

戴帽子的吹笛少年

■ 薛寒冰

让我们一起看这幅油画：一个身着黄色铜纽扣、黑色夹克的少年，手执一根短笛呈吹奏姿势，搭配着一条从他左肩穿下的白色肩带，红色裤子与黑色帽子上的红色帽徽相呼应着。请注意，这个少年裤子上的黑色竖线装饰，以及黑色上衣的表现方式，在艺术表现上这是一种极为概括的归纳。创作这幅画的画家似乎故意让这幅画中的黑色与红色相互咬合，使得整幅画面趋于平面，具备装饰性。而少年身后的阴影也没有文艺复兴时期画家对于人物刻画惯常呈现的光影明暗感——画家选择了直接的光源，将人物的正面全部照亮，画面场景也因此变得平坦。

一切结果必有其因。这幅画的画家究竟为何如此描绘？这幅画是法国印象派画家爱德华·马奈的《吹笛子的少年》，画面描绘的是近卫军乐队里的一位少年吹笛手。

◀ 爱德华·马奈 吹笛子的少年 布面油画
1866年 法国巴黎奥赛博物馆藏

细腻优雅与粗糙的现实

生活于19世纪法国的爱德华·马奈，一生都在追求法国官方艺术沙龙的认可，但却因为他艺术创作的风格和对于绘画主题的选择，使得他一直饱受当时传统学院派绘画主流的讽刺挖苦。马奈的绘画作品多以其生活于巴黎的城市体验与观察为主——他用画笔记录描绘了巴黎的公园、酒吧、歌舞厅等具有现代主义特征的都市生活场景。马奈31岁那年，他的一幅油画作品《草地上的午餐》在“落选者沙龙”一经展出，立即引起了轩然大波并成为19世纪西方艺术史上的争鸣事件。

在当时的法国社会，官方沙龙是唯一能让艺术家们展示自己作品并获取知名度的平台，艺术家的作品一经排除在官方沙龙之外，就意味着艺术家及其作品很难再引起各界注意。且19世纪法国的主流公众趣味亦是保守的，他们认为当时的艺术家仍应当尽可能遵循古典主义传统并以此作为榜样，而不是如马奈所寻求的对现实的真实描绘。

爱德华·马奈
(1832-1883)

爱德华·马奈
女神游乐厅的吧台 布面油画 1882年