

古典与现代艺术书系

拉斐尔前派艺术

[英] 提姆·巴林杰 著
梁莹 译

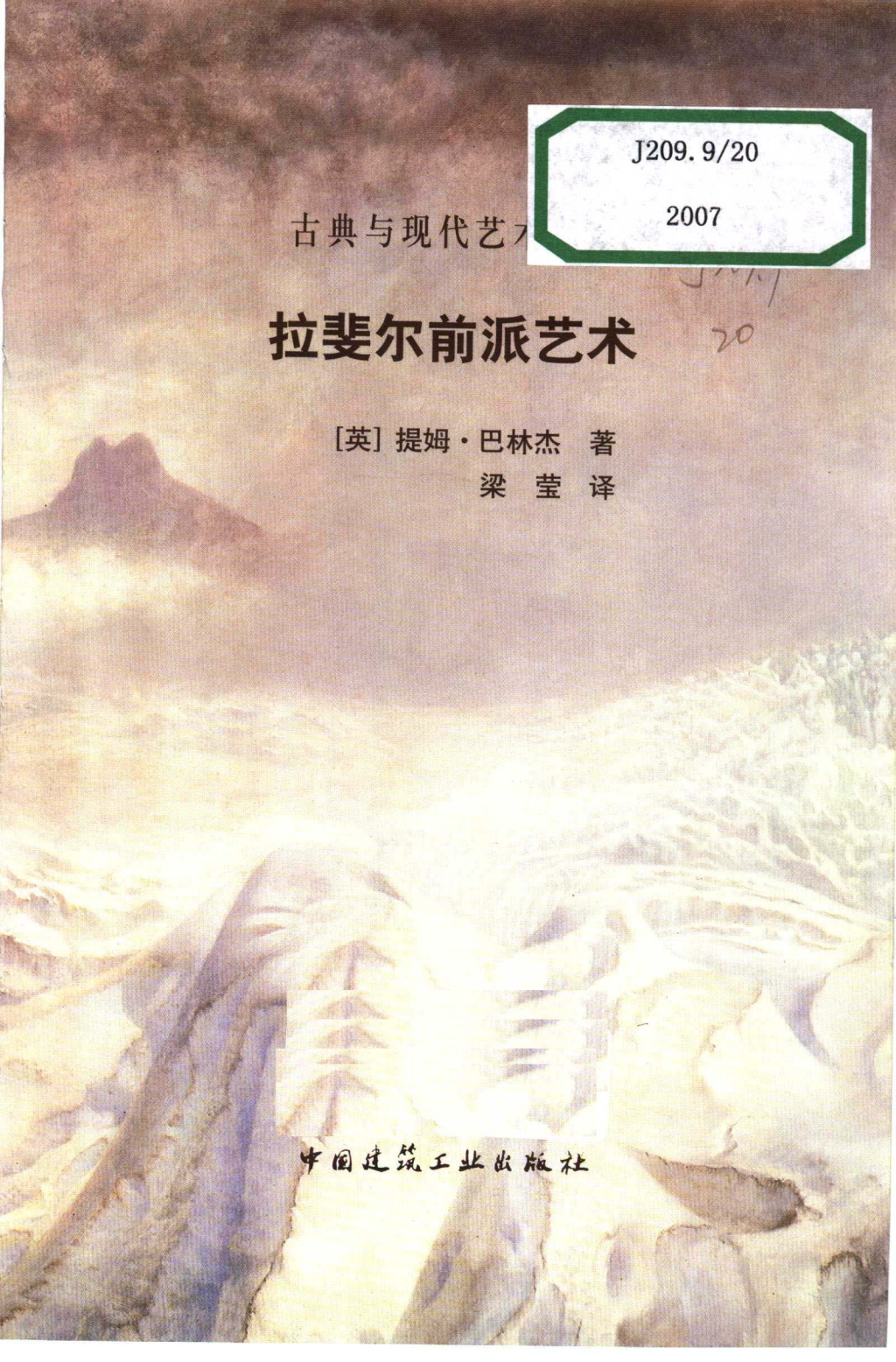

中国建筑工业出版社
CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

古典与现代艺术书系

拉斐尔前派艺术

J209. 9/20

2007

古典与现代艺术

拉斐尔前派艺术

[英] 提姆·巴林杰 著
梁 莹 译

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01—2006—4404号

图书在版编目 (CIP) 数据

拉斐尔前派艺术 / (英) 巴林杰 (Barringer, T.) 著; 梁莹译.

