

世界美术全集

欧洲 19 世纪美术

上

佟景韩 余丁 鹿镭 著

ART

EUROPE
in the
19TH CENTURY

中国人民大学出版社

世界美术全集

欧洲 19 世纪美术

上

佟景韩 余丁 鹿镭 著

ART

EUROPE
in the
19TH CENTURY

 中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲 19 世纪美术/佟景韩,张敢等著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(朗朗书房·世界美术全集)

ISBN 7-300-05512-5/J·133

I . 欧…

II . ①佟…②张…

III . 美术史—欧洲—19 世纪

IV . J150.093

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 041324 号

世界美术全集

欧洲 19 世纪美术(上)

佟景韩 余丁 鹿镭 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河南第一新华印刷厂

开 本 787×1092 毫米 1/16

版 次 2004 年 10 月第 1 版

印 张 40

印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

字 数 197 000

定 价 99.80 元(上、下)

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

总 论

如果年轻时不大胆，以后你将干什么？

——莫奈

1800年，被尊为法国革命政府官方艺术家的新古典主义大师大卫 (Jacques Louis David) 画了被称为浪漫主义肖像画的《跨越阿尔卑斯山的拿破仑》(巴黎凡尔赛宫)，这时他已从一个共和主义者变为一个“拿破仑主义者”，他画的跃马腾空的统帅形象被复制在各种工艺品和日用器皿上，风靡一时；1900年，19岁的西班牙人、美术教师的儿子毕加索 (Pablo Ruiz Picasso) 初出茅庐来到巴黎，从此踏上他漫长的创作途程，揭开了20世纪新艺术的序幕。19世纪的法国是一个不断变化和革新的国家，19世纪的法国艺术从一开始就贯穿着传统派与革新派的矛盾和斗争，其结果则是一代又一代革新者以他们所开创的新的风格占据上风，并从而领导了19世纪欧洲和世界艺术的新潮流。巴黎成了欧洲艺术的首府，与15世纪的佛罗伦萨和17世纪的罗马相类似。当大卫登上法国画坛之初，他还需要一再到意大利去取经，他的学生安格尔 (Jean Auguste Dominique Ingres) 则从26岁到44岁去意大利18年，在那里忠贞不渝地钻研了古典美的造型特征——干净的线条和光洁的形体。但是，

通过他们的创作的折射，新古典主义思潮充满了法国当代的社会内容，成为18世纪后期和19世纪初期法国绘画发展的思想基础。浪漫主义的主将德拉克洛瓦（Eugene Delacroix）生于1798年，是19世纪第一代青年艺术家中的勇敢分子。他满怀革命激情向当了几十年院士的学院派权威、古典主义卫士安格尔挑战。即使要取经，他也不是去意大利看被安格尔视为楷模的那些罗马雕像，而是到英国去，到摩洛哥和阿尔及利亚去，从那里带回了新鲜、活泼的情调和色彩。

浪漫主义在同学院派古典主义的抗争中强调发挥艺术家的幻想，坚持选择题材的自由，主张表现人的性格和情感，创作了新奇泼辣的构图和灿烂饱满的画面，大大丰富和发展了绘画艺术本身，同时也为其后一代又一代艺术青年的大胆革新做出榜样。法国新古典主义美术和浪漫主义美术作为1789年革命前后法国政治和文化发展的产物，适应了革命资产阶级的思想和精神需要，也反映了这场革命复杂曲折的进程。而当艺术家们在各自的作品中把视线直接转向现实题材，或者直接适应现实

