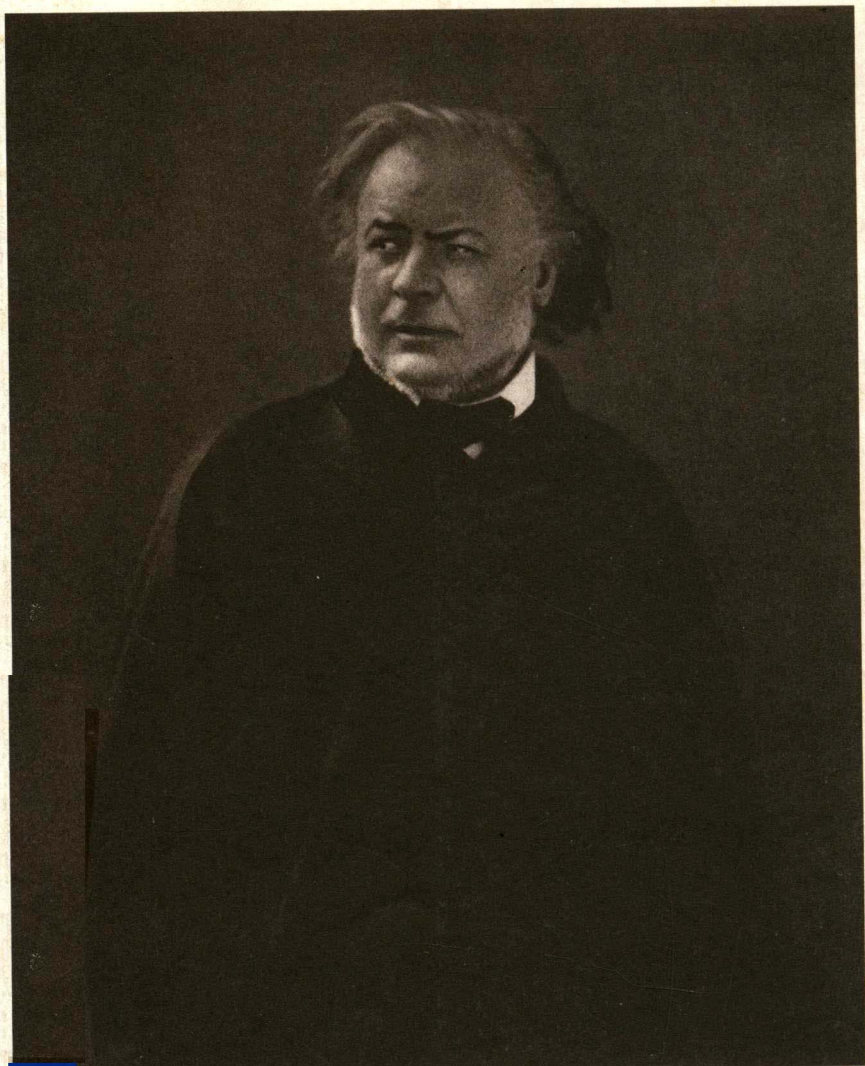

画室伴侣
素描系列

H. Daumier

法国

杜米埃

广西美术出版社

画室伴侣 · 素描

杜米埃

广西美术出版社

画室伴侣·素描系列/杜米埃

选编/高小近

责任编辑/刘新

装帧/邱岭

出版人/甘武炎

出版发行/广西美术出版社

中国广西·南宁市望园路9号

邮编:530022

电话:0771-5701192

经销/全国各地书店

制版/南宁西麦电脑分色制作有限公司

印刷/广西计委印刷厂

南宁市民族大道91号 邮编:530022

开本/850×1168 1/32 印张/2

2000年7月第一版第一次印刷

书号/ISBN 7-80625-836-1/J·700

定价/12.00元

本书若有印装质量问题,直接向承印厂调换。

杜米埃的素描艺术

高小近

杜米埃生于 1808 年的法国马赛，父亲是一个玻璃工匠。在杜米埃 7 岁那年，随父母迁居巴黎，由此开始通过博物馆这个渠道接触到美术，但他并没有机会进学校接受正规、系统的美术教育，而是为了糊口去律师所当听差，去当铺做伙计。可以说他的绘画能力完全是靠自学而成的，用现在的话说属草莽出身，自学成才。

