

Gallery

Leighton

76 莱顿

艺术家生涯

LIFE AND TIMES

维多利亚时代的伟大画家

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

英国新古典主义

名作特写

MASTERPIECE

被囚禁的安德洛玛克

作品选解

GREAT WORKS

音乐课程 20

帕尔修斯和安德洛梅达 22

普西芬尼归来 24

赫斯帕里得斯的花园 26

炙热的六月 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

莱顿公馆

AC Cooper Ltd.

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-787号

西洋美术家画廊 76 莱顿 原出版者/ [英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译/周异夫

校勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

校对/刘明辉 于丽梅

监印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2002年4月第1版第1次印刷

开本/635×940mm 1/8 印张/4

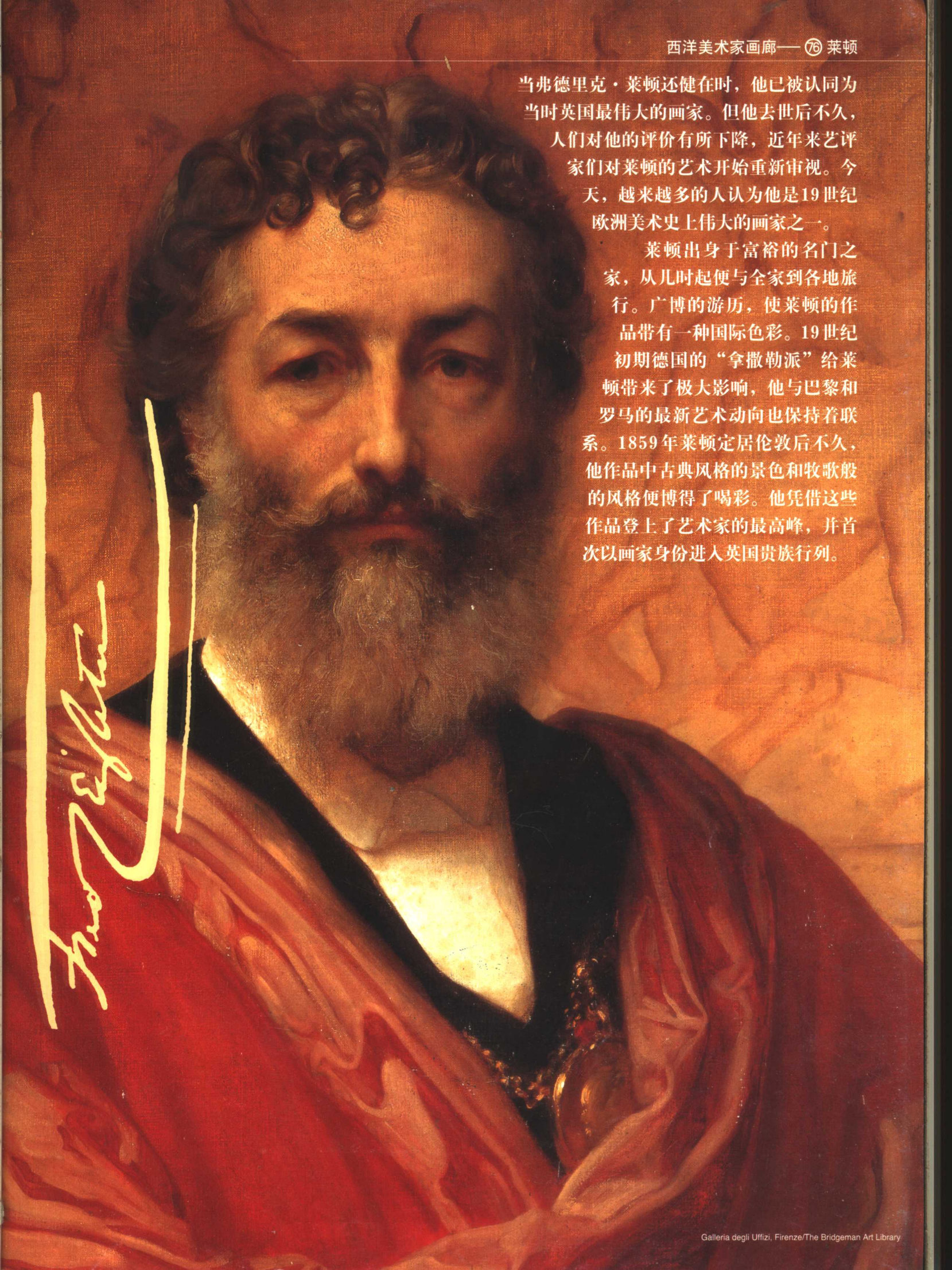
印数/1-5000册

书号/ISBN 7-5386-0338-7/J·145

定价/15.00元

当弗德里克·莱顿还健在时，他已被认同为当时英国最伟大的画家。但他去世后不久，人们对他的评价有所下降，近年来艺评家们对莱顿的艺术开始重新审视。今天，越来越多的人认为他是19世纪欧洲美术史上伟大的画家之一。

莱顿出身于富裕的名门之家，从儿时起便与全家到各地旅行。广博的游历，使莱顿的作品带有一种国际色彩。19世纪初期德国的“拿撒勒派”给莱顿带来了极大影响，他与巴黎和罗马的最新艺术动向也保持着联系。1859年莱顿定居伦敦后不久，他作品中古典风格的景色和牧歌般的风格便博得了喝彩。他凭借这些作品登上了艺术家的最高峰，并首次以画家身份进入英国贵族行列。

维多利亚时代的伟大画家

A GREAT VICTORIAN ARTIST

莱顿出身上流社会，不到30岁就周游了整个欧洲。1860年定居伦敦，不久，便成为领导维多利亚时代艺术界的重要人物之一。

Hulton Getty

◀ 莱顿摄于1860年的照片，虽然才30岁，却已经是著名的画家。

公元1830年12月31日，弗雷德里克·莱顿 (Frederic Leighton) 出生于英国东北部海边，著名的游览胜地斯卡巴勒，是知名医生家族的后代。莱顿的父亲塞普提玛斯是米德尔塞克斯医院的法医学教授，祖父詹姆斯曾经是俄国皇帝的御医，带领家族行医的声名到达巅峰。祖父詹姆斯成功地为莱顿家族累积了相当多的财富，因此莱顿从儿童时期便能够随家人到各地去旅行。

