

天津人民美术出版社

世界美术全集

欧洲现实主义美术

OUZHOU XIANSHIZHUYI MEISHU

6

世界美术全集

欧洲现实主义美术

OUZHOU XIANSHIZHUYI MEISHU

6

天津人民美术出版社

世界美术全集⑥

欧洲现实主义美术

出版：天津人民美术出版社

发行人：刘建平

地址：天津市和平区马场道 150 号

电话：3280587 3280485

邮编：300050

发行：新华书店天津发行所

地址：天津市民权门外东丽区徐庄子对面

电话：6320208

邮编：300240

制版：深圳兴裕印刷制版有限公司

印刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司

出版日期：1996 年 12 月第 1 版

1996 年 12 月第 1 次印刷

开本：787mm×1092mm 1/48

印数：0001—3000

书号：ISBN7—5305—0627—7
J · 0627

定价：72 元

世界美术全集

顾问:(以姓氏笔划为序)

王 琦

李天祥

邵大箴

奚静之

责任编辑:刘 欣

薛 强

姚重庆

张宝林

图片摄影:冯炜烈

装帧设计:张歌明

技术编辑:靳立华

郑福生

欧洲 19 世纪现实主义美术

奚静之

“现实主义”一词的含义，在文艺中除了指创作方法以外，同时还包含用写实的、忠于客观的表现手法。因此“现实主义”有时也被称为“写实主义”或“自然主义”。

19 世纪美术中的“现实主义”，指的是一个特定的美术流派。在法国它主要指形成于 19 世纪中期前后以法国画家库尔贝为首的艺术运动，它波及和影响欧洲各国。

18 世纪末与 19 世纪的法国，是一个充满动荡和变革的时代，1789—1794 年的资产阶级大革命，1804 年的拿破仑称帝，1814 年封建波旁王朝的复辟，1830 年的 7 月革命，1848 年争取共和制的斗争，1871 年的巴黎公社，在将近 100 年间，随着政治经济的变革，法国的文艺思潮经历了古典主义、浪漫主义、现实主义和印象主义的更迭。这些文艺运动的形成和消失，一方面与当时现实生活的变化有密切联系，另一方面，也反映了时尚

和审美趣味的变化。

法国 19 世纪中期的现实主义运动,不同于在它之前的古典主义和浪漫主义。古典主义和浪漫主义虽各有自己的创作准则,但追求美化和理想化是它们的共同之处,它们在表现人物和选择题材时,都遵循一定的规范和标准。而现实主义在登上画坛之初,便宣告忠于写实,忠于自然,摒弃对现实的粉饰与歌颂。现实主义画家以另一种美的标准来选择对象,因此在创作中树立了新的美学概念。从某种意义上说,现实主义的崛起,表明平民艺术取贵族艺术而代之,它追求现实生活的美,在取材上不再着眼于神话、圣经或文学故事,而以平民的日常生活为表现的主要内容。

法国的现实主义美术,可以追溯到 18 世纪的夏尔丹(1699—1779)。18 世纪以宫廷为中心的文艺,流行的是一种追求豪华、奢侈、轻佻和纤细的风格,称作“罗可可风格”。而夏尔丹的创作,在当时则别具格局,这也许与他出身平民阶层有关。他以朴素、真实的艺术语言,描写他熟悉的生活。他的作品,不论以厨房用具、蔬菜、水果、画具等组成的静物画,还是以从事家务劳动的主妇、玩耍的儿童等为题材的风俗画,表现的都是普通市民生活的诗意和美。夏尔丹的创作,与法国当时启蒙运动思想家狄德罗、伏尔泰等所倡导的“以道德教育为题材”这一精神相符,是为第三等级即将登上政治舞台做舆论准备服务的。

随着法国 19 世纪社会形势的急剧变化,在 1848 年以后具有批判性质

的现实主义在画坛崛起,这是新的意识形态在艺术上的反映。因为革命运动的失败,人们对“自由、平等、博爱”的口号不再抱有希望。对现实作客观的认识,揭示社会生活的本质,便成为文艺运动的当务之急。

