

艺术学研究丛书

平凡无奇的艺术革命 ——十九世纪欧洲现实主义美术研究

孙乃树 著

上海文化出版社

艺术学研究丛书

平凡无奇的艺术革命
——十九世纪欧洲现实主义美术研究

孙乃树 著

上海文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

平凡无奇的艺术革命——十九世纪欧洲现实主义美术
研究/孙乃树著. - 上海:上海文化出版社,2007

ISBN 978 - 7 - 80740 - 198 - 8

I. 平… II. 孙… III. 现实主义 - 画派 - 研究 - 欧洲 - 19 世纪
IV. J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 125870 号

出 版 人 陈鸣华
责任编辑 黄慧鸣
特约编辑 王土然
装帧设计 许 菲

书 名 平凡无奇的艺术革命——十九世纪欧洲现实主义美术研究

出版发行 上海文化出版社

地 址 上海市绍兴路 74 号

电子信箱 cslcm@public1.sta.net.cn

网 址 www.sbcm.com

邮政编码 200020

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 890 × 1240 1/32

印 张 7.375

文 字 12 万

版 次 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

国际书号 ISBN 978 - 7 - 80740 - 198 - 8/J·200

定 价 29.50 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021 - 65410805

- 一、**为反映真正的现实而斗争的艺术——现实主义美术**
概述 / 1
俯拾皆是 的自然和朴实——现实主义美术的理想 / 1
追求自由和民主的理想——现实主义美术的思想基础 / 5
“就画身边的生活”——现实主义美术的基本原则 / 11
一场异常平凡的伟大革命——现实主义美术的伟大意义 / 19
- 二、**纷乱社会中流淌的一泓清泉——法国十九世纪初期的现实主义美术** / 22
恬静、优雅而洒脱的风景诗人——柯罗 / 24
沉雄强悍的雄鹰——卢梭 / 42
满怀深情的自然颂歌——巴比松画派的其他画家 / 50
- 三、**时代的忠实儿子——法国十九世纪中期的现实主义美术** / 59
超乎美妙之上的自然歌手——米勒 / 62
傲慢而不屈的男子汉——库尔贝 / 74
针砭“自己时代”的猛将——杜米埃 / 89
充满生命的活的自然——法国现实主义雕塑 / 104
- 四、**恬静优美向激情的过渡——英国的现实主义风景画** / 113
让人们的情感与画面融合在一起——康斯特布尔 / 115
把幻想与现实糅合在一起——透纳 / 123
- 五、**社会与历史的杰出讴歌者——德国与其他欧洲国家的现实主义美术** / 130
正视自己所处的时代——门采尔 / 132

依照人们的本来面目作画——莱布尔 / 140

对社会阴暗面的无情鞭挞——十九世纪晚期德国的
批判现实主义美术 / 146

表现劳动世界的艺术家——比利时、荷兰的现实主义
美术 / 152

阿尔卑斯山的画家——意大利和瑞士的现实主义美
术 / 159

人与自然交融的诗情画意——北欧的现实主义美术
/ 164

六、历史与社会的肖像画——俄罗斯现实主义美术 / 177

承前启后的艺术大师——菲多托夫与彼罗夫 / 179

“叛逆者”的领袖——克拉姆斯柯依 / 186

“真正的今天的艺术”——列宾 / 196

旧观念、旧生活方式的丧歌——苏里柯夫 / 206

触动观众心灵的诗——希施金、列维坦和俄罗斯现实
主义风景画 / 211

一、为反映真正的现实而斗争的艺术

——现实主义美术概述

相对于生活在变动不居、纷繁杂乱的当今世界的现代人来说,十九世纪中期的欧洲可以称得上是一个“单纯而宁静”的时代了:追求田园牧歌式的意境,向往平凡无奇的生活。

这是西方人第一次真正地走下神坛,第一次真正地迈向生活,第一次真正把目光对向了平实无奇的日子。没有原始蛮荒的神秘,没有希腊罗马的宏伟,没有中世纪的圣洁,没有文艺复兴的典雅与庄重,也没有佛兰德斯的华丽与做作……当然,它也没有包围着现代人的繁杂与功利——只是平凡、宁静而单纯的生活。

