

世界名画家全集

库尔贝

写实主义大师

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

写 实 主 义 大 师

库 尔 贝

COURBET

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

写实主义大师——库尔贝 / 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 7-5434-3942-5

I. 写... II. 何... III. ①油画—作品集—法国—近代
②库尔贝, G. (1819~1877)—生平事迹 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 36948 号

世界名画家全集

库尔贝 写实主义大师

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 6.5

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

印 数 2,000

书 号 ISBN7-5434-3942-5/J·183

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

库尔贝是19世纪法国写实主义的开拓者，也是

写实主义绘画运动的领袖人物。

他发表了著名的“写实主义宣言”，积极主张如实地表现现实，反对因袭模仿。

他认为绘画本质上是一种具体的艺术，只能描绘现实和存在着的事物。

库尔贝的这种主张，不仅对法国写实主义运动有着重要影响，而且也影响到当时的批判现实主义文学。

库尔贝创作全盛时期，正值1848年的法国革命，社会进步思想活跃，

他观察社会生活，画了很多来自现实生活的绘画作品，

如《碎石工》、《奥尔南的葬礼》、《画家的画室》、《筛谷者》。他直接面向人民，从他们身上寻找生活的源泉。

库尔贝一生创作一千件绘画作品，本书精选其代表作二百多幅，

并有详细评传文字，提供读者了解库尔贝写实名画的全貌。