由于是草莽出身，他才养成了无拘无束的自由习性，也由于是自学成才，他才选择了非道统的素描之路，画起了带有漫画形象的单色绘画，油画则是 40 岁后才画上的。但杜米埃的确是天才，他早年的素描除极具个人特色外，还掌握了严格的造型能力，而且达到了随心所欲的程度；从未接受过色彩训练的他，在中年后才画起的油画，一样的惊人出色，真是不可思议。

杜米埃与伦勃朗、凯绥·珂勒惠支一样，其素描的形态多种多样，但他的多产只相似于伦勃朗。身后留给后人竟有 4000 余件石版画、900 余件木刻和 400 余件油画及水彩。他擅长石版画，许多素描是借助石版材料创作的，其它纸质素描多是炭笔与水墨兼施，效果生动、浑朴。但他一生中成就最大，最有美术史意义的还是他的讽刺、幽默的批判性素描画。所以有的论者说他是“一位活生生的版画技法教员、战斗的讽刺大师，资产阶级制度的无情揭发者、割除一切小市民生活毒瘤的外科医师”（苏·图庚德霍尔德）。

杜米埃生活并从事创作的年代，是拿破仑资产阶级帝国崩溃，波旁王朝复辟，继而资产阶级七月革命再度推翻波旁王朝的动荡时代；在这之中，杜米埃经历了革命党人及组织遭受打击，社会弥漫恐怖，言论与出版不能自由和枪林弹雨的街垒战等一系列复辟与反复辟的斗争岁月，尤其是七月革命的不彻底性，从而带来的人们对新上台的路易·菲力普君主制的不满，导致了文艺和舆论的抗争与讽刺。这期间，出现了出版家兼画家的夏尔·菲力彭和作家巴尔扎

克分别于1830年11月和1832年创办的《漫画》周刊和《喧哗》日报。而这两个政治色彩很浓的报刊当时团结了一大批优秀的画家，其中就有杜米埃。他从1831年到1843年为《漫画》周刊画讽刺画，这中间还为此坐了半年牢，1835年到1874年则为《喧哗》的漫画记者。他靠这些报刊发放的稿费糊口生活，也在这些报刊上表明自己的共和理想和改良市民陋习的愿望。这种政治性的讽刺素描占据了他大半生的作画生涯，直到晚年才有了一些远离社会功利的纯艺术的民生内容的创作。

尽管杜米埃一生中夜以继日的为报刊供稿，大半辈子敏锐的观察、思考着社会政治的发展事态，但终其一生没有得到过理想的回报，晚年的杜米埃是在风景画家柯罗的接济下，方得度过生活的难关的，同时还靠柯罗为他购置住房，才有一个安生之地。此时的杜米埃已近乎又目失明了，他临终的那一年，政府最终向他颁发了荣誉勋章，但饱尝了世态炎凉的杜米埃婉言谢绝了这个迟来得已无意义的奖赏。他死后一年，由作家雨果主持，为他举办了一个很像样子的画展。