一般认为，莱顿的母亲奥加斯塔·苏珊·纳舒健康不佳，是全家人经常外出旅行的主要原因。1840年，莱顿的母亲患上风湿病，身体健康开始走下坡路，之后，她的身体一直很虚弱。为了让母亲养病，莱顿全家赴欧洲旅行。在莱顿的成长阶段，旅行欧洲各地，成为家族周期性的活动，三十岁以前的莱顿，曾经在意大利、德国和法国等地长期逗留，为他带来视野广阔的国际人生观。

Agnew & Sons, London/The Bridgeman Art Library

“天生就是艺术家”

莱顿没有因为旅行而影响应有的学习，曾经就读伦敦大学的附属学校，但除了传统的教育课程之外，主要是由他父亲亲自教导学习。莱顿医生教自己的儿子学习各种知识，特别是希腊文、拉丁文和解剖学，后来这些学识成为莱顿发展为英国新古典主义

◀ 尼科尔森描绘斯卡巴勒湾的风景——莱顿出生地是著名的游览胜地。

► 莱顿的父亲塞普提玛斯的肖像画（1834年），是福斯特的作品。

National Portrait Gallery, London

画家的根底。

莱顿对艺术的兴趣很早就表现出来，他不到九岁就开始写生，当时主要是为了排解罹患猩红热之后休养阶段的无聊。一年之后，停留在罗马这段时间，莱顿第一次随着画家梅利学习素描。1842年，他虽然只有12岁，但是莱顿隐瞒了真实年龄，顺利地进入了柏林美术学院，参加修习课程。三年后，接着进入佛罗伦萨美术学院就读。虽然莱顿对绘画有浓厚的兴趣，但在这个阶段，他所有的学习都还是为了继承家族传统的医生事业而进行。根据当时相关纪录的记载，莱顿的父亲曾经坚决反对儿子想成为艺术家的志愿，但是认识了美国雕塑家帕瓦兹之后，他改变了这个想法，因为他拿了许多幅儿子的素描让帕瓦兹看，请教他让儿子学习绘画且当职业画家是否明智？帕瓦兹的回答是：“医生，没有允许或不允许的问题，你的儿子天生就是艺术家！”

在欧洲各地学习

全家旅行欧洲期间，莱顿同时在几个美术学院注册以保有学籍，但是正式开始学习绘画则是在1846年全家旅居法兰克福(Frankfurt)期间，进入舒特德尔美术学校就读，跟随与拿撒勒派

(Nazarenes)关系密切的菲特和施泰因勒学习。

在当时拿撒勒派具有相当的影响力，这是19世纪初期德国青年画家欧尔贝克(Johann Friedrich Overack)等人在罗马成立的团体，力图复兴艺术高洁的伦理性目的。他们认为在中世纪和文艺复兴初期这个理念十分重要，但后来隐没在追求美丽外在的表现。拿撒勒派作品有明确且近乎严格的风格，主题来源是德国的神话，他们看待艺术严肃认真的态度为莱顿的创作带来深远的影响。

1848年到1849年，欧洲各地爆发市民革命，莱顿一家人结束在法兰克福的生活，转往布鲁塞尔，接着又再转往巴黎定居。莱顿在布鲁塞尔结识了维尔茨和加莱，在巴黎，他进入迪菲的画室继续学习，当时这三位画家都是享有很高评价的历史画家，时至今日，只有维尔茨别具寓意的作品仍然受到称赞。

1850年，莱顿暂时结束绘画学习回到法兰克福，创作了第一幅巨作，描绘佛罗伦萨早期画家契马布耶(Cimabue,约1240-1302年)创作生涯的

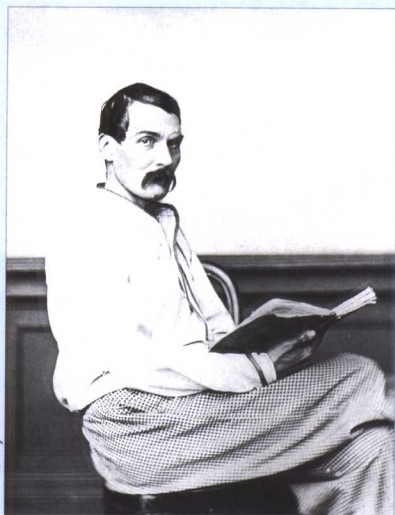

Casa Massimo, Roma/The Bridgeman Art Library

► 菲特创作的壁画《天堂》是罗马马西莫宅装饰画的一部分，拿撒勒派因为这件作品而受到全世界瞩目。

SIR RICHARD BURTON

理察·波顿爵士

Hulton Getty

1869年夏，莱顿停留在法国的维希，得缘结识了理察·波顿爵士（1821-1890年），俩人很快成为好朋友。波顿曾经担任英国驻叙利亚首都大马士革的领事（1869-1871年），他帮助莱顿扩充了东方陶瓷器的收藏，波顿特别找到了萨格尔墓地出土的磁砖镶嵌画和信德寺院的带状装饰，后来这两件作品都镶嵌在莱顿公馆的阿拉伯厅。

1871年，波顿写给莱顿的信说明了不凡的协助“正如我在维希对你的保证，为了你，我希望他们马上拆毁某座房子。重点是要找到有磁砖的房子。古董商非常了解那些磁砖的价值，就算是不值钱的东西，他们也会贴上高价标签……”。

◀ 富有侠情气概的理察·波顿爵士的照片。后来，莱顿以《理察·波顿队长》（1875年）一作，歌颂他们多年不变的友情。是莱顿创作数量不多的男子肖像画之一，直到去世，莱顿始终将这件作品留在身边。

