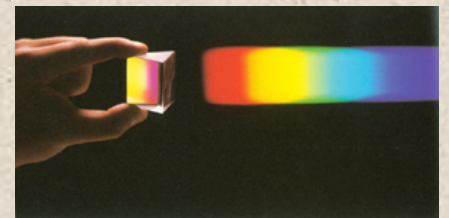


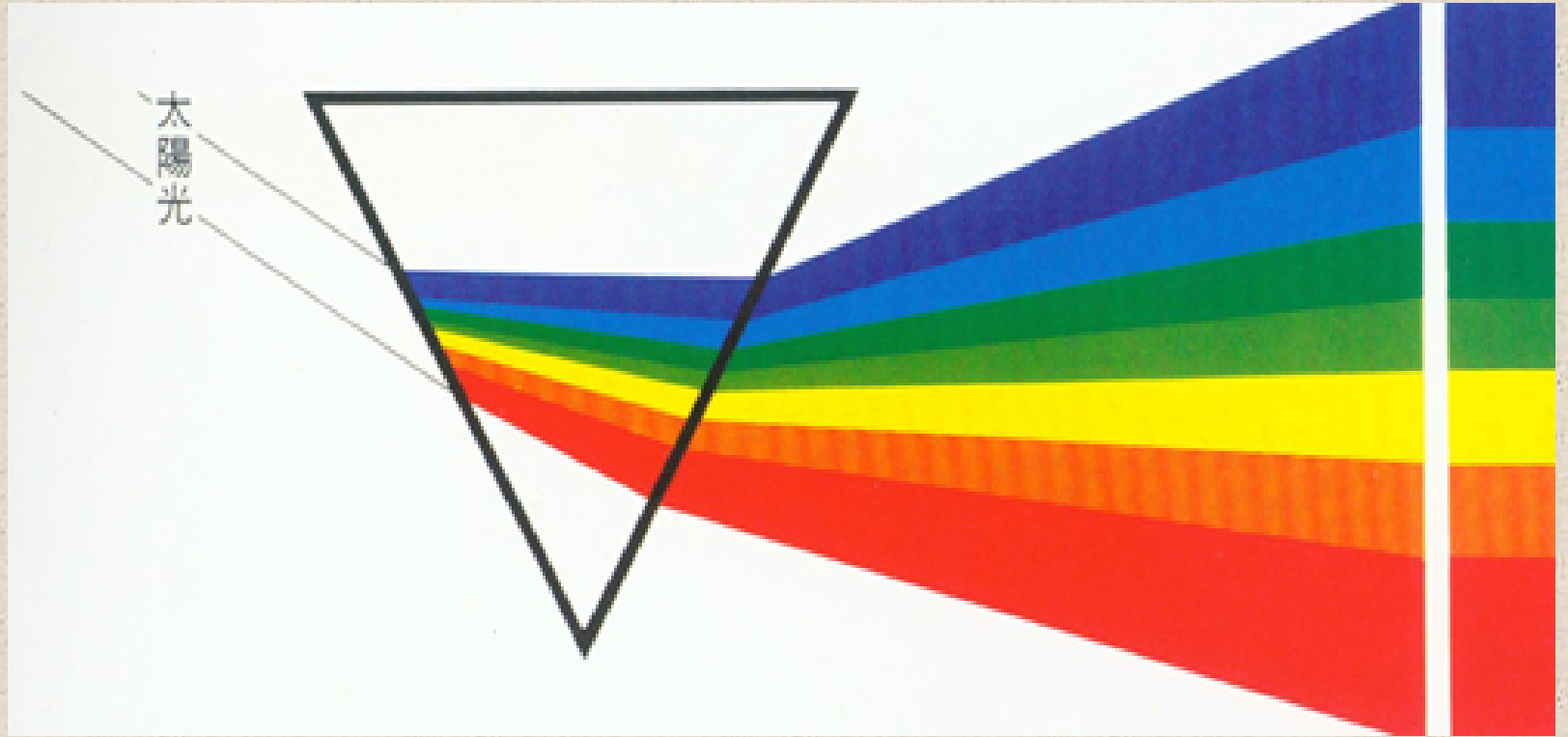
# Impressionism 印象主義 -



## 色彩的語言



[subject.jcassyl.edu.hk/subjects/art/page2.htm](http://subject.jcassyl.edu.hk/subjects/art/page2.htm)





19世紀末到20世紀初的印象派畫家，吸取當時科學上的光學理論，認為「色」是在「光」的照射下而產生的，同樣的物體，在不同的時間、環境、氣候等客觀條件下，受不同光源的照射而呈現不同的色彩。他們透過寫生，發現過去長期不被注意的色彩現象，從而在繪畫色彩上引起了重大的革新。



日出一印象 法國巴黎 莫奈 1873



## 「日出·印象」

「．．．這幅畫到底是在畫甚麼？請你替我看看目錄是怎麼寫著？」

「寫的是『日出·印象』喲。」

「是嗎？『印象』啊？我想也是。假如我能有一些感受的話，在這個作品裏一定要有一些印象被畫在那裡的。但，實在太隨便了，用筆那麼粗率，連粗糙的壁紙，看起來都比這幅海景畫來得精細。」

這是評論家盧洛瓦以虛構的沙龍畫家間的對話形式，報導1874年莫內及其一群畫友所同共舉辦的畫展，認為這種用筆極為簡略的粗糙作品，是對鑑賞者的一種愚弄，所以就藉著「印象」這個名稱指這個展覽會是「一群印象主義者的畫展」。三年後，莫內這群畫友舉辦第三次畫展時，就自稱為「印象派畫展」，這就是印象派的由來。

這幅畫，是1873年莫內坐在哈佛港邊房間的窗戶旁，觀察港口霧中日出的景色時，有感而發的將自己所看到的晨霧和反映在窗戶上光線的變化與移動，畫在畫布上。畫中描繪一個橘紅色般的太陽正緩緩升起，水面有三艘小艇，其中一艘僅能模糊的看出來，幾條線條表示波浪，完全沒有過份的誇張，但卻把細節簡化、單純化了，使我們的想像，能逃開過份的贅述誇張。



