

塞纳河畔的姑娘

SAINAHEPANDEGUJIANG

——新古典主义的绘画艺术

话说西方绘画

HUASHUO

XIFANG

HUIHUA

上海人民美术出版社

SHANGHAIRENMEIWEISHUCHUBANSHE

话 · 说 · 西 · 方 · 绘 · 画

塞纳河畔的姑娘

新古典主义的绘画艺术

□ 文/初 曦

上海人民美术出版社

写 给 读 者 的 话

欧洲的绘画,在经历了14至16世纪的文艺复兴运动之后,到17世纪就出现了追求华丽风格的巴洛克艺术,18世纪又转变为精致纤巧的罗可可艺术。到了19世纪,资本主义经济在欧洲发展起来了,欧洲各国的社会发生了一系列的变革。在社会和经济的变革中,逐渐出现了新兴的美术运动。在新兴的美术运动中,法国则成为新兴美术运动的中心。

1789年,法国爆发了资产阶级大革命。深受贵族压迫的法国人民,推翻了路易王朝,把路易十六送上了断头台,并废除了封建制度,确立了资本主义,同时法国成了19世纪西方世界文化艺术的中心。艺术也开始超越贵族阶层,面向大众。早先,卢佛尔宫是国王的宫殿,但从那时起它作为博物馆向公众开放。此后,在艺术领域里,法国出现了一个接一个的美术运动:新古典主义、浪漫主义、写实主义等等,并且取得了丰富多采的成果。

法国大革命是以古代共和主义的英雄为旗帜,去号召人民推翻黑暗统治的。与此相适应,在美术领域里,以古典故事为题材,以古典的艺术手法作为这一时期的艺术语言,正是这一历史时期美术表现的特征。因为资产阶级为了推翻封建专制制度,要利用美术这一艺术形式来为他们制造

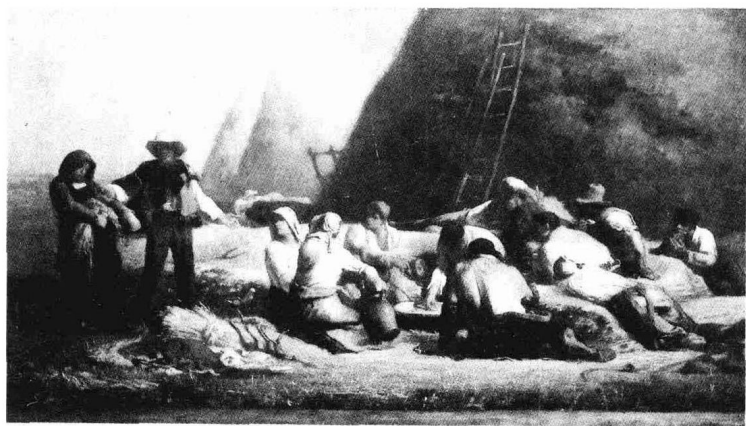
达维特 1807年2月9日拿破仑在伊鲁战场上

革命舆论。可是占统治地位的宫廷美术，依然严重限制着画家们的思想。在18世纪的古典主义题材中，是找不到斗争所需要的英雄主义精神的。资产阶级只能从古希腊罗马的历史中，寻找共和主义英雄的题材，来为当时的法国资产阶级革命服务。与此同时，在18世纪中叶发掘了意大利的古代城市——庞培，使人们进一步增强了对古代艺术的崇敬之情。当时一位以研究古希腊、罗马美术闻名于世的德国美术史家德克尔曼认为：希腊艺术是最高的美。他的美学观点得到了广泛的传播，从而促成了古典主义新高潮的到来。为了区别流行于18世纪的古典主义，人们把19世纪的这种艺术运动称之为“新古典主义”。

