

平松洋

美的反叛者
拉斐尔前派
的世界

〔日〕平松洋 著

谢玥 译

ラファエル前派の世界
Hiroshi Hiramatsu

艺术史

美的反叛者
拉斐尔前派的世界

〔日〕平松洋 / 著 谢玥 / 译

百花洲文艺出版社

美的反叛者

拉斐尔前派的世界

〔日〕平松洋/著

谢玥/译

百花洲文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美的反叛者：拉斐尔前派的世界 / (日) 平松洋著；
谢玥译. — 南昌：百花洲文艺出版社，2017.7
ISBN 978-7-5500-2330-7

I. ①美… II. ①平… ②谢… III. ①拉斐尔前派—
研究 IV. ①J209.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第168688号

江西省版权局著作权合同登记号：14-2017-0347

RAPHAEL ZEMPA NO SEKAI

© 2013 Hiroshi Hiramatsu

First published in Japan in 2013 by KADOKAWA CORPORATION, Tokyo.

Simplified Chinese translation rights arranged with KADOKAWA CORPORATION, Tokyo
through BARDON-CHINESE MEDIA AGENCY.

出 版 者 百花洲文艺出版社
社 址 南昌市红谷滩新区世贸路898号博能中心1期A座20楼 邮编：330038
电 话 0791-86895108 (发行热线) 0791-86894790 (编辑热线)
网 址 <http://www.bhzwyy.com>
E-mail bhzwyy0791@163.com

书 名 美的反叛者：拉斐尔前派的世界
作 者 [日] 平松洋
译 者 谢玥
出 版 人 姚雪雪
责任编辑 童子乐
经 销 全国新华书店
印刷装订 北京盛通印刷股份有限公司
开 本 880mm × 1230mm 1/32
印 张 8.25
字 数 142千字
版 次 2017年9月第1版
印 次 2017年9月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5500-2330-7
定 价 52.00元

赣版权登字：05-2017-277

版权所有，侵权必究

如发现图书质量问题，可联系调换。质量投诉电话：010-82069336

目录

拉斐尔前派的邀约	4
拉斐尔前派的处方一：关于本书作品的选择及构成	6
第一章 PRB 的胎动：系谱与志向	
成员档案	18
批判拉斐尔派与憧憬中世纪	38
拉斐尔前派的诞生前夜	49
拉斐尔前派的处方二：从译词的确定看定义与成长	51
第二章 PRB 的诞生与消亡：短暂的活跃时期与其影响	
诞生与理念	58
对拉斐尔前派的批判和罗斯金的维护	70
米莱的杰作《奥菲莉亚》诞生	78
拉斐尔前派兄弟团的过早消亡	92
第三章 后期拉斐尔前派的挑战：新世代的产生和变质	
后期拉斐尔前派登场	120
后期拉斐尔前派的特征、偏爱	205
第四章 拉斐尔前派的女人们：爱火焚身的绝世美女	
拉斐尔前派的危险缪斯	216
拉斐尔前派的影响与本质	248
主要参考文献	254
拉斐尔前派相关年表	257

美的反叛者

拉斐尔前派的世界

〔日〕平松洋/著 谢玥/译

 百花洲文艺出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

拉斐尔前派的邀约	4
拉斐尔前派的处方一：关于本书作品的选择及构成	6
第一章 PRB 的胎动：系谱与志向	
成员档案	18
批判拉斐尔派与憧憬中世纪	38
拉斐尔前派的诞生前夜	49
拉斐尔前派的处方二：从译词的确定看定义与成长	51
第二章 PRB 的诞生与消亡：短暂的活跃时期与其影响	
诞生与理念	58
对拉斐尔前派的批判和罗斯金的维护	70
米莱的杰作《奥菲莉亚》诞生	78
拉斐尔前派兄弟团的过早消亡	92
第三章 后期拉斐尔前派的挑战：新世代的产生和变质	
后期拉斐尔前派登场	120
后期拉斐尔前派的特征、偏爱	205
第四章 拉斐尔前派的女人们：爱火焚身的绝世美女	
拉斐尔前派的危险缪斯	216
拉斐尔前派的影响与本质	248
主要参考文献	254
拉斐尔前派相关年表	257