北京: 中国建筑工业出版社, 2007

(古典与现代艺术书系)

ISBN 978-7-112-09461-5

I. 拉… II. ①巴…②梁… III. 拉斐尔前派—研究

IV. J209.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第099118号

Copyright ©1996 Laurence King Publishing Ltd.

Translation ©2007 China Architecture and Building Press

The Pre-Raphaelites: Reading the Images by Tim Barringer

本书由英国 Laurence King 出版社授权翻译出版

责任编辑: 马彦 程素荣 张幼平

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 刘钰 王雪竹

古典与现代艺术书系

拉斐尔前派艺术

[英] 提姆·巴林杰 著

梁莹 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 850×1160毫米 1/32 印张: 5⁵/₈ 字数: 250千字

2007年9月第一版 2007年9月第一次印刷

定价: 40.00元

ISBN 978-7-112-09461-5

(16125)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

献给丽贝卡 致谢感言

这样一本书籍不可避免地要借助很多别人的学识：我衷心地感谢这些参考书目。我对 19 世纪 50 年代视觉文化的观点得益于与许多人创造性的讨论，他们是：卡罗琳·阿斯肯、保罗·巴楼、尼古拉·鲍恩、拉法·丹尼斯、林恩·尼德、马可拉·泊顿、科林·特洛德、威尔·沃汉和克里夫·韦恩赖特。此文本还得益于三位慷慨的拉斐尔专家好友的细读，他们是：莉斯·普里提约翰、詹森·罗森费尔德和迈克拉·吉贝尔霍森。布赖恩·卢卡切对文稿也提供了有益的建议。

与卡尔曼·金公司的李·利普雷·格林费尔德共事总是很愉快；卡拉·哈特斯雷—史密斯是一位模范编辑；休·勃尔森—莫里斯有着非凡的耐心，处理好了稿件的延期与当中所发生的变化。

书中的章节最初是我在芭伯艺术学院的公共讲演稿。在我执鞭伯明翰大学最后一年的“拉斐尔前派主义”研讨会上，大家的踊跃辩论又给此书发展了许多观点。没有伯明翰大学同事们的热情支持，此书就不可能完稿，这些同事是：大卫·荷姆所尔、保罗·斯宾塞—朗赫斯特、伊冯·洛克，以及系主任席勒·韦斯特——一位完美的支持者，自己承担了繁重的行政工作，使我得以有时间进行写作。

