

学校编码: 10384
学号: 200422019

分类号__密级__
UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

波那尔绘画艺术研究

The research of Bonnard's Art

熊润珍

指导教师姓名: 周鸣祥 教授
专业名称: 美 术 学
论文提交日期: 2007 年 4 月
论文答辩时间: 2007 年 5 月
学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2007 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密（ ），在年解密后适用本授权书。
2. 不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

论文摘要

在 19 世纪末到 20 世纪初，欧洲的新思潮风起云涌，也影响了传承几个世纪的传统艺术。当时的一些艺术家感到必须创立一些视觉的新手段，来表现作品的“现代性”，以绘画的变革最明显。

皮耶·波那尔（Prerre Bonnard 1867-1947），乃是法国有名的现代画家，是十九世纪末前卫艺术的旗手。

作者尝试从他的个人气质、家庭背景，如何师承前人的精华，蕴酿出他绘画的特殊风格，又如何旁触其它艺术门类之后，吸取异质美感，造成自由的构图、造形和绚丽的色彩、光影。作者将研究章节排列成序：

第一章 介绍波那尔绘画艺术的根源。分别从（一）和印象派的关系，（二）从象征主义到那比派，（三）成长期的艺术氛围，展开源头的探索。

第二章 研究波那尔绘画艺术的特质。分别从（一）内蕴气质和风格，（二）主题思想和题材两方面来探讨绘画内容。

第三章 探索波那尔绘画艺术的方法。分别从（一）构图篇，（二）色彩篇，二种主要的形式语言来研究技法的特色。

并选出波那尔著名的六幅作品配合文字逐一分析。

第四章 关于波那尔绘画艺术的实践和体会则附有 6 幅作者的习作图片验证学习的成果，进行得失的探讨。

波那尔在其 80 年的生涯中，勤奋专一的研究艺术，奉献毕生的精力追寻理想，卓然有成，永为典范。

关键词：象征主义；印象主义；那比派；日本版画；波那尔

ABSTRACT

From the end of 19th century to the beginning of 20th century, new trend of thought prevailed in Europe and it also affected the traditional art which had been inherited several centuries. At that time, some artists perceived that some new visual methods should be created to represent “the modern age”. The transformation of drawing was in evidence during that period.

Prerre Bonnard (1867-1947) was a famous modern artist in France, and he was a prior standard-bearer in modern art during the end of 19th century.

The author attempts to do some research about the personality and the family background of Prerre Bonnard, about how he transited the spirit of predecessors and shaped his special style in painting, and about how he absorbed the aesthetic sense from the heterogeneity to create uncontrolled style of composition and gorgeous color as well as the light and shade by touching other artistic styles. The author arranges the research sections as follows:

The first chapter introduces the art rootstock of Prerre Bonnard. It includes three sections, the first section is “the infection of Impressionism”, the second section is “from Impressionism to the Nabis”, and the third section is “the art atmosphere of the growing period”. This chapter starts with the research of exploring the origin of Bonnard’s art.

The second chapter is mainly about the speciality of Prerre Bonnard. It is divided into two parts, one is “the spirit quality and style”, the other is “the conception and subject matter”. This chapter does some research about the content of painting through the two aspects.

The third chapter studies the art creation way of Prerre Bonnard. This chapter introduces the characteristics of Bonnard’s skill in art mainly through the composition and the color of painting. Moreover, the author selected six famous works of Bonnard and gives some analysis one by one.

The last chapter is mainly showing the experience of learning Prerre Bonnard’s art. The author also attaches six works of her own to test the result of the research and to discuss the gain and loss with everybody.

During the 80 years of his life, Bonnard devoted himself into studying art and pursuing his ideal. He is so diligent and dedicated as to gain excellent achievements and be a great artist never to be forgotten.

Key words:

Symbolism; Impressionism; Nabis; Japanese print; Prerre Bonnard.

