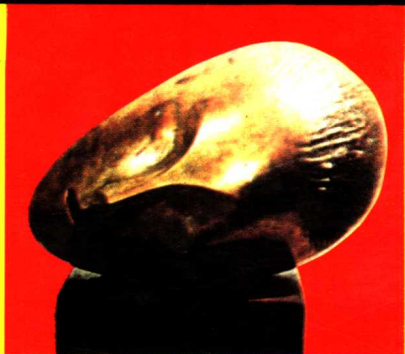
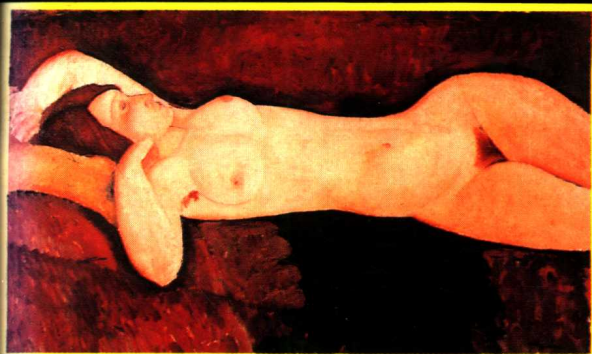

- 19 世纪
- 20 世纪 绘画欣赏
- 唐纳德·雷诺兹
- 罗斯玛丽·兰伯特
- 苏珊·伍德福特

3

剑桥艺术史

剑桥艺术史

19世纪 20世纪 绘画欣赏

唐纳德·雷诺兹
罗斯玛丽·兰伯特
苏珊·伍德福特

钱乘旦 罗通秀 译
朱龙华 校译

中国青年出版社

(京) 新登字 083 号

责任编辑: 李美华

装帧设计: 邓中和

剑桥艺术史 (三)

唐纳德·雷诺兹 罗斯玛丽·兰伯特 苏珊·伍德福特 著

钱乘旦 罗通秀 译 朱龙华 校译

*

中国青年出版社出版 发行

社址: 北京东四12条21号 邮政编码: 100708

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 15.5印张 4插页 260千字

1994年5月北京第1版 1995年4月北京第3次印刷

定价: 29.50元

ISBN 7-5006-0879-9/J·39

Copyright notice:

Cambridge Introduction to the History of Art

The Nineteenth Century © Cambridge University Press 1985

The Twentieth Century © Cambridge University Press 1981

Looking at Pictures © Susan Woodford 1983

Chinese translation copyright

© 1994 by China Youth Publishing House

中文简体字版专有出版权 © 1994 中国青年出版社

Published by arrangement with Cambridge University Press, UK

Copyright licensed by

Cribb-Wang Chen, Inc. / Bardon-Chinese Media Agency

本书经博达著作权代理有限公司安排取得

All Rights Reserved

中译本序

美术史研究在西方近代史学和文艺学中是一门新兴的学科,它的开始可举德国温克勒曼在 1764 年发表《古代艺术史》为标志。继 19 世纪的发展,美术史在西方学术界和文化教育生活中都占据了引入注目的地位。各大学设立了美术史系或专业,随着博物馆和旅游事业的兴盛,群众对美术史的兴趣也日益浓厚,因此它在雅俗共赏方面常为其他学科所难及。到了 20 世纪,这种发展更是方兴未艾,以至于有些学者宣称 20 世纪是美术史的世纪。我国从五四运动以来,也很注意于此,蔡元培、鲁迅曾大力提倡美术史的学习与研究,闻一多、傅雷在国外留学时曾专攻这门学科,刘海粟、丰子恺也致力于美术史的教学与普及工作。到了 90 年代的今天,随着我国科学文化建设的高涨,它的发展自然受到普遍的关注,广大读者对有关读物的要求也很殷切。这就使我们想到,一部较好的入门介绍之类的书应是当务之急。我在 1982 年游学欧美时,见到《剑桥艺术史》这套书已出前两卷,就觉得将它翻译介绍过来是很合适的;回国后知道罗通秀、钱乘旦等同志准备合力译完全书,就更感到高兴了。

