

回望一個半世紀

——「巴黎 1874：印象派的誕生」

• 衛 俊

1874年4月15日，被後世稱為「第一屆印象派展覽」的「第一屆展覽」(Première exposition)在巴黎卡普辛大道(Boulevard des Capucines)35號攝影師納達爾(Nadar)的舊工作室開幕，展出畫作裏凌亂的筆觸、鬆散的造型以及未完成的特徵，讓法國記者勒魯瓦(Louis Leroy)以「印象派畫家」(impressionnistes)來諷刺這些創新者。當時的人們尚未預料到，這場展覽開啟的藝術運動將會對隨後的藝術發展乃至更廣泛的文化世界產生如此深遠的影響，並且直至今日仍然散發活力。一百五十年後的今天，奧賽博物館(Musée d'Orsay)和華盛頓國家畫廊(National Gallery of Art)用一場盛大的展覽來回顧和展望「印象派」的文化意義。

2024年3月26日，「巴黎 1874：印象派的誕生」(Paris 1874: Inventer l'impressionnisme)回顧展於在奧賽博物館開幕，一直展出到7月14日，隨後轉移到華盛頓國家畫廊，改以「印象主義的時刻」(Paris 1874: The

Impressionist Moment)為副題繼續展出，展期從9月8日到2025年1月20日。此次展覽由以上兩家機構共同舉辦，匯集了一百三十餘件藝術品，其中包括不少參加了第一屆印象派展覽的作品，同時還有許多相關歷史文化資料，觀眾因此能夠深入地追尋印象派的起源，感知其背後的歷史脈絡與文化內涵。以下介紹主要聚焦於法國舉辦的回顧展，並參考了奧賽博物館展覽現場的導覽文字。

一 一百五十周年印象派回顧展

「巴黎 1874」展覽開始於對印象派所處時代背景的介紹。通過文字和圖片資料，觀眾可以了解到當時印象派畫家的境遇：1870年法德戰爭以及1871年的巴黎公社起義讓巴黎的社會秩序受到嚴重衝擊(如展覽中馬奈[Édouard Manet]版畫作品《路障，巴黎公社場景》[*La barricade, scène*

de la Commune de Paris, 1871]和《內戰》[*Guerre civile*, 1871]所展示)，隨後的重建工作給巴黎注入新的活力，特別是巴黎歌劇院成為重建工程的重點。歌劇院坐落在一個全新規劃的街區，周圍是寬敞的林蔭大道，巴黎的城市中心由此重生。而印象派這一新藝術運動的倡導者就選擇在這個新的城市中心展示他們嶄新的作品。

隨後的展覽包括十個部分，從不同角度豐富而細緻地講述了印象派誕生的背景與歷程。第一部分題為「在納達爾工作室」，主要介紹印象派團體的形成以及第一屆印象派展覽的選址，羅列了印象派主要畫家的生平，特別是他們在1874年以前的主要經歷。從1860年代末起，莫奈(Claude Monet)、畢沙羅(Camille Pissarro)、雷諾阿(Pierre-Auguste Renoir)、德加(Edgar Degas)等畫家就開始追求一種新畫風，並且渴望擺脫官方藝術系統與沙龍的控制，爭取藝術事業上的獨立性。憑藉着相互間的友誼和共同的美學追求，他們成立了「無名氏畫家、雕塑家、版畫家協會」(Société Anonyme des artistes peintres, sculpteurs, graveurs, etc.)，隨後在新建的巴黎歌劇院旁找到了一個理想的展覽場地，即納達爾的舊工作室。

第二部分主題為「描繪當下，自我布展」，說明第一屆印象派展覽中的畫家基本都是親自選畫、親自布展，官方評委和藝術商人的介入很少。這給予了他們更多主題選擇上的自由，很多畫家因此能夠表現不被官方展覽喜愛的內容，包括當時巴黎豐富的現代生活，例如雷諾阿所畫的《舞女》(*Danseuse*, 1874)以及《包廂》

(*La Loge*, 1874)、德加所畫的《舞蹈課》(*La classe de danse*，約1870年)等。

第三部分的主題為「1874年4月15日：一個獨立而多元的展覽」，試圖向觀眾展示第一屆印象派展覽其實容納了眾多不同的畫家和作品，畫家之間的年齡、社會階層差異巨大，作品的類型、主題、技法和風格也很多樣，比如當時展出很多版畫等紙上作品，它們在數量上比油畫作品還要多。

第四部分「1874年的沙龍」、第五部分「沙龍、戰爭和失敗」和第六部分「融合」，主要展示第一屆印象派展覽與其對手官方沙龍展之間的關係。在這幾個部分，我們除了能看到印象派作品，也能看到更加符合學院派規範的畫作，從而直觀感受到二者在風格和題材等方面的差異。但就像「融合」這一部分所提示，二者的界限也不是涇渭分明的。雖然有堅持自己立場的畫家，但也有在兩個展覽間遊走的畫家。甚至還有像馬奈這樣的畫家，他拒絕參加第一屆印象派展覽，其作品《鐵路》(*Le Chemin de fer*, 1873)還入選了1874年的沙龍展——儘管這幅作品後來被認為是印象派的代表畫作。由此可見，印象派的誕生並不是一個孤立的事件，而是始終保持着和其他藝術流派或對立、或交流、或融合的動態關係。

第七部分「作為主題的現代生活」、第八部分「外光派」和第九部分「引起轟動：『印象』與先鋒派」進一步呈現印象派的畫作特點。當時，工業化和城市化帶來了生活方式的轉變，這不僅為印象派畫家帶來了新題材，更啟發和促使他們創造一種嶄新的觀看方式。也正是在工業化和城市