

西方绘画艺术的转折——印象派的诞生

梁穗

(中冶南方工程技术有限公司, 湖北、武汉, 430081)

摘要: 莫奈受马奈的启发进一步突破传承, 创作出《日出·印象》, 印象派随即诞生。印象派的诞生看似偶然, 但其实是西方绘画艺术发展的必然趋势。印象派孕育了新印象派、后印象派, 从而诱发现代艺术的产生。

关键词: 印象派, 新印象派, 后印象派, 现代艺术

中图分类号: J2

文献标识码: E

19 世纪中叶的欧洲画坛, 虽然萌生了敢于冲击传统的现实主义艺术流派, 但官方学院派势力仍很强大。1863 年, 巴黎的沙龙展在官方学院派的把持下, 有 4000 多幅作品落选, 引起了人们普遍的不满。拿破仑三世亲自过问此事, 为了稳定人心, 随后举办了一个“落选沙龙展”。在这个展会上, 马奈的《草地上的午餐》(图 1) 引起了社会的争议, 原因是它的表现方法及题材都与当时占统治地位的学院派原则相悖。因此该画受到了广泛的关注, 它成为名噪一时的作品, 马奈也因而一举成名。《草地上的午餐》在画法上对传统绘画进行了大胆的革新。其中女裸体的形象表达, 违背了当时学院派所追求的女性身体圆润、丰满及曼妙的艺术效果。裸体人物身体上的白色、高光直接用白色涂白, 阴影直接用棕色表达。没有传统式的晕染和过度, 视觉效果与学院派艺术反差非常大。将这幅《草地上的午餐》与《田园合奏》(图 2) 放在一起来看, 便是一个很好的对比。同样的, 用马奈的另一幅名作《奥林匹亚》(图 3) 与提香·韦切利奥的《乌尔比诺的维纳斯》(图 4) 作对比, 这样的特点会更加明显。所谓的透视法、近视法、黄金比例及远近对比关系在马奈的画作中全都被通通打破了。这并不是说马奈的画工不好, 而是因为传统的艺术表达方式已经不能满足马奈作为一个艺术家的主观意识上的需求。除了表现技法上的突破以外, 在题材方面马奈也在尝试突破人们的底线。它直接表现尘世环境, 他在《草地上的午餐》和《奥林匹亚》中绘画出普通女人(妓女)而非神的裸体形象。在《草地上的午餐》中, 他甚至把全裸的女子和衣冠楚楚的绅士画在一起。这在当时社会是不被认同的, 甚至被斥为低俗。虽然这一切在当时都使得官方学院派不能忍受并遭到他们的攻击, 但马奈也得到一批青年画家和文学家的肯定。马奈摆脱了传统绘画中精细的笔触和大量的棕褐色调, 代之以鲜艳明亮、对比强烈、近乎平涂的概括的色块, 将绘画从追求传统三维空间中解放出来, 朝平面创作迈进革命性的一大步。他的艺术创作中的色彩、阴影、线条及题材的运用更加主观化。其绘画的题材可以更加生活化和世俗化^[1]。马奈给后来的艺术家打开了一个新的艺术世界, 深深地影响着后来的众多画家。

图1《草地上的午餐》
(爱德华·马奈, 1863年, 现藏于巴黎奥赛美术馆)

图2《田园合奏》
(乔尔乔内、提香·韦切利奥, 1510-1511年, 现藏于巴黎卢浮宫)

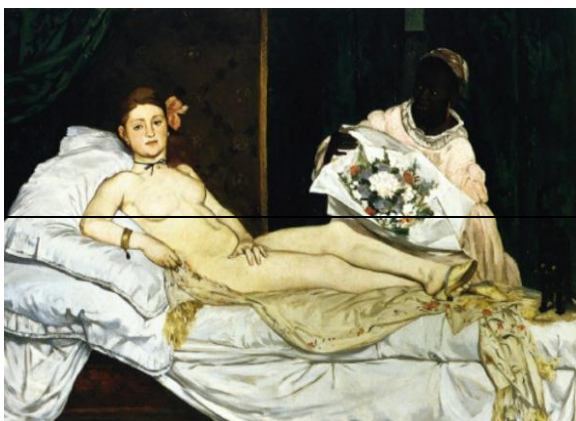

图3《奥林匹亚》
(爱德华·马奈, 1863年, 现藏于巴黎奥赛博物馆)