萨宾的女人
大卫
1798年

1800年，新古典主义大师大卫画的跃马腾空的统帅形象被复制在各种工艺品和日用器皿上，风靡一时。

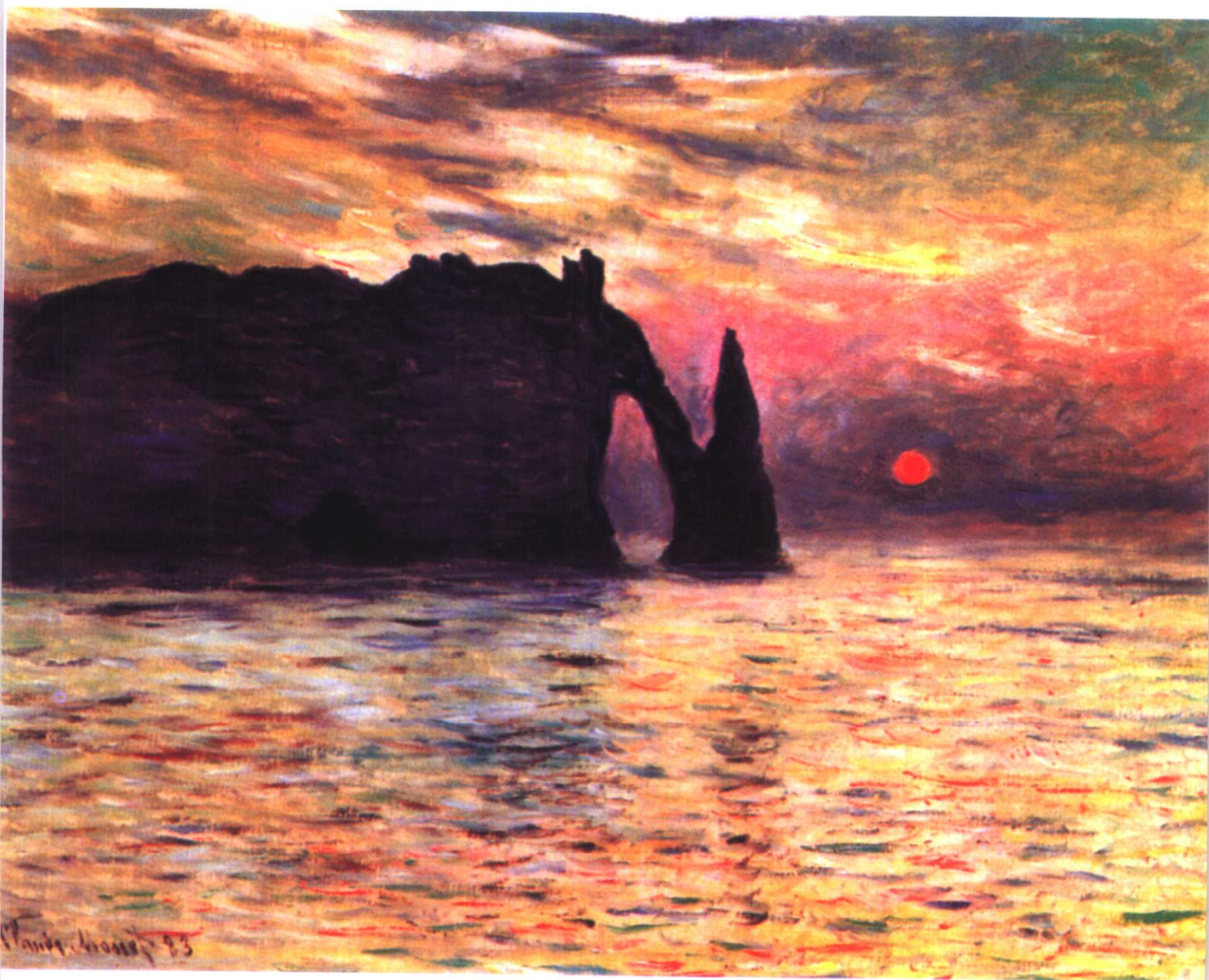
艾特达的日落

莫奈

印象主义运动在绘画领域里进行了一场更大胆的变革，它以马奈为精神领袖，以莫奈为主要代表人物。

的需要时，两者也都在不同程度上融合了现实主义的一些特征。但是，作为一个强大艺术潮流的现实主义美术运动，直到1848年革命前后才形成，它的主要代表人物是比德拉克洛瓦又晚一代的年轻人库尔贝（Gustave Courbet）。而继起的印象主义运动又向日益僵化的官方学院派和传统艺术观念发动了进一步的挑战，在绘画领域里进行了一场更大胆的变革，它以马奈（Edouard Manet）为精神领袖，以莫奈（Claude Monet）为主要代表人物，他们属于19世纪三四十年代出生的青年一代。

