

西洋繪畫導覽

拉飛爾前派

劉振源著 藝術圖書公司印行

西洋繪畫導覽 ⑥

拉飛爾前派

劉振源著

執行編輯● 龐靜平

法律顧問● 北辰著作權事務所

● 蕭雄淋律師

發行人● 何恭上

發行所● 藝術圖書公司

地址● 台北市羅斯福路3段283巷18號

電話● (02)2362-0578 • (02) 2362-9769

傳真● (02)2362-3594

郵撥● 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶

E-mail ● artbook@ms43.hinet.net

南部分社● 台南市西門路1段223巷10弄26號

電話● (06)261-7268

傳真● (06)263-7698

中部分社● 台中縣潭子鄉大豐路3段186巷6弄35號

電話● (04)2534-0234

傳真● (04)2533-1186

登記證● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定價● 450元

再版● 2000年11月30日

ISBN 957-672-224-1

西洋繪畫導覽

拉飛爾前派

劉振源著 藝術圖書公司印行

西洋繪畫導覽

拉飛爾前派

劉振源著 藝術圖書公司印行

爲什麼叫拉飛爾前派？
18世紀英國繪畫怎麼樣？
唯美主義是如何形成？

這是一本英國繪畫史
廿世紀末才重新抬頭

「拉飛爾前派」是興起於19世紀中期英國畫壇上的一個畫派(P.R.B爲該畫派的標記)。目前是新新人類最愛。

但「拉飛爾前派」壽命雖短，事隔一世紀，新女性意識抬頭，新新人類、雅痞出現，他們對英國維多利亞王朝末期，處於社會道德與個人情感夾縫當中的苦惱女性，那種半睜半閉的倦眼意味着冥想，像神經被扭曲般病態的恍惚之美，她們是爲愛煩惱？還是自我苦痛？有人稱她爲「守護天使」，也叫「宿命之女」。

引發拉飛爾前派的17、18世紀英國特有人物，風景畫，以及拉飛爾前派後期的唯美主義，以前大家都說它「俗」，現在怎麼說是「雅」呢？

這是本17、18、19、20世紀英國繪畫史，現在大家重新愛上它，怎可不知？

ISBN 957-672-224-1

9 789576 722240

Madonna Dio vi fece, Dio vi guardi,

io vinnalze,

Madonna Dio vi

Madonna

西洋繪畫導覽

拉飛爾前派

劉振源著 藝術圖書公司印行

拉飛爾前派

目錄

8 ● 導論——英國繪畫發展

14 ● 壹 | 【17・18世紀英國繪畫】

16 ● 英國清教徒風尚

20 ● 霍迦斯的影響

24 ● 瑞諾茲與根茲博羅

30 ● 藝術學院的成立

34 ■ 霍迦斯

50 ■ 威爾遜

56 ■ 瑞諾茲

68 ■ 根茲博羅

84 ● 貳 | 【18・19世紀英國繪畫】

86 ● 嘗試新的實驗藝術

90 ● 泰納與康斯塔伯

98 ■ 康斯塔伯

116 ■ 泰納

126 ◆ | 【拉飛爾前派】

128 ◆ 追求理想美與均衡感

130 ◆ 拉飛爾前派旗幟

136 ◆ 豐滿成熟的女性美

140 ◆ 拉飛爾前派的交遊

146 ◆ 莫利斯和羅塞蒂

150 ◆ 拉飛爾前派的影響

160 ◆ 漢特

170 ◆ 米雷

180 ◆ 羅塞蒂

192 ◆ 莫利斯

196 ◆ 羅斯金

200 ◆ 布拉恩

206 ◆ | 【唯美主義】

208 ● 唯美主義的主張

214 ● 唯美主義繪畫理念

218 ● 唯美主義標榜什麼

222 ■ 惠斯勒

234 ■ 瓊斯

248 ■ 休斯

252 ■ 摩爾

258 ■ 雷頓

266 ■ 雅瑪—泰德瑪

274 ■ 渥特豪斯

導論 — 英國繪畫發展

克伊德山谷（局部） 寇克斯作

油彩·畫布 1849年 90.5×142.3cm

任何一個國家的文化進展，無論文學、音樂、美術各領域，並不會全面以一律的進展程度發達。這個情形可能會因地而異，各國文化發展的程度也會有所不同，而且在發展時期各領域的進展也會有所差別。

