

JM

被遗忘的辉煌

——让-路易斯-欧恩斯特·梅索尼埃研究
(Jean-Louis-Ernest Meissonier 1815—1891)

于明/著

人民美术出版社

被遗忘的辉煌

——让-路易斯-欧恩斯特·梅索尼埃研究
(Jean-Louis-Ernest Meissonier 1815—1891)

于明 / 著

人民美術出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

被遗忘的辉煌:让-路易斯-欧恩斯特·梅索尼埃研究 / 于明著. —北京:
人民美术出版社, 2018.6
ISBN 978-7-102-07911-0

I. ①被… II. ①于… III. ①梅索尼埃(Meisuniei. Ernest 1815-1891)—绘画评论 IV. ①J205.565

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第276207号

被遗忘的辉煌——让-路易斯-欧恩斯特·梅索尼埃研究

BÈI YÍWÀNG DE HUǏHUÁNG RÀNG -LÙYÌSÌ -ŌUÈNSITÈ · MÉISUŌNĪAI YÁNJIŪ

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

责任编辑 白劲光 邹依庆

装帧设计 徐洁

责任印制 胡雨竹

制版 朝花制版中心

印刷 北京盛通印刷股份有限公司

经销 全国新华书店

版次: 2018年7月 第1版 第1次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 10

ISBN 978-7-102-07911-0

定价: 98.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517784

版权所有 翻印必究

www.renmei.com.cn

人民美术出版社网络信息平台 二维码

微信

微博

天猫店

于明

1977年7月7日生于黑龙江。1998年考入中央美术学院油画系第一工作室。2007年赴上海师范大学随徐芒耀教授研习19世纪欧洲学院派油画技法。2010年在中央美术学院造型艺术研究所攻读博士学位，师从靳尚谊教授。现为中央美术学院副教授。中国美术家协会会员，北京油画协会会员，美国肖像画协会会员。作品《卖艺人》入选美国“第三十九届写实绘画雕塑大奖赛”（2017）获奥杜邦艺术家奖。《在布拉格》入选美国“第十九届国际肖像画大奖赛”（2017）获一等奖，入选“美国第十三届ARC国际艺术沙龙大奖赛”（2018）获唯一最高奖——最佳作品奖。多幅作品被海内外重要艺术机构收藏。

目 录

引 言	1
第一章 梅索尼埃的创作与生活（上）——在艺术之路上启航	11
第一节 一张成绩单	11
第二节 300 法郎	16
第三节 插图画家	20
第二章 梅索尼埃的创作与生活（下）——迎来荣耀	29
第一节 入选法兰西美术院	30
第二节 帐篷里的阿喀琉斯（Achilles）	35
第三节 令人遗憾的事情	40
第三章 梅索尼埃的创作题材研究（上）——风俗画创作	49
第一节 自传式的表达	50
第二节 过去的好时光	54
第三节 高尚品味派	62
第四节 心灵的捕手	66
第四章 梅索尼埃的创作题材研究（中）——军事历史画创作	73
第一节 《索尔伏里诺》	74
第二节 《1814》（1）	81
第三节 《1814》（2）	85
第四节 《1807·弗莱德兰》	92

第五章 梅索尼埃的创作题材研究（下）——内心深处的荣光	99
第一节 兄弟阋墙	99
第二节 《巴黎围困》和《土伊勒里废墟》	105
第六章 梅索尼埃的绘画风格研究	109
第一节 荷兰弗拉芒风格的继承与拓展	109
第二节 浪漫主义运动和沙龙评论的影响	117
第三节 赞助人的影响	119
第七章 梅索尼埃的艺术成就与时代意义	125
第一节 沙龙里的明星	126
一、《读书人》——1840年的沙龙	127
二、《下象棋》——1841年的沙龙	127
三、《吸烟者》《拉大提琴的年轻人》——1842年的沙龙	129
四、《画室里的画家》——1843年的沙龙	131
五、“钻石之画”——1845年的沙龙	131
第二节 沙龙评委里的“革命派”和“强硬派”	132
第三节 另立沙龙	137
结 语——被遗忘的辉煌	143
梅索尼埃年表	145
参考书目	151
鸣 谢	155