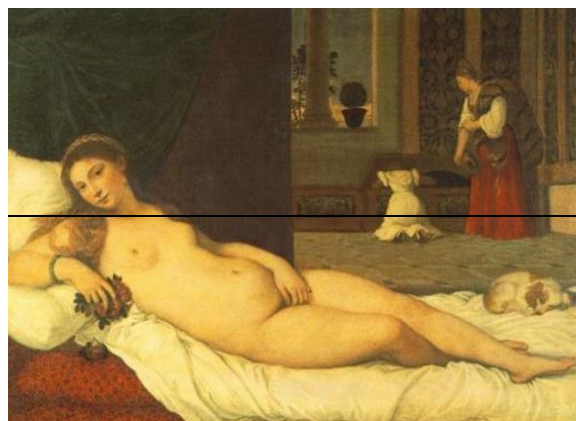

图4《乌尔比诺的维纳斯》
(提香·韦切利奥, 1538年, 现藏于佛罗伦萨乌菲兹美术馆)

在19世纪的巴黎一家名叫盖尔波瓦的咖啡馆里,经常聚集着一群画家。他们都是一些不得志的穷画家。他们没有固定的组织,也没有共同的纲领。他们唯一的共同之处就是对学院派的不满。1874年,这群画家在巴黎卡普辛大街借用摄影师那达尔的工作室举办展览,他们当时自称为“无名的画家、雕塑家和版画家协会”。参加此次展览的有莫奈、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱、德加、塞尚、莫利索及基约曼等。其中,莫奈的《日出·印象》(图5)最为著名。莫奈深受马奈的影响,《日出·印象》进一步突破了传统构图和题材的限制,与主流学院派绘画风格大相径庭。它描绘的是太阳刚刚升起时候的勒·阿弗尔港口的景色。由于画家要在早晨的光线还没有变化前完成作品,即要在很短的瞬间内将美丽的景色用画笔记录下来,因此画面也不可能使用传统画法描绘地很仔细。这幅画作中没有非常明确的阴影,也没有突显或平涂式的轮廓线^[2]。当人们最初看到这幅作品时,嘲笑莫奈是视网膜出了毛病的人^[3]。学院派的画家们认为它非常粗糙,过于随便,完全就是凭印象胡乱画出来的。其他人也附和着说,这些画家统统都是“印象主义”。于是,这个展览就在各种谩骂声中收场了。其后,记者路易·勒鲁瓦在文章中借用并加以嘲讽,称这次展览为“印象主义画家的展览会”。“印象主义”因此而得名。过了很长时间以后,大众在欣赏画作时才能从盯着不放的老习惯进化到后退几步去看画的色彩和整体效果^[4]。于是,印象派才得以被大众接受并广为传播,成为影响深远的世界性画派。

图5《日出·印象》

（克劳德·莫奈，1872年，现藏于澳大利亚国家美术馆）

印象派的诞生看似偶然，但其实是西方绘画艺术发展的必然趋势。

当画风古典严谨的学院派发展到一定阶段，必然会出现一些反对的声音。19世纪有这样一批充满着理想的年轻画家，他们来自于各个阶层，大多数都是自由人。他们对学院派的教学方式及绘画风格有着不同的看法，认为古典主义千篇一律，缺乏个人风格。他们更崇尚现实主义，并提倡在大自然的现实中寻找素材，走出画室户外写生。由于大家有着共同的理想和观点，他们逐渐地聚集到巴黎郊外的一个名叫巴比松的小村庄（巴黎的卫星城之一的枫丹白露镇），来描绘那里迷人的风光。这群画家后来被称为巴比松画派。正是受到巴比松画派户外写生的启迪后，印象派画家也大胆走出画室，面对自然进行写生创作。不同的是，印象派画家在室外写生后很少回画室再整理，使得作品保存了室外写生的生动性。而巴比松画派画家在外写生后，大多要回画室进行整理和完善。可以说巴比松画派就是印象派的前身。

