

康斯太勃和透纳

CONSTABLE & TURNER

外国美术介绍

康斯太勃和透纳

十九世纪的英国绘画，以风景画的突出成就而举世瞩目，这不是偶然的。首先，英国四面临海的自然地域为画家们表现大海、阳光的气象提供了客观条件；色彩和气氛上的奇妙变幻吸引着热爱大自然的画家们，他们充满感情地去观察，以他们的艺术来表现。再加上，英国风景画从十八世纪威尔逊起，经过近一个世纪的探索，逐渐摆脱了外国绘画的影响；于是，到十九世纪初，英国的风景画便异彩夺目，果实丰硕。这个时期，英国最杰出的风景画家便是康斯太勃和透纳。“透纳和康斯太勃都是真正的革新者，他们越出了过去风景画家走过的道路”。这是法国浪漫主义绘画大师德拉克罗瓦对这两位画家所作的非常中肯的评价。

康 斯 太 勃

约翰·康斯太勃 (John Constable 1776—1837年)，1776年12月，生于萨福克州东勃高尔特，这出生之地后来一直成为画家灵感的来源。1799年康斯太勃进入了伦敦皇家美术学院学习，他虽在首府深造，但心灵深处却迷恋着家乡恬静、迷人的景色，期望着以后能回萨福克州去尽情地描绘大自然的风光。1802年，康斯太勃首次参加皇家美术学院展览，1819年被选为皇家美术学会的候补会员，十年后才被选为正式会员。由于当时人们在对画的欣赏上有一种习惯性爱好，以致使善于创新的康斯太勃的画不能很快受到人们的欢迎。

1824年是康斯太勃艺术生涯中最重要一年，他的三幅画在巴黎展出，获得巨大的成功，《干草车》就是其中的一幅。康斯太勃接受了国王发给的一枚金质奖章。在里尔城展出，他的作品又荣获了二等奖。从而，康斯太勃的声望就明显地比以前提高了。

1829年，康斯太勃被选为皇家美术学会的正式会员。在此之前，康斯太勃已从伦敦迁居汉普斯特德（也就是他出生地的附近），实现了他青年时代的愿望。

康斯太勃的几个好友，帮助和促进了他的绘画。早在乡村时，邻居乡村铅匠和玻璃工约翰·邓桑是他的好朋友，他们一起学画，一起切磋画艺。乔治·波芒是一位有才能的业余风景画家，是他发现了康斯太勃的绘画天才，并把自己收藏的一些杰作给康斯太勃看，以后经常与康斯太勃讨论前辈大师们的艺术作品。康斯太勃与史密斯先生的交往，是很幸运的。史密斯是一个图案家、雕刻家和古董商，他对康斯太勃艺术上的引导和劝告给了他不小的帮助。与约翰·费歇相识（后来成为副主教和萨尔斯伯里的主教），使康斯太勃得到他的资助而摆脱经济上的困境。

康斯太勃不受陈规束缚，善于吸收对他有用的东西。前辈画家鲁伊斯达尔、普桑、洛伦、鲁本斯等是他的楷模；英国十八世纪先进的风景画家庚斯博罗、柯仁斯、盖尔丁，特别是威尔逊，也成了他学习的对象。当然，康斯太勃最好的老师是大自然，是他对大自然景色的深入、细致的观察与研究。

康斯太勃作为一名杰出的风景画家，有他自己的风格特征。他往往以充沛、真挚的热情去描绘大自然的风光，挖掘蕴含在其中的美和诗意，因而，康斯太勃的风景画能把人们带进大自然的怀抱，唤起人们潜在的热爱之情，使人由衷地感到生活的温馨和快乐。

康斯太勃耐心地、不计名利地去表现大自然，如实地描绘出大自然的风光，因而他的画具有质朴和真实的特点。二十至三十年代是画家的创作盛期。《干草车》(1821)、《从主教的庭园看萨尔斯伯里教堂》(1823)、《跳跃的马》(1825)、《肥沃的土地》(1826)、《萨尔斯伯里》(1829)、《希姆斯塔特》(1830)、《从希姆斯塔特小山远眺海牙的风景》(1834)等主要作品都产生在这个时期。

