

刘晓路 主编

世界美术 精粹品读

从浪漫主义到现实主义

世界美术精粹品读

从浪漫主义到现实主义

刘晓路 主编

人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

世界美术精粹品读, 3, 浪漫主义~现实主义 / 刘晓路编著.

—北京: 人民美术出版社, 2001.5

ISBN 7-102-02318-9

I. 世... II. 刘...

III. ①艺术-作品-鉴赏-世界②浪漫主义-作品-鉴赏-世界③现实主义-作品-鉴赏-世界 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 027616 号

世界美术精粹品读
从浪漫主义到现实主义

刘晓路 编著

人民美术出版社 编辑出版

(邮编 100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 杨 恩

装帧设计: 胡建斌

天津可佳文化科技有限公司·策划

深圳大公印刷有限公司印刷

新华书店总店发行

开本: 880 毫米×1194 毫米 1/16 印张:101 字数 120 千字

2001 年 6 月第一版 2001 年 6 月第一次印刷

印数: 1-3000

ISBN 7-102-02318-9/J · 2000

全套五卷 定价: 980 元

序 言

2001年是西方美术传入中国400年。1601年,意大利传教士利玛窦向明神宗朱翊钧献天主像和圣母像。这是在中国记录到的西方美术最早传入,从此西方美术开始悄悄走进中国人的生活。1715年,意大利画师郎世宁到北京,数年后对一些宫廷画家秘密传授西画技法,但未获成功,而他自己最终则几乎被改造成了中国画家。中国人真正开始接受外国美术,还是19世纪后期中国人去欧美、日本留学以后的事。

1917年,中国年轻的艺术教育家姜丹书(1885—1962)编了一本书,名曰《美术史》,由上海商务印书馆出版,1924年出至第7版。这是中国历史上第一次同时介绍中国和外国美术的著作,而且图文并茂,虽然极其简略,却有开山之功。1922年,上海商务印书馆出版了更年轻的学者吕微(1896—1989)编译的《西洋美术史》,到1931年出至第4版。这是民国时期影响较大的一部外国美术著作。此后,陆续有俞寄凡编译的《近代西洋绘画》、郭沫若编译的《西洋美术史提要》、丰子恺编写的《西洋美术史》和《西洋画派十二讲》、鲁迅翻译的《近代美术史潮论》出版。从此,有关外国美术的著作、画集在中国层出不穷,尤其是20世纪。

世界是一个整体。外国美术传入中国400年来,尤其是近100年来,中国人对它的熟悉与日俱增,在某种程度上还超过了中国美术。如果拿到国际上做一个比较,可以引出一句玩笑:中国人对法国美术的熟悉程度甚至超过了法国人。虽然不能说普通中国人熟悉法国美术的程度超过普通法国人,但至少有一种情况是真实的:中国美术家往往对法国美术如数家珍,可以一口气评点安格尔、德拉克洛瓦、库尔贝、莫奈、雷诺阿等几十个艺术家的名字、生平和代表作,对在巴黎出现的令人眼花缭乱的各种流派也可以一一娓娓道来,其熟悉程度肯定超过普通法国人。有人会不以为然,这又能怎样?问题是:法国美术家对中国美术的了解就很难使用“熟悉”一词。

这些对于我们外国美术研究者编写外国美术图书,既提供了良好的接受基础,又提出了苛刻的挑战。我们不能一般地介绍外国美术,因为这方面的书籍已经汗牛充栋了;于是我们试图与观众一同品鉴,一起细读。因此,书名中有了“品读”一词。在中国古代,艺术著述多以诗品、书品、画品形式出现。诗品、书品、画品,既是一种著作形式,也成为一个专门的学科。《世界美术精粹品读》丛书是这一传统在新时代的弘扬光大。

《世界美术精粹品读》丛书是一套在学术的基础上、以欣赏为主的世界艺术史品评著作,由中国艺术研究院外国美术研究室的研究人员共同编写,人民美术出版社出版。

根据时代、地区、地位以及读者欣赏习惯的综合考虑,我们把世界艺术分为五大板块,全书分为五卷:第一卷为“从史前到文艺复兴”,内含希腊美术、罗马美术、中世纪美术,历史跨度最大;第二卷为“从巴洛克到新古典主义”,内含样式主义、罗可可美术;第三卷为“从浪漫主义到现实主义”,内含巴比松画派,这是普通中国读者最容易接受和欣赏的;第四卷为“从印象主义到后现代主义”,内含新印象主义、后印象主义,以及现代主义各流派,包罗的流派最多;第五卷为“东方美术”,包括美索不达米亚、波斯、印度、日本等国美术,涉及地域最广。全书共精选世界艺术名作1500件左右。每卷前面都有8000~10000字的同名论文,概述这个时代或地区的艺术发展。每卷精选世界艺术名作280~300件,每幅作品约有300字左右的图注和欣赏文字。最重要的一些艺术家还有500字左右的简历,并附有自画像或肖像照、肖像画。通过它们,可以全面了解世界艺术的发展概况和艺术家个人风貌。

以往的外国美术著作,多以西方为中心,本书则特别设立“东方美术”。相对西方美术,我国人民对作为我们邻居的东方美术却显得不够熟悉。实际上,如从学者的角度而言,我国对东方美术尤其是印度美术和日本美术的研究深度却是超过西方的。第五卷“东方美术”的作者之一是我国著名的印度美术专家王镛先生。

本书的译名根据名从主人、约定俗成的原则,全部参照中国大百科全书出版社出版的《中国大百科全

书》和《简明不列颠百科全书》进行统一。同时,本书大部分艺术家的名字均附原文,生卒日期力求精确到年月日,而后者是以往出版的外国美术著作没有做到的。

每卷的序列为:论文、目录、重要艺术家的画像、照片和简历,以及作品、图注、赏析。每卷的艺术家首先按其出生的先后排列,同一艺术家的作品排在一起,多幅作品按创作的先后排列。为了帮助读者进一步研究,本书尽可能提供详尽的图注。图注的次序为:作者、图名、年代、种类、材料、尺寸(高×宽)、收藏地点。