虽然,生活在任何一个时代的人,都是一天一天地在过着他们的日子,任何一个伟大的奇迹和事业都是在平凡的日子中创造和取得建树的,但是没有一个时代的人能像十九世纪的艺术家的那样,把他们的注意力放在平凡无奇的日常生活中,在平凡无奇的自然景观和自然生活以及自然人中去发现意义和价值。那些路边荒野、山脚溪头的景致,那些播种筛麦、打石垦荒的农夫,那些哺婴喂孺、扶锄把犁的琐事,无一遗漏地摄入他们的视野,成为他们艺术表现的对象。

这就是十九世纪风行于欧洲的现实主义美术。

俯拾皆是自然和朴实——现实主义美术的理想

十九世纪的三四十年代,当巴黎正在酝酿着一场场社会革命的时候,一场艺术的革命也正在巴黎郊外枫丹白露森林边的一个荒僻

小村巴比松默默地酝酿着。“这是一个地道的乡村。那里既无教堂和公墓,也无邮政所和学校。没有小铺,也没有任何商贩;没有社交生活的中心,甚至没有乡村小酒馆,只有两家小客栈,在夏季供画家租用。”然而这荒僻的小村却吸引了法国众多热爱大自然的画家,他们到这儿来寻觅美丽的自然风景,投入自然的怀抱,“返回自然”。柯罗、卢梭、杜比尼、特罗杨……十九世纪几乎所有重要的画家都到巴比松来过,有的还长期居住在这里。这就是人们常说的“巴比松画派”,这就是现实主义美术的潺潺源头。

法国著名风景画画家柯罗放下了画架上的庄严圣母,回避了社

〉《蒙特枫丹的回忆》 柯罗

这是柯罗最著名的描绘法国农村景致的风景画。画面绝无矫揉造作,平实的河边小景,粗壮的树干,团团簇簇如烟如雾的茂密树叶,苍劲而生机盎然。远处蓝灰色的丘陵和茂密的树丛形成远近两个层次,树丛和丘陵在美丽的湖面上映出倒影。画面上三个采花的少女,那无忧无虑、自然平和的举止映衬出和煦春天的明丽和恬静。

一、为反映真正的现实而斗争的艺术

会和历史的刺激,在法国巴黎郊外的巴比松,画他那平凡而诗意的乡村。《摩特枫丹的回忆》让你相信法国农村的平易和静穆,也让你相信画家的忠诚和不事修饰。

柯罗笔下的法国农村如此的平实和宁静,然而正是在这种平实和宁静中透出诗意,透出新生的春的姿态和生命的气息。这是巴比松画家们寻觅的世外桃源,这是现实主义画家们心目中的乌托邦。

现实主义画家们心目中的乌托邦不在遥远的理想天国,而在身边的自然中。卢梭最著名的风景画《枫丹白露森林的夕阳》,描画的就是一片从茂密森林中看去的最平凡的沼泽地。

卢梭的风景画常常没有人的形象,但却永远是普通人活动和生活的场所,这便是卢梭的理想,这便是卢梭的人文主义,这便是卢梭

〉《枫丹白露森林的夕阳》 卢梭

森林中的树木歪斜扭曲,甚至斜刺着断裂的枝丫。沼泽地上则散放着自由自在的牛羊,黄褐色的色彩一如落山时的夕阳。可信可亲的自然风光,可信可亲的艺术家的表达。

艺术的民主性倾向。

柯罗说：“我们所感觉的都是极其真实的，当我们细看某一景色、某一对象时，我们会被其中发现出来的某种美好的东西所感动。不要放弃这个影响，而且，当你力求达到真实和准确时，你永远不要忘了赋予这种真实性以使你感动的外观。”