1789年开始的法国革命是法国人民反抗专制政体和贵族政治的革命，也是一场影响广泛的社会、宗教的、经济的和文

化的革命，由此引起的法国社会生活各个领域里的巨大变化在不同程度上传播到欧洲的每一个国家，加之以伏尔泰和卢梭为代表的18世纪思想革命的深远影响，确立了法国作为欧洲文化中心的地位。到19世纪中期，尽管经历了前几十年的风风雨雨，这场革命所取得的基本成果已成为不可逆转的事实。从1830年“七月革命”、1848年“二月革命”，到1852年拿破仑三世称帝，1870—1871年普法战争和第三共和国在废墟中兴起，民主政治制度最终确立，给法国带来19世纪后半期经济和文化的发展与繁荣。1855年，为了标榜和炫耀第二帝国在工业、商业和艺术上的自由主义，拿破仑三世在巴黎举行了第一次世界博览会，其中包括一个规模庞大的世界美术展览会，展出了28个国家数以千计在世画家的代表作，总数多达5000余件。1889年，土木工程师埃菲尔（Alesandre Gustave Eiffel）在为纪念法国革命100周年而举行的世界博览会上设计、建造了高耸入云的巴黎铁塔，他被称为“用铁创造了奇迹的人”。这座比罗马圣彼得大教堂的拱顶和埃及吉萨的金字塔高一倍的新奇建筑，直到1930年纽约的克莱斯勒大厦建成以前，在高度上居世界第一，在社会、政治、经济、技术以及文化艺术和美学等方面都具有深刻的象征意义。

社会的进步和科学技术的飞速发展在当代文学艺术中留下了深刻的烙印。从19世纪中期到19世纪七八十年代，在法国美术中先后形成和交错发展的现实主义和印象主义是带有这种鲜明烙印的重大艺术现象，其影响波及欧美和世界其他地区的一些国家，其余波一直至20世纪的初期。法国现实主义和印象主义对绘画和雕塑艺术发展所作的贡献受到后世艺术家的普遍尊重，它们的成就以各种不同方式被后人吸收和借鉴，代表这些成就的优秀作品为社会广大阶层的艺术爱好者所喜闻乐见。

“现实主义”（Realism，又译“写实主义”）一词有着悠久的历史。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实在论（现实主义），与主张惟有个别事物才具有客观实在性、共相只是事

1889年世界博览会期间光芒四射的埃菲尔铁塔

土木工程师埃菲尔在为纪念法国革命100周年举行的世界博览会上设计建造了巴黎铁塔。它在社会、政治、经济、技术以及文化艺术和美学等方面都具有深刻的象征意义。

物名称的唯名论(Nominalism)相对立,其根源可以上溯到柏拉图和亚里士多德。近代文艺理论家根据亚里士多德的“艺术模仿自然”说和文艺复兴时期的文艺作品是“第二自然”的学说建立了现实主义的理论,德国“狂飙突进”运动的代表作家席勒首次在文学领域使用“现实主义”一词,把它当做“理想

主义”的对立面，此后，在文学艺术的各个领域里，根据不同的哲学、美学基本前提，提出了各有含义重点和差异的现实主义概念，或与“浪漫主义”、“理想主义”和“自然主义”相对立，或与这些概念相关联。