目 录

引 言	1
第一章 波那尔绘画艺术的根源	2
(一) 印象派的关系	2
(二) 从象征主义到那比派	2
(三) 成长期的艺术氛围	4
第二章 波那尔绘画艺术的特质	5
(一) 内蕴气质和风格	5
(二) 主题思想和题材	6
第三章 波那尔绘画艺术的方法	8
(一) 构图篇(含线条、造型)	8
(二) 色彩篇(含光线、笔触)	12
(三) 作品选析(附波那尔作品图 6 幅)	15
第四章 关于波那尔绘画艺术的实践和体会(附作者作品图 6 幅)	19
结 论	20
参 考 文 献	21
致 谢	22

CONTENTS

Introduction	1
Chapter One the art rootstock of Prerre Bonnard	2
Section One the infection of Impressionism.....	2
Section Two from Impressionism to Nabis	2
Section three the art atmosphere of the growing period.....	4
Chapter Two the art specialty of Prerre Bonnard.....	5
Section One the spirit quality and style	5
Section Two the conception and subject matter	6
Chapter Three the art creation way of Prerre Bonnard	8
Section One the composition of the painting (include the line and the form)	8
Section Two the color of the painting (include the light and the brushwork)	12
Section three the art work selection and analyze of Prerre Bonnard (attaching six pictures)	15
Chapter Four the experience of study of Prerre Bonnard art (attaching six pictures)	19
Conclusion.....	20
References.....	21
Acknowledgments.....	22

引 言

19 世纪末到 20 世纪初，欧洲的新思潮如相对论、尼采哲学、直觉论和精神分析等理论的出现，以及摄影，电影等工业艺术又排挤了某些艺术形式，一场和几个世纪以来的传统秩序决裂的美学革命正在开始，基本上出现了“表现”的危机，一些艺术家们感到必须创立一种视觉的新手段。于是“现代性”以不同的程度触及到所有的艺术门类，但以绘画最明显。

现代艺术家认为“现代性”的原则必须与时代同步。对于“时代”，人们之前一直认为它像社会一样是不变的，它似乎只能跟着社会的“革命”来转变。而现在的人们对“时代”有一种宽广的意识：时代应该是承载着整个过去，旋转着奔向未来。对未来的认识，是以“进步”的观念为支点。“过去”已不那么重要；也不局限在一种传统中，所以艺术家就不一定在古典中而可以到别处去找根源。现代性难区别于过去和将来，却同时承担了这两个阶段。

对艺术家来说，要创作与其所处时代相符的作品，但并非拒绝过去，而是将传统作为衡量自己的参照，像马奈（Edouard Manet）的[草地上的午餐]，就是以提香的[田间音乐会]作为蓝本。

皮耶·波那尔（Prerre Bonnard 1867—1947），乃是法国有名的现代画家，是十九世纪末前卫艺术的旗手。

他的绘画承先启后的情况如何？他的绘画特质是什么？本人在学习方面有什么得失？在下面各章中将一一探讨。

第一章 波那尔绘画艺术的根源

（一）和印象派的关系

有美术史专家称波那尔是印象派的最后一笔，那么他和印象派到底有哪些渊源呢？

先说法国印象派 (Impressionism) 的崛起，是由莫内领导的一群画家摒弃传统的写实方法而以大自然的光和色去描写景物。波那尔开始并不懂印象派的方法，经过深度研究后，他开始吸取印象派对光和色的追寻。继起的新印象派 (Neo-Impressionism)，乃是修拉根据光学中的补色 (Complementary Color) 原理，作画时不在调色盘混色。只是用原色在画布上作点状，使两种原色由生理上的视觉去混色，这样可以保持色彩的纯一和鲜明，使画面色调更鲜明活泼。波那尔中后期作品中，补色的运用卓然独出，有[色彩的魔术师]别称。我认为是受到这理论的影响。

后期印象派(Post Impressionism)的梵高、高更和塞尚三位重要画家，除了重视色彩外，他们的革新点是突破前面印象派只重视表现物象的外貌，而往更深的途径去发展。他们绘画的内容、构图和笔触都影响到波那尔。

