

西洋美术家画廊 26

透纳

Gallery

Turner

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 27

丢勒

Gallery
Dürer

这位将意大利文艺复兴运动传至北欧的大功臣——丢勒，是美术史上最伟大的画家。拥有旺盛好奇心与革命精神的丢勒，采用快速的水彩技巧并挑战蚀刻版画。他追求和谐的优美人体，《四位使徒》一画便是最佳示范，同时他也出版过美术论集。

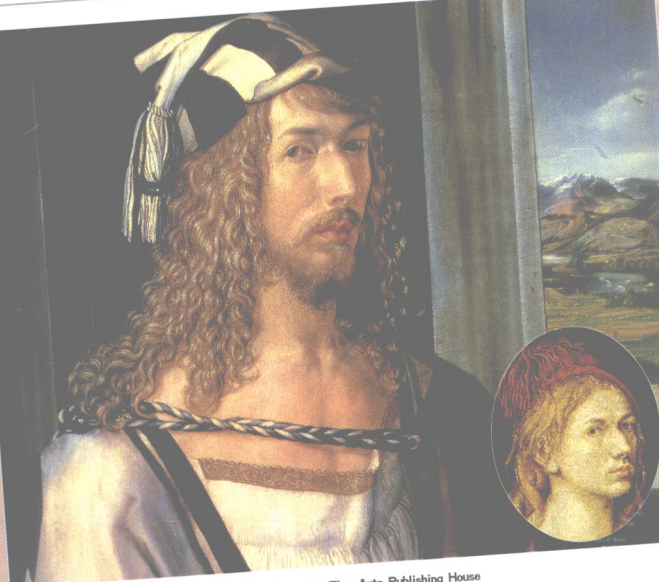

Musée du Louvre, Paris/Archivio IGDA, Milano

戴手套的自画像 ▶

52 × 41cm, 1498年

身穿优美简洁的威尼斯风格服饰，丢勒宛如贵族般的面孔将视线朝向观者；背景窗外可看见阿尔卑斯山脉，象征着丢勒三年前的意大利之旅。从这幅题为《二十六岁肖像》的自画像，可看出画家自负的神情。

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

马基的礼拜 1504年

Galleria degli Uffizi, Firenze/Archivio IGDA, Milano

26 透纳

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

灵思泉涌的旅人

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

浪漫派的自然主义者

名作特写

MASTERPIECE

■ 退役的铁梅雷尔号战舰

作品选解

GREAT WORKS

■ 卡雷司码头 20

■ 暴风雪，攀越阿尔卑斯山的
汉尼拔军队 22

■ 嘲笑波里菲莫斯的尤里西斯 24

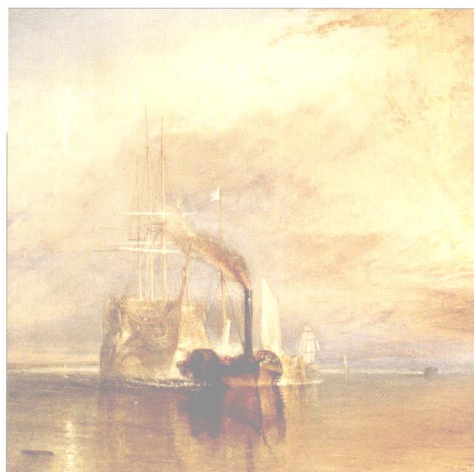
■ 从朱堆卡运河看到的威尼斯 26

■ 雨、蒸汽、速度 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

克罗尔美术馆

National Gallery, London/Archivio IGDA, Milano

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-637号

西洋美术家画廊 26 透纳 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策 划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

校 勘 / 王兴吉

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审 读 / 孙开礼

校 对 / 姚万来

监 印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制 版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2001年6月第1版第1次印刷

开 本 / 635 × 940 1/8 印张 / 4

印 数 / 1-10000册

书 号 / ISBN 7-5386-0842-7/J · 577

定 价 / 15.00元

透纳是英国最具有创造性的艺术家。他是理发师之子。他喜欢流过自家附近的泰晤士河，并描绘那里的风景。透纳年仅十几岁时便在英国皇家美术院的展览会上展出作品，在他二十七岁时，成为该组织正式成员。

他在风景画中投入了相当多的精力，为此，他周游了整个欧洲。得益于这些经历的广阔视野，在他创作出惊人多样的景象时发挥了作用。

从静寂且充满神秘色彩的威尼斯景色，到表现令人怀有畏惧之感的阿尔卑斯山的威严，画家笔下的风景千变万化。透纳喜欢描绘大海，他几乎描绘了大海中发生的所有事物。从平静的片刻到暴风雨的波涛汹涌，他描绘的大海千姿百态。

