

英国绘画百图

英国绘画百图

周裕锴 蓝 玉 编著

人民美術出版社

英国绘画百图

周裕锴 蓝 玉 编著

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑：平 野

装帧设计：李秀玲

北京美通印刷厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

1990年6月第一版 第一次印刷

ISBN 7-102-00547-4

J · 502 定价：8.45元

目 录

1. 伊丽莎白一世与三女神	尤沃思
2. 玫瑰花丛中的青年	希里亚得
3. 恩迪米恩·波特	多布森
4. 萨里斯伯利伯爵与其姊凯瑟琳小姐	迈·赖特
5. 约克郡公爵夫人安妮·海德	莱 利
6. 亨廷托尔夫人	克奈勒
7. 自画像	荷加斯
8. 时间薰蚀着图画	荷加斯
9. 科拉姆船长	荷加斯
10. 演印度皇帝的孩子们	荷加斯
11. 浪子生涯	荷加斯
12. 杜松子酒巷	荷加斯
13. 时髦的婚姻	荷加斯
14. 伦敦的艺术家俱乐部	汉密尔顿
15. 疾速收帆	司各特
16. 五朔节	海 曼
17. 科约拱门遗址	威尔逊
18. 画家的妻子	拉姆塞
19. 舰队指挥官凯佩尔	雷诺兹
20. 悲喜剧之间的加里克	雷诺兹
21. 萨拉·本伯利夫人献祭美惠三女神	雷诺兹
22. 扮演悲剧女神的西顿夫人	雷诺兹
23. 雄狮袭击骏马图	斯塔布斯

24. 画家和他的妻子	庚斯博罗
25. 豪威伯爵夫人玛丽	庚斯博罗
26. 谢立丹小姐肖像	庚斯博罗
27. 沙路旁的沙坑	庚斯博罗
28. 圣詹姆斯公园的林荫路	庚斯博罗
29. 皇家美术学院的院士们	左凡尼
30. 乌菲齐画廊	左凡尼
31. 学者讲解太阳系仪	约·赖特
32. 维苏威火山喷发	约·赖特
33. 印第安寡妇	约·赖特
34. 利夫森·高尔家的孩子	罗姆尼
35. 纺车前的汉密尔顿夫人	罗姆尼
36. 华生与鲑鱼	科普利
37. 沃尔夫将军之死	韦斯特
38. 科斯休斯科将军	韦斯特
39. 自画像	巴里
40. 李尔王和死去的科迪莉亚	巴里
41. 克莉奥帕屈拉装饰安东尼之墓	考夫曼
42. 恶梦	费塞利
43. 麦克佩斯与女巫	费塞利
44. 重游塔希提岛	霍奇思
45. 砍柴归来	惠特利
46. 霍华德先生抚慰囚犯	惠特利
47. 阿尔巴诺湖和干多尔福城堡	柯曾斯
48. 麦克纳布	雷本
49. 切尼大道小景	罗兰德逊

50. 情人旋风	布莱克
51. 惩罚亚干	布莱克
52. 伯爵夫人伊丽莎白·费伦像	劳伦斯
53. 威尼斯	透 纳
54. 暴风雪：汉尼拔及其大军过阿尔卑斯山	透 纳
55. 无畏号战舰	透 纳
56. 雨后虹霓	康斯太勃
57. 麦 田	康斯太勃
58. 斯图尔河畔的驳船	康斯太勃
59. 从主教的庭园看萨里斯伯利教堂	康斯太勃
60. 牛 斗	沃 德
61. 匹普·奥戴伙计的小屋	威尔基
62. 教 子	马尔雷迪
63. 赫斯珀里得斯	埃 蒂
64. 最后一个人	马 丁
65. 洪 灾	丹 比
66. 在亚得里亚海上	波宁顿
67. 挑 战	兰西尔
68. 长满小麦的山谷	帕尔默
69. 皮格威尔海湾	戴 斯
70. 过去与现在	埃 格
71. 选 择	瓦 茨
72. 火车站	弗里斯
73. 告别英格兰	布 朗
74. 劳 动	布 朗