杜米埃出生那年，石版印刷术刚刚发明没多久，它的出现，加快了报刊的印刷速度，也给画家提供了作画、尤其是依附报刊发表绘画的方便。杜米埃在《漫画》、《喧哗》上发表的画基本是石版画，石版画的效果、方法与纸本素描几乎同出一辙。这一点与凯绥·珂勒惠支擅画石版画或者说擅借石版印刷来表现素描是相同的时代特点。然而杜米埃将绘画才能与报刊捆绑，很大程度上是为了生计，事实上他是非常想画油画、水彩的，尽管这两种画对他而言卖不了钱。但他的确曾经为此苦恼过，曾为此想与报刊切断合同。不过，杜米埃除了那些可以解读的时事、政治性漫画素描外，还是有部分情调优雅、赏心悦目的素描，譬如为好友柯罗画的树荫下小憩的形象和母亲怀抱婴儿的甜蜜模样很是迷人。但更多更主要的还是对闲阶级的装模作样和社会身份的不平等的讽刺与批判。从这点看，杜米埃在迫于生计的选择上，也找到了他永恒的归宿。

特朗斯诺宁街·1834年4月15日 1834年

在这幅画上，喜剧逃得踪影皆无，占统治地位的是政治因素。1834年4月15日，镇压里昂共和起义的士兵，被特朗斯诺宁街12号住宅的射击激得恼羞成怒，兽性发作，他们闯进这座住宅，杀死了住在那里的全部男女老幼。在这幅画上，杜米埃的愤怒达到了最高点，一场悲剧景象变成了一篇判决书，它愈是客观，也就愈加无情。深处一片半暗的调子遮盖着一具女尸，它在诉说着死的羞辱、人的悲哀和与世隔绝，这些都是通过艺术手段，利用明暗而不是以死尸的描绘表现出来的。但是，男尸的处理却是暴露无遗，他唤起观众的恐怖、愤恨和震怒；分叉开的裸露的双腿，收揽着我们的视线，唤起着人们的愤慨；白床单则使人感到恐怖。这样有力的谴责，这样可贵的义愤，这样自信而强烈的表现，使我们赞叹不已。人们成群结队地来看这幅石版画，杜米埃顿时声名大震，他为文明而展开的激战，以他的胜利告终了。这是一种既比艺术作品大得多而又比艺术作品小一些的东西。

——《欧洲近代画家》

（意）文杜里

组画《巴黎人》

疑呆的人们

1839年

组画《夫妻间的风尚》

婚后6个月 1839年

英国山士马威逊维尼 1839年

《史丹古》画

平2181 陕西华州

组画《古代史》

纳尔西斯 1842 年

组画《古代史》

亚历山大与狄奥根尼

1842 年

Chez Aubert l'É. de la Bourse, 29.

Imp. J. Aubert & Co.

组画《在戏院里》

生活里的美好日子

1846 年

巴黎的顽童在推勒里宫 1848年

资产阶级认为自己才是古代英雄真正继承者时，他们却把古代英雄们列入平民英雄之列，幽默地嘲笑同时代的资产阶级；而且，假如我们回到当时，看到统治地位的学院派画家远离现实生活，制作取材于古代历史与神话的肤浅的作品，一定会觉得杜米埃以多么高明的手法挖苦那些画师。

——《杜米埃的生平及其艺术》 柯雄著

组画《吓人的和被吓的》 1848年
“这批武装起来的人到哪里去呢？”

前任总长们的最后一次会议 1848年

在40年代初，杜米埃制作了一套独特的石版画《古代史》。在这套画里，我们看到古代史中和神话中的英雄的非常滑稽的形象。假如我们想到资产阶级认为自己是古代英雄真正继承者时，就会觉得杜米埃多么巧妙地、幽默地嘲笑同时代的资产阶级；而且，假如我们想到当时占着统治地位的学院派美术家远离现实生活，制作取材于古代历史和神话的肤浅的作品，又会觉得杜米埃以多么高明的手法挖苦那些画匠。

——《杜米埃的生平及其艺术》 唐德鉴

组画《人之所欲》 1850年

——人们说得好，老的东西是时常美丽的。

——是，石像是这样，我的妻……

组画《一个检阅日》 1851年
达拉普阿和他的主要职业——皇帝万岁！

美丽的夫人，我可以向您求婚吗？ 1851 年