透纳的绘画艺术，对19世纪以法国为主的欧洲印象主义绘画，产生了深刻的影响。

灵思泉涌的旅人

INSPIRED TRAVELLER

出生于伦敦的透纳，少年时代经常在泰晤士河畔描绘风景，成年后继而把视野转向远地的风土民情，因此发掘出了独特的创作才华。

约瑟夫·马洛·威廉·透纳 (Joseph Mallord William Turner) 于1775年4月23日出生于伦敦市中心，他的父亲是一位理发师兼假发工匠，科文特广场的理发店楼上便是一家人的住所。关于透纳的童年，几乎没有留下任何文字记载，由于母亲经常性的癫痫发作，不稳定的精神状态在他的心里似乎也造成了影响。母亲的病情持续了多年，最后终被送往别兹列赫姆精神病院，并于1804年在院里过世。在透纳所有的文件与书信中，均未提及母亲的事。

Hulton Getty

▲ 同学查尔斯所绘的透纳肖像。查尔斯后来成为一位雕塑家。

是靠着自我启蒙，此后才正式师法建筑师托马斯·哈德威克，以及描绘建筑题材的水彩画家托马斯·弥尔顿。

1790年，透纳十四岁时，获得皇家美术学院附属美术学校免学杂费的入学资格，因此确保了日后的平坦路途。1799年，透纳获选皇家美术学院准院士，前程更加光明。这和同时代的康斯太勃尔历经无数挑战、始于四十多岁方得到这项荣誉相比，实有天

亲密的父子关系

透纳与父亲的关系非常亲密，尽管父亲曾期待儿子能继承自己的工作，然而当儿子做出不同的选择时，他也欣然支持。尤其，透纳很早便展现出艺术方面的才华，这或许和他的成长环境有关，因为父亲的店面就位于泰晤士河畔市街附近。1785年左右，透纳又来到邻近伦敦外围另一条河畔的布朗福就读，河川和海洋因此成为他日后绘画的两大主题。

也在这个时期，透纳开始练习速写和素描，目前公认他最早的一幅水彩作品《牛津风景》作于1787年。三年后，透纳以一幅蓝佩斯宫殿的水彩画入选皇家美术学院画展。在此以前，透纳在绘画上都

► 这张画于1812年的透纳父亲素描肖像，是在透纳讲授透视课时一名学生所画的。当时透纳的父亲也在课堂上听讲。

▼ 透纳母亲的版画肖像。作者不详。

Hulton Getty

Fotomas Index

D R T H O M A S M O N R O

托马斯·蒙洛医生

托马斯·蒙洛（1759～1833年）是一位业余画家，同时也是美术收藏家兼赞助人。在蒙洛位于伦敦与布溪的家中，时常有年轻艺术家聚集，他们临摹蒙洛的艺术收藏品，也经常在一起画写生。透纳和托马斯·吉尔亨两人经常一起合作，吉尔亨负责描绘轮廓，再由透纳上色。只要每画完一张，他们便可获得两个半先令与一顿晚餐的报酬。对透纳来说，这些在“蒙洛美术院”获得的经验，是金钱也买不到的，他庆幸自己能亲身观察当时知名水彩画家的作品真迹。蒙洛原本是别兹列赫姆精神病院的医生，对透纳母亲的病情应该提供过建议。他甚至自己经营了一间精神病患者收容所，透纳的母亲是否曾在此居留则不得而知。

► 身着牛津正式服装的托马斯·蒙洛肖像。这幅粉彩画，是他的儿子亨利于1810年所绘。

Royal College of Physicians

Guildhall Art Gallery, Corporation of London/The Bridgeman Art Library

载着他的广泛兴趣，还有他在绘画的同时对各个地区的社会、历史背景所作的调查。

18世纪90年代，透纳的作品主要分为两类，一类是水彩画，包括许多如地志般题材的作品，且多数都是受委托而制作。透纳经常在素描背面写下买主的详细资料，根据这些记录显示，委托作品似乎都是以素描作为草图。透纳费尽心思搜寻能博得买主青睐的题材，并且有计划地旅行。

另一类作品则为铜版画。1794年，透纳的一张水彩画《罗契斯特的眺望》便以铜版画形

◀ 透纳的出生地伦敦科文特广场，背景则为圣保罗大教堂。这幅画的作者为巴尔塔札·涅伯特，约绘于1750年左右。

▼ 卡那封城。透纳曾多次旅行威尔士，这是某次旅途中所绘之迷人景致。

壤之别。此际透纳也在有“蒙洛美术院”之称的托马斯·蒙洛医生家里一边工作一边自修，靠着临摹当时成名画家们的水彩作品，换取微薄的报酬。

发掘英国的如画美景

虽然透纳对泰晤士河有着深厚的依恋之情，但想要画出独树一帜的风景画，势必得跨出旅行的第一步。一开始，透纳巡游英国各地，尤其是能成为绘画题材、具有戏剧性画趣的地区。透纳分别于1792年、1795年与1798年在威尔士的山岳地带旅行写生，1794年在英格兰中部停留了很长一段时间，1797年则在湖泊地区和英格兰北部其它地方进行创作。现存的日记里记