▲ 欧尔贝克创作的《意大利和日尔曼》（1828年），表现拿撒勒派对初期意大利绘画和德国绘画的敬意。

两个情景，莱顿选择这个主题并不让人感到意外，因为学院派画家普遍认为创作必须具备意大利美术坚实基础。不久之后，莱顿下定决心进一步深入研究意大利美术的知识。1852年，他踏上了前往意大利的旅途，11月落脚在罗马，一直到1855年，罗马始终是莱顿活动的主要基地。

罗马热闹的社交活动

莱顿意大利之行的主要动机之一，就是表达对拿撒勒派的热衷。19世纪初期，拿撒勒派创作出最杰出的作品，当时，主要的成员欧尔贝克仍住在罗马。然而，这趟意大利之旅的初期让莱顿十分失望，欧尔贝克已经衰老，新一代的创作则都属平庸之作，因此他意志消沉地度过了相当时日，但是不久，莱顿发现这座城市为他带来很多不同的快乐。

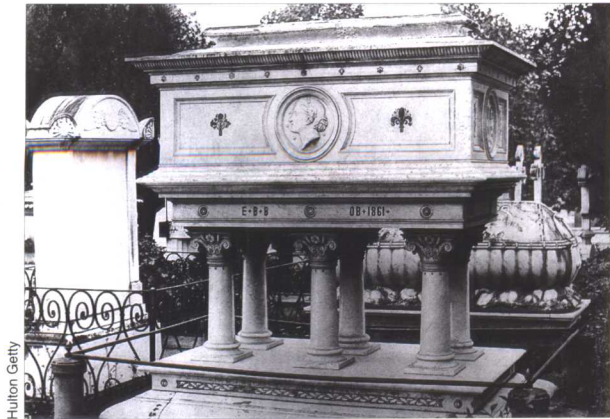
罗马有专为外国人成立的大型社团，不久，莱顿被吸引参加了热闹的社交活动。他与歌剧歌手萨特里斯关系亲密，几乎每天见面，年长的萨特里斯很快成为莱顿的密友、优秀的指导者、志同道合的伙伴，虽然有人暗示他们有超越友谊的关系，却没有明确证据可以证明。莱顿终生未婚，尽管他喜欢社交，但从来不曾与他人发生感情的纠葛。

事实上，莱顿的举止风度翩翩、工作态度认真，近乎一丝不苟、禁欲的生活作风（不吸烟、不饮酒、不赌博）等等，给同时代的人们一种相当难以亲近的印象。也许因为这个缘故，人们穿凿附会流传跟他关系亲密的女士有萨特里斯以及本书接下来会着墨甚多的模特儿丹尼。

因为萨特里斯的艺术沙龙，莱顿结识了许多文学界、艺术界的人物，包括小说家萨克莱，建

► 莱顿为佛罗伦萨友人布朗宁夫人伊丽莎白设计的墓碑。

筑家埃奇松和巴金斯。他与英国籍诗人布朗宁夫妇的关系最密切，他为伊丽莎白·布朗宁创作的许多诗歌绘制插图。1861年，年轻的伊丽莎白去世，莱顿为她设计了墓碑。他与罗伯特·布朗宁无所不谈，在罗伯特·布朗宁的葬礼上，莱顿也是护灵者之一。

Hulton Getty

王室收藏在英国皇家美术学院展出的作品

在罗马期间，莱顿艺术上的表现是已臻成熟的画家，1855年，他终于完成了描绘萨马布耶搬运圣母像情景的作品，同时送到伦敦的英国皇家美术学院参展。这件作品获得前所未有的成功喝彩，维多利亚女王以630英镑购藏这幅画作，这对当时仍默默无名的莱顿而言，是一笔惊人的巨

▼ 莱顿描绘萨特里斯女儿的肖像画《梅·萨特里斯》，约1860年，是莱顿和萨特里斯母女移居英国之后的创作。

Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas, USA/AKG London

额款项，他也因此在英国艺术界一举成名。

尽管在英国获得成功的肯定，但是莱顿却选择移居法国，参观过1855年的巴黎万国博览会之后，他就决定在巴黎设置画室。之后的三年，巴黎成为他创作的新基地。他与安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres)、杰罗姆等主导古典主义画家交流的同时，还强力批评柯洛(Jean Baptiste Camille Corot)、杜比尼(Charles François Daubigny)的风景画。此外，莱顿像过去一样继续旅行。1857年，他在访问阿尔及尔(Algiers)之后，莱顿旅行外国的经历进入了新的阶段，他首次面对面接触阿拉伯文化，因此对这块土地产生永久的爱恋。此后，他旅行的足迹遍及叙利亚、埃及、土耳其和中东各地。东方世界对于他创作主题的重要性逐渐增强，此外，也影响到他的宅邸开始出现异国风情的装饰。

继续发表杰作的男爵

1859年，莱顿终于定居在伦敦。最早的画室在奥姆广场2号，1864年，他委托好友建筑家乔治·埃奇松设计霍兰公园庄重典雅的新居，后来成为他终生的住所，这幢精美的建筑物反映出主人的崇高声望。

1859年，爱德华王子购买了莱顿的作品(《帕沃尼亚》，见下页)，两人开始漫长密切的交往。借由与王室的接触，莱顿得以活跃于身份高贵的上流社会社交圈，因此吸引了许多富裕的赏识者。19世纪60年代初期，莱顿每年可以赚4000英镑，当时的工人每年工资还不到30英镑。可见莱顿的艺术声望获得的认同。1864年，他又获选为皇家美术学院准院士。

