

世 界 名 画 家 全 集

英国风景画大师

康斯特布尔

CONSTABLE

何政广 ● 主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

图书在版编目 (C I P) 数据

英国风景画大师——康斯太布尔/何政广主编. —石家庄: 河北教育出版社, 2000.8

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-3930-1

I. 英... II. 何... III. ①油画—作品集—英国—近代
②康斯太布尔, J. (1776-1837)—生平事迹 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 36947 号

世界名画家全集

康斯太布尔 英国风景画大师

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街 330 号

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 6

版 次 2000 年 12 月第 1 版
2001 年 5 月第 2 次印刷

印 数 2, 000

书 号 ISBN7-5434-3930-1/J·171

定 价 78. 00 元 (平装) 98. 00 元 (精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社 (台北市) 授权

关于本书

英国风景画大师——康斯太布尔，
在美术史上算是个相当特殊的画家，

从不属于任何画派，

也不遵照任何既定的法则去创作，
自始至终都坚持风景画需直接从大自然
摄取灵感。康斯太布尔生于英国沙福克郡，

他的父亲拥有两座磨坊。

康斯太布尔从小在史铎河畔度过快乐无忧的
童年，影响他日后创作题材多是自然的

乡村风光：如《戴德罕谷地》、

《平津磨坊》、《干草车》等。

明亮干净的色彩，自然不造作的构图，

使画面充满了音乐般的悠闲适意。

康斯太布尔走入自然本身去创作的

质朴表现，

终为美术史上的风景画发展

写下了精彩的一页。

本书收录康斯太布尔一生作品精选，

搭配简洁的文字介绍，并特别规划

“素描与水彩作品欣赏”，

使读者能以轻松的心情去体会康斯太布尔
悠游自在、诗意盎然的自然世界。

世界名画家全集

波提切利	米勒
米开朗琪罗	康定斯基
达·芬奇	柯罗
拉斐尔	马蒂斯
普桑	德加
布歇	蒙德里安
戈雅	塞尚
鲁本斯	杜菲
弗美尔	莫奈
伦勃朗	毕加索
康斯特布尔	雷诺阿
勃鲁盖尔	勃拉克
透纳	列宾
劳特累克	莫迪利阿尼
马奈	卢梭
勃纳尔	夏加尔
库尔贝	高更
拉图尔	米罗
大卫	凡·高
德拉克洛瓦	达利
奥基弗	蒙克
克利	怀斯

责任编辑：潘海鸥 刘 峥
刘 辉 徐占博

特约校对：田卫平
装帧设计：张志伟 牛亚勋

ISBN 7-5434-3945-X

9 787543 439450 >

定价：78 元

序 言

何政广

在欧洲美术史上，英国的风景画占有精彩的一章。从18世纪到19世纪的两百年，是英国风景画发展的黄金时代，给予欧陆绘画很大影响。在风景画家辈出的英国画坛上，对近代绘画影响最深远的当推康斯太布尔和透纳两位风景画大师。

康斯太布尔(John Constable, 1776~1837)生于英国沙福克郡的东柏枸特；十八岁在学校毕业后，即在家乡磨坊帮助父亲工作。这一带景色后来成为他风景画的重要题材。康斯太布尔喜爱自然和艺术，1799年他进入伦敦皇家艺术学院的第一张画就是风景画。

1811年他画出早期的风景杰作《戴德罕谷地》，表现英国乡村原野的平静与明净。四十岁左右，康斯太布尔进入了创作上的盛期，完成《平津磨坊》、《干草车》等名作。尤其是1821年画成的《干草车》，运用各种亮丽色块在画面上闪烁光点，马车正在涉过清澈透明的浅溪，中景的农家树林和远景的平原天空，充满绚丽诗意。1924年此画在法国沙龙展出，震惊了巴黎艺术界，浪漫派大师德拉克洛瓦看了此画后，加亮了他所画的《希阿岛的屠杀》一画的背景。巴比松派的画家柯罗、米勒、迪亚斯等人也都曾陶醉于康斯太布尔风景画境界。因此史家公认，《干草车》是造成风景艺术史上一个新纪元的一幅油画。

