

JOSEPH MALLORD WILLIAM

TURNER

威廉·透纳

张颖 编

吉林美术出版社

JOSEPH MALLORD WILLIAM

TURNER

威廉·透纳

张颖 编

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

威廉 · 透纳 / 张颖编. — 长春: 吉林美术出版社, 2010. 2

ISBN 978-7-5386-3762-5

I. 威… II. 张… III. 油画: 风景画—作品集—英国—现代 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第227881号

威廉·透纳

Joseph Mallord William Turner

出版人/石志刚

出版/吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

编者/张颖

撰文/邵亮

责任编辑/刘洋

助理编辑/盖群

装帧设计/亚力设计工作室

发行/吉林美术出版社图书经理部

制版/北京外文印务有限公司

印刷/北京外文印务有限公司

出版日期/2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

开本/889×1194 mm 1/12

印张/14

书号/ISBN 978-7-5386-3762-5

定价/86.00元

“印象主义之前”——英国水彩画家透纳

透纳的出生地，伦敦中心的考文特广场 巴尔塔札·涅伯特约1750年绘制

义才为世人周知。

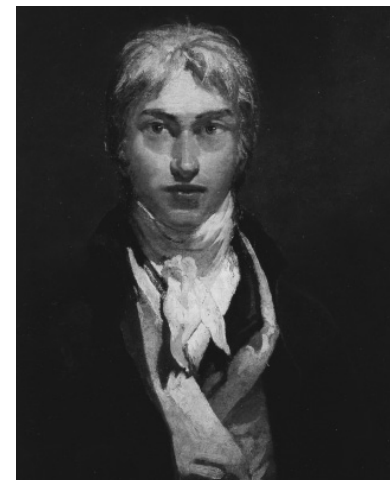
透纳于1775年4月23日出生，父亲是个理发师。其早年家庭变故颇多，妹妹年幼夭折，母亲精神失常，由于家境原因，透纳被送到他的一个舅舅家中抚养。在绘画上透纳很早就体现出了出众的才华，1789年，14岁的他进入皇家艺术学院附中学习，第二年即被皇家艺术学院接纳，并在当年的学院年展上首次展出了自己的水彩画作品，以后他一生中几乎每年都有作品被院展接纳展出。1799年，24岁的透纳被英国皇家艺术学会破格接纳为最年轻的会员。透纳较早就得到了官方的认可，在英国的艺术批评舆论中一直享有很高的声望，这也为他日后能够特立独行地进行新的艺术探索减少了一些阻碍和压力。

透纳早期的作品，大都是些非常规范的学院派风景画，老老实实，中规中矩，色彩以棕色为主调，景物以写实为基础，他笔下的宫殿、古堡、教堂，基本上是古典的、舞台布景式的描绘风格，即便是他最爱画的大海，也多是平静而神秘的。然而此时的透纳也开始了对光的探究与表达，

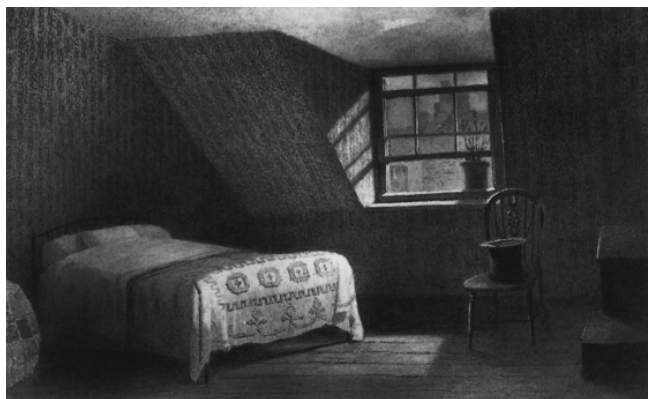
18世纪中期至19世纪中期，英国绘画尤其是水彩画艺术蓬勃发展。此时英国艺术的兴起体现着处在城市文化上升时期的英国社会生活的诸多崭新情趣。它体现城市中产阶级以上市民的生活品位和审美情感，折射工业社会的生活场景和生活节奏的渐次变迁；它体现出某种“大众化”的特征，体现出比古典“学院艺术”更多的亲和力，它又兼具英国视觉艺术重视文学性描述的浪漫传统，在美术史上具有特殊的历史地位，其影响也逐渐遍及欧洲其他国家及美洲。而约瑟·马洛德·威廉·透纳(Joseph Mallord William Turner. 1775-1851)是这一时期英国画坛最杰出的代表之一。在美术史上，透纳与另一位英国画家约翰·康斯泰勃尔(John Constable. 1776-1837)齐名，正是透纳和康斯泰勃尔的努力，使英国风景画真正摆脱了荷兰、法国或意大利绘画的影响，而走上自己独立发展的道路。也正是在这个过程当中，风景画作为一个特殊画种才进一步证明了自己的独特魅力，以擅长描绘光与空气的微妙关系著称的透纳，也被一些美术史家们看做是印象主义运动的一个先驱者，尽管透纳故去之后二十余年，法国印象主

