

文章编号:1003-9104(2012)03-0237-02

印象派绘画与巴黎现代生活*

孙龙辉

(宿州学院 美术学院,安徽 宿州 234000)

摘要:印象派画家选择巴黎都市生活作为表现题材与当时的巴黎社会结构的转变及城市改建具有很大关系,这一切提供了他们绘画的场景、主题以及灵感之源。同时,在艺术观念上,印象派画家与波德莱尔所倡导的艺术家要表现“现代性的美”息息相关。

关键词:绘画艺术;印象派;绘画题材;巴黎;社会文化;现代生活

中图分类号:J202

文献标识码:A

Impressionism Painting and Modern Life in Paris

SUN Long - hui

(Department of Fine Arts, Suzhou College, Suzhou, Anhui 234000)

印象派是19世纪后半期诞生于法国的绘画流派,其代表人物有马奈、莫奈、雷诺阿、德加、毕沙罗、西斯莱、莫里索、巴齐约等。印象派作为现代主义艺术的开端,可以看作是反对学院派绘画传统的一次视觉革命。在研究印象派绘画的浩瀚文献中,绝大部分都在强调印象派绘画技法上的革命性,例如印象派画家突破学院的清规戒律,到大自然中去描绘亲眼所见的事物,用“光”和“色”去表现事物,强调笔触等等。然而,印象派在绘画题材上的革新也是很重要的一个方面,与传统的学院派绘画不同,印象派不去表现重大历史题材,也不去描绘王公贵族的生活,而是转向了他们自己融入其中的日常生活,波德莱尔称之为“现代生活的画家”。关注印象派画家缘何选择波德莱尔笔下的“现代生活”作为表现题材,是理解19世纪印象派绘画观念形成的有效途径。

帕诺夫斯基说过,艺术的现代性是指艺术要描绘现代题材和现代生活。印象派画家虽然一再声称他们是“反主题”的,但实际上他们所具有的共同特征之一就是描绘一种中产阶级的生活场景。正如T. J. 克拉克在《现代生活的绘画——马奈及其追随者的艺术看巴黎》中指出的那样:“早期印象主义未止于笔趣画意的热衷,亦不单是对阳光色彩的尚求……早期印象派的画家投身在这个世界,尽情描绘人们的社交生活,留下了蔚为大观的作品,其中有清晨茶点,有草地野餐,有兜风散步,也有游船漫溯和假日旅行,都是一派随心所欲、无拘无束的景象。这些怡人的城市图景展现出19世纪60-70年代资产阶级的休闲娱乐。”托马斯·克劳在《视觉艺术中的现代主义和大众文化》一文将印象派的题材界定为“闲暇”。马

奈的《草地上的午餐》、莫奈的阿尔让特伊沿岸(中产阶住宅区)风光、雷诺阿《游艇上的午餐》、德加的舞蹈演员、修拉的《大碗岛的星期日下午》等等,无不以中产阶级的生活方式和情趣为题材。这种“闲暇”不同于古典主义的贵族文化,也不同于荷兰小画派的乡村情调,而是中产阶级对大众文化的消费^①。

印象派画家钟情于这种中产阶级生活方式和情趣的细腻描述,并非纯粹为了反对学院派绘画僵化的统一题材、统一主题、统一方法的图像霸权,而是由诸多内部和外部因素促成。

波德莱尔《现代生活的画家》的发表为印象派画家面向生活、表现现代生活的创作方式奠定了理论基础。《现代生活的画家》写于1859年末至1860年初,这篇文章是对插图画家康斯坦丁·居伊作的评论,波德莱尔称他表现“逝去的时光及其包含的所有永恒的暗示的画家”。实际上这是一篇现代生活绘画的宣言,波德莱尔在文中阐释了“现代性”和“现代生活”以及他的艺术观念,他指出所谓“现代性”就是“短暂、瞬间即逝、偶然,是从短暂中抽取永恒。即转瞬即逝的、即兴偶成的、意外多变的那一半艺术,另一半艺术则是永恒不变的。”^②因此现代艺术“应致力于从时尚中提取其包含的历史中有诗意的元素,从转瞬即逝中提炼永恒的东西……美确实存在,但是为享受生活,我们必须在我们周围的生活中重新发现它,现代艺术的任务就是特别要从现代生活中开拓美。”^③