Museu de Arte São Paulo Assis Chateaubriand/Archivio IGDA, Milano

式出版。当时这种版画的需求很大，透纳立刻就看出这点，而且懂得善加利用。透纳这类版画形式的作品，很快地便被各种杂志拿来当作插图刊载，19世纪初时，更有许多作品被编辑成书。

向更高的目标挑战

这两类作品的成功，使透纳在年轻时就得可以经济独立。1799年时他离开家，独自住在哈立街上。或许他的确认为若要晋升皇家美术院的精英阶层，住在好的地段是必要的条件之一，但其实这次搬家，却是因为和莎拉·丹比的关系逐渐加温的缘故。

透纳和作曲家约翰·丹比及其妻莎拉原本是好友，1798年约翰病逝，透纳因此负起照顾莎拉与三名幼子的责任，不久两人便极为亲密。1800年，莎拉为透纳生了一个女儿，名为艾芙琳娜，1806年又有了第二个孩子乔治安娜。

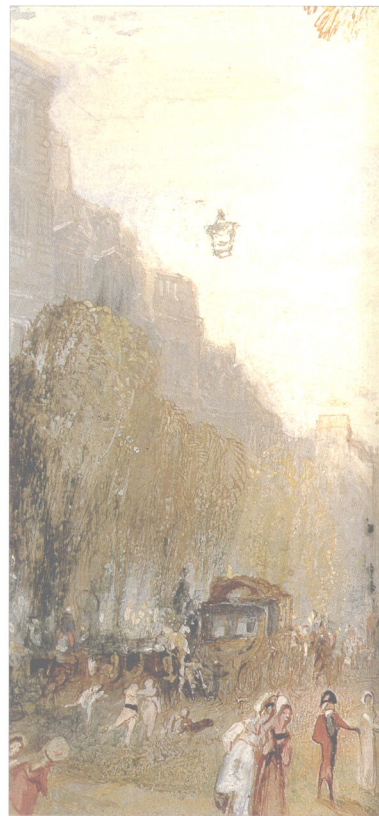
这段期间，透纳心里抱着更大的期望四处旅行。1802年，趁着拿破仑战争时期的间歇和平状态，他渡海旅行了法国和瑞士。这次因为有亚巴拉等三位富豪的赞助，素来勤俭的透纳正好得以悠闲地旅行。他买了四轮马车，雇用

瑞士人作为随从，直奔阿尔卑斯山脉。受到沿途壮观景色所震慑，他迅捷地挥舞画笔，在短短的旅程中画了400多张素描。归途中，透纳为了一睹在卢浮宫展出的拿破仑战利品，还特别在巴黎稍事停留。

值得一提的是，停留巴黎期间，透纳多半都在钻研以往大师们所创作的历史、神话等题材作品，而非纯粹的风景画。他总是设法让自己的画作获得更高的评价，对于创作手法也不时修正。比如，他认为自己的油画技巧就需要再加强，因为不管水彩画多受欢迎，在正式场合还是无法和油画相提并论。

透纳虽然于1793年即开始尝试油画，但直到1796年为止，从不曾公开发表任何油画作品。此后他则同时对油画和水彩二者双管齐下。虽说油画作品争议不断，多数的水彩画都颇受好评。

没有多久，透纳的努力便为他带来了成功。1799年，他入选为皇家美术院的准院士，短短三年就拥有院士资格，同时受聘加入审查委员会，审查一年一度的展览作品，并且兼任皇家美术学院附属美术学校的透视学教授。可惜透纳说话时有结巴的毛病，缺少教师必备的流利口

▲ 《巴黎的意大利大道》，透纳造访巴黎时所画。

LORD EGREMONT OF PETWORTH

佩得华斯的艾格力蒙伯爵

透纳的绘画生涯，多半都在追求灵感的旅行中度过。幸运的是，他一生中受到数位富裕的赞助人厚爱，得以长时间在乡间的别墅居留并且绘制作品，艾格力蒙伯爵三世就是其中一位。透纳于1802年与伯爵相识，当时伯爵买下一张他所绘的《前进停泊地：狂风下变更路线之船》。1820年后，透纳开始定期造访伯爵位于西萨西克斯郡的佩得华斯山庄。今天这座山庄已是国家信托财产，属于史迹保护区。自1827年伯爵死后到1837年为止，透纳仍每年来到这里绘制带有浓厚感伤气息的风景画，以及风格特异的家庭景致。

Petworth House, Sussex, UK/The Bridgeman Art Library

▲ 《前进停泊地：狂风下变更路线之船》。这幅画时至今日仍悬挂在原来的地方，也称作“艾格力蒙的海景画”。

Agnew & Sons, London/The Bridgeman Art Library

▼ 透纳最早公开展示的油画《海上的渔夫们》。根据记载，绘于1796年，一般亦称之为“查姆力的海景画”。

才，某个性急的学生就曾抱怨：“那位教授的指导和建议，总是让人听得莫名其妙……他没法子把脑袋里所想的转化为语言。如果能听懂他在讲什么，应该会是很好的意见，但他总是说不清楚，实在无法理解。”

