

如诗的西斯莱风景画

詹学武

在法国印象主义运动中,具有英国血统的阿尔弗莱德·西斯莱(1839—1899)是一位性格和画风都同样温和且富有诗意的画家。他的一生似乎只是为塞纳河畔的风景而来的,他的使命似乎也就是用色彩和光线为眼中的风景添加上抒情的诗意。在他留下的大量风景画中,我们看到的不仅仅是塞纳河两岸美丽的风光,也不仅仅是西斯莱热爱的天空,似乎还有他如诗的生命在静静的河水里流淌。

西斯莱1839年出生在巴黎,父母都是英国人。西斯莱自幼就在优越的家庭环境中成长。十八岁时,一直生活在巴黎的西斯莱遵循父亲的意愿,前往伦敦学习经商。四年后,西斯莱又回到巴黎,经营一家商行。可他似乎更钟情于文学和艺术,更喜欢在莎士比亚的戏剧以及透纳和康斯泰布尔的风景画中得到心灵的慰藉。1862年,西斯莱进入格莱尔画室学习油画,并结识了莫奈、巴齐依和雷诺阿等人。从此,四位志同道合的青年经常结伴到巴黎近郊的枫丹白露森林去进行户外写生,开始了艺术上崭新的尝试。充满阳光的世界,为他们提供了自由创作的天地。

西斯莱早期的风景画作品多以厚重的茶色、绿色及灰色、蓝色为主要色调,表现出他对结构与空间的兴趣。严谨的笔法、沉稳的色调都明显受到库尔贝写实主义的影响,具有古典气息。这种画风在1872年至1876年间开始转变,并在技法水准上达到了一定的高度。如果把西斯莱在此期间创作的《阿尔让特伊的塞纳河》与莫奈、毕沙罗的作品作比照的话,惹人注目的不仅仅是他的画中更富于稳定性的自然结构,而且还在于那种来自柯罗式风景的独特手法。画面上的景象对于西斯莱来说,似乎并不是真实再现光影中明暗对比的依据,而是色彩之间的相互关系所体现的、得以表达他内心诗情记忆的方式。那些丰富、驳杂的黄色、玫瑰色、绿色和粉蓝色所综合出来的抒情意味,使得西斯莱画中的天空显得愈发热烈和明亮。

印象派画家常常热衷于雪景的描绘,以期从白色和灰色的纯度中取得色彩的悦目与和谐,莫奈、毕沙罗和雷诺阿都曾得心应手地完成过这个任务。然而,

西斯莱的雪景效果,恐怕又是其他人的作品所无法取代的。他想以自己更加锐利的目光去觉察和捕捉色调间的微妙变化。《鲁弗申的雪》是一幅以灰紫色和白色为主要基调的画作,集中而紧凑的构图显示了画家对自然的亲近。画面中独特的色调似乎激起了一种乐观的情绪,让我们没有理由拒绝覆盖在房屋和大地上的皑皑白雪所带来的心理愉悦。《鲁弗申的公主大道》也是对一个貌似平淡的主题进行的神奇改造。这幅画在色彩处理上比以往更加大胆:房屋是玫瑰色、绿色和蔚蓝色的合奏,道路、山岗和天空则是玫瑰色、绿色和蔚蓝色的畅想。在更加丰富和优美的色彩中,我们看到的是对晚霞的赞美还是艺术家内心朦胧的诗情?但有一点可以肯定的是,我们在绚丽的色彩中的的确确看到了一颗永远纯净而平和的心灵。

马尔港泛滥的洪水也曾经吸引过西斯莱的视线,他的许多作品都与此有关。《洪水泛滥中的小舟》通过灰色、淡蓝色和棕色之间微妙的变化,让泛滥的洪水消逝在周围烟雾弥漫的色影中,只留下水面上粼粼闪烁的光波。洪水肆虐的灾难在西斯莱的笔下仿佛变成了神话中迷人的世界。直到今天,人们在去往马尔港的路旁,还能够看到那些平平常常的房子,可是只要你目睹过西斯莱的作品,便会立刻发现西斯莱是怎样诗意地改造了它们。

诗人般的灵感在西斯莱的作品中发挥着极大的作用。一旦失掉了心灵的愉悦和自由,我们便不难发现西斯莱的风景将会失去什么。在西斯莱留下来的约600多幅风景画中,他热爱大自然的天性和诗人般的气质表露无遗。因为这位被誉为是最纯粹的印象派画家,一直都在为心中青年时代就已确立的艺术信念进行着创作。那一幅幅充满光线和色彩的风景不仅为他捕捉到了心中真实的印象,同时也为他如诗的生命加上了注脚。

(作者单位 湖南文理学院美术系)

责任编辑 韦平