Barbizon School 巴比松畫派 1830-1870

巴比松畫派總結

Barbizon 畫派是風景畫自然主義者運動的先驅，是一群鬆散的藝術家協會，他們在巴黎郊外楓丹白露森林附近的 Barbizon 村工作。成員來自不同背景來了，在各種風格的工作，但他們用他們的激情被拉到一起換畫 *EN plein 空氣*和他們渴望提升山水畫從一個單純的背景，神話或古典場景，在自己的權利的主體。崎 countryside 的鄉村和森林中的古樹吸引了強大的吸引力，並啟發了 Jean-Baptiste-Camille Corot，Theodore Rousseau 和 Jean-FrançoisMillet 等幾代藝術家，雷諾阿和馬奈。

關鍵思想和成就

- 為了回應新古典主義對人物和風景的風格化和理想化描繪，構成畫派一部分的大多數藝術家都以自然主義的方式接近繪畫-真實地捕捉他們所看到的事物，仔細觀察並從自然直接繪畫以忠實再現農村的顏色和形式。
- 儘管畫派的藝術家創作的許多作品都包含人物，但大多數都沒有敘事，這與畫派的廣泛宗旨相呼應，因為景觀本身是作品的主要主題。例外是小米勒（Millet），他將自然主義的概念擴展到人類形式，關注巴比松（Barbizon）附近地區的農村勞動力，並經常在他的作品中加入社會評論。
    - 巴比松（Barbizon）畫家嘗試了多種技術，包括將濕塗料塗在濕塗料上，一次坐下來完成畫布，以及專注於光線對景觀的影響。與學術繪畫中的傳統繪畫相比，許多繪畫作品還採用了較寬鬆的筆觸和更自由的風格。這些實驗對印象派畫家的工作產生了深遠的影響。印象派畫家以年輕藝術家的身份前往巴比松，向畫派成員學習。

巴比松畫派的開端

楓丹白露森林于 18 世紀首次開始吸引藝術家，包括新古典主義者讓·約瑟夫·澤維爾·比奧爾德，蒂奧多·卡魯埃·德·阿萊斯蒂和亞歷山大·德斯高夫。畫家不僅受到野外多變的風景的吸引，還受到與森林有關的法國寓言和傳說的吸引。然而，正是 19 世紀初 Corot 和 ThéodoreRousseau 的到來使該地區吸引了包括 Jean-FrançoisMillet，Charles-FrançoisDaubigny，Constant Troyon，Charles Jacque 和 Narcisse-VirgilioDíazde la 在內的藝術家佩尼亞

在 1820 年代初期，科羅開始在楓丹白露及其周圍地區素描和繪畫風景。雖然他從未真正居住在該地區，但他經常回到該地區，包括在 1829 年和 1830 年，他是其他 Barbizon 藝術家的有影響力和積極的支持者。在 1830 年代初期，巴黎從里昂（Lyon）鐵路系統的發展使前往巴比松（Barbizon）的旅行變得容易，新旅館 Auberge Ganne 的開業為藝術家提供了生活和工作的場所。旅館迅速成為藝術家們聚會，交流想法並建立合作夥伴關係的樞紐。

1833 年，西奧多·盧梭（Theodore Rousseau）開始長時間訪問，在此期間他探索環境，從事戶外繪畫和素描。他對森林和山水畫的熱情使他成為 Barbizon 小組的自然領導人，其他藝術家也加入他的繪畫之旅，並受到他的實踐和思想的影響。在接下來的幾十年中，巴比松村及其周圍的環境成為主要的藝術目的地，尤其是在 1848 年的革命期間，這場革命使許多巴黎藝術家逃離了鄉村的相對安全。在此期間，創作了數百幅繪畫和照片，描繪了該地區及其鄉村生活。

巴比松畫派：概念，風格和趨勢

該學院的成員興趣和藝術風格各異，但主要集中在戶外的風景和繪畫上，開創了自然主義的概念。作為一種運動，自然主義專注於真實而沒有技巧地描繪主題（儘管這個詞本身直到後來才被創造出來）。它的發展受到了學院主要人物以及來自更遠地區的歷史運動和畫家的影響。