威尼斯海景和灿烂的光线

事实上，想要确认透纳的成功很简单，看看他购买的不动产就知道了。其中最醒目的当属位于哈立街的宅邸和庭园。到1804年为止，透纳买下这些房地产并改建为私人画廊，好让富豪名流之士闲暇时能前来观赏，购买他的画作。此外，他还在伦敦市郊热门的别墅区特威克纳购置土地，并且自行设计，建造了一栋房子。

拥有财富后，透纳出国旅游的机会也随之增加。1817年他走访了比利时与莱茵河流域。两年后则首度前往意大利旅行，他认为这块留下许多古典时期与文艺复兴艺术的土地，是所有胸怀大志的画家都应拜访的地方。

透纳的期待并未落空，他的心被威尼斯和

Artist's Life

- 1775 出生于伦敦，为理发师兼假发工匠之子。
- 1785 在伦敦近郊的布朗福入学就读。
- 1787 完成第一幅标注年代的水彩画。
- 1790 获得皇家美术学院附属美术学校公费生的资格。以一幅描绘蓝佩斯宫殿的水彩画入选皇家美术学院画展。
- 1792 第一次前往威尔士写生旅行。
- 1794 水彩画《罗契斯特的眺望》以铜版画形式出版。于蒙洛医生的住处进行名画临摹。
- 1796 首次于皇家美术学院画展中展出油画。
- 1797 旅游湖泊地区。
- 1798 与作曲家约翰·丹比之遗孀莎拉相恋。
- 1799 成为皇家美术学院准院士。搬至哈立街。
- 1800 与莎拉所生的长女艾芙琳娜出生。
- 1802 晋升皇家美术学院院士。第一次游访欧洲（往后并多次造访），遍游瑞士、法国，并于巴黎卢浮宫研究历代大师作品。
- 1804 母亲去世。扩建哈立街的住宅，成立个人画廊。
- 1806 莎拉产下次女乔治安娜。
- 1807 担任皇家美术院的透视学教授，直至1837年。
- 1819 初次旅游意大利。
- 1829 父亲去世，心情郁郁寡欢。
- 1833 走访托雷斯丹、柏林、布拉格和维也纳。与寡妇苏菲雅过从甚密。
- 1834 亲眼目睹并当场画下国会大厦大火的景象。
- 1845 代理皇家美术学院院长。最后一次旅行欧洲。
- 1851 在苏菲雅的陪伴下，于却尔喜家中安详过世。

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford/The Bridgeman Art Library

▲ 皇家美术院院士乔治·琼斯所绘的《拜访透纳画廊的女客》(约1852年)

拿坡里湾的海景完全征服，对光线魔术般的特性产生莫大兴趣，时时都让他联想起克劳德·洛兰的作品。此外，他在罗马画了许多建筑细部，并于威斯比欧山尝试描绘火山景色。

相较于其他的旅行，首次的意大利之旅让透纳深信光线本身才是作品的焦点，为未来的画风奠定了重要基础。1828至1829年间，透纳再度探访罗马；1830年与1840年后，则至少又前往威尼斯两次。他也曾旅游欧洲其他国家。

▼ 透纳亲自设计的位于特威克纳的家。

Hulton Getty

其中最具野心的一次是在1833年，他一路走访了托雷斯丹、柏林、布拉格及维也纳。

除了海外旅行，透纳也不曾间断在英国诸岛各地的写生之旅。他曾接受佩得华斯的艾格力蒙伯爵所邀请，前往伯爵家中悠闲地作画。1834年10月，国会大厦发生大火，当时他正好在伦敦，于是便登上一艘行驶于泰晤士河上的小船，趁着建筑物燃烧的过程，不停地用画笔记录景象。其实透纳的心里早已意识到，这些速写将会提供他许多极好的绘画题材。

神秘的私生活

透纳的生活在1829年面临重大转变时，八十五岁的父亲去世了。父子感情向来十分浓厚(父亲甚至曾担任过儿子的助手)，透纳因此悲伤不已。虽然从小生性孤独，父亲的死却使得透纳郁郁寡欢。

当年，透纳出行麻葛特，在一家旅馆里认识了店主布斯夫人苏菲雅。1833年苏菲雅成为寡妇后不久，两人即一同住在泰晤士河畔却尔喜的一间小房子里。

两人最终没有成婚。透纳不曾带苏菲雅回自己的家。当他和苏菲雅一起外出时，自己总是冒充为“布斯先生”。当地的商店和邻居大多察觉到一些蛛丝马迹，但皇家美术院的同事们却对透纳的双重生活毫不知情。苏菲雅一直陪伴透纳到临终，在他最后一次病倒时，她始终在身边照料他。

