

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

映射的存在 现实主义

朱志刚/编著

天津科学技术出版社

XIANSHIZHUYI

YINGSHIHEJICUNZAI

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

• 绘画欣赏篇 •

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

映射的存在 现实主义

朱志刚/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

映射的存在：现实主义 / 朱志刚编著.

—天津：天津科学技术出版社，2011.7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚，佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6451 - 7

I. ①映… II. ①朱… III. ①现实主义—画派—艺术评论

IV. ①J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143816 号

策 划：王 冬

责任编辑：布亚楠

编辑助理：刘 磊

责任印刷：兰 毅

天津科学技术出版社

出版人：蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址：www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本：660×950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价：26.00 元

序

在阳光明媚的午后，恬淡地泡一杯浓茶，慵懒地靠在休闲椅上，翻开一本具有清新艺术气息的书籍，细细地品味其中的滋味，是一件很惬意的事情。

有人说，艺术如同生活一样，是一本打开的书，一百个人有一百种读法，自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样，读书也要读出品味。品味艺术，感悟人生，总不免有所感触，或长叹，或欣然，感触愈多，收获愈多。

从一部书籍，可品味人生，无论这世间事物如何变化，只有艺术，才是最有欣赏价值的，而欣赏出来的艺术真谛，更是永恒的，它教导人们用艺术的眼光去探究世界；用艺术的眼光去品味人生。

在书里，我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事，尽可能全面地呈现给广大的读者，通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中，读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信，从书本中可以读出思想，从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手，使人们在不经意间浏览

了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Yihuan giatwucha

映射的存在——
现实主义

目录

映射的存在·····	1
第一章 现实主义及其传统·····	4
第二章 法国现实主义·····	26
第三章 德国现实主义艺术·····	120
第四章 比利时、荷兰和北欧诸国的现实主义 艺术·····	138
第五章 俄罗斯现实主义艺术·····	147
第六章 美国现实主义艺术·····	183
现实主义大事年表·····	191
参考文献·····	199

映射的存在

现实主义艺术是西方艺术史上最为波澜壮阔的一章。作为一种艺术运动,它发端于 19 世纪中期的法国,但却不仅限于法国,而是波及到了整个欧洲甚至美国,涌现了无数位我们至今还耳熟能详的艺术巨匠,如库尔贝、米勒、杜米埃、柯罗、门采尔、利伯曼、左恩、克拉姆斯柯依、列宾、霍默等等,不胜枚举;作为一种时代的产物,它是在 19 世纪中期遍布欧洲的民主革命运动与民主自由思想下催生而出的,与社会发展的进程与当时进步的思潮紧密相连,1830 年 7 月革命,1848 年欧洲民主革命,1871 年巴黎公社……无不是成为推动现实主义诞生的力量;作为一种创作观念,现实主义又有着悠久的传统,从古希腊古罗马时期的雕塑和肖像雕刻,到文艺复兴时期富有人性温情的人文主义绘画和雕塑,从尼德兰画家一丝不苟的风俗画,到 17 世纪的荷兰小画派对于市民生活的描绘,从意大利的卡拉瓦乔现实主义,到 19 世纪库尔贝的现实主义,可以说,回归自然、反