引言

要了解一件艺术品、一个艺术家、一群艺术家，必须正确地设想他们所属时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。

——丹纳（Hippolyte Adolphe Taine 1828—1893）^①

2013年6月，我几乎每日都沉浸在卢浮宫的素描资料馆里，近距离观摩达·芬奇（Leonardo Di Serpiero Da Vinci 1452—1519）、荷尔拜因（Hans Holbein 1497—1543）、安格尔（Jean Auguste Dominique Ingres 1780—1867）、德加（Edgar Degas 1834—1917）等大师的素描经典，试图探寻造型的正道。这些充满灵性的纸张穿越艺术史的长河跃然在我的眼前，我隐隐约约听到有一个声音在召唤，便迫不及待地资料库中翻阅出博纳（Léon Bonnat 1833—1922）^②、卡巴奈（Alexandre Cabanel 1823—1889）^③、达仰（Pascal-Adolphe Jean Dagnan-Bouveret 1852—1929）^④、梅索尼埃等人的作品（图1至图6）。从资料的调阅程度可以看出，这一部部尘封的档案，除了极少数从事专门研究的学者曾经翻阅以外，已经很少有人去触碰了。这些人属于法国19世纪中后期直接来自学院或间接受到学院滋养的画家群体，这个群体的艺术光芒曾经照耀整个欧洲。从素描作品中可

① [法]丹纳.艺术哲学[M].傅雷译.北京:人民文学出版社,1963:7.

② 19世纪法国学院派画家,出生于巴约讷(Bayonne)。巴黎美术学院教授,罗马奖获得者。1905年出任巴黎美术学院院长。代表作有《维克多·雨果肖像》《法国总统弗朗索瓦·保罗·儒勒·格雷威像》《先贤祠壁画》等。

③ 19世纪法国学院派画家,在法兰西第二帝国具有很大的影响力。1864年起,担任巴黎美术学院教授。

④ 19世纪法国学院派画家。毕业于巴黎美术学院,师从卡巴奈、热罗姆(Jean-Léon Gérôme 1824—1904)。代表作有《照相结婚》《新婚的祝福》《饮马》等。