新古典主義和卡米爾·柯羅

在新古典主義傳統中，只有以理想化的風格呈現山水畫並作為歷史或古典敘事的背景，山水畫才被視為相關。1816 年，法國藝術學院發起了一場 Prix de Rome 競賽，以紀念歷史景觀，以吸引新的藝術家加入這一風格。對山水畫的熱情散佈在年輕藝術家中間，其中許多人不是繪畫於歷史風景，而是觀看和研究 17 世紀荷蘭畫家的自然主義風景畫，例如 Jacob Van Ruisdael 和 Meindert Hobbema。同時，許多藝術家開始在巴黎郊外的戶外進行素描，其中最著名的是 Corot。

在與藝術家 Achille Etna Michallon 學習期間，Corot 學會了自然地畫畫。正如 Corot 所說：“我是從大自然中獲得第一筆風景的……在這位畫家的眼中，他的唯一建議是以最大的謹慎來呈現我眼前的一切……從那時起，我就一直珍惜精確。” 這種精確性可以在他*的《楓丹白露森林的樹幹研究》*（1822 年 *10* 月）中看到，其中描繪了一棵倒下並破碎的樹，直至其古老樹皮的質地。

新古典主義和自然主義的影響都可以在柯羅的*《沙漠中的夏甲》*（1835 年）中看到，他結合了對夏甲和以實瑪利的聖經故事的描述以及他的*楓丹白露的畫作：《巴斯布魯的橡樹》*c。 1832）。這種結合在某種程度上是由於他意識到沙龍的成功偏向於新古典主義風格，也歸因於他自己的多面手法，產生了簡單的風景，具象的繪畫和體裁作品。他在將與新古典主義有關的宏偉本身納入山水畫中發揮了重要作用。

同樣，Narcisse-VirgilioDíazde laPeña 結合了新古典主義和自然主義的景觀處理，如他的作品所示，在森林環境中描繪了希臘神話中的女神或若蟲。儘管如此，兩位藝術家的作品還是主張對自然景觀進行自然主義處理，以精確地描繪其細節，而不是對新古典主義所偏愛的自然進行理想化處理。

浪漫主義和警官的影響

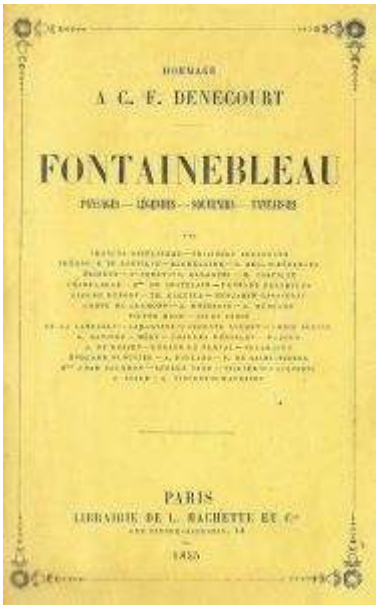
浪漫主義的主題貫穿於許多巴比松畫家的作品中，這主要歸因於英國藝術家約翰·康斯特勃（John Constable）的影響，他的風景結合了對自然主義的處理（基於仔細觀察）和浪漫感。Constable 的作品於 1824 年在巴黎首次展出，Barbizon 畫派的成員從他對山水畫的奉獻以及他廣泛的筆觸和寬鬆的風格中汲取了靈感，這些風格與沙龍和學術繪畫的傳統背道而馳。Barbizon 畫家發展了 Constable 的無懈可擊的風格和繪畫的自由度，印象派畫家進一步誇大了這一點。但是，巴比松畫家在對自然的熱愛中最能代表浪漫主義運動，如阿爾弗雷德·森西耶（Alfred Sensier），

現實主義與小米勒

與 Barbizon 集團相關的最重要的現實主義者是讓·弗朗索瓦·米勒（Jean-FrançoisMillet）。他在巴黎與 Troyon，Rousseau，Díaz 和 Jacque 成為密友，隨後於 1849 年與大家庭移居到 Barbizon，以逃避首都的政治和社會動盪。他一生都繼續住在該地區。

