

写实主义与印象派时代

Camille Corot & Barbizon

柯罗 巴比松村 的画家

关于风景画

永恒之城

暮色晨曦

19世纪的蒙娜丽莎

自然的诗人

光和空气

大师

MASTER · THE FINE ARTS

王双阳 著

美术

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

写实主义与印象派时代

Camille Corot & Barbizon

柯罗 巴比松村 的画家

大师

MASTER · THE FINE ARTS

王双阳 著

美术

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

写实主义与印象派时代. 柯罗、巴比松村的画家/王双阳著. —
广州: 暨南大学出版社, 2002.9

(大师. 美术/张坚主编)

ISBN 7-81079-169-9

I. 写… II. 王… III. ①画家—评传—法国—近代②柯罗,
C. (1796~1875)—评传 IV. K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 057124 号

出版发行: 暨南大学出版社

丛书主编: 张 坚

丛书主审: 樊小明

策划编辑: 陆祖康

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 编辑部 (8620) 85226521 85220289 85225277

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220602 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 恒伟电脑制作有限公司

印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 4.825

版 次: 2002 年 9 月第 1 版

印 次: 2002 年 9 月第 1 次

印 数: 1—5000 册

定 价: 28.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换)

卷首语

米开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、莫奈、梵高……这些西方美术大师的名字今天在我国差不多已是家喻户晓了，然而，古典艺术的情怀却日渐变成一种奢侈。紧张、快捷的生活节奏使人们的文化生活更趋向一种快餐和直白的消费方式。在卡通、数字技术以及机械复制的强烈渗透下，人们似乎难以在心灵和情感的层面上与这些历史上的美术大师沟通，他们的名字或艺术已包含了太多的商业意味。拍卖会上不时传来的天文数字般的报价，在造就美术大师现代神话的同时，也杜绝了历史与现实对话的可能性。

事实上，大师也曾是些活生生的人，他们有自己的朋友、嗜好、生活习惯和个性气质，也有常人所难免的弱点甚至恶习。他们的艺术成就出类拔萃，但并不是每个大师都能在他的有生之年享受到成功的喜悦和荣耀。使他们流芳百世的因素相当复杂，有时，机遇和偶然扮演了举足轻重的角色。很多情况下，艺术家的生存状态和发展空间还取决于社会的宽容程度以及提供给他们物质条件。

此丛书系列旨在展示一个林林总总的美术大师的世界。那些终生献身于艺术的大师们都有着一颗赤诚之心，在社会生活中，他们显出孩子般的天真和任性；崇尚精神的自由与想像的无羁，使他们常与世俗社会发生冲突，而大师们的内心世界较之常人又更为敏感和脆弱。伟大的艺术常常就是在这种个人与社会、理想与现实、情感与理智无法调和的矛盾中孕育诞生的。丛书多层次地展现美术大师丰富多彩的艺术与人生，同时，也力图触及他们复杂的内心世界。

梦想、自由始终与严酷的训练、娴熟的技艺联系在一起，理想与现实之间的持续冲突构成了艺术家生活的响亮音符，坎坷不平的经验孕育出了永恒的艺术财富。希望此丛书系列能够成为我们了解西方美术大师人生和艺术的桥梁，有助于抹去罩在他们头上的神秘光环。现在，就让我们打开书本去体验大师们的悲欢喜乐吧。也许在我们掩卷暇思的时候，会发现自己看世界的眼睛已多了一份清明和雅致。

潘耀昌

目 录

回到自然

关于风景画 10

时装店主的儿子 21

永恒之城

第一次意大利之旅 24

第二次意大利之旅 29

第三次意大利之旅 33

杰出的沙龙画家

暮色晨曦 49

19世纪的蒙娜丽莎 87

枫丹白露森林和巴比松村

自然的诗人——巴比松的画家

宁静的瞬间 110

戏剧性的画面 119

阳光与色彩 123

画水的贝多芬 128

动物之美 135

光和空气

回到自然

从1789年大革命开始，法国在一段时期里就没有安静过：波旁王朝复辟、1830年七月革命、1848年革命，法国的革命愈演愈烈，社会发生着翻天覆地的变化。工厂代替了传统的劳作，饥饿的人群涌入城市寻找生存的机会。

波旁王朝复辟：法国的波旁王朝是波旁家族1589年建立的，厉行封建专制统治。法国大革命爆发后，1792年路易十六被推上了断头台，波旁王朝也就结束了它长达200年的统治。1814年拿破仑帝国崩溃以后，路易十八恢复了波旁王朝的统治。1815年拿破仑再次回到巴黎，终于遭到滑铁卢的彻底溃败，波旁王朝得以统治到1830年。

