

世界名畫家全集
拉斐爾前派代表畫家

羅賽蒂

Dante G. Rossetti

何政廣 主編

吳祜衡 撰文

藝術家

拉斐爾前派代表畫家

羅賽蒂 = Rossetti, Dante Gabriel / 吳昶諭 撰文

初版 -- 台北市：藝術家，2011.4 [民100]

216面：17×23公分 -- (世界名畫家全集)

ISBN 978-986-282-016-2 (平裝)

1.羅賽蒂 (Rossetti, Dante Gabriel, 1828-1882)

2.畫論 3.畫家 4.傳記 5.英國

940.9941

100004242

世界名畫家全集

羅賽蒂 Dante Gabriel Rossetti

何政廣 / 主編 吳昶諭 / 撰文

發行人 何政廣

主編 王庭玫

編輯 謝汝萱

美編 雷雅婷

出版者 藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL：(02)2388-6715

FAX：(02)2331-7096

郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司

新北市中和區連城路134巷16號

TEL：(02)2306-6842

南部區域代理 台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：(06)2617268

FAX：(06)2637698

製版印刷 新豪華彩色製版印刷股份有限公司

初版 2011年4月

定價 新臺幣480元

ISBN 978-986-282-016-2

法律顧問 蕭雄淋

版權所有 不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

¥147

港台書

世界名畫家全集 何政廣主編

羅賓蒂 Dante Gabriel Rossetti

何政廣◎主編、吳初喻◎撰文

藝術家出版社

世界名畫家全集

拉斐爾前派代表畫家

羅賽蒂

Dante Gabriel Rossetti

何政廣◎主編

吳昶喻◎撰文

藝術家出版社

目錄

前言	6
令人驚奇的原創藝術家——	
拉斐爾前派代表人物羅賽蒂	8
文學與藝術想像力——羅賽蒂的生涯與創作	14
但丁《新生》、《神曲》奠定羅賽蒂一生的繪畫基石 ...	19
• 碧雅翠絲拒絕與但丁致意	20
• 〈喬托繪但丁肖像〉	27
• 〈但丁夢見了拉結及利亞〉	29
• 〈但丁之愛〉	29
• 〈保羅與法蘭西絲卡〉	32
拉斐爾前派兄弟會	35
• 〈聖瑪利亞的少女時代〉	40
• 〈受胎告知〉	45
• 「拉斐爾前派」早期相關成員群像	48
反自然主義	53
耀眼的色彩與活潑的畫面	64
• 丁尼生詩集及其他插畫	76
• 愛與道德	78

伊麗莎白·希黛兒肖像	94
• 〈幸福的碧雅翠絲〉	102
創造另一個世界	104
1860年代後的羅賽蒂新風格——威尼斯式繪畫	115
挑戰維多利亞時代保守的情慾態度	126
• 〈特洛伊的海倫〉	126
• 〈法西奧的情人〉（奧萊莉亞）	128
• 〈被愛之人〉	130
• 〈女巫莉莉〉 & 〈手持棕櫚葉的女先知〉	132
• 〈動人心念的維納斯〉	135
備受爭議的唯美主義風潮開端	147
〈但丁之夢〉羅賽蒂生涯中所達到的最高藝術成就	155
晚期作品與珍·莫里斯肖像	162
年譜	204

前言

在十九世紀的藝術運動中，拉斐爾前派思想根源來自神秘的浪漫主義美術，反對成為學院式的古典主義，與同時代的文學對語言和文學遺產、對地方和民族的傳統之傾向是一致的。拉斐爾前派由於對英國工藝運動和「新藝術」（Art Nouveau）的形成所產生的影響—通過羅斯金和莫里斯，而具有特殊的重要性。