我在外国美术研究室的同事们在北京百年不遇的酷暑中编写此书,挥汗如雨,人民美术出版社摄影艺术编辑室主任杨恩先生有力地推进了编辑工作。在此一并表示感谢。

在西方美术传入中国 400 年之际,出版《世界美术精粹品读》丛书极富有象征意义。《世界美术精粹品读》丛书是一座没有围墙的世界艺术博物馆,我们希望普通中国人能在其中尽情畅游。

刘晓路

中国艺术研究院研究员

外国美术研究室主任

2000 年 8 月 31 日于北京

从浪漫主义到现实主义

在西方人的思想意识当中一直存在着理性与非理性、理智与意志之间的冲突。这种冲突也存在于西方美术的演进过程之中。倾向于理性的美术注重秩序、稳定、一致、对称和比例,反映到形态上便是以古典主义的形式出现,像希腊罗马美术、文艺复兴美术和新古典主义美术,在创作上往往以现实形象为依据。而倾向于非理性的美术则追求运动、变化、个性,注重艺术家想像力和情感的发挥及创造,往往从文学作品、神话传说中采用艺术形象或创造形象,如中世纪美术、巴洛克和罗可可美术以及浪漫主义美术。在西方整个美术史发展过程中,理性和非理性交替占据主导地位,很多艺术流派在反对或接受其中一方的基础上发展起来。但是,如果严格地将漫长的美术史区分为简单的二元对立关系,显然是武断和片面的。因为理性和非理性的倾向在美术史中的反映是复杂多样的。同一时期、同一流派的不同画家,甚至同一画家的不同时期都可能存在着这两种不同倾向的混合状况。所以我们只能从宏观上承认西方美术形态的演变是理性与非理性两种倾向相互交替取代的过程。毫无例外,本书所要介绍的浪漫主义(Romanticism)与现实主义(Realism)这两大派别之间也存在着这种既互相取代又互相交融的现象。

西方美术发展的一个最大的特点就是在理性与非理性观念的更替中所表现出来的运动性和富于变化性。这种相互更替的可能性得益于西方思想中的一个传统的哲学态度,即对前人的东西所持的要么肯定到迷信的态度、要么否定到毫不犹豫地打倒的态度。迷信态度表现在历代的艺术家基本上对古希腊、古罗马艺术持高度评价态度并不断学习模仿。否定态度表现在如巴洛克艺术对罗可可艺术的否定、新古典主义对罗可可的批判等等。这种带批判性的否定态度决定了西方美术的探险都是实验的、革新的、革命的,而且是反其道而行之的。只要到了一定时期,就会有人出来高举反传统的大旗,向更为古老的,曾被否定过的传统吸取养料,以此来反对当前的传统,从而构成了轰轰烈烈的西方美术史。当然,除了这种内在的精神气质因素外,我们也不能忽视政治变动、经济发展、科技革新、思想文化、宗教改革、民族觉醒、时代进步和艺术赞助等社会因素对艺术发展的重大影响力。这种影响是复杂的、潜移默化的,但又是深刻的。如果忽略不计,对艺术的研究就有可能陷入狭隘的自我中心主义,并且将无法解释美术作为一种复杂的社会文化现象在不同历史时代的发展演变,从而把艺术置入虚幻的空中楼阁。

一、 浪漫主义的出现与发展

19世纪上半叶,经过18世纪的一系列重大社会变革,像美国独立战争、法国大革命、工业革命和启蒙运动,西方世界的思想观念与社会结构都发生了剧烈变化,基本的现代世界的制度都已出现。到了19世纪初,对艺术的看法和对生活的看法一样经历了一场深刻的变化。社会结构的改变使艺术赞助者由传统的贵族和宫廷转变为新兴的资产阶级;工业革命和科学技术的进步为艺术的发展开拓了许多新的途径和新的材料;启蒙运动解放了人们的思想,它的冲击力和影响力犹在,使得新的观念得以顺利地人们在头脑中扎根生芽,而思想上的变革带来了艺术观念的变化。这一切,再加上西方美术传统上即有的运动性和变化性,从而导致了19世纪美术流派的频繁更迭、美术风格的丰富多样。浪漫主义的出现正是顺势而来。

浪漫主义可以说是19世纪初形势的反映,或者说是无数个人对不断变化的形势的反映。“浪漫”这一术语最初被用于中世纪,是对当时的一些诗歌以及传奇故事的描述。但在19世纪,对中世纪文学和艺术的重新估计和评价,成为浪漫主义的新的内涵。浪漫主义美术不是一种单一的风格,而是分享着浪漫主义诗歌与

哲学中也能找到的那些主题的不同手段。浪漫主义向往着中世纪的宗教信仰,因为现行的宗教,在满足社会发展和人的感情需要方面,在获得社会正义方面,都遭到了失败。这种情况,在整个 19 世纪迸发出来的苦闷和失意的表现中得到了反映。因而浪漫主义夸张了对中世纪的崇拜,把它看成是宗教既能满足感情需要又能提供永恒誓约的一个时期;与此同时,浪漫主义又用丰富的想象和情感的抒发来代替宗教的经验。浪漫主义把想象看得比其他的一切都更有价值,过去与现在的真实事件、气氛与场所,或传奇与传说的奇妙结合,需要的就是非凡的想像力。浪漫主义者以想像力来表现他们希望看到现实世界背后的东西,并捕捉无限之瞬间的意图。绘画艺术被直接拉进了浪漫主义运动的主流之中,因为只有它能够获得迷幻般不明确的形式。浪漫主义画家把想象与幻想同这些形式结合在一起,用来表现这个时代人们普遍体验到的失落感与破碎感,在理想与现实,自然与人类社会之间寻找新的平衡:

