

BRITISH LANDSCAPE PAINTING MASTERS

西方风景画大师作品精选

英国风景画大师

主编 武洪滨

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

BRITISH LANDSCAPE PAINTING MASTERS

西方风景画大师作品精选

英国风景画大师

主编 武洪滨

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（CIP）数据

英国风景画大师 / 武洪滨主编. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2016. 1
（西方风景画大师作品精选）
ISBN 978-7-5398-6417-4

I. ①英… II. ①武… III. ①油画—风景画—作品集—英国—近现代
IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第251166号

西方风景画大师作品精选

英国风景画大师

YINGGUO FENGJINGHUA DASHI

主编：武洪滨

出 版 人：陈龙银 选题策划：谢育智 黄 奇

责任编辑：黄 奇 责任校对：司开江

装帧设计：郑晓丹 责任印制：徐海燕

出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社（<http://www.ahmscbs.com>）

地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版

传媒广场14F 邮编：230071

营 销 部：0551-63533604（省内）

0551-63533607（省外）

编辑出版热线：0551-63533612 13075573317

印 制：深圳市美嘉美印刷有限公司

开 本：635 mm × 965 mm 1/8 印 张：28

版 次：2016年1月第1版

2016年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5398-6417-4

定 价：98.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

浪漫的移情

——英国风景画的发展

欧洲的风景画发展经过文艺复兴时期作为人物画背景的酝酿后，逐渐开始独立成科，通过民间的风俗画体系与学院的古典主义从不同的角度向前推进，历经 17 世纪、18 世纪的初步繁荣，到 19 世纪获得了全面的发展，并走向了高度成熟。英国的风景画始终于欧洲绘画的整体语境中存在，17 世纪中期，英国开始出现了风景画，其发展的初始阶段可分为两大主要类型：一类是借用历史题材表现风景，其风格样式来源于以 17 世纪法国古典主义大师克劳德·洛兰和尼古拉·普桑为代表的体系；另一类是描绘乡村田园的原始风景，其风格样式来源于以鲁伊斯达尔和霍贝玛为代表的 17 世纪荷兰小画派。

1746 年，一直以创作肖像画为主的英国画家理查德·威尔逊 (Richard Wilson, 1713—1782) 率先开始从事风景画创作，因此，威尔逊被称为英国风景画之父。威尔逊以其家乡威尔士为原型创作的作品《西塞罗和两个朋友——安提克斯和奎因特斯，在他的阿皮纳姆别墅》直接依据劳德·洛兰的作品《圣·乔治和龙的风景》的风格来展示自然和人的和谐观念，这幅宁静的风景画似乎传达出 18 世纪英国人对于平静和谐、神圣优雅的自然观的向往。同时期以宫廷肖像画饮誉于世的著名画家托马斯·庚斯博罗 (Thomas Gainsborough, 1727—1788) 也为风景画在英国的发展起到重要的推动作用。长期地为宫廷贵族绘制肖像，令康斯太勃尔厌倦了那些上层人物的虚伪与矫揉造作，他在度过了四十年浮华的生活之后回到宁静的大自然的怀抱。其晚期作品大多是风景，即使画面有人物大多也是虚构的。诚如庚斯博罗所说：“我讨厌画肖像画了，我渴望能带上我的中提琴离开这儿到美丽的村庄去，在那儿，我可以画风景，在静谧和闲适中度过残生。”就其风景而言，庚斯博罗的作品仍存在 17 世纪以来的宫廷味道。在他的画中，很强调风景的立体感，人物和风景往往是融于一体的，自然的气息显得真实典雅。这也对后来的康斯太勃尔的绘画风格产生了影响。正如康斯太勃尔评价的那样：“他描绘的对象会传送出一种优美的情感，他已完全做到了这一点，……午间的静寂、暮色的苍茫、清晨的露珠……看着这些画，我们不觉泪下，却又不知道

是什么催人泪下。”在这种基调下，庚斯博罗画了许多独特的风景。例如：《牧童和少女》《林中的草舍》《收割去的马车》等充满理想情感的作品。此后经过一个世纪的探索之后，英国风景画逐渐走上了自己的独立道路，在 18 世纪中期至 19 世纪中后期成为英国重要绘画科目之一。