除了绘画之外，莱顿的兴趣非常地广泛，喜欢音乐，也喜爱为朋友、赞助者在家中举办豪华

Artist's Life

- 1830 12月31日出生于斯卡巴勒。
- 1840 全家旅居罗马期间，首次跟随梅利学习素描。
- 1842 进入柏林美术学院学习。
- 1845 进入佛罗伦萨美术学院就读。
- 1846 进入法兰克福的舒特德尔美术学校就读。
- 1848 全家经由布鲁塞尔，再移居巴黎。
- 1850 回到法兰克福，完成绘画学业。
- 1852 到意大利旅行。拿撒勒派画家以罗马为创作杰作的基地。
- 1855 在英国皇家美术学院展出描绘萨马布耶圣母像的作品，维多利亚女王高价购藏这幅画作，移居巴黎。
- 1857 前往阿尔及尔旅行，被阿拉伯文化深深吸引。
- 1859 包括爱德华王子购藏的《帕沃尼亚》等三件典型意大利妇女画像，在英国皇家美术学院开展览，定居伦敦。
- 1861 朋友伊丽莎白·布朗宁英年早逝，为她设计了墓碑。
- 1864 获选为皇家美术学院准院士。委请建筑家好友埃奇松设计位于霍兰公园的住宅。
- 1868 成为皇家美术学院正式院士，接受维多利亚和亚伯特美术馆邀请创作两件壁画。
- 1869 成为皇家美术学院展览评审委员及美术学院附属美术学校参事。
- 1878 就任皇家美术学院院长。被授予爵士爵位。
- 1896 被授予男爵封号。1月25日去世。在圣保罗大教堂举行的葬礼。

的音乐会。除此之外，他还沉迷于军事方面的发展。1859年，莱顿参加了第二十军团米德尔塞克斯长枪义勇军(享有“艺术家长枪义勇军”的美名)，此后，终生在第二十军团发挥相当积极的作用，19世纪80年代，莱顿成为这个军团的上校。1896年莱顿的葬礼上，有一个分队为他护灵。

但是，这种闲暇之余所进行的活动无可避免地会常常中断，因为莱顿必须认真进行着不断增加

► 《帕沃尼亚》是三幅典型“意大利妇女像”之一，1859年，在英国皇家美术学院公开展览，博得许多的喝彩。

◀ 《古都大马士革的犹太人地区》又名《摘柠檬的人》(约1873-1874年)，是莱顿在中东旅行获得灵感的作品之一。

Malet & Son Antiques Ltd., London/The Bridgeman Art Library

DOROTHY DENE

桃乐蒂·丹尼

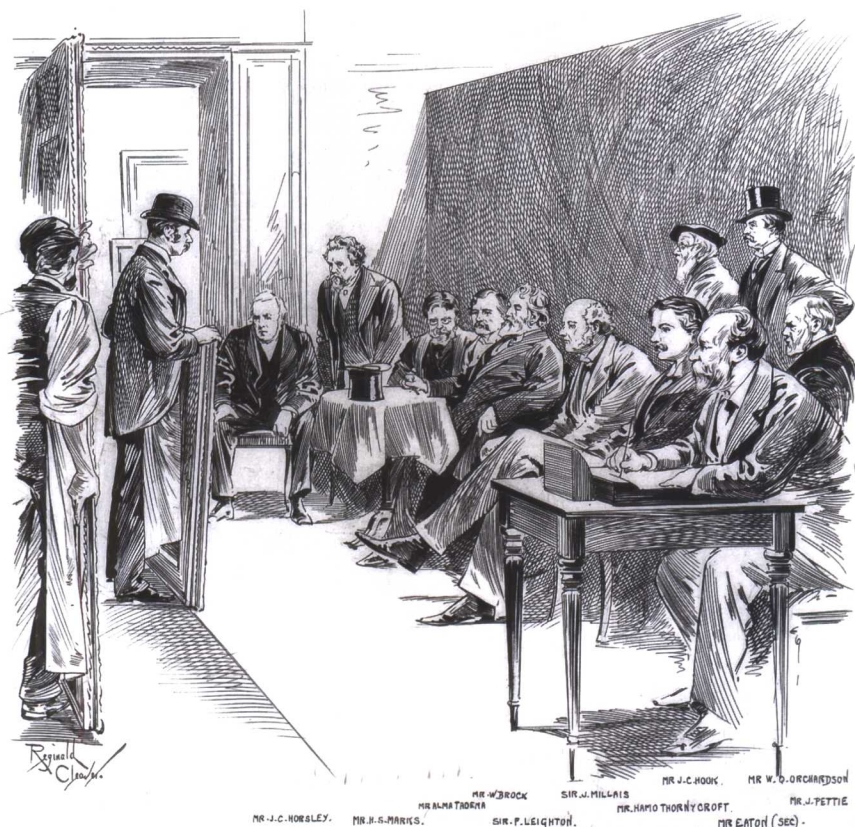
桃乐蒂·丹尼(1859-1899年)是莱顿晚年钟爱的模特儿。也是他很多最重要作品的主角。丹尼原名爱达·阿里斯·普兰，在伦敦工人区度过贫穷的少女时代。1879年，开始担任莱顿的模特儿，出人意料的是俩人不久就产生了情感。莱顿想逃离生活中正式的社交活动时，便到丹尼家放松一下。他对友人说过：“我想逃开正式的社交活动，寻求轻松自由的时刻，……便去见她。”

莱顿为了帮助丹尼，为她支付舞台发声法和戏剧训练的费用。后来爱达正式以“桃乐蒂·丹尼”的艺名演出，继而成为相当成功的女演员。一般认为，莱顿以萧伯纳的戏剧《皮格马利翁》(1913年)为起点，试图改造这位年轻的少女，丹尼与剧中主角杜利特尔都是伦敦人，但是萧伯纳并没把重点放在莱顿大力推荐的年轻少女的表演能力上。

Hulton Getty

▲ 舞台上身姿曼妙的丹尼，人们对于她身为演员的表现，评价褒贬不一，但是担任莱顿晚年作品的主角，使她获得了不朽的荣誉。

◀ 列基纳多·克里瓦所作的1892年皇家美术学院画展评审委员会的素描，坐着蓄有胡子的人士是莱顿，他的手放在铺着桌布的桌子上。

身上。同年丹尼开始担任莱顿的模特儿，几乎所有莱顿晚年精美杰作都是以她为主角。认识丹尼，为莱顿带来最重要而崭新的灵感，他非常感谢丹尼对艺术的贡献，在他的遗嘱中也特别注明留给她丰厚的遗产。