那么，新古典主义有哪些艺术特征呢？首先，新古典主

义的画家们喜欢选择严肃的题材,通过这些题材来表现古希腊、罗马的市民英雄主义精神;其次,在艺术形式上,他们注重形象的塑造与构图的完整,强调理性而忽视感情,强调素描关系而忽视色彩。

在新古典主义的繁荣期间,有一批年轻的画家对那冰冷的理性主义感到不满,他们主张用艺术来表现出人的情感,提倡一种叫做“浪漫主义”的绘画。这种浪漫主义绘画在思想上追求自由、平等、博爱和个性解放,它产生于资产阶级获得政权之后。由于浪漫主义美术运动是对古典主义美术发动的一场革命运动,因此在艺术特征上恰好与古典主义美术相反,浪漫主义画家轻视那种注重素描关系的理智型的描绘方法,他们喜欢用饱满的色彩来描写特殊的性格、异国的情调、生活的悲剧、异常的事件,他们往往从一些文

米勒 收获的午餐

学家,例如莎士比亚、拜伦、歌德等人的作品中寻找题材,以表现热烈、奔放的情感和幻想的主观世界。

在与新古典主义的艺术相对峙的浪漫主义的绘画勃兴时,有一群画家却没有参加这一争论。这些画家把一切神话、宗教和寓言的题材都排除于他们的艺术视野之外,也不采用那些历史题材。他们悄悄地进入了大自然,进入到现实的生活中,用忠实于对象的手法来描写自然风景、描写人民,表现当代的平凡生活。这些画家并非仅仅反映生活与自然的表面,而是透过现象来反映事物的本质。因此,可以把这样的绘画称为“现实主义”的绘画。

翻开这本书,你就可以轻松地在18世纪末至19世纪中叶的法国艺术长廊中漫步,看看当时有哪些画家,他们各自创作了怎么样的作品?那些不同的美术运动为我们留下了怎样的艺术遗产?