在美术中，针对法国现实主义之前的艺术现象，人们运用现实主义这个概念主要是表示近似真实的描绘手法，即追求视觉的真实感，亦即所谓“写实”，与后来绘画中的“抽象”和“变形”之类手法相对立。在这个意义上说，从古代希腊罗马雕塑、文艺复兴时期的各个画派，直到19世纪初期欧洲各国众多大师风格各异的作品，都被美术史家在不同的意义或程度上归于现实主义的范畴。在油画中，自文艺复兴时期以来，欧洲画家始终在追求一种视觉上的真实感，亦即通常所说的“幻觉”（Illusion）。传油画“创始人”，尼德兰画家扬·凡·爱克（Jan Van Eyck）的《阿诺菲尼和他的新娘》（1434年，伦敦国家画廊）一画，描绘细入毫芒，明暗层次细腻，色彩变化微妙，而笔法圆润，不露锋芒，这种技法叫做“融合法”（Blended brushwork）。达·芬奇（Leonardo da Vinci）既用“融合法”又用加光术（Glazing，透明画法），晕抹烘托（Sfumato 渐隐，晕涂），纯以明暗的层次显现物体的形状和“圆味”。在他的《画论》中，画家与诗人争宠说：“恋人啊，有哪位诗人能用语言把你心爱的人表现得像画家所作的画像一般惟妙惟肖呢？谁能比画家更真实地把那体现了往日欢乐的河川、树林、山谷和原野显示给你呢？”

威尼斯画派大师提香（Tiziano Vecelli Titian）惯以色彩的冷暖表现物体的凹凸形态，后又创“疏散法”（Detached brushwork），写意取神，不似早期作品既宜远看，又可近察，形成了油画的“远看”效果，影响深远。17世纪佛兰德斯的鲁本斯（Peter Paul Rubens）、西班牙的委拉斯开兹（Diego Rodriguez de Sirva Velazquez）、荷兰的哈尔斯（Frans Hals）和伦勃朗（Rembrandt van Ryn），也都是以“疏散法”结合加光术，而又各有光色效果表现上的创意和发现，但他们共同

（右页图）阿诺菲尼和他的新娘
凡·爱克
油画
81.8cm × 59.7cm
1434年
伦敦国家画廊

此画采用融合法，描绘细入毫芒，明暗层次细腻，色彩变化微妙，而笔法圆润，不露锋芒。

的油画技巧取向主要仍是应物象形。18世纪的英国皇家美术学院院长雷诺兹 (Joshue Reynolds) 盛赞伦勃朗的艺术是一所“伟大的学校”，号召每一个习画的艺徒像学习语文必须学通语法一样读好这所“学校”。

17世纪的法国画家普桑 (Nicolas Poussin) 放弃风靡一时的巴洛克风格，独师文艺复兴盛期最能集合众长的拉斐尔 (Raphael)，画风偏重素描效果，追求严整的构图，成为皇家绘画雕塑学院中“普桑派”的楷模。进入18世纪以后，属于“鲁本斯派”的罗可可风格画家华托 (Antoine Watteau)、布歇 (Fransois Boucher) 和弗拉戈纳尔 (Jean Honore Fragonard) 占了上风，他们在油画技法上更偏重色彩，使用典型的“疏散法”，画面星星点点，冷暖色交错互用，笔法轻灵柔婉。其中华托于描绘宫廷游乐之余，间或也取材于平民的生活。到19世纪

夫妻肖像

哈尔斯

1622年

哈尔斯以疏散法结合加光术，油画技巧主要是应物象形。

梳妆的维纳斯
布歇

布歇是“鲁本斯派”罗可可风格的代表画家之一，该画派偏重色彩，使用典型的“疏散法”，笔法轻灵柔婉。

初期，安格尔师法拉斐尔，德拉克洛瓦师法鲁本斯，再起争端，但无论笔法疏密、用色繁简，画家们的技法总之都仍未脱出以油画手段达到近似真实的描绘这条轨迹。在这个意义上说，欧洲绘画此前已经形成悠久而丰富的现实主义传统，现实主义这个概念不独为19世纪中期的法国现实主义画派所专有。