作為一種運動，現實主義始於 1850 年代中期，主要關注工作貧困，現代狀況和社會改革的主題。小米沒有描繪森林的景色，而是被吸引到從巴比松到夏利的田野和平原上，在那裡他觀察了工人。諸如他的標誌性作品*《拾穗者》*（*The Gleaners*，1857 年）之類的畫作著重於農村勞動力的場景，並經常因其對貧困的描繪而備受爭議。在 Barbizon，小米特別從盧梭那裡獲得了友誼和支持，並繼續發展自己的風格。他啟發了許多後來的藝術家，包括來到該地區與他一起學習的美國威廉·莫里斯·亨特。

巴比松畫派和文學



楓丹白露森林不僅激發了畫家的靈感，而且還創作了浪漫主義者的文學作品。1833 年，法國小說家喬治·桑德（Georges Sand）成為最早訪問該地區的著名作家之一，其次是其他作家。1855 年，出版了一部有關森林的文集，其中包括維克多·雨果（Victor Hugo），阿爾方斯·德拉蒙（Alphonse de Laramartine），蒂菲爾·高鐵（ThéophileGautier）和費爾南·德斯諾耶斯（Fernand Desnoyers）的作品。畫家對大自然的看法通常是由他們對浪漫主義作家的閱讀所形成的，但這種影響是雙向的，因為畫家的繪畫啟發了後來的作家。小說家古斯塔夫·弗勞伯特（Gustave Flaubert）留在楓丹白露時於 1869 年完成了小說《*情感教育*》，風景本身成為了小說的中心主題。

巴比松和攝影

從 1850 年代開始，諸如 Gustave Le Gray，Constant Famin，Alphone Jeanrenaud 和 Auguste Giraudon 的早期攝影師便去了 Barbizon 拍攝風景照。他們的題材與他們經常並肩工作的畫家相似，例如尤金·庫維里爾（Eugene Cuvelier）*的博德默橡樹附近的比奇樹*（1860 年代早期）和*皮亞特的沼澤*（約 1863 年）。在奧古斯特·基拉頓（Auguste Giraudon）的*藝術家《農民》*（約 1870 年）中看到的流派照片也很受歡迎，該照片描繪了一個年輕的農民婦女，她躺在一個小的干草車上，背後是風景。此外，還創作了其他在森林中工作的藝術家的肖像，例如，康斯坦·法敏（Constant Famin）的馬菲·菲斯*附近*的 *ThéophileChauvel*，（1865-1870）。攝影師和藝術家之間的緊密工作關係是相互影響的，例如，科羅特後來作品的色調和重點是受他對攝影的探索啟發。

後來的發展-巴比松畫派之後

巴比松畫家的作品最初遭到評論家的忽略而被沙龍拒絕，直到 1850 年代才開始取得成功。盧梭（Rousseau）的作品在 1836-1841 年間遭到沙龍的拒絕，最終在 1849 年接受了三幅畫布。從那時起，自然主義變得越來越流行，這在 1855 年世界博覽會上得到了體現，該博覽會展出了許多巴比松藝術家。

從 1860 年代開始，巴比松畫派（Barbizon School）導致了整個歐洲其他藝術家團體和協會的成立。每個地區的藝術家都被風景，鄉村生活和完整的*航空*繪畫所吸引，但與 Barbizon 畫派一樣，他們實踐了多種風格。一些畫家從一個小組到另一個小組旅行，經常是與特定的藝術家一起工作或與之交往。

蓬阿文

Pont-Aven 畫派始建於 1880 年代，以其所在的布列塔尼的 Pont-Aven 村命名。包括奧古斯都·尼古拉斯·伯克（Augustus Nicholas Burke），羅德里克·奧康納（Roderic O'Conor），納撒尼爾·希爾（Joseph Malachy Kavanagh）和約瑟夫·馬拉奇·卡瓦那（Joseph Malachy Kavanagh）在內的一批愛爾蘭藝術家活躍於該地區，他們的作品更偏向於自然風景和流派。

大約在同一時間，保羅·高更（Paul Gauguin），埃米爾·伯納德（ÉmileBernard）和保羅·塞魯西埃（Paul Serusier）繪製了龐特·阿文（Pont-Aven）的場景時，發展出了自己獨特的後印象派風格。他們使用了非自然主義的色彩，大膽的形式和圖案，並強調了人類主題。

