

如何看懂印象派

作者：丰子恺

新经典文化股份有限公司

www.readinglife.com

出 品

本书仅供个人学习之用，请勿用于商业用途。如对本书有兴趣，请购买正版书籍。任何对本书籍的修改、加工、传播自负法律后果。

本书由“行行”整理，如果你不知道读什么书或者想获得更多免费电子书请加小编微信或QQ：2338856113 小编也和结交一些喜欢读书的朋友 或者关注小编个人微信公众号名称：幸福的味道 为了方便书友朋友找书和看书，小编自己做了一个电子书下载网站，网站的名称为：周读 网址：www.i-readweek.com

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第 号

本书由丰子恺著作权代理人杨子耘先生授权。

如何看懂印象派

丰子恺 著

责任编辑 汪 欣

特邀编辑 杨宇声 刘文茵

装帧设计 张志全

内文制作 周文彬

出 版 新星出版社 www.newstarpress.com

出版人 谢 刚

社 址 北京市西城区车公庄大街丙3号楼 邮编 100044

电话（010）88310888 传真（010）65270449

发 行 新经典发行有限公司

电话（010）68423599 邮箱 editor@readinglife.com

印 刷

开 本 889毫米×1194毫米 1/24

印 张 10.5

字 数 70千字

版 次 2015年7月第1版

印 次 2015年7月第1次印刷

书 号 ISBN 987—7—5133—1798—6

定 价 49.50元

版权所有，侵权必究；如有质量问题，请与发行公司联系。

目 录

[第一讲 艺术的科学主义化——印象派](#)

[一 印象派概论](#)

[二 马奈的外光派——印象派的起源](#)

[三 莫奈的刹那的印象派——印象派的完成](#)

[第二讲 外光描写的群画家——印象派画风与画家](#)

[一 光的诗人](#)

[二 风景写生](#)

[三 现代生活表现](#)

[第三讲 外光描写的科学的实证——点彩派即新印象派](#)

[一 新印象派的原理](#)

[二 理论的实化——点描主义，分割主义](#)

[三 新印象派诸画家](#)

[第四讲 主观主义化的艺术——后期印象派](#)

[一 最近西洋绘画上的大革命](#)

[二 再现的艺术与表现的艺术](#)

[三 塞尚艺术的哲学的解释——贝尔的艺术论](#)

[四 主观艺术运动——后期印象派与野兽派](#)

[第五讲 新时代四大画家——后期印象派四大家](#)

[第一家 塞尚](#)

[第二家 梵高](#)

[第三家 高更](#)

[第四家 亨利·卢梭](#)

[附录一：新旧译名对照表](#)

[附录二：本书所涉主要画家年表](#)

[校订记](#)

第一讲

艺术的科学主义化

——印象派

一 印象派概论

二 马奈的外光派——印象派的起源

三 莫奈的刹那的印象派——印象派的完成

□

《女神游乐厅的吧台》，马奈，1882年。

（本书边栏说明、图注及脚注均为编者所加。）

理想主义（古典主义与浪漫主义）是注重“意义”的绘画；写实主义是注重“形”的绘画，印象主义是注重“光与色”的绘画。从“形”到“光与色”，是程度的展进，不是性质的变革。是量的变更，不是质的变更。故写实主义与印象主义，可总称为“现实主义”，以对抗以前的“理想主义”。十九世纪的艺术的主流，是现实主义。现实主义的主流，是由库尔贝（Courbet）的写实精神直接引出马奈（Manet）的科学主义化的艺术运动。这就是印象派的所由生。

□

《奥南的葬礼》，库尔贝，1849年至1850年。

这幅画以过往只用于神灵、英雄等重大题材的巨大画幅来展现一个日常仪式，在巴黎沙龙展出时引起极大争议。库尔贝说：“《奥南的葬礼》实际上是浪漫主义的葬礼。”

□

《吹笛子的少年》，马奈，1866年。

艺术与现实，当面向着现实主义的方向而进行的时候，就有唯物主义与科学主义发生。即把一切现象当作物质的存在而观看，又用科学的态度来观察、研究。印象派便是排斥浪漫主义、精神主义、神秘主义、唯美主义，一切唯心的、憧憬的、陶醉的旧艺术而出现。故艺术上的真的现实主义的倾向，始于一八七〇年的马奈的印象派。这便是艺术从近代到现代的转机。这样看来，印象派的创行，是现代很有意义的事业。由这印象派开了端，方才有后来的后期印象派大家塞尚（Cézanne）的出现，又有未来派、立体派、表现派等的新兴艺术的创生。