透纳生前的最后一段时光几乎都躺卧在床，临窗眺望泰晤士河。1851年12月19日他终于离开人世，并如他所愿，长眠于圣保罗大教堂。

◀ 《1834年10月16日国会大厦火灾》是以前一年火灾发生时所画的写生速写为蓝本，凭着记忆完成的。

▼ 乔治·琼斯所绘的《圣保罗大教堂地下圣堂的透纳葬礼》，呈现出一幕隆重庄严的画家葬礼景象。

▼ S.W.帕洛特的《画展前一天的透纳》，约绘于18世纪30年代中期至40年代间。

Reading University, Berkshire/The Bridgeman Art Library

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford/The Bridgeman Art Library

浪漫派的自然主义者

ROMANTIC NATURALIST

透纳独特的绘画风格，开创了有别于先前古典主义的崭新境界，尽管在今日仍被视为浪漫主义的反动，却是他对壮观的自然奇景反复思索、玩味的精辟见解。

许多现代艺评家都认为透纳是英国最富有创造性及改革精神的艺术家。

透纳非常年轻时即掌握了传统的表现样式，不管是身为皇家美术学院院士还是出售作品的画家，都很成功。

透纳进行各项实验，为了使

绘画艺术具有丰富而强烈的表现力，从不吝惜各种努力。

所谓的透纳风格，是他费尽一生钻研地志性风景画而获得的成就。他的主要油画作品都是按照传统手法绘制完成，没有一张是在现场所绘。除了靠记忆之外，还有就是参考旅行英国和欧洲其

它地区时的素描习作。

写生草稿的重要性

透纳非常了解这些写生草稿的重要性，虽然工作室一片混乱，但这些亲眼留下的视觉记录，他却整理、保存得非常完整。这种处理方式，在他头一次意大利旅

崇高

“崇高”的美学概念，是浪漫派思潮运动里不可或缺的要素之一，因此可以用来描述带有敬虔、庄严或宏伟意境的美术与文学；后来它的概念逐渐延伸，也包含了粗暴或恐怖的意象。在英国，这个主题在艾得蒙·巴克“关于崇高与美的概念起源之哲学考察”（1757年）出版后开始流行。

在透纳的作品中，“崇高”多半以激烈变化的天气形态体现，尤其是在《暴风雪：攀越阿尔卑斯山的汉尼拔军队》（22-23页）这类历史题材的作品中更为明显。此外，也有像《古拉乌斯与司奎磊—欧威迪斯的变身故事》（右 1841年）这种根据圣经或古代神话故事所创作的作品。透纳利用这些主题，描绘了被自然力量捉弄的人类的处境。

Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas/The Bridgeman Art Library

漩涡状构图

透纳热中于以浪漫派的手法，表现自然界的各种力量，如狂风、洪水、暴雨等惊人的现象。为了追求逼真的效果，透纳发展出一种漩涡型的构图手法，创作出如《暴风雪中失事的运输船》（右 1810年）这类作品，利用漩涡似的旋转效果，引导观者进入画面的核心。他认为这样一来，观赏者将不只是在一旁观看，而是在某种程度上实际体验到：“如果自己真的被卷入这场暴风雪中，将会如何？”这种漩涡状构图在透纳晚期作品中更趋明显，在呈现非凡视觉效果的同时

Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa/The Bridgeman Art Library

Tate Gallery, London/Archivio IGDA, Milano

的蒸汽船》（左 1842年左右）一画中可谓到达了极点。为了充分体验狂暴咆哮的暴风雪，传说透纳真的让船员把自己绑在桅杆上，但只要想想当时的他已经将近七十岁，这种说法不免令人存疑。或许年轻时的透纳确实曾勇敢挑战恶劣的天气，并且从中找到了无限的创作灵感。

行时就清楚地表现出来。他携带了许多未经处理的软画布，不但轻巧，还可以卷起来放在口袋里，非常方便。他在旅行期间画了为数甚多的素描，刚开始的两个月，大约就画了1500张。回到英国后，透纳即请人将这些素描装订成若干册子，书背上贴着写有数字与标题的纸片，随时都可以依照需要查阅。

透纳对自己的完成作品同样也仔细分类。他在版画界确立名声后，就想要出版各种风景画的画集，这项颇具野心的企图是为了向画家克劳德·洛兰的

《真实之书》致敬，因此称之为《钻研之书》。其中收录了风景画的各种类型，包括历史题材、山景、田园等等。透纳希望借由铜版画让一般人也能收藏。然而《钻研之书》在商业上却未获得成功，不过由此已可看出透纳的不寻常才能。

透纳表现出令人难以置信的多才多艺，作品风格也无法一言蔽之。他每次面对大自然作画，态度都不相同。当他描绘意大利时，表现出来的即是完全的古典主义，任凭大自然无所抗拒地存在着，透纳将它们套入形式，再组织成愉

