

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术
大师

浪漫的羁客

透纳作品赏析

[意] 加布里埃·克列帕迪 著
姜啸然 译

北京时代华文书局

影响世界艺术史的艺术大师

浪漫的羁客

透纳作品赏析

加布里埃·克列帕迪 著 / 姜啸然 译

图书在版编目 (CIP) 数据

浪漫的羁客：透纳作品赏析 / (意) 加布里埃·克列帕迪著；姜啸然译. -- 北京：北京时代华文书局，2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文：Turner

ISBN 978-7-5699-2214-1

I. ①浪… II. ①加… ②姜… III. ①透纳 (Turner, Joseph Mallord William 1775-1851) — 绘画评论 IV. ①J205.561

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001961 号

影响世界艺术史的艺术大师

浪漫的羁客：透纳作品赏析

LANGMAN DE JIKE:TOUNA ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著者 | [意] 加布里埃·克列帕迪
译者 | 姜啸然

出版人 | 王训海
总策划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编：100011 电话：010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题，请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字
版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-5699-2214-1

定价 | 68.00 元

版权所有，侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近透纳
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

影响世界艺术史的艺术大师 | 意大利MONDADORI ELECTA授权出版

艺术
大师

浪漫的羁客

透纳作品赏析

[意] 加布里埃·克列帕迪 著
姜啸然 译

北京时代华文书局

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

艺术大师

| 佛罗伦萨权威学者专著——聚焦艺术史上最具有影响力的艺术大师。

生平

| 人物传记——在其生活年代的历史、社会和文化背景下窥探艺术家的生活。

作品

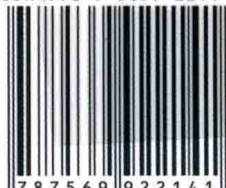
| 50余件艺术经典全幅再现——直面震撼放大的细节、清晰直接的评论。

艺术家与凡人

| 一部世界文物的艺术批评史和年代史——有深度、多角度地领略世界博物馆中艺术家的旷世佳作。

上架建议：艺术/经典

ISBN 978-7-5699-2214-1

9 787569 922141 >

定价：68.00元

影响世界艺术史的艺术大师

浪漫的羁客

透纳作品赏析

[意]加布里埃·克列帕迪 著 / 姜啸然 译

图书在版编目 (CIP) 数据

浪漫的羁客：透纳作品赏析 / (意) 加布里埃·克列帕迪著；姜啸然译. -- 北京：北京时代华文书局，2018.3

(影响世界艺术史的艺术大师)

书名原文：Turner

ISBN 978-7-5699-2214-1

I. ①浪… II. ①加… ②姜… III. ①透纳 (Turner, Joseph Mallord William 1775-1851) — 绘画评论 IV. ①J205.561

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 001961 号

影响世界艺术史的艺术大师

浪漫的羁客：透纳作品赏析

LANGMAN DE JIKE:TOUNA ZUOPIN SHANGXI

编者 | [意] 斯蒂芬尼·祖菲
著者 | [意] 加布里埃·克列帕迪
译者 | 姜啸然

出版人 | 王训海
总策划 | 梁明德
责任编辑 | 周连杰
特约编辑 | 廖丹
装帧设计 | 格林文化
责任印制 | 刘银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>
北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼
邮编：100011 电话：010-64267955 64267677

印刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-87971892
(如发现印装质量问题，请与印刷厂联系调换)

开本 | 710mm×1000mm 1/16 印张 | 10
字数 | 100 千字
版次 | 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷
书号 | ISBN 978-7-5699-2214-1

定价 | 68.00 元

版权所有，侵权必究

目 录

6	前言
9	生平
31	作品
137	艺术家与凡人
	贴近透纳
149	评论文选集
153	作品收藏
155	历史年表
158	参考书目
159	图片授权

前言

透纳的艺术是独一无二的：蒸汽与水的融合，光、空气与火的交融，经典记忆汇集在对现实细致入微的描绘中，对传统的继承糅合在富有挑战性的创新里。他的经历算得上是真正的独一无二，甚至可以说，他的才华是被命运眷顾的：14岁时，年纪轻轻的他就进入了皇家艺术研究院，学习期间，他所有的专业都是优秀的——油画、水彩、绘画、雕刻版画。年轻的透纳，或者说一个执着的“浪漫的羁客”，常漫步于英格兰和苏格兰的乡间，热衷于探索世界，为他的艺术找寻素材。想要描绘出他所见所感的强烈渴望，日益赋予了透纳独有的色彩；对透纳而言，心境还有想象，与亲眼所见同样重要。