七月革命：路易十八死后，查理十世继位。他进一步恢复封建权利，压制资产阶级，终于激起了举国上下的愤怒。1830年七月革命爆发，巴黎的工人和广大群众攻占王宫，查理十世逃往英国。革命以后，路易·菲利普当上了国王，建立了“七月王朝”。七月王朝时期，法国发生了工业革命。

1848年革命：七月王朝的统治使人民陷于水深火热之中，法国农业歉收和经济危机导致了1848年革命的爆发。这场无产阶级与资产阶级斗争的最终结果是，拿破仑的侄子路易·波拿巴趁机关变，建立起法兰西第二帝国。从此在法国开始了将近20年的反动统治。

而城市里的人，则看到乡村绿色的大地、没有污染的森林、牧场、牛羊和耕地，这正是在城市中已经消失的阿卡狄亚。人们对大自然的新感受逐渐地表现出来，那种对未被破坏的自然的崇尚心情，近乎于一种宗教的静穆之情。

人们开始争取新的生活方式、新的艺术。

阿卡狄亚 (Arcadia)：古希腊的一个高原地区，后来人们用它比喻有田园牧歌式淳朴生活的地方。

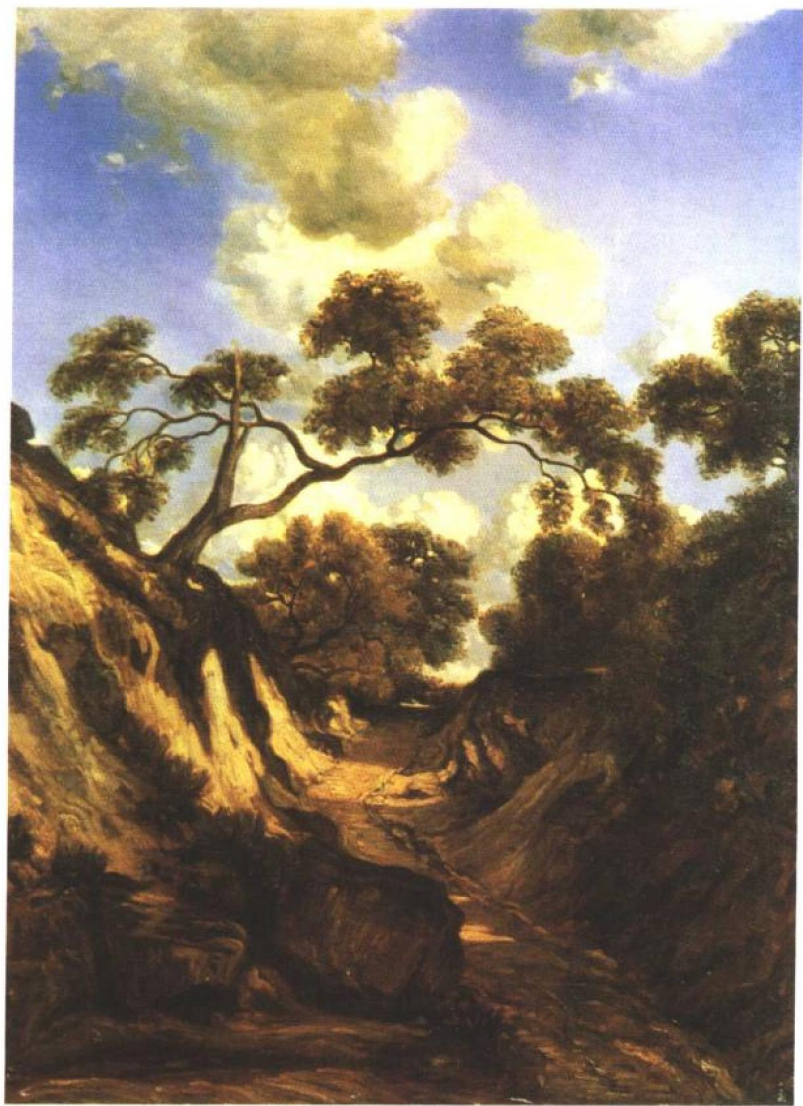
在文学上，1830年刚过，戈蒂叶、乔治·桑、巴尔扎克的作品中，都出现了对大自然满腔热情的描写。而19世纪的法国画家对自然以及田园生活的向往，首先从巴比松画派的风景画与农村风俗画中体现出来。

