活”的草图。但是，他总是在画室里完成自己的画。印象派画家都试图捕捉短暂的瞬间，可修拉不这样做，他画的人物看起来都很清晰。

修拉想在自己的画里探索表达情绪和情感的新方法。他在逝世前还尝试做新的色彩试验。

修拉认为在调色板上混合在一起的色彩没有“在眼睛里”混合的色彩那么漂亮。

《大碗岛的星期日下午》

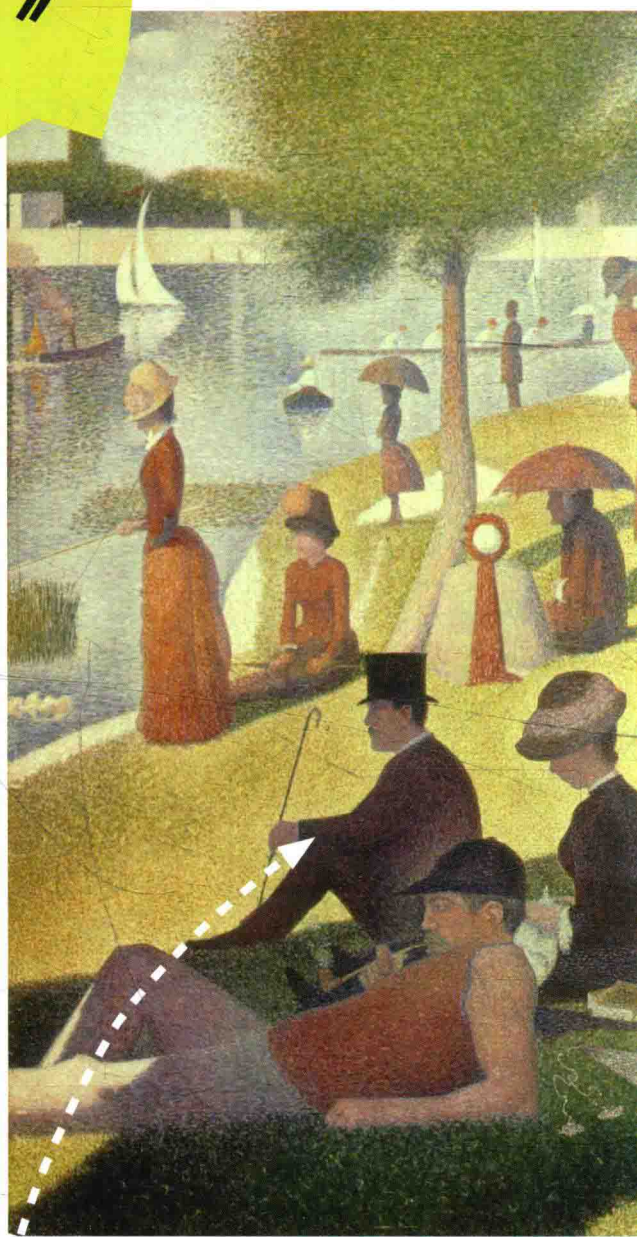
这是修拉的成名作。他在 1884 年开始创作这幅大型画作，他得踩着梯子画上面的部分。

大碗岛是塞纳河上的一个小岛，巴黎人喜欢到那里散步或者野餐。画中的人们穿着漂亮的衣服，画中的一些部分看起来不太真实。修拉想让它看起来有点儿像古希腊或者古埃及的横幅装饰。他后来添加了更多的色点。

