

瑞典绘画雕刻展览

19世纪末—20世纪初

中国展览公司主办

1979 北京、长沙、上海

瑞典绘画雕刻展览

19世纪末—20世纪初

中国展览公司主办

1979 北京、长沙、上海

前 言

数千年来，中国的崇高文化不断向前发展。对于一个年轻文化的民族来说，中国始终是一个活生生的典范，对居住在欧洲另一端的瑞典人民来说，尤其如此。

法国伟大的数学家和思想家布莱塞·巴斯卡勒不相信存在片面的品德。威武即威武，仁慈即仁慈，唯其两者兼备则属可贵。而中华民族则将威武与宽仁成功地融洽在一起，从而裨益于世界及世界和平。

我国同胞有人对中国的语言、考古及艺术等方面颇有研究。我国最伟大的作家奥古斯特·斯特林堡（August Strindberg 1849—1912）学习了汉语，并见识卓越地写了关于中国的著作。

中国人民对于人口远少于他们的我国人民有何了解呢？可能不是太多。然而我们愿意让他们更多地了解我们。因此，我们筹组了这个反映出强烈民族情操时代的瑞典艺术展览。

瑞典国家博物馆馆长 本特·达尔贝克

封面：仲夏之舞（1897年）

安德斯·佐恩作

简介

瑞典文化基本是在本土发展起来的，但也受到欧洲大陆重要文化运动的影响。在艺术和文学中，瑞典的特点有时表现得特别明显。从1880年到十九世纪、二十世纪之交是文化艺术十分活跃的一个时期，可以看作是民族复兴时期。这个时期有很多杰出的艺术家力图表现瑞典农村和人民的精神面貌。

气候与自然条件

除俄国、法国和西班牙外，瑞典的面积比欧洲其它国家都大。另一方面，它仅有800万人口，又是欧洲人口最少的国家之一。

这个国家南部的气候很好，是富裕的农业区。瑞典拥有大量的自然资源，有重要的矿产和茂密的森林。由于水力发电充足，工业的发展受益很大。

人口和工业生产主要集中在南方。北方气候寒冷，并有森林复盖，因而人烟稀少。最北部是游牧的拉普人和他们驯养的鹿群的家乡。这个地区在北极圈内，夏季太阳不落，冬季则几乎昼夜黑暗。这里虽处寒带，但由于受大西洋暖流的影响，气候还是相当宜人。白雪和黑暗的冬天与鲜花盛开和带有微光夜晚的夏天形成鲜明对比。随着季节的变换，当地居民对自然界有不同的感受。在这样一个人口稀少的国家里，人们更能清晰地体会自然的种种变化。

十九世纪的经济展

十九世纪八十年代，工业革命扩展到瑞典。在此之前，瑞典的农业在经济中一直占统治地位。十九世纪中叶，瑞典400万居民中，住在城镇的人口不超过十分之一，工业化后，人口则集中在城市。由于这个国家一半以上的地区生长着茂密的森林，木材加工自然地发展成为一门新的工业。金属制造业，主要是铁器制造业，也有了发展，与此同时，对农业也进行了改

革。按传统生活的农村及其集体劳动方式，已不再适应新时代的要求。因此，个体农场纷纷建立起来。这些农场经过技术改造，生产得到了发展。但这些变化仍然不能适应人口增长的需要。在一百年中，人口增长了一倍，并出现了农村无产阶级，许多人不得不移居美国。十九世纪八十年代，瑞典农业遭到严重衰退，人口外流严重，十年间约有34万多人离开了瑞典。后来，随着经济的发展，随着争取选举权的“人民运动”、不信奉国教的复兴运动，反对普遍酗酒现象的“禁酒运动”以及劳工运动等的开展，社会也发生了变化。