在伯明翰的时光由于 A. A. M. 布莱尔教授的热情好客、机智的谈话和宽敞的地窖而生气勃勃。但是，我写作这本书最大的谢意还是献给丽贝卡·迈克基尼斯。

目 录

绪论 9

过去与现在 9

拉斐尔前派的特征 14

背景 16

艺术史与拉斐尔前派主义 19

第一章 反叛与复兴 23

建筑与社会 26

福特·马多克斯·布朗与威斯敏斯特宫壁画 30

兄弟会 34

复兴主义与现实主义 39

19世纪50年代的罗塞蒂与他的追随者 47

拉斐尔前派主义与社会主义 53

第二章 忠实于自然 57

罗斯金与特纳 59

现代画家与拉斐尔前派绘画 62

特别的英国性：马多克斯·布朗的都市视觉 68

年轻的罗斯金派：布雷特与英吉波德 73

时间、风格与怀旧：拉斐尔前派主义后的维多利亚时期风景画 81

第三章 现代生活 87

现代生活与流派 89

分裂的球体 91

堕落的妇女 96

工作的男人 102

第四章 艺术、宗教与帝国 111

牛津运动倾向 112

强身派基督教 116

《世界之光》 118

宗教、种族与帝国：霍尔曼·亨特在圣地 120

类型学的象征主义 130

第五章 拉斐尔前派与唯美主义者 137

1856 年的米莱：感受的再现 138

罗塞蒂与伊丽莎白·西德尔 142

《吻过的嘴》 148

音乐的状态 151

波希米亚主义和情欲 157

伯纳-琼斯：拉斐尔前派与唯美主义者 161

惠斯勒-罗斯金审判案 166

结语 170

大事年表 172

参考文献 174

图片来源 176

索引 177

绪论

“P.R.B.”这几个首写字母最先见诸于众是在1849年的3月24日。时年20岁的但丁·加百利·罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti, 1828 ~ 1882)在其绘画作品《圣母玛丽亚的少女时代》(*The Girlhood of Mary Virgin*) (图1) 左下角的签名底下用红色颜料标出的这个代号, 毫不起眼。当时没有任何证据表明在这个伦敦自由展示上有公众或者批评家们注意到了这个题字的颠覆性, 但是这个代号所指示的“拉斐尔前派兄弟会”(Pre-Raphaelite Brotherhood) 的声名, 在其诞生后响彻了一个半世纪。罗塞蒂的绘画极具宣言性, 表达了一种意图。如其名字所暗示的, 拉斐尔前派的目的在于复兴拉斐尔(Raphael, 1483 ~ 1520)之前的一些艺术风格, 以此来改革英国绘画。他们是位于伦敦的英国皇家艺术学院的学生, 采用“P.R.B.”这个代号则表明了他们对师辈们的蔑视与挑战。而更为重要的是, 这是一个信号, 预示了数个世纪传承下来的对拉斐尔及其同时代的米开朗琪罗(Michelangelo, 1475 ~ 1564)的绘画效法胜于其他所有艺术家的传统做法遭到抛弃。拉斐尔前派偏向于使用明亮的色彩, 平实的画面以及他们认为简单而真挚的15世纪意大利(早期基督教)画坛的画风。

图1 但丁·加百利·罗塞蒂

《圣母玛丽亚的少女时代》, 作于1848 ~ 1849年间。油彩, 画布, 83.2厘米 × 65.4厘米。英国伦敦泰德画廊藏。

拉斐尔前派展出的第一幅绘画充分否定了当时的学院风格, 故意采用了一种古老的风格。艺术家的一位朋友回忆说, 画家事先把光滑如板的画布染白, 然后在其表面上用油料和水彩作画, 使得每一种颜色都保持得那么透明清晰, 整幅画明艳照人。

过去与现在

拉斐尔前派的改革热情从绘画《圣母玛丽亚的少女时代》可见一斑。这幅画极具历史性, 笔者认为它自觉地复兴了一种古老的风格来取得一种奇特的效果。改用了许多中世纪和文艺复兴早期的技巧, 比如使用细小金色的光环,

刻上圣母和圣安妮(St Anne)以及(花园外的)圣约雅敬(St Joachim)的拉丁文名字。在简洁的方格里惨白的白垩颜色,似乎在缅怀壁画,由于艺术家缺乏经验而造成的颜料成分的局促粗拙的布局,却使人想起了中世纪手抄本中空间狭窄而布局大胆的装饰图案。

震撼维多利亚时期观众的是那些精心使用的象征,暗示了圣母这个人物和她的未来生活。有一些象征意义已在罗塞蒂的十四行诗里得到解释。当时的罗塞蒂已是一位功成名就的诗人,他把这些诗歌出版在其文集里。在这幅绘画里,搭在壁架上的红色衣服象征了耶稣基督在受难中的袍子,从而预示了圣母之子的死亡。突然我们意识到红衣服上方常春藤缠绕的窗格架形成的十字架——一件真实的物体,但同时也是受难的象征。在花园里,安置在金色装饰板中的鸽子是圣灵的传统象征,在十四行诗中同样有注释:“时机成熟之前,神圣之物在外等待。”这里指的是天使报喜、玛丽亚得知她将成为救世主母亲的时刻。理解这些象征寓意需要认真领会与见多识广,这也正是拉斐尔前派绘画所要求的一种阅读形式。