我们并不是完全忘却,
并不是抛却所有的这一切,
而是追随模糊的光辉,从上帝,
从我们那家园来到这里:
婴幼儿时,天堂展开在我们身旁!
在成长中的少年眼前,这监房的
阴影开始在他周围闭合,
而他却是,
看到了灵光和发出灵光的地方,
他见了就满心欢乐,
青年的旅程日渐地远离东方,
可仍把大自然崇拜颂扬,
在他的旅途上陪伴他的,
有那种瑰丽的想像力;
这灵感在成人眼前渐渐黯淡,
终于消失在寻常的日光中间。

——威廉·华兹华斯《颂歌》

除了想像力之外,浪漫主义最重视的就是个人的情感、信念、希望和恐惧的表达了。康斯特布尔认为绘画对他来说“只是感觉的另一种方法”,对视觉艺术颇有眼力的大诗人波德莱尔评论道:“浪漫主义,确切地说既不作主题的选择又不要求严格的真实,而只是感情的一种表达方式。”所有这些都明显地表现在对于草图这种很少预先设计的艺术形式的新的重视,以及对材料的自如的运用,以最直接的方式揭示艺术家独特的感触。一种相当个人的,甚至怪癖的对世界的看法,也能够通过细节的准确性在油画和素描中表达出来,表现出艺术家对自然的细腻而敏感的反映,传达一种用言语不能表达的思想和感情。

浪漫主义的历史意义,在于它体现了与时代的解放运动相联系的人民的愿望和理想,在发展过程中形成了自己强调表现情感和个性、偏爱幻想的主观世界、运用灿烂色调和大胆构图的创作特色。它创造了一个伟大的时代。浪漫主义的艺术方法曾多方面地给予艺术的进一步发展以非常有益的影响,它的优秀传统曾给予 19 世纪后半叶和 20 世纪初许多有创造性的艺术家以巨大的启发。

法国浪漫主义 一提起浪漫主义美术,人们就禁不住要想起法国,想起热里科的《梅杜萨之筏》;想起德拉克洛瓦的《自由引导着人民》;想起吕德的《马赛曲》,而德拉克洛瓦几乎成为浪漫主义美术的代名词。而提起现实主义,人们又会想起库尔贝的现实主义宣言;想起米莱的《拾穗者》、《晚钟》;想起杜米埃的讽刺漫画。的确,在 19 世纪的欧洲美术史中,法国美术具有举足轻重的地位和作用,它不仅是当时欧洲美术的中心,带领时代潮流,而且它以众多的艺术家,潮流更迭的迅速让人眼花缭乱。经过两百多年向意大利学习的阶段,法国艺术终于成熟,终于建立起自己在欧洲的权威地位。整个欧洲以法国马首是瞻,争先恐后地学习法国的各式各样的艺术流派,法兰西皇家美术学院成为整个欧洲世界想在艺术事业上有所成就的青年学子的首选圣地。

在法国,浪漫主义美术的形成和发展开始于19世纪20—30年代。德国哲学和浪漫主义诗歌被介绍到法国来,法国画家从英国画家的创作中得到的启示,戈雅的艺术在法国受到热烈推崇等都是法国浪漫主义形成的原因。另外,法国浪漫主义文学也起了推波助澜的作用,然后就是启蒙运动的启示、人民群众的民族解放战争这些社会性的因素了。出于对新古典主义的不满和反驳,浪漫主义绘画以雄劲的力量和新生儿的气息,挫败了几时曾独霸画坛的新古典主义,成为在当时画坛叱咤风云的一员健将。作为启蒙运动在实践上的继续,它肯定人和人的精神世界的价值,争取个性的解放,特别关注在当时社会制度下受压制的个性和人权。当新古典主义已经演变成学院式的僵化风格,并最终服务于政治时,浪漫主义的出现就具有了历史性的意义。它把感情从真正的或是假设出来的理性“法则”中解放出来,以动态对抗静止;以强烈的主观性对抗过分的客观性;以光线效果对抗物体;以色彩对抗造型。它为人们开辟了一个情感洋溢、对理想热烈渴望和幻想的新世界。它在现实与理想之间大胆追求,寻找最佳途径。法国浪漫主义的前驱是热里科,他的《梅杜萨之筏》以悲剧性力量、宏大而扣人心弦的紧张场面、森严沉抑的色调以及光影的强烈对比而震惊巴黎美术界。在热里科不幸早逝后,德拉克洛瓦挑起了浪漫主义运动的大旗,他以无比的激情和创造力创作了一系列的浪漫主义杰作,他的《自由引导着人民》在理想与现实的结合上达到了最完美的境地。德拉克洛瓦特别注重色彩在画面上的表现力,这也是浪漫主义的主要特征。当时一位漫画家曾画下了德拉克洛瓦与古典主义大师安格尔在法兰西皇家美术学院门口因艺术观点不同而大打出手的场面:德拉克洛瓦挥舞着油画笔,而安格尔举着铅笔,以此来表示德拉克洛瓦注重色彩的特点。他的艺术不仅给法国绘画的发展开辟了一条新路,而且也为世界艺术宝库带来了璀璨夺目的光辉。在浪漫主义的冲击下,一些学院派画家也创作出富有浪漫主义气息的作品,如卡巴奈、布格罗等。

