

*The European and American
Oil Painting Arts in the 19th Century*

600 YEARS OF THE WESTERN OIL PAINTINGS

西方油画 600 年

19 世纪欧美油画艺术

甘苏庆 编译

⑥

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

19世纪欧美油画艺术 / 甘苏庆编译. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.7

(西方油画600年; 6)

ISBN 978-7-5314-6858-5

I. ①1… II. ①甘… III. ①油画—绘画史—研究—欧洲—19世纪 ②油画—绘画史—研究—美洲—19世纪
IV. ①J213.091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第088889号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 24 ²/₃

字 数: 350千字

出版时间: 2016年3月第1版

印刷时间: 2016年3月第1次印刷

责任编辑: 范文南 李 彤 童迎强 王东星

版式设计: 李 彤 李英辉

装帧设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲 童迎强

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 汤 宇

责任校对: 黄 鲲 徐丽娟 季 爽 吕 雪

ISBN 978-7-5314-6858-5

定 价: 398.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

英国伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆

目录 >>

19世纪欧美油画艺术

第十章

现实主义油画艺术

一、法国现实主义油画艺术

让·德西雷·古斯塔夫·库尔贝—— 003

让·弗朗索瓦·米勒—— 021

奥诺雷·杜米埃—— 035

让·巴蒂斯特·卡米尔·柯罗—— 050

西奥多·卢梭—— 065

康斯坦·特罗容—— 073

查尔斯·弗朗索瓦·杜比尼—— 079

罗莎·博纳尔—— 085

欧仁·路易斯·布丹—— 091

亨利·方丹·拉图尔—— 097

朱尔斯·巴斯蒂安-勒帕热—— 103

二、美国现实主义油画艺术

温斯洛·霍默—— 111

约翰·辛格·萨金特—— 119

托马斯·伊肯斯—— 135

三、德国现实主义油画艺术

阿道夫·冯·门采尔—— 143

四、波兰现实主义油画艺术

斯坦尼斯拉夫·冯·赫罗伯斯基—— 153

扬·马捷科—— 159

阿尔弗雷德·威尔鲁兹-科瓦尔斯基—— 169

五、匈牙利现实主义油画艺术

米哈伊·蒙卡契—— 175

六、荷兰现实主义油画艺术

安东·鲁道夫·莫夫—— 181

科内利斯·巴兰德·寇克寇—— 189

七、丹麦现实主义油画艺术

彼得·马克·蒙斯特德—— 195

象征主义油画艺术	
一、法国象征主义油画艺术	
皮埃尔·普维斯·德·夏凡纳	203
古斯塔夫·莫罗	213
奥迪隆·雷东	225
二、俄罗斯象征主义油画艺术	
米哈伊尔·亚历山德洛维奇·弗鲁贝尔	235
三、德国象征主义油画艺术	
汉斯·托马	247
四、瑞士象征主义油画艺术	
阿诺德·勃克林	253
五、意大利象征主义油画艺术	
乔万尼·塞冈提尼	265
六、美国象征主义油画艺术	
伊莱休·维德	271
七、英国象征主义油画艺术	
乔治·弗雷德里克·瓦茨	281

第十章 现实主义油画艺术

现实主义油画的定义是对当代生活的本质进行准确的、不加修饰的和详尽的描绘。这场艺术运动更喜欢观察外表，而不是想象或理想化。从这个意义上看，在许多世纪的艺术运动中都有现实主义的身影。19世纪中期的现实主义运动选择描绘的是常见的、普通的，有时甚至是丑陋的形象，而不是上流社会青睐的、僵化的传统作品。它反对新古典主义的传统风格和浪漫主义的戏剧色彩。此外，这种风格的倡导不再由沙龙、学院或其他艺术机构来主导。现实主义艺术家努力再现场景的本来面目。他们往往描绘暗示着社会、政治或道德方面的、丑陋的和现实的题材。但现实主义从来没有真正成为一场坚实的、统一的运动。最接近现实主义的团体是巴比松画派。

巴比松画派（1830—1870）是以法国枫丹白露森林附近的一个叫巴比松的小村子的名字命名的，艺术家们经常在这里聚集。巴比松画派的画家们是现实主义运动的一个组成部分，是在浪漫主义占主导地位的时候兴起的。1824年，巴黎沙龙展出了约翰·康斯坦布尔的作品。他展现农村景象的作品影响了当时许多年轻的艺术家。这些年轻的艺术家们受感动之余，放弃了形式主义，直接从大自然中汲取灵感，自然风景成为他们绘画的主题，而不是单纯以戏剧性事件为主题。1848年法国大革命期间，艺术家们聚集在巴比松村，以便实现康斯坦布尔的理念，将大自然作为他们绘画的主题。米勒将这一理念延伸到人物——农民人物和农民生活场景，以及在田里的劳作。他创作的《拾穗》（1857）描绘了三个农妇在田地里拾麦穗。没有戏剧场景，没有故事，只有在田里劳作的三个农妇。巴比松画派的领军人物是柯罗、卢梭、米勒和杜比尼。