图1 法国总统弗朗索瓦·保罗·儒勒·格雷威像
[法]博纳 15cm×10cm 纸本钢笔水墨 1880年
藏于法国卢浮宫素描资料室

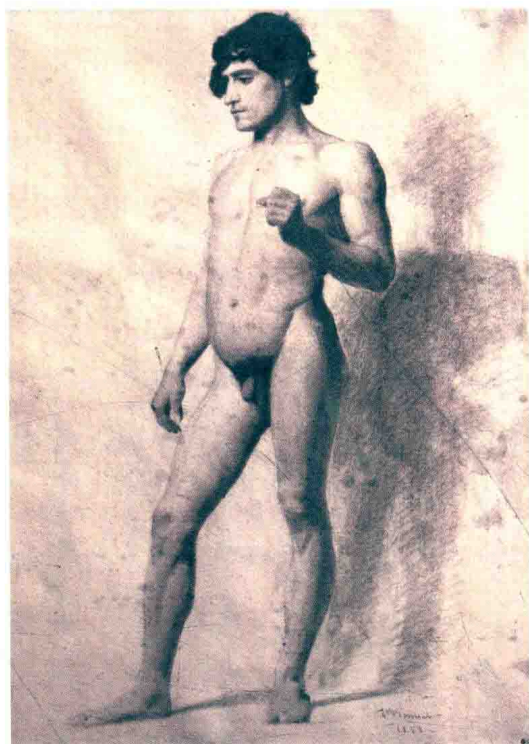

图2 男人体 [法]博纳 约33cm×25cm 纸本炭笔
1858年 藏于法国卢浮宫素描资料室

图3 肖像 [法]卡巴奈 约25cm×20cm 纸本铅笔
1848年 藏于法国卢浮宫素描资料室

图4 习作 [法]达仰 23.5cm×14cm 纸本铅笔
1895年 藏于法国卢浮宫素描资料室

图5 意外 [法]达仰 31.3cm × 44cm 纸本炭笔 1880年 藏于法国卢浮宫素描资料室

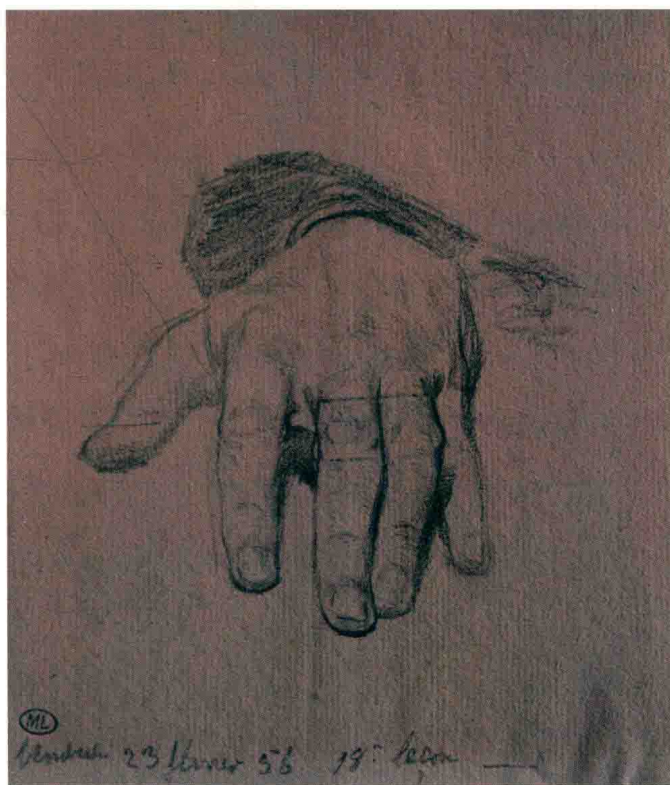

图6 手 [法]梅索尼埃 约12cm × 9cm
纸本铅笔 约1856年 藏于法国卢浮宫素描资料室

以看出，他们受过严格的学院式训练，有着明确的审美追求和强烈的民族自尊心。他们的作品表现出古典主义与法兰西精神的完美统一。如纪德（Andre Gide 1869—1951）^①所说：

法兰西精神在古典主义艺术中得到最充分的体现。^②

关于这一段艺术史，众所周知的便是学院派画家以沙龙为“堡垒”，极力阻止着艺术前进的脚步，他们成为了新生代艺术家的梦魇。最终，印象派及其他现代艺术流派的抗争“摧毁了”学院派的统治，从而宣告了这个梦魇的结束。在新生代的摇旗呐喊中，艺术开始有了新气象，学院派艺术家渐至被遗忘，艺术观点的“新旧界限”也一直停留在19世纪末的时间点上。但我们若仅以“胜利与失败”或“新旧更替”来解释这种变化，未免过于片面。每个时期的艺术格调和潮流时尚的形成都与这个时代的需求密切相关。古希腊、古罗马如此，中世纪如此，文艺复兴、巴洛克（Baroque）、洛可可（Rococo）亦如此……

19世纪的法国艺术异彩纷呈，是法国艺术最为辉煌灿烂的时期。从大卫（Jacques Louis David 1748—1825）坚定地扛起古典主义大旗，到安格尔在传承其衣钵的基础上并有所推进，再到德拉克洛瓦（Eugène Delacroix 1798—1863）的浪漫主义情怀，最后到印象主义的绚烂色彩……值得注意的是，艺术风格虽然几经演变，但实质都没有背离“学院”传统。印象派画家多数都经历过学院式的教育，并与学院内的师生们关系密切。他们奔向田野乡间去师法自然，其原因不能简单地归结于对学院教学的不满，主要还是兴趣使然。1841年，锡管颜料的发明和广泛使用为画家在进行外光写生时带来了便捷。画家能携带的颜料色彩多了，画面色彩自然也就变得斑斓起来——印象派的面貌就这样自然形成了。^③这些画家感到在自然中研究、观察形与色在空间中的奥秘远比在画室中舒畅得多。不难看出，学院艺术家与非学院艺术家的艺术观虽存在一定的对立关系，但他们对造型规

① 法国作家，诺贝尔文学奖获得者。主要作品有小说《田园交响曲》等。

② 罗芃，冯棠，孟华.法国文化史[M].北京：北京大学出版社，1997：49.