莱顿与许多伟大的画家一样，即使是接近老年，创作力却没有丝毫减退，多数精彩代表作品——《炙热的六月》（参考28页）、《被囚禁的安德洛玛克》（参考14页）《赫斯帕里得斯的花园》（参考26页）都是晚年之作。虽然如此，莱顿的绘画风格逐渐落在时代之后，开始遭到广泛的批评。

1896年1月25日，莱顿去世时，这些吹毛求疵的批评暂时停顿下来，在皇家美术学院举行盛大纪念仪式后，他被安葬在圣保罗大教堂的地下墓室。

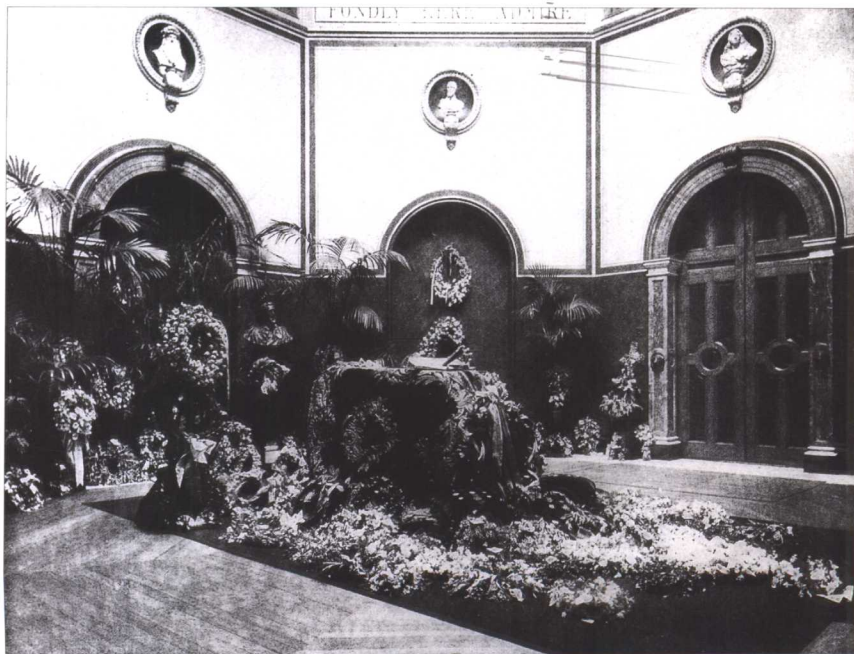
据悉，莱顿最后的遗言是“向皇家美术学院的各位问好”。

加的工作。1869年，莱顿担任皇家美术学院展览的评审委员，同时也是美术学院附属美术学校的参事，必须肩负相当重的职责。他又接到了许多大规模作品的订单，最著名的就是以“艺术”为主题的巨幅壁画创作，为伦敦的装饰艺术美术馆（现在的维多利亚和亚伯特美术馆）量身打造的一件作品。1868年，莱顿正式接受委托创作，创作过程出现了很多的困难，直到19世纪80年代后期，莱顿仍在进行这项庞大的工作。

此时，莱顿在英国美术界已经获得了最高荣誉，1878年，他获得以压倒性的支持，当选为皇家美术学院院长。此外，其他各种荣誉封号也相继为他增添了生命的光彩。同年，获颁爵士爵位，又被授予法国荣誉勋章。1880年，应意大利权威人士的邀请，莱顿为乌菲兹美术馆的特殊馆藏——画家自画像画廊提供了作品（参考1页）。1896年，莱顿终于被授予男爵的称号，这是英国画家享有这项荣誉的第一人。

在私人生活方面，1879年，萨特里斯的去世给莱顿带来了很大的打击，他内心对萨特里斯的情爱，此时在某种程度上转移到了桃乐蒂·丹尼

▼ 1896年2月2日，莱顿的灵柩下葬之前，庄严地安放在皇家美术学院的情景。

Hulton Getty

英国新古典主义

A NEW BRITISH CLASSICISM

莱顿的创作方式非常独特，开始工作前，要描绘数量众多而细致的写生，但作品完全没有许多人认为的乏味或墨守陈规之处，雄壮有力的人物形象塑造表现出欧洲古典传统的再生。

人们对莱顿评价的高低起伏，差异远大于历史上任何一位画家，在莱顿创作的全盛时期，

人们普遍都认为他是英国当代最伟大的一位画家。源源不断的订单及来自家族的财力，使他的生

活十分富裕，又在画坛获得空前的成功。当时在莱顿家所举行的音乐会、晚会每每聚集了上流社

壁画

莱顿认为壁画是艺术的最高形态，他表示，如果壁画放在公共场所供所有人观赏，它的价值就更高。他对赞助者说：“如果目的是鼓励最高层次的壁画作品，我会付出个人的代价。”喜欢壁画，可能源自于他对拿撒勒派的称赞，拿撒勒派推动了纪念碑式规模的壁画复兴。

莱顿在英国接到最早的壁画订件是林登哈斯特·圣米加勒教堂的《聪明少女和愚蠢少女》（1862-1864年）。他采用“酒精壁画”的新技法，这种技法最早由

巴里发明，以蜂蜡、松节油和薰衣草油作为混合剂，与传统的壁画技法比较，人们认为这更适合英国潮湿的气候。

莱顿在《用于战争的工业艺术》（下）也使用相同的技法，是为伦敦装饰艺术美术馆创作的两幅巨大壁画之一。认真细致的准备工作使创作周期变得漫长无尽头，总共耗费了将近20年的时间。对此，莱顿不禁抱怨说：“装饰艺术美术馆让我竭尽心力，同时也缩短了我的生命。”