“巴比松” (Barbizon) 本是一个村庄的名字，它位于巴黎南郊约50千米，枫丹白露森林入口处，以风景优美著称。19世纪30、40年代，在这个充满诗意的村庄里，汇聚了一批青年画家。他们不满七月王朝统治下的现实生活和僵化了的学院派新古典主义绘画，他们厌倦都市生活，信奉“回到自然”，怀着对自然风景的热爱和向往，陆续来到巴比松一带作画，有的还定居下来，形成了巴比松画派。

回到自然

新古典主义：新古典主义是一种美术样式，18世纪50年代至19世纪初风靡欧洲。它力求恢复古典美术，主要是希腊、罗马美术的传统，追求古典式的静穆与平衡。新古典主义被19世纪的学院派视为典范，长期处于画坛的正统地位。但这种艺术原则一旦被教条化后，就未免显得僵化和保守。

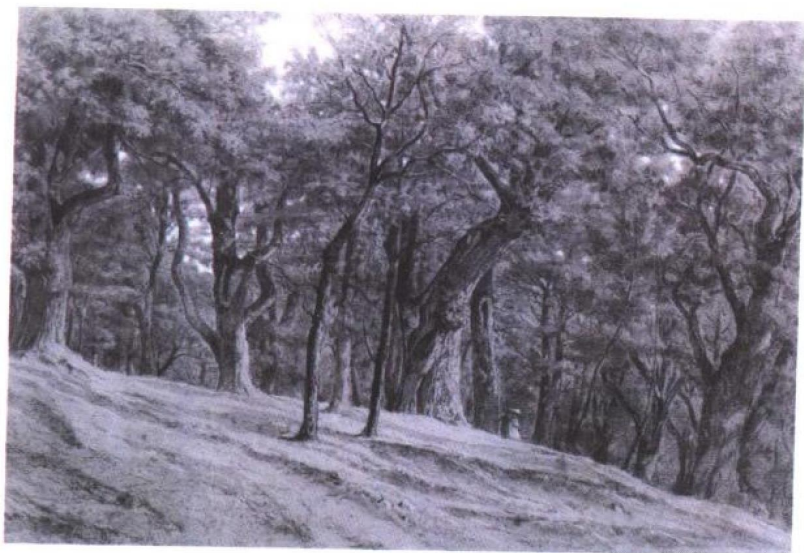
这些年青人有卢梭 (Théodore Rousseau, 1812—1867)、杜普雷 (Jules Dupré, 1811—1889)、迪亚兹 (Narcisse-Virgile Diaz de La Peña, 1807—1876)、杜比尼 (Charles-François Daubigny, 1817—1878)、特洛容 (Constant Troyon, 1810—1865) 等，其中卢梭为该画派领袖。

杜普雷《桑肯的路》，1835—1840年

柯罗《鹰湖上的捕鱼者》，1847年

卢梭《枫丹白露森林》，1845年

迪亚兹《枫丹白露森林》，1874年

特洛容《碧场看守人带着狗走进森林》，1854—1855年

杜比尼《矮树丛》（铜版），1855年

柯罗（Camille Corot, 1796—1875）与这个画派关系密切。他一生坚持旅行写生，几乎走遍法国，还到过荷兰、瑞士、英国和意大利。他在法国期间，常常去枫丹白露森林作画。那些描绘森林的油画，则是巴比松画派作品的先驱。柯罗的名言“面向自然，对景写生”，很快成为巴比松画家们遵循的方向。

柯罗《杜埃附近的道路》，1873年

关于风景画

说到风景画，它在西方绘画中占有一席之地，并不是很早的事。一直以来，风景都是作为神话、历史、宗教画的背景出现。直到17世纪的荷兰画家，才开始

画真正意义上的风景画。法国的风景画有其自身的传统，17世纪初就有了普桑和克劳德·洛兰，他们的“叙事诗的风景画”，是大厦和废墟配合着英雄与圣人的理想世界。

荷兰画派：17世纪的荷兰是一个新兴的国家，在信奉新教的荷兰，宗教画是不发达的，最具代表的是表现生活和风景的画作。那些描写自然风光的作品里，常常可以看到点缀着家畜的田园、乔木的影子、水边的薄雾、轻风等等，在画面中亲切地呈现着。