③ [英]维多利亚·芬利.颜色的故事[M].姚芸竹译.北京：生活·读书·新知三联书店，2008：7.

律性知识（如构图、解剖、透视等）的认知都是一致的。

“学院”内外的画家在艺术追求上虽存在一定的分歧，但并不是水火不容，多数人之间还有亦师亦友的关系。举个简单的例子，卡巴奈作为沙龙的评委，认为印象派画家的有些作品显得“粗制滥造”，所以曾不止一次地阻止过他们的作品进入沙龙，但同时他也会高调支持马奈（Édouard Manet 1832—1883）的《佩蒂塞，猎狮者》入选，他还在绘画上悉心执导过马约尔（Maillol 1861—1944）^①；雷昂·莱尔米特（Léon Lermite 1844—1925）^②既是达仰的密友，又是凡·高（Vincent Willem Van Gogh 1853—1890）在绘画上的领跑者；图卢兹-劳特累克（Toulouse-Lautrec 1864—1901）在巴黎美术学院受教于高蒙（Fernand Cormon 1845—1924）^③，徐悲鸿在巴黎美术学院学习时也师从后者；达仰虽不是美术学院的教授，但他的画室却是徐悲鸿经常问道解惑的去处，而前者在求学阶段的迷茫时期又曾受过梅索尼埃和夏凡纳（Puvis de Chavannes 1824—1898）^④的教导。另外，德加和博纳还是终生的密友；马奈在去世前的最后言辞中表露了“后悔与卡巴奈为敌”^⑤的想法，也许在那一刻，他回想起了那个固执的老头曾经对他的帮助吧……

在哈斯科尔（Francis Haskell 1928—2000）^⑥为牛津大学文科研究生所做的关于19世纪法国艺术的讲座里，批驳了印象派专家雷瓦尔德（John Rewald 1912—1994）^⑦等人所构筑的印象派蓄意对抗学院派的神话。他以大量的第一手新材料说明，马奈和莫奈（Claude Monet 1840—1926）等“叛逆者”其实跟许多学院画家交情颇深，并对后者的绘画技巧羨

① 19世纪法国雕塑家、画家。毕业于巴黎高等美术学校，师从卡巴奈、热罗姆，在绘画上深受夏凡纳和高更的影响。1895年，因视力减退而转向雕塑创作。代表作有《地中海》《夜》等。

② 19世纪法国画家。1890年，跟随梅索尼埃创建国民美术协会（SNBA），并身居要职。代表作有《收割的报酬》。

③ 19世纪法国学院派画家。巴黎美术学院教授。1880年获“大十字勋章”。代表作有《该隐和家人的逃亡》（图7）。

④ 19世纪法国象征主义画家。曾为先贤祠创作大型壁画。代表作有《贫穷的渔夫》和《希望》。

⑤ [法]让-保尔·克雷佩勒. 印象派画家的日常生活[M]. 杨洁, 王奕, 郭琳, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2007: 287.

⑥ 被誉为20世纪最富有独创性的艺术史学家。生前为英国牛津大学教授、美国哲学院院士。代表作有《赞助人与画家》《艺术中的再发现》《短暂的博物馆》等。

⑦ 美国艺术史家。曾任芝加哥大学教授、纽约大学教授，专门从事法国印象派艺术的研究。

图7 该隐和家人的逃亡 [法]高蒙 400cm×700cm 布面油画 1880年 藏于巴黎奥赛博物馆(下图为局部)

慕不已，只是由于在沙龙的失败，才使他们感到怀才不遇，觉得受到了时代的抛弃。^①一个更为有趣的现象是，当时作为时代宠儿的学院画家群体，如今却如流星划过天际，其光辉仿佛不曾存在过一样。每每拿起一本西方美术史，他们被忽略的痕迹极为明显，美术史的论述从安格尔直接跳跃到了库尔贝（Gustave Courbet 1819—1877）及其后的印象主义，而那个时代的真正的精英们只是草草被提及——这在艺术史上也是极为罕见的现象。历史表明，名噪一时的画家，有可能在未来湮没无闻，而默默无闻的艺术家，有

① 曹意强. 艺术与历史[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2001: 12.

