

历史上的绘画流派之多,不胜枚举,但印象派则是被关注最多甚至争议最多的一个绘画流派。丰子恺所著《如何看懂印象派》一书,详细分析了印象派的出现与发展。马奈被誉为印象派的始祖,他是印象派前期外光主义的代表,而后来追求刹那光色的印象主义则是莫奈。但对艺术发展真正起到彻底变革意义的则当数塞尚、梵高、高更等为代表的后印象派,他们的出现让艺术表达从再现客观到表现主义的转变。

外光派 马奈对外光的研究更为彻底

■马奈,《庭院》,1870年

“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!”印象派前期团体的集体宣言。

印象派的前段,有“外光派”的名称。马奈在《草地上的午餐》和《奥林匹亚》两幅画中探索了明快色彩的美,然后便是对外光的关注。但需要一提的是,西方画家中,最早关注外光的并非马奈,早在他之前,勒帕热也曾在户外写生模特,透纳、康斯太勃尔等也描写光与空气的变化。只是后来的马奈,对外光的研究更为彻底。

1870年,马奈创作了《庭园》,印象派主要的、最初的特点正式显现。这幅画对外光影响下的色彩变化进行了深入的描绘。如果说透纳描绘了光,那么马奈就描绘了受光影响下的色彩,而到了莫奈则是描绘物体本身(反射)的光。

可惜,印象派系统还没完全成熟,马奈便在1883年去世,他是“外光”的发现者,但并不是完成者。把“外光”进行到底并具有科学的研究态度的,是莫奈。

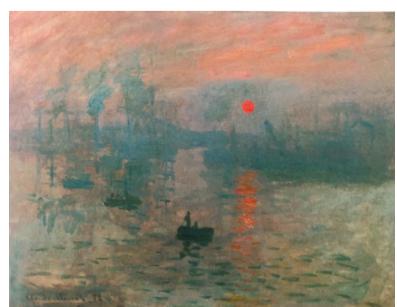
■德加,《舞女,粉和绿》,约1890年

印象派

莫奈用光来表形

莫奈对现实主义的关注是受库尔贝影响,而色彩上则受到了柯罗和透纳、康斯太勃尔的刺激,后来更在荷兰看到了不少日本画,他从日本画的明暗调子与单纯的表现手法上得到了启发。他比马奈走得更彻底的地方之一是,他不仅仅是肉眼感受光色的变化,而是直接通过三棱镜观察光的原色,由此对色彩有了更深刻的理解。

如果说马奈是用形来写光,莫奈则用光来表形。丰子恺认为“莫奈以为形不过是光的象征而已。”在莫奈眼中,形和内容都是次要的,他看到的只有光色,因此,不难理解为何莫奈描绘的对象变化不大,甚至可以说平凡、单调,诸如稻草堆、睡莲、寺院……他选取同一个角度把不同季节、不同日期、不同时间的光色变化进行了充分的表达,丰子恺认为他是“把科学应用于‘艺术’上。”

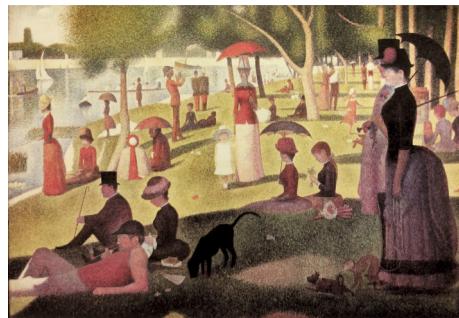
■莫奈,《日出·印象》,1872年

“印象派”名称的由来,始见于1874年的一次展览,当时毕沙罗、莫奈、西斯莱、雷诺阿、塞尚、德加等在摄影师纳达尔的一个地方举办展览会。莫奈有一幅题名为《印象·日出》的作品,描写破晓而出的太阳的光,用轻妙的笔法、澄明的色调,充分表现出“空气”的感觉。

关于这个标题,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。”

莫奈这一追求光色表现的主张,对不少画家产生了极大的影响,甚至分成了两个方向:纯粹的风景写生画家,以西斯莱、毕沙罗为代表;现实生活表现的画家则有雷诺阿、德加等。

一口气读懂 印象派

■修拉,《大碗岛的星期日下午》,1884-1886年

新印象派 把科学原理应用到艺术创作

如果说上述印象派画家对光色的研究有了成果显现,那么,对光进行得更彻底,甚至把光分解表现的,则必须要提点彩派又称新印象派,代表画家包括修拉、西涅克、马丹、勒斯达内。几乎与印象派同期,德国的物理学家亥姆霍兹发表了《色调的感觉》,法兰西的化学家谢弗勒尔发表了《色彩及其在工艺美术上的应用》。