英国浪漫主义 其实早在法国之前,英国已经出现了浪漫主义的萌芽。英国民族绘画最初是从肖像画上迈开第一步的。18世纪末的两个画家雷诺兹和庚斯勃罗做出了很大的贡献。皇家美术学院院长雷诺兹是一个具有巴洛克激情的画家,虽然他曾公开反对浪漫主义,但是,我们可以从他的作品中体会到浪漫主义气息。特别是他创作的众多的妇女和儿童肖像画更是浪漫与温情的结合。庚斯勃罗是个带有罗可可意味的画家,他的风景画是浪漫的情怀和诗意的表达的结合,对泰纳、康斯特布尔都有过影响。风景画大师康斯特布尔的艺术其实可以称作自然与浪漫主义风景画,虽然康斯特布尔是一位著名的田园画家,他自称为“一个自然的画家”。没有一个画家曾这样忠实地表现过英国农村“露水在草地上闪耀,阳光掠过茂密的树叶,榆树的高大形体,灌木丛篱笆的迷人交织”。他充满深情地描绘这些自然形象,捕捉视觉的最初一瞬间,赋予它们某种高于现实的意义。而与他同时期的泰纳更是在他的作品中体现了明显的浪漫主义色彩,泰纳善于捕捉大自然中瞬息万变的大气、云雾、海浪,暴风暴雨等,以戏剧性的手法来表现大自然的悲壮和雄伟。他对光色的着迷预示了法国的印象主义的出现。与康斯特布尔相比,泰纳少一些沉思,多一些冲动,因而也就多一点浪漫主义的气质。不过,不论是泰纳还是康斯特布尔都没能真正影响他们之后的英国;但在法国,康斯特布尔的色彩表现法与泰纳的辉煌的氛围感,对德拉克洛瓦、巴比松画派以及后来的印象主义者的探索都有较大的影响。

在英国1837年开始的维多利亚时代,一个独特的艺术流派:拉斐尔前派出现了。维多利亚时期,社会矛盾已发展到激化的程度,农村经济已完全破产,城市贫民激增,中产阶级也迅速地被工业革命浪潮分化。激烈的社会变革,使各阶层都感到了巨大的压力。但是维多利亚王朝坚持贵族的陈腐道德和崇尚浮华的艺术风格。因此,大部分画家只有一味模仿古代大师或依附上层社会。拉斐尔前派是在反对英国的学院派和振兴英国绘画艺术的口号中成立起来的,这派画家认为英国艺术发展到拉斐尔之后,已经失去了纯真,变得矫饰和虚伪了,已经无法随时代精神发展了。因此当今的艺术创作应以拉斐尔以前的艺术为风范,应当以中世纪的纯洁友善和自我克制精神来改造社会。从这些意义和背景上看,拉斐尔前派是一种复古主义、浪漫主义与现实主义的混合体。但是,从这一流派画家的创作中,我们会发现,其实拉斐尔前派是远离现实的。而且,拉斐尔前派与法国的浪漫主义的奔放和激情也完全不同,它是一种典型的英国的浪漫主义,极富英国民族特征,是一种贵族化的、温和的、又带点伤感的浪漫主义。它似乎集中了荷加斯以来的所有英国画家的特点,描画精细,寓意深刻,富哲理、重感情。就连拉斐尔前派的“真实与自然”原则,也是经过温婉的理想化了的和带上神秘主义的。拉斐尔前派从1849年正式开展活动,其精神领袖被认为是布朗,主将为亨特、米莱斯、罗赛

蒂。虽然这一场轰轰烈烈的运动只持续了五年,但是其思想却影响了英国此后许多画家,维多利亚晚期的浪漫主义绘画基本上是继续这种艺术创作倾向。我们可以在莱顿、波宁顿、布恩·琼斯、修斯、台德玛的作品中找到印证。此外,拉斐尔前派的“真实与自然”的原则对英国现实主义还产生了深刻的影响。

浪漫主义除了主要在法国和英国得到发展外,当时在其他国家如德国、奥地利、瑞士、俄国及美国也有不同程度的发展。

二、现实主义的出现与其主要特征

紧跟着浪漫主义而来的,就是现实主义了。我们用了“紧跟”这个词,把现实主义摆在后面,仅仅是为了描述意义上的方便而已。并不是说,在浪漫主义结束后,出现了现实主义。其实,如果就现实主义对自身的定义来看,就是在浪漫主义的主将德拉克洛瓦的作品中,也存在着现实主义的因素。

现实主义运动是在 19 世纪中期的欧洲兴起的,它最早起源于法国,也以法国为中心,后来波及欧洲各国。现实主义的出现比浪漫主义更引人注目,是因为一个主要人物库尔贝和他的现实主义宣言。它是第一个有自己的宣言、有自己明确的创作原则的艺术流派。但是,我们可以看到,现实主义仍然是照着西方艺术发展的道路前进的。它与传统不同的地方主要表现在对题材的选择上。现实主义不要古代的神话传说,不要《圣经》故事,不要中世纪的浪漫轶事,也不要文学作品,他们认为现实已经足够一个画家从中获取灵感和创造力了。现实主义者是一些勇敢直面人生的英雄,他们不逃避现实,在当时宗教已无力限制人们的思想,而新的事物又层出不穷的时代中,由于科学技术在社会实践中的运用,并且从思想和物质上,都已经给人们带来了极大的益处,现实主义者对进步还是充满着深刻的信念的,对这个时代、对自己的能力基本上是抱乐观的态度的。另一方面,这种美术运动的形成和发展,有其历史原因。在法国,由于社会阶级矛盾的激化,继 1830 年革命后,又掀起了规模更大、波及全欧的 1848 年革命。这场革命遭到残酷的镇压,“自由、平等、博爱”的口号被践踏,使一部分人不再抱浪漫主义的幻想,而迫切要求对现实作客观的认识。具有批判性的现实主义,便是这种思想在艺术上的反映。在浪漫主义转向极端的幻想,并用想像力超越时空,给自己创造一片宁静、虚幻而又美丽的伊甸园时,现实主义抛弃了以宏大、崇高、赞颂往昔的主题和邈远的艺术想象的表现,专注于亲眼目睹的现实,描绘日常生活中平凡而常见的普通现象。现实主义风景画家对平时司空见惯的、毫不引人注意的农村景色进行了表现,他们在不同程度上揭示了平常生活中的美。社会性较强的画家则用以往被忽视的、被认为上不了画面的社会低层人物作为作品的主人公,满怀同情地描绘他们的处境。现实主义的出现大大改变以往以神话、宗教故事、历史事件或皇帝、贵族等上层社会的人物为创作对象的局面,为普通人、特别是下层人民在画布上争得了一席之地,从而使它自身的出现具有了历史意义。