可能在未来声名鹊起，这是不以艺术史家的个人趣味为标准而转移的。承认这种难以预料的历史，本身就暗示出一种可贵的价值观念。^①思想家以赛亚·柏林（Isaiah Berlin 1909—1997）^②和哈斯克爾共享的一个信念是：在历史上，有些被遗忘的思想家和艺术家往往比那些家喻户晓的人物更有助于我们理解往昔。^③所以要想全面了解那个时代的艺术状况及学院派画家的辉煌为何被遗忘，首先得让一些被历史湮没已久的艺术家“复活”，回到与他们的艺术息息相关的历史和文化氛围中去。

在19世纪，法国学院画家是当时整个欧洲的骄傲，是审美趋向的主导者，是一颗颗耀眼的明星。学院派没有在美术史上真正开宗立派，更没有形成过固定的团体，只是因为文艺复兴时期所确立下来的科学的、人文的艺术观念成为学院教育的主流，所以人们习惯性地就把深受学院教育影响的画家称为学院派画家。19世纪末，一些学者为了强调现代艺术的随意性，宣扬人人都可以成为艺术家，把学院教育中严苛的一面无限放大，以此来指责学院教育是僵化的，学院派这才成了保守的代名词。事实上，学院为艺术家的成长和艺术的发展所带来的影响从未消失过。确切地说，学院派画家应该指的是那些具有坚实的专业基础和高尚的审美追求的艺术家的。

“学院”（academy）作为雅典西北部一个地区而闻名，是因为柏拉图（Plato 约公元前427—公元前347）曾在此向他的学生传授哲学知识。1427年，“学院”成为一个名词术语，专门指讲授哲学知识的民间组织。这一组织由于采取的是非正式的聚会方式，所以气氛轻松活泼，逐渐演变成当时比较流行的社交方式。文艺复兴时期，学院活动渐渐有了明确的宗旨，即培养人们“怡情怡性的文学”情操，从而摆脱整日无所事事的状态。“多样而统一”成为文艺复兴盛期学院的特色。16世纪，意大利的学院开始有了自己的章程，逐渐走向正轨。法国对学院的发展起到了决定性的作用。文艺复兴后期，法国在欧洲的文化领域中取得了领导地位，尤其是在文学、建筑、绘画方面。黎塞留（Richelieu 1585—1642）被视为法兰西学院的发起人，继承了佛罗伦萨学院的思想，明确了法兰西学院的职

① 曹意强. 艺术与历史[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2001: 9.

② 英国哲学家, 西方政治、社会史学家。自由主义者。

③ 曹意强. 艺术与历史[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2001: 20.

能：“尽可能专心仔细地为我们的语言制定确切的规则，使它纯洁，有表现力，能阐述艺术及科学的问题。”^①这一思想从一开始就根植于法兰西民族的自尊之中，他们相信没有什么比学院更能追求理性、系统、秩序及高乃依（Pierre Corneille 1606—1684）和普桑（Nicolas Poussin 1594—1665）所处的时代精神了。“法兰西精神”从学院渗入人们的心中，影响着一代又一代的后人。

法国在19世纪所发动的战争、政治运动及其文化和科技的发展改变了欧洲的格局。外邦文化（尤指美国）的影响动摇了法兰西精神的根基，深受传统民族意识影响的法国各界精英们面对民族精神的丧失发出哀叹——这不禁让人肃然起敬。爱国主义和民族精神仍作为主流价值观存在于这些人的心中。在普法战争期间，具有学院精神的艺术家大多没有流亡海外，甚至自愿参战。面对法国战败，有的艺术家竟然拒绝一切与德国有关的订单、访问、展览。他们高傲地昂起头颅，捍卫着民族的尊严。这种曾经被人讥讽为“狭隘的”自尊如今看来是多么可贵啊！梅索尼埃由此转而在作品中追忆17、18世纪法国的高雅，而达仰则在去世前焦虑地说“群众起来反对精英，他们把无知视为不可或缺的优点，将笨拙当作天真，并且追慕一切时尚，对无能大为赞赏”^②。