这篇文章在初期对马奈等大多数印象派画家产生了关键性影响。波德莱尔注意到当时画展主流艺术家的作品中主人公穿着“中世纪、文艺复兴或者东方的服饰”,于是他在文章中热切地恳请艺术家们通过描绘当代服饰来表现现代性,作家

* 基金项目:本论文为宿州学院硕士科研启动基金项目(项目编号:2007yss09)阶段性成果之一。

作者简介:孙龙辉(1977-),男,汉,安徽寿县人,南京艺术学院文学(美术学)硕士,宿州学院美术学院讲师。研究方向:美术学。

声明通过描绘当代时装主题,画家能够吸取现代性精华。马奈1862年的画作《杜勒利花园的音乐》中男男女女“穿着时尚的服饰……(他们)将穿着新服装出席下一季音乐会”,这里显然可以发现波德莱尔对马奈的影响,当然画家和作家之间的影响并不是单向度的,普鲁斯特声称他们之间的漫长对话明显改变了波德莱尔“观看与评价的方式”。1863年波德莱尔的文章首版后又于1868年收入波德莱尔艺术评论集出版,德加很有可能读过它,因为在一封信中马奈曾请求德加归还所借的“两卷波德莱尔的书籍”,这也暗示了马奈和德加可能讨论过波德莱尔的艺术观念^④。

如果把波德莱尔的现代主义绘画宣言作为印象派绘画题材确立的内部因素之一,那么其他的内部因素还应包括:库尔贝开创的现实主义流派已经对传统绘画题材局限性有所突破,印象派画家从库尔贝“面向生活”的艺术观中受到了影响;日本浮世绘中对“浮世”主题的描绘也影响了一批印象派画家的创作;当时风行的时尚插画以及商品海报也在一定程度上影响了印象派绘画。

首先,工业革命和社会革命对19世纪的法国产生了极大影响,这一社会结构的转型使新兴资产阶级登上了历史舞台,艺术家作为依附于资产阶级的中产阶级审美趣味的代言人,参与到代表他们趣味的通俗文化的塑造过程中。新的观看方式由此诞生,画家不再简单地描绘他所生活的世界,而是将作品打开,邀请观者参与其中;作品不再是一个封闭的二维平面,而是一个敞开的视觉场域。以马奈作于1882年的《福利-贝热尔酒吧》为例,这幅画中衣着时尚的年轻女郎站在吧台后,吧台上陈列着装满酒精饮料的闪闪发光的瓶子,她背后的镜子中展现了一个更广阔的场景,好像邀请观众也进入到那敞开的世界中去。这幅画还有个很有意思的小细节:马奈的名字和这幅画的创作时间“1882年”签在吧台最左边淡红色葡萄瓶的商标上^⑤,这个幽默与波德莱尔在《现代生活的画家》结语中“辛辣或令人陶醉的如葡萄酒般芳香的生活”又暗合。

另外值得一提的是,因为新兴资产阶级登上历史舞台,也使传统的艺术赞助模式发生了变化,印象派的画不是那时候的有钱人委托他们画的,而是他们画好后拿到市场上出售,具有资本主义生产的特征。那段时期的巴黎,明亮的商店橱窗同样也展出高雅艺术,马奈作于1877年的《娜娜》就在吉鲁克斯的橱窗里展出了。因为展出的艺术品可供销售,这与革新前的理论体系相悖,革新前的理论强调艺术品必须提前订件,在展览中销售是被瞧不起的。印象派画家从属于当时兴起的中产阶级,他们的画在某种程度上具有商品的特征,生产出来进入市场,换回生活资料和生产资料,维持再生产。这种生产关系也在一定程度上使得印象派画家追随中产阶级的趣味,去表现他们所热爱并融入其中的“闲暇”生活。

