

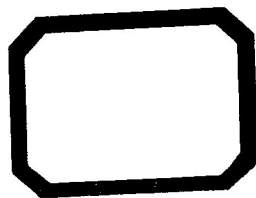
世界名画家全集

杜米埃

讽刺漫画大师

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

讽刺漫画大师

杜米埃

DAUMIER

何政广◎主编

河北教育出版社

冀图登字 03-98-001

图书在版编目(CIP)数据

杜米埃:讽刺漫画大师/廖琼芳著. —石家庄:河北教育出版社, 2001.8

(世界名画家全集/何政广主编)

ISBN7-5434-4335-X

I. 杜... II. 廖... III. ①杜米埃, H.
(1808~1879) — 生平事迹②漫画 — 作品集 — 法国 — 近代 IV. J238.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 051883 号

世界名画家全集

杜米埃 讽刺漫画大师

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 6.5

版 次 2001 年 9 月第 1 版

2003 年 1 月第 2 次印刷

印 数 3,001-7,000

书 号 ISBN7-5434-4335-X/J · 234

定 价 48.00 元(平装)78.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

欧诺雷·杜米埃(Honoré Daumier, 1808~1879)不仅是法国杰出的写实主义画家,同时也是著名的讽刺漫画家,在版画和雕塑方面也颇具天赋。代表作有《三等车厢》、《洗衣妇》、《立法院之腹》、《高康大》、《堂吉珂德与潘沙》等。

杜米埃出生在马赛,父亲是玻璃工人,从小移居巴黎。早期他从事石版画的创作,在巴黎的杂志经常发表政治讽刺漫画,刻画巴黎平民生活,积极参加巴黎公社的文化活动,利用石版画深刻揭露腐败的七月王朝。1832年,因为发表尖锐抨击路易-腓力(1830~1848在位)的漫画,入狱六个月。杜米埃的政治漫画,因其揭露深刻、比喻犀利而成为讽刺漫画的经典范例。

杜米埃确立了讽刺画的定义,他的作品超越了对生活现象的个别缺陷批评的范围,更多的是暴露危害社会的弊端,对现实现象采取讽刺态度。许多讽刺画对社会生活及个人生活中社会性弊病和不良现象予以尖锐的嘲笑和愤怒的谴责。

杜米埃在四十岁时开始创作油画和水彩画,所描绘的主题一如其漫画的特点,注重群众性和通俗性,走向批判现实主义。他将高度的技巧和细腻入微的心理分析相结合,用特异的油彩笔法,尖锐明暗对比的效果,深刻而真实地反映现实社会景象。《三等车厢》以及一系列这一题材的变体画,最能说明杜米埃的这种风格。他在画上塑造一种冷淡的、以沉默的态度对待周围的环境,孤独而各做其事的疲惫旅客,反映了对现实不满的情绪。同时也显示出他的艺术和时代有密切的联系。监狱和贫困生活没有动摇他对艺术的信仰,他年老时,拿破仑三世政府授予他勋章,但他拒绝了。晚年的杜米埃陷入几近失明的状态,画家柯罗曾给他生活上的帮助。1879年2月,他在瓦尔孟杜瓦去世,被安葬在柯罗的墓旁。

杜米埃一生创作量极为丰富。这位被誉为民众利益的维护者、自由的捍卫者的伟大画家,其数量庞大以社会人物为题材作品,被公认为19世纪中叶法国生活的另类百科全书。

关于本书

天才往往是孤独的，一生贫困的杜米埃，虽有着众多的艺术才华，却只有版画受到当时环境的肯定。

杜米埃从事版画创作时，正值法国政局波涛汹涌之际，他发表了一系列政治讽刺漫画，旨在讽刺、批评当时的君王政体，这也为他招致牢狱之灾。

不能画政治讽刺漫画之后，杜米埃改画插画和幽默的风俗画，少了政治的辛辣，

多了对市井小民真挚的关怀，同样极受欢迎。虽然杜米埃是以讽刺漫画成名，雕塑和绘画作品一般人都不熟悉，但对于杜米埃而言，他真正的梦想是绘画。他的绘画作品笔触简练、

传神，富有强烈的感染力。

法国诗人同时也是当时知名的艺评家波德莱尔，便对他赞赏有加，将他的素描和当时已是大师的德拉克洛瓦和安格尔

相比。杜米埃一生创作颇丰，本书完整收录了他各阶段的版画、精彩的人物雕塑以及油画、素描作品，是一本全面了解杜米埃其人其艺的好书。

世界名画家全集

波堤切利	米勒
米开朗琪罗	康定斯基
达·芬奇	柯罗
拉斐尔	马蒂斯
普桑	德加
布歇	蒙德里安
戈雅	塞尚
鲁本斯	杜菲
弗美尔	莫奈
伦勃朗	毕加索
康斯特布尔	雷诺阿
勃鲁盖尔	勃拉克
透纳	列宾
劳特累克	莫迪利阿尼
马奈	卢梭
勃纳尔	夏加尔
库尔贝	高更
拉图尔	米罗
大卫	凡·高
德拉克洛瓦	达利
奥基弗	蒙克
克利	怀斯
委拉斯开兹	提香
杜米埃	格列柯
萨金特	卡萨特