十九世纪八十、九十年代的艺术

工业化促进了一切领域的发展。十九世纪中叶出现的民族浪漫主义艺术，到十九世纪后半期转向了现实主义。它要求绘画艺术真实地反映现实生活。

十九世纪八十年代，瑞典的艺术家们开始反对国内美术学院所规定的教学内容，认为学院的美术观点过时了，因而转向当时盛行现实主义绘画的巴黎。直接利用外光的画法是又一崭新的事物。画家们走出黑暗的画室，直接面对要画的题材进行创作。当时法国的印象派画家教瑞典画家分析色彩，及研究户外景物如何受到不断变化的光线的影响。瑞典画家在法国还参加各种美术活动，并在一年一度的巴黎沙龙展出了他们的作品。十九世纪八十年代末，他们回到瑞典时，已经是很有造诣的艺术大师了。

十九世纪九十年代，瑞典人的民族理想十分浓厚，画家们描绘了许多瑞典各省的风光及人们的生活。农村壮丽的景色及画家们对农村文化的感情，使风景画成为当时绘画艺术的主要形式之一。

十九世纪九十年代初，瑞典画家们仍然使用法国外光派明亮的色调，但是到了九十年代末则朝着色彩浓重、人物形象突出、给人深刻印象的方向发展。北欧黄昏的灰蓝色调占了画面的统治地位。由于画家们倾心于民族的主题，他们创造出一种新颖的、典型的瑞典风格。

卡尔·拉森 Carl Larsson (1853—1919)

卡尔·拉森出生于斯德哥尔摩的贫民窟里，13岁考入艺术学校，后来为一家漫画杂志画插图，并为周报写报导。22岁正式担任了插图员的任务，并与他的一个同学结了婚。婚后不久其妻去世，他在绝望中到了巴黎，在生活十分困难的情况下学习绘画。

拉森青年时期，除画插图外还创作了不少杰出的作品，其中大部分题材是阴沉的。这些画反映了拉森内心的忧郁和绝望。个人的不幸遭遇几乎使他走向自杀的道路。由于他在朋友中间，表面上很活跃，有时还说些俏皮话，所以没有人真正了解他。

1882年，他定居在离巴黎70公里的格莱兹村。他在那里遇见了一些瑞典艺术家，第二年与一位年轻的女艺术家卡琳·贝格格结了婚。卡尔·拉森重又感到欣慰。在这时期，他创作了许多富有灵感的，充满着对大自然热爱的水彩画。正如他说的：“现在我已向大自然伸开我的双臂，不管它是多么的平凡。动情的、生育后代的大地就是我今后作画的主题。”

后来，由于他的作品在巴黎美术展览会上展出成功，出售作品的收入使他的处境立刻改善了。后来他决定回国去描绘瑞典的农村景色和人们的生活。1889年他的岳父给了他一所座落在达拉纳省松兹波的房子。他就在那里永远定居了下来。随着家庭人口的增加，他又建了一所简朴、通畅、色彩分明的新房。它与瑞典的，甚至整个欧洲的资产阶级典型住房的黑暗、沉闷、豪华回然不同。

卡尔·拉森十分迷恋自己的家，因此他决定以清晰的线条和明亮的地方色彩，朴素地勾画在纸上。这时他的作品的风格

根本改变了，如同图书插图一样具有装饰特点。这些作品都被收集在1899年出版的题名为“家”这本书里。

后来，他在松兹波的财产增加了，就开始兴办一座农场。这时拉森感到很幸福，这不仅是因为他有了一个美好的家庭，还因为他的生活同大自然的联系与和谐。

尽管他很有名，但他同新一代艺术家之间仍缺乏相互谅解。1905年，他的作品开始受到批评，他还失去了大儿子，自己又得了眼病。因此，他的晚年是在个人的悲伤和遭受他人攻击之中度过的。

卡尔·拉森作品介绍

1、外光派画家（1886年）

油画 119×209公分

如同1880年前后在法国学习外光派绘画的其他瑞典人一样，卡尔·拉森希望将自己的经验运用于本国。1885年他回国了，在斯德哥尔摩的一个地区住了一个时期。在那里他画了这幅冬天的景色。在这幅作品里仍保留了他在巴黎时期所画的那种微暗光线和模糊色彩。但是，他很快就改变了这一点。他受当地建筑物色彩及瑞典清新空气的影响，用色变得更加明快。