美国的现实主义艺术家包括托马斯·伊肯斯和亨利·坦纳，他们都在法国学习过。现实主义对后来的许多艺术流派，包括垃圾桶画派、美国风景画派以及当代现实主义艺术家都产生了深远的影响。

19世纪，日益增强的人权意识再加上工业革命对社会的影响，使许多艺术家放弃了理想主义或浪漫主义的题材，转向更接近真实生活的题材，以一种自然主义的风格，描绘更加真实的生活。这种新的现实主义风格出现在19世纪40年代的法国，后来蔓延至整个欧洲及美国和俄国。这种风格吸引了各种流派的画家，尤其是法国的库尔贝、米勒、杜米埃和俄国的伊利亚·列宾。

一、法国现实主义油画艺术

19世纪30年代至70年代，法国国内资产阶级与无产阶级的矛盾日趋尖锐，革命斗争风起云涌。资产阶级在夺取政权后，社会的不公和黑暗使先进的知识分子十分苦恼和不满。在艺术上，他们不再寄希望于浪漫主义的幻想，而是要求艺术要有时代特色，要真实客观地反映现实社会存在的问题，要使作品充满浓郁的生活气息。因而，出现了像库尔贝这样的现实主义油画大师。此外，在枫丹白露森林附近的小镇巴比松出现了一个巴比松画派。他们不仅以写实手法表现自然的风貌，并且致力于探索自然界的内在生命，力求在作品中表达出画家对自然的真实感受，以真实的自然风景画创作否定了学院派虚假的历史风景画程式，揭开了19世纪法国声势浩大的现实主义绘画运动的序幕。其主要代表人物有库尔贝、米勒、杜米埃和柯罗。

让·德西雷·古斯塔夫·库尔贝

Jean Désiré Gustave Courbet (1819—1877)

库尔贝是19世纪法国现实主义画派的领军人物，他是绘画史上首位明确提出现实主义原则的画家。作为一名创新者，他在19世纪的法国画坛上占有重要的位置。他喜欢用他的作品对法国社会做出大胆的评论，不是描绘贵族的生活与情感，而是描绘贫苦农民的生活和情感。他用一种强大的自然主义手法，大胆地肯定普通人在艺术中的地位，以“平民艺术”对抗当时统治画坛的“贵族艺术”。有人称他为“革命的社会主义者”。他是出了名的大胆儿和藐视权威。库尔贝成功地将强大的自然主义风格、社会主义的远景和普鲁东的艺术手段融为一体。法国大革命之后，他描绘社会现实、土地、海景和摆脱了理想主义传统的女性人物，如实地描绘普通地方的普通人。评论家们嘲笑他的人物丑陋，不屑地称其为“披上节日盛装的农民”。他与他的同胞杜米埃和米勒一道，是法国最具影响力和多产的画家，奠定了19世纪现实主义艺术的基础。库尔贝不仅是一位现实主义运动的发起者和主导者，而且还是一位在现实主义历史上具有开创性的人物。

库尔贝于1819年6月10日出生在法国东部贝桑松附近的奥尔南的一个葡萄园主的家庭。父亲希望他成为一名律师，但他喜欢绘画。尽管家境殷实，库尔贝却怀有反君主制思想。他自幼天资聪颖、相貌出众，既高傲自大、自命不凡，又热情奔放、慷慨大方，从中学时代起，就成为同龄朋友们心悦诚服的领袖。他的姐妹们是他最初的模特儿。他家移居巴黎后，他经常回奥尔南打猎、捕鱼，寻找灵感。1839年，他来到巴黎，师从施托伊本和黑塞，但独立精神很强的他很快就离开了。他宁愿通过学习西班牙、佛兰德斯和法国画家的作品来开创自己的绘画风格。1841年，他的父亲送他到巴黎念大学，要他学习法律，但他却立志做一名画家，在皇家艺术学院和贝桑松美术学院学习。他23岁时就已确立了自己的绘画风格。