这套书之所以甚孚众望，倒不仅仅是因为它冠有“剑桥”这个英国最高学府之名（当然，剑桥大学出版社在组织编写和保证出版方面的贡献是值得一提的），而且因为它确实深入浅出，为初学者提供了很好的读物；既有引导入门之功效，又能体现剑桥所代表的高度学术水平。全书共分7卷，分别介绍西方美术史上的希腊罗马、中世纪、文艺复兴、17、18、19、20世纪等7个时期。此外还附有绘画欣赏一卷。虽然分卷较多，但每卷只有四五万字，插图约百余幅，因而全书贯穿了简明扼要的特点，对各时期美术发展的大势和主要特征剖析甚深，所论列的代表作品都有精美的插图，但又不求全备，以免语焉不详。各卷的作者都在高等学校教学或博物馆讲座方面富有经验，善于吸取学术界研究的新成果，更使全书增色。由此可见，它问世后普遍受到欢迎，也就不难理解了。

目前西方美术史学研究已有从分析转向综合的新趋势。……此在社会学（研究艺术与社会的关系）、考据学（作家、作品的考证和各时代各地区艺术遗产的充分发掘）、图象学（作品题旨和细部含义的探讨）、风格学（艺术风格的规律性发展）等各方面卓有成效的研究，若能形成一综合的说明，当会加深我们对历史全貌的理解。本书各卷作者看来是在这方面作了可贵的努力，他们对各时代美术的评介虽以剖析见长，却能顾及上述各方面达到一定的综合。当然，由于观点的不同，书中论述仍有不足甚或错误之处，但总的说来，作为入门介绍的读物，它是能把西方美术发展的基本历程较清楚地展示出来的，这也正是我们觉得它适于翻译过来的一个原因。

为读者方便，我们准备把全书8卷合为三册出版：一、二、三卷，四、五卷各为一册，六、七卷与绘画欣赏合为一册，各卷的

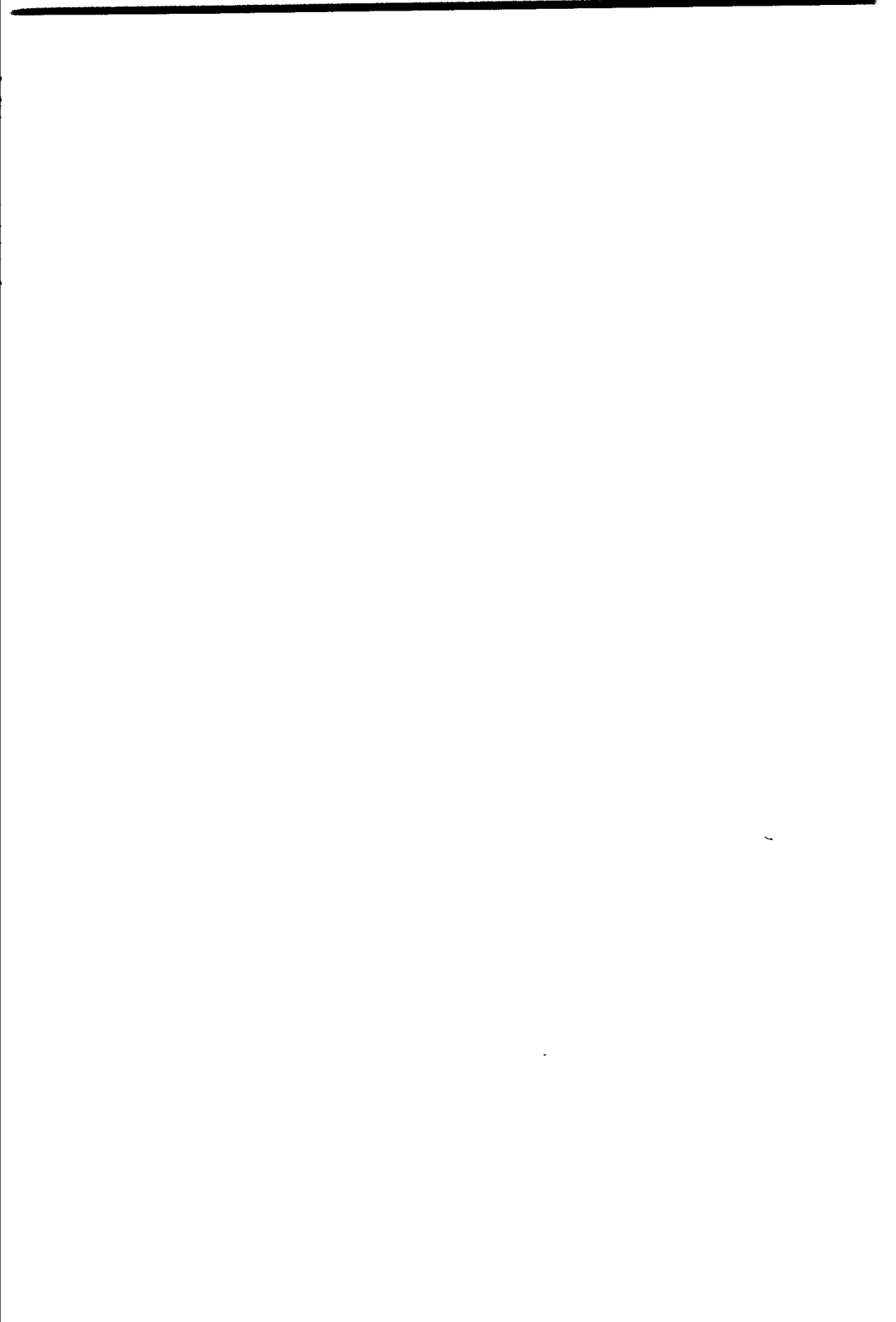
章节、图序、附录、索引等也自成一体。由于翻译陆续进行，各卷之间在专业术语的统一方面可能还难完全一致，作者行文也难免重复之处，这些问题我们希望在各卷出齐再印合订本时予以纠正。此外，本书由于侧重简明而不求全备，对各时代各作家的一般性介绍尚嫌不足，虽然书末附录的艺术家小传、小词典之类可以作些弥补，但读者若能配合其他美术史著作参照学习，就可获得更好效果——这也提醒我们“入门”究竟还是初步，我们希望有更多更详尽的专著引导我们深入美术史辉煌而又浩大的厅堂，也期待着经过入门的广大读者进一步参加到美术史学习与研究的事业中来！