古典主義

寫實主義



維納斯的誕生 波提目(意大利) 1485







蒙羅麗沙的微笑 達文西(意大利)



拾穗 米勒 1857



# 莫奈 Monet ( 1840 – 1926 )

莫奈是一雜貨商的兒子。1855年時已經成為小有名氣的少年諷刺畫家。他是1860年代晚期至1870年代早期印象主義(Impressionism)的創立者之一，而且只有他一人終其一生都堅持印象主義的原則和目標。也是唯一在生前贏得大眾實質認可的印象主義畫家。

1870年代的作品便是以這種不加琢磨的手法來呈現視覺經驗中片段的紊亂素材：雜陳的彩色筆觸同時襲向眼睛，因視覺的混合作用而成為眩目的幻影。

莫內晚期的一些連作（約1890年以後——白楊樹 [Poplars]、盧昂大教堂 [Rouen Cathedral]、乾草堆 [Haystacks] 等）側重於同一主題在不同光線和空氣下變幻無窮的外觀。因而油彩記錄下來的，不是所見物體的本身，而是觀照的過程。他晚期的睡蓮作品，雖依然保有印象主義的率性，但也表現了一種似能用圖像來表達的自然神秘主義 (nature-mysticism)。莫內身後影響力最大即這些作品的規模和簡略的手法，1950年代被歐美的藝術家們予以「重新探討」。



他的每一張畫都像要凝結天地的每一刻。那一刻濛濛瀟瀟似的，又很實在似的。那一刻似乎要一閃即逝，卻又意境遼闊。永遠不清析的光和影卻又實在得不容置疑。

<http://www.vcih.com/vg/ArtistMonet.html>



## 印象主義的誕生

莫內( Monet )為了要精確表現外光的瞬間變化，只有把畫架搬到戶外去，在陽光下作畫，才能描繪更多彩而明朗的景物。

1873年，莫內在面對魯·阿佛爾碼頭的一家旅館裡，畫出了眼前朝日映在海面的日出光景。

1874年，在和雷諾瓦等志同道合的畫友所共同舉行的畫展中，這幅畫粗拙的筆觸引起美術評論家盧洛瓦(Louis Leroy)的注目，以這幅畫的名稱「日出·印象」為題刊登一則報導，戲稱這個展覽會是「一群印象主義者的畫展」，然而「印象派」這個稱呼，後來竟成為這群畫派的招牌了。





