

德拉克罗瓦

德 拉 克 罗 瓦

編 者：朱 章 超

出版者：人 民 美 術 出 版 社
北京东总布胡同10号

印刷者：新 华 印 刷 厂

發行者：新 华 書 店

北京市書刊出版業營業許可證出字第004号
1958年9月第一版第一次印刷

开本：787×1092 耗 $\frac{1}{32}$ 印张：3 1/2

印数：4-1,000 統一書号：8027·1487

自 画 象

德拉克罗瓦

朱章超編

人民美術出版社

1958

北京

那牢固地統治着人民的法兰西封建帝国，終于可耻地土崩瓦解了。坚固的巴士底監獄，并不能束縛覺醒起来的革命群众。那位尊严無比的皇帝——路易十六和皇后瑪麗·安托涅达到底讓人民挂上了正义的絞架。革命的烽火，从巴黎燃烧开来；旧的秩序——被視作永恒的世界，为革命的狂瀾冲击而傾复。一八三〇年七月二十八日就是革命力量的最强有力的展示。誕生在世紀前两年的德拉克罗瓦，保持前一世紀終了时的回忆，将这畸形、变态的旧秩序，从精神方面表现出来。作为浪漫主义繪画运动的一代巨匠，德拉克罗瓦以其鮮明的艺术題旨，揭示着人民为革命所鼓舞的热情，和过去遗留下来的痛苦回忆。

德拉克罗瓦的艺术表現着人們对崩潰了的旧秩序和憧憬的理想社会，所产生的不可思議的感触。人类的悲慘命运、革命的狂飈、君王的暴政、侵略的烽火、胜利者的驕橫以及在其他种种不同的題材中，画家都是以“哈姆雷特”⁽¹⁾式的沉郁和牺牲精神，勇敢地将这一切，全都揭揚出来。馬克思說过，对艺术說来，十九世紀資本主义社会生活本身就是痛苦的主题。在这个时代的杰出作家、艺术家或詩人都是以其畢生精力来描繪和反映着人类的痛苦和斗争。

浪漫主义运动，在十九世紀法国艺术中，是一个極其深刻、广泛的艺术思想潮流，它使艺术摆脱学院主义、古典主义羈絆，

走向一条新的道路。浪漫主义在繪画方面的表现，也同样就是对古典主义的否定，对古典主义繪画的只重类型，不重个性的僵死、刻板的艺术作风的深刻反感；年青的浪漫主义画家要求在自己的作品中，刻划出具有鮮明个性的英雄，和富有动荡、激动詩情的主题。德拉克罗瓦在这个艰巨的反古典派的斗争中，在繪画方面作出了無可估量的贡献。画家几乎是从他的第一件作品出现在沙龙起，就与当时为官方学院派所統治的法国艺壇，展开了坚韧的战斗。

登上金鑾宝殿的新統治者——那些大腹便便的資本家們，从革命一开始就惧怕人民的力量，因此在篡夺了革命成果以后，就力图按照旧的秩序来統治一切。在精神領域內也同样如此，对于艺术，他們采取了各种为一个正直的艺术家所不可容忍的办法来統轄着。德拉克罗瓦就是在这令人窒息的空气里，痛苦、頑强地战斗了一生。

× × ×

一七九八年四月廿六日欧也納·德拉克罗瓦誕生在巴黎附近的沙朗东·聖·莫利士。未来的画家，是这个家庭中的第四个也是最小的一个孩子。父亲查理·德拉克罗瓦是一位律师，共和主义者，参加了大革命；在革命时代当过省长，作过外交官。母亲薇多莉-欧朋是出身名門的閨秀，外祖是当时有名的皇家家俱师。画家从幼年开始，生活就很不幸，一八〇五年父亲死在布尔告克斯。幼年的德拉克罗瓦同母亲相依为命地生活在巴黎，直到一八一五年也就是画家十七岁的那年，母亲也离开了人間。他就开始了一生独居的日子。

德拉克罗瓦童年的时候，进入巴黎的皇家高等学校讀書。

在正式学画以前，除了对美术有着强烈的爱好之外，他还潜修音乐和阅读文学作品；在音乐方面他喜欢莫扎特〈2〉，也爱听罗西尼〈3〉的歌剧，文学方面则对莎士比亚〈4〉、歌德〈5〉非常倾慕，尤其拜伦男爵〈6〉对他的影响更大。他和萧邦〈7〉、乔治·桑等人也很友善〈8〉。