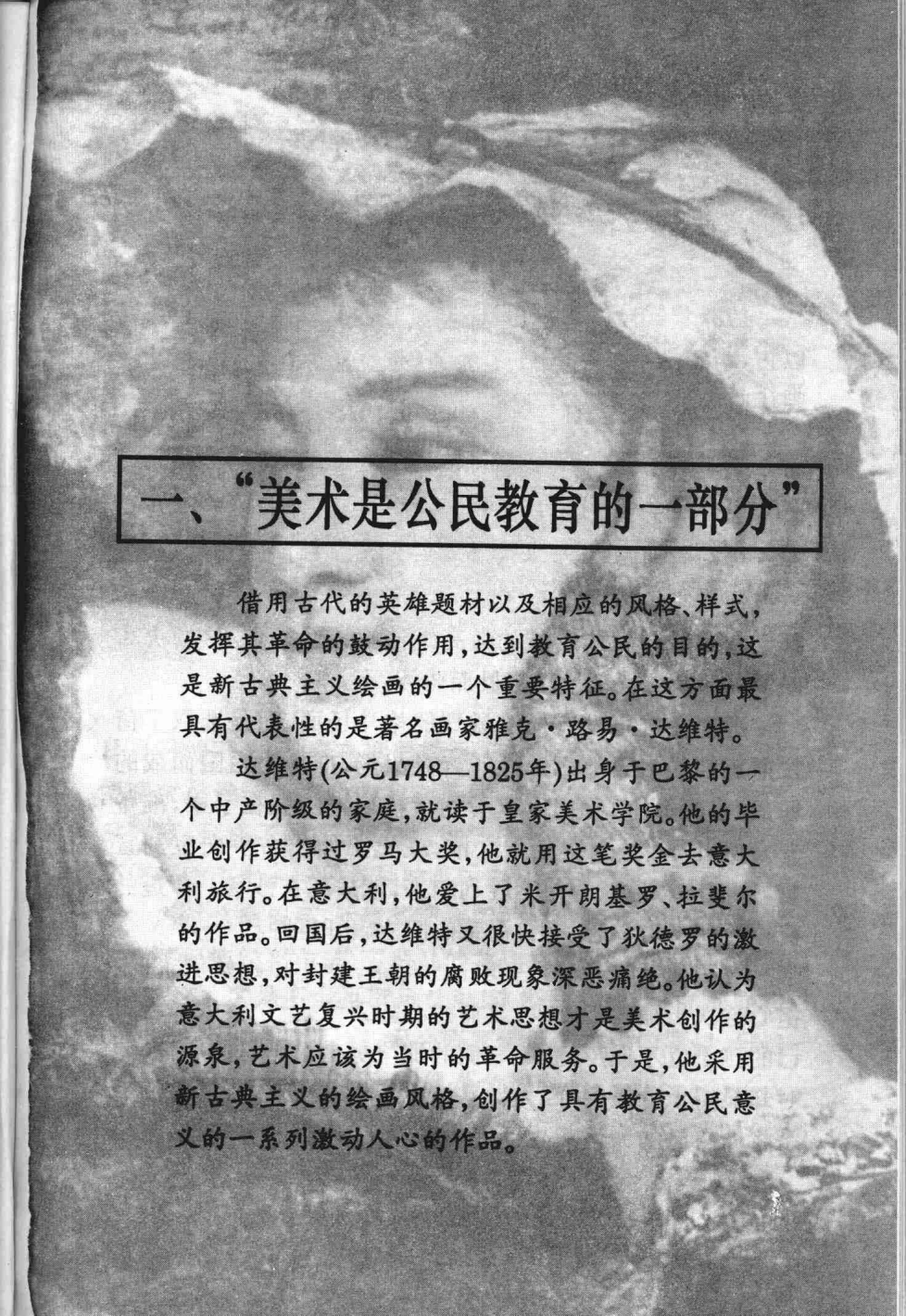
塞纳河畔的姑娘——新古典主义、浪漫主义、现实主义的绘画艺术

目录

写给读者的话	1
一、“美术是公民教育的一部分”	1
1. 三勇士	2
2. 网球厅宣誓	4
3. 用画笔为马拉复仇	6
4. 让希腊、罗马人满意	9
二、拿破仑的颂歌	11
1. 夺冠的皇帝	12
2. 举旗回眸的英姿	14
3. 统帅带来的光明	16
三、追求永恒的美	18
1. 哪幅肖像画更完美呢?	19
2. 天衣无缝的完美结合	22
3. 东方情调与土耳其女子	24
4. “永恒的美”的顶峰	27
四、画笔的激情	29

目录

1. 爱马与画马	30
2. 撼人心魄的史诗	32
3. 画笔的愤怒	36
4. 自由引导人民	40
5. 异国情调的画卷	42
五、活跃在大自然之中	45
1. 不是梦幻，胜似梦幻	46
2. “艺术就是爱”	49
3. 真实的歌曲	51
4. 小鸟的哺食	55
5. 大自然的赞美诗	57
六、“描绘真正的东西”	59
1. 讽刺之花	60
2. 一出对台戏	63
3. 背影的魅力	67
不是结尾的结尾	69

一、“美术是公民教育的一部分”

借用古代的英雄题材以及相应的风格、样式，发挥其革命的鼓动作用，达到教育公民的目的，这是新古典主义绘画的一个重要特征。在这方面最具有代表性的是著名画家雅克·路易·达维特。

达维特(公元1748—1825年)出身于巴黎的一个中产阶级的家庭，就读于皇家美术学院。他的毕业创作获得过罗马大奖，他就用这笔奖金去意大利旅行。在意大利，他爱上了米开朗基罗、拉斐尔的作品。回国后，达维特又很快接受了狄德罗的激进思想，对封建王朝的腐败现象深恶痛绝。他认为意大利文艺复兴时期的艺术思想才是美术创作的源泉，艺术应该为当时的革命服务。于是，他采用新古典主义的绘画风格，创作了具有教育公民意义的一系列激动人心的作品。