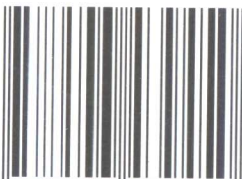
世界名画家全集

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

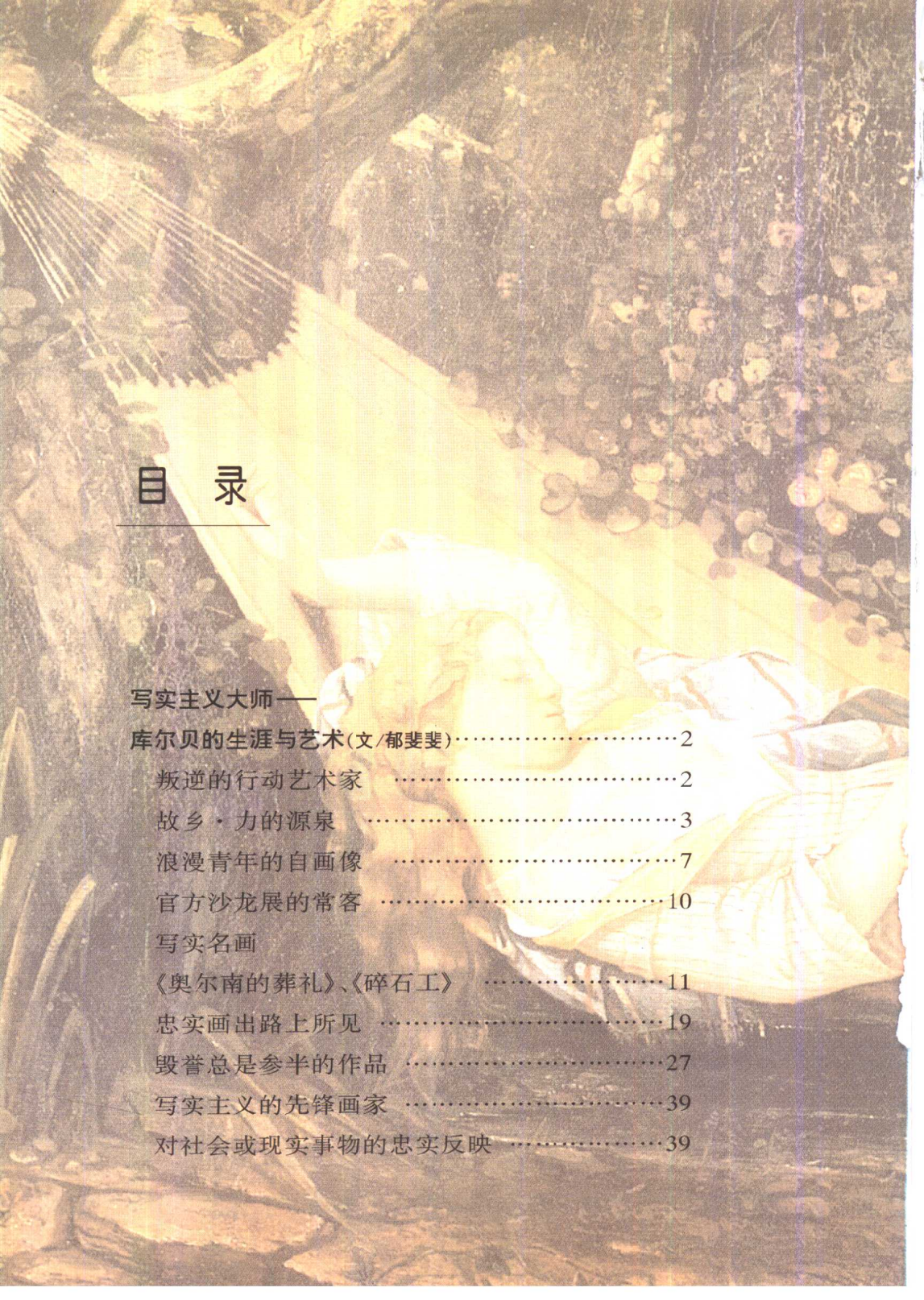
何政广

库尔贝(Gustave Courbet, 1819~1877)是法国写实主义绘画的重要代表人物。他在19世纪法国画坛掀起轩然大波,最受瞩目的一件事是1855年世界博览会。他专心为展览而作的两幅大画《画室》和《奥尔南的葬礼》被否决,于是他在会场对面搭起展览棚,博览会开幕同时举行对抗性的命名为“写实主义——库尔贝绘画四十幅个展”,并在展览目录上发表他的主张:“我研究古人和今人的艺术,我不希望模仿任何一方。像我所见到的那样,如实地表现出我这个时代的风俗、理想和形貌,——创造活的艺术,这就是我的目的。”这段文字后来就成为法国写实主义绘画的宣言。

写实主义的来临,是时代的要求。自命为写实主义者的库尔贝,创造了活生生的艺术。有人请他画天使,他说:“最好把天使带给我看,我从来没见过长翅膀的人,所以我不画天使。”库尔贝穷毕生精力,致力于将绘画世界转化为视觉的世界,沉着而敏锐的观察力,使他对现实世界有着本能的信心。

库尔贝出身于法国东部奥尔南农村的富裕农场家庭。初在贝桑松学法律,后来利用晚间到美术学校学画。1839年到巴黎专攻绘画,并埋头临摹研究罗浮宫名画。库尔贝创作全盛时期正值1848年2月革命,社会的进步思想活跃,他和同时代文学家福楼拜、左拉一样,把注意力放在社会生活观察上,因此画出《碎石工》、《奥尔南的葬礼》、《筛谷者》、《画家的画室》等名作,热情歌颂劳动者,在法国画坛上独树一帜。尤其是《画家的画室》,一个现实的寓意,概括了他七年艺术生活,宽大的室内聚焦法国社会上下中阶层各种职业者,他们没有必然关连,却有一定寓意,是库尔贝的重要代表作。

库尔贝参加1871年巴黎公社活动,革命失败后遭到迫害,流亡瑞士,直到去世。他一生精力充沛,画了上千张的绘画作品,坚持写实主义道路。他的绘画和美学思想,对于19世纪下半叶艺术文化的发展,产生了重要影响,促使当时统治画坛的“贵族艺术”走向了“平民艺术”的民主化新时代。