他的学画开端就不顺利，参加美术学校的比赛失败，以及老师对他缺少鼓励，都大大地刺激着这位抱负甚高的青年画家。一八一五年画家进入当时很著名的画家热朗〈9〉的画室，第二年转入由热朗所领导的美术学院学习。在这里遇到了他所爱慕的席里珂〈10〉，席里珂对于青年的德拉克罗瓦的启示和影响是很深的，“梅杜萨之筏”〈11〉给予德拉克罗瓦的印象尤其深刻。甚至在日后画家的日记里还这样提到：“席里珂允许我进入他的画室，去看他正在画的‘梅杜萨之筏’。这张画是这样的动人，以致我一走出画室，就像疯子似地跑了起来”。在德拉克罗瓦的艺术理想中，能够像席里珂那样，不受习惯约束的艺术作风，是最吸引他了。在“梅杜萨之筏”的激动和鼓舞下，德拉克罗瓦也鼓起信心来，着手创作一幅大型作品。

“但丁和维吉尔在地狱里”〈12〉这张取材于十五世纪意大利诗人但丁的不朽诗篇——“神曲”的图画，以其诗意的描写，和“梅杜萨之筏”相异趣；但其大胆、雄劲的作风，与它还是密切相连的。一八二二年这件震惊艺坛的作品问世了。作品除了获得一些青年和进步人士的支持和拥戴以外，更多的还是攻击和嘲骂。争论非常激烈，并且由此展开了从艺术趣味引伸到世界观以及政治观点诸问题的热烈论辩。

这幅画最后还是被国家以壹千二百法郎所收买，并且陈列

在卢森堡博物館。这时正在乡間哥哥家里住着的德拉克罗瓦是太兴奋了，用很大的排場来庆賀自己的成績，但是，不久他發觉自己是过于鋪张了，因为实际上自从母亲死后，由于和姐姐亨利埃德和姐夫維里納克的法律糾紛，已把为数不少的家产消耗光了，这时的画家只不过是一个毫無儲蓄的孤兒罢了。

德拉克罗瓦在乡間住的时候，开始写起日記来，这部日記在今天几乎和画家一样出名，在許多篇章里，都有着具有高度学术价值的論見。从文学方面来看，它又是一部真挚、坦率的自传。有人說，这部日記在法兰西文学上，也占有一席之地。更重要的还是这部文献，对于我們了解、研究大师的艺术、思想和生活，是極其珍贵的。

一八二四年画家又完成另一件惊人作品——“希阿島的屠杀”，这幅画是取材于当时的希腊人民反对土耳其侵略者的独立战争。德拉克罗瓦和当时的許多进步人士，都以極大的热情来支持和关注希腊人民的这一正义斗争。为希土之战所鼓舞；他还画了“希土战争”、“土耳其騎兵”等小件作品。此外，在一八二七年还画了一幅题为“屹立在米稜倫基废墟上的希腊”，圖画通过一个希腊妇女的心理描繪，象征出当时希腊的悲惨境遇。这幅画表述出画家对希腊人民所寄予的無限同情，由于这张画的出現，使德拉克罗瓦和詩人維克多·雨果⁽¹³⁾發生了深切的友誼。

在正式着手“希阿島的屠杀”以前，从他写給一些到过东方的朋友們的信里可以知道，画家从各方面去搜尋有关的資料，和服装、武器……等材料；信里还流露着画家对这一作品所抱的巨大期望。德拉克罗瓦笔下的希腊，并不是古典主义者所向往的

希腊。这是现实生活里的希腊。那正处于水深火热中的希腊。圖画中的希腊人民，是以反对侵略、奴役和压迫的永恒形象出現的，这使得作品有了永垂不朽的意义。画家一直向往紀念碑性的作品，在这个现实題材中，他同样地是以处理历史画的态度来做的。

这幅画的那种善与恶的矛盾和斗争的对比手法，比起“但丁和維吉尔在地獄里”，是更鲜明和有力了。一群在铁蹄蹂躏下的希腊人，有的疲困地垂下头，气息奄奄的妇人和匍伏在她身旁的嬰兒。在这里只有一个老嫗，头微微地抬起，極目天际，她沉默無言、絕不屈服；虽然在哭泣，但这不是对侵略者的哀告，而是对祖国悲惨运命的內疚。残忍、野蛮的暴徒，更显出他們狰狞本相。画幅深刻地表现出历史所曾演过的悲惨一页。

从技巧方面来看，它是画的更粗獷、奔放和泼辣。圖画的背景部分，在完全画好以后，画家又作了一次重大的修改。因受了英国画家康斯泰勃(14)的“干草車”和“汉普士塔特的荒地”等三幅風景画的色彩的啓示，画家把已經挂在凱瑞特斯大厅的画又摘了下来，用四天工夫，以小笔触極其細致地改变了天空的顏色和光綫。改过以后的画画家曾滿意地說：“这个康斯泰勃给了我一个优美的世界”。