映现实的创作观在西方艺术史的每一个阶段、西方世界的每一个国度几乎都有体现,只是程度不同而已。因此,研究西方现实主义艺术具有十分重要的意义。

本书内容一共分为六章,第一章为总论,主要介绍现实主义的由来、特点、产生的社会背景及其对于其他艺术形式的影响。第二章“法国现实主义艺术”是本书的核心部分,19世纪法国现实主义在整个西方现实主义艺术中占据着其他国家无法比拟的重要地位,本章着力介绍巴比松画派、库尔贝、杜米埃等艺术家的创作历程、生平经历、作品风格及其艺术成就,并结合法国的艺术传统与大革命的时代背景来论述法国现实主义艺术的特点和意义。第三章的内容是“德国现实主义艺术”,德国现实主义受到法国的影响,但又兼具本民族的文化特点,是欧洲现实主义艺术中的重要组成部分,本章介绍的代表画家是门采尔和利伯曼。第四章“比利时、荷兰和北欧诸国的现实主义艺术”由于同属法国现实主义的影响范围,因此置于第三章之后,本章论述了比利时、荷兰、丹麦、挪威、瑞典和芬兰六个国家的现实主义艺术,并各取一位最为典型的艺术家进行重点论述,以在有限篇幅内呈现出北欧诸国的不同艺术特点。第五章“俄罗斯现实主义艺术”是中国艺术家和大众最为熟悉的,本章以19世纪巡回画派为主体,突出论述克拉姆斯柯依、列宾、苏里科夫、列维坦等艺术家的创作经历。第六章“美国现实主义艺术”,美国现实主义艺术在一定程度上受到了法国的影响,但更多的还是立足于本民族的

传统和社会现实,其最主要的特点是对美国的民族精神与民族性格的展现,本章以霍默和埃金斯这两位最伟大的美国现实主义画家为切入点,探讨 19 世纪的美国现实主义艺术。

尽管本书的内容已经覆盖了西欧、东欧、北欧和美国等广大西方世界的现实主义艺术,但由于篇幅有限,仍无法穷尽现实主义艺术的全部成就。现实主义艺术如同一部宏大的史诗,供一代又一代的艺术家们去阅读和品鉴,然而这部史诗还远没有写完。

第一章 现实主义及其传统

1855年,巴黎成功地举办了世界博览会。这次会议表面上是为了庆祝自滑铁卢战役以来欧洲所享有的40年和平时期,但实际上则是拿破仑三世用来标榜和炫耀第二帝国在工业、商业和艺术上的自由主义。法国自17世纪以来逐步取代意大利成为欧洲文化中心,因此在本次世博会上艺术自然不能缺席。巴黎世博会的一个显著特色就是包括有一个规模盛大的世界美术展览会,展出了28个国家数以千计的在世画家的代表作,总数多达5000余件。然而,没有人会想到,除了展出的这批数目庞大的艺术品之外,还有一位艺术家的两幅落选作品后来成为了法国乃至世界艺术史上的里程碑。这两幅作品就是古斯塔夫·库尔贝的《画室》和《奥尔南的葬礼》。因为落选,库尔贝决定在世博会附近搭一个木棚展出自己的作品,而这次展览的名字便是“现实主义:库尔贝40幅作品展”。这就是“现实主义”作为一种艺术风格第一次明确地出现在艺术史中。然而,现实主义艺术的出现并非仅仅出于库尔贝的一己之力,而是当时的历史情境与艺术史的发展共同作用的结果。