《干草车》以其绚烂而浑厚的色彩，抒情般的情调和真实的描写而轰动巴黎沙龙。画家以自己的真情实感出色地描绘了乡村的自然之美，恬静的生活情趣自然地流露于画面，红砖农舍的背后是高大的乔木。林木的色彩层次丰富，玫瑰色的房顶在一片和谐的绿色调中，起着跳跃作用。那平静的溪水如镜子般的清澈、明亮，光影闪烁在水面上，更是活泼诱人；那天空中翻滚的云彩，呈现着运动的气势，增加了画面的生气感。水波与天空相映，格外显得情趣盎然，纯朴和恬静。一辆大卡车涉水而过，既增加了动势，又丰富了画面。阳光与空气感在这幅画上也十分引人入胜，我们站在画前，那温暖而湿润、包含着泥土芬芳的空气洋溢于画面，令人仿佛感到微风阵阵，爽心悦目。康斯太勃是用画笔作画，也是用彩笔写诗。

康斯太勃另一幅描绘田园风光的代表作是《麦田》(1826)。这是一幅表现普通人的劳动，充满浓厚的生活气息的画图。田野、树枝、狗、羊群以及人物都得到了真实的描绘。画面极富有生气，劳动是美好的，这一主题很自然地由画面传达给观者。

康斯太勃还从不同角度描绘了萨尔斯伯里教堂。《从主教的庭园看萨尔斯伯里教堂》(1823)是他第一幅描绘这个教堂的风景画。画面远处，灰色的哥特式教堂的塔尖直插云霄，与左右两株向上伸的高大的树枝相遇于画面的顶端，教堂被刻划得非常精细。池塘边的几头牛，有的正在饮水，有的闲在一边；左边的林荫道上有几个人正在漫步欣赏优美的景物；阳光静静地流泻在大地的景物上，非常柔和；云彩淡雅，一切都沐浴在宁静的氛围里。1827年作的《河上看萨尔斯伯里教堂》，是一幅充满了光与影的、美丽的景色图。此画色彩十分丰富：树木——阴影中的黑色和亮处的紫红色，云——蓝色背景上的白的和红的色块，岸边——红褐色，水——深蓝色。气氛幽闲宁静，茂盛的树木似乎在争相比美，右边的那颗古树在阳光下尤其显得苍老劲迈。那停泊在岸边的白色游艇的倒影，起到表现手法上的映衬作用。

康斯太勃喜欢画宁静而富有田园诗意的乡村风景，这些画给人优雅的美感，但他也以奔放、急促的笔触描绘了风驰云涌的天空和汹涌澎湃的海洋。大自然的壮美被画家表现得很有气势，扣人心弦。在《拾穗者》(1824)一画上，天空中云彩重重叠叠，使人产生巨大的压力感，那掠过大地阴影更增加了沉重和不安。《茅茅斯海湾》所画的是暴风雨前夕的海滩，在蓝色的天空上，堆积着大块的乌云，海和地在颤动地期待着暴风雨。我们仿佛可以预感到电闪雷鸣、海浪滔滔的那一霎间景象。急速的笔触蕴含着一种肯定而坚决的力量。

康斯太勃具有可贵的革新精神，他是一位大胆的艺术探索者。在构图和色彩上不因

循守旧，大胆舍弃传统的棕色调子，创造出现实主义的表现形式。康斯太勃在十九世纪英国的出现，使得英国风景画大大地向前推进了一步。康斯太勃被认为是印象派之父，他的奔放、厚重的风格一直影响到现代画派。康斯太勃又善于牢牢地抓住光的闪烁，光的效果，在色彩和明暗转移上给人以真实的印象，因而他的画上出现了碧绿的草地，明亮的蓝天，新鲜的空气和银白的云朵。大自然的生机得到了真实而完美的表现。康斯太勃的作品在当时未能广为流行，这是因为他的艺术宗旨以及他那粗犷和厚重的处理方法不能为一般人所理解，就连著名艺术批评家拉斯金也不能例外。尤其当康斯太勃用刮刀把色块铺在画布上所谓“点画法”来表现叶子和草地上的反光和散光的时候，责难声纷纷而起；但是同时代的德拉克罗瓦却十分推崇康斯太勃，他在画《希奥岛的屠杀》时因受康斯太勃《干草车》用色的影响而修改了画上的天空。康斯太勃的创作还成为十九世纪法国巴比松画派大师们学习的榜样。

透 纳

约瑟夫·梅洛德·威廉·透纳 (J. M. W. Turner 1775—1851), 1775年4月生于科文特加登的梅莱因。父亲是一个理发师。1788年，透纳的父亲把透纳送到建筑和地质风景水彩画家托马斯·马尔顿那里当学徒。一年后，刚十四岁的透纳进入了皇家美术学院。1793年，透纳建立了自己的画室；1794年开始为刻版商工作，为当时的《铜版杂志》和《富裕杂志》搞设计和插图。