Victoria and Albert Museum, London/The Bridgeman Art Library

Sotheby's Picture Library, London

素描

依循真正古典主义的作风，莱顿以深厚的素描稳定地支撑他绘画的成果。描绘数量庞大的写生、特别是写生人物，在构筑他作品的过程发挥了极重要的作用。开始创作重要作品之前，莱顿会事先认真思考所有的细节，首先，描绘整个结构草图素描的，然后描绘每位人物的精细习作。例如《“被囚禁的安德洛玛克”的三裸女像》（下）。而后，再加上头部和手等部位的描绘，通常用粉彩笔描绘在色纸上，例如《舞蹈习作》（上）。

莱顿一生还创作一些与作品没有直接关系的素描，仔细把这些素描收藏在抽屉里，需要时可以随时参照。莱顿称之为“游戏写生”，往往需要几年时间才能找到被采用的机会，平日就深锁在抽屉。

The Royal Borough of Kensington and Chelsea, Leighton House Museum, London

会的菁英，他同时又获得英国艺术界人们热切渴望的最高荣誉——皇家美术学院院长的宝座。

造成误解主因的创作方法

但是在莱顿去世之前，他赫赫名声的光环却正在一点一滴地褪色，艺评家

与社会大众认定，莱顿的作品远远地落在时代潮流之后，是维多利亚时代流行的严谨风格的遗迹，这样的评语在他去世之后愈发地强烈。

几乎整个20世纪美术史上，他都被放置在在典型学院派画家的行列中。大多数的人们认为，拉斐尔前派、唯美主义、象征主义画家们的作品风格富有进取精神，与现代美术发展直接扣接，相形之下莱顿的作品显得保守又不具独创性。

但是近来的情况发生了巨大的转变，艺评家们认知到上述多样的绘画风格分类界限不明确，更意识到莱顿的兴趣比很多人想像的更广。

关于莱顿被认为是典型学院派画家的评价，主要是来自于他出奇细致的工作方法。莱顿向观赏者表明自己的工作方式，也是一个自己努力维持高水准作品的证明。首先是选择绘画主题，莱顿

把自己心灵的眼睛明确地视觉化，学院的训练往往从神话、圣经和文学选取绘画的主题，而莱顿并不被限制于这些题材。莱顿表示《懒汉》和《炙热的六月》（参考28页）的灵感都是来自模特儿在画室休息时偶然摆出的姿势。

模仿古希腊为目标的雕塑

一旦构思浮现在他的脑海中，莱顿便先粗略地描绘整个草图，在草图完成之后，才再接着开始描绘画面中每一个人物的精细习作。学院派向来最看重的就是素描裸体模特儿，莱顿的准备工作也是一样的，他时常描绘裸体，但是这与最后作品完成后，人物是否着衣没有绝对的关系。他主要目的是在于决定画面当中所有人物表现的各式各样姿势。多数学院派画家们所创作的作品之中，所有人物的姿势都是根据古希腊、古罗马的雕塑以及文艺复兴巨匠的绘画作品而产生，米开朗基罗带给莱顿最大的影响，《大海放过了死者》和《荒野地域》等宗教性作品可以明显看出。

风景画

莱顿一生创作了数百幅风景素描和绘画，这是他最不为人知的部分，主要原因是学院派画家始终对风景画的评价较低，因此，莱顿很少展示风景画。

尽管如此，对莱顿而言，风景画仍然非常重要。例如《希俄斯岛》（右中）、《尼罗河边》（右下，1868年）等作品，是每年夏天至秋天在外国旅行而创作的。这些风景画是情节丰富巨幅画作的背景素材，尤其是古典或是东方主题的创作。这些实景的风光大大提高了作品的整体魅力。

尽管当时艺术界的大环境如此看待风景画的地位，事实上，《裸露的矿脉》（右上）等描绘自然的作品是很具现代性的。1850年之前，莱顿开始在野外以油彩写生，可能是受法兰克福的“克伦贝尔克派”风景画与柯洛作品的影响，莱顿提出创新的说法，反复地表明捕捉大气状态的重要性，强调首要目的是“忠于情景的印象”。

Sotheby's Picture Library, London

City Art Gallery, Manchester/The Bridgeman Art Library

Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK/The Bridgeman Art Library

对于非常重要的创作订件，莱顿还会先捏制主要人物的小型模型，以帮助他思考画面的空间和人物群体的结构。他通常用黏土捏制，但是如果永久记录保存，则会用石膏或青铜翻制成成品，现今传世作品中仍可见到这类的模型。在《达芙尼佛里亚》、《齐莫内和伊菲革涅亚》、《帕尔修斯和安德洛梅达》（参考22页）等作品中可以看他们的关联。

造形上获得满意的构图之后，莱顿就会描绘与最后作品大小相等的素描，最后才在画布上进行创作。这个时候，整个的创作程序已完成得准确而细致。在画布上的工作，他会先以单色来描绘整个画面的草图，这时画面上所有的人物仍是裸体，重要作品之一《被囚禁的安德洛玛克》（参考14页）还在这个重要阶段拍摄了照片，并发表在《图解编年史》（1859年）杂志上。