甚至最中世纪的拉斐尔前派意象都有着惊人的逼真特质:对每个物体的描画都源于自然,力求神似。画中的人物面孔源于真人,并不只是复制理想的拉斐尔风格使圣母及其母亲人格化。罗塞蒂题写在最初的画面上的第二首十四行诗里,把玛丽亚形容成“一朵娇滴滴的天使般的百合,在上帝身旁安静地成长”。在绘画中,这个隐喻被表现得活灵活现:一个天使正在照料象征着玛丽亚的花朵。但是百合并不是(比如在早期的许多艺术里)一种程式化的标志或者象征,相反地,画中的花朵是以研究植物学的态度精确逼真地描绘出来的:叶子、花瓣和花蕊都清晰可见。这样的观察法归属于19世纪——摄影术、经验科学以及植物分类学的时代。毫无疑问,它是现代的,是在特定的历史时期下产生的一种现实主义。在文艺复兴的绘画中是不可能想像到这个细节:画中的玛丽亚自己正在临摹百合,绣出一件非同寻常的艺术复制品来,而这个模仿过程也是需要仔细观察的。壁架(受难)、百合(纯洁)和鸽子(圣灵)都是象征并且在现实生活中是真实的事物:他们属于一种由来已久的肖像画法,但是他们本身作为现代事物却是一种独立的存在。拉斐尔前派内心深处的自相

图2 约翰·艾佛雷特·米莱(John Everett Millais, Isabella)

《伊莎贝拉》(Isabella), 作于1848~1849年间。油彩, 画布, 整幅作品为1.03米×1.43米。利物浦步行者艺术画廊藏。

注定不能在一起的情侣伊莎贝拉和洛伦佐正在共享一个不祥的血橙。同时，伊莎贝拉的一个凶残的哥哥正恶狠狠地砸开一个坚果，同时伸脚试图踢开她身边的狗，此景产生了一个极富戏剧性的水平特写效果。

矛盾，就体现在这种对过去的缅怀与对现代的 19 世纪现实主义的钟爱的情感冲突中。

这个矛盾在罗塞蒂的作品展出一个月后，随着约翰·艾弗雷特·米莱（1829 ~ 1896）的作品《伊莎贝拉》在皇家艺术学院的亮相而显得尤为突出。这幅画以梦幻般的生动传神和精雕细琢而著称。尤其是画中人物面孔的描绘体现了对模特的高度观察，对人物轮廓细节的追求体现了严谨的科学性。尽管此中有现实主义的标记，这些绘画不乏强烈的历史主义色彩。画中人物所占的空间有限，似乎米莱决意要忽略或者打破透视画法的规则——在皇家艺术

学院里米莱作为一名优秀的学生由于熟练掌握这种绘画技巧而多次获奖。画中的服装显示的是拉斐尔时代之前的人物，尽管米莱的创作源自约翰·济慈(John Keats, 1795 ~ 1821)对薄伽丘(Boccaccio, 1313 ~ 1375)《十日谈》(*The Decameron*)中关于洛伦佐和伊莎贝拉的传说的复述。这不仅把拉斐尔前派与佛罗伦萨还有14世纪联结起来，同时还把拉斐尔前派与19世纪浪漫主义联结起来。伊莎贝拉与其兄的佣人洛伦佐相爱。兄长们对此恨之入骨，因为这将破坏他们给伊莎贝拉订下的有利可图的婚姻。在诗歌里，伊莎贝拉的兄弟们谋害了洛伦佐，砍下他的头，并把其尸体埋在一个森林里。但是洛伦佐的鬼魂现身给伊莎贝拉并告知其真相。伊莎贝拉依此掘出了洛伦佐的尸体并把他的头埋到一个罗勒花盆里。在绘画中这个悲剧性的结局体现在很多方面：激情花和一个大花盆出现在背景里，还有一个餐盘上有着圣经斩首主题的装饰，大概画的是萨洛米(Salome)斩首施洗约翰(John the Baptist)的情景。运用意象复述如此复杂的故事情节是拉斐尔前派主义的艺术特征。

