

古典与唯美

From the Academia to Impressionism

西蒙基金会藏欧洲19世纪绘画精品

Master Pieces of the 19th Century European Paintings
at the Pérez Simón Collection

中华世纪坛世界艺术馆 西蒙基金会 编

图书在版编目 (CIP) 数据

古典与唯美: 西蒙基金会藏欧洲 19 世纪绘画精品 / 中华世纪坛世界艺术馆编. —北京: 文物出版社, 2008. 3

ISBN 978 - 7 - 5010 - 2407 - 0

I. 古… II. 中… III. 绘画—作品综合集—欧洲—19 世纪 IV. J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 022670 号

[展览名称] 古典与唯美——西蒙基金会藏欧洲19世纪绘画精品展

[展览时间] 中华世纪坛世界艺术馆: 2008年3月7日—6月8日 上海美术馆: 2008年6月18日—8月24日

湖南省博物馆: 2008年9月8日—11月16日 广东美术馆: 2008年11月28日—2009年2月8日

[主办单位] 中华世纪坛世界艺术馆、上海美术馆、湖南省博物馆、广东美术馆、西蒙基金会

[支持单位] 北京歌华文化发展集团、中国嘉德国际拍卖有限公司

《古典与唯美——西蒙基金会藏欧洲19世纪绘画精品》 编委会

[展览策划] 王立梅

[学术顾问] 邵大箴 罗萨娜·贝拉斯克斯 (Roxana Velásquez)

[编 委] 王建琪 王立梅 李 磊 陈建明 王璜生 冯光生 崔维平

[展览协调] 陈晓林 奥斯卡·德·莱昂 (Óscar De León M.)

[展陈设计] 顾训铭 柳 青

[平面设计] 肖 晓 宁 莹

[编 辑] 蒋海梅 王凯笛

[撰 稿] 桑德拉·贝尼托 (Sandra Benito)

露茜·格雷罗·蒙多纽 (Rocío Guerrero Mondoño)