康斯太布尔在1831年3月31日六十一岁时去世。但他在自己的祖国——英国真正享有的地位和声誉，却是在他去世之后。19世纪印象派对外光描绘的追求，使得康斯太布尔和他之后的透纳，都受到赞美和推崇，1870年莫奈就曾流连于伦敦迷醉他们的风景画。1888年康斯太布尔女儿伊沙贝，将父亲的代表作油画九十八幅、水彩和素描三百幅，捐赠伦敦维多利亚和亚伯特博物馆，使康斯太布尔终于获得应有的地位。

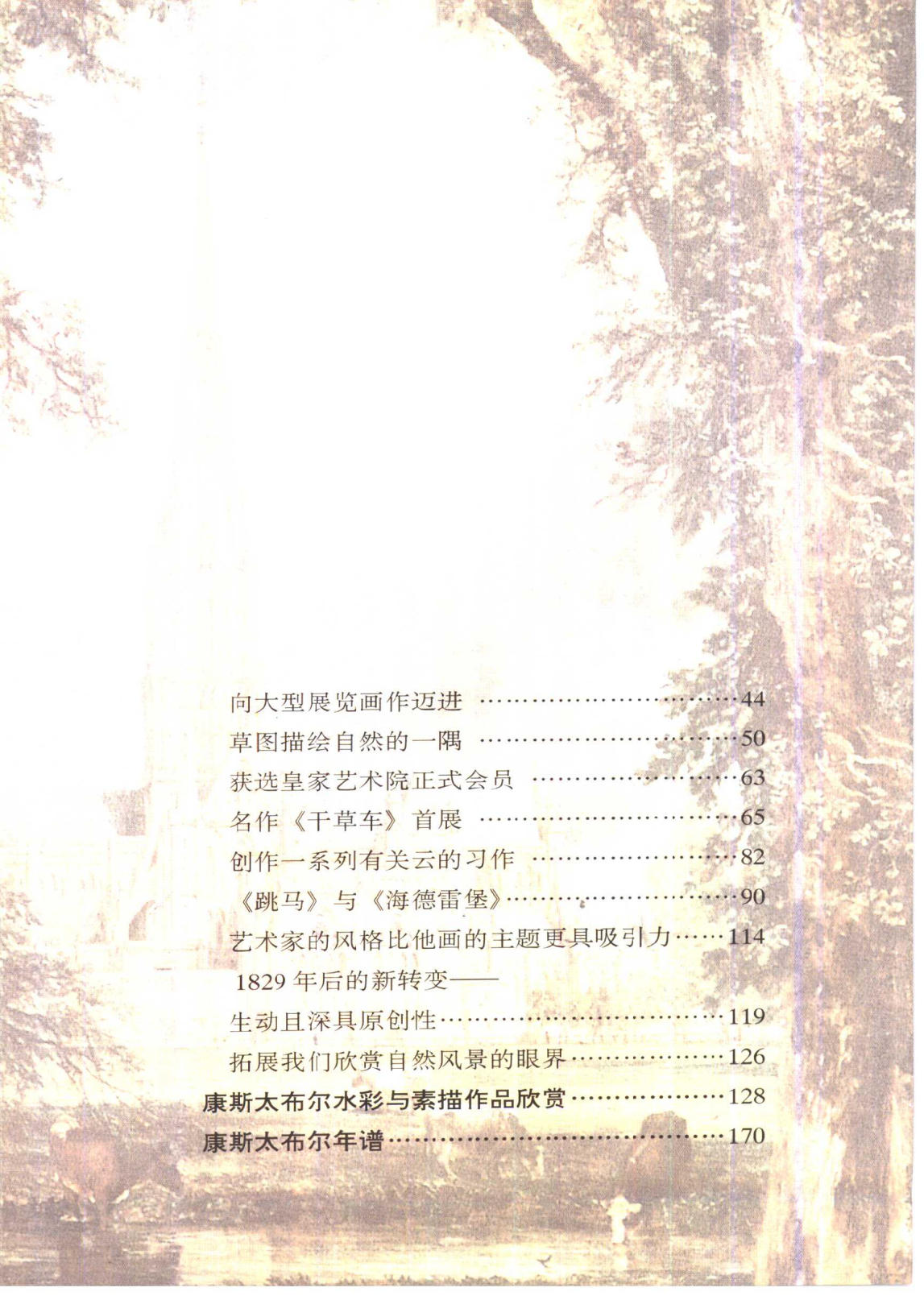
康斯太布尔回到自然，绘写自然，在18世纪至19世纪初叶，他在绘画上描绘日光闪射的彩点、光的抖动的表现和用调色刀涂出劲势与明耀，扮演了先驱者的角色。

