巴黎, 法国

奥赛博物馆：杰作

奥赛博物馆的二十幅绘画，从库尔贝的乡村葬礼、马奈的《奥林匹亚》，到塞尚、梵高和高更的作品。

AI 辅助翻译

奥赛博物馆坐落在塞纳河畔一座昔日的火车站内，馆藏集中于十九世纪中叶至二十世纪初的艺术。那几十年间，法国画家对于绘画应该呈现何种面貌争论激烈，本选集中的一些作品初次面世时便被视为挑衅：马奈的《奥林匹亚》在沙龙展上引起轩然大波，而他的《草地上的午餐》则根本未获沙龙评审团接纳。

这里的二十幅画通过具体题材，而非按艺术流派的先后顺序，追溯这些分歧。其中一条线索贯穿乡村葬礼、拾穗的妇女、停下田间劳作祈祷的两人、跪着刮地板的男子、拥挤的舞会和舞蹈课。另一条线索是肖像画：有马奈、莫里索和惠斯勒的作品，有雷诺阿笔下正在作画的同行，也有勒尼奥描绘的骑在躁动马匹上的人物。随后是塞尚、梵高和高更；在他们的画中，桌面、教堂或塔希提场景都已不能再被直接当作眼前实景来接受。马奈、米勒、雷诺阿、梵高、塞尚和高更各有不止一幅作品入选，因此，同一画家的作品既可彼此对照，也可与其他画家的作品比较。

本选集的编选独立于博物馆。作品入选并不表示目前正在展出，因为它们可能外借或暂未陈列。年代与作者归属均保留馆藏记录中注明的限定。

在 Artline 中探索此系列作品

您可以将精选作品与同时期的书籍及事件对照查看，或比较艺术家的生卒年代。这些书籍与事件旨在提供背景信息，而非直接影响的证据。创作日期未获确证的作品也包含在本指南中。

语境中的艺术作品　谁生活在什么时期?

artlines.org/guides/musee-orsay

作品目录 · 20

1. Olympia
   Édouard Manet · 1863
2. Luncheon on the Grass
   Édouard Manet · 1863
3. A Burial at Ornans
   Gustave Courbet · 1849–1850
4. The Gleaners
   Jean-François Millet · 1857
5. The Angelus
   Jean-François Millet · 1857–1859
6. Dance at the Moulin de la Galette
   Pierre-Auguste Renoir · 1876
7. The Floor Scrapers
   Gustave Caillebotte · 1875
8. Arrangement in Grey and Black No. 1: The Artist's Mother
   James Abbott McNeill Whistler · 1871
9. The Dance Class
   Edgar Degas · 1873–1876
10. Starry Night over the Rhône
    Vincent van Gogh · 1888
11. The Church at Auvers
    Vincent van Gogh · 1890年（作于1890年6月4日至8日）
12. Dr Paul Gachet
    Vincent van Gogh · 1890
13. The Card Players
    Paul Cézanne · 1893-1896
14. Apples and Oranges
    Paul Cézanne · 约 1899 年
15. Arearea
    Paul Gauguin · 1892
16. Tahitian Women
    Paul Gauguin · 1891年（11月–12月）
17. Portrait of Edma Pontillon
    Berthe Morisot · 1871
18. Portrait of Émile Zola
    Édouard Manet · 1868
19. Frédéric Bazille Painting the Heron
    Pierre-Auguste Renoir · 1867
20. Juan Prim, 8 October 1868
    Henri Regnault · 1868

01 / 20

Olympia

Édouard Manet

1863 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Édouard Manet. Olympia. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

《奥林匹亚》作于1863年，但直到1865年在沙龙展出时才引发风波。官方绘画一直容许女性裸体，前提是借助神话使她与现实保持安全的距离。马奈取消了这层距离。斜倚的女子直视观众，画中没有任何安排为她的存在另作开脱：一名仆人送来鲜花，一只黑猫站在床脚附近，这些细节将场景置于当时的巴黎，而非某个神话世界。引起反感的也不只是题材，马奈的画法同样被视为挑衅。

作品资料来源 · 打开作品

02 / 20

Luncheon on the Grass

Édouard Manet

1863 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Édouard Manet. Le Déjeuner sur l'herbe. Image credit: Édouard Manet; Self-photographed. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe_-_%C3%89douard_Manet.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