□

《初步（米勒摹作）》，梵高，1890年。

□

《阳台》，马奈，1868年。

画中坐着的女子是印象派画家贝尔特·莫里索。

一 印象派概论

□
《宫娥》，委拉斯开兹，1656年。

千八百七十年印象派的出现，在艺术上划分一新时期。其主要的原由，是因为民众势力的勃兴。即在 bourgeois democracy（资产阶级民主）的时代，民众的思想与生活的状态与前大异。因之其对于艺术的态度、思想，与要求也大为变更。例如在这时代精神之下，人们都不欢喜大规模的、虚空的装饰画，而欢喜描写切身的日常生活的绘画，即现代的唯物主义的表現。不欢喜庞大的、重的，而欢喜轻快的、淡泊的、可亲近的描写。不欢喜作为技巧、人物的夸张的表现，而欢喜自然物的照样的描写。这一点，米勒（Millet）与库尔贝早已见到，但到印象派而更彻底了。印象派的发生，有种种的近因与远因。例如日本画，及西班牙的委拉斯开兹（Velázquez）的绘画，对于印象派的创生有很大的影响。一八五七年，曼彻斯特地方开展览会的时候，陈列西班牙画家委拉斯开兹的作品甚多。他的画风与当时的英吉利、法兰西的绘画大不相同，就给当时的艺术以很大的刺戟^[1]。然影响更大的，是日本的绘画，尤其是版画。日本的美术在十八世纪的路易第十四世的时代已输入法国。到了一八六七年巴黎世界博览会的时候，日本出品的版画甚多。法国人看了，惊为西洋所未见的画风，极口称赞。许多青年画家叹美这东洋画的不思议的表现，就研究北斋、广重、歌麿^[2]的作品，大受其暗示。印象派的萌芽，在这时候吸收了不少的养分。

然印象派的起源，早已发生。巴黎的青年画家的团体的运动，在一八五九年间早已有强大的力与热。后来他们举库尔贝为中心，发起反对Academy（学院）的运动，组织急进的团体。印象派始祖马奈就是当时的团体中的一人。他们群集于巴黎的巴蒂尼奥勒（Batignolles）街的咖啡店里，常作艺术上的讨论（故印象派又称巴蒂尼奥勒派）。马奈的印象主义的第一公表的作品，便是一八六三年陈列于落选者沙龙（Salon des Refusés）的《草地上的午餐》（一名《水浴》，见拙编《西洋美术史》）。其明年，又发表Olympia（《奥林匹亚》）。这等画虽然被政府的虐待，受一般人的非难，然马奈等的团体运动愈加扩大，莫奈（Monet）、毕沙罗（Pissarro）等画家渐次加入。一八七〇年，他们就公布这样的宣言：

□
《富岳三十六景之甲州石班泽》，葛饰北斋，约1830年。

□
《在巴蒂尼奥勒的画室》，亨利·方丹—拉图尔，1870年。

画中执画笔者为马奈，站立的人中，有雷诺阿（左二）、左拉（左三）、莫奈（右一）。

□
《蛙塘》，莫奈，1869年。

□
《蛙塘》，雷诺阿，1869年。

□
左上图：纳达尔工作室，纳达尔摄于1855年左右。工作室位于巴黎卡普辛大道35号。

右下图：第一届“无名艺术家、油画家、雕塑家、版画家协会”展览（即第一届印象派展览）的目录册。

“走出人工的光线的画室！舍弃画廊的调子与褐色的颜料！到明快的日光中来描画！”

故印象派的前段，有“外光派”的名称。

然“印象派”的名称，则始见于后四年的一八七四年，且全是偶然而来的。一八七四年四月十五日，他们在纳达尔（Nadar）地方开自作展览会。出品的同人，有毕沙罗、莫奈、西斯莱（Sisley）、雷诺阿（Renoir）、塞尚、德加（Degas）等。莫奈的绘画中，有一幅题名曰《印象·日出》（Impression, soleil levant），描写破朝雾而出的太阳的光，用轻妙的笔法、澄明的色调，充分表出“空气”的感觉，为从来未

见的自然观照与表现。故最能牵惹观者的注意。因这画的题名为“印象”，人们就讹称他们的画风为“印象派”。四月二十五日有一个叫做Louis Leroy（路易·勒鲁瓦）的人，在报纸上作一段嘲笑的批评，题曰《印象派展览》。自此以后，印象派的名称渐为世人所知，终于传诵于一切人之口。于是被呼作印象派的画家，自己也就袭用这名称。为十九世纪画界一大转机的印象派的名称，从偶然中得来，从嘲笑中产生，也是一件奇事。