法国现实主义 现实主义美术的发展也以法国为先锋,在 1848 年革命以后,首次使用“写实主义”这个词来自称,意为如实描写现实。现实主义既反对僵化了的新古典主义,也反对那追求抽象理想的浪漫主义。一开始,库尔贝就把自己定位在一个挑起争论和反对的位置上。由于在 1855 年,他送交世界美术博览会的 11 件作品中,最重要的两幅《奥尔南的葬礼》和《画室》落选,他撤回全部作品,自租场地举行了“现实主义——库尔贝 40 件作品展”,并且宣布:“我要根据自己的判断,如实表现我所生活的时代的风俗和思想面貌。”他的胆大妄为,他的自我欣赏,他的一意孤行,在那个时代都是很少见的。可以说,再没有哪一位法国画家曾像库尔贝那样招人憎恨了。但是,就是从这种憎恨的最强烈的表达中,我们也可以很容易地认出某种程度的恐惧,或者是对他的尊重,也就是对他的伟大力量的承认。事实上,显然再没有一位画家能像库尔贝那样,不仅在绘画观点方面,而且在文学观点方面发生这么大的影响,这种影响甚至波及到法兰西境外。直到今天,那种认为绘画是一种把艺术归还于人民的手段,是人民愿望的表现,主张绘画的社会性内容的观点,仍然是与库尔贝的名字相联系的。库尔贝以外的另一个同样享有现实主义的伟大名声的是杜米埃。作为一名漫画家,他以漫画为武器,向社会上的各种不平现象提出挑战,进行讽刺。由政治热情所产生的杜米埃的艺术,是继米开朗琪罗之后,第一个可以上升到民族乃至人类的道德高度的艺术,它超过了一般的焦虑和热

情,创造了在多年以后对绘画起了良好影响的新的形式。除这两人之外,还有一个享有盛名的现实主义画家就是米莱了,他大概是第一位因表现农民而赢得国际地位的大师。米莱对生活的看法具有深刻的宿命论的倾向,但他的艺术补偿了这一点。他以警句式的简练的构成力量、具有非常精致和运用自如的色彩组合和笨拙的人物造型来创作。而他表现的耕种者、播种者、拾穗者,都显示出一种坚定的现实主义,仿佛是无声的现实主义宣言。

被称为风景画中的现实主义的巴比松画派,其实早在库尔贝的现实主义宣言出现以前,就已经在如实地描绘他们眼中的现实了。其主要画家有柯罗、卢梭、多比尼、特罗容、杜普雷等。在这个画派的实践上,我们又能发现浪漫主义与现实主义交织的情况。特别是柯罗的风景画,很难说其中没有想象和臆造的成分,现实的风景和理想的情调在他的作品中巧妙地被融合起来了。对自然的崇拜以及他那有限的题材范围,把柯罗引向了现实主义;但是,他以一双既诗意又浪漫的眼睛来观察自然并表现它,他的树木、山石都参与了他的感情生活,成为精神状态的表现。他的著名的银灰色调不仅来源于现实,更来源于他的想像力。卢梭使写实手法与浪漫主义气氛结合起来,热衷赋予自然一种宏伟壮丽的感觉,而获得“风景画家中的德拉克洛瓦”的名声。

俄国批判现实主义 在19世纪的西方世界中,俄罗斯艺术是非常独特的艺术现象。我们可以发现,俄罗斯艺术几乎是关起门来自己发展,所以才会有如此强烈的本民族特色。不管是风景画、风俗画、肖像画、历史画,还是宗教画,俄罗斯艺术都具有自己明显的不同于当时欧洲主流的特色。那是一种厚重的使命感强烈的艺术,众多优秀的画家都不同程度地倾心于俄罗斯自己的历史、自己的当代、自己的自然,从而创造出别树一帜的艺术局面,在具有民族性的同时,也具有了世界意义。

19世纪上半叶,俄罗斯也出现了浪漫主义潮流,但很快就受到了现实主义学派日益强劲的冲击。布留洛夫是个倍受称颂的画家,他的艺术活动虽与学院派艺术相联系,可是他才能的最优秀部分却吸取了浪漫主义与现实主义学派的手法。他的肖像画却获得了很大的成就,揭示了同时代人的精神面貌。历史画已经向现实主义迈进,伊万诺夫的艺术体现了这个方向。艾瓦佐夫斯基是个描绘大海的大师,他的作品既有现实因素又有浪漫色彩,不仅表现自然的雄伟,而且还讴歌人对大自然的征服。费多托夫的艺术是批判现实主义的萌芽。

