

审视印象派画家眼中的女性

作者：陕西教育学院 魏华

[摘要]印象派人体画家雷诺阿与德加《浴女》系列中的画面形式——光、线条与色彩的运用，透射出这两位印象派画家的审美取向。他们在属于自己的《浴女》系列画中，展现了不同的艺术美感，透射出两个近乎相反的人生观。一个甜蜜；一个苦涩。

[关键词] 印象派画家；女性；光；色彩；线条

一、序论

女性的身体就同极富韵律的乐章一般，有着充满生机的曲线，柔软饱满的肌肤，微妙变化的起伏，不时地飘荡着一种沉醉的神往。这种美妙的感觉，激起了人所富有的感官之情怀，进而把人们带入了她们的世界中去，欣赏着充满神秘色彩的“人体之美”，展现着自我的审美取向和特有的魅力。

在雷诺阿看来，沐浴的女人就像圣洁的浴女一般，轻抚着自己丰韵的身体，用那种与生俱来的青春魅力吸引着观者的目光；而德加则有着与众不同的看法：沐浴的女人就“好比只是一种忙碌的动物，像一只舔清自己身体的猫儿”，不停地擦洗着身体，但又怕被别人看见，总是背过身去隐藏着某些似乎不可告人的事情。画家眼中的浴女就是这样神秘而怪异，而这并非是真的再现，其中则夹杂着他们的情感，或是甜美，或是苦涩。

与其他印象派画家不同，他们是这个圈子中始终不渝的人体画家。他们一个严肃刻薄，略带贵族似的文雅，一个活泼谦虚，谈话间有意带些巴黎土语；一个常常把自己孤立起来，一个则总是充满一种不可抑制的快乐。他们是同一时代的两位人体画家，他们同样被戴上了“印象派”的帽子，他们在成熟的艺术生涯中同样描绘着“浴女”这个感性的题材。但不同的是，他们在属于自己的《浴女》系列画中，展现了不同的艺术美感，透射出两个近乎相反的人生观，演绎出了两个不同的人生。

二、光

象征生命的“光”给人以明亮的世界，有了光才有一切可见的事物，才有了美妙的色彩，才有了人们对事物的一切幻想，“光”象征的是生命的到来，象征着显示生命体的形体与色彩。对于印象派画家来说，“光”是作品中的第一素材，没有“光”的表现则没有印象派这个集团。而光源也并非唯一的，自然的光与人造的光线同样是对生命的诠释。尽管雷诺阿和德加并不愿戴上印象派的帽子，但他们确在不断的关注着所有印象派画家所追求的“光”。

“光线”挥洒无限的魅力，它投射在物体上微妙的变化使人目不暇接。雷诺阿“浴女”们享受着阳光的普照，那是一种人性化的自然之光。女人在那人杰地灵的泉水中沐浴，如此的轻松快乐，没有社会的压迫，也没有心理的负担，更不懂什么人情世故，无忧无虑地清洗着身体、梳洗着飘逸的长发。这时她们仿佛已不再是浴于水中，而浴于阳光之中，全身布满“光”，使观者刺目的柔和的阳光，

但却真的找不到表现光的痕迹。原来在画家的玻璃画室中，“光”被模糊了，投射在“浴女”的身体上，光源被打散成无数的元素，漫布于浴女的身体之上绚烂夺目，但又格外柔美。“光”就这样被人体所吸收，融合于肌肤的光泽之中散发出来的则是无限的亮度，肌肤的质感淋漓尽致的展现于观者眼前。

无加修饰的“自然光”炫耀夺目缺乏了微妙的层次和变化，缺乏了主观的感情，德加是这样认为的。他极力反对表现这种自然光，室内的光源同样具有自身的魅力和感情，也许德加被别人看成是理性的、冷静的，但他的光是出于自发的、无动于衷的。这种灯光和舞台光同样明亮而柔和。与雷诺阿人性化的自然之光不同的是，光的痕迹无疑地打在“浴女”的身躯之上，自然而然，似乎是观者的视线被记录在画纸上，没有雷诺阿的诗意，似乎更真实、更客观。