麥草堆（日落時的雪景） 油彩·畫布 65.3 x 100.4 cm 1890 - 91年





麥草堆（夏末）

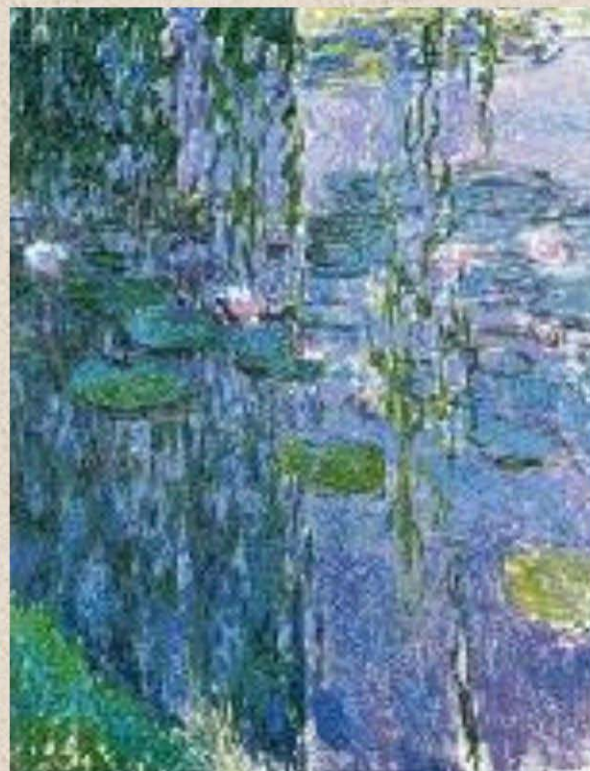
油彩·畫布 60 x 100 cm 1890 - 91 年



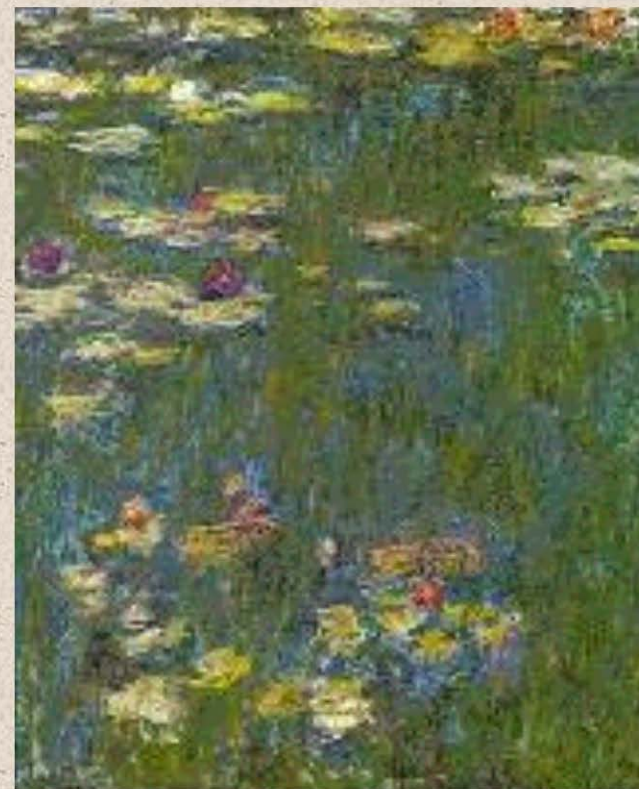
# 睡蓮



油彩・畫布 1914 - 17年  
日本Gunma現代美術館



油彩・畫布 1916 -19年  
法國巴黎瑪蒙丹美術館



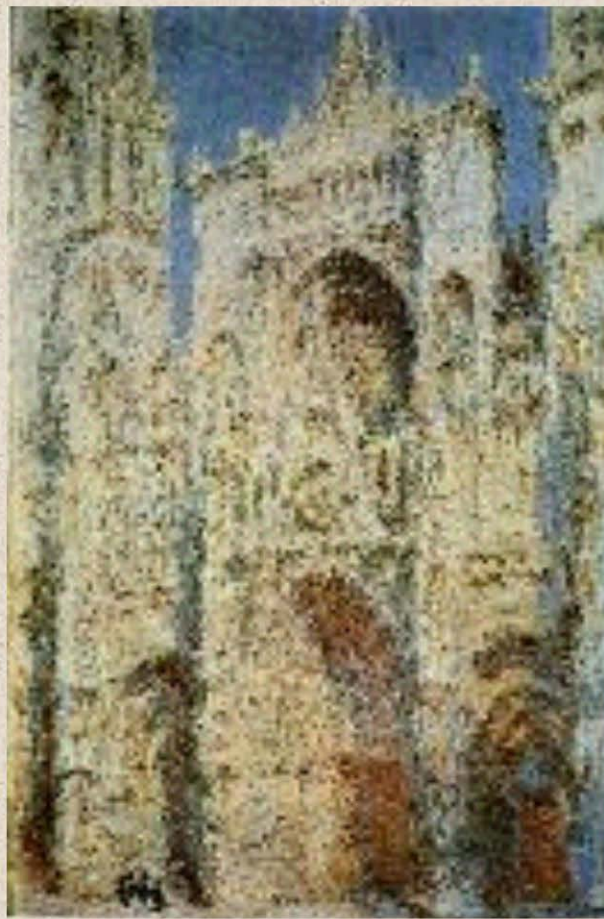
油彩・畫布 1920 - 26年  
E.G. Buhrlé Fondation Collection,  
Zurich, Switzerland