拉斐尔前派的邀约

这一流派的开端，大概就是年轻的美术生的浪漫主义情怀。

每个人在青春的某一时期，都曾是浪漫主义者。不管在哪个时代，浪漫主义者都在眺望远方、憧憬远方。这种“眺望”，在时间上是对过去的憧憬，在空间上是对遥远国度的憧憬。“眺望”越强烈，对“低俗”事物的愤懑就越无法抑制。

19 世纪的英国，讴歌繁荣的维多利亚时期中叶，在皇家美术学院学习的约翰·埃弗里特·米莱（John Everett Millais，1829—1896）、威廉·霍尔曼·亨特（William Holman Hunt，1827—1910）、但丁·加百利·罗塞蒂（Dante Gabriel Rossetti，1828—1882）三人相遇了。对中世纪的喜爱、哥特式建筑的复兴、撒勒画派的影响、为约翰·罗斯金（John Ruskin，1819—1900）而倾倒、对学院派的厌恶和批判以及社会改革的时运，这一切都让他们意气相投。在时代的浪潮中，浪漫主义精神使他们对美达成了共识。

— 由于他们对中世纪心怀憧憬，对拉斐尔之后“低俗”的形式

化美术和教育感到愤慨，同时他们也有不小的功利心，于是，算上后来加入的另外四人，他们七人结成了“拉斐尔前派兄弟团”。但很快，他们成了一个丑闻，遭到各方的批判。尽管有罗斯金的维护，但成员仍旧一个接一个地离开。说到影响力，他们的活跃时期出奇地短。但是，一个历史终结，必然会有一个新世代来接替。伯恩-琼斯与莫里斯受到罗塞蒂的熏陶，开启了拉斐尔前派的第二篇章。

他们的艺术使维多利亚时期的绘画泛起涟漪，不仅在本土，还对遥远的日本文学、美术产生了影响。但到了19世纪后期，随着现实主义的产生与现代主义的发展，充满浪漫情怀的“故事画”几乎被人们完全忘记。再次开始回到众人视线中，是1960年之后。如今，人们对他们的评价在迅速提高。经过“现代主义”，他们的“故事”重整旗鼓，在我们的时代，“拉斐尔前派”已经进入人们“眺望”的视野中。

拉斐尔前派的处方一

关于本书作品的选择及构成

“拉斐尔前派”这一说法的定义，至今都很暧昧，在展览会及书评中经常出现“此画家不属于拉斐尔前派”“那位画家没有加入其中”的表述。这些认知的不同，恐怕是将以下三种不同的组织名称、运动主体名称、样式名称全部笼统称作“拉斐尔前派”所导致的。

拉斐尔前派兄弟团（The Pre-Raphaelite Brotherhood）

拉斐尔前派（The Pre-Raphaelites）

拉斐尔前派主义（The Pre-Raphaelitism）

下面我们把这些容易混淆的概念进行重新定义，以其为基准明确入选本书作品的选择标准。

“拉斐尔前派兄弟团”（以下简称 PRB），是以米莱、亨特、罗塞蒂为中心组成的团体名称，是拉斐尔前派这一说法最狭隘的定义。

如果以这一定义来选择，就应该只局限于 PRB 的作品，然而实际上他们周边画家的作品也不得不入选，这就极其接近下文“前期拉斐尔前派”的概念。

这样一来，“拉斐尔前派”就是以 PRB 为主以及同时代受其影响的画家的总称。

它既包括 PRB 和周边受其影响的画家（前期拉斐尔前派），

也包括受罗塞蒂熏陶的爱德华·伯恩-琼斯 (Edward Burne-Jones, 1833—1898) 及周围受其影响的画家 (后期拉斐尔前派)。本书基本采用这个定义, 第二章收录前期作品, 第三章收录后期作品。

另外, 与“拉斐尔前派”混淆的是“拉斐尔前派主义”。它指的是与“拉斐尔前派”共通的思想、特征, 因此可以认为是对“拉斐尔前派”最广义的解读。

例如毕加索和杜尚, 虽然不被称为“印象派”(Impressionnistes), 但他们的作品被称为“印象主义”(Impressionnisme)。他们的作品展不能叫作“印象派巨匠展”, 但是可以叫“巨匠的印象主义展”。同样, 莱顿 (Frederic Leighton, 1830—1896) 等古典派不被称为“拉斐尔前派”, 但可以被划归为“拉斐尔前派主义”。其中最典型的例子, 可能要属约翰·威廉姆·沃特豪斯 (John William Waterhouse, 1849—1917) 的后期作品了。这位人气正在上升中的画家, 多数情况下被介绍为“拉斐尔前派”, 这个“拉斐尔前派”可以理解为“拉斐尔前派主义”的简称。本书也将部分沿袭这个概念, 在第三章末尾介绍受到“拉斐尔前派主义”影响的学院派画家的作品。