雕塑家查尔斯为青年时期的透纳所绘的肖像

自画像 1798年

透纳在考文特广场居所的阁楼，也是他的第一间画室 威廉·阿切爾1852年绘制

透纳在考文特广场的第二个家

如1796年在皇家艺术学院展出首幅油画作品《海上渔夫》，显示出他对自然界特殊的感受，尤其是对光的感受，这件作品也体现着透纳在自然主义表现上的惊人才华，画中所表现出来的月光与天空中的薄雾、光在波动的水面上的反射，使他获得极大的成功。

而透纳后期的作品，已近乎放弃了景物本身的形状描摹，致力去表现眼前的光和影，在画面上组成运动着的团块和升腾着的焰火，呈现出接近抽象画的韵律感，更有一种迷人的诗意，他的《雨、蒸气、速度——大西部铁路线》《捕鲸者》《帆船到达海岸》几幅作品，均属此例。关于海和风暴的几幅作品中，更有一种崇高的野性美。

并且，透纳的水彩风景画尤钟情于描绘自然界中那些变化多端、转瞬即逝的景象，如天空的云彩、大海的波涛、狂风暴雨等，且对这些景象进行主观的纯化、提炼。透纳

在其中大胆发挥了色彩的主观表现力及水彩颜料透明、流动的特性，展现了他对自然色彩的感悟力。同时，透纳的另一成功之处是将历史感怀和现实思绪引入风景画之中，使风景画如同历史画那样承载“崇高”的内容。如被批评家罗斯金称为“透纳生涯中的中心作品”的《尤里西斯嘲笑独眼巨人》标志着透纳式的光、色、想象力进入古典传统绘画的顶峰，在这里他保留了历史画主题的某些叙事成分，把戏剧性激情融于风景画，将光、色、影和线条节奏结合，形成自成一派的风景画风格。并且，透纳的浪漫主义风景画，与19世纪英国文学中浪漫主义作品的影响是分不开的。浪漫主义诗人拜伦、雪莱，这时正活跃在英国文坛上，他们同透纳有过交往。透纳的风景画《恰尔德·哈洛德的朝圣》便取材于诗人拜伦的同名长诗。透纳的绘画不仅标志着在继法国古典风景画和荷兰风景画之后又一个风景画高峰期的来临，也因在国际性的浪漫主义绘画艺术中加入具有英国历史和环境特有的品格，而显示出他独特而丰富的文化气质。

透纳绘画作品的一个重要特点是色彩明亮且充满“运动感”。如果说人的生命本质在于运动，那么具有“运动感”的色彩就是其艺术的生命本质，他的水彩风景画能唤起观众对色彩不同程度的“运动感”，从而引起观众的联想与想象。他在1817年创作的《维苏威火山的爆发》一画中，用单纯而富有变化的色彩，表现了火山爆发的场景，使人产生一种对神奇自然的敬畏情绪。这种闪耀、灿烂的色彩确实给人以震撼、以美的享受。透纳拥有着浪漫情结，其意识、思想豁达而敏锐，情绪激昂、洒脱而又奔放。在艺术的形式手法的探索方面，可以说透纳比康斯泰勃尔走得更远，他将恢弘完整的观察方法与洒脱的表现技巧自如地融为一体。