快的画面。其它风景画则属于浪漫派的画法，风格截然不同。自然景致变得狂野而无法驾驭，当自然的力量完全解放时，人类根本无可奈何。

魔法般的神奇技巧

透纳的绘画技法也极为出众。早期的大多数地志性风景画虽表现了优秀技巧，但都缺乏独创性；油画也摆脱不了过去大师们如克劳德·洛兰、尼克拉·普桑、威廉二世凡·德·维尔德与凡·莱茵·伦勃朗等人的影子。但此后透纳则不时抱着积极的实验精神，或是将油画技法带入水彩画中，或是将水彩技巧

海景图

透纳深爱大海，同时也画了各式各样的海上景象。在一系列地志风景的海景画构图中，海水显得沉静而平稳，在酝酿出独特气氛的《漂浮太玛河上的老朽船》（右上 约1812年）这类作品中，则捕捉了大海令人毛骨悚然的寂静瞬间。但多半时候，大海都呈现出如《卡雷司码头》（20~21页）这般的波涛汹涌。透纳屡次想与历史上伟大的海景画家们一比高低：1800年时，有人委托他绘制一幅画，好与最优秀的海景画家之一维尔德（1633~1707年）的作品相搭配，透纳因此欣喜万分。为了与维尔德媲美，透纳特别将《暴风中的荷兰船》一画的视平线提高，使大部分的画面都用来呈现他以精湛技巧画出的暴风海景。同时，透纳也擅长描绘抵抗暴风雨的船只，油画作品《退役的铁梅雷尔号战舰》（14~17页）、《嘲笑波里菲莫斯的尤里西斯》（24~25页）中的船，便呈现出威严的英雄般姿态，使得驾船人的功绩变得淡化模糊。有时候，船与大海的主题也表现出哀愁的气氛，水彩画《船难后的黎明》（右下）中，透纳诠释的是暴风夜过后的清晨。画面中看不到任何残骸，只有一只狗在哀嚎着，独自悼念着遇难的船舶。

Courtauld Gallery, London/The Bridgeman Art Library

运用在油画上。

与透纳同时代的人们都一致认同他纯熟的技巧，但对于他的运用方式却经常感到困惑与不解。皇家美术院院士约瑟夫·法灵顿曾观察透纳绘制水彩画的情形，并详细记下他的技法：“描绘光线的时候，将饱含水分的画笔滑过要使

之明亮的部分……然后用吸水纸吸去颜料。之后，只要用面包屑就可以把多余的水分除去。待会儿可能用得到的颜色，可先涂在别处。用白粉笔画出所有要表现明亮的区块，深色的部分或可用不含水的骆驼毛笔轻刷表面，然后再使用吸水纸，就产生出光亮的部分了。”

透纳作画的速度惊人，曾有某位人士观看他绘制《堆积储藏的一级船》，不禁被他的作画步骤所折服：“一开始，他在纸上涂了足以湿透纸张的颜料，以一种狂乱的姿态破坏搅动画纸，并且粗鲁地作画，看起来完全像是一片混沌，但渐渐地，仿佛施了魔法般，画面上呈

地志风景画

透纳素来以地志风景画闻名，并以这方面的技能为自己开拓了版画市场的商机。他最早制成的版画作品，于1794年刊登于《铜版印刷杂志》上，一张画可获取两个基尼（1基尼相当于目前的1英磅5便士）的酬劳。透纳转眼之间成名，很快即开始着手进行整卷的版画集。他最完整的一本版画集是《英格兰与威尔士的如画美景》，于1830年后出版，包含了大约一百二十幅作品，每张索价六十到七十基尼左右。

透纳的地志风景作品大部分都以逼真的样式描绘，卖价最好的是城堡或河岸风景，或者是如《林肯教堂》（右），以及荒废的《法温敦修道院》（下）一类的宗教建筑等。透纳不惜改变眼前的真实：增加悬崖高度、改变海岸线的形状等，只为了创造出更富魅力的画面。他与自己的特约铜版雕刻师密切配合，其中一人曾留下这样的记载：“透纳在作品制成版画的过程中，几乎每张图版都有他参与的痕迹——色彩、形状或效果上的修改，不曾改动的为数很少。当他与雕刻师讨论时，总会有要再暗一点、再亮一点、再加一条线等等诸如此类的要求，于是靠着雕刻师的双手，便将笼统的线条变成效果清晰的形状。”

York City Art Gallery/The Bridgeman Art Library

现出美丽的船与其它的细节。”

往抽象领域的实验

透纳也经常在心里做好准备，尽量利用作画时所有可能发生的偶然效果，

例如在构图中灵活运用不小心沾污或滴下的颜料、指纹等。透纳并且特意将大拇指的指甲留长，称之为“我的刮刮指”，因为那可以帮助他将颜料彻底刮下。透纳曾对艺评家友人罗斯金这样说