霍贝玛《林荫道》（1689年）。17世纪的荷兰画家开始画真正意义上的风景画

普桑《风景——帕特莫斯岛上的圣约翰》，1612—1611年

克劳德·洛兰《风景》

普桑 (Nicolas Poussin, 1594—1665): 法国古典主义艺术的代表人物。他醉心于古希腊罗马文化遗产, 对文艺复兴大师的作品也十分崇敬。他的作品主要取材于神话、历史、宗教和文学故事, 讴歌大自然和完美的人性, 但他不描绘现实。他提倡永恒、和谐、理性、宁静的艺术, 为古典主义艺术奠定了原则。

克劳德·洛兰 (Claude Lorrain, 1600—1682): 法国古典主义风景画的奠基人。他的风景画富有诗意, 带有传统色彩, 在风景中常常点缀一些神话或宗教人物, 把古典主义和浪漫主义结合起来, 作品既庄严, 又有柔和的抒情格调。

在路易·菲利普王朝(1830—1848)时期,新古典主义的历史风景画占有统治地位。最著名的代表人物是贝尔丹。沙龙展厅中摆满了他的画,各家美术馆购买他的画,他被公认为年轻一代的老师与法官。

贝尔丹(Victor Bertin, 1767—1842): 法兰西美术学院的院长, 法国19世纪20年代新古典主义风景画派的领袖, 柯罗曾在他的画室中学画两年。

历史风景画: 在历史风景画的画家那里, 风景是虚构拼凑的, 他们按照特定的公式, 造一个风景, 把人物摆进去。风景就像是舞台布景, 让神话人物在那里活动。当然不能说, 这些风景画家忽视自然, 他们有时非常仔细地研究, 并准确地画下大自然, 然而只是按各个细部画, 不考虑真实的光照——他们画中的光是虚构的。这些作品给观众留下冷冰冰的印象, 因为他们是以毫无感情的态度来对待自然的。

在19世纪进步的作家与艺术家看来, 新古典主义作为学院的正统已经过于僵化和保守, 他们反对古典主义的模仿者, 反对冷冰冰的学院派画法, 希望在文学与艺术中表达强烈的情感。浪漫主义自产生之日起就表现出了它与古典主义的对立。为了支持传统绘画, 维护古典主义的正统地位, 法国在1817年设立了历史风景画的罗马大奖, 那一年得奖的是米萨隆。

米萨隆(Achille-Etna Michallon, 1796—1822): 法国历史画家、风景画家和石版画家, 贝尔丹的学生。他与柯罗同年, 但他14岁即开始了绘画生涯。1822年柯罗进入他的画室学画。不久米萨隆去世, 柯罗便转入贝尔丹的画室。

回到自然

尽管如此, 在沙龙展中, 浪漫主义与学院派新古典主义的两大阵营还是十分明显。

浪漫主义: 浪漫主义是西方19世纪前期流行的文学艺术思潮。它肯定人和人的精神世界的价值, 争取个性解放, 表现在艺术中就是对人的精神世界的表达和对个性的描绘。浪漫主义在与新古典主义的斗争中, 为人们开辟了一个情感洋溢, 对理想热烈渴望和创造幻想的新世界。它反映人民争取自由的斗争, 对正义和幸福的未来的向往, 对个性和情感表现的强调, 对幻想的主观世界的偏爱, 对寓意和对比以及灿烂的色调, 大胆构图的爱好。浪漫主义的思潮在法国画家德拉克洛瓦的作品中达到了顶峰。

德拉克洛瓦《沙尔丹纳帕勒的末日》（1827年）。此画取材于英国诗人拜伦的诗作，描绘古亚述的暴君沙尔丹纳帕勒在起义者包围王宫之际准备自焚的情景。它是一件色彩缤纷、动人心弦的浪漫主义代表作。

而另外有一些人既厌恶学院派的冷漠僵死，也不喜欢浪漫主义的虚张声势，他们想要返璞归真，表现周围的现实生活。在1833年的沙龙中，卢梭展出了宣告写实主义的巴比松画派诞生的作品《格朗维尔郊区》。在这幅画中，他努力观察故乡天空下生活的人们，密切联系周围环境研究一切景物，表现出了写实主义的倾向。

写实主义：法国在新古典主义、浪漫主义之后，于19世纪30至70年代掀起了写实主义的文艺思潮，并波及欧洲各国。写实主义既反对僵化了的新古典主义，也反对追求抽象理想的浪漫主义，它认为现实生活本身便是最好的题材来源。