孔卡爾諾

Alfred Guillou 和 ThéophileDeyrolle 在布列塔尼創立了孔卡爾諾學院，隨後，附近的 Pont-Aven 集團的一些畫家加入了其中，主要是美國人，例如 Edward E. Simmons，Arthur W. Dow 和 Eugene Lawrence Vail。加入 Concarneau 樂隊的最著名的藝術家是 1883 年的 JulesBastien-Lepage。Bastien-Lepage 被 Zola 任命為自然主義領袖，他的出現吸引了包括斯堪的納維亞 Peder Severin Krayer 在內的許多年輕藝術家。從 1880-1890 年，畫派將現實學科與體裁學科結合起來，尤其是漁船和港口生活。

孔卡爾諾還吸引了新一代的藝術家。新印象派畫家保羅·西尼亞克（Paul Signac）於 1891 年去了孔卡爾諾（Concarneau），在那裡創作了點畫派作品 Opus 219-221，該作品描繪了一天中不同時間的漁船，並帶有音樂字幕，例如《 Morning Calm》，《 Concarneau》，《 Opus 219（Larghetto）》（1891 年） ）。讓·普伊（Jean Puy）在野獸派海景《港口與碼頭》（The Harbour Front and Docks，1905）中也看到了其他現代藝術運動的藝術家在該地區的工作。

海牙畫派

約翰內斯·沃納德斯·比爾德斯（Johannes Warnardus Bilders）以巴比松畫派（Barbizon School）為藍本，在荷蘭建立了 Oosterbeek 藝術殖民地。他的作品和榜樣影響了許多青年藝術家，包括約瑟夫·以色列，安東·莫夫和他的兒子杰拉德·比爾德斯，後者開創了海牙畫派。在採用巴比松強調鄉村生活的景觀和場景的同時，海牙畫派為畢爾德斯形容為“溫暖，芬芳的灰色印象”而奮鬥。由於使用了陰暗柔和的調色板，海牙畫派被稱為“灰色畫派”。

紐林畫派

紐林學院的藝術家以其所在的英格蘭康沃爾郡的漁村而得名，直接受到巴比松學院的影響，成立了自己的小組。該小組由 Walter Langley 於 1880 年代率先創立，成員包括 Samuel John'Lamorna'Birch，Walter Langley，Stanhope Forbes，Frank Bramley 和愛爾蘭畫家 Norman

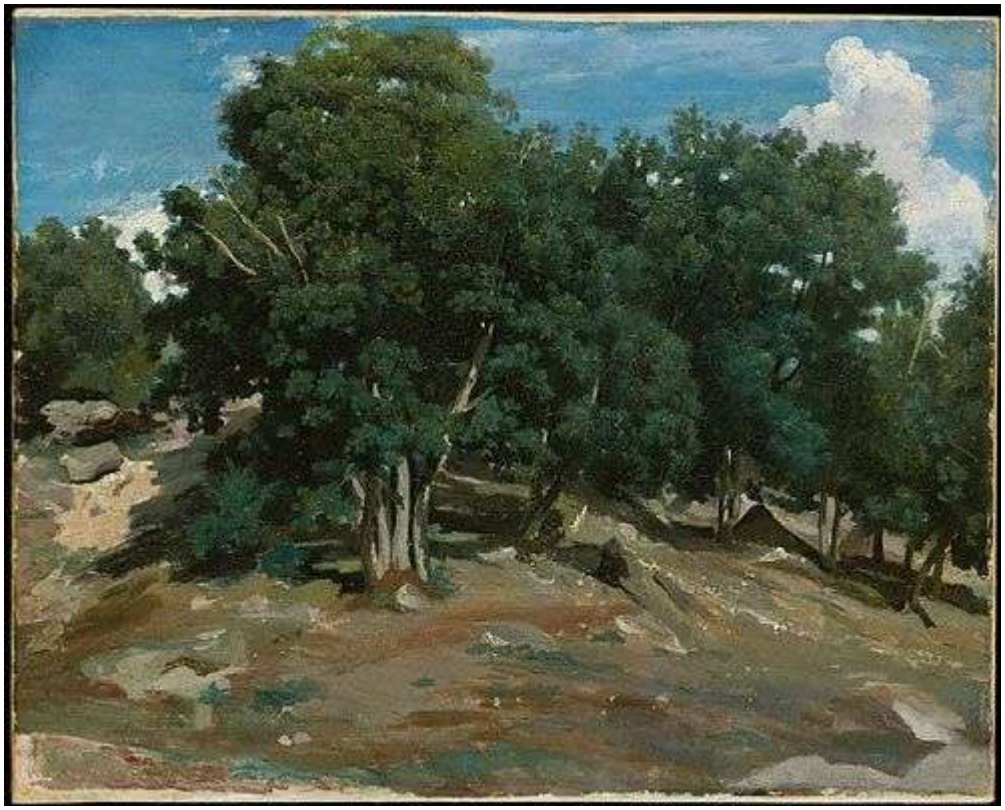
Gastin。布拉姆利（Bramley）的《絕望的曙光》（A888）描繪了一個漁民的生活場景，通常是悲劇性的鏡頭，這是一個常見的主題，描繪的是一名婦女哀悼丈夫，她的丈夫在海上喪生。