一名裸体女子与两名衣着完整的男子同处画中，却似乎并不属于同一个场合；如同《奥林匹亚》一样，马奈没有提供任何神话背景来解释她的出现。构图比题材更为传统：其中一组人物经由一幅版画，取自拉斐尔的作品。但这样的渊源未能使它获准参展。沙龙评审团拒绝了这幅画，于是它在1863年转而亮相于专门陈列落选作品的落选者沙龙。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 1668

03 / 20

A Burial at Ornans

Gustave Courbet

1849–1850 · 布面油画 · Musée d’Orsay

Gustave Courbet. A Burial at Ornans. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

这幅画布宽6.68米，给予一场乡村葬礼的空间，通常只留给崇高的历史或宗教题材。库尔贝没有把这样的空间用于塑造英雄，而是分给送葬者，以真人大小描绘他们，也不将任何人理想化。于是，这种画幅所赋予的庄严落在了普通人身上，他们并未经过美化才获得这份尊严。敞开的墓穴位于前景，就在最靠近观众的画面边缘。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 325

04 / 20

The Gleaners

Jean-François Millet

1857 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Jean-François Millet. Des glaneuses ou Les glaneuses. Image credit: Jean-François Millet; Source credit: Google Arts & Culture — GgHsT2RumWxbtw. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

拾穗是指在收割后捡拾田间遗留的谷穗，米勒以这种分配上的差别构建画面。收获本身，也就是丰饶，被推向远方。前景属于这些妇女和她们手中少量的谷穗，属于费力而所得甚少的劳动；因此，只能拾取残余的人反而占据了最大的画面空间。她们弯腰的姿势相近，将彼此联系起来，但米勒并没有让她们变得千人一面。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 592

05 / 20

The Angelus

Jean-François Millet

1857–1859 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Jean-Francois Millet. L'Angélus. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

一男一女停下劳作，开始祈祷。工具和篮子仍在身旁，因此这场祈祷更像一天劳动中的片刻停顿，而非独立的仪式；如同在《拾穗者》中一样，米勒让劳动始终留在视野之内。两人都低着头，谁也没有望向对方，彼此之间的空隙因而愈发醒目。远处的一座教堂，将这个私人的时刻与更广阔的风景联系起来。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 1877

06 / 20

Dance at the Moulin de la Galette

Pierre-Auguste Renoir

1876 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Pierre-Auguste Renoir. Bal du moulin de la Galette. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre_auguste_renoir,_ballo_del_moulin_del_la_galette,_1876,_01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

库尔贝的葬礼没有英雄，雷诺阿的舞会也没有。不过，奥尔南的送葬者为同一件事聚集，这里的人群中却有许多小场面同时发生。斑驳的光落在面孔、衣服和地面上，从一组人物移向另一组，没有停留于任何主要事件。将各处交谈和成双的舞者连成同一场景的，与其说是某个动作，不如说是光。前景中坐着的人物为视线提供了入口；再往后，没有谁占据主导。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 2739

07 / 20

The Floor Scrapers

Gustave Caillebotte

1875 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Gustave Caillebotte. The Parquet Planers (The Floor Scrapers). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

在这里，地板与工人同样是画面的主题。米勒的拾穗者在田间弯腰；这些男子则跪在室内，膝下正是他们加工的表面。地板的长条木板向房间深处延伸，确定了画面的方向。工人们横跨这些木板逐步推进，各自处在同一道工序的不同阶段。窗外射入的光照亮了刮过的木面和他们裸露的背部。卡耶博特为这项劳动赋予了井然有序、甚至颇为美观的环境，同时没有掩饰它所要求的别扭姿势。

作品资料来源 · 打开作品

08 / 20

Arrangement in Grey and Black No. 1: The Artist's Mother

James Abbott McNeill Whistler

1871 · Musée d'Orsay

James Abbott McNeill Whistler. Arrangement in Grey and Black No.1, Portrait of the Artist's Mother. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

惠斯勒的画题将灰与黑的安排放在首位，将肖像人物置于其次，画面似乎也按同样的次序展开。两种颜色的大块色面先确立了整幅画，随后，面部、帽子和双手这些较小的浅色部分才浮现出来。一幅装框的画与一面带图案的帘子分割墙面，画家的母亲侧身静坐于这稳固的结构之中。那么，这是一幅肖像，还是一种恰好包含画家母亲的画面安排？至少，画题清楚地表明了何者在先。