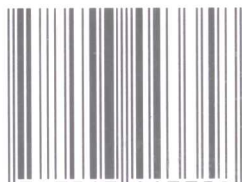
责任编辑: 潘海鸥 刘 峥

刘 辉 徐占博

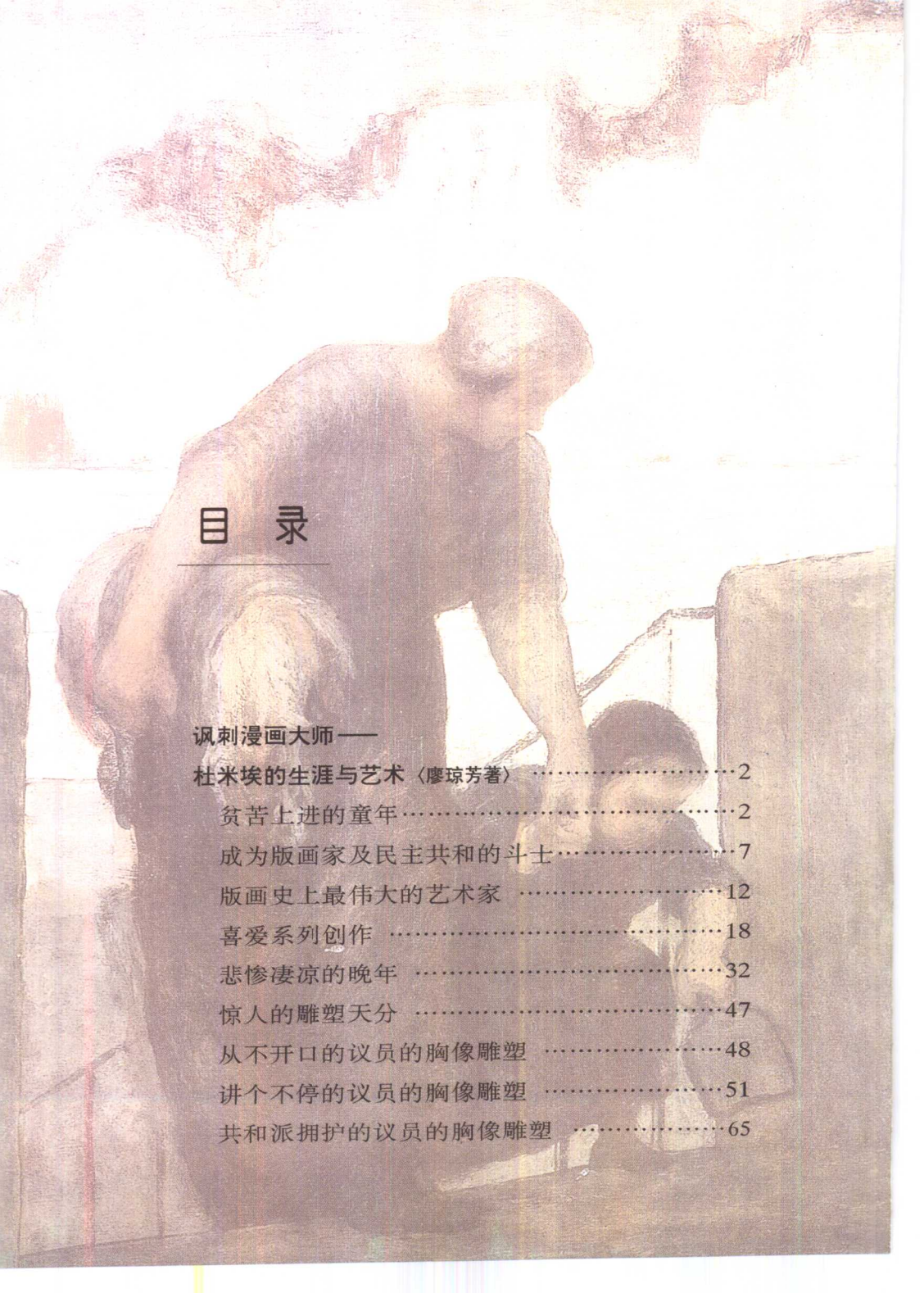
特约校对: 田卫平

装帧设计: 张志伟 牛亚勋

ISBN 7-5434-4335-X

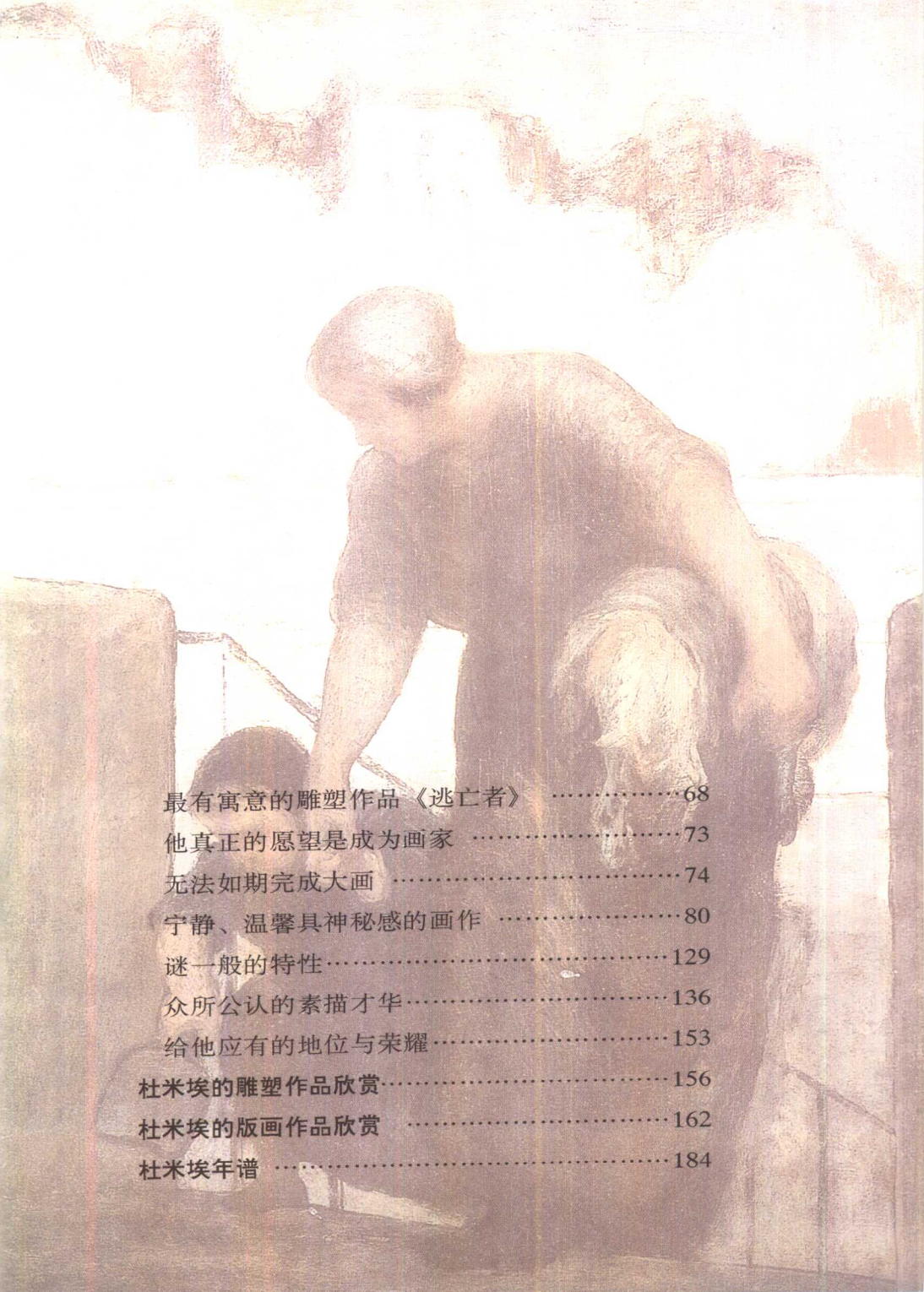
9 787543 443358 >

目 录

讽刺漫画大师——

杜米埃的生涯与艺术 (廖琼芳著)	2
贫苦上进的童年	2
成为版画家及民主共和的斗士	7
版画史上最伟大的艺术家	12
喜爱系列创作	18
悲惨凄凉的晚年	32
惊人的雕塑天分	47
从不开口的议员的胸像雕塑	48
讲个不停的议员的胸像雕塑	51
共和派拥护的议员的胸像雕塑	65

