

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 西蒙基金会 编

文物出版社

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. 2

ISBN 978 - 7 - 5010 - 2424 - 7

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 011600 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: 210×285 mm

印张: 3.5

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 - 2424 - 7

定价: 28.00元

古典与唯美

西蒙基金会藏欧洲 19 世纪绘画精品

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

Forword
前言

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，才使我们今天可以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、上海美术馆、湖南省博物馆、广东美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

The Three Ages of Man 人生三阶段

1806 年

画布油画，110.50 × 144.80 厘米

弗朗索瓦·帕斯卡尔·西蒙，又名巴龙·热拉尔
(François-Pascal Simon, Baron Gérard)

法国，1779 - 1837 年

弗朗索瓦·帕斯卡尔·西蒙是法国新古典主义巨匠大卫最杰出的弟子之一，但和他老师的作品相比，眼前这幅《人生三阶段》的油画无论从柔美的色彩还是稳定的构图上来说，都似乎更多地承袭了法国 17 世纪古典主义大师尼古拉斯·普桑的画风传统，在整体上萦绕着一种类似《阿尔卡迪牧人》那样的田园牧歌式的氛围。

画面中的人物暗示出人生历程的三个阶段，其中老人的形象代表人类暮年，充满阳刚的青年代表人类壮年，而人类童年的形象是一个熟睡的孩子。画面中心是一个头戴花环的女人，她把人生的三个阶段串联在一起。

法国国王路易·菲利普是第一个收藏这幅画的人。路易·菲利普是西蒙最主要的赞助人。因此，这幅画很有可能是国王从画家那里直接订购的。但不知什么原因，这幅画在 1838 年被转运到了巴黎西北的纳伊宫，也正是由于这次收藏地点的改变，这幅名画才避免了在 1848 年的法国大革命中葬身火海。

A Quartet: A Painter's Tribute to the Art of Music
四重奏：一个画家对音乐艺术的赞颂

1868 年

画布油画，61×88.30 厘米

阿尔伯特·约瑟夫·摩尔 (Albert Joseph Moore)

英国，1841 - 1893 年

约瑟夫·摩尔出生在英国约克郡一个著名的艺术家庭，在父亲和哥哥的引导下，他很早就走上了艺术创作的道路。19世纪五十年代，摩尔来到伦敦，先在肯辛顿艺术学校学习，而后考入英国皇家学院，1860年前往巴黎和罗马深造。渐渐地，摩尔在艺术上形成了着色轻柔，线条细腻的独特风格，在维多利亚时代的画家中也显得十分突出。他的大部分作品都是以古希腊和古罗马的休闲人物为主角，人物形象明显受到希腊风格的影响。

《四重奏：一个画家对音乐艺术的赞颂》展示了19世纪六七十年代摩尔艺术创作的多样性。作品在寻求音乐与美术之间联想的同时，用绘画的方式表现出某种“音乐的特性”。画面中四个男人坐在一条背靠墙壁的长椅上，排成一排演奏乐器；三个女人站在他们前面，倾听着音乐。所有男性和女性都穿着古典的长袍，主题像是在暗示古代世界。画面上并没有明确表示出音乐家们与听众之间存在什么联系，也看不出四位演奏家有什么特别之处，但通过几个人物的巧妙安排，充分表现了画家在调理线条和色彩搭配上的巨大创造力。此外，画家可能是有意把现代乐器画进作品里，其目的是为了观众真的用考古似的眼光去比对某个真实的古典场景，这样反而突出了作品创作的时代性。