目 录

英国风景画大师——

康斯太布尔的生涯与艺术(崔慧萍译写)	2
革命性的风景画家	4
生于英国沙福克郡乡村	7
史铎河畔度过童年时光	11
从描绘熟悉的村景与自然出发	12
早期画作直接而没有矫饰	16
与知名艺术家的交往	17
努力以纯粹而率真态度画出我心景色	20
直接从大自然入手	21
面对自然, 舍弃对风景画先入为主的观念	29

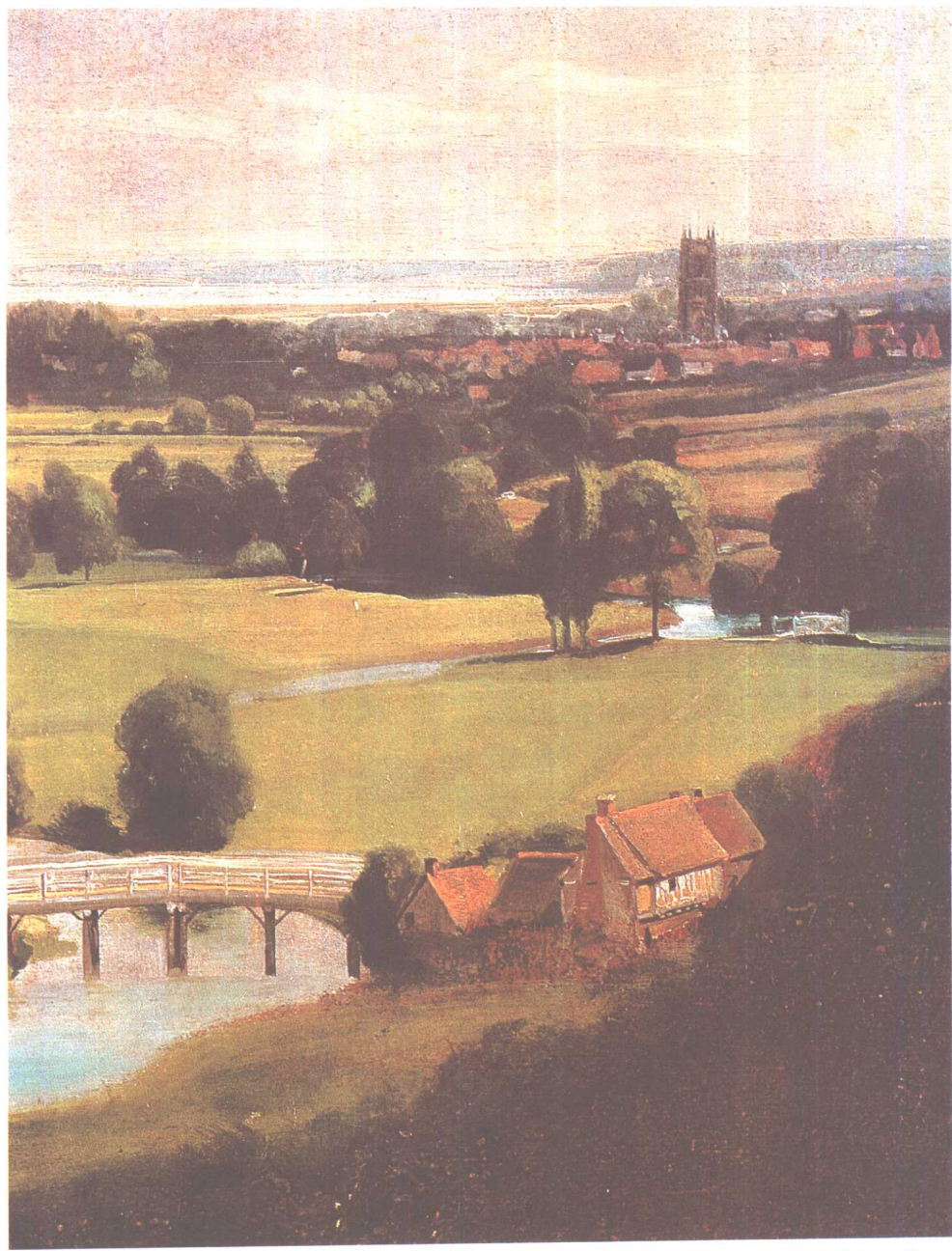

向大型展览画作迈进	44
草图描绘自然的一隅	50
获选皇家艺术院正式会员	63
名作《干草车》首展	65
创作一系列有关云的习作	82
《跳马》与《海德雷堡》	90
艺术家的风格比他画的主题更具吸引力	114
1829 年后的新转变——	
生动且深具原创性	119
拓展我们欣赏自然风景的眼界	126
康斯太布尔水彩与素描作品欣赏	128
康斯太布尔年谱	170

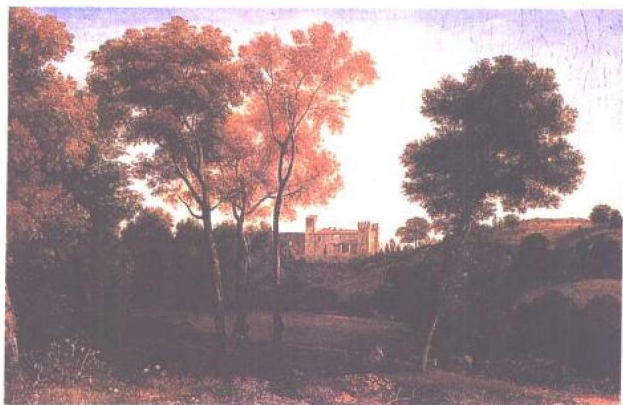

英国风景画大师—— 康斯太布尔的生涯与艺术

康斯太布尔是个不同于一般的画家，他的特殊和理想中的画家有些差距。“日子每天不同，甚至每个钟头都不一样；同一棵树上的叶子，片片不一样，这都是宇宙创造的缘故。”这个信念，以及他想要将白天特定时刻的景致记录下来，再加上英格兰清新的天气，成就了康斯太布尔创作的独创性。“我喜欢康斯太布尔的风景画……不过他让我觉得有必要带着外套和雨伞出门。”