# 盧恩大教堂



暮色  
油彩·畫布 100 x 65 cm  
1893年  
私人收藏



正午  
油彩·畫布 100.2 x 66 cm  
1894年  
美國華盛頓國家畫廊



清晨  
油彩·畫布 106 x 74 cm  
1893年  
美國波士頓美術館

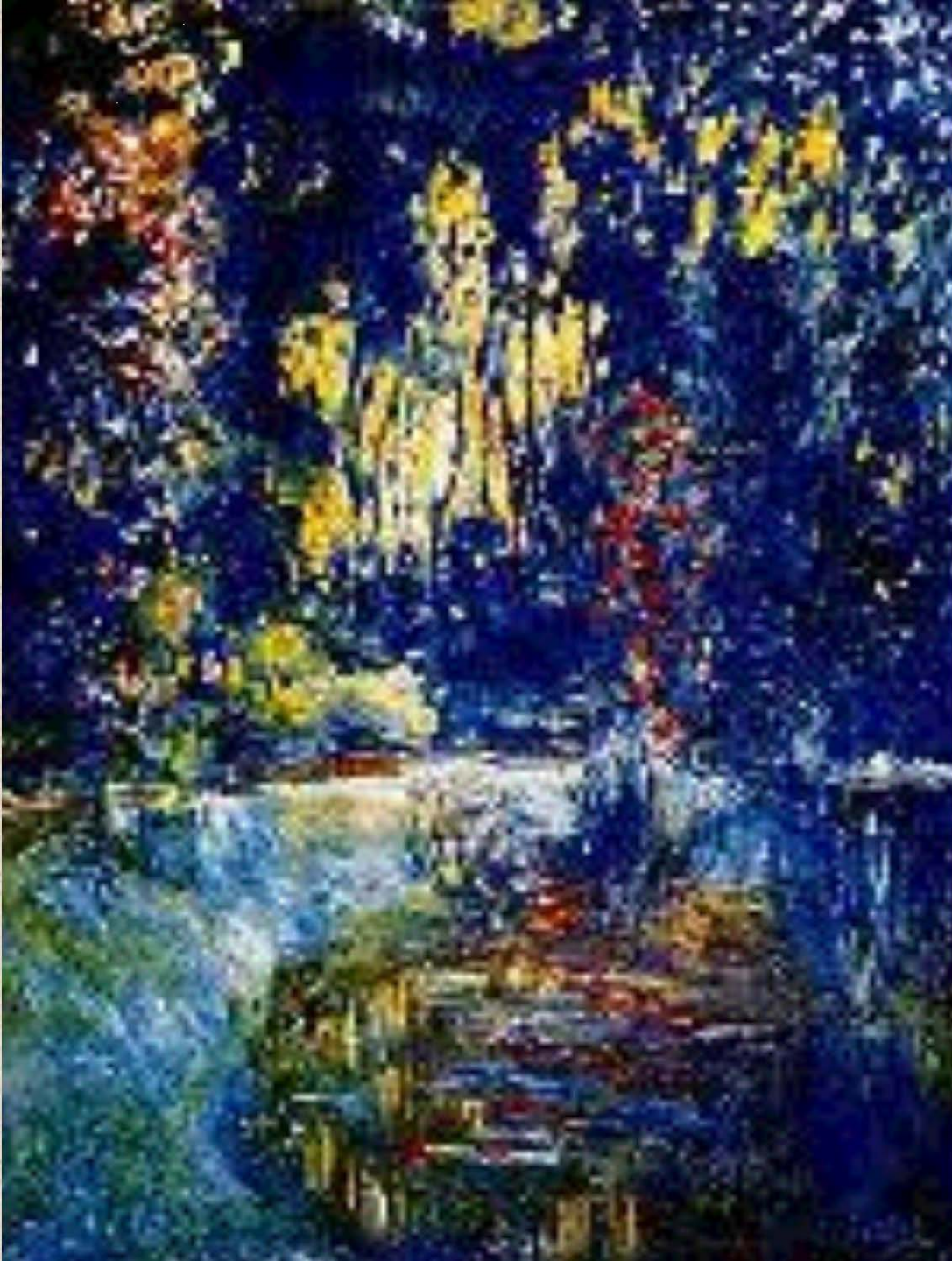




艾特達的日落

油畫·畫布 65.4 x 81.9 cm 1883年





吉維尼的池塘一角

油彩·畫布 1918 - 1919年

Musee de Grenoble, France





Les Agapanthes

油彩·畫布 1914 - 17年

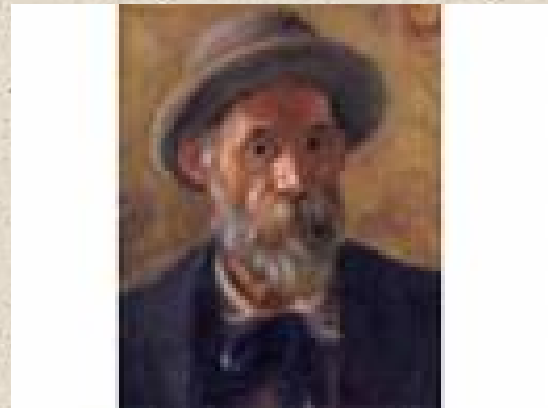
法國巴黎瑪蒙丹美術館





# 雷諾瓦 Renoir ( 1841 – 1917 )

他是一位法國的畫家。他與印象派運動有很大聯繫。他早期的著作以印象派現實生活的快照為特色，作品中充滿了閃耀的顏色和光。在1880年代以前，他把印象派推動一個新進步，他要求更正式和紀律的技術去應用在肖像和人體畫中，特別對女人的繪畫。





**Two Sisters ( On the Terrace) 1881**







**Dance at Bougival 1883**





**The Luncheon of the Boating Party 1881**





**Dance in the Moulin De la Galette 1876**



# 德加 Edgar Degas( 1834 – 1917 )

一位鍾情於描繪運動的畫家，  
一位鍾情於描繪體態的畫家。  
他最關心的似乎是動態。然而，他  
最關懷的是人！  
每次看到芭蕾舞的作品，都會懷  
疑那是他的作品，  
每個畫面都有一些明亮的色彩引  
誘你一看再看。





《芭蕾舞女郎》四十年創作歲月中一直在描繪的題材，  
前景一個翩翩起舞的舞者，  
與背景的舞群相戶輝映，  
使觀眾得以從各種角度來欣賞舞台的表演。  
他的舞台繪畫多是速寫記錄個別舞者的動態  
然後再在畫室中把這些速寫安排組合  
成他心目中的構圖，最後才搬到畫布上來。



**The Star(Dancer on Stage) 1878**





**The Dancing Class 1873-75**





**Blue Dancer**





**Three Ballet Dancers 1899**



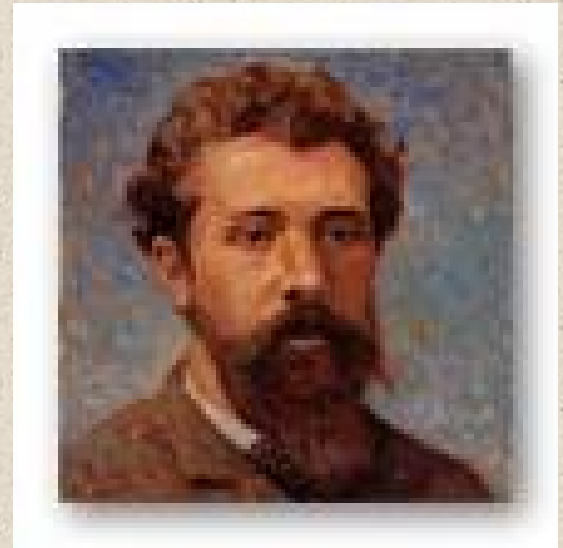


Proimpressionism 後印象主義

# Georges Seurat 秀拉(1859-1891)

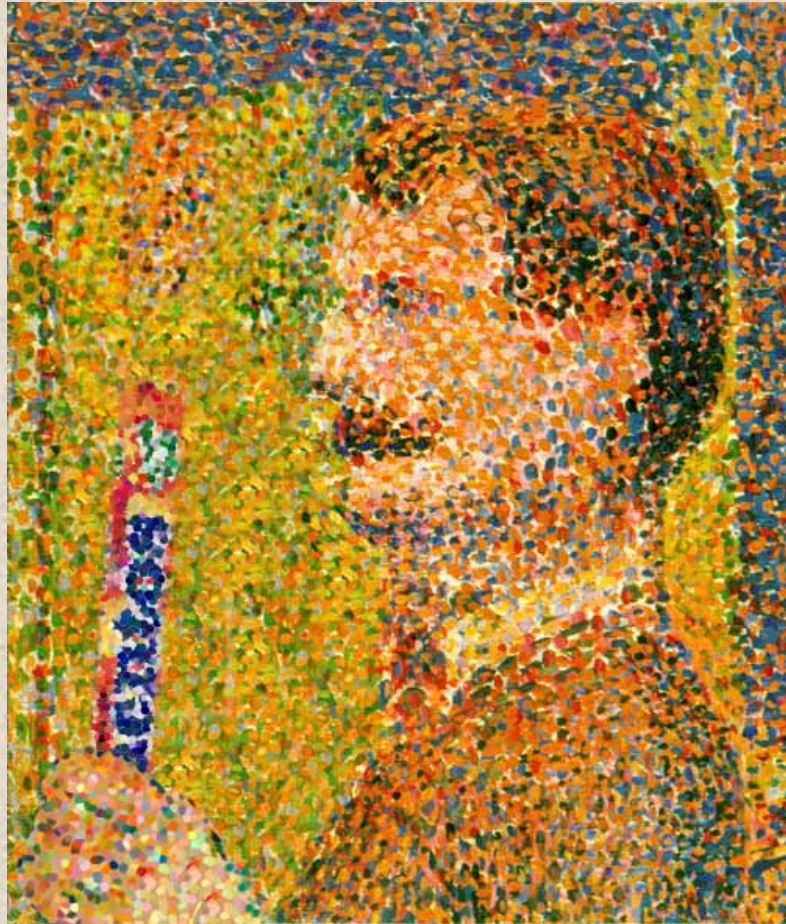
秀拉和梵谷相似的是命途不長，  
這位點描派的開山祖師，用筆細  
緻，用色認真。