由于科学进步,对光有了进一步的认知,更把光分解为了赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。把这一科学原理应用到艺术创作中的代表作包括修拉的《大碗岛》系列、《格兰坎普的傍晚》及西涅克的《威尼斯大运河》等。毕沙罗有一段时间也十分认可修拉等的点彩画法,他们又称之为光色的分割主义,他创作了《在埃普特河畔埃拉尼摘苹果》。

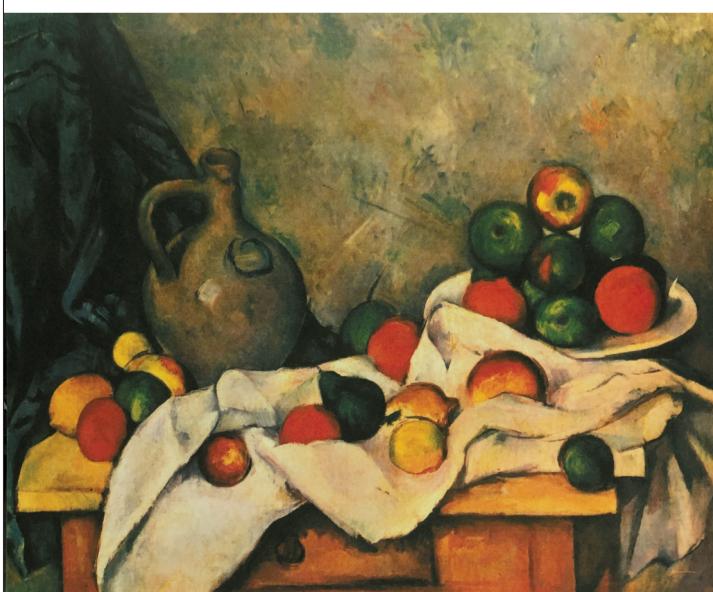
后印象派 主观主义的开启

在丰子恺看来,古典派、浪漫派、写实派、印象派、点彩派,都不过是小变革而已;最根本的最大的革新落在了“后期印象派”。他认为,古典、浪漫、写实三派,虽然题材的选择各不相同,但画面上大体还是表现客观物象为主;尽管印象派注重瞬间的印象,不拘之于物象,但所表现的依然是客观的忠实表现——非但如此,还用科学的方法进行观察对象,绝不渗入主观的内容。

但后印象派不同,它的出现使得油画发生了根本的动摇,即终结了从来的客观忠实描写,而开始注意画家的主观内心的表现,这一点也受日本画影响。他们不但在形状上有了主观的改动,色彩更是“随心所欲”。因此,可以理解为西方油画从发轫之初到印象派是一个“再现的艺术”的大阶段,而二十世纪以来的野兽派、立体主义、未来主义、抽象主义、表现主义、达达主义等,则以“后印象派”为起点,开启“表现艺术”的进程。之所以叫后印象派

■梵高,《星空》,1889年

■塞尚,《窗帘,水壶和水果》,1894年

派,是指延续印象派对色彩与光的理解路径进发,但却开启了反观内心进一步探索,代表画家包括塞尚、梵高、高更、卢梭。

塞尚对“形”有了新觉悟,他认为,“一切自然,皆须当作球体、圆锥体及圆柱体而研究。”在他之前的印象派,主要是对光色的迷恋,但在塞尚看来,世间万物还有“形”,甚至是立体的形。他强化了印象派对色彩的追求,但没有走光色的方向,而是从色块的组来理解形体,在他的概念里,万物只有色块的不同,而非光线的明暗,这一点无论是他的静物题材还是风景、人物均有表现。他用色彩强化绘画的体积和空间感,这一点对后面的立体派有了直接的启示。

作为后印象派的代表,梵高则进一步强化了主观情绪在作品中的呈现,他曾言:“只有艺术可以表现自己,只有艺术能对民众宣传真理。”他受毕沙罗线与色的影响,又从修拉处受到明快色彩和短线条排列的技巧影响,相比塞尚把对象主观化,他干脆把主观当对象(内容)表达,他的作品,情绪呈现多于对象的形象,尤其在色彩的运用上。

高更也是一位另类,他跟梵高类似的是,在创作上完全把主观色彩凌驾于对象,不过不同的是,他把主观表达投射到了一个岛屿的原始人身上,他甚至尝试把自己融入到那个“原始社会”中。

总的来说,新印象派开启了艺术表达的主观主义的探索。