2、厨房

3、院子和洗衣房

4、在角落里

5、刺蝟

6、当孩子睡觉的时候

以上五幅是拉森在1894年画的第一批水彩画（均

为32×43公分)，并于1899年以画册形式出版，书名为“家”。他希望显示自己光线充足和家具简单的住房，并表现他幸福的家庭生活。

- 7、**在作者的房子里**（1901年）
油画 68×92公分
- 8、**栅栏边的三棵老树**（1885年）
水彩画 55×30.5公分
- 9、**岸上的摇橹船**（1885年）
铅笔画 21.3×31公分
- 10、**木房子**（1885）
铅笔画 23.1×34公分
- 11、**红木房和小屋**（1885年）
铅笔、水彩画 27.5×24公分
- 12、**落叶的桦树林**（1894年）
铅笔、水彩画 22.5×34.1公分
- 13、**小溪边的桦树**（1894年）
铅笔、水彩画 34×22.5公分
- 14、**流水、枞树林**（1896年）
铅笔画 21.6×26.4公分
- 15、**人物、花卉**（速写1898—1899年）
铅笔、水彩画 24.3×19.8公分
- 16、**儿童、树枝**（速写1899年）
铅笔、水彩画 26.5×21公分
- 17、**兰花**（速写）
铅笔、水彩画 27.3×21.3公分
- 18、**花卉**（速写1898年）
铅笔、水彩画 23.9×19.3公分

- 19、**花卉**（速写）
铅笔、水彩画 26.7×17.6公分
- 20、**树叶**（速写）
铅笔、水彩画 28.2×20.6公分
- 21、**花卉**（速写）
铅笔、水彩画 27.5×20.2公分
- 22、**女孩**（画稿1903年）
木炭、白粉画 51×38.8公分
- 23、**前幅画的头像**（1903年）
木炭、白粉画 36×30公分
- 24、**古斯塔夫·瓦萨头像**（画稿1906年）
木炭、水彩画 60.8×58公分
1888年至1896年期间，卡尔·拉森为国家博物馆入口门厅创作了一系列的壁画，这是瑞典艺术史上的大事。1906—1907年，他又为博物馆创作了另一幅画题为“古斯塔夫·瓦萨进入斯德哥尔摩”的壁画。1523年当该城首次，也是唯一的一次被外国军队占领时，是古斯塔夫·瓦萨解放了该城。他后来被选为国王。
- 25、**扛着长矛的农民士兵**（画稿1906年）
木炭画 62.5×41.3公分
“古斯塔夫·瓦萨进入斯德哥尔摩”的画稿。在解救斯德哥尔摩的斗争中，从达拉尔纳来的一支农民军队起了决定作用。卡尔·拉森从达拉尔纳地区物色了自己的模特儿。
- 26、**拿着花环的女孩**（画稿1906年）
木炭、水彩画 61.5×45公分

“古斯塔夫·瓦萨进入斯德哥尔摩”的画稿。

27、母亲及其女儿（1903年）

水彩画 60×74公分 斯德哥尔摩画廊收藏

28、松兹波的铁匠艾立克·艾立克森（1915年）

油画 123×62公分 松兹波教区大厅收藏

29、松兹波的木匠汉斯·阿恩波姆（1915年）

油画 123×98公分 松兹波教区大厅收藏

卡尔·拉森喜欢工业生产，也喜欢手工技艺。他为松兹波教区画的农民、铁匠、木匠的头像，赞美了普通劳动者。

安德斯·佐恩 Anders Zorn (1860—1920)

安德斯·佐恩是一个私生子，是在贫穷的外祖母家长大的。1875—1881年在斯德哥尔摩艺术学校受过启蒙艺术教育。这一时期以及1882—1885年在伦敦期间，他主要从事水彩画。他善于画蒙上面纱或映在水中的面孔。他不希望自己成为一个英国传统绘画的追随者。为了取得更大成绩，1888年他从伦敦回到巴黎，开始从事油画创作。同时，他对主题的态度变得更客观了，自发地关心朴素的现实。这时，他首先是一位肖像画家。