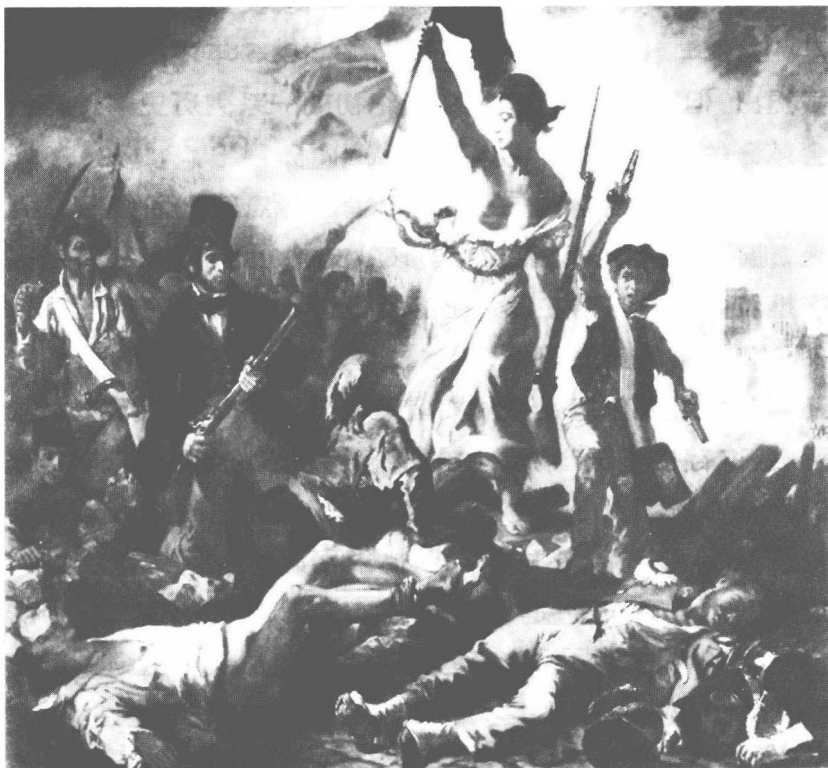
一、现实主义出现的历史情境

虽然作为一个伟大的艺术流派的现实主义艺术运动直至 1848 年革命之后才逐渐形成,在 1855 年才由库尔贝正式提出,但实际上它却是 19 世纪初期一系列历史事件与社会革命的结果。

19 世纪的欧洲处在历史性的转折点,资产阶级日益强大,他们的企业与财富成为国家的支柱。然而,在经济上占有地位并不意味着在政治上拥有权力。在法国,资产阶级依然作为社会的第三等级,无法参与国家的统治与管理,同时还要大量缴税以满足贵族和宫廷奢侈堕落、挥霍无度的生活。普遍存在于资产阶级中的不满情绪最终导致 1789 年法国大革命的爆发,这是一场资产阶级反抗君主专制政体与贵族政治的革命,是法国人民追求平等、自由、博爱的社会理想的革命,同时也是一场影响广泛艺术与文化的革命。19 世纪的新古典主义和浪漫主义无疑可以被视为法国大革命的产物。虽然新古典主义的表现手法依然遵循古典主义水平、对称、稳定的原则,但其内容已不再是宫廷贵族所喜爱的神话异教题材,而转向对于现实的关注。例如其代表人物大卫(Jacques Louis David)的《荷拉斯三兄弟之盟》《布鲁图斯》等虽然描绘的是历史故事中的人物,然而传达的却是大革命时期勇于牺牲自我的英雄主义精神。

而德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)的《自由引导人民》则歌颂了法国人民为推翻波旁王朝的专制复辟政权的

《自由引导人民》德拉克洛瓦

七月革命。经历了 1794 年的“热月革命”、1799 年的“雾月政变”、1830 年的“七月革命”、1848 年“二月革命”等一系列历史事件，法国大革命所取得的成果——民主政治制度

最终得到了确立。

大革命的影响不仅波及到法国社会生活的方方面面，

《荷拉斯三兄弟之盟》大卫

而且还传播到了欧洲每一个国家。英国的激进思想家托马斯·潘恩(Thomas Paine)受法国大革命影响,发表《人权论》(1791-2),提出“人人都有投票权,一人一票”,第一次将政治改革与劳动群众的切身利益联系在一起,因此在劳动人民中广受欢迎。1792年,英国出现了第一批工人阶级的政治组织,他们再也不像以前只是为了争取一点口粮而

发生暴动，而是有组织有纲领的进行政治斗争。在希腊，1821 年爆发了反抗奥斯曼帝国统治，争取民族独立的自由战争，结束了奥斯曼土耳其对于希腊将近四百年的军事封建统治。在德国，由于受到 1830 年法国七月革命的影响，德国人民掀起了 1830 年争取立宪的革命和 1840—1848 年争取自由统一的革命，虽然这两次革命都未获成功，但自由思想和爱国观念却在国内普及开来，整个社会开始关注社会的实际问题。

然而，在资产阶级成功夺取国家政权的同时，工人农民

等广大劳动者的利益却依然没有保障。在大革命之前，工人阶级不仅要承受封建专制统治的压迫，还要忍受资产阶级的剥削。而在大革命后，作为革命主体的劳动人民并没有获取应有的权利，他们依然生活在社会底层，生活水平并未得到改善。在法国的纺织品中心里昂，纺织工人生活极其穷困，甚至衣不蔽体，他们每天要工作 15—18 个小时，所得的