现实主义画家们如实描摹身边的自然也绝不是机械的自然主义描绘，他们深深地懂得不违背现实主义的原则去表现自然美，他们努

〉《风雨将至》 特罗杨

两三株小白杨，一汪沼泽地，天边满布的乌云，乌云衬托下金黄色的纤细而挺拔的小树干。极为平凡的农村小景，极为动人的色彩。

力地表达自然中诗意的情感。特罗杨 1851 年画的《风雨将至》在极平凡的农村景色中，充溢着浓厚的诗意，感染着每一个观众。

面对画面上那黄昏的光芒、暴雨来临前的气氛，你不能不赞美他分毫毕肖的刻画，你不能不赞美他不动声色的浪漫抒写。宁静的生活，诗样的美景，构筑了艺术家们远离文明、重建和谐生活的理想。卢梭曾疾呼：“让文明世界见鬼去吧！自然万岁，森林和古老的诗

意万岁!”

卢梭说:“如果我是国王,我就要创造生活,我要给民族的生活灌注诗意,我要改善由于贫困而变得愚钝和丑陋的下等阶级的状况,我要恢复人的美,归还给人以自然的环境——风景和天空。”

追求自由和民主的理想——现实主义美术的思想基础

这种返回自然、朴实而宁静的自然美景在现实主义画家的画中俯拾皆是。然而,欧洲的十九世纪远不是一个平稳和平的时代,恰恰相反,这是一个动荡和不安的时代,甚至可以说是一个风起云涌的时代。

整个十九世纪,欧洲资本主义全面兴盛和发展。虽然早在十五、十六世纪的文艺复兴,资本主义便开始萌芽和生长,但是它是经过了一个长期的发展和巩固的过程。在长期残酷压迫和剥削工人的过程中,在疯狂地掠夺海外殖民地的过程中,积累资金,发展生产。而资本主义真正的巩固,真正的在政治上经济上变得强大起来,以致能夺取政权,那还是在十九世纪这个充满动乱和战争的年代。

真正开始显示出资产阶级在政治上的力量,显示出取消君主制、夺取政权的趋势的,是 1789 年轰轰烈烈的法国资产阶级大革命,法国国民议会在这场革命的开始。1789 年 6 月 20 日国民议会在网球场宣誓;7 月 14 日民众攻占了皇家监狱——巴士底狱;8 月 4 日宣布封建制结束,取消法国贵族的特权;8 月 26 日发布《人权与公民权宣言》。法国大革命宣告了封建君主制的结束,传播了民族主义和自由

主义的理想,对整个欧洲产生了巨大的影响。尽管有 1799 年 11 月 9 日拿破仑的“雾月政变”,拿破仑恢复帝制,背叛了法国革命的自由理想,但他保持了法国的内部稳定,使革命的基本内容得以长久存在。

1789 年 6 月 20 日国民议会在网球场宣誓

1815 年,封建的波旁王朝在法国复辟,路易十八上台,拿破仑帝国灭亡。但此时的法国资产阶级,已不是法国大革命以前的资产阶级了,他们不能容忍封建王朝的复辟。1830 年 7 月,巴黎人民起义推翻了波旁王朝,建立了“七月王朝”。然而代表大资产阶级和金融贵族的这个王朝,一旦掌权,便开始镇压革命者。于是,1831 年 11 月和 1834 年 4 月,以里昂和巴黎为首的法国工人阶级举行了声势浩大的武装起义,为争取自己的权利和自由而奋起斗争,尽管遭到的是血腥镇压,但却标志着工人阶级的觉醒,标志着工人阶级登上了政治舞台。1848 年 2 月,巴黎工人和广大人民又一次起义,为了共和国的理想,浴血奋战在街垒,终于推翻了“七月王朝”,成立了法兰西第二共

和国。但是一次次英勇奋起的工人阶级和广大人民还是遭到了篡夺政权的工业资产阶级和金融贵族的血腥镇压。路易·波拿巴于1852年又一次实行帝制，自称拿破仑三世皇帝。1870年9月1日，波拿巴在普鲁士和法国为争夺欧洲霸权的战争中，举白旗投降，而以反动分子梯也尔为首的资产阶级的所谓“国防政府”也叛卖法国的利益投降敌人。1871年3月18日，巴黎公社起义的钟声敲响了，巴黎的工人阶级推翻了资产阶级政府，建立了世界上第一个无产阶级专政的机关——巴黎公社。