历史主义与现代性，复兴主义与信仰复兴运动的矛盾在拉斐尔前派兄弟会那里得到了化解。他们坚信：早期的

图3 威廉·霍尔曼·亨特

《受雇佣的牧羊人》，作于1851~1852年间。油画，画布，76.4厘米×109.5厘米。曼彻斯特城市画廊藏。

亨特竭尽所能精确真实地展现自然，对前景里的药葵和土木香的刻画精准到植物学的层面。这幅画被著名的自然主义者W.J.布洛特里普(W. J. Broderip)收购。但是这幅作品同样有叙述层面，表现了玩忽职守所造成的混乱。

意大利画家是通过亲身观察自然世界进行创作的，而不仅仅是像他们的接任者那样只是重复模仿着传统的套路。在坚持复兴运动时，拉斐尔前派主义相对自由地创造真实生活和现代世界里的意象，在他们的真诚里燃烧着激情。

威廉·霍尔曼·亨特(William Holman Hunt, 1827 ~ 1910)的《受雇佣的牧羊人》(*The Hireling Shepherd*) (图3)里展现的色彩明丽的风景令人侧目：对每一个事物的观察都细致精确，似乎亨特对每个叶片、每穗小麦都进行了精雕细琢。更打动人的是画像的写实场景：烈日炙烤、也许口干舌燥以及垆上的男欢女爱，这些都深深地冲击着维多利亚时期的批评观点。

亨特后来是这样描述这幅画的：“我的最初目的是要描绘出一个真实的牧羊人和牧羊女……羊群……田地、树木、天空和云彩，而不是19世纪50年代绘画里名曰美术纹漆的玩偶。”但是这个有着显著自然主义特征的意象并不只是艺术家观察自然世界和乡村居民的牛刀小试。它被特意地赋予了含义，这种寓意是通过一种类似于作品《圣母玛丽亚的少女时代》里象征性的语言来表达出来的。绘画的表述显然是很率直的：一个新受雇的牧羊人玩忽职守，弃其羊群而不管——一只羊都离群游荡到玉米地里去了——而与一个牧羊女嬉戏。一位评论家指出他“过于关注酒色”，整幅绘画可以被视为对放纵行为所造成的后果的警示。然而，亨特后来表示，从象征层面上来说，这幅画反映了当时关于英国国教的争议。1851年，将对拉斐尔前派产生决定性影响的艺术与社会批评家约翰·罗斯金(John Ruskin, 1819 ~ 1900)出版了一本小册子——《羊圈建造之注释》(*Notes on the Construction of Sheepfolds*)。羊圈实则暗喻英国国教。罗斯金控诉国教在教派活动上浪费精力从而忽视了羊群的所在，没能团结各种力量去对抗重新抬头的敌人——天主教。亨特绘画中的类比显而易见。在第四章里，我们将回到这些拉斐尔前派极为关注的宗教争论。如同绘画《受雇佣的牧羊人》所展示的：即使拉斐尔前派的意象再怎么具有自然主义色彩，这些意象同时也是象征性的。

拉斐尔前派的特征

《圣母玛丽亚的少女时代》和《伊莎贝拉》中独具魅力的人物大多是以艺术家的朋友和家庭成员为模特来创造的。玛丽亚的模特是画家的妹妹克里斯蒂娜·罗塞蒂(Christina Rossetti)；在《伊莎贝拉》里，用餐巾的老人大概是伊莎贝拉的父亲，以米莱那溺爱子女的父亲为模特。艺术家们坚持笔下的人物以私人朋友和熟人而不是找专业模特做原型的做法，产生了一种极为细致逼真的效果，给每幅画作注入了生命与活力。