[翻 译] 王觉眠

[校 对] 王嘉利

[借展单位] 西蒙基金会

《古典与唯美——西蒙基金会藏欧洲 19 世纪绘画精品》

编 著: 中华世纪坛世界艺术馆

出版发行: 文物出版社

经 销: 新华书店

责任编辑: 李 红

印 制: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 225 × 300 mm

印 张: 16.25

版 次: 2008 年 2 月第 1 版

印 次: 2008 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5010 - 2407 - 0

定 价: 298.00 元

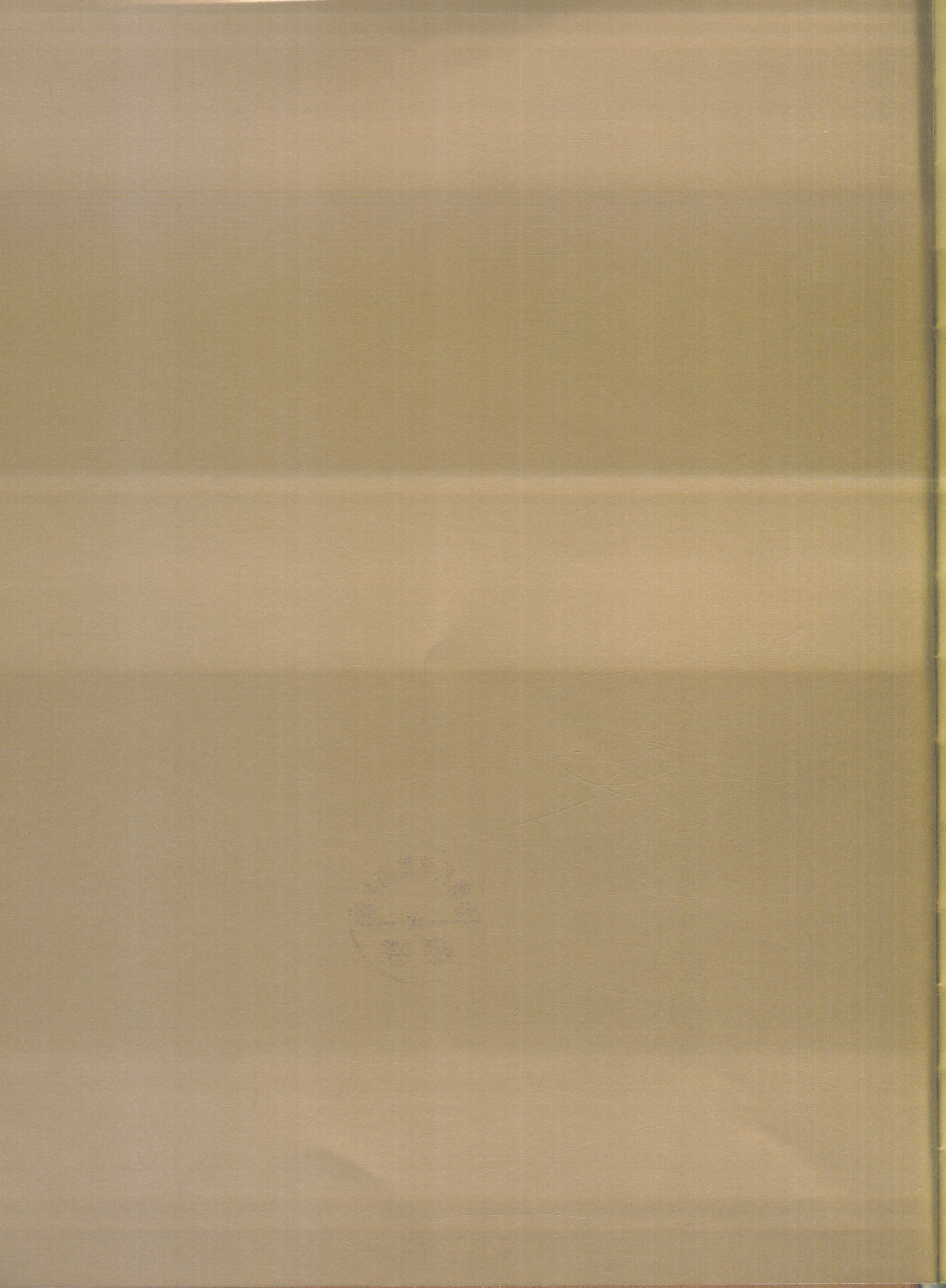
© 2008, 版权归中华世纪坛世界艺术馆和文物出版社共同所有 版权所有 侵权必究

感谢中国嘉德国际拍卖有限公司慷慨赞助本书的出版

Thanks to China Guardian Auctions Co.,LTD. for Their Generous Support in Publishing This Catalogue

古典与唯美

From the Academia to Impressionism

西蒙基金会藏欧洲 19 世纪绘画精品

Master Pieces of the 19th Century European Paintings at the Pérez Simón Collection

主办单位 Hosted by

中华世纪坛世界艺术馆 Beijing World Art Museum
上海美术馆 Shanghai Art Museum
湖南省博物馆 HuNan Provincial Museum
广东美术馆 Guangdong Museum of Art
西蒙基金会 JAPS Foundation

支持单位 Supported by

北京歌华文化发展集团 Beijing Gehua Cultural Development Group
中国嘉德国际拍卖有限公司 China GUARDIAN AUCTIONS Co, Ltd

文物出版社

目 录

Contents

中华世纪坛世界艺术馆 致辞

适逢中华世纪坛世界艺术馆成立三周年之际，我们迎来了墨西哥西蒙基金会收藏的十九世纪欧洲绘画精品展。这是继《意大利文艺复兴艺术展》、《从莫奈到毕加索——美国克里夫兰艺术博物馆藏印象派至现代派精品展》后我们举办的又一个高水准的绘画展览。我们希望通过我们精心挑选的不同历史时期的西方绘画作品展，使中国观众能够对西方绘画艺术的发展进程进行初步梳理，对各个时期异彩纷呈的流派风格进行全新的认识 and 了解，为中国观众对西方艺术的欣赏水平和鉴赏能力不断的提高提供窗口和平台。