羅賽蒂（Dante Gabriel Rossetti, 1828—1882）是英國拉斐爾前派運動的領袖人物之一。他是移居英國的義大利詩人的後裔。羅賽蒂是一位畫家，也是詩人，作品以中世紀故事及大詩人但丁的著作為題材，同一題材有詩有畫。他受父親薰陶，從小對文學很有教養，兒童時代幾乎沉浸在但丁的詩海裡。

羅賽蒂於1845年17歲時，進入倫敦皇家藝術學院，由於他的性格不適應藝術學校的生活，有一段時間幾乎想放棄繪畫而從事詩歌寫作。1848年他寫信給布朗，希望收他為門生，後來他們成為一生的摯友。同時他認識亨特，兩人共用一間畫室。這一年底羅賽蒂年僅二十歲與密萊共同發起拉斐爾前派運動，第二年開始每年舉辦拉斐爾前派的聯展。

1850年，羅賽蒂認識了具有裁縫師教養的女性伊麗莎白·希黛兒（E.Siddal），直到1860年與她正式結婚。這十年羅賽蒂的名作〈幸福的碧雅翠絲〉、〈希黛兒扮演「幸福的碧雅翠絲」〉、〈希黛兒頭像，向下看〉、〈被愛之人〉、〈女巫莉莉〉、〈動人心念的維納斯〉等五十多幅都以希黛兒為模特兒作畫。不幸在結婚兩年後，愛妻希黛兒因服用鴉片酊過量而身亡，羅賽蒂悲痛欲絕。希黛兒自己也從事繪畫創作，遺留下不少作品。

1864年羅賽蒂36歲時，完成蘭達夫大教堂祭壇三聯畫。秋天到巴黎旅行，在畫家方丹·拉突爾陪伴下參觀庫爾貝、馬奈的畫室。過一年回倫敦開始畫珍·莫里斯素描肖像。1870年羅賽蒂出版詩集《生命殿堂》，再版六次，受到好評。1871年，他與門生莫里斯一同遷居到牛津郡的凱姆斯考特莊園。1887年因手術移居肯特海邊休養。1882年羅賽蒂53歲辭世，倫敦皇家藝術學院為他舉行紀念回顧展。

羅賽蒂有許多門生，其中的威廉·莫里斯和布恩瓊斯最為著名。莫里斯後來成為英國美術工藝運動的代表人物，現代設計的先驅。布恩瓊斯則是拉斐爾前派名畫家。

羅賽蒂代表作〈幸福的碧雅翠絲〉，畫上有一隻紅羽毛鴿子嘴銜一枝白罌粟花，這樣顛倒色彩的表現，是一種象徵手法，後方林蔭地畫出愛神和但丁，瀕於死亡的碧雅翠絲露出狂喜，畫家用神學方式，把死亡與復甦、下地獄與出苦海、死的悲哀與女子的熱情，交織組成十字形構圖。羅賽蒂在此畫上的象徵主義，反映了他對自己所愛之人的深情厚意。而他在〈但丁之夢〉一畫中，則按照詩人的幻想畫出碧雅翠絲的逝去與入葬的情景，構圖受但丁詩篇啟示，並從英國傳說故事《亞瑟王始末記》吸取靈感，深具神秘感，是他著名作品。

何啟廣

二〇一一年四月寫於藝術家雜誌社

令人驚奇的原創藝術家

拉斐爾前派代表人物羅賽蒂

「羅賽蒂在畫家之中的定位就有如建築界的奇葩巴特菲德（W. Butterfield）——代表著，他是最令人驚奇且原創的藝術家。而原創藝術家常常行事風格特異，當特異的行事手法加上特異的風格——就脫離了先例，成就了無法解釋的、自成一格的藝術成就。」

——考文垂·巴特摩爾

英國詩人考文垂·巴特摩爾（Coventry Patmore）在1857年參觀牛津大學學生會時，在羅賽蒂和友人共同創作的「亞瑟王壁畫」前注目仰止寫下讚歎的話語。1890年代，巴特摩爾的評論也獲得了德國藝術史學家謬瑟（R. Muther）迴響，他說道：「現代英國的新文化起點，是從羅賽蒂出現的時候算起。他不受同代藝術家的影響，而所有人都從他那借了許多創意。」

