

S 世界名家经典画廊
HIJIEMINGJIAJINGDIANHUALANG

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)



莱顿画集(上)

L A I D U N H U A J I



俘获安德罗玛克 197cm × 407cm 1886年—1888年

主 编：刘建平

责任编辑：

装帧设计：马 超 刘建平

技术编辑：高 振

图书在版编目(CIP)数据

莱顿画集(上)/(英)莱顿绘. —天津:天津人民美术出版社, 2005.10
(世界名家经典画廊)
ISBN 7-5305-3078-X

I.莱... II.莱... III.①油画—作品集—英国—近代②素描—作品集—英国—近代 IV.J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 114733 号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编:300050 电话:(022)23283867

出版人:刘建平 网址: <http://www.tjrm.cn>

河北霸州市光辉印刷有限公司印刷

全国新华书店 经销

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

开本:787 × 1092 毫米 1/8 印张:3.5

印数:1-3000

版权所有,侵权必究

定价:28.00元



自画像 76.5cm × 64cm 1880 年

英国古典主义画派的旗手——莱顿

19 世纪中叶，正是英国维多利亚女皇统治的繁荣时期，政治经济的发展使文化艺术也有了比较宽松的环境，形成了相应的艺术思潮。有拉斐尔前派等宣扬理想主义的画派和以复古唯美为标准的古典主义画派的产生。

弗雷德里克·莱顿便是英国古典主义思潮在美术领域的代表人物。时任皇家学院院长的莱顿及其追随者们，创作了一大批令人惊叹的传世之作。他们的作品以古希腊罗马的题材和形式为依据，画法与法国古典主义相同。几乎涉及了维多利亚时代的所有题材：风景、肖像、风俗画和古希腊神话传说等。莱顿的作品更是出类拔萃，他在这些丰富的绘画题材中，尤擅长表现人物画，无论是场面恢宏的庆典仪式，还是偏于一隅的淑女肖像，都能驾轻就熟地表现在尺幅之间。

莱顿的生活正像他的艺术一样也引起人们的兴趣。他出身于一个富有的英国家庭。1830 年 12 月 31 日生于约克郡，是家中的第二个孩子。莱顿在艺术上的成长发展与其旅居国外的生活方式、贵族气质和严格的教育分不开。在他 9 岁患猩红热病时，他画了一张素描借以排遣康复期的无聊，表现出了最初的绘画天赋。后来他在写给朋友的信中说：“我从有记忆以来发自内心地要当一名画家。”他那不寻常的教育环境为他打下了良好的社会文化基础。这个家庭的“世界主义”观点是根深蒂固的——莱顿的祖父出自一个不信仰天主教的家庭，他作为一个成功的医生移民到俄国圣彼得堡，在那里成为沙皇的宫廷医师，并在上流社会开业，这使他很快成为百万富翁。弗雷德里克·塞普蒂默斯，即画家的父亲在圣彼得堡长大工作，而后到英国爱丁堡大学以及巴黎完成了内科学的学业。

这个不同寻常的家庭背景使莱顿的父亲有条件涉猎广泛并到处旅游。1840 年由于莱顿母亲患严重的关节风湿病，促使莱顿的父亲携全家移居欧洲大陆以利于妻子的病，并因此影响了莱顿和姐姐的教育。莱顿医生不信任英国公立学校的教育体制，他是个不可知论者，他受的教育来自牧师，这形成了他认真做学问的知识分子特征，这些都言传身教给他的孩子。后来，他们又从法国迁移到瑞士，接着又到了德国和意大利。由莱顿医生本人



母与子 48.2cm × 82cm 1864年—1865年

做孩子们的家庭教师。在既有父亲严格的智力教育，又有母亲和姐姐亲切的淑女气质的人文环境熏陶下，小莱顿养成了一种自然的贵族气质，大不同于他同时代的英国人。日后的成功证明了他父亲教子有方：莱顿具有对艺术的本能发挥、从容不迫的智者深思和清教徒式的勤奋工作精神，所有这些特质都体现在他的生活和创作中。