19世纪下半叶,出现了著名的巡回展览画派,成为批判现实主义最好的代表、当时俄国美术的主要潮流。它以别林斯基、车尔尼雪夫斯基等人的美学主张为原则,举办了近50次展览。画家们站在民主主义的立场上,反映人民生活、历史事件和俄罗斯美丽的大自然。巡回展览画派的创作,为俄罗斯美术史留下了光辉的篇章。其主要的画家有佩罗夫、克拉姆斯科伊、萨甫拉索夫、希什金等。后来,列宾、苏里科夫、谢罗夫等都成为巡回展览画派的中坚力量。其发起人之一的佩罗夫是批判现实主义的先锋人物,他的《送葬》极为深刻地表现了劳动人民的悲惨际遇。其组织者和思想领导者克拉姆斯科伊也有独特的创造。

在风俗画、历史画、风景画上,巡回展览画派都有很杰出的创造。在风俗画方面,萨维茨基和马科夫斯基的作品真实地表现了当时的社会状况。历史体裁绘画上,格·H.H.的创作成为巡回展览画派的奠基之作。而瓦斯涅佐夫的历史故事画也是脍炙人口的佳作。在风景画的发展中,巡回展览画派取得了较大的成就,萨甫拉索夫的《白嘴鸦飞来了》是一幅非常有意义的作品。而被誉为“森林的歌手”的希什金更是为我们留下无数优美的风景画,他的创作在俄国19世纪后期的画史上独树一帜,被称为俄罗斯风景画派的奠基人之一。库因吉的作品在探索俄罗斯民族风景画的创作道路上取得了极为显著的成就。70—80年代,巡回展览画派经历了最为繁荣的时期。有作为的画家大都参加了这个画派,俄国绘画史上的代表人物如列宾、苏里科夫等都是它的成员。列宾的艺术活动是巡回画派现实主义艺术的最高成就。他对绘画中的各种题材都很擅长,但他始终坚持创作的是以人民的作用为基调的纪念碑式的绘画。这在他的表现现实生活的《伏尔加河的纤夫》中鲜明可见。他的历史画如《查波罗什人写信给土耳其苏丹》和《索菲娅公主》以突出历史人物的性格著称。他为当时民主主义人士画的肖像画都是非常杰出的优秀作品。苏里科夫是与列宾并列的另一位俄罗斯民族绘画巨匠。他在历史画创作中取得了前所未有的成就,他的《近卫军临刑的早晨》、《女贵族莫洛佐娃》等是极有深度的历史画杰作。他不仅如实地反映历史事件,而且以比较全面的眼光去评价历史事件,超越简单的肯定或否定态度,揭示历史事件的必然性。列维坦的风景画在19世纪末的俄国极有特色,这位性情忧郁的风景画

大师把自己的情感融进他所描绘的一草一木,从而创造出感人的风景画杰作。在他的作品中,风景的情绪和画家的情绪是融为一体的,敏感的、伤怀的、忧思的、欢乐的、寂寞的,反正人类各种不同的复杂情感都能在他的作品中找到依托。谢罗夫是位优秀的肖像画家,继布留洛夫、列宾之后,他为后世留下了无数的肖像画,其中有当时著名的艺术家、文学家、社会活动家,有他的亲人朋友等。虽然谢罗夫是在巡回展览画派运动的轨迹上成长的画家,但是他的作品已经开始了新的探索。

这个时期的另外一位艺术家弗鲁别利的艺术已经显示出年轻一代画家在新的历史条件下的思考和追求。他的艺术手法的进一步发展就是现代派了,虽然他没有走出这一步,但已预示了这个发展方向。

英国与欧洲其他国家的现实主义 在英国,拉斐尔前派的“真实与自然”原则给英国绘画带来了新的生机,虽然拉斐尔前派没有贯彻这个原则,但另一批奉行“写实”原则的画家却做到了拉斐尔前派没有做到的“真实与自然”。这些画家认为艺术家应面对客观现实,如实描绘现实中的任何事物。赞同法国现实主义画家库尔贝的艺术观,以各自的手法和经历观察和表现社会,形成一个非常广泛的创作活动,对当时社会各阶层的人物以及社会的道德观念都有所表现,为维多利亚社会留下了真实的写照。其主要画家有瓦莱斯、弗利斯、克劳森、豪利迪等。可以说,维多利亚时代的现实主义绘画创作是广阔的 19 世纪欧洲现实主义艺术的组成部分,它不仅仅是现实主义的产物,而且有着极强的概括特征。在德国,出现了门采尔这位现实主义大师,他的《轧钢工厂》是德国美术史上第一幅反映工业革命的作品,因而,就具有了特殊的意义。他以朴实无华的笔调真实地描绘了工业生产热火朝天的场面。另外,他还创作了许多表现当时社会各种现象的风俗画,展示出城市生活的情景。莱布尔和利伯曼也以不同手法表现了德国当时农村的生活。现实主义在西方其他国家如匈牙利、罗马尼亚、比利时、捷克斯洛伐克等国家也得到很大的发展,出现了许多比较有影响的画家。

从艺术流派本身的意义上来讲,或从字面意义上来理解,浪漫主义与现实主义曾经是针锋相对的两个流派,但是,正如我们对历史进行梳理时所发现的那样,这两个流派不是截然对立的,它们之间的对立与区别在很大程度上仅是理论意义上的。而且,也如开头所说,浪漫主义与现实主义之间并无非常严格的界限,特别是当我们涉及到具体的美术现象时,就会发现情况尤为复杂。也很难把一个富于创造性的大艺术家限定在某一个流派内,他的早期、中期和晚期可能都会有不同的艺术倾向出现。因而本书没有把浪漫主义和现实主义这两个派别截然分开,而是按照艺术家的出生顺序来编排,以求比较客观地展示不同画家的真实创作面貌,而少一些先入为主的概念和强硬分派的作法。