今年世界艺术馆的展览主题是收藏与展示，我们希望通过展示不同收藏家的作品，让更多的观众分享这些在博物馆和画廊中鲜为人知的珍藏。同时也让观众从欣赏艺术作品中感受到每个收藏家的艺术品味和对艺术的挚爱。正是因为这一批批热爱艺术的收藏家对艺术品的收藏、研究和保护，才使我们今天有机会欣赏到人类千百年流传下来的艺术珍品。这些艺术瑰宝带给我们的不仅是视觉上美的冲击，更是心灵的涤荡。

胡安·安东尼奥·佩雷斯·西蒙(Juan Antonio Pérez Simón)先生是享誉世界的收藏家，他早年生活并不富裕，但凭借着坚韧不拔的努力，他成为墨西哥最成功的企业家。创业的同时，西蒙先生开始了艺术品的收藏。并以他独特的眼光、深邃的艺术鉴赏力，在世界各地锲而不舍地追寻着那些弥足珍贵的艺术精品。经过三十多年的积淀，西蒙先生已成为世界著名的、收藏欧洲十九世纪绘画最丰厚的收藏家。

西蒙先生热爱艺术，追求美的真谛，对自己的收藏倾注了大量的心血，但他并不将这些珍贵的艺术品仅仅作为个人的财富和收藏，而是希望让更多的人可以共同分享。《古典与唯美——西蒙基金会藏欧洲19世纪绘画精品展》在中国四个城市的展出，正是得益于西蒙先生艺术共享理念的具体实施。相信这些精美的绘画会给中国观众带来艺术的震撼和美的享受；收藏与共享的理念会给中国观众留下深刻的印象，展览也将使更多的中国收藏家由此受到启迪。艺术不分国界，美是人类共同的追求。我们希望有更多的收藏家将美奉献与观众共享，将艺术的精髓不断传承和注入人类文明的发展，并使之发扬光大。

在此，我谨代表北京中华世纪坛世界艺术馆及中国的广大观众，对西蒙基金会和西蒙先生无私地为我们提供如此高水准、高品味的展览，表示衷心的感谢和敬意。同时也感谢旅居西班牙的饶金中先生为展览在中国的举办所付出的努力。祝《古典与唯美》在中国的展出获得圆满成功！祝中墨两国人民的友谊之树万古长青，艺术之花永远绚烂！

中华世纪坛世界艺术馆馆长 王立梅

2008年2月

上海美术馆 致辞

时间的久远和地域的阻隔都不能成为艺术精品绽放魅力的障碍，相反，因为有了距离，艺术变得更加神秘而迷人。

2008年对于我们上海美术馆来说是一个非常幸运的一年，因为在中华世纪坛世界艺术馆的引领下，我们将迎来西蒙基金会收藏的19世纪欧洲艺术珍品的巡回展览。这个展览将使上海和华东地区的观众不出国门就能欣赏到欧洲19世纪艺术大师精美绝伦的艺术作品，同时也将使我们认识到墨西哥收藏家对收集和传播人类优秀文化所做的贡献。

感谢西蒙基金会对展览的慷慨支持！

感谢中华世纪坛世界艺术馆对展览的统筹和对上海美术馆的帮助！

我相信这个展览一定能够在中国掀起一场对19世纪欧洲油画艺术深入认识的热潮。

祝展览圆满成功！

上海美术馆执行馆长 李 磊

2008年2月

湖南省博物馆 致辞

今年9—11月，湖南长沙将拥有一个诗意盎然与经典永恒的秋天。由中华世纪坛世界艺术馆、上海美术馆、广东美术馆、西蒙基金会与我馆共同举办的《古典与唯美——西蒙基金会藏欧洲19世纪绘画精品展》将在这里隆重展出，这是我馆建馆以来规格最高、规模最大的西方艺术精品展。

艺术是人类最深层、最神秘的表达方式，是超越于时间界限和地域差异之上的。我相信这样一个拥有经典大师手笔、又具备多样创新面貌的展览必定能够给湖南人民带来美妙的艺术享受与感悟，《古典与唯美——西蒙基金会藏欧洲19世纪绘画精品展》必将成为湖南省2008年的一大文化盛事。