遺產

巴比松畫派本身幫助建立了風景畫學科，而戶外繪畫則是首要實踐。巴比松畫派畫家還影響了印象派的發展。1860 年，藝術家查爾斯·格萊爾（Charles Gleyre）開始派他的學生，包括雷諾阿（Renoir），希思黎（Sisley）和巴澤爾（Bazille），到巴比松（Barbizon）進行素描和繪圖。馬奈特（Manet）還為他開創性的《勒赫·德赫納·赫爾貝（LeDéjeunersur l'Herbe）》（1863 年）而在森林中從事初步研究。在巴比松，他們與小組中較老的藝術家建立了友誼和工作關係，採用了戶外繪畫的實踐，一次完成了一件作品，並使用了濕對濕技術和新的合成顏料。1874 年，楓丹白露森林被正式確立為第一個“藝術保護區”

小組中的某些藝術家，特別是 Millet 和 Corot，對其他畫家也有更直接的影響。小米的藝術最初影響了當代人物，例如羅莎·邦海（Rosa Bonheur）和威廉·莫里斯·亨特（William Morris Hunt），以及後印象派畫家喬治·蘇拉特（Georges Seurat）和梵高（Van Gogh）。他的影響力一直持續到 20 世紀。薩爾瓦多·達利（Salvador Dali）受《安格魯斯》（The Angelus，1857-59 年）的啟發，攝影師亨利·卡蒂埃·布雷森（Henri Cartier-Bresson）研究了小米的圖像。Millet 的《 The Gleaners》也啟發了法國新浪潮電影製片人 AgnèsVarda 的《 The Gleaners and I》（2002 年）。卡羅·畢沙羅（Camille Pissarro）承認了柯羅的影響力。Berthe Morisot，Antoine Chintreuil，StanislasLépine 和 François-LouisFrançais。克勞德·莫奈（Claude Monet）指出：“這裡只有一位大師-Corot。與他相比，我們什麼都不是，什麼也沒有。” 柯羅特 雷諾阿的哈特曼夫人在同年創作的《藍色女人》（1874 年）直接啟發了他的畫作，他的幾何構圖影響了塞尚和蘇拉特。後來的畫家如巴勃羅·畢加索（Pablo Picasso）和胡安·格里斯（Juan Gris），在選擇主題時都引用了他的作品。

巴比松畫派的藝術品和藝術家



楓丹白露：巴斯布魯的橡樹（約1832-33年）

Jean-Baptiste-Camille Corot

這張以大橡樹聞名的森林的一部分圖像代表了 Corot 在 Barbizon 探索的自然主義處理方式（該技術最早於 1820 年代後期在意大利開發）。大地的顏色，崎 tree 的樹乾及其精確的葉子幾乎都在攝影中呈現出來。觀眾的眼睛被樹林和上方的天空所吸引，滾滾的雲彩形狀呼應著樹木的葉子。反映了荷蘭風景畫家在三個水平帶中描繪風景的實踐，科羅擴展了樹木的中間區域，從而傳達了樹木的生命力和膨脹感。

在該小組的早期工作中，科羅特將山水畫帶入了現代感，拋開了以風景為背景的新古典主義傳統以及浪漫主義對崇高自然的偏愛，以簡單地描繪出他所看到和感受到的風景。主題的簡單性及其詳細的觀察反映了這一點。柯羅重用了那棵大樹，這棵樹成為了他的畫作《荒野的夏甲》（1835 年）中圖像的焦點，該書於同年在沙龍展出。