作品资料来源 · 打开作品

09 / 20

The Dance Class

Edgar Degas

1873–1876 · 布面油画 · Musée d’Orsay

Edgar Degas. The Ballet Class. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

从这幅画看来，舞蹈课的大部分时间并不用于跳舞。德加笔下只有部分舞者正在练习，其他人则在等候、休息或整理衣服。雷诺阿以光将人群联系在一起，而在这里，开阔地板上的细小活动各自分散，只有教师和正在进行的课程将这群人松散地维系在一起。

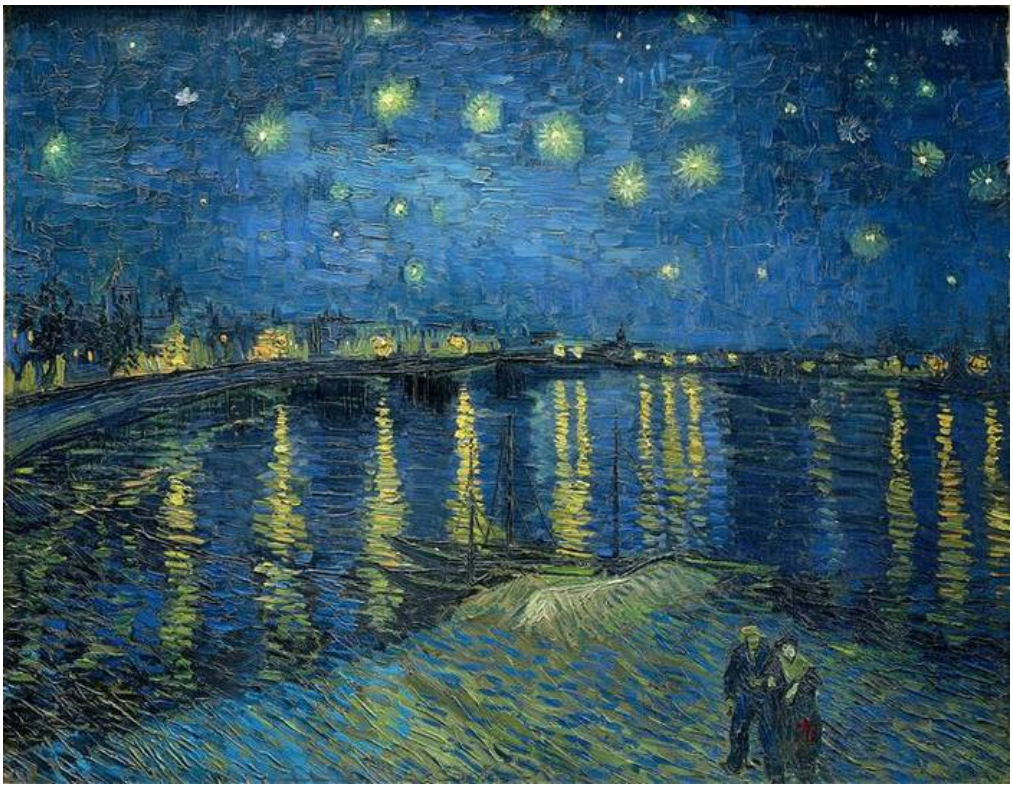
作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 1976

10 / 20

Starry Night over the Rhône

Vincent van Gogh

1888 · 布面油画 · Musée d'Orsay



Vincent van Gogh. La Nuit étoilée. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

两种光共同照亮夜色：头顶散布的星光，以及城市灯光在河面上拉出的长长倒影。两者的差异使天空与水面保持区分，即使它们的色彩相近也是如此。岸边的一对人物让人得以衡量河面的宽阔。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 1975 19

11 / 20

The Church at Auvers

Vincent van Gogh

1890年（作于1890年6月4日至8日） · 布面油画 · Musée d'Orsay

Vincent van Gogh. L'église d'Auvers-sur-Oise, vue du chevet. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Van_Gogh,_la_chiesa_di_auvers-sur-oise,_1890,_01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