我们不能不作如上冗赘的陈述，因为这是一个怎样风起云涌的时代啊！阶级矛盾、阶级斗争异常尖锐和激烈，斗争的浪涛一浪接着一浪，一浪高过一浪。然而法国的现实主义艺术，那描写农村单纯而宁静的风景和平凡生活的现实主义艺术，怎么会恰恰诞生在这一变乱动荡的时代呢？这是怎样的不相称，怎样的不可思议啊！

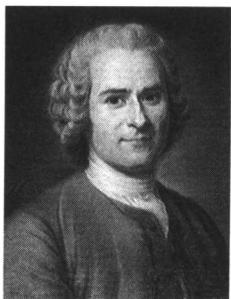
当资产阶级的这一系列革命还在封建社会的母腹中孕育的时候，新的资产阶级的“自由”、“民主”的思想已开始传播，那就是十八世纪的启蒙主义运动。封建社会实行专制君主制，这个制度确定：皇帝或国王是神的旨意的体现者，他在神所选定的皇族或王朝中掌握世袭权力。君主的“神权”表明创世主、神是一国之长以及一家之长所应遵循的榜样。君主享有无边的权利，“王出于神，法出于王”。启蒙主义广泛地抨击欧洲各国的这种政治和宗教体制，抨击它限制了人民的自由。启蒙主义大力地宣扬“民主”、“自由”，宣扬科学精神。十七世纪以来科学的突飞猛进，培根和牛顿的新发现不断地揭示着宇宙的奥秘，大自然被赋予了越来越重要的意义。启蒙主义者认为：自然按照它本身的规律发展，便会产生一个完美的世界，因此

人类的政治干预和宗教干预越少越好。人类只是大自然中的简单元素,理性要求人服从自然的法则,在自然中发展。他们宣扬那些新发现的遥远地区的自然生活方式。这样,“返回自然”便成为他们推崇的口号。

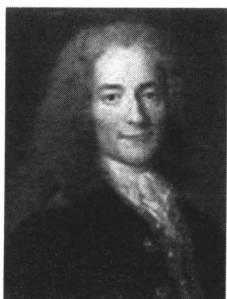
现实主义美术把他们的眼光放在今天,他们关注的是今天的现实,关注的只是当下的事件,只是今天发生的事情。他们缩减和忽略历史,只把视野放在今天可见的事物上。库尔贝就曾说:“绘画艺术只能由那些(对艺术家而言)可见、可触的物象的再现构成”,他说艺术家是处在他那个特定的时代的,他们基本上没有能力去复制出一个过去的时代,也没有能力去制造一个未来时代的生活面貌。欧洲几千年悠长的绘画历史,我们看到的几乎是一部瞻前顾后的历史长卷,看到人们对过去的评价、赞美和感叹;看到人们对将来的期盼和展望。绘画的每一个场面都暗示着过去、预示着未来,每一幅绘画几乎都像是历史长链中的一个环节,连着过去系着未来。每一幅绘画又像是一个警示牌,深深地蕴含着其背后的意义和寓言。可是,现实主义的画家们只是把当代世界作为唯一的对象和题材,历史的寓意和深层的内涵皆弃之不顾,他们只关注今天的人和事。现实主义的画家们画着生活中的每一个片断,从他们发现的每一个视角和焦点,历史的线索,时间的稳定连贯、平衡和谐皆被忽视,凌乱、短暂、多变成为他们作品的整体面貌。现实主义画家们随意地截取生活中的片断情景,明显地缺乏连贯和条理,明显地缺乏意义和价值,他们认为,感官所能直接经验到的一切即为事物的全部意义,除此之外事物没有其他意义。在这个动乱的十九世纪,他们不去深究现实后面的价值和意义,只是关注今天看见的自然,不管它们是怎样地短暂、临时和随意。