□

《夜曲：蓝色与银色——切尔西》，惠斯勒，1871年。
惠斯勒的夜曲系列作品对莫奈有所启发。

□

《印象·日出》，莫奈，1872年。

关于《印象·日出》的标题，莫奈曾回忆道：“风景什么也不是，就是一种印象，而且是即时性的，这也就是我们被贴上的标签，顺便说，这是由于我的缘故。我提交了一幅在勒阿弗尔完成的作品，画的是从我的窗户望出去，雾中的太阳和一些停泊在前景中的船的桅杆……他们向我要一个标题，以便印在目录册上，它不能当真被看成是勒阿弗尔的景色，我便说：‘写上“印象”吧。’”

然而他们的一派，不能以“印象”二字为其共通的理论。概括地论究起他们的倾向的理论来，可以这样分别：即印象派最初是外光主义（pleinairism），后来是刹那的印象主义，这里面又可分为动体与静体，自然描写派与人体描写派。即马奈是外光派，莫奈出自外光，然所描刹那的印象居多。马奈晚年也有刹那印象的倾向。把这刹那的印象作动的表现的是德加；作静的表现，而偏于人体描写方面的，是雷诺阿；偏于自然描写方面的，是西斯莱与毕沙罗。为便宜上可这样分述，然也没有一定的界限。

□

《卡普辛大道》，莫奈，1873年至1874年。

[1]刺戟：刺激。

[2]北斋、广重、歌麿：指日本画家葛饰北斋、歌川广重（亦称安藤广重）、喜多川歌麿。

□

《在温室里》，马奈，1878年至1879年。

二 马奈的外光派——印象派的起源

□

《左拉像》，马奈，1868年。

画中左边是日式屏风，右上方是《奥林匹亚》的照片、日本画和委拉斯开兹复制画，桌上有一本左拉为马奈写的宣传册。

马奈（Édouard Manet，1832—1883）是印象派的始祖。他的创立印象派，在左拉（Zola）的小说中曾经描写过。左拉有一篇小说名曰《杰作》，这小说中的主人公青年画家克洛德（Claude），就是以马奈为模特儿的。^[1]这克洛德豫言^[2]新派的绘画说：“太阳、外气，与光明，新的绘画，是我们所欲求的。放太阳进来！在白昼的日光下面描写物体！”

这理想就是印象派的出发点。然在实现这理想之前，有一必须经过的阶段。就是不拿色彩当作说明某事象的手段，而为色彩自身的谐调而应用。倘为了要写某事物的意义或内容而用色彩，则色彩的谐调就变成从属的，就违背绘画艺术的存在之本意。色彩的谐调的美的表现，应该是绘画的存在的理由的全部。然而所谓色彩的谐调，又不是用色调的美来鼓吹浪漫的情绪，或使人联想诗情，使人起文学的兴味。乃是“为色调的色调”，以纯粹的绘画的兴味为本位。

□

《杜伊勒里花园音乐会》，马奈，1862年。

□

马奈，纳达尔摄于1867年至1870年间。

最早又最大胆地实行这纯粹的绘画的兴味的色彩观照的，是马奈。马奈的第一作品《草地上的午餐》于一八六三年陈列于落选者沙龙，这画中所描写的，暗绿色的草地上有几株树木，后方有河，河中有一白衣的半裸体女子在水中游戏。前景为二男子，穿黑色的上衣，鼠色的裤，缀着淡红的领结，坐在草地上。其旁又坐一女子，全裸体，刚从水中起来，正在晒干她的身体来。旁边有女子所脱下的青的衣服与黄色的草帽放在草地上——图的构造的大体如此。

据马奈的朋友安东尼·普鲁斯特的说法，马奈在观看阿让特伊的浴者时兴起了画《草地上的午餐》的念头，这一场景让他想起了《田园协奏曲》。马奈对他的朋友说：“我想重画它，而且用一种明晰的风格来重画，上面的人物就像你看到的那边的人们。我知道这样会受到攻击，不过他们爱说什么就说去吧。”

□

《田园协奏曲》，提香或乔尔乔内，约1510年。

□

《草地上的午餐》，马奈，1862年至1863年。

□

《帕里斯的评判》，马尔坎托尼奥·雷蒙迪，据拉斐尔的图样而作，约1515年。

《草地上的午餐》沿用了这幅版画右下方的构图。

惯于在绘画中探求事象的意义或内容，以为兴味中心的人们，看了这画都认为不道德而攻击，嘲骂。展览会的委员当然不取，给它挂在落选者沙龙中，还是优待的。拿破仑三世同皇后来看展览会，立在这画面前的时候，皇后皱一皱眉，背向而去。

□

《草地上的午餐习作》，马奈，约1863年。

欢迎访问：电子书学习和下载网站（<https://www.shgis.cn>）

文档名称：《如何看懂印象派》丰子恺 著.epub

请登录 <https://shgis.cn/post/241.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