其次,要了解印象派笔下的现代生活还必须要涉及到巴黎城市改建,奥斯曼的巴黎也正是印象派画家的巴黎。从1852年到1870年巴黎经历了城市大改建的时期,奥斯曼基本上把巴尔扎克时代的巴黎拆掉了,使巴黎具备了告别马车时代的基本条件,原先狭窄的街道变成了林荫大道。1860年左右在巴黎建造了大塑的圆顶咖啡馆,宽敞而豪华的国际风格

吸引了上流社会人士,尤其是追逐时尚社交的巴黎女士们。1880年前后,巴黎出现了大百货商场,商品品种增多,人群川流不息,妇女带着孩子逛商场成了时尚。这一时期巴黎城市面貌与都市生活内容的变化正是欧洲文明现代性进程的最好表征。城市改建使第二帝国时期的巴黎成为一个适合于休闲观光的城市,塞纳河畔的咖啡馆、剧院、林荫道成为波德莱尔笔下“游手好闲”者经常活动的场所。波德莱尔《现代生活的画家》发表的时间与印象派诞生并活跃的19世纪下半叶也恰好是第二帝国兴盛的时期,乔尔·科特金在《全球城市史》中写道:“巴黎的主要优势在于君主国扩张的权力,大学的兴盛,以及作为全国精神思想中心的重要地位。和同时代的中国的帝国城市一样,巴黎是一个政府官僚、牧师、学生、学者云集的城市,巴黎商人阶层的增长并没有依仗于大量出口的商品,而在于向聚集于此的精英们提供服务。”^⑥

1860年前后的这一段时期,未来的印象主义者从法国各地来到巴黎,他们相聚在各种画室、沙龙、咖啡馆里讨论艺术,对各自的作品发表看法。而在他们活动的场景中随处可见的便是19世纪时尚之都现代生活的主题,从而,对穿着当代时装的中产阶级女性及暗娼的描绘成为马奈等大多数印象派画家作品的核心内容。再次回到波德莱尔《现代生活的画家》,这篇文章中指出对服装和装饰细节的关注的原因:外在装饰是“人类灵魂原始高尚的符号之一”,“因而时尚应该被看成是一种对理想的东西的喜爱的表征,它漂浮在所有粗糙、世俗而且令人厌恶的小装饰之上,作为一种‘自然’的庄严变形,更确切地说是对这种变形永恒而反复的尝试”。在现代城市生活的背景下,对时髦外表特征的过度关注,是“颓废”中的英雄主义最后的火花^⑦。

综合以上论述我们可以看出,印象派画家选择巴黎现代生活作为他们绘画的表现题材与当时的巴黎社会结构的转变及城市改建有很大的关系,这一切提供了他们绘画的场景、主题以及灵感之源,但这些都是作为影响艺术创作的外部因素而存在的,更重要的内部因素是:他们的艺术观念与波德莱尔所倡导的艺术家要表现“现代性的美”是分不开的,正是因为印象派的画笔表现了那种短暂的、转瞬即逝的现代性的光华,我们才在印象派的绘画中看到巴黎现代生活的欢欣,那明艳颤动的光线所塑造的日常生活的神话。(责任编辑:徐智本)

- ① 托马斯·克劳《视觉艺术中的现代主义和大众文化》,《美学译丛》,1988年第2期。
- ② 波德莱尔著,郭宏安译《波德莱尔美学论文选》,人民文学出版社,1987年版,第485页。
- ③ 罗伯特·威廉姆斯《艺术理论——从荷马到鲍德里亚》,北京大学出版社,2009年版,第131页。
- ④ 露丝·E. 爱斯金《印象派绘画中的时尚女性与巴黎消费文化》,江苏美术出版社,2010年,第132页。
- ⑤ 同④。
- ⑥ 乔尔·科特金《全球城市史》,社会科学文献出版社,2006年版,第80页。
- ⑦ 同③。