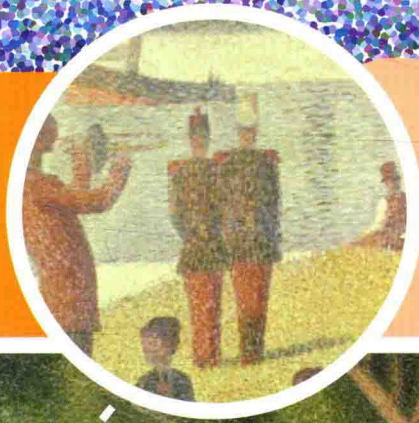
画作概况

❖ 《大碗岛的星期日下午》，原作 208 厘米高、308 厘米宽。

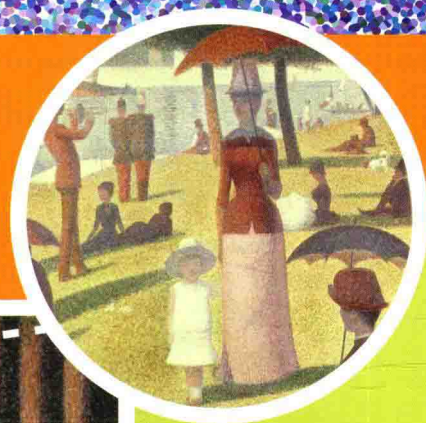
❖ 斯蒂芬·桑德海姆在 1984 年创作的音乐剧《星期日和乔治同游公园》就是以这幅画为基础的。

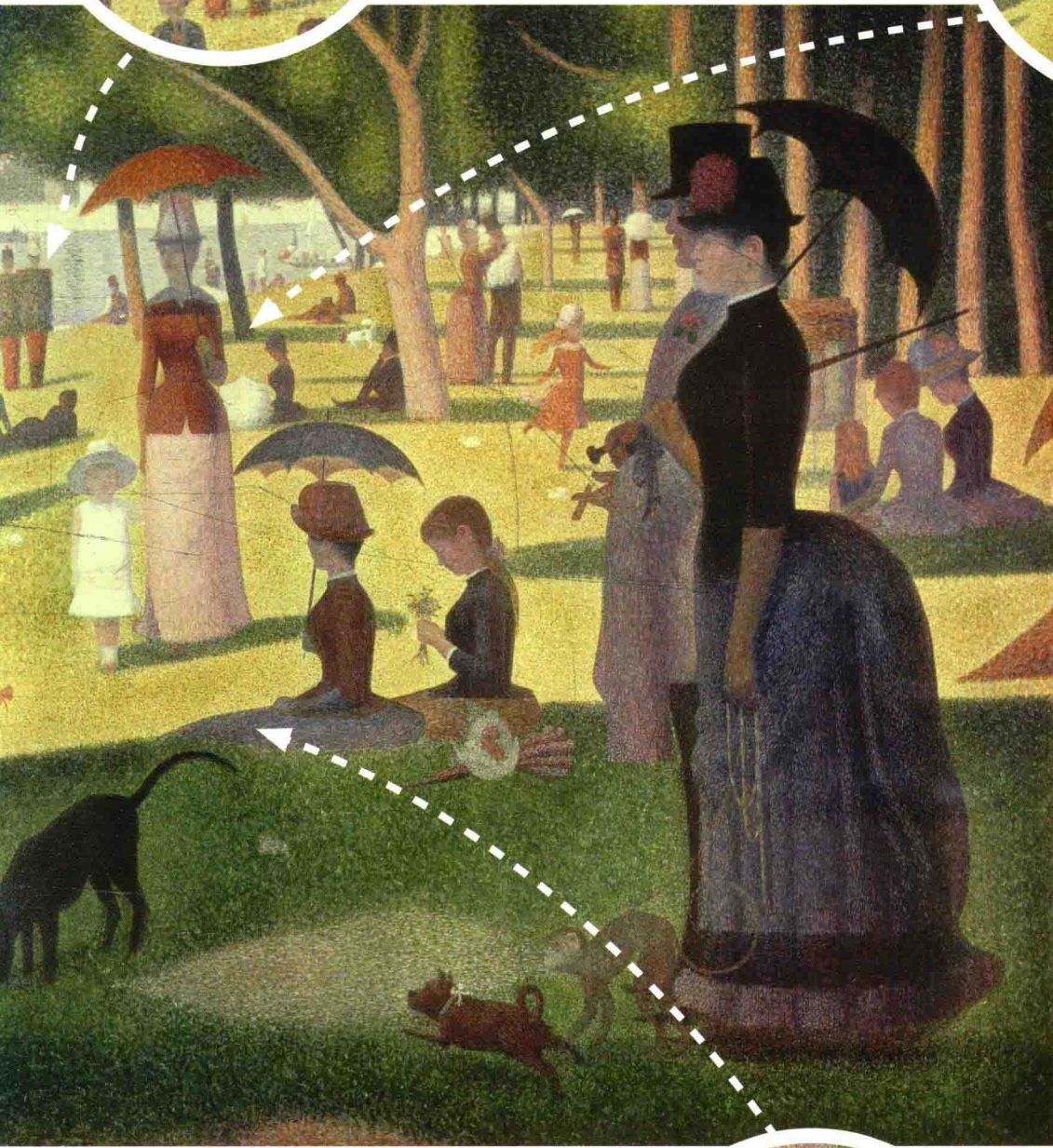
这个人 与他旁边躺着的人相比似乎太小了。画中还有一 些地方的物 体大小显得 不真实。

