

从几幅风景画体验毕沙罗的艺术特点

李占卿

在 19 世纪末期法国印象派画家中, 卡米耶·毕沙罗(1830—1903) 始终是一位坚定不移的坚定追寻者。他用充满着阳光的色彩为我们精心捕捉着这个世界的美丽景象, 无论是碧海蓝天的浴场, 还是白雪皑皑的村落; 无论是车水马龙的大街, 还是春意盎然的菜园, 抑或是消逝在远方的荒郊小道和充满乡野气息的村口, 总能让我们的眼睛盛满大自然神奇的造化, 让我们一次次去重新观看这个世界本来的模样。

毕沙罗 1830 年出生于安的列斯群岛的圣托马斯岛。在印象派的成员中, 他是惟一参加了印象派全部八次展览的画家, 也是这个画家群体中年纪最大的一位。他的思想比较激进, 有空想社会主义的色彩, 因此他总幻想着能把绘画上的技法革新与思想的自由解放联系在一起。他同情农民, 喜欢描绘乡村景色。如果说莫奈是印象主义的发起者, 那么毕沙罗可谓这个画派真正的领袖和一往无前的斗士。他曾经帮助塞尚把画面“提亮”, 同时也受到塞尚注重结构的影响。他与高更也相互影响着。在他去世前一年, 远在塔希提岛的高更充满深情地说: “他是我的老师。”在他去世后的第三年, 塞尚在自己的展出作品目录中恭敬地写上: “保罗·塞尚, 毕沙罗的学生。”

毕沙罗一生画作颇丰, 题材多数以自然风景为主, 似乎整个世界的每个角落都可能在不经意间成为他画笔捕捉的对象。在《特鲁维尔海滨浴场》一画中, 占据了画面四分之三的是蓝天上清澈透明的白云。阳光洒满大海和沙滩, 稠密的人群中有人撑着阳伞漫步, 有的人坐在海边观赏海景。孩子们在堆着沙子, 一条狗奔跑于人群之间。这一切是那么的真实和生动, 使人如同亲临海边所见。但这一切又都是一种感觉和印象。而在《通往卢弗西埃恩之路》一画中, 我们似乎看到了柯罗的影子, 但更多的还是毕沙罗式的清新的空气、明媚的阳光、柔和深远的云天。毕沙罗特别喜欢画消失在远方的道路, 这能使他能以最简单的方法来处理画面的空间和运用他所偏爱的明暗变幻的手法。当灰色的渲染在他的画中达到了某种微妙的程度的时候, 雨的效果就产生了, 似乎配合着画家忧郁的心

境。当色彩取得了界线分明的形式, 阳光的效果也就产生了: 各种灰色徐徐退去, 鲜亮的蓝色和绿色带着笑脸暴露在一片玫瑰色中。

《村落·冬天的印象》一画, 毕沙罗运用了塞尚式的较为阔大、稳重、坚实的笔触代替他原有细碎的笔触, 其色彩也有类似塞尚式的单纯冷暖过渡, 色块铺垫得很厚实, 富有平面感。但整个画面比塞尚显得更活泼而且温情脉脉。《瓦赞村口》一画中, 充满着阳光和空气, 清新、明净、温暖的乡村生活气息扑面而来。这幅画体现了早期印象派追求光与色表现的特点, 注重对阳光和空气的表现以及色彩冷暖对比关系的把握, 用笔稳健沉着, 具有透明、简洁的美感。

晚年, 毕沙罗排除了各种画法对他的干扰, 表现出一个充满自信的印象派老画家精湛的技巧和恢宏的气魄。他后期主要描绘繁华的城市街景, 多取俯视角度。《蒙马特大街》就是这方面的代表作。在这幅蒙马特大街的全景图里, 车水马龙的街道尽收画中。由于流动的人群过于繁杂, 所以只能凭感觉用粗笔点画出来。然而, 这并没有减轻生动的视觉效果, 加之准确的透视关系, 熙熙攘攘的人流、车马仿佛在画中游动, 体现出都市的繁华热闹的场面。整个作品色彩丰富, 笔触活泼。在冷暖色对比中, 充满中间色调的过渡, 显得饱满而流动, 表现出毕沙罗特有的艺术风格。

毕沙罗曾说: “画你所观察和感觉到的, 要豪迈和果断地面对, 最好不要失掉你所感觉到的第一个印象。面对大自然时绝对不要胆怯, 我们惟一的老师就是自然, 它是永远可以请教的真正大师。”因此, 毕沙罗走在自然中, 不论在哪里有所发现, 都能立即摆好画架尽情把他的印象描绘在画布上。同时, 毕沙罗认为, 描绘生活与自然并不需要透过文学性或是灵感的激发, 而是要经过艺术家真切有力的表现和不假虚拟的感情去传达出生活本身真实而自然的信息。

(作者单位 湖南理工学院美术系)

责任编辑 韦平