秀拉的作品常給人柔和的感覺。  
觀賞者常批評他的繪畫流於過  
分堆砌，  
亦同時讚賞他的準確性。





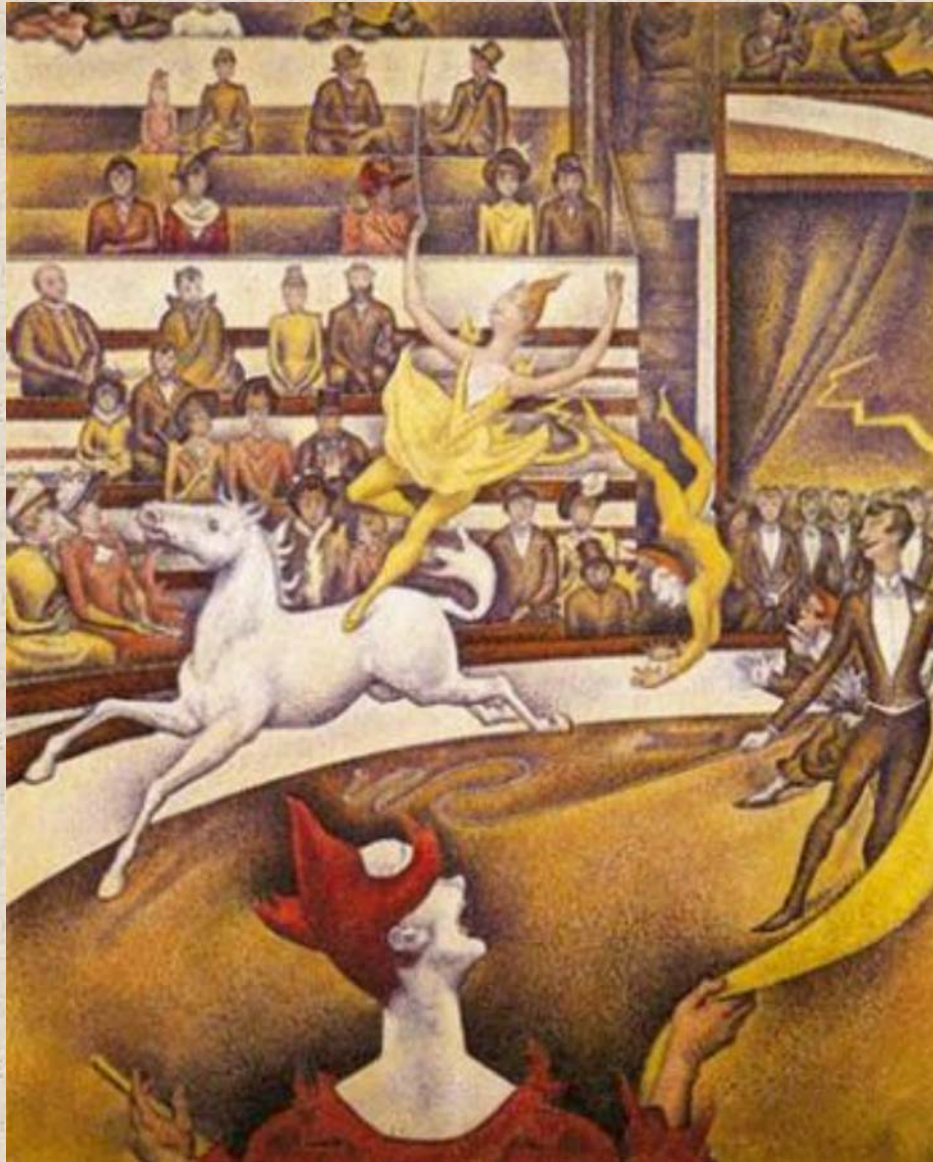
Sunday Afetnoon on th Island of La Grande-Fatte 1993-6