这种“洒脱”与“概括”的能力在19世纪的英国画坛乃至整个欧洲画坛是绝无仅有的。而透纳艺术的这些特征似乎能在数十年后的新一轮艺术探索中找到呼应：透纳的一些

透纳亲自设计的位于特维克纳的家

海景画，在整体光色的宣泄下就很“印象”。他对色彩层次及其关系的分析和研究，开辟了20世纪色彩理论的先河；他以自己早年大量的室外写生的艺术实践以及晚年那些极具视觉冲击力的绘画作品，给后来的法国印象派提供了表现室外光影变化之美的范例；他晚年那些将具体物象抽象化的画作，则为20世纪兴起的现代抽象画派开启了先河。在观察角度、创作思想以及技法探索中，透纳都远远走在同代画家的前面。在1840年展出的作品《奴隶贩子将死亡和即将死亡的奴隶扔进海里——台风即将来临》中，透纳似乎更重视的是一种气氛、一种印象和一种能感染观众的主观感情的表达，所以，在他的画面中，描绘主体轮廓的完整性和清晰性都牺牲了。透纳于1835年创作的《傍晚装卸煤炭的船员》便是一个很好的例证，其也可被称为“印象·月出”，与莫奈《印象·日出》有许多惊人的相似之处。透纳本人在印象主义产生前三十多年就曾说过，他的绘画是他的视觉经验的准确体现。他还对一位学画的人说过：“你应当画你的印象。”我们可以这样说：如果说康斯泰勃尔的艺术辐射到马奈是经过了柯罗（Camille Corot, 1796-1875年）和布丹（Eugène Boudin, 1824-1898年）等的传递过程的话，那么透纳到莫奈的这种视觉形式感上的“传递”就是直接的了。透纳的艺术所具

有的时代跨越性，由此进入了美术史的视野。今天，当人们谈到19世纪末的印象主义艺术和20世纪的抽象表现主义艺术时，似乎都可以上溯到18世纪的这位英国画家大胆而卓有成效的艺术探索。

归结言之，透纳在艺术史上的特殊贡献，首先是为奠定和巩固水彩画在艺术界的地位作出了卓越的贡献。当时学院艺术的一般习见认为，水彩画仅仅是一种“彩色素描”，它是为正式创作油画所做的一种画稿准备，水彩画本身不具备完成性——换句话说，这种本身“不完整”的水彩画自然就没有被当做完整完善的艺术作品看待的价值。但是以透纳为代表的几代英国水彩画家则致力于研究水彩画的独特性，发掘其特殊的艺术表现力，终于打破了这一整套习惯上的偏见，创作出了具有鲜明活力且更个性化的水彩作品，水彩画开始能够以一种独立画种的方式与传统的学院油画分庭抗礼。在透纳的一生中，水彩画都是其钟情的表现方式，透纳在他的水彩风景画里超越了传统绘画中对自然色彩模仿再现的表现手法，将自然的客观色彩融入个人内

约翰·罗斯金（1819-1900年），英国著名艺术评论家、画家，始终是透纳的拥戴者和真诚的朋友

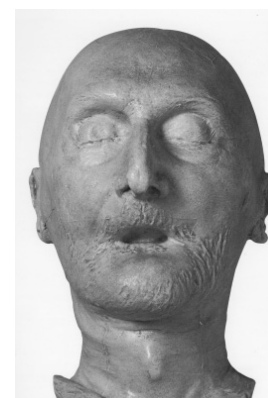
《画展前一天的透纳》S.W. 帕洛特绘于1830-1840年，表现了透纳在画展前调整自己画作的情景

心情感，营造出独特的浪漫主义氛围的世界，故而美术史中一直把他誉为最早成功表现大自然风景的画家。

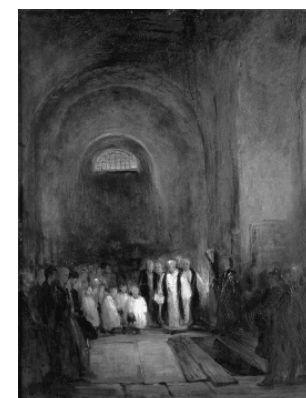
透纳在推进水彩画技术表现的同时，也加强了风景画的地位和影响。前者关乎艺术表现的技艺、手法，后者关乎艺术创作的主题内容，两者是相辅相成的。在透纳以前，西方风景画的地位正在逐渐上升，但作为一个独立的画种，风景画与历史画、贵族肖像画的地位尚不能等量齐观——一种当时弥漫欧洲画坛许久的偏见认为，画面上只有风景而没有“历史”，没有故事和人物，就仿佛只画马鞍而不画马一样……即使在透纳以前，已经出现如尼古拉斯·普桑(Nicolas Poussin, 1594-1665年)和克劳德·洛兰(Claude Lorrain, 约1600-1682年)这样优秀的古典主义风景画家，但他们的风景画面也往往以历史为借口，如一片罗马废墟、港口夕照的画面，题名为“克丽奥巴特拉女王抵达罗马”云云，这说明风景画的魅力开始为世人所知，但风景画主题自身的合法性价值仍然被传统习惯所深深抵触。