法国 19 世纪的现实主义运动,在美术方面拥有一系列卓越的代表人物,如菲利浦·让隆(1809—1877),早在 30 年代就创作了描写 7 月革命的风俗画《街头堡垒的儿童们》。这位画家曾参与了 1830 年和 1848 年的法国革命,他在美术中所代表的倾向,在 40 年以后得以充分发展。

作为 19 世纪强大的文艺思潮,现实主义在法国风景画中表现得比较突出。

在 30 到 40 年代,一群青年画家经常结伴到巴黎郊区的枫丹白露森林作画,其中有些人便在林边上一个名叫巴比松的小村定居。在这里他们面对自然,对景写生,观察自然界的风云变幻,表现壮丽的自然景色。这就是后来美术史上有名的“巴比松画派”,是法国现实主义运动中具有相当实力的一个画家群体。

从“巴比松画派”开始,法国风景画一改以往流行的、按一定程式在画室中“创作”风景的办法,风景画不再担任“陪衬”的角色,而以一个独立的画种与主题画在画界具有同等的地位。于是在法国出现了一大批专门从事描绘自然风光的画家,扩大了艺术创作的领域。

“巴比松画派”的主要成员有卢梭、迪阿兹、杜普莱、特罗扬、杜比尼、

柯罗、米勒等7位,因此有人称他们为“巴比松7星”。

柯罗(1796—1875)是这个画派的精神领袖,也是最早到巴比松作画的画家之一。柯罗青年时代曾游学意大利,对罗马的古典建筑和威尼斯的水乡尤感兴趣。在他早期的创作中,可以看到的《罗马竞技场》、《威尼斯大运河》、《意大利城堡》等构图完整、形体清晰、明暗对比强烈的画面。但真正代表柯罗艺术面貌的,是他那些描写祖国山山水水的作品。他以深沉的色彩,表现对法国乡间景色的细微感受,他的画面大多呈银灰色,似有蒙蒙雾气,阳光柔弱,使万物具有诗意。画中常常可见牧童、农妇,有时还有神话中的仙女、酒神或古代史诗中的人物。《荷马和牧羊人》、《孟特枫丹的回忆》、《林妖的舞蹈》、《梳妆》、《阵风》、《孟特的教堂》等,是他的代表作。

柯罗虽是杰出的风景画家,但他也画了不少肖像,尤其当他晚年不能外出写生时,便在室内画像。现藏卢浮尔博物馆的《珍珠姑娘》,体现了柯罗的色彩修养和现实主义的美学追求。

柯罗在“巴比松画派”中享有崇高威望,他深厚的艺术造诣,朴素、平和的为人,乐于助人的品格,深受画家同道的敬重。

米勒(1814—1875)在“巴比松画派”中的影响最为深远。在他的笔下,枫丹白露的景色不是他的主要描绘对象,而巴比松村的劳动者和他们的生活,使他最为动情。《拾穗者》、《晚钟》、《倚锄的人》、《播种者》、《提水桶的妇女》……画中充满了他对农村生活的感情和对劳动者的爱怜。米勒出

身于农村，他对农民的苦难有深刻的感受，所以当他用艺术表现他们时，他能深入到对象内心深处，把他们的感受传达给读者。

米勒也描写农村的另一面，即那具有生命旋律的生活。他的《母子》、《小鸟哺食》、《牧鹅》、《宰猪》、《收获时节的田间午餐》等画幅，朴实亲切，是农村平凡劳动的赞歌。

对大自然的爱，是巴比松画家们所共同具有的。米勒笔下的风景，即便是村边的丛林、溪流，也给人以温馨、纯朴之感。

米勒的作品是深沉的，他往往通过画面抒发自己的人生哲理。他的画，如同他的人，在平静、安详中带点压抑，在善良、诚恳中表现出一丝怯懦和对天命的顺从。在米勒之后，法国许多写实主义画家都以农村为题材创作了不少画幅，但在表现的深度上无一能超过米勒。

“巴比松画派”的其他几位画家，也有许多好作品问世，如卢梭(1812—1867)的《枫丹白露森林的入口》、《橡树》，迪阿兹(1808—1876)的《枫丹白露森林》、《夕阳摆渡》，杜普莱(1811—1889)的《大橡树》、《渡桥》，特罗扬的《羊群》、《赶向集市的羊》，杜比尼(1817—1878)的《奥普特沃兹的水闸》等，都可称法国现实主义风景画派的奠基作品。