renaia, the Nymph of the Dargle 克琳娜·达格尔的宁芙女神

1880 年

画布油画，76.20×26.70 厘米

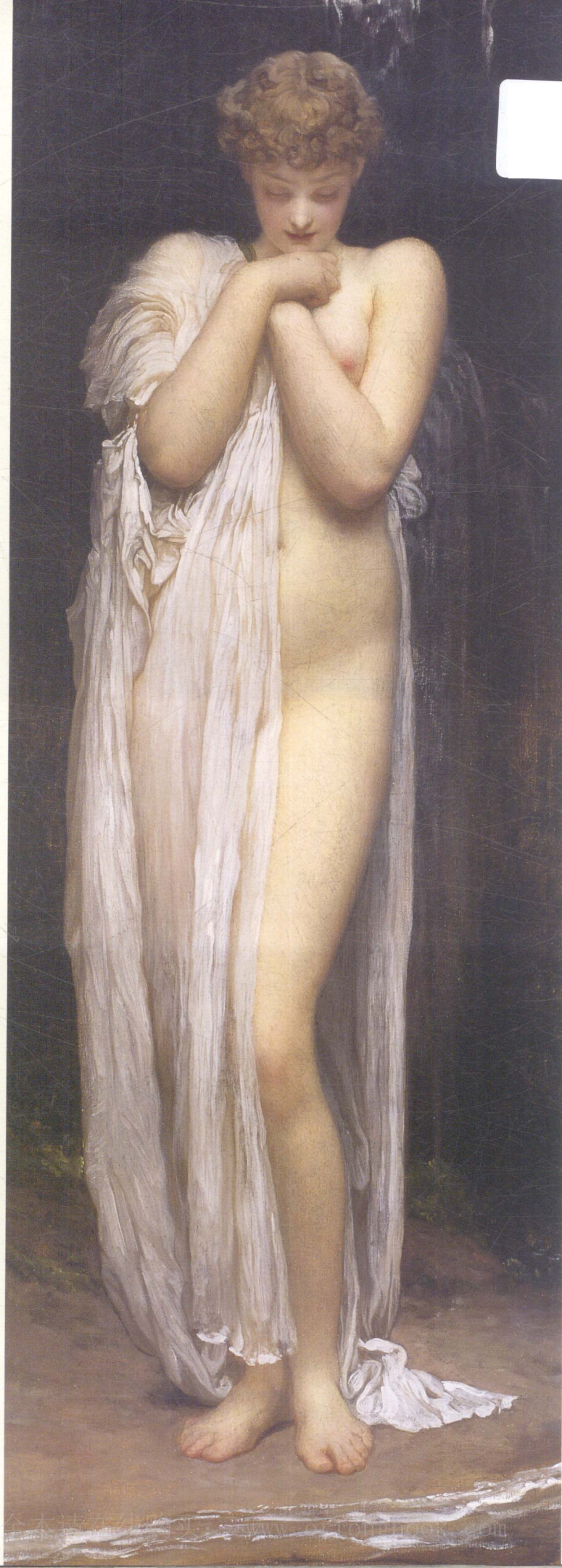
弗雷德里克·莱顿 (Frederick Leighton)

英国，1830 - 1896 年

出生在英国约克郡的弗雷德里克·莱顿从小在欧洲接受了正统的古典主义绘画传统训练，并曾经就读于欧洲几家著名的美术学院或机构。1852 年，莱顿先后迁居罗马和巴黎，在此期间，他结识了许多画家，威廉·阿道夫·布格罗和亚历山大·卡巴内尔是其中的佼佼者，他们二人的作品在本次展览中也有收录。从他们身上，莱顿汲取了古典主义和学院派的美学观念。与此同时，莱顿一直在向英国皇家学院和伦敦的其它美术馆递交参展作品。油画《流放中的但丁》使他在英国名声大噪，并于 1868 年被选为英国皇家学院院士，十年后又被任命为学院院长。

在莱顿创作生涯的晚期，古希腊和罗马的神话成了莱顿经常使用的题材。身裹轻纱的裸体女性，以拟入化的方式追忆古典传统，给观众以丰富的想像空间，这些构成了莱顿这一时期作品的突出特点。1880 年展出的这幅《克琳娜·达格尔的宁芙女神》就属于这一类型的作品。

“宁芙”是古希腊神话中居住在山林、原野、泉水、大海等地的自然界精灵，莱顿画中的这个宁芙是个泉水仙子，她以一个身着宽大长袍的女子形象出现，背对着瀑布站在一个沙堆上。画家借此向人们传递出水的多样的形态，无论是湍急的河流还是飞溅的水花，以及表面平静而深不可测的暗流，它们都代表了水的天性。这幅画是画家 1895 年创作的最后一幅杰作，现存波多黎各蓬塞博物馆的《六月煌煌》的姊妹篇，因此十分珍贵。