对法国19世纪中后期活跃于学院和沙龙的画家的研究现今又开始成为许多美术史家感兴趣的课题，学者们站在历史和审美理论的高度去分析那些时代精英最终被遗忘的原因——这些研究成果给予笔者很多启示，同时也激起了笔者从一个实践者的角度去探究那段往昔的欲望。若能以画家的身份进入已逝画家的心灵，我想一定能更客观地了解那些具备高超专业技能和高尚情怀的艺术家们所取得的成就。不可否认的是，他们虽创作出几近“完美”的画作，但却离“美”相行渐远^③——这一说法似乎显得很荒谬，却涉及区别于

① [德]N.佩夫斯纳.美术学院的历史[M].陈平译.长沙:湖南科学技术出版社,2003:20.

② 彭昌明.达仰-布弗莱的生平与艺术[J].美术研究.1996(3).

③ a.完美不等于美。完美是通过技艺将众多杂乱无章的东西协调成为一个整体之后的结果……因此完美不等于美，它还不是美，只有当它同时也表现出自由时，才能转化成美。——[德]席勒.席勒经典美学文论[M].范大灿等译.北京:生活·读书·新知三联书店,2015:13.

b.美是一种表象方式，在这种表象方式中可以感受到想象力的自由游戏与知性的和规律性的协调一致。鉴赏力是审美判断力。——[德]康德.美，以及美的反思[M].曹俊峰译.北京:金城出版社,2013:304.

时尚的审美高度的认识——也许这就是那些艺术家在当时成就了无比的辉煌后又被后世遗忘的原因所在。那么他们到底被赋予了时代所需要的何种审美倾向呢？

有一幅油画作品的细节总是那么让人神往：在一条被马蹄、车轮反复践踏、碾压的泥雪翻浆的道路上，承载着拿破仑一世（Napoléon Bonaparte 1769—1821）即将破灭的帝国梦。死亡、绝望、坚毅弥漫在灰冷的空气中，战马疲惫地艰难前行，马上的每一位将军包括拿破仑都无法准确地预知自己的未来，雪地里被遗弃的头盔暗示着战斗的惨烈和撤退时的惶恐……这幅

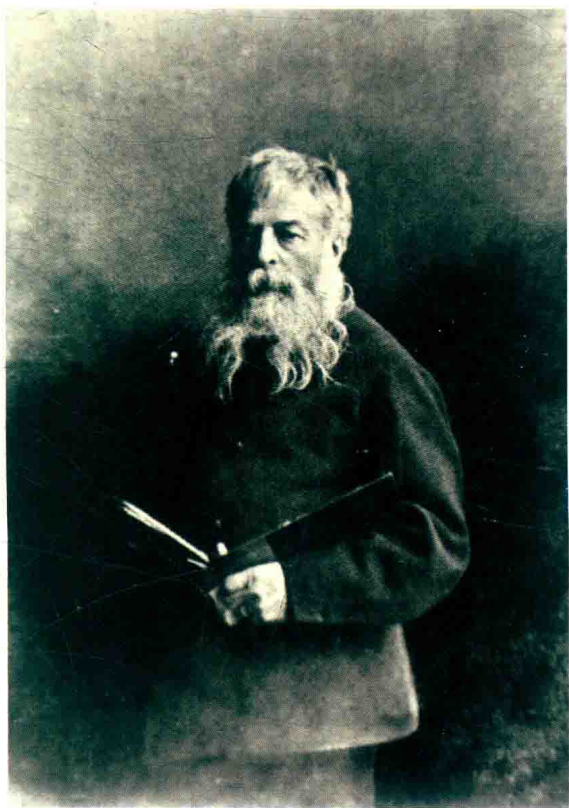

图8 梅索尼埃在1875年 摄影

画的作者梅索尼埃（图8）是19世纪中后期法国艺术界的骄傲，他的作品所体现出的学术意义和商业意义都足以代表那个时期的主流艺术。他丰富的人生经历和卓尔不群的绘画才能吸引着我。通过研究他的艺术与生活，我慢慢走进那个时代，去看看那些为了尊严、理想和生活而一丝不苟地进行创作的艺术家，并对那段曾经的辉煌报以崇高的敬礼。