工资只够买一磅面包。同时,圣西门、傅里叶、卡贝、路易布朗及普鲁东等社会主义者在民间成立组织,提倡社会主义及人道思想,普及“主权在民”的观念,鼓励民众争取选举权。社会主义者的这些宣传行动增加了人民的不满。19世纪30、40年代,欧洲爆发了三次大规模的工人运动。1831年和1834年的法国里昂工人起义、1836年开始的英国宪章运动和1844年的德意志西里西

亚织工起义,这三次起义可以被视为法国大革命的产物,它们标志着工人阶级作为一支政治力量走上了历史舞台,同时他们也走进了艺术家所描绘的世界。以前为王公贵族所不齿的工人、农民等劳动者形象在19世纪30年代之后陆续出现在艺术作品中,例如米勒的《拾穗者》、杜米埃的《三等车厢》和门采尔的《轧铁工厂》等无不是劳动人民生活的真实体现,同时期还涌现出巴尔扎克、司汤达、左拉、龚古尔兄弟等一批以现实生活为题材的文学家。

因此,现实主义的产生与 19 世纪的欧洲尤其是法国的历史情境息息相关,从本质上来说,它并不是库尔贝的个人发明,而是建立在深厚的历史背景与社会现实基础之上的。

二、现实主义的艺术传统

从艺术发展的历史来看,现实主义并不是直至 19 世纪才出现的,而且不仅限于法国。“现实主义”(Realism)一词本身就有着十分广泛的含义,它最初起源于哲学上唯名论与唯实论的争辩。在中世纪,经院哲学家争论共相(思维)和事物(存在)的关系,主张共相具有客观实在性的一派称为唯实论(Realism,即现实主义),而主张只有个别事物才具有客观实在性,共相只是事物的名称的一派为唯名论(Nominalism)。二者的对立可以上溯到柏拉图和亚里士多德。亚里士多德的“艺术模仿自然”说认为艺术植根于现实,但是因为经过艺术家本身的思考与创作而高于现实,从这里我们就可以发觉现实主义艺术的端倪。至文艺复兴时期,文艺作品被视为“第二自然”;18 世纪德国“狂飙”运动的代表作家席勒首次在文学领域使用了“现实主义”一词,并将其作为“理想主义”的对立面;19 世纪的实证哲学更在一定程度上促进了现实主义的推广。其实,在文学艺术的各个领域里,根据不同的哲学、美学基本前提,现实主义概念的侧重点各有不同,例如“古典主义”认为自己是“真实”的,因

为它表现了人类和万物的终极本质;"浪漫主义"认为自己是"真实"的,因为它反映了人类内心的情感;后来的印象派、后印象派、立体主义、表现主义等流派也都认为自己所描绘的是"真实"本身。因此,"现实主义"这一概念既与这些概念相对立,又与它们相关联。

严格来讲,在艺术创作中,现实主义这个概念主要用来表现近似真实的描绘手法,即追求视觉的真实感,亦即所谓"写实",这是与"抽象"和"变形"之类手法相对立的。所以,从这个意义上来说,自古代希腊罗马雕塑开始,历经文艺复兴时期的各个画派,直到19世纪初期欧洲各国大师风格各异的作品,都可以在不同程度上归于现实主义的范畴。例如古希腊时期的《受伤的高卢人》《拔刺少年》等雕塑作品,已经脱离了"高贵的单纯,静穆的伟大",从"神人合一"转向对现实经历与人类的切身感受的关注。而古罗马时期的艺术则将艺术世俗化的程度更推进了一步,雕塑家们为君王、学者、精英贵族所创作的肖像面貌各异,神采飞扬,尤其是当时所盛行的家族肖像雕塑本着保留逝者原貌的原则,对人的面貌没有任何美化成分,力求真实再现人物的性格特点。

在油画创作中,自文艺复兴时期以来,艺术家们也始终在追求一种视觉上的真实感。传说油画的"创始人",尼德兰画家扬·凡·爱克(Jan Van Eyck)所创作的《阿尔诺芬尼夫妇像》(1434),以其细致深入而闻名艺术史,作品除了对