现实主义是佐恩肖像画的显著特征。他在作品中喜欢用很强烈和很微弱光线的对比手法。他很注意研究光线的特殊效果，如他在“仲夏之舞”那幅作品中，成功地捕捉了北欧夏季特有的光线效果。佐恩不是一般运用色彩的画家，他的用色范围很窄，但善于在有限的颜色范围内表现大量的明暗对比。他在运用不同浓浅的黑色方面是个专家。作为肖像画家，他的画

笔能够描绘出只有近看才能发现的人们皮肤上的细微差别，其技巧受到人们高度的赞赏。

达拉尔纳省是个很贫穷的地方，人们没有很多的财产，他们都爱往南旅行。佐恩不但多次去过美国，而且还访问了大部分欧洲国家。1896年他36岁时定居莫拉后，用自己的全部感情和精力描绘那里的风景和居民。他爱画明朗的天空、树林的阴影、水中的倒影、阴暗的房间以及人物，特别是妇女。他是以自然主义的手法描绘的。在蚀刻方面，佐恩在技术上进行了革新。在这种创作中，他感兴趣的也是光线，他常用密集的平行线表现主题，这种技巧加强了光线照射的瞬间印象。在风景画方面，他善于表现水的不停运动。

佐恩从年老的艺术大师那里学到不少东西。在同代艺术家中，他与马奈关系最密切。他的自然主义使他脱离了印象主义。自然、人及人们工作的场所在他看来不需加任何修饰或美化。

佐恩既肯于承认新动向，又关心维护传统。他的作品曾在巴黎万国美术展览会上获得成功，并得到美国大人物的欢迎。同时，他又一直与自己的出生地保持着联系，并为保护该地的古老文化作了大量的工作。在促进民间音乐、拯救有悠久历史的建筑传统和运用自己的影响兴建当地的楼房方面，他都作出了贡献。

安德斯·佐恩作品介绍

30、我们每天的面包（1886年）

水彩画 68×102公分

关于这幅画佐恩写道：“我试图创作一幅说明我

最热爱什么和最了解什么的画——我童年时代当大人们在地里收割时，我玩耍的田野和小沟边。祖母当然是主要人物，她在小沟里煮土豆，并从口袋里拿食物出来，准备给收割的人”。“这幅画在我的艺术生涯中确有当时的特点。我对地里每棵草，每一粒粮食，或老人脸上的皱纹等的描绘，多半出自我对自然的热爱和敬意，出自我表现艺术的愿望。”

31、在丛林里（1886年）

水彩画 40.5×53.5公分 佐恩博物馆收藏

这幅画表现佐恩年轻美貌的妻子在森林里漫步的情景。这是水彩画的典范。它在巴黎和伦敦展出时获得很大成功。

32、小酿酒厂（1890年）

油画 46×76公分 私人收藏

瑞典南部酿酒厂的工人多数是妇女。佐恩写道：“这次我试图描绘我家乡人民在酿酒厂的沉重劳动，无疑主要是因为我母亲曾干过这种劳动，是她当时的经历驱使我这样做的。为了维持生活，她年轻时就在乌普萨拉酿酒厂工作。后来酒厂老板勒奥纳德·佐恩成了我的父亲。酿酒工作间有涮瓶热水引起的雾气，湿呼呼的地板，煤气的火焰和窗户外面射进来的神秘光线，还有女工们系着闪亮的围裙，佩戴她们家乡教区的各式各样的头饰，以及她们健壮油亮的胳膊使酒厂的男工们自叹不如。

33、公共马车1号（1891）

油画 100×66公分 私人收藏

这幅画是在巴黎创作的。佐恩写道，这些在短途

旅行中面对面碰撞的人们中，有劳动一天后倚在可爱的陌生人肩上睡觉的疲乏工人，有善良的女裁缝。马路上路灯的光线照在他们的脸上。这个主题所以引起我的兴趣，是因为我认为他们是勤俭、诚实、善良的法国工人阶级的典型代表。在构思和创作这幅画的过程中，我不得不多次乘公共马车。