紙上油，躺在木板上-紐約大都會藝術博物館

橡樹和池塘（1850-1855）

JulesDupré

該圖像描繪了一個安靜的池塘，一群牛在這裡喝酒，強調了高聳的橡樹，該橡樹從低矮的地平線升至暴風雨的天空。樹木占主導地位，延伸到畫布兩側的邊緣，並為觀看者形成了強烈的焦點，抵禦白雲和灰雲。趕牛的牧民幾乎看不見，這表明與以橡木為代表的自然相比，人類的微不足道。在展示圖像中元素的自然主義處理方式的同時，這幅畫本質上是浪漫主義的產物，通過橡樹和威脅著即將來臨的暴風雨的烏雲傳遞著自然的力量。

杜普雷（Dupré）在 1830 年代初訪問英國時，遇到了約翰·康斯特勃（John Constable）的作品。風景優美，植物細節細膩，色調柔和但逼真，主題顯示出寧靜的鄉村生活，這說明了康斯特布爾對杜普雷的重大影響。有時，杜普雷（Dupré）曾將法國的山水畫風格（法國的康斯特布爾（Constable）是主要支持者）帶到法國。儘管 Dupré 很可能在 Barbizon 畫派的成員中普及了這種風格，但由於他在沙龍的畫展，Constable 在巴黎之前當然並不陌生。

布面油畫-奧賽博物館，法國巴黎

山毛櫸樹（1855-1857）

Jean-Baptiste Gustave Le Gray

這張照片描繪了楓丹白露森林中的一棵大山毛櫸樹，似乎向後傾斜，好像從土地上撕下來並露出其根部。結果，樹木的葉子充滿了相框，樹幹散發出陽光，從而傳達出一種動感，一種動能。

勒·格雷的作品為巴比松畫派帶來了當時的新攝影藝術。由於他的標誌性照片，他在媒體上的技術創新以及他作為老師的影響力，他是法國最重要的早期攝影師之一。他的學生包括 CharlesNègre，Henri LeSecq，Olympe Aguado 和 Masime Du Camp。像畫家一樣，他經常通過關注特定的樹木來描繪森林，這些樹木變成了動態的中心人物。結果，在巴比松，攝影與繪畫之間形成了相互影響的關係。

蛋白銀-加利福尼亞州洛杉磯的 J. 保羅·蓋蒂博物館

拾穗者（1857）

Jean-FrançoisMillet

這幅畫是小米最著名的作品之一，體現了他帶給巴比松畫派的現實主義者的強調。當他在巴比松（Barbizon）周圍的田野上行走時，他經常看到拾荒的場景。這是從收割的田地收集剩餘農作物的古老做法。法律賦予了收集權，這使貧困家庭可以補充他們通常微薄的飲食。在圖像的背景中有豐收的跡象。裝滿小麥的手拉車，收割機的人群返回家園，馬背上的管家沐浴在波光粼粼的金色薄霧中，使這些豐富的願景，以及在管家的情況下，擺脫了婦女貧窮的社會地位。另一方面，前景的濃重陰影遮蓋了女性的臉龐，使他們成為辛勤和重複勞動所穿的匿名人物。結果，在貧困與富裕之間，田野的自然美景與飽經風霜，工作疲憊的婦女之間形成了對比，產生了有力的社會評論。

該作品被沙龍接受，並收到了很多不同的評論。一些人讚揚它對農村貧困人口的莊嚴代表，而另一些人則批評它的現實主義，醜陋和社會激進主義，將其與新的社會主義運動聯繫起來，並令人不安地回想起 1848 年的革命。這幅畫結束了一米的寬度，這促使它受到譴責，因為以前這種尺寸的畫布僅用於宗教或神話主題，而米勒對貧窮婦女的描繪被認為不是該比例的合適主題。