富谢利(Henry Fuseli, 1741~1825)称赞康斯太布尔成功地描绘出天气的变化和水分饱满的质感。康斯太布尔不仅企图掌握自然的本质，还包括眼前未经筛选或淘汰的景色，和精准辨识大气中气象变化的能力。无论天气是晴是雨，他都能画出景物的清新与活力。他将班哲明·威斯特(Benjamin West)的忠告谨记在心：“光和影，绝对不是静止的。”1833年，在写给莱思力(C. R. Leslie, 第一位为康氏作传的传记作家)的信中，康斯太布尔提及，摩莉夫人曾如此形容他的一幅画：“多么清新，多么润泽而让人振奋啊！”他补充道，“我告诉她，我若能及你所说的一半，所有形容世间风景的话就没白说。”

史铎河谷(局部) 1805年 纸、油彩、画布 49.8×60cm 伦敦维多利亚及亚伯特博物馆藏

洛兰 远眺克列先礼 油画画布
38.7×58.1cm 纽约大都会美术馆藏

雷斯达尔 杜尔斯提德附近的维克的风车 约 1670 年 油画画布
83×101cm 阿姆斯特丹国立美术馆藏

革命性的风景画家

康斯太布尔的艺术是一种革命性的艺术。当时，他的激进与不妥协与同时期或前辈画家的既定习气格格不入。18 世纪的英国风景画家，通常都是普遍而理想化的临摹现有图片，而未去探究实际的景观。他们的画通常是不出色的仿作，或是临摹法国风景画家洛兰(Claude Lorrain, 1600~1682)的作品；有时则是模仿 17 世纪荷兰风景画家雷斯达尔(Jacob van Ruisdael，