透纳的时代从几个方面打破了这个禁忌。首先一个动力正是来自于水彩画，水彩画在作为一种技巧日益成熟、独立的同时，与水彩画相关的表现主题也获得了解放。原本作为油画的一种“草稿”，在“正式”的油画中不得出现的“独立”风景在水彩画中可以自由地表现——当水彩画的这种自由表现获得官方承认之时，大家发现承认风景画主题的独立性也就顺理成章。其次风景画的地位提升还来自19世纪人们对于“大自然”特有的激情，人们从自然中先是找到“上帝”的力量，而后更超越信仰，找到了浩瀚宇宙本身的审美魅力。在透纳的时代，人们逐渐学会理解自然之美，理解不仅仅表现人是具有价值的，表现每一草一木都能凝聚艺术家最真实的感动。最终，人们在透纳的艺术中找到了这种感动，不仅仅是他的水彩，他的油画也像水彩画一样透明、响亮、光彩夺目，不仅具有超越时代的洒脱概括手法，并且往往山呼海啸，荡气回肠，在透纳画面的光与空气当中，真正体现出一种震撼人心的节律，不论是描绘雨中的蒸汽机鸣响，还是骚动海面上的船帆，我们往往能看见，是看见而不是听见那种令人难忘的声音。在这里，透纳的艺术甚至超越了纯粹风景画而或诸如“印象派”的范畴，而具有着更为丰富的意义。透纳活跃于印象主义之前，他的艺术的某些特点启发了印象主义运动，但其艺术的澎湃生命，又绝非“前印象主义”，或者“古典主义与浪漫主义相结合”这类简单说明所能涵盖。

是的，透纳在生前获得了一些荣誉，但其对于美术史的卓越贡献在当时习见深重的英国画坛上并未被完全发现。19世纪的英国艺术评论家约翰·罗斯金(John Ruskin)在其名作《现代画家》中曾断言，透纳“终将有一天会在英国的名人录中与莎士比亚和弗朗西斯·培根齐名。”在现今的网络和公众传媒当中，透纳已经被公认为英国最重要的画家之一，其知名画作屡被提及，且继续活跃在我们当代的艺术视野当中，罗斯金的预言已近乎实现。

透纳逝世时的面部模型
伦敦国家肖像画廊藏

乔治·琼斯绘制的《圣保罗大教堂地下圣堂的透纳葬礼》

牛津的佛里桥与培根塔 1787年 钢笔 墨水 水彩 画纸 30.8×43.2 cm 伦敦 泰特美术馆藏

埃尔特姆的约翰王宫内部 约1791年
水彩 白色画纸 33.2×27 cm 纽黑文 耶鲁英国艺术中心藏

布里斯托尔附近的房屋 约1791年
水彩 画纸 29.2×25.4 cm 贝德福德 塞西尔·希金斯美术馆藏

牛津基督教堂学院的汤姆塔 1792年
铅笔 水彩 白色画纸 27.2×21.5 cm 伦敦 泰特美术馆藏

圣安赛尔姆礼拜堂与坎特伯雷大教堂的圆顶 1794年
水彩 白色画纸 51.7×37.4 cm 曼彻斯特大学 惠特沃思美术馆藏

万神庙，火灾之后的早晨 1792年 水彩 画纸 39.5×51.5 cm 伦敦 泰特美术馆藏

雷克瑟姆的店铺和客栈 1794年 铅笔 水彩 画纸 23.6×32.4 cm 伦敦 维多利亚与阿尔伯特博物馆藏

特伦特河上的纽瓦克城堡 1794-1795年 水彩 画纸 30.5×42.9 cm 纽黑文 耶鲁英国艺术中心藏

韦克菲尔德桥 1797-1798年 水彩 画纸 26×43 cm 伦敦 大英博物馆藏

海上渔夫 1796年 油彩 画布 91.5×122.4 cm 伦敦 泰特美术馆藏

月光，在米尔班克的习作 1797年 油彩 画布 31.5×40.5 cm 伦敦 泰特美术馆藏

约克郡的圣阿加莎修道院（修道院的水池） 1797-1800年 水彩 画纸 51.4×76.2 cm 曼彻斯特大学 惠特沃思美术馆藏