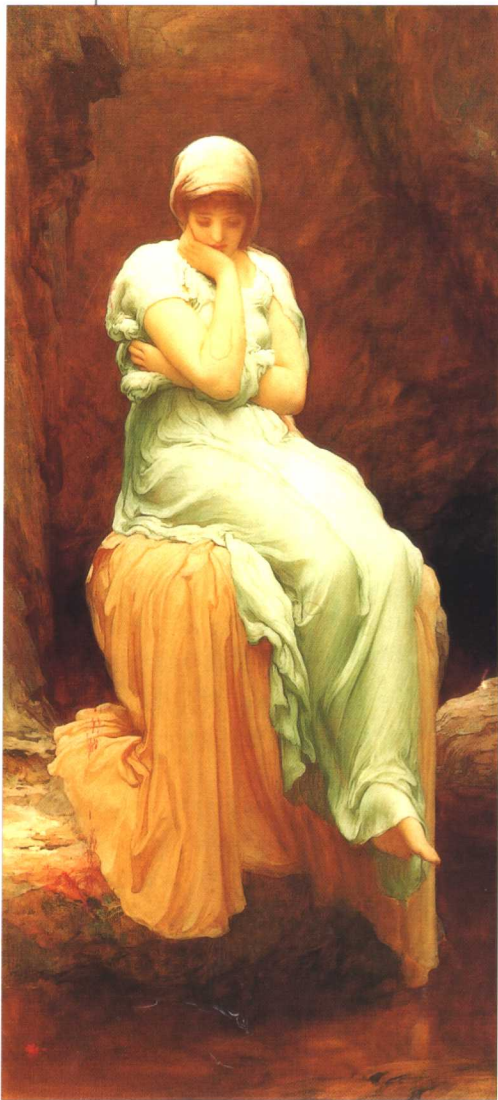
接下来，莱顿描绘人物衣服的柔美褶皱。为此，莱顿要分别描绘独立的素描，为了表现衣服褶皱层层叠叠的效果，他还曾经为黏土模型穿上弄湿的薄纱布片。不管在什么时候，莱顿的主要目的都在模仿古希腊雕塑的优美和细腻。几经推敲的衣服褶皱图稿定案后，才开始在画布单色草图上描绘。最后，薄涂颜料，再进行润饰，赋予作品光滑的表面和闪耀的色彩。

超出流派的主题和表现手法

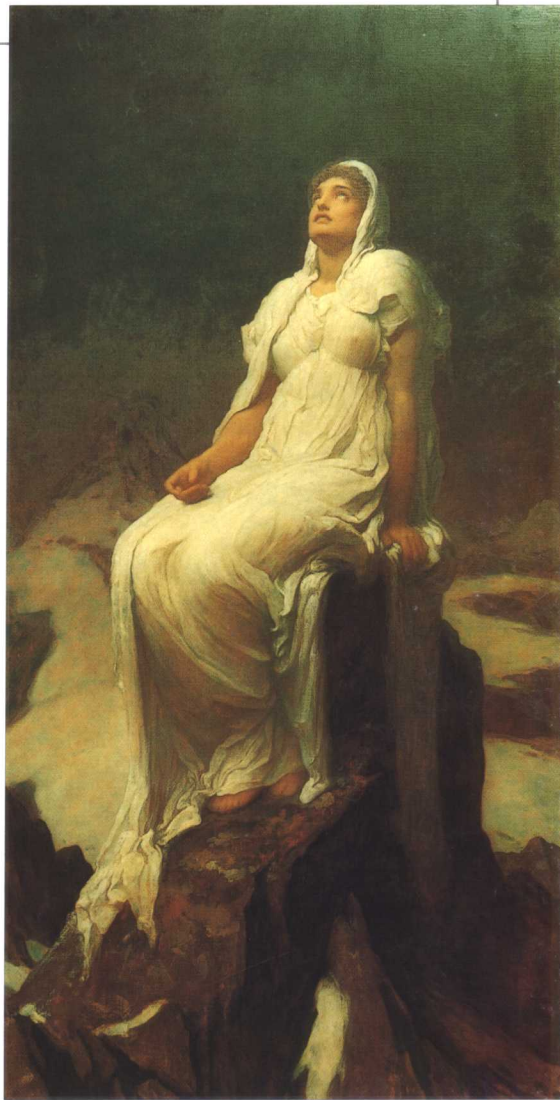
不需要多作解释，进行这样一件周到细致的创作是需要相当长的时间。例如《被囚禁的安德洛玛克》，莱顿预计整个工作需要描绘59幅详细的素描草图，工作时间则必须花费到将近两年的时间。如果以普通的学院派标准来衡量，这是一个极其巨大的创作工程。但是，这对几乎所有的英国画家而言，以

预言者与女巫

神话的主题，在莱顿的创作中占有很重要的位置，大多数是传统叙述性的主题，表现希腊、罗马神话传说的画面。在这个基础上，莱顿创作了一系列单独人物的全身肖像作品，例如妇女肖像，她们以令人不解的沉思姿势或立或坐。此外，也有描绘预言者、女巫和女神的作品，表现出更抽象的特征，《眼泪》、《孤独》（左下，1889-1890年）、《山顶的精灵》（右下，1894年）等作品属于后者。整体上，这些画作缺少叙述性的内容，纯粹表明莱顿与唯美主义运动有所关联。

Maryhill Museum of Art, Washington DC, USA/AKG London

Auckland City Art Gallery, New Zealand/AKG London

经济效益来评估，是不可能进行这样庞大创作的，他们认为这样的创作方式，是莱顿在欧洲大陆学习绘画的结果，因为欧洲大陆的人们普遍以强烈的热情来评价高尚而古典的艺术。

19世纪末期，像莱顿这样的绘画风

格已逐渐失去了它的市场。莱顿的作品因为缺少自然的感觉而开始蒙受大众批评，艺评家们特别把批判的矛头指向学院派绘画，认为他们离不开有如磁釉般有光泽的润饰。更讽刺的是这种润饰方式，通常颜料层要在短时间内极敏捷快

速地涂画上去，对莱顿来说，拖延灵感实践的，应该是漫长的准备工程。

尽管莱顿拥有古典基本技法的所有能力，但是他选择画作主题、收藏艺术品的态度与视野则是宽阔不拘的。定居伦敦的莱顿密切注意着英国绘画最新进步的各种发展，同时也受到影响，就像《画家的新婚旅行》、《黄金之时》等早期作品我们可以视为拉斐尔前派绘画。但莱顿后期的风格与唯美主义、象征主义运动却具有很多共通性，从古代的传说、古典、古代的世界——学院派绘画最擅长

的领域——选择作品主题时，却时而创作出脱离传统情节的作品，这一点值得瞩目。

此时，莱顿尝试更加抽象的表现，例如《炙热的六月》（参考28页）和《夏月》，他倾注所有的力量在色彩和形体结构上；而在《赫斯帕里得斯的花园》（参考26页）、《眼泪》或《田园诗》几件作品当中，渲染出的某种氛围，对莱顿而言更加地重要。此外，莱顿还常常佯装创作古典艺术，进而发展成为单纯的风俗画，例如《玩球的希腊少女》、《缠线》