圖画这一次所遭到的抨击更加激烈，以至当年曾以“一个精練的魯本斯”(15)贊誉过他的格罗(16)，也震惊地說是“繪画的屠杀”了。当时的情况戈蒂叶(17)說得好：它使得古典主义者如此不滿与激动，以至他們的假髮都發抖了，而年青的画家却感到非常滿意。

强有力的主题，無論是战争、灾难或死亡的现实題材，即或

是久远的历史、神話和传说，画家都是尽力地去發掘、探索其中的悲劇的力量和感人的精神，这使得德拉克罗瓦成为一个生命的創造者。他不像席里珂那样只求一个时期事件的热情与悲哀，而企圖掌握住事件中最有生命力的东西，即使是已被人們淡忘，而却依旧閃耀着光芒的精神和感受。但德拉克罗瓦对于英雄主义思想的狂热和偏爱，使他的作品常常带有了过于夸大的成分，因而不能明确地表述出历史的本質。

×

×

×

德拉克罗瓦的英国之行，是应当提到的。在去英国之前，他的朋友苏里尔曾教过他英文和水彩画，和他共用过一間画室的英国人菲尔丁，也力劝他去英国一游。促成德拉克罗瓦願去英倫的原因，主要是英国繪画的吸引。不过席里珂早年也曾去过英国，也促使他决定此行。

一八二五年五月間德拉克罗瓦成英国之旅行。

在他寄給朋友們的信里，可以知道画家对倫敦的一般印象。倫敦市廛的繁华，他很感不慣，但此行对德拉克罗瓦艺术上的进步是很有意义的。在英国时，他訪問了劳倫斯(18)等人，欣賞了英国的繪画作品，这使他对英国繪画有了深入的体会。德拉克罗瓦从英国当代作品鮮艳、明快的色彩中得到不少啓示。

一八二七年，德拉克罗瓦完成了“沙尔丹拿帕勒之死”。它是取材于拜倫的长詩，描写阿尔及利亚第一王朝的最后一个暴君，在王朝崩潰之日，故軍重围之中，将自己和所有的后妃、宮娥一起焚火烧死的怵人心目的故事。圖画所描繪的是拜倫詩中的最后一幕：

在火烧的皇宮里还剩下一个古迹，

像这样堂皇的古迹，
就是埃及也没有建筑过……
……再会，亚西利亚！
我满足了你的和平和快乐，
而这就是我的报酬！
现在我什么都没欠你了，
甚至，连一个坟墓也没有留下给你们。

整个的画面是为宫娥、侍从和馬匹的不稳定动势所充塞，这一切都以臥在粉紅色寢榻上的暴君为中心，因而并没有杂乱無章之感。有着白嫩肌膚的宫娥和筋肉坚实的士兵、五光十色的珠宝和烽烟籠罩的殿閣，互相輝映、对照，色彩的絢烂、明暗的对比，显示着大师高超的技巧与大胆的构思的無間統一与絕妙和諧。

这件作品所遭到的誹謗是史無前例的。众論紛紜，其說不一；克罗德說：“在組成国家画册一部分的德拉克罗瓦的令人厭惡的画中，只看到家畜似的裸体女人”。而皮耳却說：“这两家能画出一種最美的女人”。

从“沙尔丹拿帕勒之死”之后，除了画了一些像“女人与鸚鵡”那样精美的裸体肖像之外，德拉克罗瓦把很大兴趣，注意于描繪中世紀的一些历史故事和莎士比亚、歌德、拜倫等人的戏剧、詩歌与小說中富于画意的情节。作为这一时期作品思想特征的东西；从他一八二九年的一頁日記里可以略知一二。

“在我心里經常有一种莫名的力量来驅使我去弥补内心空虛。如果不能像玩蛇者手中的蛇那样激动不已，那就是說，我内心并無所动，我必須認識到并且承認它”。德拉克罗瓦的創作，正是沿着这样一条感情的道路迈进的，他不仅主张艺术家把題

材处理得詩意和惊心动魄，同时要求作者要寄予全部的热情。从画家乐于取材热情、雄壯詩篇中，可以看出大师本人是多么祈望于此的。可是前进在这条道路上的德拉克罗瓦本人也經常是很矛盾的，这一点在今天看来是很明显，因为这条道路本身是孕育着思想的危机的，这从德拉克罗瓦本人晚年的創作傾向中，可以看得很清楚。正像我們看到的，德拉克罗瓦的創作不及提香深刻有力(19)。简单地來說，他的作品还不能跨到现实主义的高度。