75. 替罪羊	亨 特
76. 里因兹宣誓为兄弟之死报仇	亨 特
77. 觉醒的良心	亨 特
78. 受胎告知	罗赛蒂
79. 圣母马利亚的少女时代	罗赛蒂
80. 阿斯塔耳忒·叙利亚卡	罗赛蒂
81. 在父母家的基督	米莱斯
82. 秋 叶	米莱斯
83. 金苹果园	莱 顿
84. 海边归来	休 斯
85. 磨 坊	本 琼斯
86. 白衣少女	惠斯勒
87. 白色交响乐第三号	惠斯勒
88. 浴 后	阿尔玛-泰德玛
89. 普赛克在爱情神庙里	波恩特
90. 待 渡	摩 尔
91. 济贫院外的申请者	菲尔兹
92. 维克的女儿们	沙 金
93. 为新娘干杯	福布斯
94. 码头上奔跑的少女	斯蒂尔
95. 威尼斯圣马克广场	西克特
96. 无 聊	西克特
97. 泥 浴	邦伯格
98. 裸肩少女	格温·约翰
99. 夜 景	纳 什
100. 修补通风帽	斯宾塞

英国绘画百图

1 伊丽莎白一世与三女神 尤沃思

对英国早期绘画作出杰出贡献的画家几乎都是些外国侨民，如16世纪的德国画家荷尔拜因，17世纪的弗兰德斯画家凡·代克等。这幅画的作者汉斯·尤沃思（**Hans Eworth**，生卒年不详）也是法兰德斯人。尤沃思在英国待了二十二年（1549—1571），画过很多英国女王玛丽一世的肖像。他在英国的早期作品善于捕捉人的不同性格，但晚期趋于偶像化，人的个性特征完全根据人物社会地位、家庭背景及个人财富等内容来表现，对象显得僵硬呆板。如《诺福克公爵夫人》一画背景是图案规则的织锦，人物衣饰华丽精美，如同玩具，带着伊丽莎白时代古装戏的特征。然而这幅《伊丽莎白一世与三女神》却体现了他精巧简洁的独特风格。画的宗旨是歌颂伊丽莎白一世的荣耀。画中的伊丽莎白女王正站在希腊英雄珀琉斯王子的位置上，手托金苹果，准备判给三个女神（天后赫拉、智慧女神雅典娜和爱神阿芙洛狄忒）中的最美者。但女王本人那令人炫目的美丽使三个女神自惭形秽，不争而退，而由女王自己得到金苹果。金苹果在画上被故意画成王冠上的十字架圆球，象征着她无上的权力。画家在这里巧妙地利用古希腊的神话题材赞美女王的神圣，构思新颖，富有象征性。这幅画现在悬挂在汉普顿宫中。后来有的英国学者鉴定它为另一弗兰德斯画家卢卡斯·德·希尔（**Lucas de Heere**）所作。但无论此画作者是谁，它都是英国早期的一幅技巧娴熟的杰作。

2 玫瑰花丛中的青年 希里亚得

尼古拉斯·希里亚得(Nicholas Hilliard, 1547—1619)是英国本土产生的首批画家之一。他的父亲是爱克斯特的金银匠,他本人也在15岁时就开始在伦敦一家大金银铺里当学徒。这段手工艺的学徒生活经历对他后来的作品有很大的影响。希里亚得与另一英国画家乔治·高尔首先提出,绘画不应仅仅是工匠的手艺,而应被看作一门人文学科,这门人文学科的实践,可由出身高贵、有文化教养之手而臻于完美的境界。希里亚得在其著名的《论文》中提到绘画或袖珍绘画是“最适合绅士的”。他为英国女王伊丽莎白一世画过肖像,主要作品还有《自画像》《诺桑·布兰德伯爵九世》《以火焰为背景的年轻人》《安东尼·麦德威爵士》等,《玫瑰花丛中的青年》(1588)是最有名的一幅。与同时代那些千篇一律、刻板生硬的肖像画不同,这幅画中洋溢着生活的气息,表现出人物的个性。假如伊丽莎白女王遗憾她的时代没能够生产出一种能与莎士比亚悲剧的精神厚度(感情的赤裸裸的流露)相媲美的视觉艺术,那么,希里亚得这幅画中站在忧郁的野玫瑰花丛里极度悲伤的年轻人,却集中体现了莎翁喜剧中失恋主角的原始模型。这位年轻人身上充盈着青春的英俊与骄傲,因墮入情网而不能自拔,犹如被缠绕在美丽带刺的玫瑰花丛中一般。他谜一般的身分曾引起人们不断的猜测与解释,至今只有一种稍微可信的解释——他是一位埃塞克斯的伯爵。

3 恩迪米恩·波特 多布森

威廉·多布森(William Dobson, 1611-1646)是英国本土出生的肖像画家。他的绘画吸收了英国移民画家的风格,特别是汲取了凡·代克那种对节奏与动态的敏感,这可以从他的技巧、尤其是他那些威尼斯风格的画中体会出来。多布森同宫廷绘画鉴赏家以及其它宫廷画家很有交往,因而有机会观摩国王宫室内的大量藏画。他也许是唯一的从国王藏画中受益的英国本土重要画家。他35岁死于贫困,其最早的绘画非常完美成熟,而最后的作品却如同他饥寒交迫的生活一样,显得单薄乏力。多布森的作品有《威廉·康普顿爵士》《鲁珀特王子与威廉·默里和约翰·拉塞尔上校在一起》等。