（二）从象征主义到那比派

象征主义(Symbolism)来源于浪漫主义，是 1885-1895 年间的一种艺术活动，和柏拉图的哲学思想有关。他包括欧洲各种风格的艺术家。在英国，有[前拉斐尔派]以罗塞蒂为领导，主张绘画和诗结合，并发起装饰艺术的革新活动。在法国的大师是夏凡纳，他是最有名的装饰艺术家，把装饰审美

观用在绘画上。另一位莫罗用彩璀璨，造型细腻。

曾有艺评家用[象征派]，冠名在高更和梵高的绘画作品上。

日本版画流入西方和象征主义的形式语言有某些部分相似。高更和贝纳德藉而研究出所谓综合主义(Synthetism)的造型语言，很像彩色玻璃窗，又被称为隔离主义(Cloisonnisme)，高更的宣言画作品叫作[布道会之后的幻想]。

一群青年艺术家围绕着贝纳德和高更，其中朱利安学院的画家薛利树受到高更的指点，在一个雪茄盒上面画了著名的风景画[护符]。

他带回一种观点，“艺术并不单是自然的再现，同时也是一种抽象，更重要的是自己的感受”。回来向伙伴们宣传，这群伙伴们有波那尔、维亚尔、德尼、朗松、罗特列克等人，他们决定成立[纳比派]，以高更为最高指导者。“那比”是先知的意思。

他们对自然主义、印象主义宣战，或多或少，对神秘论、宗教等感兴趣。

在作画时，宁取由背景装饰，由形和色的默契来表现，而不是主题的再现。

纳比派在 1892 年第一次正式展览，到 1899 年和另外一些象征主义画家们举行最后一次展览后就结束了。我们可以看到在波那尔早期的作品中，明显的表现出所受到象征派的某些影响，但是在后来，他和维亚尔发展出来的亲密派(Intimisme)绘画，便是异军突起于纳比派众人的作品之上。

（三）成长期的艺术氛围

波那尔于 1867 年 10 月出生在巴黎近郊，早维亚尔（Vuillard）一年，早马蒂斯（Matisse）二年，晚罗特列克（Lautrec）三年，他们属于同一时代。他的父亲是政府的官员，母亲则为没落贵族之后代。他有一兄、一妹（Andree），成年后妹妹和作曲家妹婿克劳德·特拉塞（Claude Terrasse）子女们一家幸福的生活情形常成为波那尔绘画的对象，他们家是波那尔的替代家庭，他最亲密的朋友和支持者。就学期间与他同住的外祖母菲德列克·梅兹朵夫夫人（Mrs. Fredric Mertadorff），照顾孙儿的温馨情形，也经常出现在波那尔的画面中。

波那尔的父亲出生于农家，也保留了靠近法国阿尔卑斯山区 Le Grand-Lemps 村庄中的祖厝勒克罗（LE Clos）。这是画家在童年、少年时期度过整个暑期的地方，为波那尔提供了早期作品的中心主题。大房子里充满了孩子们游戏的嬉闹声，温馨的家庭唤起了波那尔很多温情，这个地方特有的光线已经开始影响他。不论在情感上还是在地理上，Le Grand Lemps 都是波那尔的第一幅山水画。

像所有中产阶级青年人一样，他去了里昂，他在文学上显示出惊人的天赋，他在精神上是一个有教养的、有智慧的、世故老成的人。深研他自己的作品，他喜欢的画，他亲近的画家是同样身为巴黎中产阶级的莫内和德加（Edgar Degas 1834-1917）。

1886 年，波那尔取得学士学位后，父亲要他进入法律学院就读，并于 1888 年通过律师考试，但在公职考试时名落孙山，那在同时已参加私立的朱里安美术学院的进修。1889 年进入巴黎美术学院学画，在这里认识了很