目 录

写实主义大师——

库尔贝的生涯与艺术(文/郁斐斐).....2

叛逆的行动艺术家2

故乡·力的源泉3

浪漫青年的自画像7

官方沙龙展的常客10

写实名画

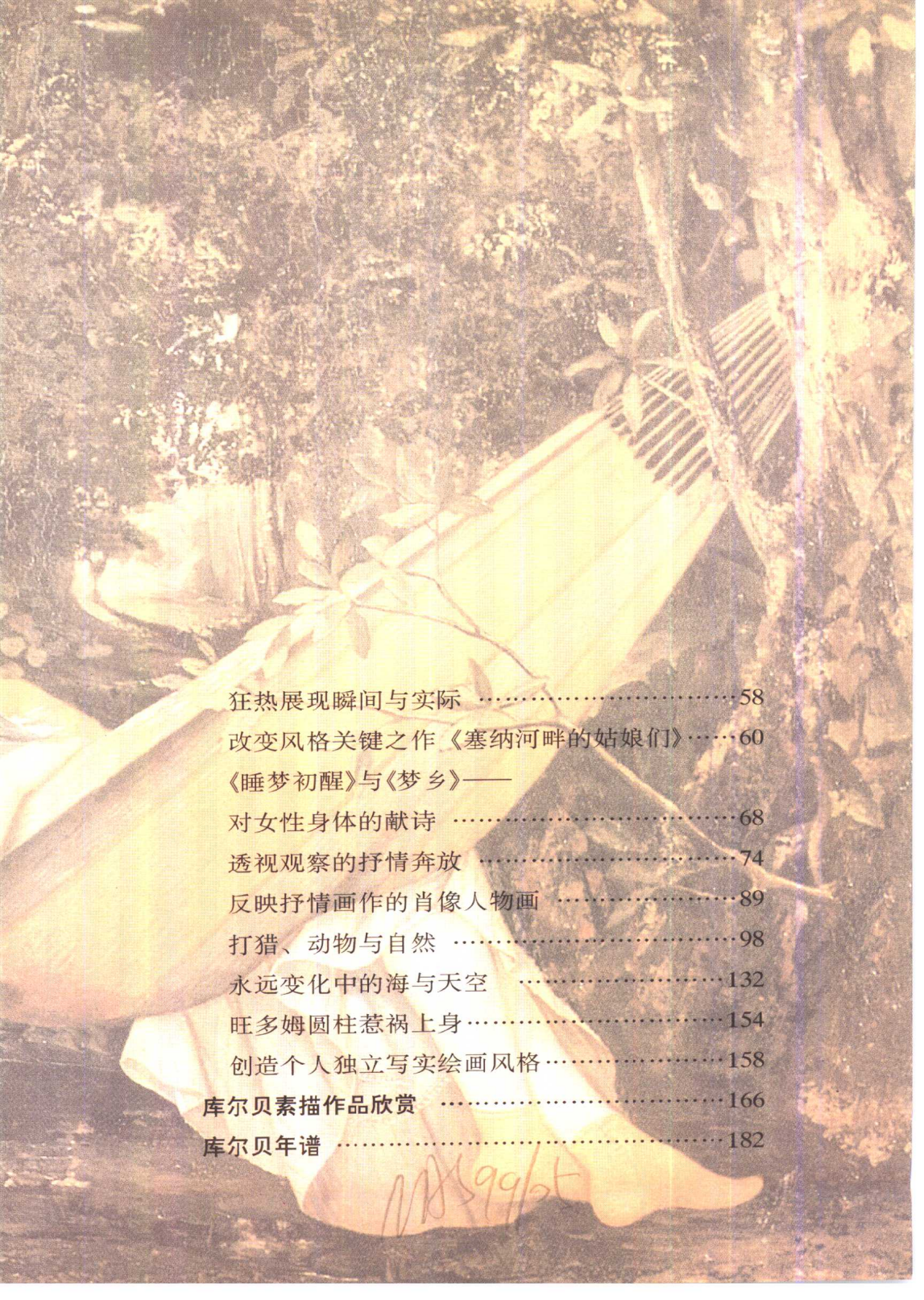
《奥尔南的葬礼》、《碎石工》11

忠实画出路上所见19

毁誉总是参半的作品27

写实主义的先锋画家39

对社会或现实事物的忠实反映39

The background of the page is a painting of a yellow umbrella in a forest. The umbrella is tilted, and its handle is visible. The forest floor is covered with brown leaves and branches, and the background is a dense, dark forest. The painting is in a realistic style with warm, golden-brown tones.

狂热展现瞬间与实际	58
改变风格关键之作《塞纳河畔的姑娘们》.....	60
《睡梦初醒》与《梦乡》——	
对女性身体的献诗	68
透视观察的抒情奔放	74
反映抒情画作的肖像人物画	89
打猎、动物与自然	98
永远变化中的海与天空	132
旺多姆圆柱惹祸上身	154
创造个人独立写实绘画风格	158
库尔贝素描作品欣赏	166
库尔贝年谱	182