在此，我要真诚地感谢西蒙基金会的慷慨帮助，使得这些伟大的艺术品第一次来到中国；感谢中华世纪坛世界艺术馆馆长王立梅女士和相关专家及工作人员为此次展览筹备所付出的辛勤劳动；也感谢中华世纪坛世界艺术馆、上海美术馆和广东美术馆等兄弟馆的支持与帮助，此次巡展必将加强我们各馆之间的联系与合作。最后，祝此次展览取得圆满成功！

湖南省博物馆馆长 陈建明

2008年2月

广东美术馆 致辞

《古典与唯美——西蒙基金会藏欧洲19世纪绘画精品展》来到中国北京、上海、长沙、广州等数个美术馆隆重展出，这是文化艺术界的一次盛事！

众所周知，欧洲19世纪艺术在整个世界艺术史上有着举足轻重的地位，完成了古典审美趣味向现代性的过渡。19世纪的欧洲，在其艺术中心法国相继兴起了新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派、新印象派和后印象派等诸多艺术运动；英国维多利亚时代紧随其后，艺术思潮与流派也新旧交汇、风起云涌，具有民族特色的风景画和拉斐尔前派的艺术成就影响尤为深远。纵观19世纪欧洲艺术运动，其总的趋势是反叛学院派和古典思潮的脚步越走越快，主题选择开始从反映社会宏大叙事，推动社会变革转变到反映市民阶层的世俗趣味，从崇高走向平凡，从庄严走向轻松；艺术家们越来越关注、重视、挖掘艺术语言的表现性、象征性和抽象性，关注夸张、变形、装饰等形式美感。艺术实践越来越强调艺术家个人的价值体现，个人的主观性、感性表现得到越来越深刻地表达。

正如新古典主义使文艺复兴和巴洛克艺术得以延续一样，后印象派则开启了西方现代艺术的大门。19世纪出现的这些艺术运动不仅是西方现代艺术得以建立的基石，同时，对整个世界艺术史的进程也产生了不可估量的巨大影响。此次来华展出的100幅绘画精品，基本上涵盖了这一时期各艺术发展阶段的艺术面貌，展览设计按历史时期与作品内容相结合的方式进行，形成一部生动的图像的历史。此次展览，不但对19世纪这一特殊历史时期的艺术史进行了有意义的史学性的回顾，更为引人入胜的是，这些作品虽出自艺术大师之手，却大多不被世人所知，此次进行公开展览就具有了非常的现实意义。

感谢西蒙基金会的大力支持！祝展览取得圆满成功！

广东美术馆馆长 王璜生

2008年2月

西蒙基金会 致辞

能与各位一起欣赏这些不朽的绘画作品，我的心情非常激动。这种激动之情还源自于另一个因素，即此时此刻的我正置身于中国——一个世界上文化最古老、智慧最广博、同时又最具有发展前景的国度。

这种传统与现实的奇妙结合，在这个伟大民族的光彩夺目的现实生活中得到了印证。今年，北京举办奥林匹克运动会的时候，中国将成为世界的中心。而到了2010年，世界博览会将在上海举行，届时，全球大部分人将再次把目光转向这个伟大的国家。

中国很清楚地知道，除了经济增长和工业、商业的快速发展，文化和艺术是她的最大财富，也是各国间进行友好交往的理想途径。正是本着这个理念，《古典与唯美——西蒙基金会藏欧洲19世纪绘画精品展》才得以在中华世纪坛世界艺术馆这个富丽堂皇的艺术殿堂举办。

本次画展展出的一百幅画，为我们提供了十九世纪欧洲艺术财富的概貌。在一个具有复杂历史和社会背景的世纪里，（从产业革命开始）经历了巨大社会变革和技术革新的欧洲十九世纪的艺术家用，赋予该世纪以多种多样的艺术流派和艺术风格。对我个人来说，本次画展还有一个特殊的意义，即这是两个相距遥远，却有着无数美学、哲学、甚至生活习俗方面共同点的文化之间的一次对话。多年来，囿于学校教育传播的观念，我们忽略了东西方文化的这些共同点，把东西方看成了两个完全不同的文明。毋庸置疑，东西方确实在生活方式、世界观宗教信仰以及日常饮食等方面存在着诸多差异。但是，这些差异并不像我们想象的那样巨大，除了我们都属于人类这一基本点之外，东西方两大文明在哲学方面有着无数的相通之处。