昏暗的室内光并没有使人迷惘，只是由然而未的眼中画面的再现，仿佛带着观者去追忆曾经发生过的画面。这种光甚至使德加用色彩笔的质感加强，同样是年轻的浴女，在德加的笔下女人似乎太真实，她们的肌肤被这种“光源”无保留的暴露出来。“想象表现晚上活动中重要的灯光或烛光，最重要的不是表现光源，而应是表现光的效果”，画家把“浴女”的肌肤作为光的效果，不可名状的柔和并不美观，不加粉饰，依稀可见其中之缺陷，这是实际状态的室内“光源”，永远那样平凡、简朴，就在这平凡的“浴女”世界中，生命之光则展露无遗。

三、色彩与线条

“浴女”的曲线与肌肤的色彩是光的载体，光给予了形体以色彩的美感，这种天生就富有动感的光通过色彩与线条展现出来，复杂的色彩与单纯的线条不停地跳动于画面，跳动在“浴女”身体的各个角落，跳动在观者的心灵之中，跳动在画家的生命之中。

女人体的曲线和肌肤的质感则随着画家的线条与色彩不停地变化着。传统的艺术家们也曾苦于其中，在线条与色彩之间相互否定、相互排斥。雷诺阿在他的《浴女》画中，更多的运用了油画色彩的质感。特别是在《浴后》中，迎面袭来暖红色漫布于画面的每一个角落，甚至融于画布之中。洋溢着无限的柔美，这种暖色调给人以无限的上升、美好、积极、热情之感，女人的体贴、温柔、以及娇媚毫无掩饰的散发出来，向观者诉说着心中的甜蜜和满足。这是何等的幸福，甚至会被迷惑和引诱。这种暖色的情调正是画家所追求的，这时候的他已名利双收，婚姻的美满，生活的幸福使画家永远无法表达当时的快乐和感激。他甚至用纯粹的、未经调制的颜色在地中海旁画那些被他称之为“可爱的小傻瓜们”的女孩。她们什么都不想，只是及时行乐地享受着青春。这种暖色几乎透明，似乎透出了底色，又似乎逐渐透露出画家的情感——一种不可驾驭的快乐。

雷诺阿不像安格尔那么强调“线条”，取而代之的是富有韵律感的曲线，隐藏于色彩之中，加之羽毛般的细小笔触薄薄的“轻抚”在肌肤表面，形体却变得更加柔美可亲，这种暖色调与形体的融合，与女人浑然一体，使人与环境几乎处在同一空间之中，给人以无限的遐想。

在色彩与线条之中，德加则选择用线条表现他的“浴女们”。安格尔曾劝告德加：“画线条，年轻的朋友，多画线条。不管是根据记忆还是写生，只要这样做，你便会成为一个很好的美术家。”的确，德加并没有忘记安格尔的话，他一直在遵循着“素描式”的线条规律，不停地实验着一种新的技巧。那些不停忙碌着的“浴女们”，似乎用劲地洗着身上的尘灰，强烈的动感用线条加以勾勒，也许是画家为了更突出人物的疲劳，也许是想“丑化”女人的身体，也许是想激起对女性的一种同情。德加的线条虽无安格尔那样柔化，但很随意、也很流畅，是画家性情之外露。

一种莫名的痛突然又涌入脑中，这是德加的“黑”色带来的感觉。总给人一种冷落、凄凉、忧虑的冷色调充满德加的《浴女》画中，完全看不到在雷诺阿《浴女图》中的人们幻想的空间，只能局限于画家的绘画作品之中，这是一种最真实的社会。女人的身体经历了许久的劳累，

皮肤几乎失去了弹性，甚至变的“丑陋”，完全找不到雷诺阿画中的圣女般的甜蜜，而使“苦涩”的意味充满整个作品的气氛之中。

[参考文献]

[1] 《印象画派史》（德）约翰·德雷华著，人民美术出版社 1983 年版

[2] 《雷诺阿传》（法）让·雷诺阿著，上海人民美术出版社 1997 年版

[3] 《印象派画家》费朗索瓦·马耶著，大陆书店出版社 1990 年版