一、为反映真正的现实而斗争的艺术

对自然的顶礼膜拜,与自然融为一体,成为启蒙主义思想家、哲学家、诗人和画家们的不尽追求。启蒙主义思想家卢梭 1765 年在瑞士比尔湖的一个小岛上,一边倾听湖上的阵阵涛声,一边告诉人们,他完全与自然融为一体;著名诗人华兹华斯在偏僻的乡村散着步,作着他那些极为优美的风景诗歌……长期以来,一直存在于大修道院、豪华宫殿和装饰精美的沙龙中的文明,今天却在农村田野中浮现。不能不认为,作为法国资产阶级革命思想基础的启蒙主义思想,是现实主义艺术最重要的思想渊源;而法国资产阶级大革命及以后十九世纪一系列的革命和斗争,则是现实主义艺术产生的直接动力。当十九世纪那一次次掀起的革命,当启蒙主义推翻专制的君主制,砸碎禁锢人们的桎梏,还人民以民主和自由的理想付诸实施的时候,那描写广阔的自然风景、刻画简朴的农村生活的现实主义美术的出现,便是水到渠成的事了。——也许这就是最单纯平和的现实主义何以产生在最激烈革命的十九世纪四十年代的合理解释了。

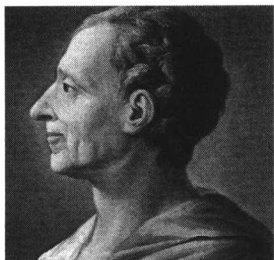
〉 卢梭

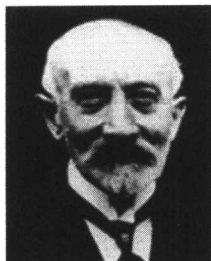
〉 伏尔泰

〉 狄德罗

› 孟德斯鸠

› 梅里叶

加来海滨的黄昏 华兹华斯

这美丽的黄昏多么恬静自在，
这神圣的时刻如宁静的修女
在屏息默祷，当巨大的夕阳
在一片静谧中渐渐沉入天际，

当天空正温柔地俯瞰着大海，
听！浩渺的海洋并没有睡去，
它卷起无尽的波浪，那涛声
有如隆隆雷鸣——永不停息。

同步海滨的好孩子！好姑娘！
对眼前景色你仿佛毫不在意，
并非因为你缺少神圣的天赋，
只因终年生活在这天国里；
当我们全无所知，你却常在这
圣殿礼拜，与上帝在一起。

“就画身边的生活”——现实主义美术的基本原则

当然,某一种艺术风格或流派的产生,除了有其广阔的社会历史的背景之外,还有艺术自身发展的规律和线索。现实主义艺术的产生有着它深厚的本体原因。

欧洲的艺术史,可以说是一部写实主义的历史,从它的源头,便有追求真实、如实描画眼见事实的传统。古希腊雕塑的准确模仿,文艺复兴时期透视、解剖、比例学的兴起,巴洛克时期对色彩的关注和对运动的刻画,都一步步地将描摹现实的艺术推向高峰。这是表现方法上的现实主义传统,这种传统源远流长。

但是,当我们仔细地巡视自古希腊以来的写实艺术传统和美术作品,我们会发现我们的祖先是如此浪漫和理想,他们描绘的几乎都不是身边的生活,而是理想中的崇高的生活。神的境界、天国的完美是西方世界一以贯之的理想。西方的古典主义美术虽然一直在追求着逼真和写实,一直在追求刻画肖似生活的形象,但它从来也没有离开过神的祭坛。基督的故事和希腊罗马的神话,才是它唯一合法的题材和对象。为了表现神的崇高和完美,古典主义美术形成了一整套严格的规范和法则。崇高、庄重、典雅是其法定的原则。

只是在资本主义开始生长的十七世纪,那宗教控制不太严厉的荷兰,市民阶级才第一次将他们的眼光稍稍地转向了身边的生活,他们开始画小幅的农庄风景、家用器皿和平凡的事情。十八世纪末夏尔丹等一批启蒙主义画家,也开始用他们最平凡的眼睛看

底层人民的生活，用画笔在最平凡的事物里寻觅美。也许可以说他们是现实主义美术的先驱和前奏，但他们毕竟没有掀起波澜壮阔的潮流。

〉《并道树》 霍贝玛

〉《静物》 霍达