自从绘画艺术产生以来，它便承担着记录形象的重要任务。随着科学技术的发展，第一张照片产生于19世纪20年代。到60年代，照相术已有了很大的发展。照相技术普及后，绘画艺术慢慢失去了它从前的优势，这对绘画艺术是一个极其严峻的挑战。当时，部分画家甚至悲观地认为绘画艺术再无发展前途可言。这种危机感促使艺术家不得不放弃照片式的古典画法，转而探究新的艺术表达方式。绘画艺术迫切需要寻求新的出路。自文艺复兴以来直到19世纪中叶，绘画艺术家主要探索了造型艺术的解剖透视和素描关系等问题。早在文艺复兴新时期，解剖学、透视学就受到了艺术家的广泛关注，经过几个世纪的发展与积累已趋于成熟。大卫、安格尔和库尔贝等人又将素描关系的油画发展到了难以逾越的高峰。然而至此，绘画在色彩方面的探究还非常有限。传统绘画中画家和所描绘的对象大多处于室内环境，主要依靠室内光在物体上产生的柔和的明暗变化来描画出对象。这些画作虽然也有不少微妙的色彩变化，但这种方法始终是基于固有色观点来描写对象的。长久以来，人们也养成了欣赏这种古典油画的习惯。可以说，传统方法写实性地再现事物是建立在一个不科学甚至是错误的色彩观念上的。因此，19世纪的艺术家们开始从色彩方面寻求突破。另外，当时的资本主义各国正向东方扩张，东方国家的艺术和文化开始显露于西方人眼前。例如，日本版画、中国丝织品等东方艺术，他们具有着独特的装饰性和单纯艳丽的色彩。这些都对西方艺术家摆脱传统艺术固有模式开启新的艺术追求起到了促进和启迪作用。

随着科技的发展进步，当时最新的光学理论认为物体的色彩是由光的照射而产生的，物体在不同的光照条件下有不同的颜色，物体的固有色是不存在的。于是，印象派画家走出画

室，深入原野、乡村、街头写生，细心研究物体在外光下所产生的复杂的色彩效果。他们的使命便是悉心地捕捉在变动不居的光照条件下景物的“真实”色彩，再把这种瞬间的“真实”留给人转瞬即逝的“印象”表达于画面之上。这时的印象派与传统艺术可以说是一脉相承的，他们并未放弃传统艺术模仿写实的初衷，只是他们在追求他们自己所认定的“真实”。不同于传统艺术只注重物体的明暗变化，印象派画家不过是更科学地从光和色的角度认识和再现对象。至此，人们在把握色彩方面完成了一次伟大的革命，印象派的诞生有力地推动了艺术发展的进程。

其后，一群受到印象主义强烈影响的画家掀起了又一场技法革新。他们不是在调色板上调混颜色，而是在画面上使用纯色的点状小笔触作画。通过合乎科学的光色规律的并置，让无数小色点在离画面有一定距离的观赏者眼中自然混合成中间色，从而构成色点组成的形象。他们被一些艺术评论家称作“点彩派”或是“新印象派”。代表作品有西涅克的《红色的浮标》（图6）。近处观看这幅画，画面主要由橙色和蓝色的小点构成。当观者后退几步把目光扩大到整个幅面，这些小笔触融合成了协调的、镶嵌画似的极富韵味的形象。它不仅色彩鲜明、耀眼，而且像交响乐似地产生丰富华丽的鸣响。并且，画面近处用低明度的冷色，中间用中明度的暖色，天空中用高明度的色彩，既良好地处理了补色的关系，又使远近产生秩序感。

新印象派代表人物之一西涅克在其著作《从德拉克洛瓦到新印象主义》中为新印象主义下定义说：“他们是自1886年以来发展了分割主义技术的人，分割主义用色彩和色彩进行光的混合，以此来表现自己的意图。”新印象派运用色彩的分割理论，即分割法作画^[5]。从光学原理上看，分割法是色光的混合，能增加光量，提高反射率与明度。新印象派比印象派更进一步地运用科学化的描写法追求对外光的表现。新印象派的画给人以严谨的秩序感，自有一番情趣和境界。但是，新印象派作为一种造型体系有明显的缺陷，它离开客观自然，陷入主观化和概念化。这一派别的早期作品由于发掘了自然美，把这种美感通过一定的秩序和法则表现出来能使人醉心。但一旦脱离自然，沉湎于僵化的法则，作品就成了近似没有感情的图解。