英國的繪畫就是如此。當他們的文學已發展至爐火純青時，繪畫仍處在萌芽階段。

他們的繪畫進展程序就和其他歐洲各國一樣，從宗教畫開始發展起來，到十六世紀時因宗教改革而被打斷。由於清教徒的禁止，繪畫的空白期一直延續到伊莉莎白時代，英國的歷史在精神上最為輝煌的時代，繪畫史依然是一片空白。

英國繪畫仰賴外人啓蒙

欲彌補這個空白的狀態，是要靠德國畫家小霍爾班（Hans Holbein the Younger 1497~1543）在英國所做的工作來填補，由此事便可知其梗概。

待至王朝更替後，國王與貴族們需求肖像畫的事也多起來時，為因應此需求，才打算在英國培養繪畫接班人才，而負起這個工作的人就是荷蘭畫家凡·代克（Sir Anthony van Dyck 1599~1641）。英國繪畫的啓蒙，仍然要仰賴外國人的協助。

十八世紀後半始有真正畫家

因此，要追溯英國的繪畫傳統時，就非追溯到這裡不可。另一方面，英國的畫家能自我意識到，自己是在當一個堂堂正正的畫家，能有充分的自信，也非得等十八世紀後半不可了。

一片空白的英國繪畫史，為何到了十八世紀後半，卻相繼出現根茲博羅（Thomas Gainsborough 1727~88）、康斯塔伯（John Constable 1776~1837）、泰納（Joseph Mallord William Turner 1775~1851）等畫家？要追究它的原因就如探究文藝復興的起源一樣，是時勢的趨勢使然，只能以事實來接受它。

總之，這種狀況的發展是和英國的時代背景和民族性有關。那時的英國正好處於「擴張的時代」。加拿大、澳洲、印度等殖民地都已相繼形成。而且伴隨十八世紀末以來的產業革命，生活上發生的變革，到此時都以各種不同的形式顯現出來。

隆盛的維多利亞時代

也就是時勢已進入所謂的「維多利亞時代」，在英國史中算是最為充實、隆盛的期間，一切該發生的，也都相繼產生了。

不過在機械文明和社會制度上，此時也出現許多和過去的傳統生活不同的問題。到十九世紀後半時，其現實

矛盾的程度，更加一層的擴大，當然，不止在經濟與政治方面，連思想與藝術方面，也都反映出這種徵候。

概括說來，維多利亞女王統治時的英國（1837～1901年在位），是過分美化粉飾的時代。女王的致命傷，就是患了對優秀藝術的冷感症。

女王自身最喜歡的是通俗的歌舞劇（Melodrama）。至於小說，不管寫得如何好，女王總認為它會妨礙日常生活中道德律的實踐，是有害的東西。

同時，女王又自以為是中產階級思想的代辯者。雖然民主主義的進展，事實上確有許多地方是要仰賴她，不過她也絕不會進步到否定君主制度。所以她正是不折不扣的妥協與中庸的政治家。

女王這種保守的本質，顯然正是當時英國社會的縮影。大家都在適可而止、雙重人格的生活中過日子。

最有趣的是，在維多利亞時代的社交場合裏，流行著一種「維多利亞時代的高尚行為」的固定表現方式或舉動，而且由維多利亞女王率先實行。

只重外表、偽善的雙重人格

這種維多利亞時代的高尚行為，其實是對這種只注意外表、雙重人格的所謂「堅固道德」的一種諷刺。曾有這樣一則故事：

有一個朝臣說了一句卑猥的話，剛好女王在場聽到，她憤然地說：『無聊，我沒興趣。』留下如此的口頭語後就離席而去。

其實女王對該句話所含的真實意義也很關心的，只是為虛偽的面子，她必須那樣說。那時的人都裝著一副高高在上的紳士模樣，骨子裏則又是一回事，整個社會就是如此的偽善。

維多利亞時代的英國繪畫

至於維多利亞時代的英國繪畫，老實說，今天並未獲得應有的評價。除去幾位拉飛爾前派的畫家之外，當時的英國畫家，如今能在歐洲繪畫史的主流中留名的，幾乎是沒有的。這個原因，一來是英國人自己未建立能與歐洲大陸藝術抗衡的自信心。二來是一般評論家都未公平對待英國十八、十九世紀繪畫的關係。