18599/5t

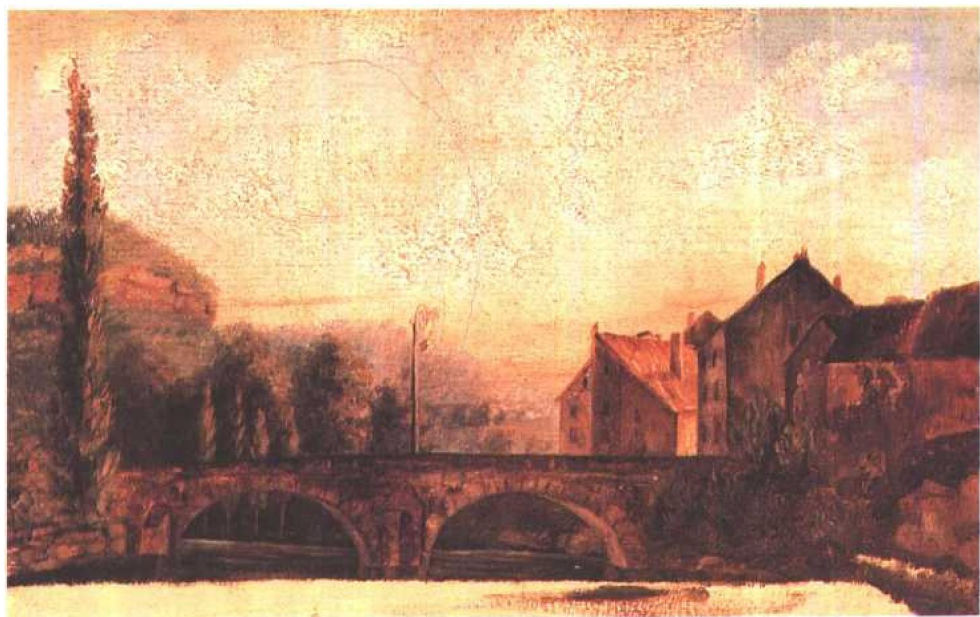
写实主义大师—— 库尔贝的生涯与艺术

19 世纪的绘画，在走到印象主义之前，共有三个具有关键地位的画家，那就是古典主义画派的最后代表人物安格尔、浪漫主义的代表画家德拉克洛瓦，以及曾经发表自我宣言、以标榜写实生活为创作依归的库尔贝。事实上，在政治与社会环境迅速变迁的当时，写实主义的确在库尔贝的手中得以具体化，由此建立了他在艺术史上的不朽地位。

叛逆的行动艺术家

不过，库尔贝是一个具有独立个性的画家。他虽然了解该如何运用感官视觉来开启并吸引别人的兴趣，他也知道该如何对抗所谓的约定俗成，如何替艺术或艺术家写下崭新的一页。不过他的个性，他对抗一切公众、行政或批评的奋不顾身，离经背道的勇敢与热情，最后却使他成了政治上的替罪羊。

库尔贝的作品既引起争议，也得到人们的崇拜，在那个标榜美的时代中，他“丑陋、卑贱”的画作独树一帜。他画笔下所钟情表达的既有社会主义和社会底层的劳工阶级，也有各种让人争议或称颂的裸体画作；同时也有飞跃在画布上的动物，大自然中的海、天空乃至锦绣繁花，以及他最熟知的故乡奥尔

奥尔南那安桥 1837年 油彩、纸贴画布 16.8×26.6cm 奥尔南库尔贝美术馆藏

南风景。毫无疑问，库尔贝是19世纪最抒情的画家，对一切认为美的事物都一样热情奔放。

故乡·力的源泉

1819年6月10日，库尔贝(Jean-Desire-Gustave Courbet)出生于法国奥尔南、一个濒临路易河畔的中型城市。父亲雷吉斯·库尔贝是一个小有财富的中产地主，努力经营着自己的土地；母亲西尔维亚·乌多则是位务实的妇人，对库尔贝一生的影响极大；祖父则是1793年时共和党的退伍军人。故乡的生活体验在日后的绘画生涯中，成了他创造力的源泉，故乡景物也常出现在他的画作中。

库尔贝共有四个妹妹，包括1834年在幼年时就夭折的克洛西；出生于1824年，后来嫁给当时画家勒韦迪的佐埃，1871年，当巴黎革命政府成立后，佐埃曾与库尔贝断绝兄妹