19世纪40年代，他创作了几幅自画像。1846年至1847年，库尔贝在荷兰和比利时的旅行增强了他的信念：画家应该像伦勃朗、哈尔斯等荷兰大师那样创作自己周围的生活情景。1848年，他获得了新浪漫主义和现实主义评论家尤其是尚弗勒里的支持。1849年，他展出了《碎石工》（1945年英国轰炸德国德累斯顿时被毁坏），描绘了两个碎石工在修路的情景。普鲁东认为它是一幅反映农民生活的圣像画，称其为“他的第一幅伟大作品”。库尔贝有意嘲笑了浪漫主义和强势的学院派理念。后来，他又用《奥尔南的葬礼》进一步激怒了学院派。作品表现一群破衣烂衫的农民围着一个敞口的坟墓。《奥尔南的葬礼》获得成功，并赢得一枚金奖，作品被法国巴黎奥赛博物馆收藏。获得金奖意味着他今后的作品无需审核就可在沙龙展出。他后来又创作了一幅巨型油画——《画家的画坊》（1855年，巴黎奥赛博物馆藏），直接对旧的习俗提出挑战，同时发布了他对艺术和生活的现实主义信条。1865年，他创作的“海上风暴”系列作品震惊了艺术

界，为印象派的发展开辟了道路。1866年，他以美国画家惠斯勒的情人为模特儿创作了《世界的起源》，导致与惠斯勒断绝关系。但却确立了他在法国画坛的领导地位，也使他享有巨大的声誉。

当时库尔贝特殊的绘画样式得到全面发展，主要特点是对技巧的掌握，大胆使用色彩，构图简单，人物强壮粗糙。他经常采用厚涂的方法，使用调色刀作画（在他的风景和海洋绘画中尤为明显）。他的作品色彩明丽，注重对自然光和空气的表达。

在1871年巴黎公社的革命中，库尔贝负责管理所有艺术博物馆，从劫掠者手中抢救了许多城市收藏品。然而，在巴黎公社失败之后，库尔贝因允许摧毁拿破仑的凯旋门而受到凡尔赛宫廷的指控。他被监禁六个月，罚款五百法郎。1873年，他逃到瑞士的沃韦。1877年5月4日，确定最后的罚款额为323091法郎68美分。每年还款1万法郎，需要还33年。

1877年12月31日，库尔贝在支付第一笔罚款后，因酗酒导致肝病恶化，在瑞士去世，年仅58岁。

《碎石工》

现实主义同浪漫主义一样，是19世纪起源于文学和哲学的一场广泛的文化运动。库尔贝是这场运动的杰出代表。他的这幅《碎石工》具有里程碑式的重要意义。此画又称为《采石工》或《修路工》。

这幅作品是库尔贝第一幅伟大的杰作。它描绘了两个工作着的普通碎石工。他曾遇见一个衣衫褴褛的老碎石工和他的年轻助手，这激发了他“描绘人类悲惨命运”的想法。他向尚弗勒和作家弗朗西斯科解释说：“能遇到这样一个完整表达贫困的事情并不多。我产生了创作的想法。我告诉他们第二天早晨到我的画室来。”于是，他请这对碎石工在他的画坊里当模特儿。他在一幅大型帆布上描绘他们，展示他们专注于自己的工作的情景。画面中看不见他们的脸，老者不停地击打修路的石块，而他的助手在搬运石块。库尔贝像17世纪的卡拉瓦乔一样，违反当时的艺术创作原则，将出身卑微的工人的悲苦状态呈现给观众。

库尔贝在1849年创作这幅作品的时候，正值工业革命时期，这对他的作品形成很大的影响。在这幅作品中，所有的艺术元素都表现得很充分。其中一个非常特别的元素是对线条的使用。他将几条大胆的线条融入精确的构图中，运用得非常得体。空间的使用

《碎石工》 The Stone Breakers 1849

油彩·画布 165cm × 257cm 德国德累斯顿国立画廊藏

也很符合主题思想或理念，但仍具有很强的象征性。这幅作品中没有太多的结构问题。色彩的运用使作品看上去很完美，无需更多的元素来强化气氛。此画很感人，有深度。他运用了所有他以往用以创作杰作的艺术原则。

这幅作品在1850的沙龙里引起轰动。社会主义哲学家普鲁东认为它是一幅反映农民生活的圣像画，称其为“他的第一幅伟大的作品”。但对库尔贝而言，他只是描绘了他记忆中的两个碎石工。

《奥尔南的葬礼》

在1849年夏季结束的时候，库尔贝开始创作他的第一幅大型作品《奥尔南的葬礼》。他称此画是“群像画”，或《奥尔南葬礼的历史》。这幅作品是库尔贝最重要的作品之一。它记录了发生在他的家乡奥尔南的一场葬礼。已故人是他的大伯父，库尔贝于1848年9月参加了这场葬礼。出席葬礼的人都成为此画的模特儿。库尔贝在他父亲的谷仓里创作的这幅作品。