举例来说，在东西方哲学两大奠基人柏拉图和孔子之间，就存在着惊人的相似之处：他们都认为社会的统治者应当是个智者，应当是那个社会的最高道德典范，才值得被统治者推崇和服从。

在古希腊德尔斐阿波罗神示所的入口处，写有“人贵自知”四个字，这四个大字构成了西方哲学的基本原理之一。在东方文化里，中国的老子在《道德经》里也强调了相同的观念，即“自知者强”（见道德经第三十三章）。

有着勤劳、尊老和家庭等传统价值观的中国是一个充满未来的国家，并且使得整个人类对未来都有了信心。我认为，勤劳和家庭是人类所独有的价值观。通过维系人与人之间的关系，通过生活条件的不断改善，人类就可以达到进步的目的。勤劳的本质是通过大家共同的努力，让人类过上更充盈，更有尊严的生活。因为努力工作让我们自由；共同的努力可以让人类生活得更团结、更友爱，人类的财富会越来越多。建设世界即建设我们自己。相反，无所事事会让我们做出不道德的举动，让人停滞不前，让人的性格破碎，阻碍社会和家庭的发展，让人无法正确施展自己的才能。一个在消费中寻求健康、工作和教育的社会会把人类生活变得更美好、发达和更文明。

富有教育传统的中国启动了全能的思想机器，并且赋予它一种创新的含义。靠着她厚重的历史积淀，

西蒙基金会 致辞

今天的中国正在继续着自己的发展势头。

中国传统文化的另一个重要元素是她的精神世界（不应把它和宗教观混为一谈），以及（人类）对大自然的敬畏之情。古希腊和古罗马的传统文化中，也有类似的思想家。如斯多葛派的哲学家塞内加（公元前4—公元65年）、罗马帝国皇帝及哲学家马可·奥勒利乌斯（公元161—180年）和西塞罗（公元前106—前43年），都认为依照自然法则生活是人类生存的根本，是智慧，这反映了人类内心世界的和谐。

具有深厚文化积淀的中国，她的美是几千年来积累形成的。在我的祖国墨西哥，历史的价值也同样得到了延续，甚至在民间文化中也有所体现。例如在我国南部城市普埃布拉，至今仍流行一种民间服饰叫“中国姑娘”，其名称来自十六世纪中叶至十九世纪初往来于墨西哥和菲律宾的“中国船”（西班牙人称之为“马拉大帆船”）。

我是一个在墨西哥找到了归宿的人。我很清楚，我们之间通过各种各样错综复杂的渠道相互影响着对方。在中国，我切身感受到了世界神秘的多样性如何得到了具体的体现。

而在今天让我们相聚在一起的这个艺术领域里，东西方之间存在着更深刻的联系和共同之处。艺术作品是超越时间和空间的，所有的艺术品都是我们的同龄人，所有的艺术品都是可以理解的，都是可以让观众产生共鸣的，不管作品来自何方，观众来自哪个国家。因此，我们说，艺术是一种世界性语言，而我们这些睁开眼睛用心赞赏艺术、欣赏大自然的人，则是些真正心灵相通的人。

我从东方哲学中学到的思想永远地改变了我的艺术观，并且让我和东方智慧联系在了一起。艺术美有一种神奇的力量，一旦接触到它，我们敏感的神经就会苏醒，响应艺术作品的号召，在它面前激动、颤栗。心与心是相通的。大象无形，我们能够感知它。我们的心就是一块块画布，艺术家在上面表达我们的内心所想、所感、所知，画面上的明暗就代表了我们的内心的喜悦和悲伤。我们与艺术杰作心有灵犀一点通。

艺术的伟大之处在于它是爱的体现，爱大自然、爱神明（全世界的宗教艺术都没有超出这个范围，我们没有必要先改变信仰再去欣赏美，不管是音乐，还是诗歌或绘画）、爱人类、并且爱你自己。艺术创作可以是艺术家本人自尊自爱的一种升华。同样，艺术作品在艺术家和观众（或听众、读者）之间建立了爱的通道。艺术让我学会了以全面的观点看待生活、看待物质、看待精神。