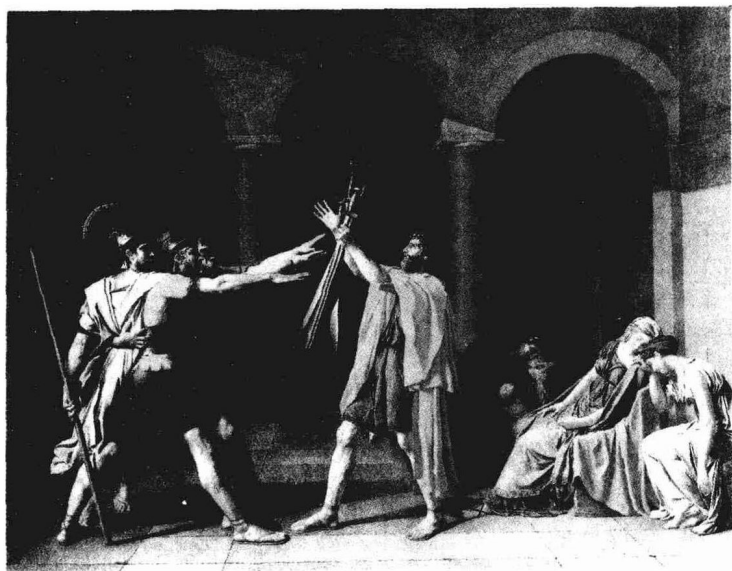
1. 三勇士

1784年，当资产阶级革命的风暴即将来临时，达维特便以古代英雄为题材，创作了题为《荷拉斯兄弟的宣誓》的油画作品。

这幅画取材于罗马野史。荷拉斯是古罗马时代的一个家族。古罗马在建立共和制的时期，罗马人曾经与比邻伊特鲁里亚的古利茨亚人发生了一场战争，但是双方的民众却有着亲密的通婚关系。为了避免一场大规模的流血厮杀，双方统领达成了协议，各选出三名勇士来进行格斗，以胜败来判定罗马城与阿尔贝城的最高统治权该属于谁。这场决斗以罗马的荷拉斯三兄弟战胜而告终。

画家在这里没有描绘激烈的格斗场面，而是选取了荷拉斯正在送自己的三个儿子奔赴战场，准备为祖国而战的场面。在画面上，我们可以看到荷拉斯把剑握在手中，准备分发给儿子们。分发宝剑之前，三兄弟伸出右手向宝剑宣誓，他们庄严地喊着：“不胜利归来，就战死在沙场。”年迈的荷拉斯高高地举起右手，祝愿他们能旗开得胜。

在画面的左角，是三勇士的母亲、妻儿和姐妹们。母亲担心这次出征凶多吉少，哀痛得心如刀绞；一个女人搂着自己的孩子泣不成声；而最右侧的那位勇士的姐妹的心情，此时却显得十分复杂，因为她已嫁给了古利茨亚人，双方的厮杀将给自己的命运产生巨大的影响，不论哪一方死伤，都将

达维特 荷拉斯兄弟的宣誓

是自己的不幸。画家在这里揭示了各种人物的心理状态。这幅画就好像一个悲壮的戏剧场面，妇女的哭泣与勇士的激昂气概，形成了鲜明的对照，更加强了画面的悲壮气氛，从而使观者产生了一种强烈的英雄主义和同情感。

通过这幅作品，达维特要表明的主题思想是：荷拉斯家族为了民族的兴亡，为了罗马的共和制，不惜牺牲个人和家庭的幸福，这是多么可歌可泣啊！这幅画完成后，立即在观众中产生了强烈的反应，因为画家借用了古代的题材，号召人民参加即将来临的资产阶级革命。