多同学，后来大部份成为[纳比派]的成员。但是在艺术学校的求学期间，波那尔认为自己在四年里学习得很困难。他没有学习什么，只想作一些自己的事。

第二章 波那尔绘画特质

（一）内蕴气质和风格

风格是艺术的灵魂，它是艺术家有意识的表现其个性和精神的艺术现象。

波那尔从 20 岁进入巴黎的朱利安美术学院起，即决定弃法律而投身艺术，但如果说是绘画在吸引他，不如说是艺术家的生活在吸引他。他认为艺术家身份意味着可以自由自在的表现，可以随兴过自己的生活。波希尼亚（Bohenian）原指那些生活方式不正常、不合习俗、放荡不羁的流浪人，而波那尔却是向往那种居无定所，随遇而安的生活。像那神秘的流浪吉普赛人，或游牧民族逐水草而居，或像中国古时云游四海、处处为家的仙人道士，一幅不食人间烟火的自在潇洒。

在波那尔来说，这就是过着完全艺术化了的生活，随着自己的自由意志东走走，南看看，生活即艺术，艺术即生活，他的生活和艺术早已融洽为一。画中的题材，即是他生活周遭的人、事、物。随着他不停的迁移，他的画境不断在变。

他向往自由、艺术的生活，也反映在他对艺术的自由随兴的探究上。不像印象派画家采取定点写生，他到处跑，到处看，很少当场写生，到处捕捉感觉和意象，回到画室再作画。

他的个性温和内敛，是谦虚诚恳的人。他喜欢简朴的生活，不喜欢太突出太显眼。他的少年时期过着当时一般中产阶级的生活，平稳不愁衣食，受到很好的家庭和学校教育。孕育成长他的平和个性，和一颗关怀的爱心。他爱他的家人和朋友，对日常身边的人、事、物、景、处处关心。他的画画题材并不奇特，只是透过他的心眼去看，任何题材，他都注入“关爱”的眼神，即使一幅风景画，也会让人感到极有人情味。他营造家庭生活的温馨，家人之间的亲昵，和动物之间的嬉耍，直使人觉得人间处处是天堂。

波那尔的人格气质，塑造了他绘画的内容风格。

（二）主题思想和题材

波那尔关心生活周边的人、事、物、景，和他和平的性格倾向是相应的，他画的题材选自生活中美好的细微平凡的物品和细琐事，更是与他追求完美的理想主义思想相合。

所有绘画的题材，都是在生活中提炼，没有虚构，即时感受，纯朴真实。他在真实生活中追求理想，而不是在想像中描绘理想，这种“把握当下”的态度相似[禅宗]的要旨。

波那尔早期作品是在象征主义思想的氛围中创作的，纳比派聚会时会朗诵著名的象征派诗人马拉梅(Stephane Mallarme)的诗作。

马拉梅认为：“对对象的思考，衍生自此思考的意象和飞扬的幻想——这些就构成了诗歌——为物象命名便破坏了我们得自诗作的四分之三乐趣，这种乐趣来自于慢慢猜想和联想的享受，那便是我们的梦想”。象征主义是接近此种神秘的最佳方法：慢慢凝想出一个物象以展现一种心态；或

相反的，选择一个现象，在逐渐解说中，揭露出一种心态。

波那尔描叙他作画的方式是观察、记笔记、回想和幻想（也许他的意思是，让想象掌控主题），便雷同于马拉梅的创作过程。

就这样，他不断的在生活中找题材，他的关注客体和寻找审美情趣使他不断的认识、审视、理解、分析这些题材。头脑逐渐形成明确的思想，就是主题，主题是作品的精髓。生动的作品表现人们的感情，也表现人们的思想。

波那尔用象征主义的方法去寻找主题，但是他不同于象征主义的画家经常选择的主题：是人生大事，和特别强的情绪，像政治的、宗教的、古典的、神话的经典题材，可供人讨论、批判、兴奋、惋惜。