依文字記載的繪畫史來看，這一時期的英國繪畫，和同一時期的法國已有印象派成立，許多優秀的畫家，紛紛展開輝煌的工作相比較，形成強烈的對比。

既然如此，那麼當時的英國美術活動，是否呈現著衰竭的現象呢？其實正好相反。在英國歷史上，有如此多的畫家與雕刻家競相發表作品，人們又狂熱的迎接它的時期，是在這之前

早晨的費恩灣堤岸 泰納作

油彩・畫布 91.5×122cm

劍橋大學・費茲威廉美術館藏

與其後也都沒有過的。

而且在十九世紀中葉，法國的印象派即將活動時，莫內、畢沙羅逃離普法戰爭而赴英，看到了康斯塔伯、泰納等人的作品而深受感動。因此還有人要把泰納推為印象派的先驅者呢。

泰納是法國印象派先驅？

在繪畫的觀念上，他們之間也許有根本的相異，但是在表現自然的技法上，英國的畫家們，一致的在推進類

似印象主義的技法，却是不可否認的事實。

1870年到1890年之間，皇家藝術學院的展覽會展現空前的盛況，倫敦的畫廊與畫商一家接一家的開張，以應付日益增多的顧客需要。

當時在英國，藝術的確逐漸地成為大眾的嗜好。但是也就因為如此，使維多利亞美術掉入了不知不覺的陷阱中。為什麼會這樣呢？

因為在當時，過去的社會制度良好

水車池旁垂釣 繆勒作

油彩·畫布 1844年 92.1×71.4cm

挪利其近郊 史塔克作

油彩·畫布 57.2×77.2cm

挪威一湖景 丹比作

油彩·畫布 1833年 43.1×61.3cm

劍橋大學·費茲威廉美術館藏

的貴族趣味，已失掉大半，新培養起來的市民階級的良知，又是「任何事都適可而止」，不追根究柢的達觀心理。對興趣的培養也是如此，只要沾到邊就準備轉移為別的，只為個人的教養而不深入探討。

這種對藝術有致命傷害的風潮生成了，而且瀰漫整個社會。至此人們所追求的是適度的知性、易懂的藝術，只要能滿足眼睛的樂趣即可的作品。

再者，若能增加一點道德性或教條式內容，更是求之不得。因為如此，人們方能放心把藝術當做話題，在社交的場合裏，有如畫家那樣的高談闊論。於是藝術的本質，大家不再加以深究，自然就會趨於浮淺的。

兩位美學家羅斯金和莫利斯出現

約在十九世紀中葉，出現兩位美學家又是工藝家的羅斯金和莫利斯。要探討近代設計的流向時，羅斯金和莫利斯的思想具有重要的意義。

因為在現代設計運動的基盤裡，都有他們兩人思想的影響。尤其是他們所提倡的「美術工藝運動」，更被人們認為是近代化運動的出發點。對於二十世紀美術工藝的發展，事實上確有重要的影響。