不过, 本书选择时最注重的是同时代性与相互间的影响。因此第一章介绍的是对 PRB 产生影响的作品、PRB 成立前的作品, 就连

PRB 批判的拉斐尔和鲁本斯的画，因为能够反映当时 PRB 的风格，也被收录其中。被 PRB 否定的画作用粉色背景衬托（P22—29），被他们肯定的画作用浅蓝色背景衬托（P30—37）。

为了表明当时复杂的人物关系及相互影响，本书还总结了关系图。由于作者的能力有限，图示不免错综，在此对读者们表示歉意。

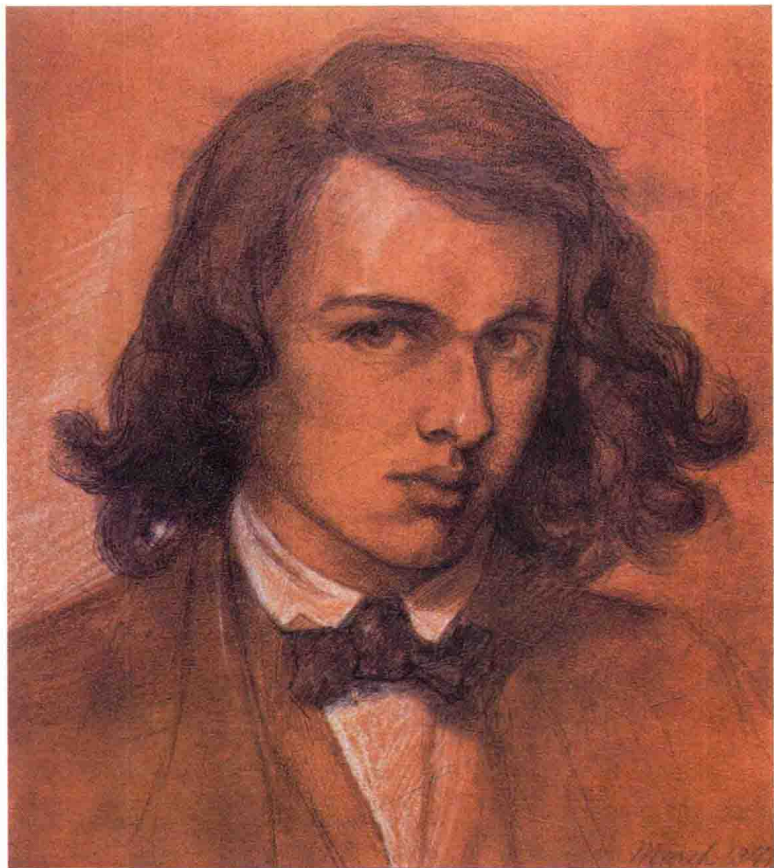
不过，如果仔细审视关系图，理解其中被忽略的人物关系，并在此基础上鉴赏画作，定会有前所未有的发现。