在论及英国的风景画的发展时，不能不提到“水彩”这一画种的贡献。水彩画大约在 18 世纪从欧洲大陆传入英国，随即在英国取得了重要的发展。水彩颜料的特性十分适合对大自然丰富的色彩关系进行快速地捕捉与描摹，从而引起英国艺术家们的青睐。似乎任何其他欧洲国家的画家都不像英国人那样认真地对待这一方法和艺术形式，水彩画这一灵活而广泛的表达手段在 1750 至 1850 年间的英国艺术史中占据了特殊的地位。18 世纪末英国成立了“水彩画家协会”，聚集了一大批从事水彩风景画探索的画家。起初，英国的水彩画几乎都是单调的淡彩着色法。画家对大自然的色彩还没有引起足够重视。画家保罗·桑德比 (Paul Sandby, 1725—1809) 打破了此种单一的表达和绘制方式，他通过充分展示水彩本身材料的特性使水彩画从过去单一表现技法和程式化的古典主义样式的束缚中解脱出来，直接表现大自然的光线和色彩，使得水彩风景画的魅力得以展现。半个世纪后的 T·格尔丁 (Thomas Girtin, 1775—1802) 在其水彩画中，进一步将色彩的冷暖关系与作者本人的情感及想象结合在一起，使得画面语言与人的主观表现水乳交融。可以说保罗·桑德比、T·格尔丁及后来的理查德·帕克斯·博宁顿 (Richard Parkes Bonington, 1801—1828)、约翰·阿特金森·格里姆肖 (John Atkinson Grimshaw, 1836—1893) 等人将生命力赋予了水彩风景并成为抒情主义风景画的重要代表人物。抒情主义也预示着浪漫主义思潮在英国艺坛的出现。就像波德莱尔说的那样“浪漫主义只是感情的一种表达方式”。18 世纪中叶英国开始的工业革命在把一切封建的宗法废弃掉的同时也把人与自然的关系破坏了，这一后果反映到艺术上导致艺术表达转向个体意识——对艺术家个人的独特情绪和幻想的表达，人们开始背离工具理性思维代之以对个人思想情感价值的强调。

19 世纪，浪漫主义作为无数个体对时代的情感反映开始登上历史的舞台。英国风景画史上杰出的艺术家在表达物象的时候，一改前人那种对大自然刻板的自然主义描绘，在情与景的交融、光与色的变化中开创了风景画的新格局。他们无论在绘画的技法领域还是在艺术思想领域都对风景画的革新与发展作出了巨大的贡献并对后世产生了深远影响。英国风景画开始进入黄金时代，出现了许多分支画派，其中最著名的就是受英国画家托马斯·盖因斯堡 (Thomas Gainsborough, 1727—1788) 和一些荷兰风景画家启迪出现的诺威契画派 (Norwich School)，代表人物有老约翰·克罗姆 (John Crome, Sr, 1768—1821) 和约翰·塞尔·科特曼 (John Sell Cotman, 1782—1842) 等。他们从临摹庚斯博罗与威尔逊开始，但更多地吸收了荷兰画派的营养。他们不描绘贵族的花园，而是将目光放在家乡农村的草屋、树丛与草地，给人一种亲切的感觉，因此也使得他们的风格呈现出英国的民族特色。

19 世纪英国风景画的发展也反映了人们不再满足于以前的那种教条的理性主义思维，取而代之以浪漫主义风格，也印证了那个时代政治上的动荡，特别是法国大革命及其后蔓延开来的战乱与灾难动摇了欧洲的古典信条与传统秩序。而真正使英国风景画摆脱法国、荷兰以及意大利绘画的影响，走上自己独立道路的人是约翰·康斯太勃尔 (John Constable, 1776—1837) 和约瑟夫·马洛德·威廉·透纳 (Joseph Mallord William Turner, 1775—1851)。康斯太勃尔似乎有一双纯真之眼，在他的眼中，自然界真实而美好，康斯太勃尔的风景画总是将他身边的风景与生活环境描绘得饱含深情，即便是最普通的乡间一隅也能让人看一眼便久久不能忘怀，画面就像一首生活的赞歌，没有华丽的歌词却有着动人的旋律！康斯太勃尔将浪漫情怀移植到目所能及的每一个景物中，昭示着现实生活的朴实与幸福。康斯太勃尔不仅对英国风景画的发展贡献巨大，也对 19 世纪以后的欧洲画坛的艺术趣味产生了重大的影响。他对于色彩关系变化、光影明暗对比的处理直接启示了 19 世纪后期法国画家们对色彩与光影的表达与探索。其作品曾于 1824 年在巴黎展出，对法国的浪漫主义、巴比松画派及印象派绘画均产生了重要的影响。德拉克罗瓦、柯罗、米勒、库尔贝以及印象主义的启蒙者马