布面油畫-奧賽博物館，法國巴黎

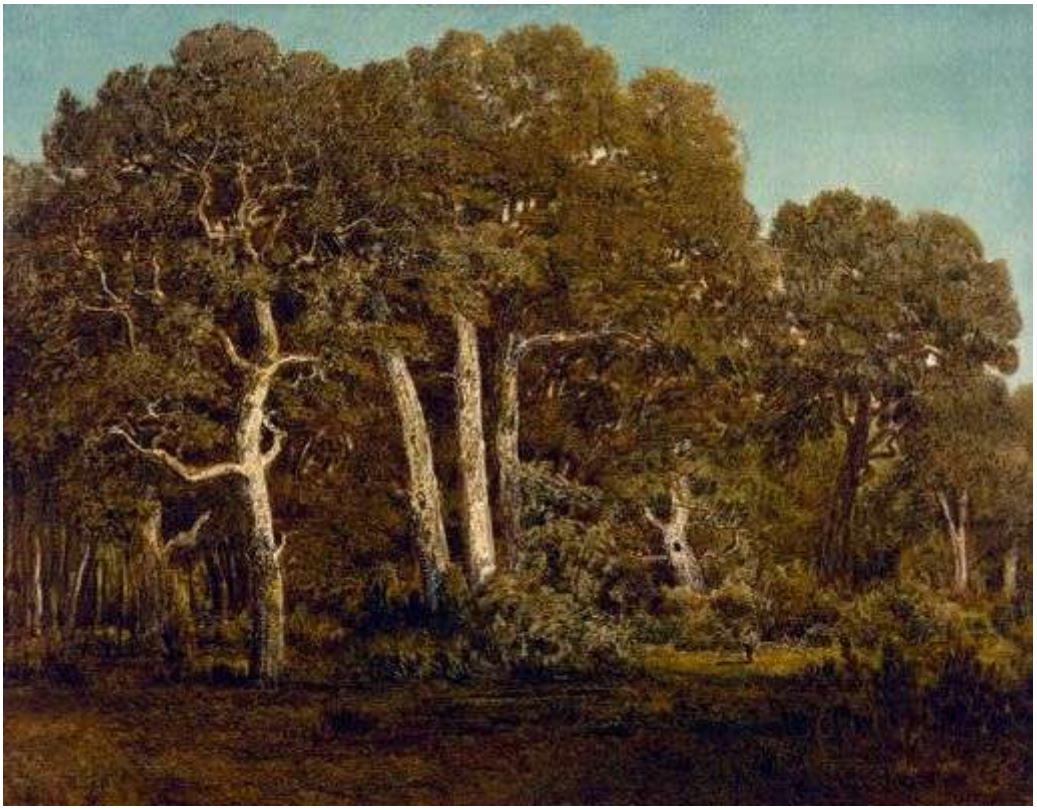
格洛頓村（1857）

Charles-FrançoisDaubigny

1840 年代後期，對繪畫河景感興趣的達比尼從巴比松搬到瓦茲河畔瓦茲，瓦茲河畔瓦茲是巴黎附近的另一個地區，以自然風光聞名。這幅河景描繪了一個陽光普照的村莊，在水中的倒影來自這一時期，顯示了藝術家在巴比松期間的強烈構圖感。沿河的河岸和右邊的房屋排將觀看者的視線引向地平線，而在圖像的左側則被厚厚的樹叢所鏡像，形成了一個較柔和的對角線，在同一視角處終止。房子的白色和紅色的屋頂為否則的田園風光增添了色彩。儘管在河岸和河岸都有數字，但靜靜的沉思和和諧的感覺瀰漫在水和天空的靜寂中。

達比尼在船屋上建造了一個工作室，他稱其為 Le Botin（小盒子）來畫塞納河和瓦茲河沿岸的景象，而這幅畫是從船上畫出來的，使作品的優勢點處於河中。達比尼的先驅繪畫風格或一次繪畫，然後將濕漆塗在濕漆上，再加上他的筆法和對反射光的強調，這對許多印象派畫家產生了影響，尤其是與莫奈成為親密朋友的印象派後來他也同樣裝備了自己的船。梵高（Van Gogh）也受到陶比尼（Daubigny）的影響，從他的最後一幅畫作《陶比尼的花園（Duubigny's Garden）（1890）》中可以看出。