小路分岔，绕过教堂，墙体在深蓝色天空下仿佛弯曲起来。轮廓的摇摆超出了人们对砖石建筑的预期。在《罗纳河上的星夜》中，梵高让天空与水面保持分明；到了奥维尔，连建筑的坚实感也被卷入风景的律动之中，尽管它仍能被明确辨认为一座教堂。一个行走的小小身影，则以完全不同的尺度增添了动感。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 1951 42

12 / 20

Dr Paul Gachet

Vincent van Gogh

1890 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Vincent van Gogh. Le Docteur Paul Gachet. Image credit: GFreihalter; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_7e_Mus%C3%A9e_d%E2%80%99Orsay_Van_Gogh_%C3%A0_Auvers-sur-Oise_981.jpg. CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 4.0

这个姿势令人读出疲惫，也可能是忧郁，而画中有许多细节支持这样的解读。加歇的手托着头，并非向任何人示意；倾斜的肩膀和斜向的身体姿态，重复着那股向下的压力。他身旁的花却挺立得多，几乎与他形成抵牾。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 1949 16

13 / 20

The Card Players

Paul Cézanne

1893-1896 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Paul Cezanne. Les Joueurs de cartes. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

一只瓶子在两名男子之间标出一道垂直分界，但他们并非镜像：两人坐在窄桌两侧，姿势各异。各自只看着手中的牌，既不看观众，也不看对方。画中几乎没有什么事情发生。塞尚以他们的专注为主题，使一场牌局呈现出近乎纪念碑般的静穆。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 1969

14 / 20

Apples and Oranges

Paul Cézanne

约 1899 年 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Paul Cézanne. Pommes et oranges. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_c%C3%A9zanne,_mele_e_arance,_1899_ca._01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

水果看起来很结实。不过，若试着将桌面拼合为一个连贯的平面，就会发现无法完全吻合：盘子、布料的褶皱和高脚果盘，各自呈现于不同的视角。这些视角变化未必需要被理解为透视失误；同样可以将它们看作让每件物品展现自身更多面貌的方式。在没有单一固定视点的情况下，塞尚通过相邻物品之间的关系，将整个布局维系在一起。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 1972

15 / 20

Arearea

Paul Gauguin

1892 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Paul Gauguin. Arearea. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_gauguin,_arearea,_1892,_01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

那只红狗已足以说明：这并非对高更所见景象的中性记录。成带的色彩组织着坐姿女子周围的地面，较小的人物处于她们身后的另一区域；将场景统一起来的简化处理，也毫不掩饰画家的介入。与其将这幅画视为塔希提生活的实录，更适合将它理解为高更的构造。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 1961 6

16 / 20

Tahitian Women

Paul Gauguin

1891年（11月–12月） · 布面油画 · Musée d’Orsay

Paul Gauguin. Femmes de Tahiti. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

次年创作的《Arearea》将人物分布于不同区域，而这幅画则把一切收拢在两名女子周围。她们坐得很近，却望向不同方向，一人侧身，另一人朝向画外，因此始终没有成为彼此对应的一对。宽阔的轮廓与浅窄的空间赋予她们的身体以分量，双手和带图案的衣服，则在紧凑、稳定的布局中增添了更细微的差别。

作品资料来源 · 打开作品 · 藏品登记号: RF 2765

17 / 20

Portrait of Edma Pontillon

Berthe Morisot

1871 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Berthe Morisot. Portrait of Edma Pontillon. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/berthe-morisot/portrait-of-edma-pontillon · Public domain (WikiArt source label)

深色衣服原本可能使坐姿人物成为单一的色块。莫里索通过细微的光线变化，将双手、面部与衣裙区分开来，避免了这一点。人物的头略微转动，双手合放在一起，周围是浅色、带图案的室内陈设。惠斯勒同年创作的母亲肖像，也以面部和双手的浅色点缀对照深色调，但在那里，大块色面居于首位。莫里索这幅画的生气则来自深色内部，来自那些使它不至于变得平板的细微差别。