王美钦

2000 年 8 月于北京

目 录

雷诺兹

- 自画像 1
圣雷杰尔上校 2
黑尔少爷 3
鲍雷丝小姐 4

庚斯勃罗

- 女士肖像 5

罗姆尼

- 格里尔夫人肖像 6

泰纳

- 自画像 7
巴塔米亚湖 8
铁匠铺门前 9
渡船遇难 10
待风的邮船 11
日落 12
国会大厦失火 13
国会大厦失火 14
在佩托瓦举行的音乐会 15
战舰“特梅列尔”号 16

康斯特布尔

- 自画像 17
马拉亚·比克纳尔肖像 18
麦田里的小屋 19
富拉特弗德的水车 20
威夷马斯海湾 21
威夷马斯海湾 22
德拉姆的水车 23
索鲁兹贝利大教堂 24
干草车 25
哈姆斯提德池塘 26
浮云 27
在汉普斯第前往教堂的路途中
并排的树木 28
索鲁兹贝利大教堂 29
乌云密布的海景 30

- 麦田 31

- 德达姆山谷 32

热里柯

- 自画像 33
轻骑兵军官 34
被勒之野马(习作) 35
梅杜萨 36
在埃普索姆赛马场 37
艺术家在他的房子里 38

柯罗

- 自画像 39
从康斯坦丁的巴齐列卡拱廊看古罗马
竞技场 40
从远处的花园看古罗马竞技场 41
瀑布 42
马利塞尔的教堂 43
耶稣基督的洗礼 44
清晨,跳舞的仙女们 45
装草的马车 46
森林中的骑者 47
画家的画室 48
梳妆的小女孩 49
孟特芳丹的回忆 50
风口 51
晨雾中的池塘 52
罗马的圣巴托罗米欧岛 53
珍珠姑娘 54
沙特尔大教堂 55
那尔尼之桥(习作) 56
村前的草坪 57
玛丽·路易士·桑贡 58

德拉克洛瓦

- 自画像 59
但丁的小船 60
沙尔丹纳帕勒之死 61
自由领导着人民 62

室内的阿尔及尔妇女	63	农妇	98
唐璜的失事船	64	拾穗者	99
十字军攻占君士坦丁堡	65	晚钟	100
诱拐丽贝卡	66	牧牛	101
擒猎狮子(局部图)	67	捡木柴的妇女	102
布留洛夫		牧羊女	103
自画像	68	嫁接树木的农夫	104
波宁顿		春	105
诺曼底海滨	69	雏菊	106
雷德格拉夫		格雷维尔教堂	107
家乡的最后一瞥	70	费多托夫	
亚利山大·伊凡诺夫		少校求婚	108
耶稣出现在大众面前	71	门采尔	
杜米埃		卢森堡公园	109
照片	72	多比尼	
站在画架前的画家	73	丰收	110
小偷和驴子	74	奥普特沃兹的水闸	111
鞋匠	75	葡萄丰收	112
洗衣女工	76	瓦兹河畔	113
堂·吉珂德	77	艾伊佐夫斯基	
特罗容		九级浪	114
猎场管理员	78	夏塞里奥	
饮牛	79	宁静	115
杜普雷		库尔贝	
过桥	80	库尔贝自画像	116
橡树旁的池塘	81	受伤的男人	117
卢梭		奥尔南的葬礼	118
暴风雨的印象	82	赫克托·伯辽兹	119
打渔人	83	村姑与贵妇	120
枫丹白露的森林	84	筛麦的女人	121
垂钓	85	画室	122
枫丹白露树林的早晨	86	乔	123
林荫路	87	吊床	124
橡树	88	在台风前夕的洛依山谷	125
暴风雨来临	89	玩鹦鹉的女人	126
开垦	90	泉	127
日落	91	暴风雨后的悬崖峭壁	128
米莱		暴风雨中的大海	129
自画像	92	布朗	
躺着的裸妇	93	布朗主要作品	130
母子	94	在国王爱德华三世宫廷中的乔叟	131
扬谷者	95	基督给彼得洗脚	132
捆干草的人	96	美丽的羔羊	133
播种者	97	劳动	134

英国秋天的下午	135	萨夫拉索夫	
告别英国	136	白嘴鸟飞来了	167
诺尔·巴顿		瓦莱斯	
金星	137	恰特顿之死	168
卡巴奈		石匠	169
维纳斯诞生	138	布莱特	
布格罗		打碎石块的孩子	170
秘密	139	莱顿	
维纳斯诞生	140	头顶一篮水果的女孩	171
埃格莱		埃克姆和塞提缪斯	172
与橡树交谈	141	缠线	173
亨特		珀耳塞福涅归来	174
亨特头像	142	格 H.H.	
克劳迪奥和伊萨贝拉	143	彼得大帝审问王子阿列克赛	175
第十二夜·第二幕·第四场		希什金	
.....	144	希什金头像	176
瓦伦丁搭救希尔薇亚	145	麦田	177
迷途的羔羊	146	森林深处	178
觉醒的良心	147	森林远方	179
死亡的阴影	148	林边的花	180
夏洛特女士	149	松林的早晨	181
罗塞蒂		桅杆树	182
自画像	150	伯恩·琼斯	
圣母玛丽亚的少女时代	151	西丹尼·冯·布尔克	183
牧场聚会	152	特里斯特拉姆爵士的疯狂	184
维洛尼卡·维洛内塞	153	睡着的王妃	185
白日梦	154	金色的楼梯	186
考灵斯		国王和乞食少女	187
修女之思	155	维纳斯的镜子	188
米莱		佩罗夫	
伊萨贝拉	156	复活节的宗教行列	189
基督在父母家里	157	送葬	190
玛丽安娜	158	陀思妥耶夫斯基肖像	191
樵夫的女儿	159	莫里斯	
奥菲利娅	160	哥威尼维亚女王	192
盲女	161	台德玛	
秋叶	162	自画像	193
桑迪斯		古罗马温水浴室	194
女术士	163	临别之吻	195
斯潘瑟·斯坦厄普		等待	196
爱神与少女	164	欣赏诗歌	197
修斯		天伦之乐	198
四月之爱	165	比较	199
妈妈的墓	166	沐浴前的更衣	200