一八三〇年，这是浪漫主义最具有象征性的一年，德拉克罗瓦的創作也达到一个新的高度。七月二十八日，革命人民反对查理十世王朝的斗争，激起了画家的巨大热情，他連續地創作了“自由在引領着人民”、“蒲阿西·德·安格拉”等表现革命斗争主题的作品。其中“自由在引領着人民”是最具有历史意义的。

在这里，画家真实地描繪了革命的参加者——工人、知識分子和小資產階級所組成的广大革命队伍的形象。远景是战火瀰漫中的巴黎聖母院的輪廓，扼要地勾出动乱、熾烈的巴黎巷战的紧张景况。画幅的中心是一个象征自由的美丽女神，她穿着白色的衣裙，右手高举起三色旗，大踏步地引导人民前进。女神的脚下是那些僵臥的尸体。这件作品的特色是，它把现实和想象生动的結合起来，真实的革命圖景描繪，同自由女神的寓意手法、現代的人物和理想化的女神融会起来。这是以浪漫主义色彩所塗繪成的具有现实主义精神的巨作。

这幅在卅年代放射异彩的作品，在德拉克罗瓦的艺术生涯中，是最引人思忖的。它在画家的整个艺术中占有着特殊的地位，表现在他后来的作品中，像这样鮮明的主题的东西是較少

了。人們可以相信，在革命的浪潮中，畫家和人民是聯合了。然而，如果從“自由在引領着人民”這樣意義來看，德拉克羅瓦做得很不够，而更多的則還是致力於藝術方面。非洲的旅行，是他的藝術生活進入另一階段的標志。

×

×

×

巴黎的喧囂，都市中勾心斗角、爭名奪利的“文明”生活，畫家深感厭倦，一直嚮往的米開蘭哲羅⁽²⁰⁾、提香的祖國——意大利，也未能如願前往。一八三二年畫家作了一次非洲的旅行，這是乘當時法國政府派遣的軍事代表團前往摩洛哥蘇丹之便，而獲得的機會。

非洲的旅行是非常勞頓、艱苦的，這對畫家虛弱的體質是不太合適的，但在此沒有拿破崙、沒有安格爾的文明生活的地方，使他忘卻了旅途顛沛之苦。畫家為阿爾及利亞人和摩洛哥人的健碩，以及純朴的風土習俗所吸引，因那美麗的東方景色，引起了畫家的無限樂趣，激勵着他去用熱情的色彩和詩意的話語，用形象、用文字描述着這裡的見聞。從他歸來時的囊篋里所充滿的札記、寫生和畫稿中，可以看出畫家對於異國情調的描述是付與了多么巨大的熱情。生動的人物素描、優美的風景畫和正在構思中的創作草圖……等，真是滿載而歸的。此外，在那些富有文學意味的雜記或隨感中，人們可以看到像“閨閣中的阿爾及利亞婦人”、“摩洛哥蘇丹的儀仗”或是“摩洛哥猶太人的婚禮”等作品的相應描述。在今天看來，這些記載好像是畫家事先為自己的作品寫下的說明詞一般。

德拉克羅瓦的旅行目的，很顯然的不是為了研究藝術或考古，他把最大的注意力集中在對這個另外的世界的觀察和體驗

上。在写给朋友们的信里，画家激动地说：“希腊人、罗马人就站在我们在一起，裹着白毯子的阿拉伯人就像布鲁特斯一样”。东方生活的特异情调，唤起他去表现这里一切的欲望。所有的感受，为德拉克罗瓦提供了大量的，一再可用的题旨，和取之不竭的创作灵感。

一八三四年完成了“闺阁中的阿尔及利亚妇人”。这件作品所描写的只是雍容华贵的阿尔及利亚妇人的恬静、安适的闺阁生活景象。它不像作者的其它作品那样，以戏剧性的冲突或是雄伟的结构见胜，而是一幅富于诗意的东方生活的风俗画。画面的鲜明、艳丽的色彩，和大块的原色对比与协调，以及质感的细致描绘，增强了画面的富丽堂皇的感觉。它在表现方法上，吸取了东方艺术的许多优美特质，使它的形式和内容达到完美的境界。

德拉克罗瓦的确是一位了不起的色彩大师，这一点，即使是否定他的人，也不得不承认的。色彩，有一次德拉克罗瓦对安格尔(21)说：“我的目的是要利用色彩来创造美”。从画家的那些充满热情的画幅中，的确可以看出画家经常是从色彩中探求美感的。这种见解是很对的，它使我们看到了像“图拉真的正义”的洋红色调、“台勒堡战役”中的透明的兰色调以及“希阿岛的屠杀”的沉郁的绿色调。这是一个伟大的创造，它扩大了色彩的表现能力。