2 网球厅宣誓

如果说《荷拉斯兄弟的宣誓》表现了古罗马的英雄气概,那么,达维特创作的另一幅作品《网球厅宣誓》则记录了当时重大革命历史事件。

那是在1789年的6月,法国以第三等级为中心,包括一部分下级教士和贵族代表,准备在凡尔赛宫召开国民大会。可是,会议厅的大门被路易十六的贵族锁住了,代表们对统治者抵制革命的行为感到十分不满。他们在米拉波·西耶士等人的带领下,冒雨找到了附近一间供上层贵族雨天使使用的网球厅,并在网球厅里举行会议,会议后发出了庄严的革命宣言。从此,法国人民革命的烈火就熊熊地燃烧开了。《网球厅宣誓》成了法国革命史上的一件重大事件。

第二年,当时的革命政党雅各宾党为了纪念这次宣言发表一周年,建议用绘画记下这段历史。有人推荐了“法兰西民族的爱国者”达维特。于是,雅各宾党决定让达维特来完成这幅画。令人遗憾的是,由于当时革命形势的迅速变化,达维特最终没有能够完成这一作品,只有达维特为创作这幅画画的几幅草稿保存了下来。其中现存卢佛尔宫美术馆的一幅,使我们看见了这个宏大的场面。

达维特 网球厅宣誓

画面上有两股洪流般的人群拥向大厅，人们举起手来集中朝向站在中央高处的、正在宣读誓约的代表，窗上的帷幔被狂风暴雨所撕破，更加强了激烈的气氛。虽然，这幅叙事性的作品只是一幅未完成的素描稿，但是从画家描绘的宏大的场面和完整的构图中，依然可以看到当时的革命家与人民群众的共同意志。值得注意的是，画家通过人物的动态，成功地表现了革命的激情，从画面上，我们仿佛可以听到欢呼革命的鼎沸人声。其实，达维特并没有参加这次宣誓，但由于他对革命充满了热情，使他能够充分发挥艺术的想象力，加上高超的绘画技巧，因此看了他的作品后，会令人产生如临其境的感觉。

3 用画笔为马拉复仇

达维特 马拉之死

1793年7月13日，马拉被右翼的吉伦特派遣的女保皇分子夏绿蒂·科尔兑所谋害，这件事在当时曾引起极大的轰动。这是因为马拉是雅各宾党的领导人之一，又是该党舆论喉舌《人民之声》报的主办人。为了革命工作，他常常躲在地窖里，因此染上了一身的湿疹，为此，他每天得花几个小时浸在浴缸里治疗。由于公务繁忙，马拉经常一面治疗，一面处理公务或写作。阴谋分子科尔兑得知了这一情况后，就以向马拉申请困难救济为名，乘机潜入马拉的浴室，将他杀死在浴缸里。

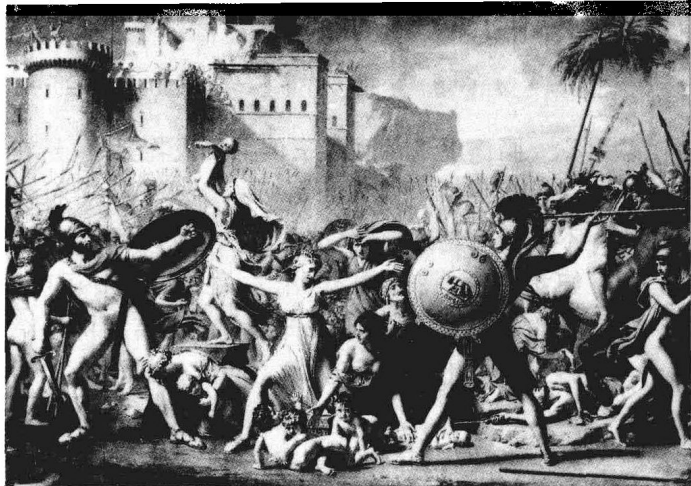
马拉的被害，引起了全国人民的愤怒，许多人对此事发表了激烈的演说，并高声呼喊：“达维特，你在哪里？现在你应该再画一幅！”“拿起你的画笔，为马拉报仇。要让敌人看到马拉被刺的情景而发抖，这是人民的要求。”在场的达维特满怀激情地说：“好，我一定画一幅！”在马拉被刺的两小时后，达维特就赶赴现场，他亲眼看到了马拉被杀的惨景。第二天，在国民会议上，达维特说：“在马拉被刺的前几天，我被派去访问他。我看见他在浴缸中的情景，这使我惊讶。浴缸旁边有一只木墩，上面放着墨水瓶和纸，在缸外的手却在书写关于人民福利的计划……我认为，把马拉为人民而操劳的生活情景展示给人民是有益的。”他还说：“拿起自己的画笔——为我们的朋友复仇，为马拉复仇，让他的敌人因重新看到他的面容而失色。”三个月后，一幅反映马拉被刺死的《马拉之死》的画完成了，这是达维特以最快的速度完成的一幅杰作。