- 阿姆菲萨的妇女 201
 不同意见 202
 徒劳的求婚 203
 不要再问我 204
- 方丹·拉图尔**
- 自画像 205
 读书 206
 水果和花 207
 马达蒂诺尔画室 208
 莱茵河三少女 209
 杜伯格一家 210
- 克拉姆斯科伊**
- 沙漠中的基督 211
 托尔斯泰像 212
 希什金肖像 213
 月夜 214
 手拿巴勒的农民 215
- 豪利迪**
- 但丁和贝娅特丽齐 216
- 库因吉**
- 拉多加湖 217
 白桦树林 218
- 马克西莫夫**
- 播花束 219
- 萨维茨基**
- 修铁路 220
 出征前的告别 221
- 莱尔米特**
- 收获 222
- 波列诺夫**
- 池塘 223
- 斯提尔曼**
- 安索多向戴安诺瓦展示他的魔术公园
 224
- 列宾**
- 自画像 225
 伏尔加河上的纤夫 226
 索菲娅公主 227
 阿勃拉姆采沃·夏天的景色 228
 库尔斯克省的宗教行列 229
 查波罗什人写信给苏丹王 230
 特列恰可夫肖像 231
- 莱布尔**
- 教堂里的三位妇人 232
- 克莱因**
- 瓦尔特·卡拉纳女士 233
- 马科夫斯基**
- 在街心花园 234
- 利伯曼**
- 牛与女孩 235
- 苏里科夫**
- 苏里科夫像 236
 近卫军临刑的早晨 237
 女贵族莫洛卓娃 238
 攻陷雪城 239
 斯切潘·拉辛 240
- 瓦斯涅佐夫**
- 三勇士 241
 激战之后 242
 十字路口的勇士 243
- 列帕什**
- 受圣餐 244
 垛草 245
 收土豆者 246
 玛丽·萨玛丽肖像 247
 睡着的小商贩 248
- 沃特豪斯**
- 夏洛特女士逝去 249
 西拉斯和水泽仙女 250
- 施特鲁德威克**
- 柔美的古代音乐 251
- 克劳森**
- 农妇的头像 252
 冬天的农活 253
 在门口站着的女孩 254
 犁地 255
- 弗鲁别利**
- 坐着的天魔 256
 博加图尔 257
- 亨利·赫伯特·拉·唐格**
- 犁地的男孩 258
- 卡萨特金**
- 竞争者 259
- 列维坦**
- 照片 260
 春天·有太阳的日子 261
 索柯尔尼基之秋 262
 秋天的景色 263

阳光	264	少女和桃	283
白桦林	265	阳光下的少女	284
秋	266	母与子肖像	285
弗拉基米尔路	267	普拉斯科夫娅·玛蒙托娃肖像	286
晚钟	268	艺术家康斯坦丁·科罗温的肖像	287
墓地上空	269	艺术家列维坦的肖像	288
三月	270	奥加·谢罗夫的肖像	289
海港	271	在芬兰湾边的两个孩子	290
春天的潮水	272	给马洗澡	291
湖	273	叶尔莫洛娃的肖像	292
科罗温		亨列塔·格施曼肖像	293
喝茶的时候	274	伊达·鲁宾斯坦	294
在凉台旁	275	奥加·奥洛瓦的肖像	295
冬	276	埃维尔特·拉罗克	
里阿布史金		白痴	296
17 世纪俄国妇女在教堂	277	萨塞尔·多哈德	
卡洛里·弗伦兹		背煤人	297
投石子的男孩	278	麦提亚特	
穆恩尼尔		夏洛特女士	298
教义问答课	279	雅诺斯·托马	
旅行者	280	患病者	299
埃米尔·弗莱恩特		比亚姆·肖	
讨论政治问题	281	幸福的达莫佐尔	300
谢罗夫			
自画像	282		

英国 雷诺兹

· 自画像 ·

1780 年左右,帆布,油彩,125×100 厘米,英国伦敦皇家艺术学院。

雷诺兹(Joshua Reynolds, 1723.7.16—1792.2.23)为英国画家。生于德文郡的普林普顿,卒于伦敦。早年在文法学校学习时就对绘画感兴趣,12岁时画了第一幅肖像画《托马斯·斯马特牧师像》。1740年,在当时伦敦著名的肖像画家赫德森门下当学徒,3年后作为一个肖像画家回到普林普顿。1744年底到伦敦,进入由荷加斯创立和领导的圣马丁莱恩学院学习。1746年,他画了第一幅重要作品《约翰·汉密尔顿上尉像》。1750年初到达向往已久的罗马,住了两年,学习拉斐尔、科雷乔、提香和米开朗琪罗等人的绘画风格,并到意大利各地访问,广泛学习意大利的古典艺术。1753年定居伦敦,在很短的时间内,他不仅成为伦敦知名的、收入最多的肖像画家,而且成为艺术界和知识界的权威人士。他是英国皇家学院的创建人之一,从1768年建院到他去世,一直担任院长。直到逝世前,雷诺兹在皇家学院的权威都是至高无上的,他的15次演讲被认为是宏伟风格的理论基础,也是反浪漫主义的理性思想的代表。他的许多观点是英国18世纪美学原理的最典型的体现。他在晚年还受到鲁本斯的影响,画面形象真实生动,富贵堂皇,注重心理刻画。主人公没有重要的姿势和寓意性的特征,而是很自然地呈现在画面上。画家强调的是人物的高贵尊严和镇静沉着,以及忠实地再现他们的性格特点。