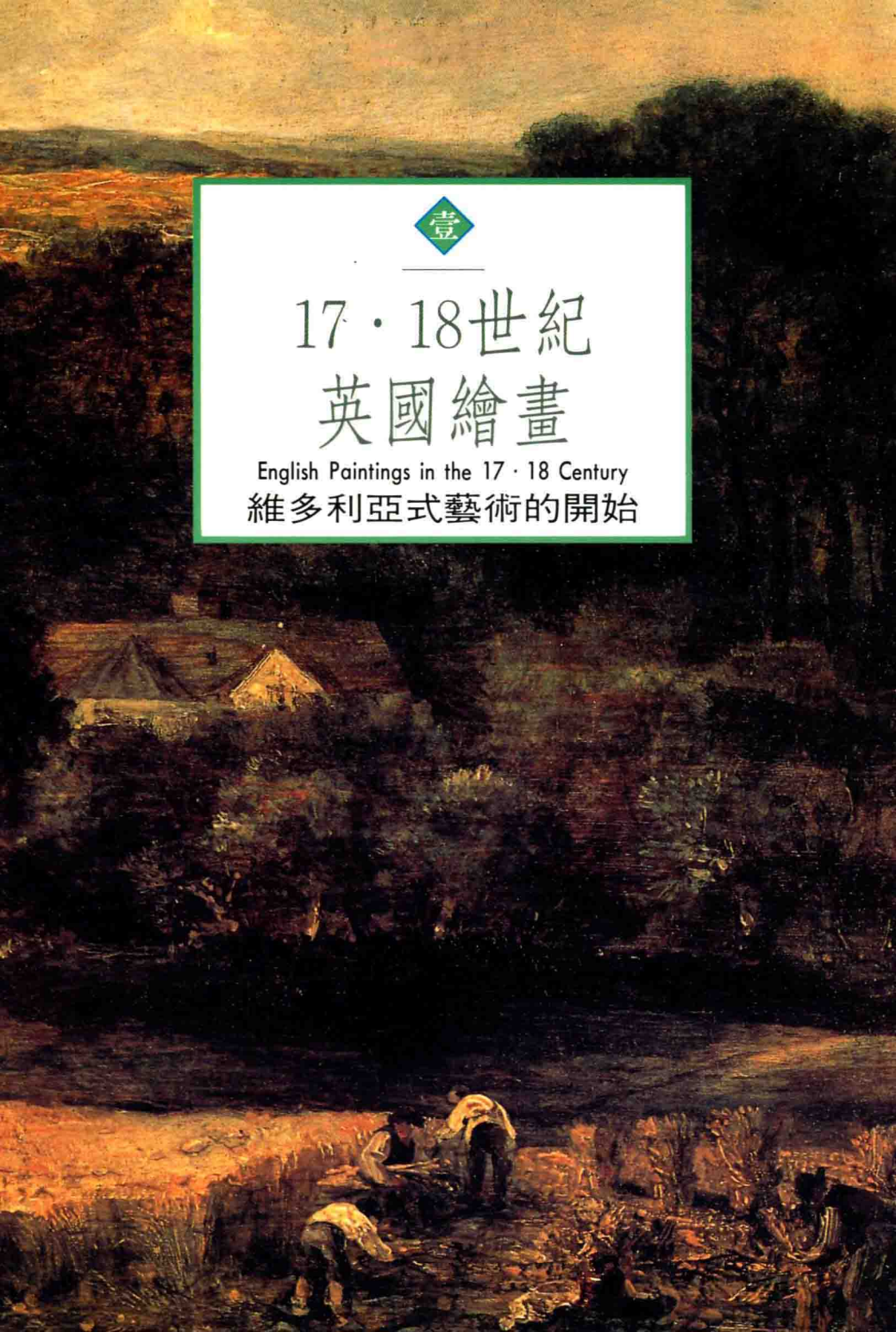
若是要論起英國繪畫對世界畫壇的貢獻，明顯可指出的是康斯塔伯和泰納的風景畫，以及拉飛爾前派給世紀末歐洲藝術在裝飾性方面的影響；還有羅斯金和莫利斯在現代設計和美術工藝方面的先驅者地位，這些都是無法否認的。而且其影響既大又遠，如今餘緒猶存。

17・18世紀 英國繪畫

English Paintings in the 17・18 Century
維多利亞式藝術的開始

17・18世紀的英國繪畫還是默默無聞時，附近的義大利、德國、尼德蘭、西班牙的繪畫已經是輝煌燦爛年代，英王查理一世爲了畫像，請來凡・代克聘爲宮廷畫師，魯本斯也停留英倫數個月，他們爲英國宮廷和朝臣貴婦，留下不少美好畫像。凡・代克不是英國人，卻留下那麼多英國皇室大大小小畫像，即是這個道理。

凡・代克筆下英國肖像畫，以華麗、典雅、高貴著稱，這也就影響18世紀的英國肖像畫。德國風俗畫家霍爾班影響霍迦斯，倒是威爾遜風景畫比較樹立自我風格。

17・18世紀代表畫家有：霍迦斯、威爾遜、瑞諾茲、根茲博羅四人。