面板上的油-青年I榮譽勳章舊金山美術博物館



巴斯布魯大橡樹（1864）

Theodore Rousseau

這幅畫描繪了 Brass-Bréau 上一棵高聳的古老橡樹的樹林，其巨大而扭曲的樹幹被陽光照亮，因此樹木本身成為畫中的焦點，並以此作為力量，毅力和美麗的象徵來慶祝。盧梭使用綠色調色板和無影技術來表現場景，以產生強烈的色彩深度和復雜的光影交互作用，這暗示著森林更暗，更神秘的一面。在一小片陽光下，右邊的人的身影很容易被忽略，這表明人類在古樹中是短暫而次要的。

盧梭對楓丹白露森林充滿熱情，後來成為保護人類發展的主要倡導者。他一次要跋涉到樹林里數天，經常帶領和指導其他畫家進行戶外繪畫遊覽。他被認為是森林的主要畫家，他的倡導和技術吸引了許多自然主義者。

布面油畫-保羅·蓋蒂博物館，洛杉磯，加利福尼亞

市政廳（1870）

Jean-Baptiste-Camille Corot

在後來的工作中，科羅回到了他最喜歡的主題之一，即在他的家庭財產中看到的湖泊景色。像許多與巴比松畫派有關的藝術家一樣，科羅經常參觀楓丹白露森林，但從未住過那裡，他還為其他鄉村地區畫過畫。起初，他在圖像的中央包括了一個女人和一個孩子，但後來刪除了這個孩子，也許發現它的存在太感性或敘述性。結果，女人只是風景的一部分，裙子和頭飾的黃色為其背後的銀色水增加了鮮明的對比。這幅畫傳達了一種自然的感覺，無所不包，纖細的網布將天空，水和大地交織在一起。當它在 1870 年的沙龍上展出時，評論家稱讚了它的安靜抒情性。

在作品的單色色調，不尋常的景深以及前景中與天空融合形成抽像圖案的前景模糊中，可以看出科羅在 1860 年代從事攝影的影響。與攝影一樣，也要特別強調光線的作用，光線在湖上形成形狀，突出背景中的建築物，並從地平線上的植被後面倒出，給作品帶來空靈的光度。

布面油畫-大都會藝術博物館，紐約紐約

即將來臨的風暴（1870）

Narcisse-VirgileDíazde laPeña

此圖像突出了 Diaz 在創造舞檯燈光效果方面的才能；一道陽光直射暴風雨的天空，有力地照亮了遠處的岩石景觀，一棵樹和孤獨的人形。這部作品顯示了迪亞茲全神貫注於黑暗與光明的強烈對比，強調了即將來臨的暴風雨，並傳達了一種壓倒自然力量的戲劇性感覺，遠方的個人必須通過它找到自己的路。儘管作品包含孤立和即將發生的鬥爭的主題，但沒有直接的敘事，這使觀看者可以建構一個敘事，將自己的經歷寫在作品上。

這件作品具有夢幻般的元素，可以看作是浪漫主義對藝術家的影響。鬆散的筆觸和濕碰濕的技術增強了此效果，從而創建了生動的紋理表面，從而增強了作品的戲劇性。

布面油畫-諾頓·西蒙基金會

曼陀林的吉普賽女郎（1874）

Jean-Baptiste-Camille Corot

Corot 首次去意大利時就開始以傳統服飾繪畫意大利農民，他在整個職業生涯中一直對主題感興趣。早期的例子包括意大利農民男孩（1825）和兩個意大利農民（1843）。在與巴比松畫派有聯繫的藝術家中，科羅（與小米一起）是為數不多的以其具像作品和風景聞名的藝術家之一。他認為兩者之間有著不可分割的聯繫，並指出：“如果有人知道如何毫不費力地拿下一個人物，他就能創造風景；否則，他永遠做不到。”

這是一幅工作室畫，與他的大多數肖像一樣，這裡的色調被修剪的紅色和頭飾遮蓋住了，使女孩顯得年輕而充滿活力。人物被動地凝視著畫布的左側，散射的光線強調了她的臉和脖子。這些以詳細的方式呈現，這與衣服和背景的鬆散筆觸形成鮮明對比。作品充滿鎮定與孤獨的感覺。巴勃羅·畢加索（Pablo Picasso）和胡安·格里斯（Juan Gris）都受到了這項工作以及其他類似作品的啟發和影響，例如格里斯的《曼陀林的女人》（1916 年）和畢加索的《曼陀林的女孩》（1910 年）。

布面油畫-聖保羅藝術博物館