Une Baignade, Sdnieres, Bathing At Asnieres 1883-4



The Circus 1891



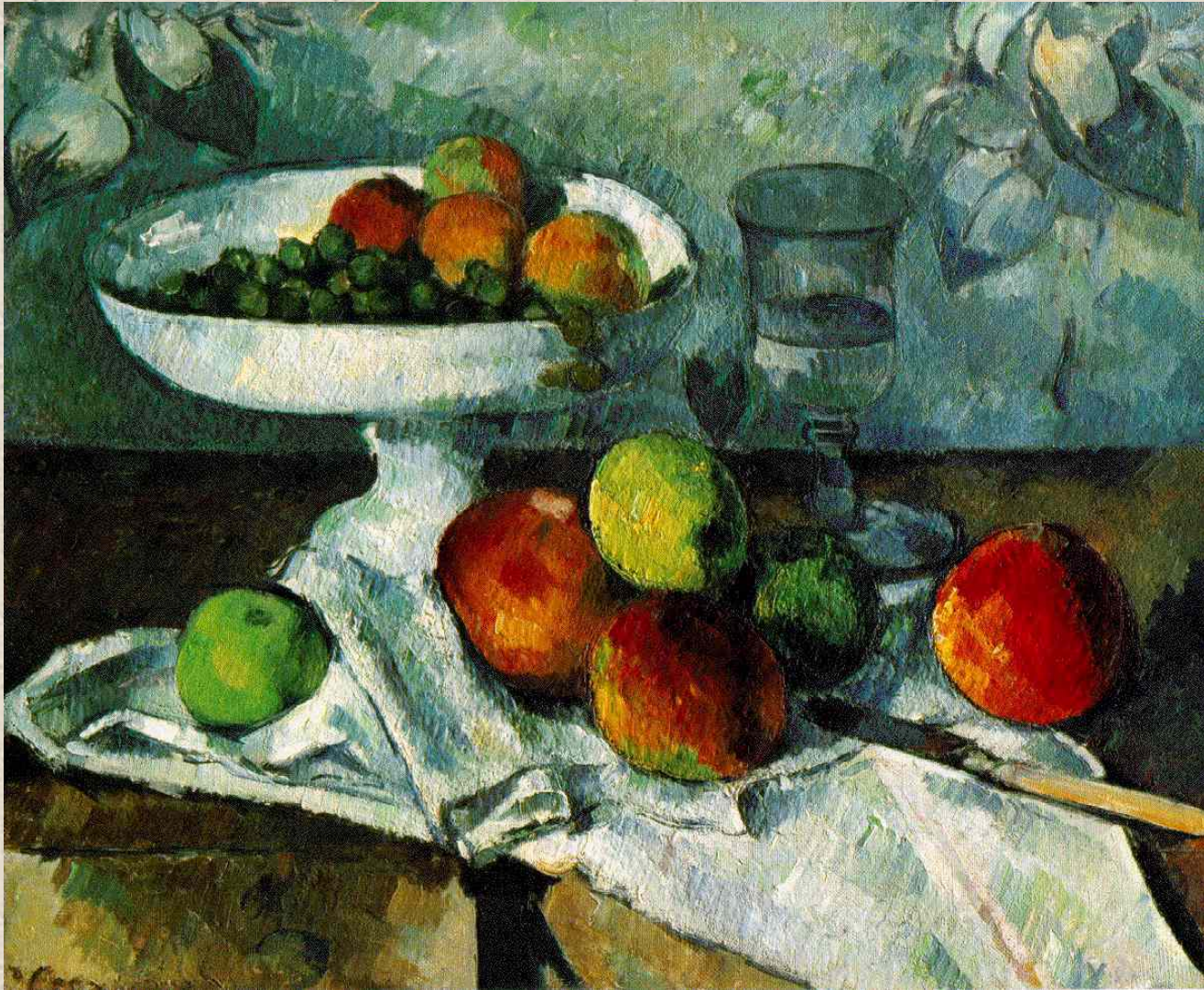
# 塞尚Paul Cezanne

## (1839-1906)

他把山岳變成塊狀再呈現，  
他把臉面變成塊狀再組合。  
他的每一幅作品，都用不同  
大小的塊狀堆砌而成，  
卻又毫不細碎。  
他似乎是要把每一景物剖  
刮開來 - 細仔研究 -  
然後再用他的畫筆他告訴  
我們 --- 大自然是什麼！