最有寓意的雕塑作品《逃亡者》	68
他真正的愿望是成为画家	73
无法如期完成大画	74
宁静、温馨具神秘感的画作	80
谜一般的特性	129
众所公认的素描才华	136
给他应有的地位与荣耀	153
杜米埃的雕塑作品欣赏	156
杜米埃的版画作品欣赏	162
杜米埃年谱	184

讽刺漫画大师

杜米埃的生涯与艺术

贫苦上进的童年

杜米埃全名欧诺雷·维克托杭·杜米埃(Honoré Victorin Daumier), 1808年生于法国南方大港马赛, 排行老三, 上有两个姐姐(比他大两岁的大姐在他出生前几个月不幸夭折)。父亲让-巴蒂斯特·杜米埃(Jean-Baptiste Daumier, 1777~1851左右)只受过基础教育, 十二岁离开学校之后即继承父业, 做一个装配门窗玻璃的小商贩, 过着平凡的日子。虽然念的书不多, 颇有才华的让-巴蒂斯特却喜欢写诗。1813年, 他又得一女, 平凡的日子因为当时法国的政局动荡而起了变化。

1815年3月19日, 拿破仑回到巴黎, 复辟帝政, 路易十八潜逃, 是为“百日王朝”, 结束于著名的滑铁卢之役。是年4月, 年近四十的让-巴蒂斯特决定北上巴黎, 留下妻子和三个小孩。北上的原因很可能是希望到首都寻找对他的文学作品感兴趣的伯乐, 发展其文学生涯; 另一原因是他的版画装框事业失败, 且当时街头流动玻璃商贩抢走他不少客源, 生意难做的情况下, 希望到巴黎另谋出路。

奥古斯特·布拉荷
杜米埃画像

石版画 1881年沙龙

到巴黎才几个月, 让-巴蒂斯特即遇上贵人亚历山大·勒 (前页图)

梦游者

约 1842~1847 年

油画、木板

28.9×18.7cm

加的夫国家艺廊藏

努瓦骑士(Chevalier Alexandre Lenoir, 1761~1839),并得到他的赏识。他身兼画家、考古学家,同时也是法国文物古迹博物馆创始人及圣·德尼博物馆的总主管。在他的引荐下,初出道的作家有机会将他所作的诗题献给罗昂(Rohan)公主,并由皇家印刷局印行他的诗集《春之晨》。通过勒努瓦的鼎力相助,让-巴蒂斯特·杜米埃不但有机会晋见王公贵族,并且于1816年

7月谋得一公职。不久，他的妻儿迁往巴黎与他同住。

幸运的日子有如昙花一现。次年，他丢了工作。他尝试着参加公职考试、申请为皇家图书馆效力，皆不顺遂。他尝试创作版画，也创作戏剧，成绩却都不如人意。虽然有机会在国王路易十八御前演出他的剧作，却未获得赏识，不时陷入失业状态。十年之中，全家跟着他搬了将近十次家。

为了家计，才十二岁的杜米埃在父亲的安排下，为法院执行官充当跑腿的童仆。他敏捷的身手获得了好评。后来，他曾将自己的这一段童年故事画成版画。小小年纪即接触法律界的人士，对于他日后的讽刺画创作不无影响，“法官和律师”系列既生动又传神和此有着重要关联。

1821年1月，父亲当选马赛学院的通讯会员，杜米埃辞去跑腿的工作，转而为巴黎一位重要书商德洛内(Delaunay)的亲戚当伙计。由于工作的地方靠近罗浮宫，让他有机会到罗浮宫摹拟大师的作品，这对于他绘画基础的建立有着重要影响；而附近的两位重要的版画画商：勒努瓦(Lenoir)和若弗雷(Jauffret)的店是他经常流连忘返的地方。次年，他在画

男子双人像(背面)

约1830~1834年

木炭画

16.7×15cm

鹿特丹班尼根国家
美术馆藏

(上图)

少女画像

约1830年

石墨、铅笔

28.6×22cm

维也纳格拉费许美
术馆藏(左上图)

在街上

约1845~1848年

油画、木板

28.5×18.5cm

哥本哈根奥普加德
之家藏(右页图)

家亚历山大·勒努瓦门下习画。这位父亲的挚友兼伯乐的教学方向并未得到他的认同，因为他所崇拜的鲁本斯(Rubens, 1577~1640, 巴洛克绘画大师)及提香(Titian, 1490~1576, 威尼斯画派巨匠)皆被老师摒除在教学之外，虽然品味不同，但是亚历山大·勒努瓦所收藏的两百多件肖像画(后来捐给罗浮宫)却给年轻的他留下深刻印象。杜米埃又到瑞士画院注册学画，不久后开始创作并发表版画作品。1825年，他进入以人像见长的版画家泽菲杭·贝利亚尔(Zéphirin Belliard)的工作室当学徒，学习石版画的制作技巧。父亲则继续从事戏剧及诗的创作，并出版作品。