1797年，透纳在英国皇家艺术学会展出了他的第一幅油画《布里奇沃特海景画》。两年后，透纳被选为皇家美术学会会员。1802年，透纳成为一名皇家美术学院院士。1807年，他当上了学院教透视的教授。1839年，透纳在契尔塞买了一幅乡村别墅，用布斯这个假名，在那里度过了他一生中最活跃的晚年。1851年12月，透纳在伦敦逝世，葬在圣罗马大教堂，留下了一笔可观的遗产：十四万英镑的证券、在伦敦的两所房子和珍贵的绘画作品。遗嘱指明：遗产将用来为“失意的艺术家”建立一个慈善机构，他的艺术珍品则捐献给国家。由于透纳的亲戚对遗产的争夺，最后遗嘱被宣布为无效。

透纳终身不娶，性格较为孤僻和倔强，但他非常爱好旅游，这不但开阔了画家的视野，而且也提高了画家的绘画技巧。少年时代的透纳，常常利用假期去乡村旅行，接触自然风光。1802年，透纳首次去国外旅行，游历了巴黎和瑞士。1817年，他去比利时和荷兰并沿着莱茵河旅行。透纳对意大利有着特殊的爱好，1819—1840年曾先后几次去意大利旅游，几乎走遍了整个意大利国土。

最初，透纳的水彩画是描绘建筑场面与海景，他的艺术手法以摹拟客观现实见长，作品具有地貌画的特点，对地形、地方面貌的描绘非常精确，但缺乏独创性。

从十八世纪末叶起，透纳制作了许多历史风景画。此时，画家在色彩的处理上表现出浪漫主义的特点。他笔下的历史风景画呈现出生机与活力。画面上光的表现非常出色，成了绘画的核心。如《月色》(1797)、《阿波罗击中了辟松》(1811)、《建设卡塔德拉季唐纳》(1815)等。

从十九世纪初起，透纳更加强调光的表现，他能够恰到好处地运用光所产生的效果，画面上往往充满大气的氛围。这时期，透纳画了一些城堡和乡村住宅，如《萨默尔山，唐桥》（1810）、《林利斯各宫》（1810）等。透纳画的海景也很出色，充分显示出他的艺术才华。如《运输船的遇难》（1810）、《晨霜》（1813）、《渡河》（1815）等。

1918年，透纳在访问意大利期间，画了数量惊人的作品；在以后的几年之中，透纳凭借着旅途的见闻和认真的探索精神，创造出绘画风格大变化的作品。这些作品，色彩的变幻更灿烂、更完美。透纳把注意力集中在光线与空气的表达上，强调了海光天色的变化，如《海上的火》、《议会大厦的焚毁》（1834—35）、《贩奴船》（1840）等。

其中《贩奴船》尤为突出，著名艺术评论家拉斯金曾说，如果他只用一幅作品去证明透纳不朽的话，那么他所选择的的就是《贩奴船》。

《贩奴船》所展现的是波涛恶浪逞威的大海，但是观者的视觉却被一具由海浪翻起的尸体所吸引；从远去的贩奴船便可知道，他是被贩运的奴隶的尸体，这一惨象尤使人感到心悸和愤恨。《贩奴船》一画把触目惊心的惨象与大海逞威的气势融合在一起，激情澎湃，气氛强烈；再加上桔红、柠檬黄、玫瑰红、紫色交织成色彩的音响，能强烈地打动观者，具有激动人心的艺术效果。

透纳晚期的作品，更加注重光线、运动的描写和气氛的渲染，具体的、真实的造型几乎完全消失了。这时的画初看起来往往是朦胧一片，天光雾气金光闪闪；只有细细品赏才可看出在幻境之中又有实体。如《战舰》（1839）、《暴风雪》（1842）、《海景》（1842）、《阳光与花》（1843）、《雨，蒸气，升腾速度》（1844）等。

《战舰》用赭、紫两色描写了暮色苍茫中的一艘战舰，晚霞与月色相辉映，战舰与大海融为一体，呈现出诗意般的情趣。

《暴风雪》一画被拉斯金称赞为一种新型的现实主义——“感觉的现实主义”。作者以豪放的笔法挥扫出风雪的景象，表现了海、云和光的运动。浪高千尺，水天相混。大自然愤怒时的威力令人心惊目眩，北美的情趣得到了较好的表现。可惜，当时却被有些人讥笑为“肥皂泡和石灰浆”的“最初的混沌世界”。

透纳以描绘海洋著称，他为我们表现了千姿百态的大海，从中我们可以领略到大海的神奇和威力，那天空瑰丽的云霞和翻滚的浪涛相融合的浩荡气势。

在《雨，蒸气，升腾速度》一画上，一列火车以巨大的力量呼啸着滚滚驶来，它似乎出现在风雨中，又消失于大气弥漫中。火车这个主体给观众以气势和力量的鼓舞，而其他部分则是朦胧一片，与画中的主体相配合，突出了运动的节奏。