《恩迪米恩·波特》(1643)是最著名的一幅画。这幅画是仿照圣詹姆斯宫所藏的提香的罗马一君王肖像画而制作的(该画波特很熟悉,多布森也见过)。画中的猎枪、猎狗、捕获的兔子和童仆,都表明波特乡村地主的身分。画面左上方是主管艺术之神阿波罗的胸像,右下方是大型建筑物的楣上代表视觉艺术的众女神的浮雕,这些都是为了纪念波特对文学艺术的爱好。这幅画人物威严的姿势以及夸张的衣纹曲线都是典型的巴洛克风格,不过与英国当时那些千人一面的肖像画不同,波特面部表情的刻画已具有一定的个性。这幅画现藏于伦敦泰特美术馆。

4 萨里斯伯利伯爵与其姊凯瑟琳小姐 范·赖特

约翰·迈克尔·赖特（John Michael Wright, 1617--1700）是17世纪苏格兰油画家。他的画风独立于从莱里到世纪末的英国绘画发展主线之外，诚实坦率，不落俗套，同时总带有点业余味道。他的肖像画中栩栩如生的魅力，由于稚拙的平面设计（与莱里的柔曲流畅相比较而言）以及鲜丽明快的色彩而得以增强，同那些一律以多褶皱衣裙为装饰的肖像画传统形成鲜明的对比。赖特最喜欢画的是穿着本地民族服装的苏格兰和爱尔兰要人。不过，也许他的性格中缺乏一种粗犷刚健的气质，因而最终没能成为一个声名卓著的画家。这幅《萨里斯伯利伯爵与其姊凯瑟琳小姐》作于1668—69年，画中的伯爵和小姐不过是两个小孩，他们穿着华贵，神情严肃，俨然一副苏格兰贵族的派头。特别是小伯爵，坐在一把精致的桃木椅上，准备享用姐姐递来的水果，更显得地位高贵。画家试图以各种道具来烘托人物性格，如小伯爵怀中的玩具车马和脚下的小手枪，暗示着他的贵族骑士的血统和教养，凯瑟琳手中的花束和彩带呈现出女孩爱美的天性，而地上散落的贝壳、花束以及那条忠实的狗，则表明他们天真顽皮的年龄特征。人物面部刻划虽略显呆板，但严肃的外表下包裹着几分掩饰不住的稚气，基本上抓住了对象的性格特点。这幅画的背景是在二维平面上展开的，缺少立体感，线条风格也不够统一，但这些并不能掩盖赖特在构图设计、细节处理和色彩运用方面的成功之处。

彼得·莱利（Peter Lely，1618—1680）是生于荷兰的英国油画家。他在哈勒姆市接受过艺术训练，1641年来到伦敦，在英国度过其创作生涯。莱利的绘画技巧在40多岁时才日趋成熟，但在他成熟的作品中，色彩的运用相当高超，常引起人们的共鸣，这是他那个时代其他画家所不能比拟的。莱利一方面是弗兰德斯画家凡·代克的追随者，另一方面深受荷兰画派和新威尼斯派的影响，他最终能把凡·代克式的优雅和他本身固有的荷兰式的凝重成功地溶合在一起，画出的肖像光彩夺目，娴静高雅。莱利是当时英国最著名的官服盛装肖像画家，为了应付大批的订制肖像画，他组建了一个大型画室。他时常靠画室助手来画肖像中的衣饰、背景、附加物等，而由他自己来完成头部。莱利的主要作品有《一个女人的肖像》、《克利夫兰德公爵夫人》、《西蒙与伊菲占妮亚》等。《约克郡公爵夫人安妮·海德》作于1660年，是莱利成熟期的代表作。画面以金黄色的丝质长裙和桔黄色的绸缎帷幕为基调，衬之以浓云翻滚、树木阴翳的暗褐色的背景，色彩华丽而富于变化，明暗对比鲜明。画中的女性面色红润，丰满健壮的身躯包裹在曲折的线条褶皱之下，具有巴洛克的情趣，和18世纪那些纤弱的女性完全不同。这幅画很好地将人物及其衣饰的巴洛克风格和背景处理的荷兰风味统一起来，体现了17世纪欧洲绘画的普遍审美趣味。莱利的画风对英国肖像画的发展有一定的影响。