有些人说修拉画的人物像玩具娃娃。这两个人僵直地站在那里，就像玩具士兵。

只有画面中间这个孩子的脸面对观众。

修拉在本画中用的主色调

修拉在画面的前部使用了阴影，观赏者的目光被吸引到更亮的背景上。这种手法产生了明显的3D效果。

《阿尼埃尔的浴场》

这是修拉的第一幅杰作，完成于 1884 年。那时他还没有完全形成“点彩派”的风格，所以后来用新画法对这幅画的部分内容做了修改。

这幅画描绘了劳动者在塞纳河边休息的场景。阿尼埃尔在巴黎近郊，那里有工厂和商店。印象派画家经常画一些看起来轮廓不清晰的人物，但修拉画的洗浴者看起来很有立体感，像雕塑一样。修拉是从侧面描绘洗浴者的，后来他给原作加了一些色点进行视觉效果强化。

修拉在本画中
用的主色调

画作概况

◆ 《阿尼埃尔的浴场》，原作 201 厘米高、300 厘米宽。

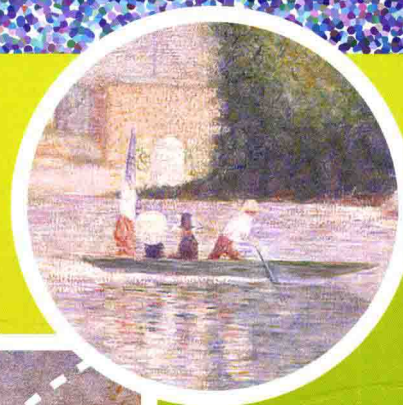
◆ 修拉在画这幅大型画作前画了许多草图。

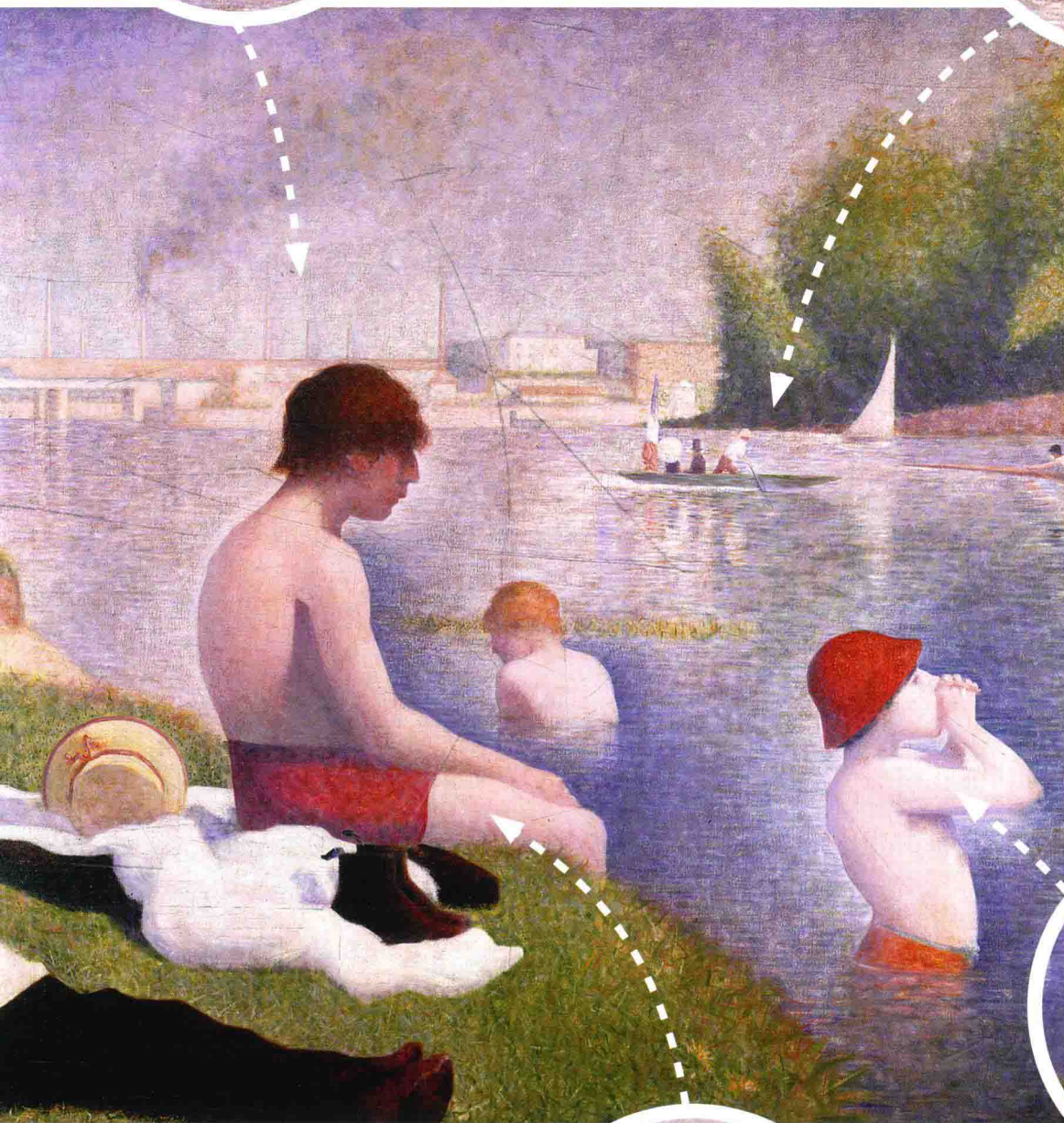
“我喜欢把人物画得有立体感。”

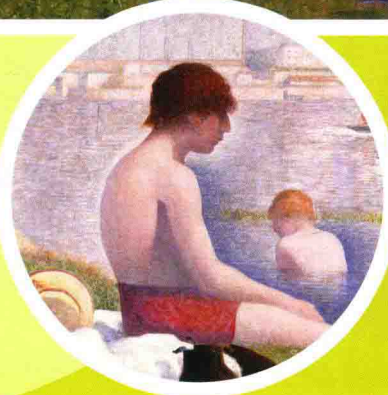
修拉没有略掉这个镇子。他还在背景中画上了工厂的烟囱和桥上的火车。

这条小型摆渡船上飘着法国国旗。《大碗岛的星期日下午》中也能看见这种船。

描绘人物的侧面在当时很不寻常。修拉可能是在观看古埃及绘画时得到的灵感。

画中的场景令人感到炎热和安静，只有这个男孩将双手合拢成喇叭状在喊叫。是他的这一举动让左边的小狗转过头的吗？