等。

承认“前卫”的学院派巨匠

与莱顿关系最密切的是唯美主义的画家们，瓦茨、穆尔二人与莱顿都属于霍兰公园一族（参考封底）。19世纪90年代，莱顿曾多次努力想让穆尔成为皇家美术学院院士，最后却都功败垂成。另外莱顿对于作品持褒贬不一看法的其他画家，莱顿也协助他们，促使他们的工作步入轨道，他说服查特里遗产委员会购买英国外光派先锋纽林白的作品；

雕塑

作为绘画作品构图的辅助，莱顿制作了许多用于构图的雕塑，在创作有众多人物排列的巨作《达芙尼佛里亚》时，莱顿制作了几个人物像的黏土模型，主要用于两个目的，即推断柔软布料的下垂方式及研究人物复杂的组合方式。一旦他准备好与绘画作品实物大小相同的草图之后，就不再需要这些模型了，莱顿将其中一些模型翻制成石膏模型，陈列在画室里。

受到这个领域里努力成果的鼓舞，莱顿制作了三件独立的雕塑作品，《懒汉》（左，1882年）是其中一件。最重要的代表作是《与巨蟒搏斗的竞技者》（右），1877年，在皇家美术学院展览展出时博得极大的赞扬，这件作品灵感来自著名的古代雕塑《拉奥孔》（罗马，梵蒂冈美术馆收藏），被视为英国雕塑划时代的经典代表作。当时英国雕塑界在胸像雕塑与公共雕塑程式化的阴影下，一直处于低迷状态，而莱顿的雕塑作品表现出栩栩如生的自然主义，极大地刺激了英国新一代雕塑家。后来，国家购藏了这件作品。此外，这件作品也在1878年的巴黎万国博览会获得金奖。

Sotheby's Picture Library, London

Tate Gallery, London

宗教画

莱顿的宗教画明确表现出对古典的规范和理想的热中，这些作品的气氛庄重高尚，重心放在理想化的人物肖像上。为了要准备这些神圣的作品，他绘制了很多素描，许多人物的姿势取自古典的雕塑。在《大海放过了死者》（左上）可以清楚看到，描绘最后审判日苏醒的灵魂，作品于1892年公开展出。此外，莱顿还参考昔日巨匠的画作来创作，《伯利恒之星》（右）和《让舒内姆女人的儿子苏醒的以利沙》（下）便是例证。

描绘圣经题材的作品，显露莱顿曾在欧洲大陆生活的影响，在英国，这类古典艺术极为夸张的作品不受欢迎，但是往往在法国、德国深受重视，因此，英国艺评家对莱顿的宗教画反应消极平淡。《伯利恒之星》的命运就是例证之一，描绘前来朝拜幼儿基督的东方三博士之一远望伯利恒之星的情景，纵使画面结构生动而扣人心弦，在皇家美术学院展出却不受欢迎，后来，莱顿也没能卖出这幅作品。

The Royal Borough of Kensington and Chelsea, Leighton House Museum, London

1889年巴黎举办万国博览会上，莱顿选出受印象派影响的画家西克尔特、斯蒂尔等人的作品在英国馆展出。

当时英国前卫画家们认为莱顿是为他们提供了巨大帮助的人，比尔兹利在《黄皮书》杂志创刊号（1894年）刊出了

The Fine Art Society, London/AGK London

莱顿的多幅作品。另一方面，1912年，西克尔特撰写关于《夏月》的热情评论，提出了与伟大画家莱顿相匹配的墓志铭“莱顿画作代表井然有序又有高度完成意识的创作作风，这是艺术的真正道路，若要身为艺术巨匠，必须专心致志走这条路，不论过去或现在我都坚信如此”。

City Art Gallery, Manchester/The Bridgeman Art Library

被囚禁的安德洛玛克

曼彻斯特 市立美术馆藏
City Art Gallery, Manchester

CAPTIVE ANDROMACHE

约1886 ~ 1888年

197 × 407cm

安德洛玛克

莱顿喜欢模特儿丹尼的侧脸，令人联想到古希腊雕塑巨匠菲迪亚斯的作品。莱顿以丹尼为模特儿，描绘身着黑衣、头戴黑色头巾的安德洛玛克。她周围妇女展现优美的姿势，安德洛玛克却犹如柱子一般站在她们中间，成为画面对称的暗色支点。

光线和阴影

太阳光照射在纯白色的墙壁，形成清晰的阴影，白色背景中黑色的柱子十分醒目，成为与画面中央的安德洛玛克相呼应的建筑物。

水罐

莱顿以高光的效果强调水罐优美的形体，在画面结构上，它起到人物群像在此终结的作用。

三位妇女

莱顿周到细致地配置安德洛玛克周围的人物，或独自一人，或成群而立，她们坦然自若的动作产生支撑主要内容的作用。此外，莱顿把姿态优雅运送水罐的三位妇女描绘成一组，表现从三个角度观看的人物形象，三个人手臂的线条和衣服的褶皱形成起伏的节奏，把她们连接在一起。

几经推敲的姿势

与安德洛玛克一样，这位妇女的头部前倾，但华丽橙黄色紧贴身体的衣服与遗孀的黑色服装形成强烈对照。妇女的身体姿势经过仔细推敲，她试图重新抓紧水罐，膝盖向上顶起，有助于把观赏者的视线引向台阶和水井。

男子的裸像

在近景处，有一个被画布边缘裁掉的人物半身像，从这个半裸男子的描绘中可以看到莱顿出色的表现技巧。他巧妙地使用对立法和透视法，男子的手臂几乎伸出画面，手臂的线条和视线的方向把观者的视线引向安德洛玛克，只有男子与老妇人注视着安德洛玛克，这一点寓意深刻。