以创作《伊莎贝拉》为例，年轻艺术家的周围很显然有着小说式的家庭圈子和社交圈子。也许在一幅像罗塞蒂的作品那样具有拉斐尔前派主义宣言的绘画里，米莱选择了用颜料表达对兄弟会的效忠，体现出比伊莎贝拉更完整的人格的做法并不为奇。他在伊莎贝拉所坐的凳子脚下刻上“PRB”几个字母，在右下角的签名后又书写上该代号。拉斐尔前派兄弟会，形成于1848年9月的伦敦，共

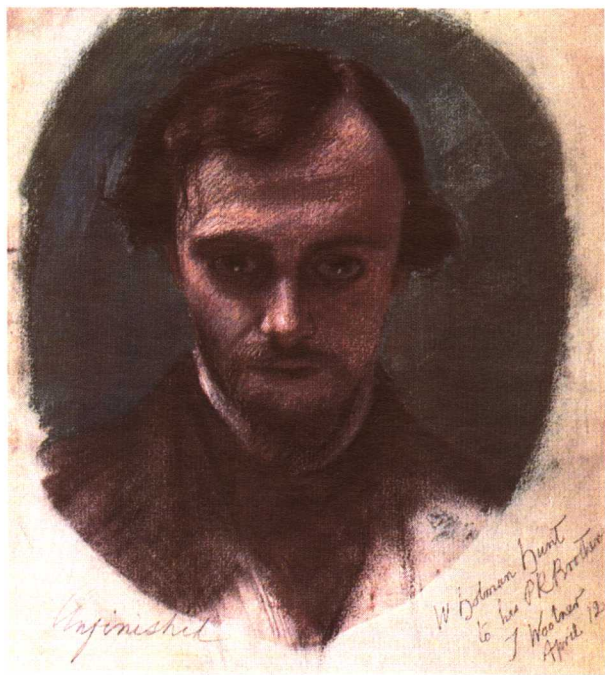

图4 威廉·霍尔曼·亨特

《但丁·加百利·罗塞蒂的肖像》，作于1853年。彩色蜡笔、粉笔，28.6厘米×25.9厘米。曼彻斯特城市画廊藏。

有7个年轻人。其中，画家罗塞蒂、米莱和亨特是当之无愧最杰出的。这个团体成员在《伊莎贝拉》中充当模特的还有雕刻家托马斯·伍尔纳(Thomas Woolner, 1825~1892)，画家詹姆士·柯林森(James Collinson, 1825~1881)，以及画家出身、后来成为重要艺术批评家的弗雷德里克·乔治·史蒂芬(Frederic George Stephens, 1828~1907)，他是《伊莎贝拉》里那个坐在左边，手举着一杯红葡萄酒的人物模特。威廉·迈克尔·罗塞蒂(William Michael Rossetti, 1829~1919；但丁·罗塞蒂的弟弟)，是画中洛伦佐的模特，同样是一名批评家，后来成为研究拉斐尔前派主义的历史学家。兄弟会成员在分道扬镳前的情谊可以从但丁·罗塞蒂在1853年5月7日写给朋友威廉·贝尔·斯科特(William Bell Scott)的信中窥见一斑：“4月12日，PRB成员互画肖像，这些都已寄给了伍尔纳。米莱为史蒂芬做画像，亨特为米莱和我做画像，史蒂芬为米莱做画像，而我为亨特和威廉做画像……”在这个集体的艺术创作的愉快场景里，只有五名PRB成员：柯林森早在1850年就退出了PRB，伍尔纳移民去了澳大利亚。亨特当天在米莱的高尔街工作室里为米莱和罗塞蒂做的画像，生动地勾勒出了两位艺术家的气质。罗塞蒂被描绘成一个富有洞察力和想像力的天才——这正是浪漫主义运动中艺术家的首要特征。后来，亨特回忆说，这幅作品描绘的罗塞蒂“风华正茂，容光焕发，渴求灵感”，这个效果正是通过着力刻画艺术家那带有阴影而深情眼神而取得的。也许是受这些意象的影响，艺术史继续把罗塞蒂奉为这场运动的天才。而米莱的形象则传统、文质彬彬一些：亨特着重刻画了艺术家平视犀利的凝视形象。兄弟会成员的友谊关系清晰，各人的特征也很鲜明。