靜物-水果碟，杯和蘋果 1877-9





靜物-蘋果與橙 1895-1900





Mont Sainte-Victoire 1904-6

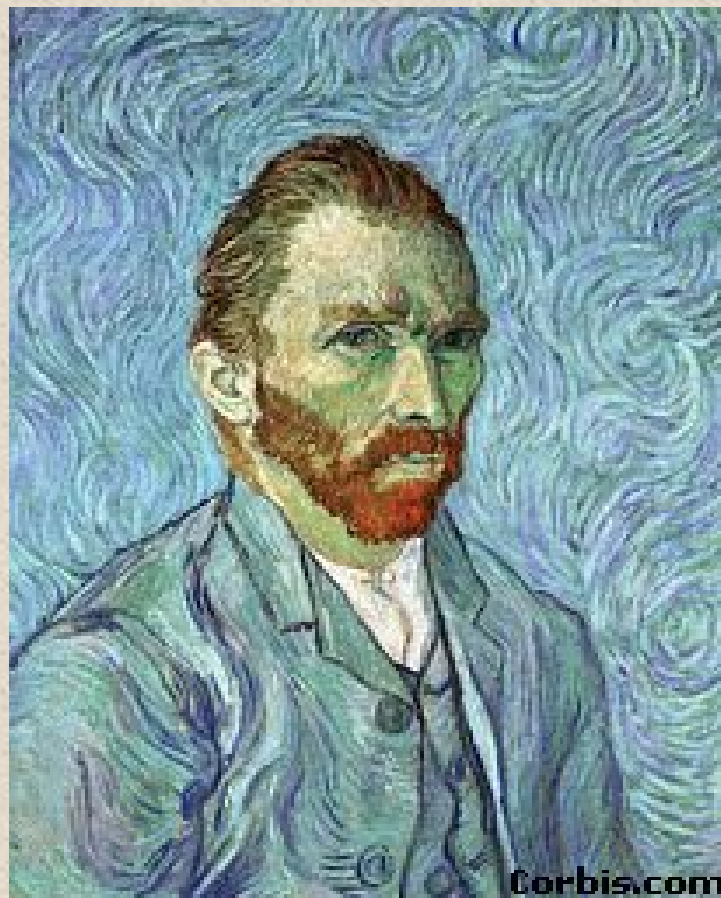


# 梵谷 Vicent Van Gogh(1853-1890)

他是一位成年後才學習繪畫的人。

他的畫風率直,坦蕩,感情豐富,他的筆觸明確,不事修飾,他用色強烈,選擇的題材多樣化。

他的人生太短暫,坎坷但豐盛。他的《星夜》更繪炙人口。



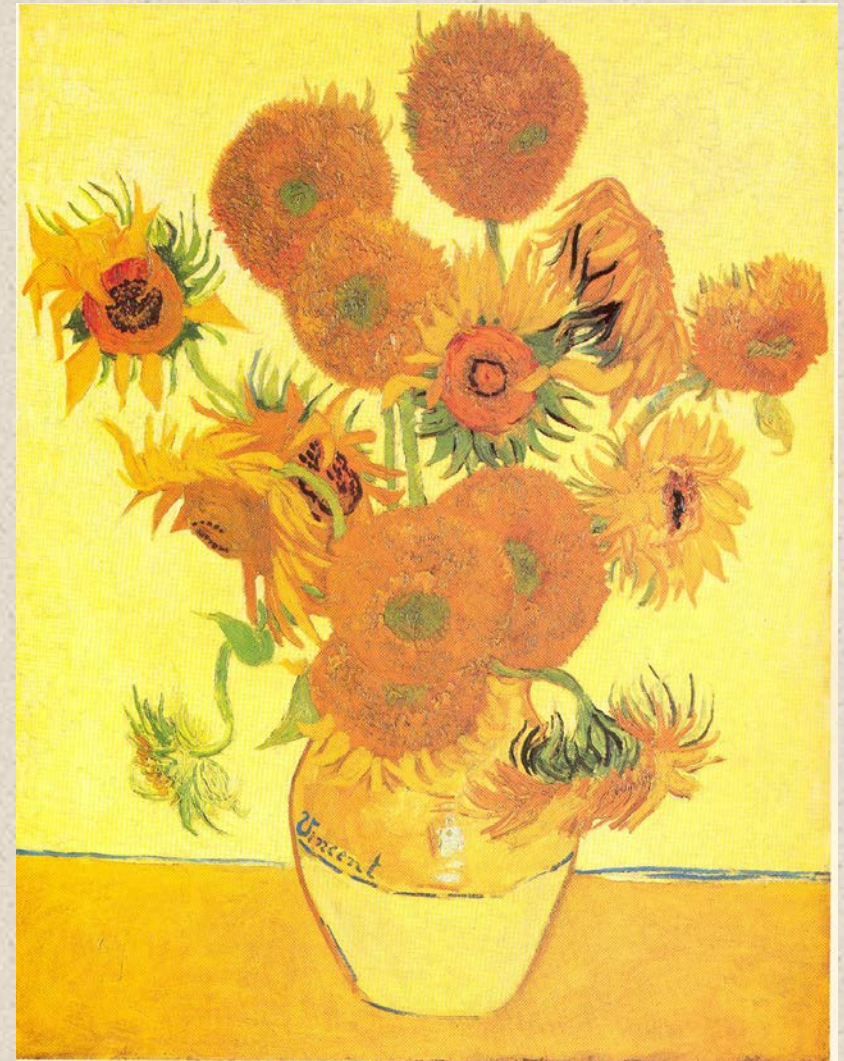


**The Potato-Eaters Nuenen April 1885**



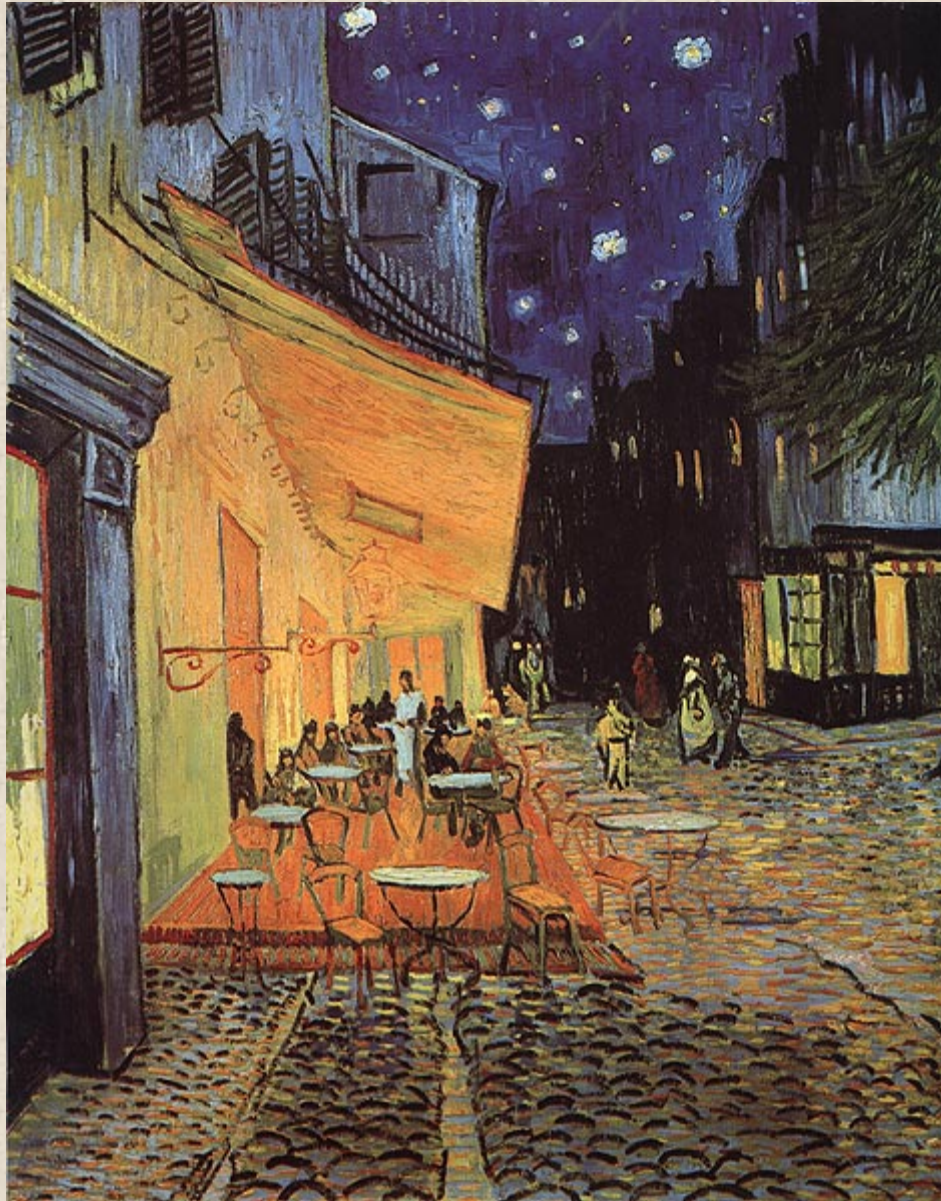


**Harvest Landscape Arles June 1888**



**Twelve Sunflowers in a Vase Arles August 1888**





**Café Terrace at Night   Arles   September 1888**

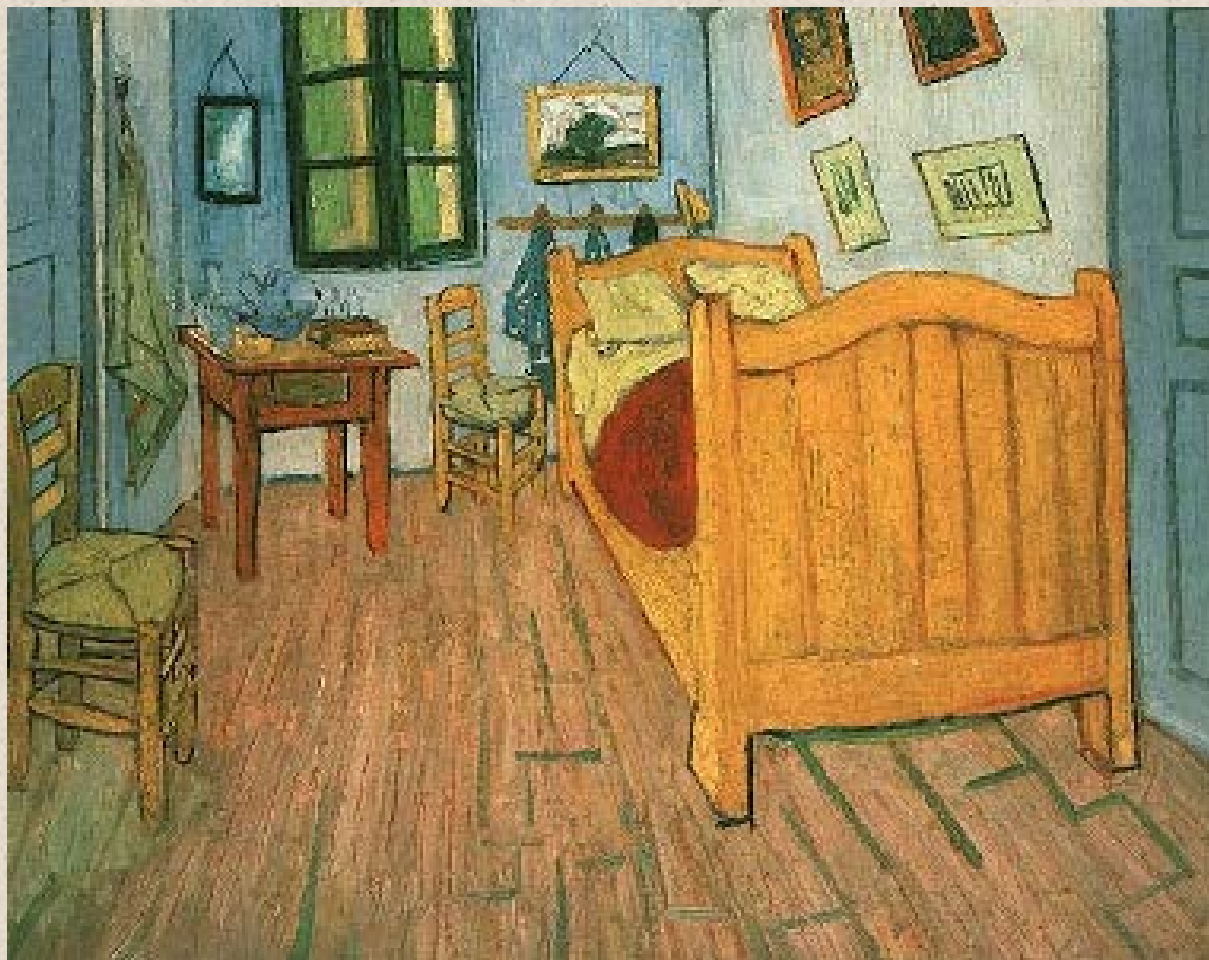