艺术品收藏也是爱的一种方式，是一种对美的爱，一种特殊的爱。在这种爱里，原来促使收藏者占有的欲望又回复到了爱的本身——可能是爱神维纳斯或织女显了灵——最后，我们这些藏家又成了我们藏品的俘虏。

法国诗人、艺术评论家波德莱尔在谈到艺术家的情感时说过，这种情感是一种短暂与永恒、个体与整体的神秘混合。在这个独特的情感时刻，艺术创作与性冲动和宗教情感结合成一体，即三者分享同一种情感：美好、高尚、和谐、光明、明快、炫目、章法、喜悦、对称、含蓄、神圣、陶醉……都是与

西蒙基金会 致辞

艺术和爱情相关联的概念。在西班牙黄金时代的神秘主义文学中——如圣胡安·德·拉克鲁斯（1542—1591年）的《歌中之歌》和圣·特蕾莎·德·贝尔尼尼的《上帝之爱》——屡见不鲜。阴阳学说也是艺术和爱情里的概念，它表现了宇宙和人体的一种相互消长的力量。而柏拉图在他的探索美学的对话《会饮篇》中对爱情的阐述，像是对神奇的阴阳学说进行解释。

东方智慧为我们体验艺术提供了一个理想的方式，我希望诸位用这种方式参观本次画展的作品：为了看懂一幅名画，首先要拜倒在她面前，屏气凝神，谛听她对你的讲述。各位在翻阅画册之前，请允许我就本次画展的参展作品做一简短的评论。十九世纪的欧洲绘画是从学院派到印象派的一条艺术彩虹。

这次画展所选的是一些代表欧洲十九世纪最重要艺术流派的作品，通过它们，我们可以对十九世纪欧洲艺术的丰富性和多样性有一个完整的概念。人类的情感世界在这些作品中找到了一个新的空间，因为欧洲的十九世纪是一个充满变革的百年，充满新事物的百年，一个在艺术和文化上创造和谐的百年。首先，我们从以布格罗、卡巴内尔和热罗姆为代表的学院派的作品谈起。《迷失的仙女》是一幅构图完美的裸女画，是布格罗这位坚定的学院派画家的代表性作品。但是，绘画艺术中的流派或风格，在实际作品中不是纯之又纯的。因此，我想提醒各位注意这位法国画家的《罗马之美》：画面左端树冠的画法带有印象派特点，与女主人公完美的学院派处理手法形成鲜明的对照。关于擅长田园风光的巴比松画派，本次画展介绍了三位画家：布雷东、杜普荷和莱尔米特。对我个人来说，这三位画家的作品还有一种特殊的含义，因为它们让我想起了我在西班牙北部阿斯图里亚度过的童年时光。应当指出，这三位画家对后来的印象派影响很大，如梵·高就十分推崇他们。

本画展的另一部分展出的是维多利亚时代，即英国维多利亚女王时代的绘画作品。拉斐尔前派是一批以宗教、文学、历史为题材，以唯美主义为哲学依据，在形式上追求完美的画家。

毫无疑问，《埃拉加巴卢斯的玫瑰》是劳伦斯·阿尔玛·塔德玛的杰作之一。从题材上看，它与卡巴内尔的《克娄巴特拉用死囚尝毒》有内在的联系：两幅作品描绘的都是古代由于权力高度集中而引发的偏离心性的怪诞行为，同时又表现了一种残忍与美的奇妙混合。这两幅画还提醒我们，不应当把“美”混同于“好看”，各位将会通过观赏具体的画作，证实这一点。

我相信，对西方世界来说，中国的精神、文化和艺术的财富构成了一个智慧的源泉。因此，中华世纪坛世界艺术馆邀请我的妻子、女儿、女婿、外孙与我一起分享这次艺术盛宴，实在是件让我倍感荣幸、倍感欣慰的喜事。

胡安·安东尼奥·佩雷斯·西蒙 (Juan Antonio Pérez Simón)

2008年2月