库尔贝还没有完成《碎石工》，就开始了此画的创作。画面中展现了在库尔贝家乡奥尔南的一个墓地，一伙忧郁的中产阶级市民参加葬礼的情景。他将几乎一半的村民邀请到他的画坊为他做模特儿。画面中有55个与真人等高的人物，画中能认得出来的有他的外祖父、本地教士和他周围地方的牧师、市长、共济会的裁判官以及库尔贝的三个姊妹和他的母亲（手牵着一个女孩儿）。他用现实主义的手法再现了生活中的这些人。

背景是风景和天空，画面3米多高，6米多长。这是描绘战争场面的惯用尺幅。库尔贝在沙龙入场登记处提示，这是“一幅挤满了人物，对奥尔南葬礼进行历史记录的绘画作品”。在创作时，他对如何把送殡队伍与坟墓联系起来曾颇费踌躇，但最终生动地展现了一场生死离别的乡村葬礼。男人们相当平静，而女人们的悲痛比较夸张。教区牧师和抬棺人的表情寡淡，似乎对这种场景司空见惯。

库尔贝的灵感来自17世纪荷兰画家伦勃朗的《夜巡》，而华丽的黑色却使人想到了西班牙艺术。黑色和沉闷的灰色的细微差别，展示了葬礼的简朴和肃穆。精湛的绘画技巧赋予人物和自然元素以厚重感。严谨的带状构图和遍野的坟茔，使观众不得不思考人类的生存状况。

1851年，库尔贝在参加政府资助的艺术展览——巴黎沙龙之前并不出名，他带着这幅六米多长的《奥尔南的葬礼》出席了沙龙。这幅作品面世之后，从评论家到普通观众对其毁誉参半。评论家对于将普通人的葬礼描绘成宏大的宗教或皇家葬礼的规模持保留态度。根据艺术史学家萨拉·方斯的说法：“在巴黎，把一场葬礼绘制成宏大的历史性场景，犹如把一只肮脏的靴子扔进了上流社会，从传统的角度看，当然不够格。”也有人认为，此画缺乏风俗作品所需的感情色彩，出席葬礼的人没有悲痛的举动，他们的面部表情看上去比较滑稽，不庄重。批评者指责库尔贝是故意追求丑陋。但是，结果却使观众增强了对新现实主义绘画手法的兴趣，而奢华的、腐朽的浪漫主义的幻境作品逐渐失去了人气。在为数不多的倾慕者中，一位评论家预言，它将成为“现代史上写实主

义的大力神柱”。库尔贝非常了解这幅作品的重要意义。他说：“《奥尔南的葬礼》是用现实主义的手法，体现葬礼的浪漫主义情调。”为了推广写实主义风格，库尔贝有意让他的亲属和乡亲们穿着黑衣，使他们的痛苦无法理想化。

库尔贝被称为绘画天才。有人说他是一个“可怕的社会主义分子”，也有人说他是一个“野蛮人”。他积极鼓励把他视为一个没上过学的农民，而他的野心、他的大胆言论和他坚持描绘自己的生活，使他享有“口无遮拦的自大狂”的声誉。库尔贝将他的现实主义的艺术理念与无政府主义联系在一起，赢得了观众的好感。他把《奥尔南的葬礼》称作是“我的原则的首演”。他写道：“根据我的理解来再现习俗、思想和我的艺术形象，创造活生生的艺术，这就是我的目标”。许多艺术史学家把库尔贝的倔强、独立和向往艺术自由的决心，视为与过去沙龙控制的艺术的决裂。他的作品对下一代的创新者——印象主义画派起到了启迪作用。

《世界的起源》

这幅画是受土耳其裔的埃及外交官哈利勒·贝（1831—1879）的委托绘制的，他曾经是驻雅典和圣彼得堡的大使。哈利勒·贝刚移居巴黎，圣波夫就将他介绍给库尔贝，以便增加他收藏的色情绘画作品的数量。他是19世纪60年代巴黎社会的一个纨绔人物，他收藏了许多赞美女性躯体的裸体画。虽然时间不长，却令人眼花缭乱。后来，他因赌债破产后，这幅作品的命运就无人知晓了。直至1995年，巴黎奥赛博物馆从精神分析家雅克·拉康手中购买了它。此画是库尔贝最神秘，也是最富争议的一幅作品。巴黎奥赛博物馆收藏它之前，很少展出。它与19世纪画家们绘制的传统裸体画大相径庭。