但是，笔法和用色，或更广泛些说艺术手法，不仅仅是技术问题，也是同艺术思想和审美趣味紧密联系在一起的。正因为如此，历代大师的作品虽然大多倾向于真实的描绘，在美术史上却被分别冠以样式主义、巴洛克、罗可可等等风格名称。其实，这些术语当初也大多属于借用，或带有嘲讽的意味，只是经过美术史家的规定才通用起来，因此我们看画也不可只以这些标签为根据。而以库尔贝为代表的现实主义则与此有所不同，它是在前人积累的现实主义艺术经验的基础上，第一个明确地以“现实主义”为口号和艺术纲领的自觉的美术运动，是在同官方学院派的保守倾向和因循守旧的公众艺术趣味的斗争中形成发展起来的。在法国革命不断深化、社会矛盾十分尖锐的条件下，一两代受到启蒙运动思想的熏陶或空想社会主义学说的影响、在社会大动荡中饱经沧桑的青年艺术家群策群力，逆潮流而行，不辞劳苦地奔走于城乡各地，努力认识现实，忠实地描绘现实，在美术史上第一次以共同的艺术理想、创作活动和一大批杰作，深刻体现了“现实主义”这个术语可能被赋予的从形式到内容的全面内涵。

法国现实主义者研究自然，观察自然界的风云变幻，用画笔表现大自然的壮丽景色和内在生命，同流行的按照一定程式和格局在画室中想像出来的“理想风景画”相对抗；他们体验和表现勤劳、善良的城乡劳动者和普通人的欢乐与疾苦，用画笔抨击“七月王朝”的群臣，捍卫民主主义和共和主义的思想与权利，同充斥官方沙龙的裸体美女、感伤故事、宗教题材、英雄事迹和几乎让人“嗅”到香味的鲜花之类作品相对抗。民主政治制度的确立促进了经济和文化的发展，但习惯势力和艺术趣味的改变并没有与此完全同步发生。例如，拿破仑三世喜欢人们称他为“工人皇帝的皇帝”，可是就在他为了炫耀艺术繁荣和开放所举行的1855年世界博览会美展上，安格尔专室展出了40余幅油画和许多素描，德拉克洛瓦也在中央大厅与人共享一室陈列了35幅油画，而最早走向野外、富有艺术革新精神的风景画大师柯罗（Jean Baptiste Camille Corot）只有6幅作品

参展，为当代劳苦大众创造了一系列感人的艺术形象的米勒（Jean Francois Millet）只有1幅作品入选。评审团接受了库尔贝的11幅作品，但拒绝了他的两幅巨作：《在奥尔南的葬礼》和《画室》。

而这两幅大画恰恰鲜明地体现了现实主义的艺术纲领。前者描绘库尔贝家乡的各界居民，堪称一间以铁面无私的真实性绘就的当代城乡人物画廊。库尔贝说，他从来没有看见过天使和古代与中世纪的英雄，所以他就不画这些，而只画他周围人物的肖像。库尔贝还曾宣称他不画历史画，但当他全神贯注于当代社会生活和为他身边的各种人物树碑立传时，例如在这幅画中，他却毫不犹豫地把一幅当代人物群像提升到历史画的高度。至于《画室》一画，则连标题都是一个“巨大的”挑战，其全称为“画家的画室，一篇表示我近七年来的艺术和道德生活的真实寓言”。库尔贝在他与1855年世界博览会美展分庭抗礼的个展前言当中，明确无误地重申了他所奉行的信条：“像我所看见的那样表现我们这个时代的风俗、思想和面貌；不仅做一个艺术家，而且要做一个人，总之，要创造活的艺术。”在这次个展上，他也展出了自称为“仿威尼斯画家”、“仿佛罗伦萨画家”和“仿佛兰德斯画家”之类的作品，但他说得很明白：“我只想通过全面地认识传统来扎扎实实地、独立自主地理解自我，知而后行。”

1866年，库尔贝在《自传》中说，他的现实主义是“人类经验的总结，它唤起人类的一切力量去反对宗教崇拜，反对希腊罗马艺术，反对文艺复兴，反对天主教，反对一切神和半神，总之，它反对一切因循守旧的传统观念”。他十分仇视统治法国和欧洲画坛的安格尔的古典主义，年轻时虽曾一度模仿德拉拉克洛瓦，但很快也开始厌恶浪漫主义。为了反对脱离生活的杜撰和浮夸，他曾否定艺术家的幻想权利。他的偏激言辞带有强烈的个性色彩。但是，他对艺术面向现实题材的强调，对脱离生活、粉饰现实的艺术倾向的厌恶，对不假思索地、机械地学习前人和主张深刻地认识现实、真实地反映现实的艺术观点的反