19世纪中期在绘画界有极大影响的人物是库尔贝。

库尔贝(1819—1877)是人们公认的现实主义的旗手。在40年代后期，库尔贝创作了3幅震动画坛的作品：《石工》、《奥南的葬礼》和《奥南午后的

休息》。当时官方艺术的权贵曾指责他“破坏了高贵的油画”，把“下等人的劳动”和“卑俗的乡下人”引进了艺术。库尔贝不为舆论左右，他坚持现实主义的创作信念，并骄傲地宣称：“现实主义就其本质来说是民主的艺术。”在40年代末至50年代，他画了不少取自现实生活的作品，如《奥南葡萄园的收获》、《农村姑娘》、《纺线女》、《筛麦的妇女》、《库尔贝先生，您好》等，再次表明了他坚定的艺术道路。

1855年，库尔贝创作了巨幅油画《画室》(3.95×5.96m)，画中有32位与真人等大的人物，但这幅宏构鉅制，在展览会的官方评审中被否决。库尔贝决心与之抗衡，他在展览会附近自建木棚展厅，展出40件作品，命名为“现实主义”的个人展览。在展览目录上他公开发表了自己的艺术主张：“……像我所见到的那样，现实地表现出我这个时代的风俗、理想和面貌创造活的艺术，这就是我的目的。”库尔贝的这段话，被公认为法国现实主义绘画运动的宣言。

库尔贝创作精力旺盛，他除了上述许多大幅作品之外，他还画了许多肖像(《束皮腰带的男子》、《叼烟斗的男子》、《普鲁东肖像》等)、女性人体画(《浴女》、《少女的梦》、《入睡的金发女郎》、《泉》等)和风景画(《森林小鹿》、《雪景》、《岩间瀑布》)。

1871年巴黎公社失败后，曾积极参与巴黎工人起义，并担任公社委员的库尔贝，以“推倒凡多姆广场上的纪功柱事件”被牵连入狱。

库尔贝于 1874 年迁居瑞士，一生中画了上千幅作品，他积极反映现实生活，肯定了普通人民在艺术中的地位，揭示了法国批判现实主义新的一页。

另一位现实主义画家、以漫画见长的杜米埃(1808—1879)，以形象的生动，比喻的犀利，揭露的深刻而著称。他是一位多产而独特的艺术家。他参加了 1830 年、1848 年和 1871 年的法国革命运动，留下了许多反映革命斗争的作品。如他早期的名作《高康大》和《洗衣妇》，借助文学作品中的形象，对国王路易·菲力普和最高立法官别尔西进行了尖刻的讽刺，因此而受到牢狱之灾，被判刑 6 个月。出狱后杜米埃不改初衷，继续创作像《立法肚子》、《拉斐德的葬礼》、《这个人可以释放了》等政治漫画。作于 1834 年 4 月的《特朗斯诺宁街的屠杀》是他对工人全家遭到杀害的真实记录，这幅揭露路易·菲力普罪恶的作品，曾被复制几百幅，张贴在巴黎街头。

杜米埃对资产阶级的道德和生活习俗，也画了许多漫画。如组画《路易·马凯尔》、《通晓法律的人们》等。他运用夸张的艺术语言，泼辣、幽默、尖锐地讽刺了现实生活中奸诈、虚伪、贪婪的大资产阶级。

杜米埃自 40 年代起开始画油画，代表作为《三等车厢》、《起义》、《洗衣妇》、《街垒中的一家》、《唐·吉珂德》等，主要描绘生活中的正面人物。但杜米埃的油画只是在他去世以后，在 1900 年的世界博览会上才被人们公认。

杜米埃的艺术与法国的时代紧密相联,没有法国的革命形势,便没有杜米埃的艺术。他是一个忠实的共和主义者,直到晚年,生活十分贫困,但他拒绝了拿破仑三世的荣誉勋章,他与法国反动当局始终没有妥协。