约翰·康斯坦布尔，可以说是透纳同时代的“对手”，他的作品一直与英国的乡村紧密关联。与康斯坦布尔不同，透纳更喜欢以更强烈更深入的英国方式，蹒跚探索。于是，他几次离开英国，到欧洲大陆开阔视野。1803年，他开始了首次欧洲之旅，他没有选择传统的南部“壮游”路线，而是选择了雪、山、湖之旅，游走于阿尔卑斯山壮美的峰峦之间。1819年，在首次意大利之行时他来到了威尼斯，在那里，他迷恋上了清澈如镜的湖水，迷恋上了那里的石头、天空，还有白云。虽然他爱慕罗马和那不勒斯晴朗的天空，但是，只有威尼斯让他彻底沉醉；他甚至连续四次回到威尼斯采风，画下与卡纳莱托截然不同的景象，而这些作品被后来无数的英国风景画家视为典范。

透纳的视角独树一帜。他犀利的眼光，对于色与光的运用，对于形式的解构，对于世界的看法都变得越来越活跃，使得他能够通过匠心独具的作品，来振兴陈无新的传统风景画，而他的那些作品可以说是高瞻远瞩，甚至影响了20世纪现代主义的风潮。光在空气和水中的渗透与折射，从风和日丽到疾风骤雨，从史诗场景到日常生活，通过他杰出的技法，跃然画中。透纳便是如此达到了他艺术的巅峰。他梦幻的色彩和不羁的笔触表达了浪漫主义和工业革命生生不息的生

命力。他的作品展现了他非凡的才华，尤其是那些独特的瞬间：暴风骤雨，残船败椽，海中风暴，熊熊烈焰，初晨薄雾，难以企及之巅峰，甚至是那个年代的新生之物——发动机与雨水的合力展现，让科技和大自然交相呼应。简而言之，透纳无疑是19世纪早期欧洲艺术和文化领域里的一位主要人物，他也是最让别人欲罢不能而自己却可以随心所欲、标新立异的画家之一。

对于与透纳同时代的人来说，他的作品显得格格不入，前卫大胆，甚至是挑衅传统，这也使他饱受批评。相应的，约翰·拉斯金——当时最重要的艺术评论家——也在慷慨激昂地为透纳辩护。18世纪末，透纳接受了一些艺术教育，像其他同代的画家一样，透纳尚未成为一个觉醒的革新者，他还无心打破传统或摒弃师承，恰恰相反，他想加入传统的行列。1815年，透纳已经声名鼎赫，他捐赠了一副以狄多建造迦太基为主题的油画，作为捐赠条件，这幅画必须陈列在两幅克劳德·洛兰创作的油画中间。直至今日，这几幅作品仍然收藏在伦敦的国家美术馆。崇尚古典是透纳始终如一的创作主旨，亦是他新颖表达方式的源泉，从上述事件中可见一斑。正如当下事件能与古风神话相比拟，科学进步同样也会成为艺术家的灵感缪斯，某时亦会变成神话。乡间裹着雨云飞驰的列车，阿伽门农的战车出现在特洛伊的城池，前者替代后者成为神话也不足为奇。

斯蒂芬尼·祖菲

Stefano Zuffi

生平 | LA VITA

从传统到创新

透纳的经历确实令人羡慕。一个早熟的天才，很快就得到认可，以各种材质，在各种形式的风景画领域里叱咤六十多年；尽管保守艺术派对他的批评不断，但是他也赢得了众多的支持者和买家，不论是家财万贯的贵族，还是新兴的中产阶级；当时最好的艺术评论家约翰·拉斯金（John Ruskin）也欣赏他的艺术。如今他被视为是英国的最伟大的艺术家之一，他的影响至今仍在继续。

青年时期（1775—1794）

1775年4月23日，约瑟夫·马洛德·威廉·透纳（Joseph Mallord William Turner）生于伦敦市中心考文特花园梅登巷21号。虽然他的出生日期已经被大众所接受，但是还是有人质疑这个日期，因为他们认为是艺术家自己把生日定在了圣乔治日——英格兰守护圣人的节日，同时也（可能）是威廉·莎士比亚的生日。透纳的父亲威廉·透纳是一个理发师兼假发制造者，28岁的时候有了长子透纳。透纳的母亲玛丽·马歇尔比透纳的父亲大6岁，由于透纳的妹妹玛丽·安在1786年夭折，她精神受到刺激而失常，1800年

被送到伦敦的伯利恒医院，并于1804年的4月15日去世。这也是年少的透纳经常被送到亲戚家住的原因。透纳5岁的时候第一次来到了马盖特。10岁的时候，他又被送到了在米德尔塞克斯郡布伦特福德的舅舅家。在那里，他入读约翰·怀特（John White）的学校，开始学习彩色雕刻版画，艺术才华初露端倪。有透纳签名并注明日期的绘画，大多是雕刻版画，可以追溯到1787年。在他1789年前后在牛津附近的桑宁威尔（Sunningwell）用的速写簿上有很多风景写生，笔法沉稳，技法渐成，充分显示出他对于伦敦风景的深入研究。