34、午夜（1891年）

油画 69×103公分 佐恩博物馆收藏

佐恩在巴黎的几年中，他每年夏天总是要回到自己的家乡莫拉度过几周，他喜欢夏天明亮的夜晚（在瑞典的夏季尽管太阳落山了，但天不黑）。在这幅画中他抓住了夜晚的景色。色彩的运用不同一般，表现出寂静的环境和这环境与人物之间的紧密联系。

35、仲夏之夜（1897年）

油画 140×89公分

在瑞典古老传统的仲夏节前夕的午夜，年轻人手牵手在舞曲的配合下，排成长长的队伍，先围绕着竖立在屋前的饰有树叶和花朵的竹竿起舞，然后舞入屋内，一接跳到太阳升起。画面表现的是凌晨两点，太阳刚刚升起时的情景。佐恩认为这是一幅包含他全部内心感情的作品。

36、女牧童（1908年）

油画 佐恩博物馆收藏

夏天，达拉尔纳的牛群被赶到很远的森林牧场里，在一个孤单的少女照看下，自由自在地吃草。那里有为她和牲畜准备的，置有挤奶设备的小房子。

37、艾尔奈斯特·莱南（1892年）

蚀刻 22.7×34公分

艾尔奈斯特·莱南（1823—1892年）是作家、东方学者、宗教史学家和哲学家，也是十九世纪法国重要的超越世俗的人物之一。他总是拒绝坐下来被人画像。尽管如此，佐恩还是把他画下来了。

38、在伊登祝酒（1893年）

蚀刻 31.8×26.8公分

在斯德哥尔摩知识分子俱乐部里。前面的是该俱乐部的创建人，也是贵重图书的管理员。

39、依萨贝拉·加德奈（1894年）

蚀刻 25.2×20.2公分

依萨贝拉·加德奈是一位富有的美国人，也是佐恩的主要赞助人。

40、保尔·菲尔莱依奈（1895年）

蚀刻 23.8×16公分

保尔·菲尔莱依奈（1844—1896年）是一位杰出的法国诗人。他因在1871年巴黎公社中所起的作用不得不逃到英国。虽然后来他返回法国，但他的反抗性受到了挫折。

41、自画像（1899年）

蚀刻 24.7×17.7公分

42、莫娜（妈妈）（1911年）

蚀刻 24.8×17.7公分

这是作者母亲的画像

布鲁诺·利尔杰福斯 Bruno Liljefors (1860—1939)

布鲁诺·利尔杰福斯生于斯德哥尔摩以北的乌普萨拉。他幼年时就对绘画和研究大自然感兴趣。19岁进入美术学院，两年后离校去野外和自然博物馆研究动物的解剖。他不顾体弱多病进行刻苦学习，因而到十九世纪八十年代，终于以画技精湛而成名。中国画给了他深刻的印象。他画的动物形象逼真，栩栩如生，细致入微，连背景的处理也一丝不苟。