朱 龙 华

总 目 录

十 九 世 纪	7
二 十 世 纪	197
绘 画 欣 赏	341

· 剑桥艺术史

十九世纪

唐纳德·雷诺兹 著

钱 乘 旦 译

DONALD REYNOLDS

Cambridge Introduction to the History of Art
The Nineteenth Century

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 1985

剑桥大学出版社 1985 年出版

目 录

序	11
1 新古典主义和浪漫主义	15
引言(15)	
新古典主义:质朴而庄严肃穆(17)	
浪漫主义:激烈而热情奔放(25)	
2 雕塑	44
单质雕塑(44)	
多质雕塑(55)	
美的精髓与自然之爱:奥古斯特·罗丹(58)	
3 浪漫派风景画	64
英国的花园风景(64)	
J·M·W·透纳:写形传	

神(66)	
约翰·康斯特布尔:捕捉一 瞬间(75)	
德国的浪漫派风景画(82)	
新世界的浪漫派风景画(85)	
4 法国的现实主义与印象 派	90
古斯塔夫·库尔贝(91)	
爱德华·马奈(96)	
咖啡馆与画室(103)	
印象派画家(104)	
5 从现实主义到后期印象 派	117
拿撒勒画派(118)	
拉斐尔前派(119)	
工艺美术运动(125)	
J·A·麦克尼尔·惠斯 勒(131)	
新艺术(139)	
象征主义和幻像派艺术(146)	
后期印象派(148)	
艺术家小传	160
小词典	172
进一步阅读的参考书目 ..	174
索引	176

序

研究 19 世纪的艺术,无论是从 1789 年法国大革命开始,还是从 1780 年伊曼纽尔·康德完成其《纯粹理性批判》开始;无论是到 1880 年左右塞尚推出其早期绘画,还是到本世纪初“现代艺术”大繁荣为止,这个历史时期纪年表上都是确定的。其中部分的原因,就是从 18 世纪中叶到 20 世纪初改造了欧洲与新世界(即美国)的社会、政治与文化变革纷繁复杂,而这些变革又影响到全世界的艺术。艺术史专家已经在这个时期鉴定出许多艺术流派与运动,而这个事实就使人们不能像给其他历史时期那样为它起个单一的名字,诸如“文艺复兴”、“巴洛克”、“罗马风格”、“哥特式”等等。