画家的色彩天才表现在他能够认真、审慎地从理论和实践两方面来探索色彩的奥秘。他经常是注意地观察周围的一切；比如，有的时候从那红红的劳动者的肌肤与相衬托的白墙上，研究色彩的对比关系。当坐在马车上时，他曾从栗色的和黑色的两匹马的不同颜色的比较中，发现了物体的原有色感是半调时

最显明，而高光部分則呈現着清皙、寒冷的色澤。据说：德拉克罗瓦在画“馬利諾、德里洛总督受刑”里的一件金色大氅时，調色板上的黃顏色虽已用尽，仍不能获得理想的效果。他于是坐了馬車准备到魯佛宮去求教魯本斯(22)。忽然一道陽光射来，車廂的黄色立刻光亮起来，而車身的投影，却呈現着紅紫色，这也正是問題的關鍵。这个补色原理，画家一生精研不疲。对于色彩他是太爱好了，他常常說：“只要看一下我那配好的調色板，看到那上面繽紛的色彩互相輝映着，該是多么令人神往啊！”。

德拉克罗瓦在色彩运用和表现方法上，有时候喜欢像委拉斯盖兹那样(23)，运用流暢的笔触和大塊的色彩对比，取得色調的透明和流动感。不过，他更多的还是以小笔触的原色和黑色影綫的巧妙配合，求得光和氛围的强烈效果。像在“希阿島的屠杀”等画里所看到的，小号笔蘸着各种鮮丽的原色，笔意縱橫地塗繪，使这些色塊在画面上形成既丰富又統一的絢烂的色調。这种方法虽然不是德拉克罗瓦首創，可是他却是第一个系統地利用这个方法，并且达到完美的境界。

× × ×

德拉克罗瓦的艺术才能，在壁画方面也有着建树。很早他就羡慕着像委罗內塞(24)、魯本斯那样，繪制一些建筑上的大型裝飾壁画。一八三三年画家第一次得到为波旁宮議事厅的国王沙龙繪制裝飾画的机会。

在正式制作这件壁画以前，画家跑到乡間侄子的住宅里，作起周詳、細致的准备工作来。他先粉刷了一面牆，然后按照传统方法——在牆上先勾出輪廓，再明暗不分地去塗抹顏料。不过在后来正式作画时，德拉克罗瓦并没有这样来做。那四条象征

大洋、地中海、塞納河和罗尼河的神的圖画，造型坚实有力，很有米开兰哲罗的气魄。从这个时候开始，他陸續地为卢森堡宮和聖丹尼斯教堂等公共建筑繪制了許多大型壁画。那幅聖丹尼斯教堂的“彼埃塔”和聖苏尔比士教堂的“雅各与天使爭斗”等，都是画家的代表性壁画作品。

在他紧张地从事壁画創作时，也并没有使画家放弃一般作品的創作。由于对当时社会的不满，从卅年代后半期开始，他把注意力集中在历史画的創作方面；在“台勒堡战役”这件雄伟的構圖中，除了那指揮战斗的皇帝外，参与残酷战争的士兵英勇形象，則是画幅的主体。“十字軍进入君士坦丁堡”所表现的胜利者和人民的灾难之間，所作新穎闡示，都是德拉克罗瓦的历史画上，所特具的迥非寻常的艺术表现力和說服力的例子。此外，从非洲的回忆、文学作品以及聖經、神話故事中选取的題材，也在画家的創作中不断涌现。

在一八五四年以后，他画了許多气势磅礴的描写北非人民狩猎生活的圖画。在“猎獅”、“猎虎”等这些雄壮的構圖中，說明了画家还是一个画动物的能手。德拉克罗瓦的早年，对动物画就有浓厚的兴趣，而且有許多油画、石版画的馬、獅子、老虎的写生習作，在这些雄壮的动物身上，画家寻求着所向往的力的表现途径。从“猎獅”这件富有浪漫气息和詩意的作品，虽然可以看出他是受着魯本斯的影响，但魯本斯的画是健康、明朗的生活描述，而德拉克罗瓦則是对力和勇敢的贊美。

一八五五年的大病，迫使德拉克罗瓦避居乡間休养，直到一八六一年才复原。在此后一年之中沒有病倒过，这段时间对画家是太可貴了，将全部精力都貫注在完成聖苏尔比士教堂的“雅