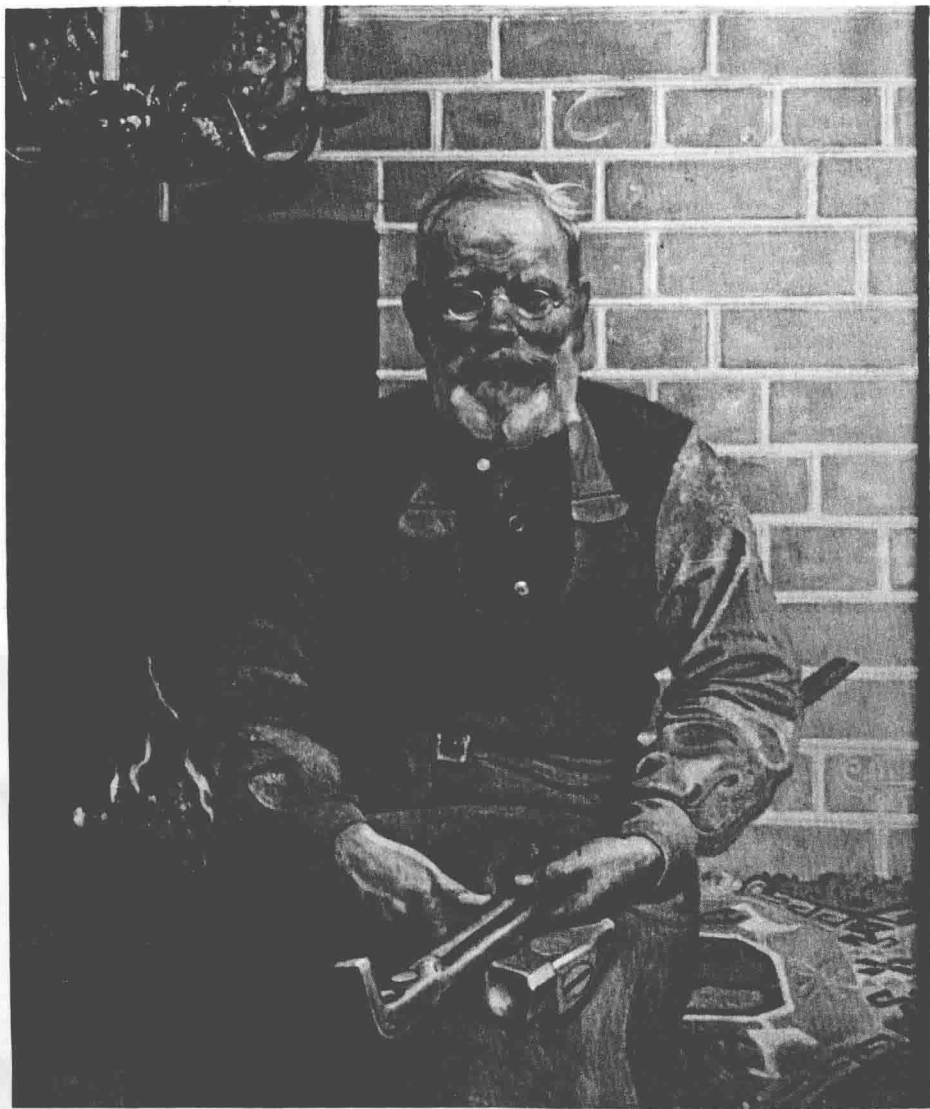
1882年至1883年，他先后到杜塞尔多夫、威尼斯、罗马等地旅行，最后到达了巴黎。在那里他遇见了卡尔·拉森。回国后，他创作了他第一幅主要作品“鹰与黑琴鸟”。这幅作品曾在巴黎的沙龙展出，是他24岁时取得的显著成就。

他爱画鹰、野鸭、猫和狐狸。他刻意如实地描绘大自然的生息与冲突。他同达尔文很熟悉，在达尔文关于无情的生存斗争的论著中，可以看到他画的插图。

这位画家青年时期的作品是采用客观表现手法的，到九十年代，他逐渐着重于意境的描写。

在利尔杰福斯年幼时，许多自然现象使他恐惧。成年后，他仍然害怕黑暗和雷鸣。黄昏时刻森林里变幻的阴影启发了他的想象力。他感到大自然是生机勃勃的。他逐渐由专画动物转向风景的描绘。后来，他成了北欧风景画的创始人之一。直接利用外光的印象派画法起源于法国，但在北欧户外作画的条件完全不同于法国。印象派的风光画都画白昼明亮的光线，而北欧的特点则是各种各样的光线明暗相间，如晨曦、暮色、松柏密林中的阴影、晦暗短促的冬日和微明寂静的夏夜等。