与米勒、库尔贝、杜米埃同时或稍后,还有像朱尔·布雷东(作品有《田间祈祷》、《刈谷者归来》等)、列帕什(作品有《垛草》、《农村的爱情》、《牵牛的女孩》等)、莱尔米特(作品有《刈草人》、《收获》等)、罗尔(作品有《矿工罢工》、《挤牛奶的妇人》等)及米索尼埃(主要描绘拿破仑一世的历史组画)等,他们的创作,扩大了法国现实主义运动的规模,对欧洲各国的文艺创作产生了深远的影响。

俄国的批判现实主义文艺创作,在关注现实和在与西欧艺术、尤其是法国艺术的广泛交流中,以其题材、体裁、风格和手法的独创性,在世界艺坛占有重要的位置。

俄国的批判现实主义形成于19世纪30、40年代,50、60年代走向繁荣,70、80年代经历了鼎盛阶段,它延续时间相当长,推出的画家也很多,是批判现实主义文艺运动实力最为雄厚的一支队伍。

俄国批判现实主义的锋芒针对俄国的封建农奴制,也涉及俄国正在发展的资本主义。它表现的社会生活比较广泛,对现实矛盾的揭露具有相当深度。由于俄国许多文艺家出身平民阶层,他们较易接触社会下层人民的生活,因此他们对俄国劳动人民的描绘具有独特的视角。

19世纪30、40年代,俄国首先在文学中提出了民族性和以现实生活为创作素材的口号。果戈理的《钦差大臣》、《死魂灵》,涅克拉索夫的长诗,屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基的小说,奥斯特洛夫斯基的戏剧等批判现实主义作品不断涌现。绘画常以文学插图的形式,揭露沙皇统治下的丑闻及畸形的社会现象。40年代末,画家菲多托夫(1815—1852),以敏锐的观察力创作了《有存折的未婚妻》、《贵族的早餐》、《少校求婚》等具有讽刺现实的作品,他被人们称为俄国绘画中批判现实主义的先驱。

60年代初期,在油画中出现了《不相称的婚姻》(普基廖夫作)、《送葬》、《三套车》、《复活节的宗教行列》(别罗夫作)等作品,揭示了当时俄国城乡的现实生活,引发了人们对俄国社会的思考。1870年,莫斯科的3位画家提出了成立“巡回艺术展览协会”的倡议,并以团结有志革新的艺术家,促进俄国批判现实主义的繁荣,普及俄罗斯的民族艺术为宗旨。彼得堡的艺术家以克拉姆斯科依为首立即表示赞同,积极参与了筹备工作。1871年,“巡回艺术展览协会”在首都彼得堡举办了第一次展览,在展出的47件作品中,如别罗夫的《陀思妥耶夫斯基肖像》,萨符拉索夫的《白嘴鸟飞来了》,盖依的《彼得大帝审问王子阿历克赛》,希施金的《松树林》等,得到社会上的高度评价。展览会打破了以往只在皇家美术学院展出,只有少数人参观的惯例,俄国的普通老百姓可以在公开的展览会上看到那些描写自己生活和俄罗斯乡土风情的作品,所以对展览报以热情的支持。自

1871年以后,“巡回艺术展览协会”几乎每年举行一次展览,而且每次在彼得堡展出以后即去全俄各地巡回展览,社会影响也随之扩大,促进了艺术的普及和为社会服务的深、广度。当时凡是参加“巡回艺术展览协会”展览活动的成员,都被称作“巡回展览画派”,或简称“巡回画派”。“巡回画派”也成为了俄国批判现实主义的同义语,俄国当时的美术名家,包括雕塑家在内,几乎都参加了这个团体。“巡回画派”以卓越的创造,左右俄国画坛近半个世纪之久。它和文学、音乐中取得的成果一起,把俄国的批判现实主义推向了高峰。

“巡回画派”力求以“最美好的是生活”这一美学原则为指导,重视艺术的民族特点和思想内涵。所有这些,在这个画派的代表人物的创作中,得到了充分的体现。

克拉姆斯科依(1837—1887)是“巡回画派”的奠基人,这位皇家美术学院的毕业生,善于总结艺术规律,谙熟油画的表现技巧。他既是卓越的肖像画家,也有风俗画和风景画精品问世。他早期的《沙漠中的基督》(1872)一画,借用基督的形象和隐喻手法,表现为人民的幸福而献身的主题。他把基督刻画为一个平凡的、富有哲理的改革者,一个当代知识分子的形象。