此画的模特儿叫乔安娜·西弗尔南，早先是美国画家惠斯勒的情人。19世纪60年代，她通过惠斯勒认识了他的朋友兼同事库尔贝。乔安娜不仅漂亮，还很智慧，并富有同情心。库尔贝很为她着迷。他为她创作了四幅作品，这是其中的一幅。库尔贝近距离地描绘了这个躺在床上的裸体女人的阴部和腹部的特写镜头。大腿和胸部之间的特写突出了这幅作品的色情味道。作品完成后，惠斯勒怀疑乔安娜与库尔贝有染，愤然断绝了与两人的关系，回到了美国。库尔贝于同年给乔安娜绘制了另一幅肖像画《乔》。

库尔贝定期为女性绘制裸体画，有时用一种坦诚的浪荡子的风格绘制。但在《世界的起源》里，他的大胆和直率超越了常规，使此画具有独特的魅力。他似乎是按照解剖学的原理来描绘女性的性器官的。它不亚于任何历史的和文学的作品。由于库尔贝极为精湛的技巧和对色彩的精细描绘，使此画得以逃脱色情画的范畴。但是，这种大胆的、直率的新的绘画语言，并没有切断与传统语言的联系。非常感性的笔触和色彩使人想到了威尼斯的作品。这幅作品是一幅传统的描绘肉欲的抒情作品。

19世纪，展示裸体经历了一场革命，主要人物是库尔贝和马奈。库尔贝反对浪漫主义的画法——光滑、理想的裸体。他也直接反驳了第二帝国的伪善社会习俗。在第二帝国，性欲，甚至是色情只有在神话或梦幻画中才能被接受。库尔贝晚年坚持说他在绘画中从未撒过谎。他的这幅作品比马奈的《奥林匹亚》还要赤裸。有一位看过这幅作品的评论家认为，这幅作品“使写实主义达到极致。”1994年2月，雅克·亨得利克的《永远的崇拜》一书的封面使用了这幅作品。警察当时搜查了几家法国书店，让他们把这本书从橱窗里撤下来。

尽管自库尔贝以来，由于照片和剧院的发展，使关于描绘裸体的道德标准和随之而来的禁忌发生了很大变化，但是这幅作品仍受到挑战。它在巴黎奥赛博物馆的展出引起人们的亢奋。不得已，该馆专门委派一名卫兵负责监视这幅作品，观察公众的反应。

由于此画在现代绘画历史上占有适当的地位，现在已公开展出。但是，它仍然引起令人不安的窥淫癖问题。

《翻腾的大海》

这是一幅描绘海景的力作。1869年的夏天，库尔贝在诺曼小镇埃特莱塔逗留。德拉克洛瓦、布丹等画家都曾经在这里创作过海景画。这里有白垩峭壁、微妙的天光、狂暴的风雨和平静的海面。地中海的海景画表现的大多是水波不兴的平静海面，而从诺曼底海岸看到的英吉利海峡，却是一派暴风骤雨和巨浪翻滚的景象，一波波的海浪不停地冲向悬崖峭壁，升腾进而迸碎。这为库尔贝提供了创作素材。在这里，库尔贝创作了一幅风雨如磐、海浪滔天、展示大自然野蛮力量的景象。保罗·塞尚后来评论道：“他的潮水来自岁月的深处。”库尔贝用厨刀作画，成功地表达了对永恒的印象。他的构图使用了三条水平线：岸边的一艘渔船；暗绿色的波浪顶尖上白色的泡沫；低垂的天空。

1886年9月28日，居伊·德·莫泊桑在库尔贝逗留埃特莱塔期间访问了后者，他写道：“在一间巨大的空屋子里，一个肥胖、肮脏、浑身油腻的人，正用手中的画刀往一幅空白的帆布上涂油彩。他一遍一遍地把脸贴在窗户上，看着外面的暴风雨。大海很近，似乎有人在击打屋子，试图将屋子卷进海浪的泡沫和咆哮中。咸涩的海水像冰雹一样叩击着窗棂，顺着墙壁流下去。他的壁炉架上放着一瓶果汁，旁边有一个装着半杯果汁的杯子。他一会儿过去喝几口，再返回画架旁。这幅作品就是《翻腾的大海》，引起全世界的轰动。”

这幅海景画是他的系列海景作品中最令人难忘的一幅。库尔贝特别注重描绘云层。七彩云层在落日余晖的映照下，与咆哮翻滚的波涛融为一体，体现了大自然的无穷威力。

《翻腾的大海》 The Stormy Sea (Wave) 1869

油彩·画布 117cm×160.5cm 法国巴黎奥赛博物馆藏