透纳绘画中的色彩有其独特的成就。他善于用色彩来传达画家所要表达的思想感情和大自然的氛围，使作品具有强大的感染力。在追求光和色彩的表现这一点上，透纳堪为印象派的老师。印象派画家在写给库茨·林赛的一封信中曾说，他们“不能忘记伟大的英国绘画大师、杰出的透纳在这条道路上所作出的先导”。

黄 幼 钧

1 雨，蒸汽，升腾速度 (透纳，1844)

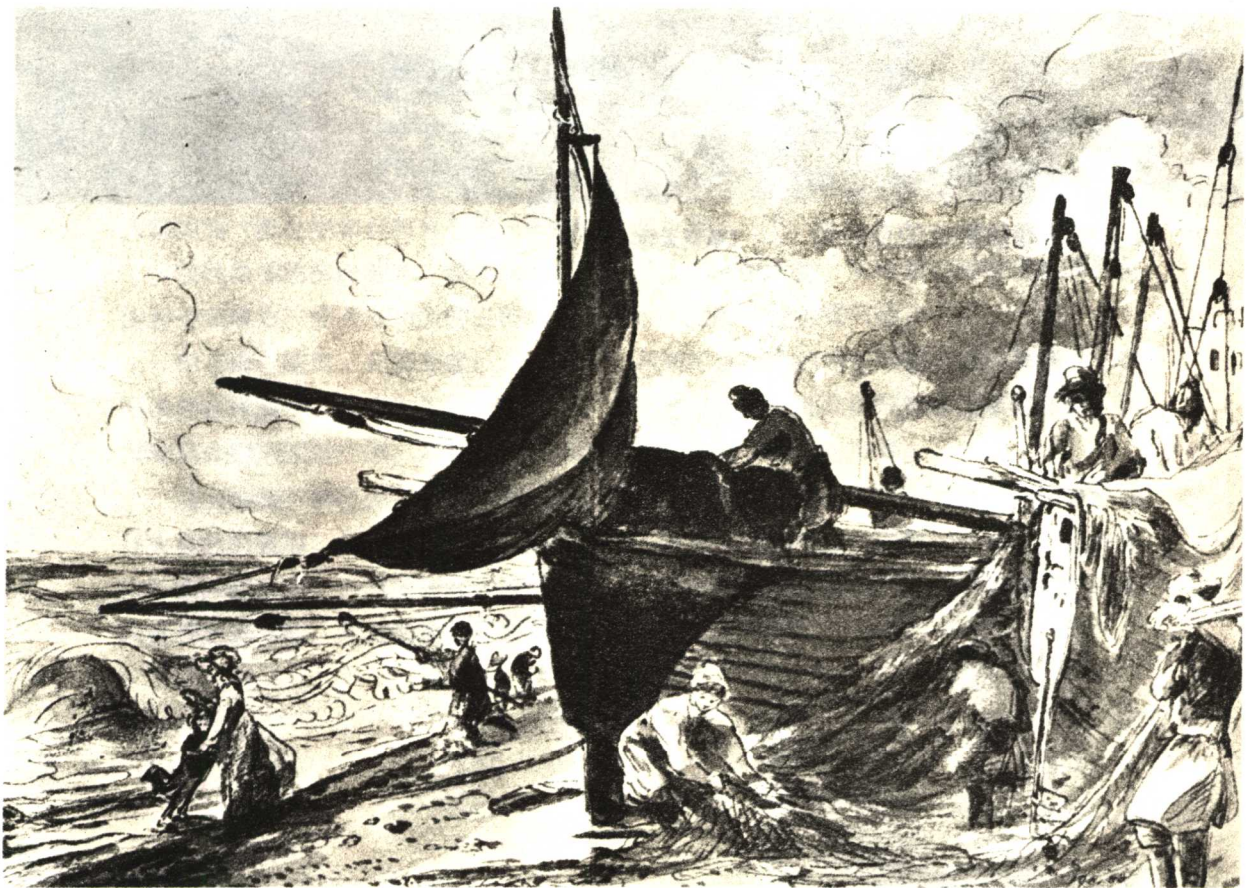

2 弗莱福德磨坊附近的造船场 (康斯太勃, 1815)

3 巨石柱 (康斯太勃, 1820)

4 布赖顿海滨的景色 (康斯太勃, 1824)

5 从河上看萨尔斯伯里教堂 (康斯太勃)

6 米尔弗德桥及索尔斯堡远景 (康斯太勃, 1836)