Greek Girls Picking up Pebbles by the Sea 海边捡拾鹅卵石的希腊女孩

1871年

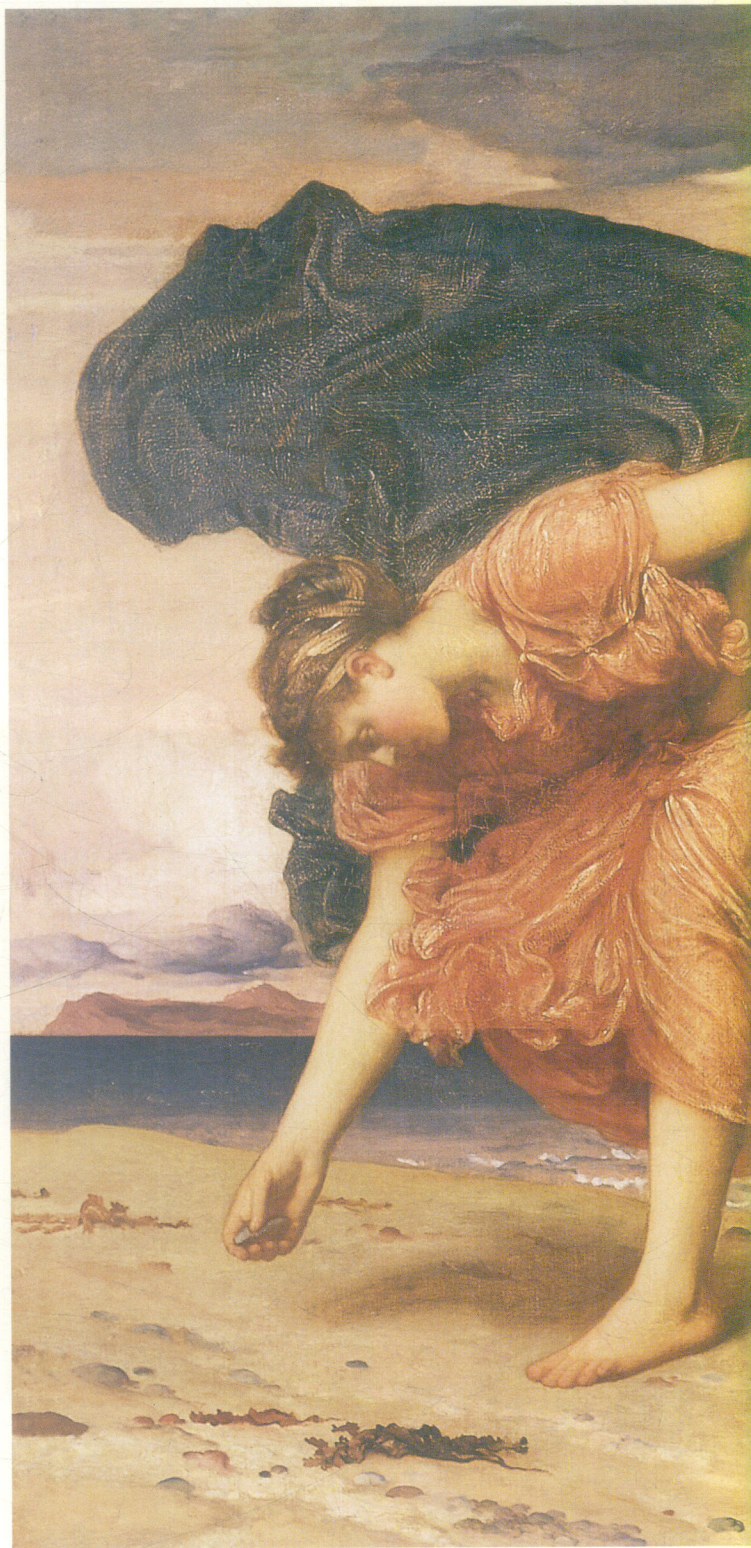
画布油画，84×129.50厘米

弗雷德里克·莱顿 (Frederick Leighton)