在70和80年代初,克拉姆斯科依塑造了系列的名人肖像,其中有作家列夫·托尔斯泰、涅克拉索夫,画家希施金、李托夫琴科等,画中对象的

目 录

德罗林 厨房室内	1	柯罗 从康斯坦丁的巴齐列卡的拱廊	
布朗德特 风景	2	看到的古罗马竞技场	21
康斯泰勃尔 马拉亚·比克纳尔肖像	3	柯罗 从远处的花园看到的古罗马竞	
康斯泰勃尔 麦田里的小屋	4	技场比赛	22
康斯泰勃尔 富拉特弗德的水车	5	柯罗 瀑布	23
康斯泰勃尔 威夷马斯海湾	6	柯罗 意大利牧羊人的舞蹈	24
康斯泰勃尔 威夷马斯海湾	7	柯罗 耶稣基督的洗礼	25
康斯泰勃尔 索鲁兹贝利大教堂	8	柯罗 清晨,跳舞的仙女们	26
康斯泰勃尔 德拉姆的水车	9	柯罗 装草的马车	27
康斯泰勃尔 干草车	10	柯罗 地里割草的阿图瓦人	28
康斯泰勃尔 哈姆斯提德池塘	11	柯罗 风口	29
康斯泰勃尔 浮云	12	柯罗 宁芙与丘比特	30
康斯泰勃尔 索鲁兹贝利大教堂	13	柯罗 画家的画室	31
康斯泰勃尔 乌云密布的海景	14	柯罗 梳妆的小女孩	32
康斯泰勃尔 麦田	15	柯罗 孟特芳丹的回忆	33
康斯泰勃尔 德达姆山谷	16	柯罗 寂静的湖	34
康斯泰勃尔 赫明翰母小山谷	17	柯罗 穿甲冑的男人	35
科格尼特 艺术家在他的房子里	18	柯罗 希比尔	36
柯罗 艺术家肖像	19	柯罗 牧羊人	37
柯罗 从远处的花园看到的古罗马城		柯罗 清澈	38
镇的广场	20	柯罗 别墅前的池塘与白桦树	39
		柯罗 四轮马车,散特瑞的回忆	40

柯罗	磨坊	41	佩拿	枫丹白露的秋天	61
柯罗	晨雾中的池塘	42	特罗容	猎场管理员	62
柯罗	画室,拿着曼陀林的少妇	43	杜普雷	过桥	63
柯罗	巴黎市郊	44	杜普雷	橡树旁的池塘	64
柯罗	树荫下的门	45	卢梭	打渔人	65
柯罗	克莱尔·赛纳格恩	46	卢梭	枫丹白露的森林	66
柯罗	珍珠姑娘	47	卢梭	垂钓	67
柯罗	蓝衣女郎	48	卢梭	枫丹白露树林的早晨	68
柯罗	佛罗伦萨波波利花园的风景	49	卢梭	林荫路	70
米夏隆	罗马竞技场	50	卢梭	暴风雨来临	71
米夏隆	托米娜剧院遗址	51	卢梭	开垦	72
布鲁洛夫	自画像	52	卢梭	日落	73
亚利山大·伊凡诺夫	耶稣出现在大 众面前	53	卢梭	枫丹白露的橡树群	74
杜米埃	1848年共和国	54	卢梭	劳作的农民	75
杜米埃	鞋匠	55	雅克	牛在饮水	76
杜米埃	洗衣女工	56	米勒	扬谷者	77
杜米埃	滑稽场面	57	米勒	捆干草的人	78
杜米埃	小偷和傻子	58	米勒	播种者	79
杜米埃	唐吉柯德	59	米勒	牧牛的妇女	80
佩拿	暴风雨来临	60	米勒	尤金·弗利克斯·莱科托斯夫 人	81
			米勒	尤金·卡诺维勒夫人	82