

吹笛子的少年(局部)

现在,我们以《吹笛子的少年》为例,感受一下马奈绘画上的“纸牌技法”:

1.他画面中人物的边缘线不是虚实相间,而是一条实线下来。这样的变化与马奈受日本浮世绘中的铁线描等技法影响有关。许多印象派画家都受到过日本浮世绘的影响。

2.光源的直面照射,这样的设计使得人物整体趋于平面。而画面背景蓝灰色的处理,与古典主义“酱油调”背景大相径庭。古典主义绘画中深褐色和黑色在画面里的大量使用,画家所注重的是画面中的素描关系与边缘线处理,从而使画面主体具有空间、立体、透视等和谐韵律。而在《吹笛子的少年》中,受西班牙画家委拉斯贵支的影响,马奈去除了将地面与背景分开的界限,而是让作品呈现更趋平面的单纯。

吹笛子的少年(局部)

吹笛子的少年(局部)

3.马奈的画面注重黑和白的使用与对比,“灰”在其中用的特别少(这里将图片做黑白处理,以便更为直观的体会)。也就是说,马奈摒弃了文艺复兴时期以来强调明暗对比的绘画方法。

马奈的画作从风格来看更像传统绘画,但由于他对绘画主题的选择,使得他从思想上超前于时代。而马奈这种在绘画上从立体往平面的技法变化以及画作主题的选择,影响了印象派画家和后人的艺术创作,例如:高更的画更加注重主观表达,梵高的画到了后期很多没有影子,而马蒂斯、毕加索则进一步在二维空间作画……

做黑白处理吹笛子的少年▶

平庸而伟大

在马奈之前,库尔贝和柯罗都是19世纪现实主义画派的代表人物。库尔贝的绘画创作多围绕社会底层的现实生活,而柯罗则更多以自然景观为主题进行描绘。从库尔贝、柯罗再到后来的印象主义画派,马奈在这种艺术流派的发展过程中扮演了一个关键的角色。尽管马奈未曾参加过印象派的展览,但是他的绘画深深影响了莫奈、塞尚、梵高、高更等这批在他之后的“新兴画家”。马奈将绘画带入现代主义的道路,因此他被后人誉为“印象主义之父”,也有评论家称其为“现代主义之父”。

其实,马奈自己也没有意识到,他在无意中竟开创了一个绘画新时代。毕竟在马奈人生最后的弥留之际,他还在惦记着自己的作品能否入选官方沙龙展。

往往在艺术史中占据关键位置的艺术家,其生前和身后的生存与声誉不成正比。但现实往往如此,毕竟在一切发生改变前,人们更多习惯的是一种随波逐流的状态,就像作家毛姆所说:“大多数人并不思考,他们被动地活在这个世界上……而要实现自我,就需要贯注自我,不为他人所动,而这势必会令人反感,甚至招来嫉恶。”

“纸牌”与“台球”

美国艺术评论家克莱门特·格林伯格有一个著名论断:从马奈开始,绘画走向了平面性。具体表现在大胆运用正面光、绝对扁平的装饰图案、矩形形状或垂直线与平行线的应用等。

但马奈这样的绘画方式在当时激怒了库尔贝。库尔贝坦言“绘画不是纸牌”。马奈对此回应:“我们都知道库尔贝想要的是一只台球!”从两位画家的态度中,可以看到现实主义画家与印象派画家观念上的不同。

普通的“纸牌”

无论是马奈的《草地上的午餐》《阳台》还是这幅《吹笛子的少年》,在马奈的画面中,他所描绘的人物都不是历史或现实生活中的重要人物,而是在现实生活中的普通人。马奈画面中描绘的人物形象,因部分色彩的平涂处理使得主体人物难以深度融入画面空间,或许就像这些人物在现实社会中的身份一般,平凡而普通。

爱德华·马奈 阳台 布面油画 1868-1869年

法国巴黎奥赛博物馆藏