在这幅画上，画家表现了马拉被刺杀在浴缸里的情景：凶手已逃走，匕首抛在地上，鲜血正从马拉的胸口流出来。他的左手仍然握着凶手科尔兑递给他的一纸便笺，上面清晰地书写着：“1793年7月13日，玛丽·夏绿蒂·科尔兑，致公民马拉：我是十分的不幸，为了指望得到你的慈悲，这就足够了。”握着鹅毛笔的右手无力地垂落在浴缸外，脸上显示出一种因被害而悲恨和痛苦的表情。在木墩上平放着纸币与便条。便条是一个同情革命的人写给马拉的信：“请把这5个法郎的纸币交给一位5个孩子的母亲，她的丈夫为祖国献出了自己的生命。”这虽然是一个不引人注目的细节，

但它却是一个不应该被忽视的细节，因为它点明了马拉是死在工作岗位上的，表现了他临死前仍然为人民的利益而忘我工作着。马拉那悲壮的形象，值得法国人民为之哀痛和崇敬。木墩下方有一行题字：献给马拉·达维特。

这幅画的构图单纯，光线是从左侧投入的，它照亮着马拉的身躯和面部。画面明暗对比强烈，具有纪念碑式的立体感。人们看了这幅画后，对这位革命英雄肃然起敬，而对卑鄙地谋杀人民之友的凶手激起无比的仇恨。

一年后，拿破仑发动了“热月政变”，推翻了雅各宾党政权。达维特也不得不将此画涂上一层厚厚的铅白颜料并转移他处。1825年，画家死后，这幅画的命运也未能好转。直到1893年，即《马拉之死》第一次公展后的100年，比利时的皇家博物馆才把它正式收藏起来，从此，它被公认为世界艺术宝库中的无价之宝。

达维特 劫夺萨宾妇女

在拿破仑执政时期，达维特仍然是法国美术界的领导人。作为美术学院的负责人，除了在画室里教学外，他还潜心于人体的古典描画法的研究。这一时期，他创作了《劫夺萨宾妇女》的作品，以强烈的逼真感来反映历史真实，从而表现了自己的艺术理想。同时，这幅画也反映了达维特此时内心正在升腾的一种与拿破仑政府“和解”的愿望。

在罗马的神话传说中，有一个罗马人掠夺萨宾妇女的传说。萨宾人是居住在阿比奈斯山脉中央的一支古意大利民族。罗马王罗穆吕斯趁萨宾城在欢度节日时，带领士兵冲进城去，掠夺了许多年轻美貌的萨宾妇女和他们的财产，从此，双方展开了长期的战斗。这种连绵不断的战争引起了萨宾妇女的恐惧，为了不使自己的父兄和已经与她们成婚的罗马人继续牺牲，萨宾妇女抱着幼儿奔到战场上来阻止这场厮杀。