《英国风景》版画集 采石场上的二轮马车和马群 1819年 钢笔、灰褐黑水 6.7×9.2cm
伦敦大英博物馆藏

1629~1682)的作品。照康斯太布尔的说法,这些画家追求的只是“二手的风景”,显然就康斯太布尔早期的作品来说,这话说得有点刻薄。他们遵守某些既定的说法,如叶子该如何画,该怎么构图,使用何种颜料,画面该如何取舍。康斯太布尔反对这一切。他进入大自然本身,忘却自己曾经看过的风景。就像同时期的英国诗人华兹华斯(William Wordsworth, 1770~1850)那样,做一些过去不曾做过的新鲜事,舍弃诗的语法及古典时期诗人的说法;康斯太布尔拒绝了18世纪风景画家的绘画语言。他知道自己是个开拓者,也明白自己选择的这条路崎岖难行。他在他的一系列网线铜版画《英国风景》版画集的前言里写道:“艺术有两种截然不同的表现方式,一种是亦步亦趋的追随前辈的成就,临摹其作品或予以选择、组合;另一种则是从大自然本身取得精粹。第一种,艺术家在研习名作后形成一种风格,产生模仿或选择性

戴德罕风景 1819 年
油画画布
54.6×76.5cm
伦敦泰特画廊藏

的艺术；第二种，艺术家在仔细观察大自然后，发现了过去未曾入画的自然本质，因而形成一种原创性的风格。”

这并不意味着康斯太布尔反对以往所有的风景艺术。他景仰洛兰和雷斯达尔，也崇拜理查德·威尔逊(Richard Wilson, 1713~1782 年)，因为他从他们的画作中看见了那直接源自大自然的灵思。他看不起与他同时代的“英国的洛兰”葛洛威(John Glover, 1767~1849)，认为他不过是文抄公及模仿者。其实，康斯太布尔的艺术也有自相矛盾之处：他是一位革新者，却希望能在传统欧洲风景艺术中占一席之地。这也是为什么他会在 1820 年，身背六尺画布前往皇家艺术院(the Royal Academy)参展。1821 年，他在写给友人费雪(John Fisher, 索兹伯利副主教)的信中说：“……我无法想像自己工作时未面对六尺画布的……”康斯太布尔终其一生都在为想要完成大型展出作品而努力，如《干草车》、《跳马》，他也一直未曾失去初绘草图时的自发性与及时性。夏天，他常在田野里直接描绘大自然，将油彩画在纸板或纸上；冬天或早春时节，他在伦敦的画室里工作，试着为该年的这些速写注入生动、清新的气息。

《英国风景》版画集

仿洛兰画作：树

1825年 钢笔、褐色淡彩

28.8×20cm 私人收藏

生于英国沙福克郡乡村

1776年6月11日，康斯太布尔生于英国沙福克郡的东柏栲特，是戈定·康斯太布尔的第四个孩子。戈定经营磨坊，当时刚在东柏栲特的村子里建了一栋坚实的房子。他在平津和戴德罕各拥有一座磨坊，生意相当兴隆。康斯太布尔成长过程中的家庭生活与乡居经验，和珍·奥比丝小说里所描述的相去不远。父

玉米田 1826 年 油画画布 143 × 122cm 伦敦国立美术馆藏

玉米田(局部)

东伯构特附近小径：一名休息的男子 1809年 油画画布 21.6×32.7cm 私人收藏

母的社会地位让孩子们有参加邻里大户人家邀宴的机会。1816年戈定去世，留下一万三千英镑的财产。因为长兄心智有缺陷，照理说康斯太布尔该会接管家庭事业，而不知何故却由年纪最小的弟弟经营了磨坊。

康斯太布尔七岁入寄宿学校就读，学校距离东伯构特十五英里；之后又进拉文汉的一所学校，据说该校校长经常体罚学生。结果，康斯太布尔被送往戴德罕的文法学校，受教于能干且尽责的格林伍德博士门下。他每天步行至学校上学，途中都会经过一条阴凉的小径，此景曾经出现在《玉米田》一画中。在这幅画里，清晨的阳光遍洒大地，他也很用心地画了各式各样的树。他在写给费雪的信中曾经说，“树比我们所知道的更有意思，树叶因美好的微风拂过而颤动……”他喜欢树，经常写生各式各样的树形，以及不同种类的树叶。