高康大

1831年 石版画

21.4×30.5cm

成为版画家及民主共和的斗士

杜米埃真正开始他的版画家生涯是在1830年7月，他开始持续在《剪影》(La Silhouette)杂志发表讽刺性的版画。这本杂志由菲利普(Charles Philipon, 1800~1862)、里固尔(Ricourt, 1776~1865)及拉提耶(Ratier)三人合资，于1829年出刊，但只维持了两年。1830年11月4日，由菲利普和他的姐夫加布里埃·奥贝尔(Gabriel Aubert)合作主持的《讽刺漫画》周刊(La Caricature, 1830年11月至1835年8月)正式发行上市，旨在讽刺、批评当时的君王政体。杜米埃在创刊号即以假名发表政治讽刺漫画之版画作品，后来索性以本名发表。他多以H.-D.和h.D.(Honoré Daumier)缩写方式或h.Daumier签署作品。

“La Caricature”很快地被政府视为眼中钉。1832年11月，记者兼社长的菲利普被谴责侮辱国家元首；12月5日，杜米埃所绘的两张漫画：《他们只是跳一下》及《高康大》(Gargantua，文艺复兴时期法国作家拉伯雷小说中食量惊人的巨人)一刊出即引来轩然大波。几天之内，奥贝尔版画店内的版画被扣押，政府并下令销毁版画的石头原版及所有已印刷的成品。次年元月，菲利普被判拘禁六个月，而版画家杜米埃、印刷工匠德拉波尔特(Delaporte)及版画商兼杂志投资人奥贝尔三人遭到法院起诉，最后的判决是《他们只是跳一下》版画事件不予起诉，而《高康大》版画一案则判处三人拘役各六个月，罚款五百法郎。然而，判决并未立刻执行，杜米埃一直到8月底才被逮捕。

杜米埃笔下的《高康大》是一个巨大的家伙，张大嘴巴将人民纳税的钱一簌簌地往嘴里送，一群穿着得体的“官吏”，或是帮忙搜括钱财后爬着梯子将钱送往高康大的嘴巴，或是躲在椅子下“捡便宜”，有如共犯。高康大暗喻当

时的法国复辟君王路易-腓力(Louis-philippe, 1773~1850)。杜米埃以“梨形头”来呈现君王贪婪的脸,巨大的身躯以金字塔构图呈现。路易-腓力端坐在协和广场中央,后方是波旁王宫,他搜括人民纳税的血汗钱,不断吞食,有如食量惊人的巨人。这张版画让杜米埃、德拉波尔特、奥贝尔三人以“激发对国王政府的仇恨及蔑视、侮辱国家元首”的罪名被判刑。虽然大多数的民众无法看到原作,然而法院判决书将版画内容详尽地描述,间接将杜米埃的作品用意传达给民众。

为了能够应付不断的罚款,菲利普于1832年夏天开始发行《每月联盟》画报(Association Mensuelle),它的使命是每个月发行一张版画,卖得的钱做为“罚款基金”。12月,菲利普又创立了“Le Charivari”日报(法文意为嘈杂声、喧闹声、吵闹声、喧嚷的嘲弄声、不协调的音乐,同时也是法文的姓氏,故不加以翻译),创刊号共印刷二十万份免费发送。这份政治讽刺报纸每天都刊登一幅大版面的素描,杜米埃和菲利普的合作关系愈加密切,他的政治漫画、版画、素描创作量大增,进步也愈来愈快,个人风格益加显著。“Le Charivari”从1832年创刊,曾多次易主,一直持续到1937年才停刊。

除了杜米埃之外,和菲利普合作的尚有讽刺漫画家格朗维尔(1803~1847)、加瓦尔尼(Gavarni, 1804~1866)、莫尼埃(Henri Monnier, 1799~1877)等人,杜米埃为其中年纪最轻,却是最著名、最有艺术潜力的。此外,尚有名作家巴尔扎克(Balzac, 1799~1850)。杜米埃和同事之间相互濡染,共同成长。

1832年8月27日早晨,杜米埃在家中被捕,当时他的父母母亲皆在场。他被关在巴黎植物园附近的圣·佩拉吉(Sainte-Pélagie)监狱。根据监狱资料记载,对于杜米埃特征

学校下课

1847~1848年

油画、木板

40×31cm

私人收藏(右页图)