父亲意识到透纳的才华，不断鼓励透纳，甚至在自己店铺的橱窗里展示透纳的作品，并且以1至3先令的价格出售这些绘画作品。最初，作为建筑师托马斯·哈德威克（Thomas Hardwick）的学生，托马斯·哈德威克劝告年轻的透纳专注于油画。在进入皇家艺术研究院学习之后，透纳又师承地形和建筑景观专家小托马斯·马尔顿（Thomas Malton the Younger）。

1789年12月11日，年仅14岁的透纳以优异的成绩通过考试，并获得奖

《斯比特黑德海峡》
1808年，伦敦：泰特美术馆

《科克茅斯城堡》，
1810年，萨塞克斯，佩
特沃斯宅邸

学金，进入皇家艺术研究院学习，直到1793年毕业。1790年4月，透纳年满15岁时，他的一幅水彩画《朗伯斯的大主教宫殿的风景》（印第安纳波利斯艺术馆）入选皇家艺术研究院的年度展览。艺评人都对这幅画给予首肯，尤其是以透纳这个年纪而言。他们赞扬了透纳对于光影、透视的精准把握。他们也注意到，透纳作品的风格、品质更像一个成熟老练的艺术家所为。

1791年的9月，透纳开启了首次游历，旨在收集风景素材。他游览了

巴斯、布里斯托尔、马姆斯伯里还有萨默塞特郡和威尔特郡的其他一些地方。在接下来的一年里，他参加了皇家艺术研究院的人体写生课程，到威尔士的中部和南部旅行。在行程中，他搜集了更多的风景画素材，并开始为一些期刊绘制插图，比如《铜版杂志》和《口袋杂志》，这些创作也使他在一定程度上获得了经济独立。

1793年的3月27日，透纳的绘画获得皇家艺术学会授予的“大银质调色板”奖。自那时起，他便以教授美术课和出售水彩画为生。1794年的5月，

他的一幅描绘罗切斯特景色的雕刻版画在《铜版杂志》上刊登；透纳第一次参加了皇家艺术研究院的年度展览，他的五幅水彩画参展，包括《圣昂塞尔姆教堂》与《坎特伯雷大教堂》。这些作品得到了《圣詹姆斯纪实》以及《晨报》的盛赞。艺术评论家们开始注意到了透纳，并且意识到他不仅仅是个昙花一现的神童，更是一位可以将卓著技法与不凡感悟都一挥而就跃然纸上的与众不同的艺术家。从此，透纳定期参加皇家艺术研究院的年度展览。从1794年到他去世的1851年，皇家艺术研究院一共举办了58场年展，只有其中五场他没有参加，而在他参加的这些展览展出的179幅作品，有108幅是当场售出的。

历练（1795—1799）

1795年，在皇家艺术研究院的年度展览中，透纳的8幅水彩画参展。同年，他接受了一些地质学绘图的委托创作，并将其中一些用于雕刻版画。当年，他在南威尔士度过了6月和7月，而8月和9月他停留在了怀特岛。

1796年，他将10幅水彩作品和他的第一幅油画《海上渔人》（泰特美术馆）送到皇家艺术研究院的年展，这幅油画当时卖出了10英镑。雕刻版画家爱德华·贝尔（Edward Bell）这样形容这幅油画：“张皇而又疾驰的

渔船，映衬在来自尼德尔斯的风浪中（作品的背景是三块岩石屹立在怀特岛的海边）。’评论家们，包括《艺评先导》的约翰·威廉姆斯（John Williams），再一次毫无保留地给予了这幅作品充分的肯定，艺术家再现了静谧的月光、风浪卷起船只拍向岩石的威胁，以及水手与原始的大自然之力的抗衡。在接下来的两年中，透纳继续游历，先后来到萨塞克斯、北英格兰的湖区，之后又前往肯特郡还有威尔士，用铅笔、水彩、油画，一如既往地写生，搜寻新的创作题材。

1798年，皇家艺术研究院年展的规定放宽，允许参展的作品题目配上相应的诗歌。兴趣甚广的透纳欣然将约翰·弥尔顿（John Milton）、詹姆斯·汤姆森（James Thomson）还有其他前浪漫主义的诗歌，甚至是他自己的诗句配合他的风景画一同展出。

1799年4月，埃尔金勋爵（Lord Elgin）邀请透纳前往雅典，绘制一些地形图。然而透纳却拒绝了这个有名望的邀约，因为他觉得相应的酬劳过低。事实上，藏家的问询一直在不断增加，透纳的画价更是水涨船高，就在这一年的前几个月，他早已接受了超过60幅水彩画的订单。1799年的11月4日，年仅24岁的透纳成为皇家艺术研究院的准院士——这也是官方对他艺术的认可，虽然透纳早已拥有各种赞赏与钦佩。