7 老哈尔公园中的榆树

(康斯太勃, 1817)

8 山谷田庄

(康斯太勃, 写生画, 1835)

9 花 (写生画, 康斯太勃, 1814)

10 玛丽·贝克尔尔像 (康斯太勃, 1816)

11 汉浦斯戴特的荒地 (康斯太勃, 1820)

12 滑铁卢大桥的揭幕礼 (康斯太勃, 1832)

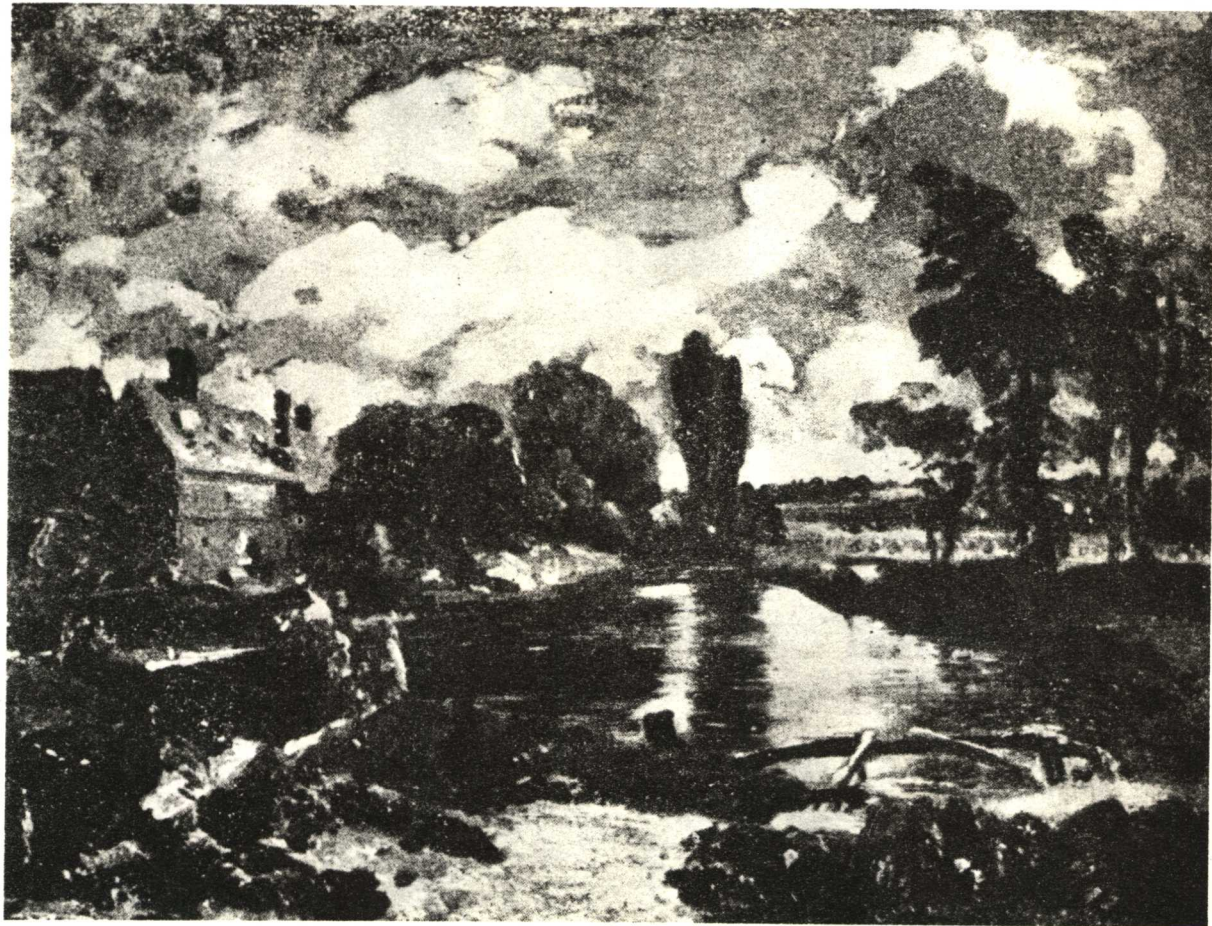

13 干草车 (草稿, 康斯太勃)

14 乡间小道 (康斯太勃)

15 斯多的水闸和茅屋 (康斯太勃)

16 干草车 (局部, 康斯太勃, 1821)

17 水闸与磨坊

(康斯太勃, 一八二〇)

18 从主教的庭园看萨尔斯伯里教堂

(康斯太勃, 一八三三)

19 和平——海上的葬礼 (透纳, 1841)