（下接第19页）

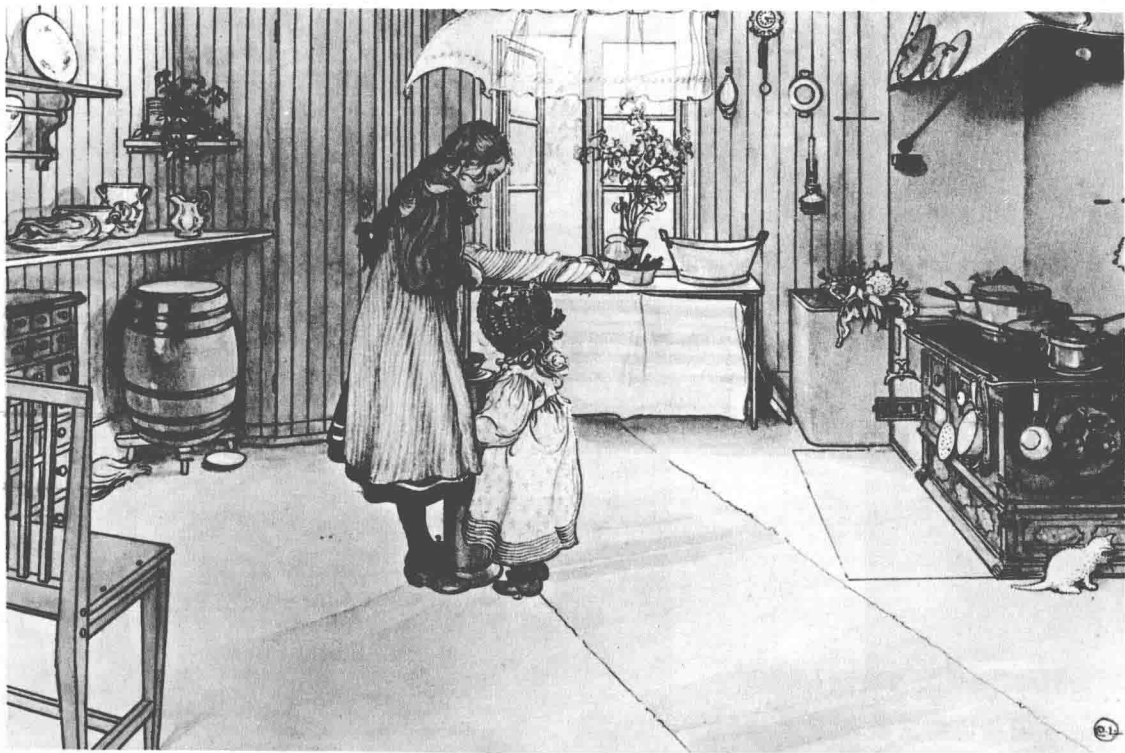
松兹波的铁匠艾立克·艾立克森 (1915年)

作者：卡尔·拉森

栅栏边的三棵老树 (1885年)

作者：卡尔·拉森

女孩 (画稿1903年)

作者: 卡尔·拉森

厨房 (1894年)