評論家羅傑·弗萊（Roger Fry）在1916年寫到關於二十世紀「設計表現的藝術復興」時，也稱「羅賽蒂比任何繼布雷克（W. Blake）之後的英國藝術家中，都更有資格可以被讚譽為新想法的領銜者。」

當牛津大學學生會的壁畫淡去，羅賽蒂真正的成就也被塵封，所以回顧這些看法及評論極為重要。羅賽蒂的作品大部分主題都圍

圖見10·11頁

羅賽蒂 自畫像

1847 鉛筆白粉筆紙

19.7×17.8cm

倫敦國家肖像藝廊藏

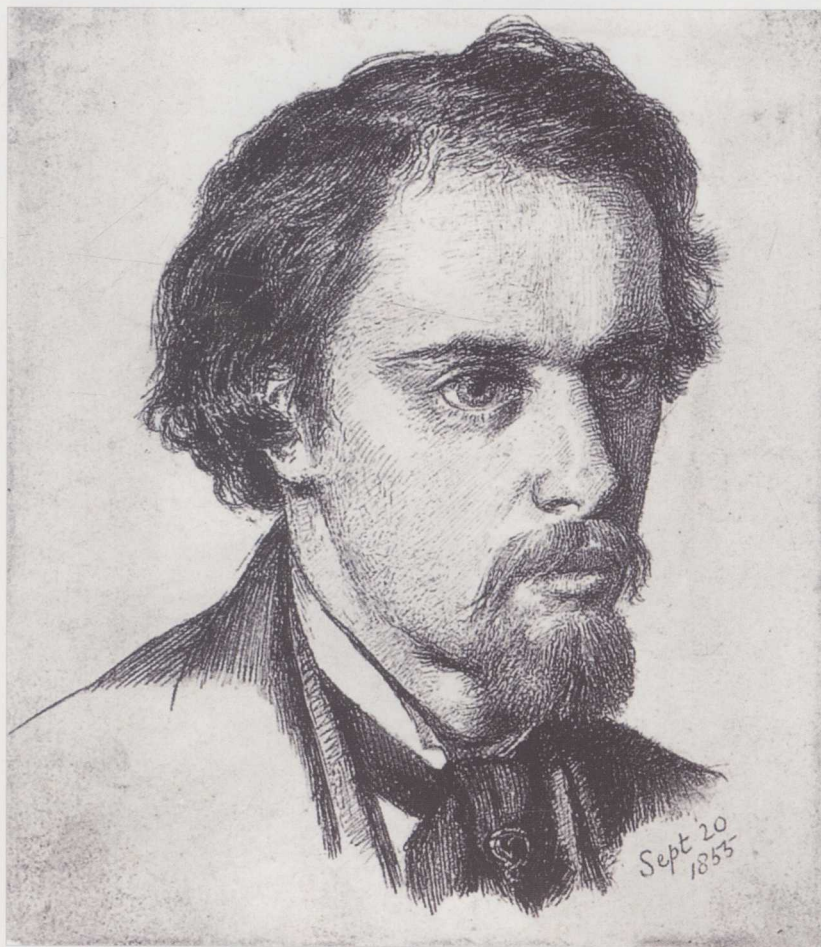
（第七頁圖）

羅賽蒂 自畫像

1855 鉛筆鋼筆紙

12×10.8cm

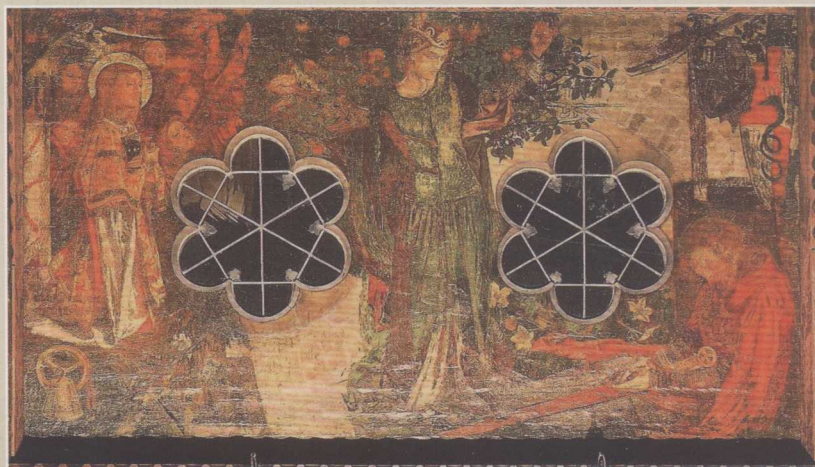
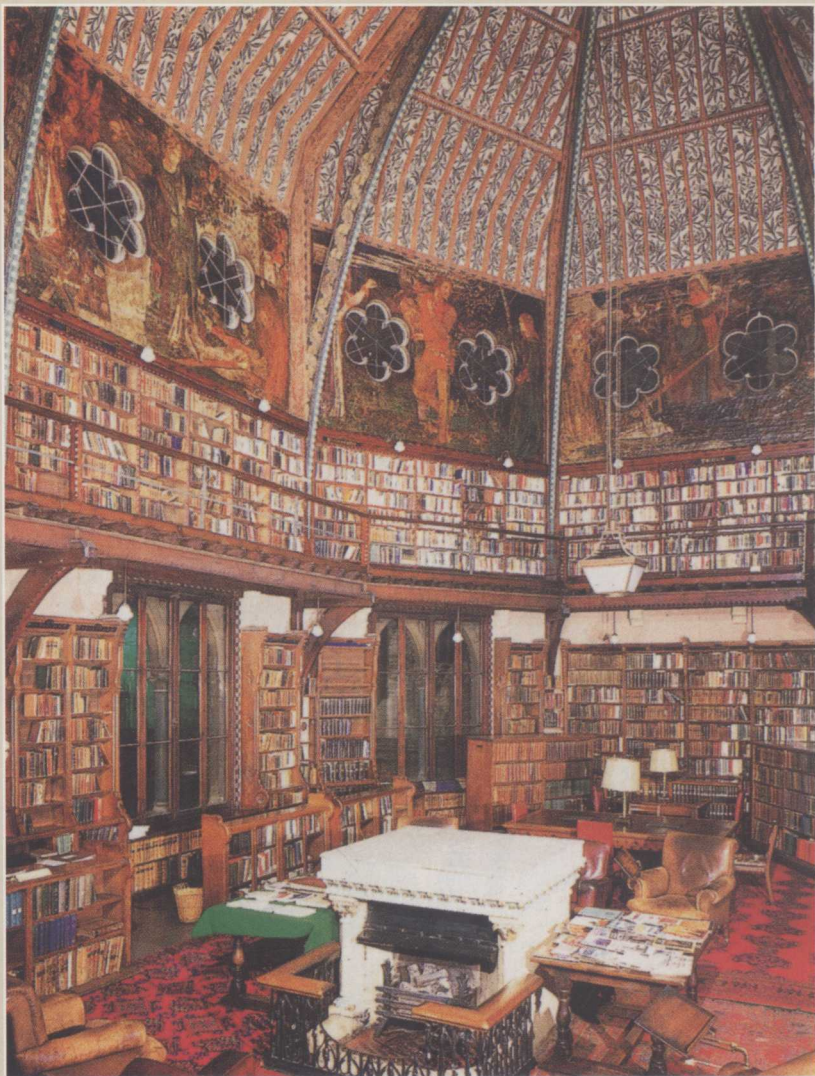
劍橋斐茲威廉博物館藏