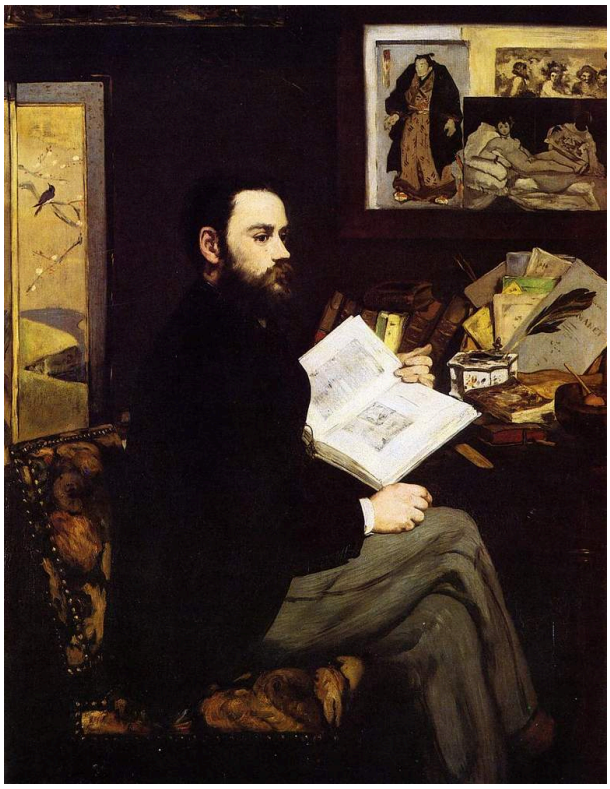
作品资料来源 · 打开作品

18 / 20

Portrait of Émile Zola

Édouard Manet

1868 · 布面油画 · Musée d'Orsay



Édouard Manet. Portrait of Emile Zola. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/edouard-manet/portrait-of-emile-zola-1868 · Public domain (WikiArt source label)

摊开的书与墙上的图画，使阅读和观看也成为这幅肖像的题材。马奈让这些物品环绕左拉，但轮廓鲜明的侧脸始终清晰，并未淹没在它们之间。

作品资料来源 · 打开作品

19 / 20

Frédéric Bazille Painting the Heron

Pierre-Auguste Renoir

1867 · 布面油画 · Musée d'Orsay

Frederic Bazille Painting The Heron (Frederic Bazille at his Easel). WikiArt; Pierre-Auguste Renoir. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

巴齐耶正在工作，并非摆姿势：画题告诉我们，他正在画一只苍鹭。雷诺阿从侧面描绘这位同行，让前倾的身体、画笔和附近的材料来界定这幅肖像。这是一位画家对另一位画家的记录，而后者正忙于自己的作品。

作品资料来源 · 打开作品

20 / 20

Juan Prim, 8 October 1868

Henri Regnault

1868 · 油彩 · Musée d'Orsay

Henri Regnault. Juan Prim, October 8, 1868. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-regnault/juan-prim-october-8-1868-1868 · Public domain (WikiArt source label)

骑马肖像是展示公共权威的传统形式，勒尼奥直接采用了这一形式。普里姆的马抬起一条前腿，显然躁动不安，使骑者的镇定愈发醒目。马与骑者周围的其他人物和旗帜，将场景向外延展。画题把作品与某个具体的日子联系起来，因此它既像一幅肖像，也像对一次事件的记录；那些人物和旗帜似乎既属于这场事件，也属于居于中心的那个人。

作品资料来源 · 打开作品

注意力的不同去向

这些画中有出人意料之多的作品，围绕着人物将注意力投向何处展开。塞尚笔下的玩牌者眼中只有牌局，《三钟经》中的一男一女则低头祈祷。巴齐耶全神贯注于画布，加歇似乎沉入自己的内心。惠斯勒的母亲与马奈笔下的左拉，都以侧面示人。在德加的课堂和雷诺阿的舞会上，注意力分散在种种细小的事情上。《奥林匹亚》与这些作品都不同。无论谁在看她，她都会回望对方，而这也许正是她引起轩然大波的部分原因。

延伸阅读

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · 在线阅读或下载 · 英语

这本展览图录将莫奈、雷诺阿、德加及其同时代人的作品置于早期印象派展览的背景中讨论。它探讨的是印象派，而非奥赛博物馆的整体收藏，因此与本选集中雷诺阿和德加的绘画关系最为直接。

博物馆网站 · 官方收藏指南

已核实信息来源和游客信息: 2026-10-12

AI 辅助翻译

Artline · 奥赛博物馆：杰作