尽管从1848年到1853年间持续的成员关系清晰可辨，但拉斐尔前派主义更是一种松散、不可捉摸的现象。特别指出的是比这些成员年长的艺术家福特·马多克斯·布朗(Ford Madox Brown, 1821~1893)与拉斐尔前派有着紧密关系，虽然他从来没有加入过拉斐尔前派，但他

图5 威廉·霍尔曼·亨特

《约翰·艾佛雷特·米莱的肖像》，作于1853年。彩色蜡笔、粉笔，32.7厘米×24.8厘米。国家肖像画廊藏。

画家把这幅肖像送给“他的PR兄弟托马斯·伍尔纳”。伍尔纳时已带着他的淘金梦移民澳大利亚。于是这幅作于1853年4月12日的作品被邮寄给他作为友谊的纪念。同时罗塞蒂也被刻画成天才少年的典型。

的画风还是与他们的相当接近，并且其作品是这个派别的应有部分。马多克斯·布朗在比利时安特卫普(Antwerp)受过训练，熟悉意大利和法国文化，他把拉斐尔前派主义与19世纪其他艺术流派联系起来。许多非拉斐尔前派人物在拉斐尔前派主义的发展过程中也起着巨大作用。最为重要的莫过于罗斯金。他的文章为拉斐尔前派“忠实于自然”的理念提供了至关重要的理论基础，罗斯金也与米莱和罗塞蒂结下了深厚的友谊。兄弟会解散以后，罗塞蒂成为另一群艺术家的中心，其成员包括设计家威廉·莫里斯(William Morris, 1834 ~ 1896)和画家爱德华·伯纳-琼斯(Edward Burne-Jones, 1833 ~ 1898)，这些人都是公认的拉斐尔前派，但事实上他们只通过罗塞蒂与拉斐尔前派兄弟会有联系。

到目前为止，以上所提到的都是男性名字。男性是成为兄弟会成员的先决条件。艺术史从来都试图掩盖妇女们的成就。当然，拉斐尔前派的圈子里也有女性。克里斯蒂娜·罗塞蒂(1830 ~ 1894)，但丁和威廉的妹妹就是一位著名诗人。艺术家伊丽莎白·西德尔(Elizabeth Siddall, 1829 ~ 1862)的身份——但丁·罗塞蒂的模特、情人和妻子——在这里就遮蔽了她的艺术天分。威廉·莫里斯的妻子简·莫里斯(Jane Morris, 1836 ~ 1914)是罗塞蒂的缪斯女神和情人，是一名多才多艺的刺绣工。这些艺术家的巨大贡献，还有众多与拉斐尔前派主义有着更间接的关系的女性，也只是最近才得到承认的。

P. R. B互助友爱的情谊和其中大部分主角间的复杂情爱经历形成了无数传记的基础。但是兄弟会作为一个社会生成物的意义绝不止是产生趣闻轶事：它提出了艺术特征的重要问题。天才、孤独、独立、富有创造性的个体(总是男性)的意象，对浪漫主义来说都是重要的，并且至今仍然是艺术史著述的一个标准题材，而与群体或者兄弟会的理念相冲撞。兄弟会成员宣传了他们作为天才艺术家的概念：尽管他们在社会中的特征极为一致，但是接下来的篇章会告诉你事实上从来没有单一可辨的拉斐尔前派风格。

背景

拉斐尔前派艺术是英国维多利亚中期(1848 ~ 1875)