莱顿最初学习绘画是1841年冬季在意大利的家中，父亲认为艺术不能作为一种职业，他曾激烈地阻止莱顿要做画家的想法，除非他在绘画上能够出类拔萃。莱顿终因自己的倔强而获胜。当这个家庭第二年冬季迁到柏林时，莱顿进了柏林专科学校学习绘画。1845—1846年，他们家在佛罗伦萨过了冬天，莱顿在那里继续学习，其间，父亲把莱顿的画拿给美国雕塑家海勒·鲍威尔看，向他请教是否支持自己儿子这个意想不到的志向，“先生，您不能按自己的意愿行事。”鲍威尔回答说，“天性已使他形成了这个志向。”鲍威尔肯定地识别出了这个男孩的绘画天赋。

莱顿的绘画生涯直到1846年他们家在法兰克福时才真正开始。他在那里加入了一个重要的美术协会，那是个有权威的拿撒勒画派的中心。拿撒勒画派是德国的一群浪漫主义艺术家以宗教的名义进行艺术活动的团体，他们画法严谨，追求精神的高尚，提倡以毕生奉献给神和艺术，他们尊德国绘画巨匠丢勒为偶像。该团体相当于英国拉斐尔前派的兄弟会组织，旨在重获中世纪的画家精神。其间，他接受了斯泰肯·爱德华的指导。斯泰肯是一位历史画家，也是一个虔诚的天主教徒，具有欧洲19世纪传统精神和严肃认真的训练方法。他对艺术和宗教的信仰深深影响了莱顿。同时，现实的，其有哲学思辨的治学态度又得自于父亲的家庭教育，这与莱顿天生的浪漫精神相平衡，形成了他以后创作的基本特质。

莱顿的哥特式情趣，使他的早期作品具有优雅经过佛罗伦萨的街道》。此画高2米，宽5米多，场面

创作了他的成名之作——《奇玛部埃护送圣母像的行列》。此画后

莱顿也由此一举成名。

莱顿最后于1859年秋天在伦敦定居。他在德国、意大利、法国的学习使他具有了超众的技巧，同时，他的广博学识和世界主义的文化背景使他区别于伦敦的同时代人。他决意要在这个城市树立自己的艺术旗帜。在随后的五年多时间里，他创作了一系列以古希腊神话为题材的绘画，并出版了一些关于绘画的图书。

1864年他当选为皇家学院的准院士，他的画在评审中受到普遍的赞许。他以装饰性构图、唯美的艺术情调和宗教的教化内容形成了自己的独特风格。随着他的作品《黄金时间》和《流亡中的但丁》的成功展出，他于1868年成为皇家学院的正式院士。由此，他进入英国倍受欢迎的画家行列。

1878年，莱顿在48岁时被选任为英国皇家美术学院院长。他的为人师表的高尚品格和艺术才能，使他当之无愧地成为英国维多利亚时代绘画艺术的领军人物。在他的旗下，出现了一大批有名的画家和作品，英国艺术也得到了一个空前的发展。莱顿在继承古典主义绘画传统的路上，并不排斥以张扬个性而风行的现代主义各流派。相反，他总是能从现代派绘画中吸取灵感，融入到自己的创作中去（如《浪漫曲》、《音乐课》）；在绘画技巧上，他仍采用严格的素描造型手段，只是摒弃了古典画派单调的深赭色调，使用明亮的、丰富的色调和装饰性构图来表达唯美的理想（如《海边的仙女》、《洗浴的普赛克》、《炎热的六月》等）。在创作题材上，既有场面宏大，人物众多的神话和宗教传说（如《奇玛部埃护送圣母像的行列经过佛罗伦萨的街道》、《俘获安德罗玛克》等），也有田园诗般的平静生活《牧歌》等；他坚持绘画艺术的功能不仅是审美的，也应有教化意义的，因而又有了借希腊神话《赫拉克勒斯与死神搏斗》来告诫人生要尊重他人，珍惜生命的作品，还有宗教神秘意味极强的令人感伤的《悲伤》，和饱含人道主义情感的《祈祷》、《珀耳塞福的返回》等。