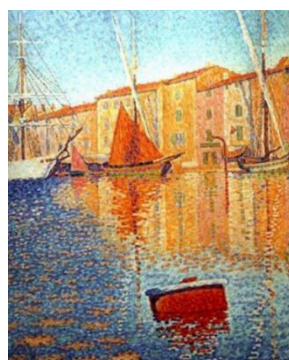

图6《红色的浮标》

（保罗·西涅克，1895年，现藏于巴黎奥赛美术馆）

在十九世纪末，许多曾受到印象主义鼓舞的艺术家开始反对印象派的束缚，他们不满足于用过于客观的科学态度刻板地追求光色，强调作品要有别于客观形象，抒发艺术家的主观感情，于是开始尝试对色彩及形体表现性因素的自觉运用。我们把这些画家归为“后印象派”。后印象派没有共同的美学纲领和宣言，且他们的艺术风格也是千差万别。之所以称之为后印象派，是为了与印象派有所区分。严格来讲，它不是印象派的后期。换句话说，后印象派不

是印象派的一部分，而是与印象派本质不同的、在印象派之后产生的一个艺术派别。

后印象派包括许多艺术家，主要代表为塞尚、梵高和高更。塞尚认为：“画画并不意味着盲目地去复制现实，它意味着寻求诸种关系的和谐。”他所关注的是在画中通过明晰的形来组建严整有序的结构^[6]。梵高与高更则专注于精神性与情感的表现。他们的作品渗透着某种内在的表现力和引人深思的象征内涵。在他们的创作思想、艺术观念影响下，后印象主义绘画偏离了西方客观再现的艺术传统，启迪了两大现代主义艺术流派，即强调结构次序的抽象主义（如立体主义、风格主义等）与强调主观情感的表现主义（如野兽主义、德国表现主义等）。从此，西方绘画的面貌被彻底地改变了。

印象派诞生以来，从最初的不被认同到后来的享誉世界各地，经过了漫长而曲折的过程。印象派逐渐壮大发展后，引发了新印象派、后印象派，由此造成了整个西方艺术的彻底改变。他们改变了长久以来传统艺术的模式，开启了西方现代艺术的大门，被视作西方艺术伟大的具有历史意义的转折^[7]。

参考文献

- [1] 紫都, 权宁君, 《马奈德加莫奈生平与作品鉴赏》, 远方出版社 2005 年版。
- [2] 玲珑, 《色彩与光的完美表达: 莫奈作品欣赏》, 新世界出版社 2013 年版。
- [3] (法) 西尔维·帕坦, 《莫奈: 捕捉光与色彩的瞬间》, 上海译文出版社 2004 年版。
- [4] 甄巍, 《新编向大师学绘画: 向莫奈学色彩》, 山西教育出版社 2009 年版。
- [5] 邵大箴, 《新印象主义浅谈——兼论艺术表现和科学法则的关系》[J], 世界美术, 1985 年。
- [6] 王蕴, 《后印象派的启示》[D], 南京艺术学院, 2004 年。
- [7] 张萌, 《后印象派——现代主义绘画的开端?》[J], 艺苑, 2011 年。

the Turning Point of Western Painting Art ----- the Birth of Impressionism

Liangsui

(WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited, Wuhan/Hubei, 430081)

Abstract: Monet was inspired by Manet to break through the inheritance in painting, and he created the famous painting "Impression Sunrise". Then the Impressionism was born. The birth of Impressionism seems to be accidental, but in fact, it is the inevitable trend of development of the western painting art. Impressionism breeds the New Impressionism and the Post Impressionism, which induces the emergence of Modern Art.

Keywords: Impressionism, New Impressionism, Post Impressionism, Modern Art

作者简介: 梁穗 (1989-), 女, 中级职称, 主要研究方向: 美术学、设计学。