对,以及对作为一个画家和一个人的个性尊严与自由的精神的顽强追求,对所有与他志同道合的现实主义者来说却是共同的。库尔贝、米勒和杜米埃(Honore Daumier)等现实主义画家的作品,以前所未有的规模和气势真实地描绘农民、工人以及首都和外省的日常生活,违背了“优雅”和“高贵”的传统趣味,被当时的人们视为专门寻找“荒唐”和“丑陋”的题材。这种日常生活,早在17至18世纪就以艺术的“下等货色”中的幸运儿的资格跻身于艺术之一角。现在,它被宣告为艺术的主要题材。诚然,基于对美化和粉饰倾向的厌恶,艺术家的创作有时确实不无崇尚丑陋的现象。例如,为了同古典美的审美规范相对抗,库尔贝甚至偏好描绘臃肿的人体。

因此,有一种意见认为,现实主义就是抛弃习见的悦目题

摔跤
库尔贝

库尔贝违背“优雅”和“高贵”的传统趣味,真实地描绘日常生活。

青铜时代

罗丹

青铜雕塑

181cm × 70cm × 60cm

东京国立美术馆

这是罗丹第一件具有代表性的成熟作品，原名《战败者》，后来接受拉斯伯格的建议，取消了人物左手所持的长矛，并改名为《青铜时代》。

材，描绘丑陋的事物；或者片面地从“真实描绘现实”的字面意义解释，认为现实主义只是描绘“赤裸裸的真实”，它偏重客观，忽视主观，缺少情感的表现和艺术想像力。其实，这后一方面的因素，是一切艺术所不可或缺的本质要素，只是在不同风格流派的艺术中各有不同的表现方式而已。柯罗和巴比松派风景画的革新精神，首先就是打破了当时流行的那种杜撰或猎奇式风景画的虚情假意，从大自然本身寻找并获得了真实的情感和诗意。杜米埃、米勒和库尔贝画中的人物，不单纯是各种不同职业或身份的人，而且都是活生生的有血有肉的人物，他们在画中不仅用自身形象诉说着自己的情感和处境，而且反映

着画家的情感和态度。

这一切都离不开艺术匠心，离不开艺术家的热情和想像力。

比库尔贝小一辈、在1848年的革命岁月里度过童年的罗丹(Auguste Rodin)是19世纪法国现实主义雕塑艺术的卓越代表。他在1878年沙龙展出了第一件重要作品《青铜时代》，由于人物动态自然生动，形体塑造逼真，被指控展出了用模特儿翻制的“模型”，幸亏有几位著名艺术家联名上书美术部长证明他“无辜”，他才得以恢复“清白”。这座雕像实质上也是对学院派的一个直接

挑战——那些人已经习惯于按照古代希腊的典范“矫正”自然。罗丹研究了希腊人和米开朗琪罗（Bounarroti Michelangelo）的杰作，但他像库尔贝一样不要模仿前人，而是通过对传统的深刻认识，发现和理解自我。罗丹塑造的人物无论处于动态还是静态，都仿佛会把他们的呼吸、脉搏、悸动和思想传达给你，他是把逼真的再现同诗意和哲理的构思完美结合起来的造型大师。

罗丹初出茅庐之时，正当印象主义的盛期。印象派画家度过了被评论家称为多产的1876年，接着在1877年正式接受了“印象主义”这个名称。评论家杜朗提（Edmond Duranty）把主要由莫奈、雷诺阿（Pierre Auguste Renoir）和希斯莱（Alfred Sisley）所做的外光实验称为“新绘画”，喻之为“在古旧的艺术的树干上生长的一条新枝”，“它在色彩领域作出一个纯真的发现，其前提是承认充足的光把许多色调变为无色，把放射在许多物体上的七个光谱色融为光的统一体；印象派画

弗莉·贝尔杰酒馆
马奈

马奈对印象派团体始终抱有某种超脱的态度，但他经不住“点彩主义”的诱惑，也不时地走出画室，到野外写生，最后完成了稀世之作《弗莉·贝尔杰酒馆》。