目前，关于梅索尼埃的主要研究成果有如下几部著作：

出版于1897年，哥雅德（M.O.Gréard）著《梅索尼埃——回忆谈话录》（*Meissonier—Ses Souvenirs-Ses Entretiens*）；出版于1999年，康斯坦斯·肯·汉格弗德（Constance Cain Hungerford）著《欧恩斯特·梅索尼埃——风俗画大师》（*Ernest Meissonier—Master in His Genre*）；1993年5月25日至6月27日，里昂博物馆举办梅索尼埃回顾展时出版的画册《梅索尼埃》（*Meissonier*）等。关于梅索尼埃的理论评述多数会集于1996年出版的《真实的境况——欧恩斯特·梅索尼埃和法国沙龙油画》（*The Plight of Emulation—Ernest Meissonier and French Salon Painting*）中。《梅索尼埃——回忆谈话录》主要是对梅索尼埃生平的记录，

内容是来自他的第二任妻子整理的梅索尼埃的回忆和谈话录——这是关于研究梅索尼埃一生的资料来源。《欧恩斯特·梅索尼埃——风俗画大师》是一部关于梅索尼埃的研究性著作，分章别类，论述结合——给予笔者很多启示和借鉴。《梅索尼埃》是目前能够图文并茂地全面展现他的艺术成就的书籍，书中有关于他的重要创作的详尽介绍。鉴于19世纪末梅索尼埃在欧洲的声誉，有关他的文章经常出现于报端、杂志和拍卖图录中，这些资料保存在巴黎的奥赛博物馆。目前，国内对梅索尼埃的深入研究尚属空白。

笔者在大学本科时期就从事油画的研究学习，多年的实践经验更加深化了我对这一画种的了解和对西方文化的认识。所以，笔者认为从一个创作实践者的角度能够更好地理解梅索尼埃的创作心路及其在特定时代背景下的审美追求。梅索尼埃代表性的艺术语言体现在他各个时期的作品中，总体特点是以“无可挑剔”的精湛技巧如实地反映现实生活，作品细节处理得丝丝入扣，极其耐人寻味。特别是他对小幅面作品的情有独钟，更使其艺术具有独特的审美意蕴。更为有趣的是，他虽深受学院教育的滋养，却从未系统接受过科班教育，属于自学成才；他虽身为沙龙的主将，却在艺术创作上体现出与众不同的灵活和生动，大大区别于其他画家。本书的撰写立足于历史学、图像学、文献学的研究方法，结合对作品的分析，将艺术家本体作为研究基础，分主题进行阐述，并从相关艺术专著中寻找重要的参考资料，力求形成对梅索尼埃的完整判断，将艺术家的生活与创作跟时代紧密相连，尽可能地再现那段真实的历史，以此走进那段“被遗忘的辉煌”。

第一章 梅索尼埃的创作与生活（上）

——在艺术之路上启航

梅索尼埃青少年时期痛苦的成长经历塑造了他既温柔又刚烈的性格。在求学阶段，他便对世间万物都充满了好奇，对新鲜事物的探究仿佛潜入深海去寻找珍珠一般充满了热情与期待。虽然我们无法得知他详细的成长经历，但可以确定的是，他的艺术情感深深地根植于那个时期。

除了青少年时期的苦涩生活，梅索尼埃几乎终生享受着成功的辉煌。他的生活与艺术创作紧密相连，很多在19世纪末法国乃至欧洲举行的艺术活动和发生的艺术现象都与他有着千丝万缕的联系。毋庸置疑，他通过自己的不懈努力成为了当时文化艺术界的重要人物。

第一节 一张成绩单

1815年2月21日，梅索尼埃生于法国里昂。但他只在里昂生活到三岁就随父母搬到了巴黎，所以那段岁月并没有在他的脑海里留有任何痕迹。梅索尼埃的父亲夏尔·梅索尼埃（Charles Meissonier 1787—1845）是一位批发商人，从事服装纺织业染料供给方面的工作。母亲让·贝赫热（Jean Berger 1790—1825）出生于商人家庭，从小热爱艺术，但只学习过简单的陶瓷绘画，她在短暂的人生中更多肩负的是相夫教子的角色。