奈等人，都从康斯太勃尔绘画中学习和借鉴了观察自然及色彩表现的方法。

如果说，康斯太勃尔的风景画是与现实紧密结合着的，那透纳则是富于幻想的，现实对他来说只是达到幻想的阶梯。透纳早期作品遵循尼古拉·普桑与洛兰的风格，注重表现古典主义原则：对画面中人与自然进行规则化安排，从1835年以后，透纳开始摆脱古典，转向主观化与理想化的创作构思，其作品开始进入借助大自然光色来表达个体的强烈意识的阶段。19世纪40年代后的作品，如《暴风雨》《雨，蒸气和速度》《蒸汽船驶离港口》等都通过惊心动魄的自然景色传达出背后强烈的主观意志。英国当时著名的艺术评论家拉斯金称透纳的画面对大自然的神奇与崇高的向往达到了顶点。作为英国风景画家的代表透纳将色彩作为绘画语言的独立性与表现性问题提了出来并加以探讨，使色彩从古典形态绘画的附属地位中进一步独立出来，并将之作为描绘大自然和表达个体情感意识的重要手段加以使用，为绘画找到了一种新的创作视角。透纳的艺术成就使后来的法国印象派画家们在探讨色彩的表现性方面获得了丰富的营养和有益的启示，使他自己成为了印象主义与抽象绘画艺术的先驱。

19世纪的英国风景绘画是世界美术史上极其重要的一个组成部分，英国风景画在意、法古典主义和荷兰自然主义风景画的影响下，一往情深地描绘英国的自然风光，使风景画超越宫廷绘画和民俗画的地位与肖像画、历史画等量齐观。19世纪的英国风景绘画风靡欧洲大陆，他们的技术体系与审美趣味深深地触动整个欧洲画坛，并对欧洲大陆的现代绘画产生了重要的推动作用，进而对整个西方美术史进程产生影响。

武洪滨

二〇一五年八月

目 录

托马斯·庚斯博罗.....	1
约翰·康斯太勃尔.....	13
约瑟夫·马洛德·威廉·透纳.....	91
约翰·阿特金森·格里姆肖.....	205

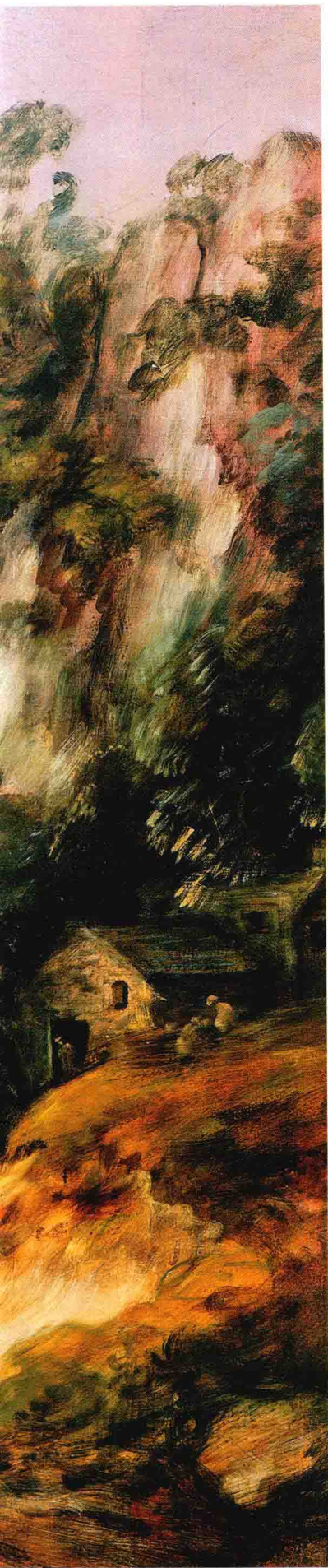
托马斯·庚斯博罗

(Thomas Gainsborough, 1727—1788)

托马斯·庚斯博罗是18世纪英国著名的肖像画家和风景画家。在艺术史上，他的肖像画而广为人知，其绘制的许多肖像画，如《罗伯特·安德鲁斯和他的妻子》，都以大幅风景为背景。其晚年开始转向，更喜欢画风景画创作。庚斯博罗是最早描绘英国乡村风景的画家之一。庚斯博罗的绘画善于捕捉对象的特点，在绘画技法上，他的作品强调光和奔放的笔触、精致的色彩，作品充满奔放的节奏感，笔触灵动，自然动人。庚斯博罗的风景画艺术最具特色之处是注重色彩的音乐感，尤其在他晚期创作的风光画中，对客观物象的描绘开始出现形式化倾向，无论是山林、草木、溪水、田园都成为色彩律动的载体，甚至近似印象派的表现方式了。庚斯博罗的风景画对后世风景画的发展起到了重要的启示与示范作用。代表作品有：《市场购物车》《小屋之门》《有桥的风景》等。

托马斯·庚斯博罗 NO. 1

托马斯·庚斯博罗 NO. 2

托马斯·庚斯博罗 NO. 3

托马斯·庚斯博罗 NO. 4

托马斯·庚斯博罗 NO. 5

托马斯·庚斯博罗 NO. 6

托马斯·庚斯博罗 NO. 7

托马斯·庚斯博罗 NO. 8

托马斯·庚斯博罗 NO. 9