作者: 卡尔·拉森

公共马车一号 (1891年)
作者：安德斯·佐恩

我们每天的面包 (1886年)
作者：安德斯·佐恩

莫娜（作者的母亲，1911年）

作者：安德斯·佐恩

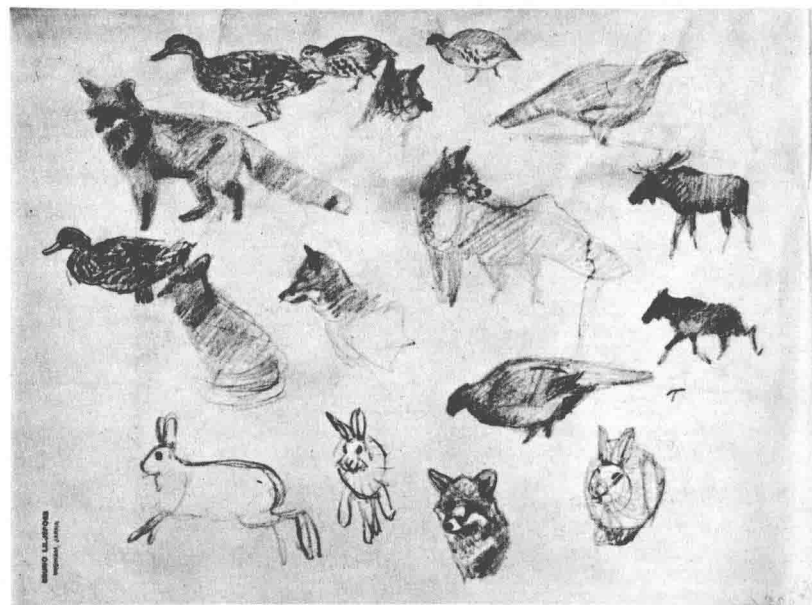
艾尔奈斯特·莱南（1892年）

作者：安德斯·佐恩

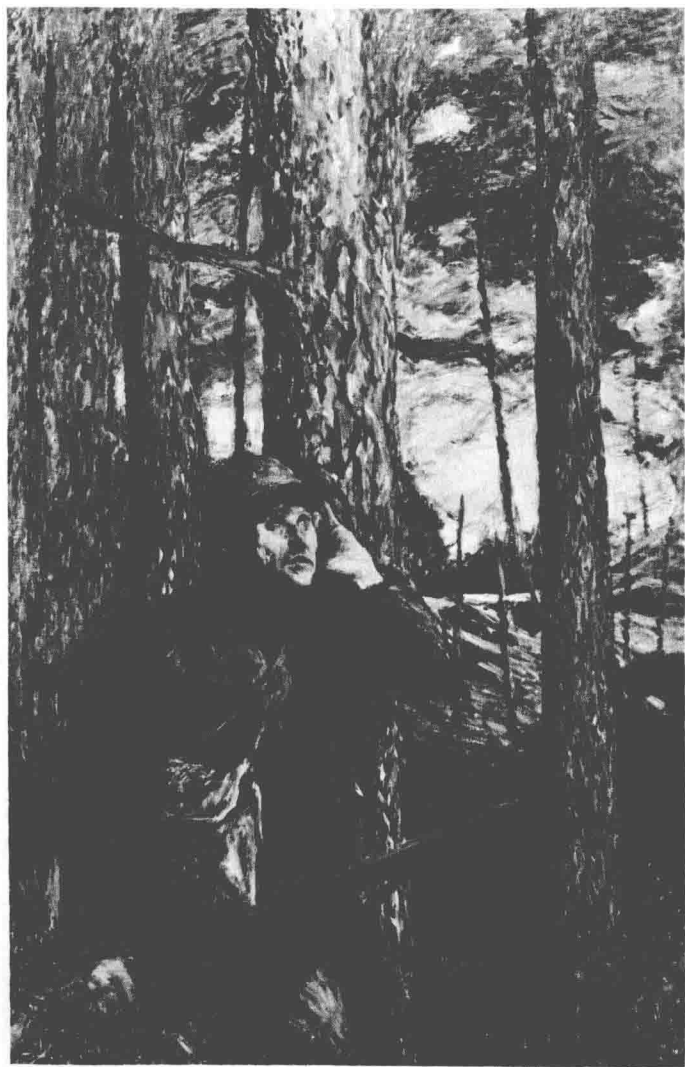

鹰与黑琴鸟 (1884年)
作者: 布鲁诺·利尔杰福斯

动物 (画稿)
作者: 布鲁诺·利尔杰福斯

傍晚的野鸭（1901年）

作者：布鲁诺·利尔杰福斯

偷猎者（1894年）

作者：布鲁诺·利尔杰福斯

瓦尔堡的城堡 (1894年)

作者: 卡尔·诺德斯特龙

冬夜 (1907年)

作者: 卡尔·诺德斯特龙

在山上（1905—1906年）

作者：卡尔·威廉森

渔妇结网（1894年）

作者：卡尔·威廉森