繞在女人、美、愛和性之上，而面貌相似的女人屢屢出現在他的畫作中，像著了魔般；他晚年時陷入生活失序與精神狂亂的狀態，導致了一般人只知道羅賽蒂追求美與愛戀，他對現代繪畫的影響及原創性則不常被提起。

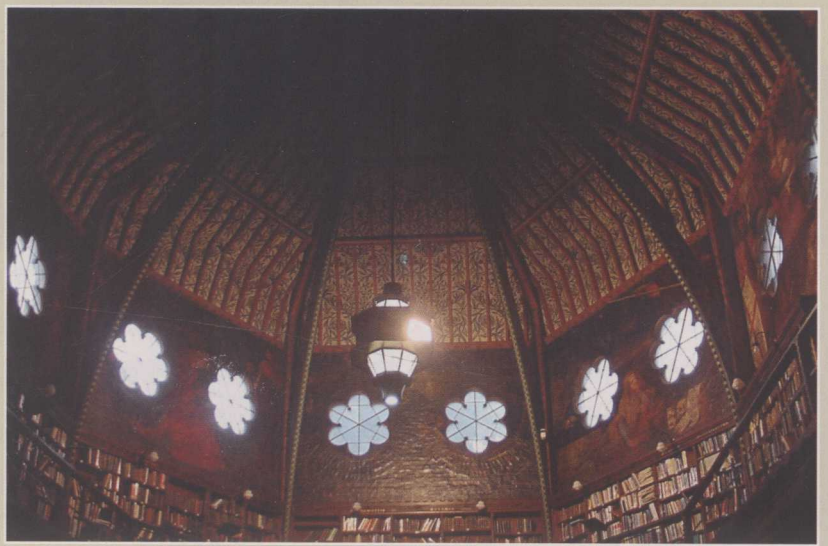
雖然羅賽蒂有時雇用專業模特兒，但他最常畫的女人乃是和他有親密關係的——妻子希黛兒（E. Siddal）、疑似情人關係的芬妮·康佛（F. Cornforth）、或好友莫里斯的妻子珍·邦登（J. Burden）。

在他創作生涯的某個階段，特別是將詩作葬於妻子墓中，後來又取出陪葬的手稿這件事，不可否認地讓他蒙上與眾不同的神祕

羅賓蒂和友人共同創作
牛津大學學生會「亞瑟
王壁畫」

1857
(跨頁四圖)

色彩。但從過度渲染的角度來解釋，將會曲解羅賽蒂作品的真正含義，唯有仔細鑑賞他的畫作、閱讀他寫的詩句，才能知悉畫作更複雜的面向、獲得豐碩的成果。

羅賽蒂最著名的作品為晚期的美女肖像，這些畫作大量地被模仿，導致一般人對他了解侷限於片面，除了早期兩件油畫作品〈聖瑪利亞的少女時代〉及〈受胎告知〉之外，其他早期的小型水彩作品則不為人知，不易被大眾看到，但這些作品呈現了羅賽蒂在繪畫生涯中不曾間斷的創新及實驗精神，是了解他成就不可或缺的資料。

羅賽蒂充滿了創意想法，但個性情緒易變，總是缺乏耐心依循規則行進。他未完整接受正式藝術教育，曾被批評缺少繪畫技巧，對解剖學和透視學描繪的不完美，但對他來說畫作的意義及表現性是最重要的；他最大的敵人也是技巧的侷限，他留下許多逗人的素描作品，許多作品也都還在未完成階段，說到一半的故事好似等待有人某天能完成它們。

晚年病痛纏身需仰賴藥物治療時，他釋出了一批品質參差不齊的畫作及複製品販售，這些作品曾影響了他成就的估量，後來羅賽蒂的作品風格被別人模仿，也導致原作中的情感震撼被淡化。事實上他可以用絕佳的技巧與驚人的細膩度完成一幅作品，例如〈碧雅翠絲過世一周年〉、〈哈姆雷特與奧菲莉亞〉或〈抹大拉的瑪利亞在賽蒙的門前〉等作品，羅賽蒂在他最好的作品中結合了創新的技法