第一章

PRB 的胎动

系谱与志向

PRB 绘制的 PRB 肖像

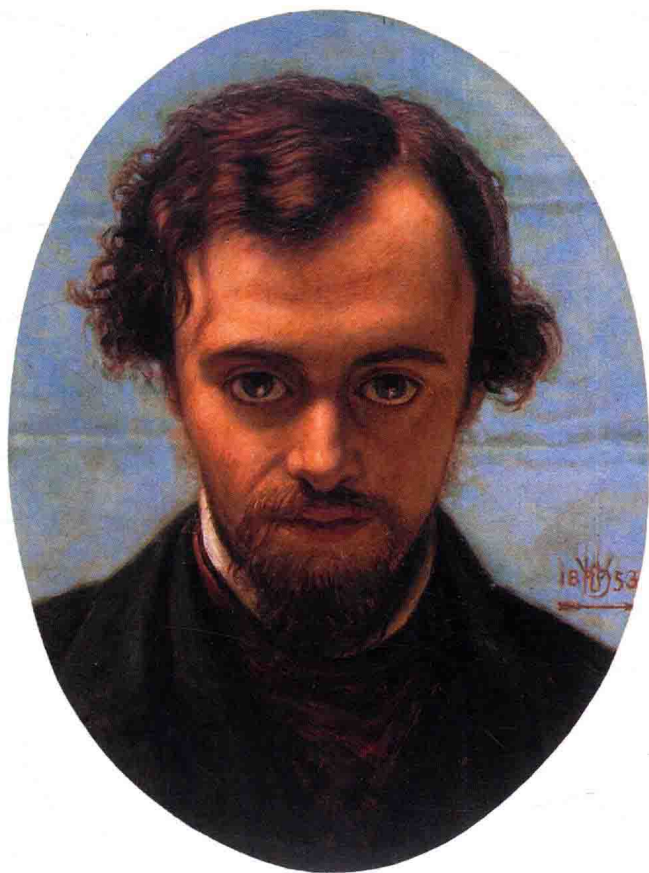

自画像

但丁·加百利·罗塞蒂

1847 年，纸上铅笔、白粉笔，20.7 × 16.8cm

伦敦国家画廊

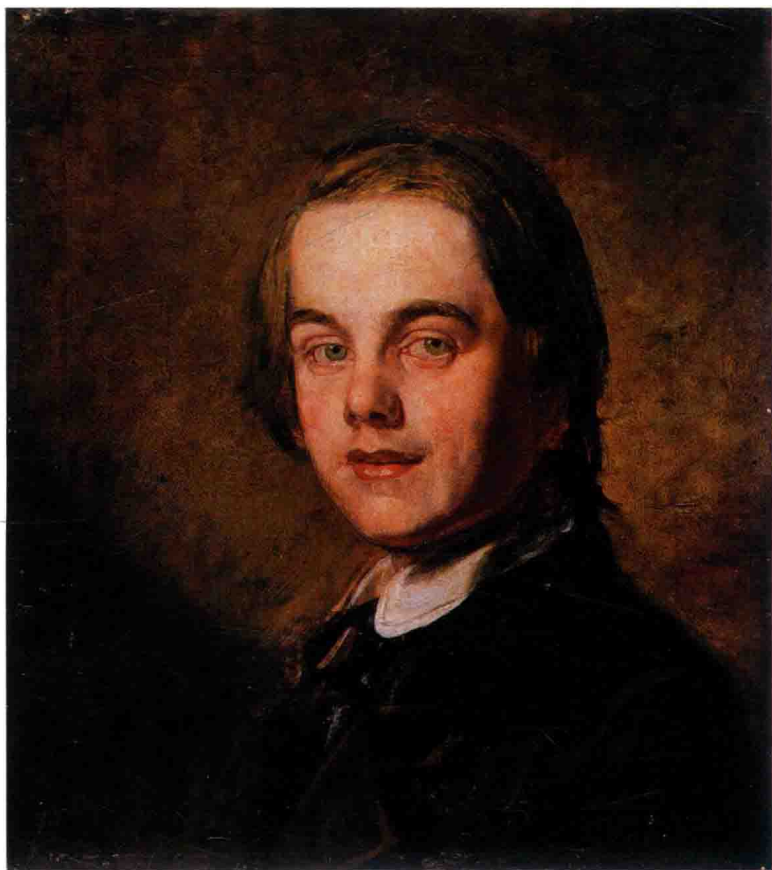
但丁·加百利·罗塞蒂的肖像

威廉·霍尔曼·亨特，1853年绘制送给澳大利亚的托马斯·伍尔纳
(Thomas Woolner, 1825—1892) 的素描的复制品
1882—1883年，画板油彩，30.2x22.9cm
伯明翰市立美术馆

约翰·埃弗里特·米莱的肖像

威廉·霍尔曼·亨特，赠送给澳大利亚的伍尔纳，成员间互相绘制的肖像画之一
1853年，纸上粉笔，33.2x24.8cm
伦敦国家画廊

自画像

威廉·霍尔曼·亨特

1845年，画布油彩，39.4×45.7cm

伯明翰市立美术馆