过：“我一次也不想放过偶然。”并且表示这个手法“非常有用”，有时甚至可以相当成功。

透纳使用这种种技巧，再现了他所看到的各种自然现象。他在艺术上的奢望，驱使他一次次地尝试各种更具野心的视觉效果，像是暴风雪漩涡的中心、疾驶的火车、狂风暴雨中的巨浪等等，因而使他发展出光与色彩远胜过造型的风格。他的某些完成作品，不论以当时或现代的眼光来看都是非常抽象的。

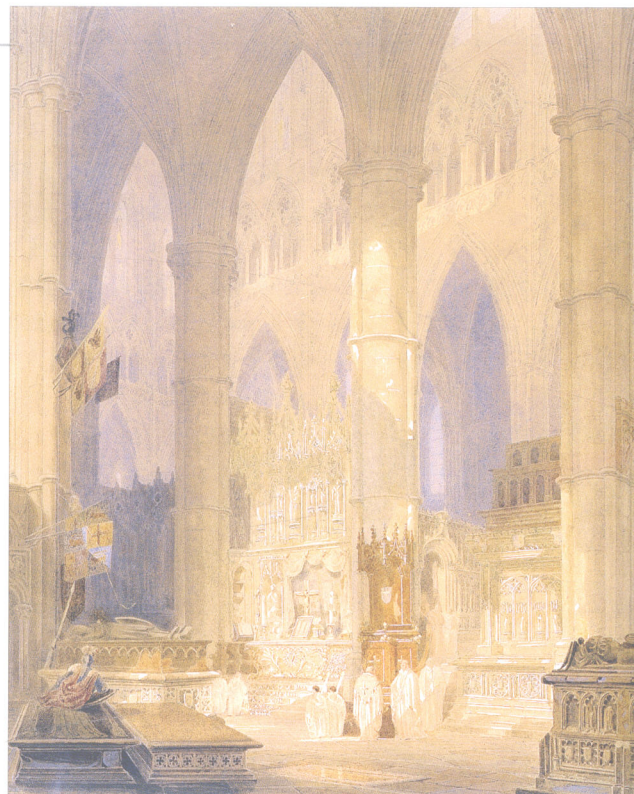
这并非画家刻意想要如此，相反地，他为了让观者能够正确分辨出所看到的是什而大费周折。有名的《暴风雪中的蒸汽船》，就是一个极佳的例子。假使作者是20世纪的画家，大概会取个暧昧的画题，强迫看画的人针对主题发

室内画

透纳通常被视为擅长描绘户外题材的风景画或海景画画家，但他也有许多表现室内情景的作品令人印象深刻，有几幅是在蓝色纸上以水彩颜料和不透明颜料所画成，《林肯教堂》（右）即是其一。透纳大部分的室内画，都是暂住在资助人家时创作的，例如在卫特岛的东考兹城，他用悉心研究伦勃朗色彩的心得，描绘了色调丰富辉煌的音乐会。他在佩特沃斯画的一系列表现家庭的组画亦属佳

Tate Gallery, London/AGK London/Erich Lessing

Russell-Coles Art Gallery and Museum, Bournemouth, UK/The Bridgeman Art Library

作，其中最出色的一幅为《佩特沃斯的室内》（左 1835年）。

Yale Center for British Art, Paul Mellon Collection, USA/The Bridgeman Art Library