他只用生活上平凡的题材，来表达平和宁静的，愉悦温馨的自然的调子。

他不是象征主义，他采用了象征主义寓意的手法，表现梦境，用带点悲观的情调，强调人文神秘的寓意与思想。象征主义的基础理论是主观的唯物主义，主张用晦涩难解的语言刺激感官，面对实物，产生恍惚迷离的神秘联想。波那尔只喜欢那种如梦境般的颓废气氛和懒散自在的优雅，以及中性的色彩隐含深沉静穆，显示一种力量。

波那尔亦被称为是印象派的最后一笔，但是他接受印象派的实践精神和摆脱古典主义束缚的无拘无束，他却厌恶印象派画家面对画题作画（不过他到晚年为了造形和构图又开始作素描）。认为印象派太注重客观的对象。所以他也不属于印象主义。

纳比派的每个人都我行我素，他们创导综合美学，对神秘东方、希腊、

罗马古文化充满好奇，但他们也不是写实。

波那尔更进一步把印象主义的客观性与象征主义的对文化记忆与情感的基本主张结合，独创极度非传统的表现方式，对不断进化的绘画文化挑战，极度自我地追求形式主义，让我们以全新的视野观看周遭日常事物。下面就来了解波那尔如何用崭新的形式语言告之我们一些新知和绝技。

第三章 波那尔绘画艺术的方法

（一）构图篇（含线条、造形）

波那尔的确是 19 世纪的人，但他在 20 世纪初将构图的形式发展完备，远离了象征主义、莫内和高更、“新艺术”。显示他现在才展现出的被那个时代轻描淡写的巨大潜力。

究竟如何创造画面特有的空间的法则？什么是艺术的透视法？它和传统的定点透视法，有何不同？其中物体的造形如何配合空间？线条的作用又如何？波那尔致力在揭示的独立主观的自发性的视野到底是怎样的？这是我们在崇敬大师的艺术成就之外，竭力想要了解的。

（1）、刹看意念

波那尔在构图之前，常到处走走看看，并不现场写生，而且认为对象或主题的存在，对于实际在画画的画家来讲，是极大的妨碍。假如在创作时有一个对象摆在那里的话，作者会受直接光景的形形色色各种影响所左右，而把最初的刹那意念中途失去。

波那尔绘画的出发点是在一个“刹那意念”中产生，法文叫作“idée”。当然也画主题，但是他离开主题现场，躲在画室对着画面摸索，一切都在

画室进行。他把每天随手可得的“刹那意念”，随手记在笔记本中，只记一些简单的词，如“灰色的天空、好、阴天”等，或用铅笔、墨水笔作速写或素描。他认为这些就可助他回忆起那天的光线或所有的事物。

他认为想画是一种魅力，假如这个魅力——最初的“刹那意念”消失了，剩下的只是浸透到画家心里，在那个时候，画家早已不画他固有的心念了。

波那尔又说：“有些画家们——例如提香，因为这种魅力极为强烈，所以魅力不会离开他，即使他们长时间处于直接接触对象的状态，也是如此。但对我来说，我太脆弱了，对象当前，我很难把持自己。”

（2）和印象派的不同处

在波那尔中期、后期的作品中，虽然有时会被评为具有印象派风，是印象派的后继者，然而他的创作法和只追求对象作直接接触的印象派，截然不同。

他自认为在对象面前是毫无防卫能力的，所以用观察获得的最初的[刹那意念]饱满全身，之后，以离开对象来让它们复杂警醒。

他认为不但在色彩方面，有超越印象派自然主义的观点处，而在构图方面，也更为严格，应该是指倚靠奇特的想象和特定的视觉经验蕴酿构画出来的梦幻的景象吧！

（3）日本版画的东方因素

波那尔的朋友昵称他为“非常日本的纳比派。”日本版画(Japanese Print)在19世纪被引进到巴黎，引起很大的震撼，许多画家深受影响，尤其是印象派。除了在同一区域色彩的单一及用线的隔离影响高更等人创立“分离主义”改变成“综合主义”之外，最重要的，日本版画的构图和造形没有

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库