

流动的调色板

湖北省博物馆系统呈现19世纪法国艺术的黄金时代

孙夏

从柯罗画中静谧的森林,到雷诺阿斑斓的笔触,正在湖北省博物馆展出的“流动的调色板:从柯罗到印象派”展览,以风景画为脉络,串联起19世纪法国艺术的黄金时代。这不仅是一场绘画技法的革新,更是一次人类认知世界的艺术飞跃——从“崇敬”到“对话”,再到“重构”的哲学演进。本期本报刊选并解读展览中凝聚时代精神的部分经典作品,为读者打开欣赏西方绘画艺术的一扇窗口。

亨利·马丁 暮色中的维尔河谷 71.5×100.3cm 布面油画 作于1904年前

由湖北省博物馆与法国兰斯美术馆联合主办,法国驻武汉总领事馆、法国文化中心、湖北文旅集团支持,法国兰斯美术馆策划组织,并与Doors门艺在法国和中国合作策划执行的“流动的调色板:从柯罗到印象派”展览于5月16日至8月17日在湖北省博物馆展出。

本次展览汇集66幅1867年至1907年间的法国艺术瑰宝,横跨巴比松画派、印象派与后印象派三大艺术运动,呈现了19世纪法国风景画从“自然写生”到“光影革命”的百年蜕变,是近五年来湖北省规模最大的西方油画真迹展。展品精选自法国兰斯美术馆镇馆之藏,包含柯罗、雷诺阿、毕沙罗等大师真迹,其中柯罗作品尤为瞩目。据悉,兰斯美术馆的柯罗藏品数量仅次于卢浮宫。

展厅特别设计“画中人”“枫丹白露森林”“莫奈的吉维尼花园”“梵高数字星月夜”等多处艺术装置。观众既可驻足柯罗笔下的雾霭晨光,亦能步入莫奈的绝美花园,完成一场法国的艺术漫游。

柯罗的“旷野基因”

柯罗观察自然的方法及营造的诗意图,启发了梵高、莫奈、雷诺阿等印象派画家。柯罗也被20世纪初艺术史学家视作“印象派先驱”。在展览中,观众可近距离欣赏《阵风》《芒特(清晨)》《芒特(夜色)》等柯罗代表作,感受其标志性的灰绿色调与诗性笔触,理解这位“巴比松导师”如何启迪印象派的光影革新。

一代人有一代人的传奇。谈起19世纪的法国著名画家,必然绕不开让-巴蒂斯特·卡米耶·柯罗(Jean Baptiste Camille Corot,1796—1875年)。他是最早倡导在野外作画的画家之一,他描绘的晨雾中颤动的树影和暮色中平静的湖面,延续了新古典主义构图,并展现了对自然的本能捕捉。这种奇妙共生为后来者铺就了走出画室的道路。

1821年,25岁的柯罗开始学习绘画,师从

新古典主义画家贝尔坦。新古典主义主张以古希腊、古罗马为范本,强调秩序、对称,背景常为极简风。在大部分画家还在画室里对着模特和静物反复打磨的时候,柯罗慢慢觉醒了“旷野基因”,成为最早倡导户外作画的画家之一。

1825—1828年,柯罗首次赴意大利游学。在罗马等地区,他一边研习古典艺术,一边开启户外探索,逐渐迷上了大自然的光影变幻和真实质感。在多元的创作环境下,柯罗开始探索绘画的更多可能性,玩上了“室内+户外”作画的艺术混搭风。回到法国后,他把户外写生的鲜活素材带回了工作室。其作品既有新古典主义严谨构图,又兼备户外观察到的细腻光影和柔和色调。

走出画室,
到森林田野里作画

自19世纪30年代起,旷野的风吹到了巴黎,有更多同柯罗一样的年轻人走出了画室,扎进森林田野里作画。

位于巴黎南郊,枫丹白露森林边的巴比松村庄,就是众多风景画家们的户外写生基地。虽然画家们的风格技法不尽相同,但对户外写生的热情却如出一辙。因此后人将此类以自然写实的手法描绘乡村风景和田园生活的画家,称为“巴比松画派”。

拥有法国最古老的森林——枫丹白露森林边的巴比松村庄,堪称画家们的梦中情地。茂密的森林、波光粼粼的池塘,闪耀着自然的光彩。草地上牛羊正悠闲吃草、农民在收割稻草,一切都是鲜艳生动的。

在这个阶段,画家们化身自然生活的记录官。他们的画笔不再服务于历史故事里的角色,取而代之的是农夫在田间劳作的身影、饮水的绵羊、渡船的景色,每一幅画作都带有生活的气息。如康斯坦·特鲁瓦永的风景画和动物画,被后人视作19世纪法国艺术的重要代表

之一。自然、土地和光线深深吸引着画家。在

他的作品里,常能看到湿润的土地、秋日的树林以及暖煦的阳光。这些在巴比松下户外写生经验的画家们,后来仍带着在这里领悟到的光影艺术,游历于法国各地。

在一众画家中,夏尔-弗朗索瓦·多比尼极其擅长以灵动笔触和丰富色彩表现水的光影变化,法国著名作家埃米尔·左拉曾称他是“真实描绘塞纳河畔与瓦兹河畔的杰出画家”。

出于对自然的热爱,多比尼曾在1857年定居于瓦兹河畔奥维尔,将一艘名为“波丹号”的平底船改造成水上画室。他直接把灵感基地搬到了自然中,下笔皆为沉浸式创作。

印象派,捕捉瞬间的光影

19世纪中期的欧洲,第二次工业革命的到来为美术领域的发展按下了快进键:利于户外出行的火车驶过各大城市,便携的管状颜料随时可挤出缤纷色彩。这些新变革,让蠢蠢欲动的画家们得以脱离室内工作室,到户外现场作画。

克劳德·莫奈、奥古斯特·雷诺阿和卡米耶·毕沙罗等画家在此时乘上了时代的顺风车,带着一身反骨自由创作、革新风景画艺术,形成新的艺术流派——印象派。

1874年,莫奈、雷诺阿、毕沙罗等一群不满官方沙龙束缚的年轻画家,自行组织了一场展览(后人将此视作第一届印象主义画展),展出了近4000件作品,《日出·印象》便在其中。

当时的评论家出于讥讽,借用莫奈作品中的“印象”一词,讽刺展览作品不算是完整的画作。没想到叛逆青年们认为“印象派”的称呼恰到好处地概括了自己的艺术风格,并欣然接受这一名称,“印象派”因此得名。

印象派画家们喜欢在创作中捕捉瞬间的视觉印象,用明亮跳跃的色彩勾勒出自然界的意象。他们的画面中没有传统绘画里清晰的线条和细致的刻画,却充满着耐人寻味的美感。

(作者供职于湖北省博物馆)