弗里德里克·莱顿是19世纪末最受人尊重的英国画家，由于他对艺术的巨大贡献，他在去世前一年被封为男爵，这是英国有史以来唯一以贵族身份获此殊荣的艺术家。但长期的工作使他积劳成疾，1896年1月25日，他因心脏病与世长辞，享年66岁。

魏志刚 王玉珂编译



浪漫曲 101.6cm × 62.9cm 1860年—1861年



东方婢妾
90.8cm × 45.7cm
1862 年



头顶水果篮的少女 83.8cm × 57.8cm 约1862年—1863年



喂孔雀的少女 188cm × 160cm 约1862年—1863年



罗马妇人 80cm × 52cm 1858年—1859年



帕弗尼亚 53cm × 41.5cm 1858年—1859年



帕弗尼亚 59.4cm × 51.1cm 1859 年



梅·萨特瑞丝 152.1cm × 90.2cm 约1860年



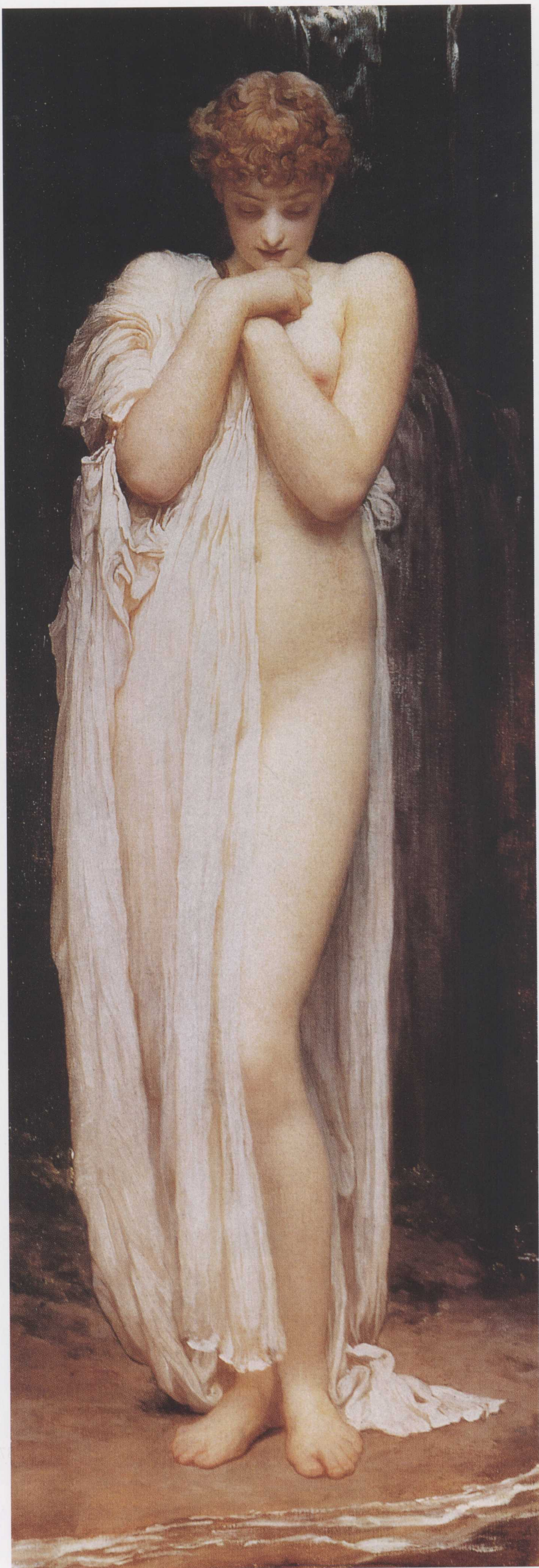


玩球的希腊少女 114cm × 191cm 1888年—1889年





在海边采石子的希腊少女 84cm × 129.5cm 1871 年



克伦娜亚
76.2cm × 26.6cm
1880 年