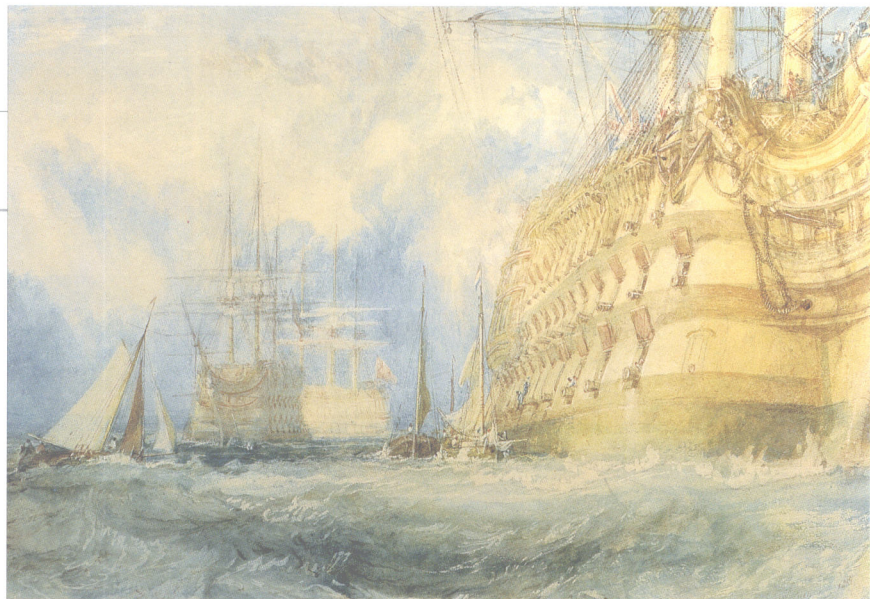

古典主义风景画

事实上，透纳大可以成为一位伟大的改革者，足以超越他那个时代的艺术层次，成为今日最为家喻户晓的画家。然而他对过去大师们的崇敬始终不减，尤其珍惜克劳德·洛兰和普桑所带给他的启发和灵感。两位都是17世纪出身于法国的画家，主要活跃于意大利，堪称理想化的古典主义风景画之代表。透纳极力想要追随他们的脚步，因为在美术学院的圈子里，古典题材的风景画比纯粹自然主义风格的作品评价更高。在这里，透纳以古典主义形式描绘的两幅作品是《悠比帖的神殿，开了锁的普罗梅推司》（右）与《阿维尼斯湖，艾涅雅斯与库玛耶的魔女》（约1814~1815年）。

水彩画

透纳最初是以水彩画受到世人瞩目，因此对于他的绘画生涯来说，水彩画始终占据着重要地位。早在二十岁之前，透纳便已达到参展的水准，这使他在美术院的圈子里得到更多的声望，光靠水彩画就可让他享有富足的生活。透纳的水彩画技法基础，是他在蒙洛医生家中专心研究约翰·罗伯特·柯詹斯的作品后打下的。柯詹斯尤其擅长以色彩酝酿风景中的各种气氛，这也成为透纳风格的基调。透纳游走于水彩画与油画之间，在技法上也不时有新发现，

Cecil Higgins Art Gallery and Museum, Bedford, UK/The Bridgeman Art Library

例如，就像在油画中把深色加在浅色之上一样，他发现也可以把水彩颜料涂在深色纸上作画。在这之前，水彩画家们为了让高透明度的水彩颜料显得色泽明亮，都使用浅色纸张作画。此处两幅水彩作品分别为《堆积货物的一级船》（上）与《竹麦鱼》（左）。

Agnew & Sons, London/The Bridgeman Art Library

挥想象力；但透纳却为自己这件作品定出清楚的主题：“暴风雪的港口海面上，浅滩中的蒸汽船边鸣气笛边放下铅坠测量水深。画家在耶瑞耶尔号离开哈力兹的夜晚，置身于这场暴风雪中。”透纳希望其他人也能注意到这些细节，经由详细的说明，就可以让观者透过他的绘画体验到那一晚的暴风雪经验了。

透纳对于大气与光线的探究虽成为印象派画家们的重要榜样，却令艺评家们不知如何是好。某位艺评家曾说：“《暴风雪中的蒸汽船》看起来像是用肥皂泡和灰泥画成的。”透纳闻听之后大发雷霆：“肥皂泡和灰泥！他们到底懂不懂？他们以为大海是什么？叫他们去海上看看！”

名作特写

National Gallery, London/Archivio IGDA, Milano

退役的铁梅雷尔号战舰

伦敦 国家画廊收藏
National Gallery, London
THE FIGHTING TEMERAIRE
1838 ~ 1839 年
90.7 × 112.6cm

这幅作品描绘了仿佛鲜血般耀眼的夕阳余辉中，经历“特拉法加角战役”的老战舰铁梅雷尔号在泰晤士河上被拖船拉着逆流而上的情景。这件作品呈现出令人感动的印象。1839年，它以标题《1838年被拖往最后停泊地解体的铁梅雷尔号战舰》参加皇家美术学院展，首次公开展出。当时以“现代大师作品中最优秀之作”赢得极高的评价，此后亦成为透纳最受欢迎的作品之一。透纳自己也称此作为“我的最爱”，无论如何都拒绝出售。透纳或许真的曾在某个夏日傍晚目睹铁梅雷尔号最后一次航行。但画中景象应是根据事实，再凭着记忆而完成构图，透纳借由想象将这幕情景转化为日落时分弥漫着忧郁气氛的挽歌。吐着浓烟的深色蒸汽船拖曳着铁梅雷尔号如幽灵般硕大的灰白色船体，航向旅程的终点。这幕情景似乎也让人联想到，曾是老画家灵感源泉的帆船也走向了光荣时代的尾声。

▼ 荷兰画家维尔德父子为英国的海景画打下了雄厚的基础。这是儿子威廉二世所绘的《暴风下收帆航行的荷兰船》。

National Maritime Museum, London/The Bridgeman Art Library

▼ 威廉·克拉克松·史丹菲德的《特拉法加角战役》，描绘悬挂英国国旗作战的铁梅雷尔号战舰。铁梅雷尔号在这场战役中虽然击沉了两艘法国战舰，但由于损伤严重，不得已只好被拖回国。

Crown Estate/Institute of Directors, London/The Bridgeman Art Library