圖見41頁

圖見46頁

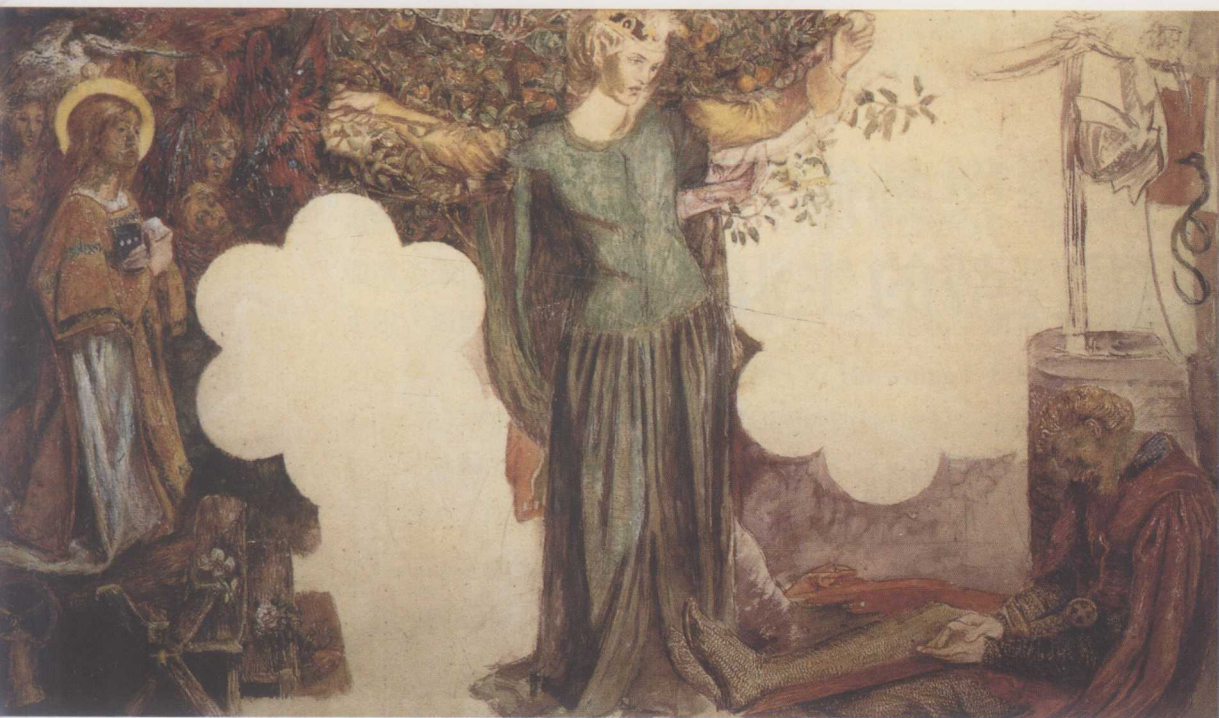
圖見18頁

圖見66頁

圖見67頁

羅賽蒂為自己設計的信箋記號。

羅賽蒂 **藍斯洛騎士所見之聖克拉爾** 1857 未完成的習作
牛津艾希莫林博物館藏（上圖）

羅賽蒂 **〈藍斯洛騎士所見之聖克拉爾〉** 習作 1857 墨鉛筆紙
22.5×13.6cm 劍橋斐茲威廉博物館藏（下圖）

及豐盈的圖像，達成的效果是學院派畫家難以表現的。

羅賽蒂的作品原創、革新、前衛，也為其他走在時代前端的藝術家開路，他的義大利血統、文學造詣、家庭養成及美學訓練對他的原創性有重要貢獻，而組成「拉斐爾前派」的理想以及與亨特（W. H. Hunt）、密萊（J. E. Millais）等成員間的互相激勵對他更是重要的影響。