本书对 19 世纪艺术作简单介绍,目的是对这一时期的绘画、雕塑和建筑艺术的主题、构思与风格特点加以鉴别。本书从新古典主义和浪漫主义的研究开始,这两个专门术语是用来描述大约在 1750—1850 年之间视觉艺术中的两大潮流的,它们有时泾渭分明,有时又清浊不分,纠缠在一起。本书指出这一时期的主要画家和雕塑家,分析其代表性的作品。

新古典主义与其他古典复兴运动不同，它专指在罗马兴起的“新的古典主义”，是反对罗可可及巴洛克艺术中的某些方面而兴起的，并且曾传遍欧洲与新世界。新古典主义的开拓人本杰明·威斯特和乔舒亚·雷诺兹等早已被确认无疑了，而其主要画家，如 J·L·大卫和 J·A·D·安格尔的作品，则显示了

2 新古典主义的高尚情操与线条处理，这些恰恰是新古典主义的内容与形式的最大特点。新古典主义作品，如安东尼奥·卡诺伐和海勒姆·鲍尔斯的雕塑，还常常表现出强烈的感情，而这个现象一般认为是属于浪漫主义的。

浪漫主义比起新古典主义来，其起源较不确定，界限也较不清楚。虽说它和新古典主义一样具有很强的目标感，但它的表达方式则更偏重于主观随意性，较少理性成分。这个特点在弗朗西斯科·戈雅的作品中表现得特别明显，戈雅通过他自己对世界的观察，重新认识了人为生存而进行的斗争，这表现在他关于战争与心理冲突的主题中。对泰奥多尔·席里柯和欧仁·德拉克洛瓦的绘画，以及安托万·路易·巴里、弗朗索瓦·吕德和奥古斯特·罗丹的雕塑所作的介绍，可以分析出浪漫主义绘画与雕塑的标志——热情与自发性。

浪漫的情调也表现在风景画中，浪漫风景画最初由 J·M·W·透纳、约翰·康斯特布尔和卡斯帕尔·达维德·弗里德里希等人的作品所发掘，我们解释了他们对其他主要流派和艺术运动的影响，比如说，阐述了康斯特布尔对巴比松画派的影响，而这些人正是法国印象派的先驱。我们还讨论了土生土长的美国和澳大利亚风景画派，以此来说明 19 世纪风景画的不同风格。

在新古典主义和浪漫主义艺术中，理念与幻想的成分逐渐

占了上风,这在一群法国青年艺术家中引起反感,他们认为艺术家只应该画出自身感觉所能及的东西。这种新现实主义的主要倡导人是古斯塔夫·库尔贝和爱德华·马奈,他们的观点与技巧对生成法国印象派有很大影响,而印象派是现代艺术的第一次大运动。

19世纪初,一群被戏称为“拿撒勒画派”¹的德国青年画家对准确地表现自然发生兴趣,这种兴趣又和对14、15世纪的宗教绘画重新发生的兴趣纠合在一起。与此相仿,1830年代,英国的拉斐尔前派在处理客观物体以及纹理和光线时准确地复制自然,由此把“给自然以真实”提到了一个新高度。

法国印象派是在一小群先锋派画家的作品中产生的,他们对新的现实主义及准确地描绘了可见的自然非常关心,他们日益反对学院派的限制,同时又更为重视画前的速写。我们在分析主要的印象派画家如克劳德·莫奈、奥古斯特·雷诺阿和爱德加·德加等人的一些作品时,还阐述这一运动对当时的艺术所产生的深刻影响,并研究它对后来几代人的长久冲击力,尤其是通过保尔·塞尚、保尔·高更、乔治·修拉和文森特·凡·高的作品而产生的冲击力。 3

工业革命对英国艺术和工业的影响在19世纪初有深远的含义,无论在英国还是在外国都是如此。我们在这里讨论了威廉·莫里斯和工艺美术运动;讨论了约翰·拉斯金的影响,他是19世纪最有影响的艺术评论家;还讨论了詹姆斯·惠斯勒的唯美主义。对“新艺术”的大师如奥布里·比尔兹利、路易·康福特·蒂法尼以及查尔斯·伦尼·麦金托什的作品的分析,可以

¹ 拿撒勒是以色列的一个小城,耶稣的故乡。——译者