英国，1830—1896年

这同样是一幅莱顿的作品。《海边捡拾鹅卵石的希腊女孩》呈现给观众的是以希腊神话人物造型为基础的戏剧性场面。作者采用一种舞台布景的手段，突出了人物的形象，意在让观众产生最深刻的印象。1871年，这幅画第一次在英国皇家学院画廊展出，意味着莱顿朝着开创古典题材的创作道路迈出了第一步，同时也是对这位画家解决构图比例的高超技艺的一次总结。画中四个女人的位置平衡、匀称，从中可以看出，作者力图创造出一种个人独有的透视法，让画中人物的不同比例变得一目了然。画中的四位女性都被抹上了反映心理特点的光泽，赋予人物形象某种神圣感，这正好让人看到了画家对于抽象地运用形式与色彩的兴趣。莱顿正是利用这两种手段创造了绘画的和谐构图，并用色彩突出人物的个性。

拉斐尔前派艺术史专家和评论家弗雷德里克·乔治·史蒂芬在1871年的画展上指出：“莱顿先生从来没有像现在这样对自己的选题感到如此得意，因为就这个题目本身而言，它不具备任何象征性的意义。但是，经他的手这么一画，就变成了一幅令人赏心悦目的人物画，画面美，画中婀娜女性的色彩也美，她们的衣服在风中像是一直在飘动。”

The Reaper 农妇

1872 年

画布油画，179.10 × 115.90 厘米

威廉·阿道夫·布格罗 (William Adolphe Bouguereau)

法国，1825 — 1905 年

威廉·阿道夫·布格罗是 19 世纪末 20 世纪初艺术界最具影响力的人物之一。他的作品在巴黎的几大沙龙中展出，并多次获奖，这不仅提高了他的艺术声望，还为他带来了丰厚的经济利益，并成为拿破仑三世及其皇后欧仁妮的御用画师。

布格罗接受了严格的学院派古典主义教育，并自然而然地转化成个人的创作风格。他在罗马画院学习绘画期间，得以看到意大利的古典精品，并了解了文艺复兴时期的美术作品，而这正是他多年来一直渴望看到的。布格罗艺术道路的一个重要方面，就是在作品中努力将熟记于心的古典绘画规范和透视学与自己的实地观察完美地结合在一起。他善于抓住日常生活及戏剧的场景，塑造不失尊严的普通民众形象，表现了他对社会现实的关注和内心的不安。1871 年普法战争和巴黎公社给社会带来的战乱以及法国人高涨的爱国热情，让布格罗感同身受，并通过《农妇》这样的作品把它展示出来。

在这幅画中，布格罗旨在创造一个动乱年代中法国人抵御外来入侵的形象，为此他选择了手持大镰刀收获庄稼的农妇，她昂然挺立，充满豪气，代表了法国人民的崇高和坚强。农妇的形象生动地表现了法国人民的爱国情操，以及这个民族绝不屈服于敌人的坚定决心。

此外，这幅画也展现出布格罗的艺术主张：即艺术作品要歌颂劳苦大众，既表现他们的高傲与尊严，又让人们看到他们内心的纯净美。这一主张也符合巴黎美术学院的教学宗旨之一，即让学生学到表现主题的恰当方式。因为这个时期的绘画是教育民众的手段，主题的历史背景及神话传说应当为寻求理想和真理服务。

Classical Beauty 古典美

1906年

画布油画，40.60×30.50厘米

约翰·威廉·格威德 (John William Godward)

英国，1861 - 1922年

约翰·威廉·格威德是一位擅长描绘身处古代大理石环境中、穿着古典服装的女性形象的画家，他的作品可以被看作是展示古典美的艺术长廊。这些独自依靠在大理石旁的黑发女郎，像是以某种方式反映出画家本人的梦想和思绪，源自古希腊的学院派画风及细腻的绘画手法，让人想起让格威德推崇备至的英国画家弗雷德里克·莱顿。

这幅名为《古典美》的作品曾经收录在格威德的主要传记作家史璜生的画册中。少女凝脂般的肌肤透过薄如蝉翼的服饰呈现出来，而画家有意将人物安排为一种仰视的观察角度，给人以纪念碑般的高贵之感。

格威德是英国艺术史中最神秘的人物之一。现在的世界艺术史专家们正在整理这位艺术家的生平事迹及艺术成就，但格威德的家人却因为他后来令人伤心的自杀身亡的结局而希望把他忘得一干二净。正如史璜生在他的《古典主义的缺失》一书中所说：格威德作品中的沉静之美和令人惊诧的技术处理与这位重量级的艺术家在文艺批评界所受到的推崇和在艺术史上的被认可程度是一致的。