羅賽蒂以這些不同的影響塑造了自己的風格，他的思考模式和其他藝術家很不一樣，在「拉斐爾前派」解散之後，也發展出了一條獨立於友人或維多利亞時期藝術之外的創作之路。

文學與藝術想像力—— 羅賽蒂的生涯與創作

加布瑞爾·查爾斯·但丁·羅賽蒂（Gabriel Charles Dante Rossetti）於1828年5月12日在倫敦出生。羅賽蒂的英國與義大利血統在當時封閉的英國藝壇鮮為少見，這也是他原創的根基，他的父親為義大利流亡的政客，在倫敦國王學院教課維生，同時也是詩人及但丁學者；母系的祖母也是義大利人，在法國大革命前於巴黎擔任伯爵艾菲耶利（Count V. Alfieri）的祕書。

羅賽蒂與手足從小在雙語環境下成長，且有敏銳的政治敏感度，他們在倫敦郊區的寓所是流亡政客、文人雅士最喜歡的聚會場所，在此他們議論時局、朗誦詩歌。不同於他的弟弟威廉·邁克爾（W. M. Rossetti）的是，羅賽蒂從未去過義大利，他生於倫敦並在此受教育，當他成年後並沒有特定的政治信仰，雖然身為義大利後裔，羅賽蒂的姿態比較像外來人，未融入傳統英國文化及社會，這樣的形象也因為身邊環繞著波西米亞風格的藝術家而加深，他的藝術創作看起來和傳統的學院派藝術相去甚遠。

從小受家庭鼓勵，羅賽蒂培養了寫詩與繪畫的能力，少有人能兩者兼顧，但他皆有所成。在青少年時期，他猶豫詩與畫之間該以何做為志業，遂因維持生計為考量而決定繪畫，但他一生仍脫離不了貧窮之苦。

他發表詩歌及散文，首先於「拉斐爾前派」1850年出版的刊物

《萌芽》，而後在1870年重新出版了詩集。他常將詩歌與繪畫結合，成為「雙作」，有時在畫框上、或者在繪畫內直接寫下詩句；文字與圖像輔佐激盪出更強烈的力量。

羅賽蒂的文學涵養對繪畫還有另一個影響，他豐富的想像力來自於大量地閱讀，在進入藝術學院就讀之前就已熟稔歐洲文學，他讀英國古民謠、羅曼史、華特·史考特（Walter Scott）的歷史小說、法國作家杜馬斯和雨果的散文、中古世紀文學和哥德的奇幻故事。他能背誦英國詩人白朗寧（R. Browning）及帕特摩（C. Patmore）的詩，他除了翻譯了德文書《尼伯龍根之歌》的段落之外，也翻譯了但丁、卡瓦康提（Guido Cavalcanti）及其他中世紀義大利詩人的作品，並編輯成冊付梓。

羅賽蒂欣賞英國詩人布雷克的作品，在1847年買下布雷克的筆記本，當時布雷克的名聲下滑，但和布雷克一樣，羅賽蒂的畫作中有許多新鮮主題是由詩作延伸而來的，無論從自己或是別人的詩作引申，他隨時都能靈活運用文學知識，這樣的藝術家在任何一個世代皆為罕見。

羅賽蒂將畫與詩結合的創舉填補了英國藝術裡的一塊空缺，也使他成為維多利亞時期特殊的範例。年輕時他藉文學主題考驗自

羅賽蒂

渡鴉（詩人愛倫坡的詩）

1846 鋼筆紙

33.8×23cm

私人收藏（左圖）

羅賽蒂

渡鴉（詩人愛倫坡的詩）

約 1848 淡彩鋼筆紙

23×21.6cm

懷特克（Wightwick）

莊園收藏（右圖）

