

三口之家

这幅《划船派对》油画,也是卡萨特“母与子”油画系列中的一幅。1893年后,卡萨特开始在法国南部的海岸度假,在此期间她受到日本浮世绘影响,画面开始尝试用装饰性的色彩与平面化图案进行表达,这样的画面尝试在这幅《划船派对》上得到了明显的体现。

在这幅近方形的布面油画上,深蓝的海面上一艘绿白相间的小船载着一对年轻夫妇和他们的孩子。画面上身穿蓝色鞋子、头戴软钉帽子、斜背对着我们用力划着船桨的男子,他的表情被半藏起来,使得女子和孩子成为画面的中心。卡萨特曾说,她的目标是把女性描绘成画面上的主体而非客体。

画面中的女子怀抱孩童坐在船头,身穿蓝色长裙。裙子上粉色的线条带有浮世绘的图式意味。粉色的线条与孩子穿的粉色衣服相呼应,而女人的肤色、孩子身上的大面积粉色以及男人的肤色,在画面中构成了一个稳定的三角形式。

卡萨特将男子背朝观众置于前景,中景为抱着孩子的正面女人,一反一正,一近一远的对比设计,简练概括地分割了画面——由男子的小臂和船桨构成的近乎直角直指孩子,船边缘的白色曲线及帆的尖端也将观者的注意力引向孩子,使得整幅画面的中心突出。

斜角的隐喻

每一幅画面都有自己的隐喻,就像在这幅《划船派对》中,背朝画面的男人身体挤压并压缩着船只的形状,构成着独特的视觉感受,这样的分割方式也使得这幅画面更具图案意味——可以肯定的是,这样大胆的构图与绘画方式,与卡萨特在此期间受日本浮世绘影响有关。

被爱围绕的孩童

母亲与孩子和父亲与孩子的情感是不同的,就像在母亲怀抱中的孩子和在与父亲对视下的孩子,这样的画面呈现也表达着母爱与父爱的不同表达。这是一幅关于划船的派对,更是一幅有关孩子的海上派对——在卡萨特的这幅《划船派对》中,深蓝色的海水包围着这艘小船,就像被父亲和母亲身形包围着的孩子一样。卡萨特在这幅画中将多余的细节忽略,不断通过形与色的对比呈现着画面的光感。

女人的帽子、船帆与孩子的帽子也在画面中构成了一个稳定的三角形。画面中隐含的这些三角构成,或许是在面对这幅《划船派对》时,感到稳定与和谐氛围的原因之一。

画面中,男人和女人的手臂所形成的线条以及船帆的顶边,将画面前景与背景相连,而女人的目光、孩童的凝视与男人的视线在画面中构成了一个相交的视点,这似乎也是一种有关亲情的内心化连接与隐喻。

坚强与温柔

作为印象派画家的卡萨特,她所描绘的画面也总是立足现实的还原呈现。尽管19世纪末20世纪初的巴黎充满着浪漫的艺术气息,但在当时,社会环境对于女性艺术家的发展空间并不友善,因此历史上著名的女画家并不多。不过,印象派画家里就出了两位女画家:一位是贝尔特·莫里索,另一位是玛丽·卡萨特。对于卡萨特,作为后印象派画家的高更评价说:“玛丽·卡萨特有魅力,但也有力量。”

与莫里索带有洒脱表现性笔触的画面不同,卡萨特更擅长刻画人物的面部特征。卡萨特的画面多与女性有关,在她艺术的成熟时期,她描绘了一批反映母亲与孩子之间温馨状态的画面,再现场景不拘泥于室内或户外。母子系列作品也成为她的代表作——卡萨特笔下的女性是坚强、富有力量的,但她却描绘着这些坚强女性在面对孩子时的母爱与温柔。卡萨特诚实的描绘着孩童的童真,以母亲与孩子最为平凡的互动呈现于画面,她被誉为在平凡中寻求一种生命与女性的真实。

●玛丽·卡萨特 年轻的母亲在织衣 92.4×73.7cm 1901年
布面油画 纽约大都会博物馆藏