**Self-Portrait with Bandaged Ear Arles January 1889**





**The Starry Night   Saint-Remy   June 1889**



**Van Gogh's Bedroom in Arles Saint-Remy September 1889**





**Self-Portrait Saint-Remy September 1889**



**Wheat Field with Crows Auvers-sur-Oise July 1890**



# 高更 Paul Gauguin (1848-1903)

巴黎 法國 畫派:後印象派 生平與創作風格:高更是法國後印象派畫家。他的畫呈現最簡潔的形式，色彩強烈，背景簡化成節奏起伏的形態。此種現象可見於「黃色基督」(The Yellow Christ)。高更對於熱帶樂土的懷想，致使他於1891年抵達大溪地，並停留至1893年。該地的美與神秘，令他深深著迷。他非但捨不得離開，更去探尋那片原始、未開發的純真。他把「野蠻人」理想化，認為是受本能引導、接近自然的人，是真正創作的泉源。此時，高更已不再使用補色。他變得喜歡並用紅色與橘紅色、藍色與綠色、紫色與暗褐色，將靛藍當作黑色使用。在構圖上卻變得更為直接而大膽。這些作品同時具有壁畫的風格與份量。1901年前往馬貴斯群島。儘管一時極端的消極，高更卻在此段期間完成了他一些最活潑鮮明、最富想像力的作品。





黃色基督 1889







大溪地女人 1891





大溪地女人 1899