妹妹朱丽叶 1839 年 油画画布 21×26.5cm 乌贝达梵杜海特美术馆藏

关系，1905 年时佐埃最后死于狱中；另外就是库尔贝最喜欢的妹妹泽里埃；以及画家灵感的重要泉源之一，也就是最常被画家当做模特儿的妹妹朱丽叶

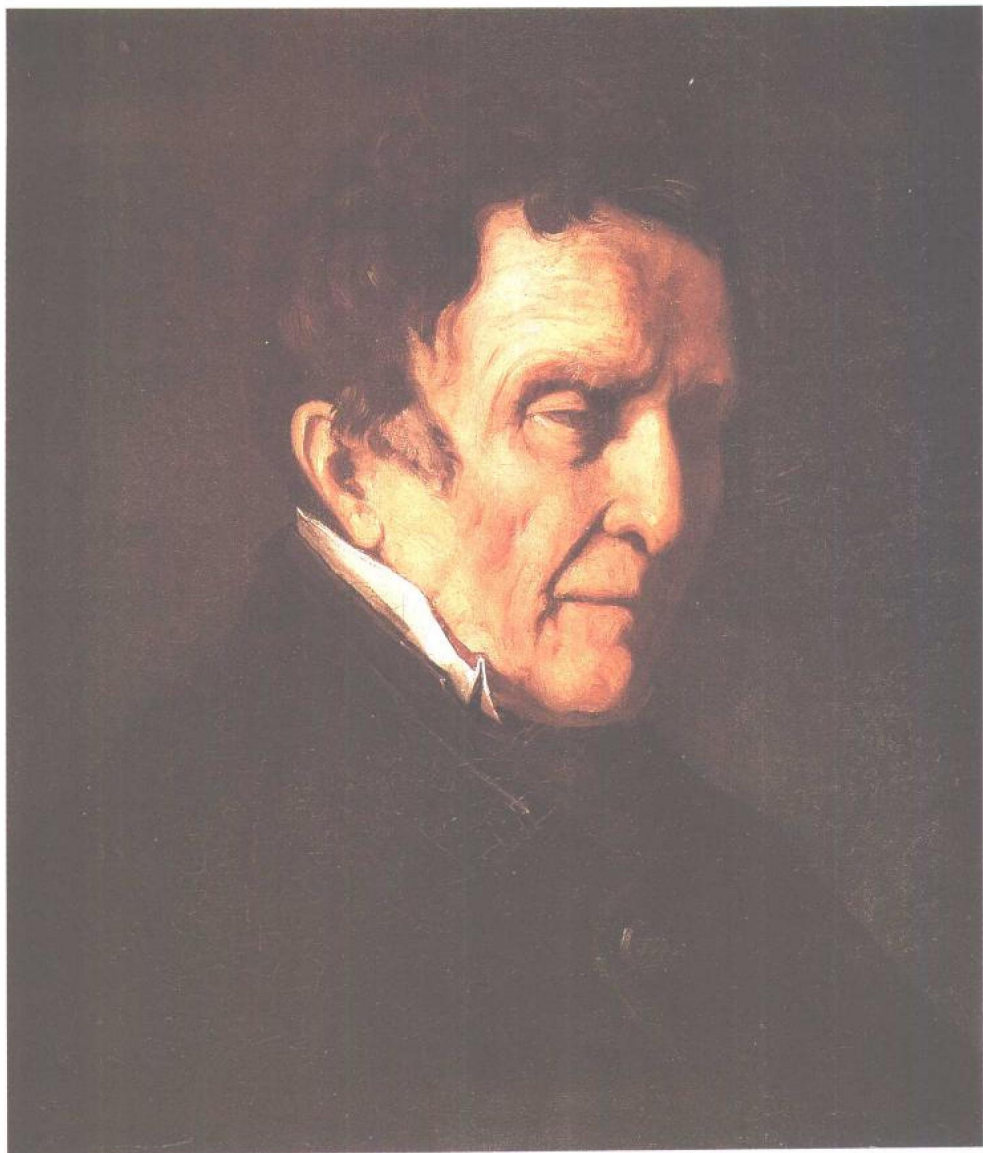
小时候在教会学校念书的库尔贝并不是一名好学生。他曾经跟随一名神父学习素描，后来到贝桑松的皇家高中念书时，他的绘画老师则是当时贝桑松美术学院的校长——一位属于法国古典主义画家大卫的忠实信徒。不过，库尔贝既不喜欢学校的功课，也不喜欢他的绘画课，所以从小就是一个不愿意一成不变接受固有教条或规律的叛逆者

1840 年，由于有一个堂哥在大学中任教，二十一岁的库

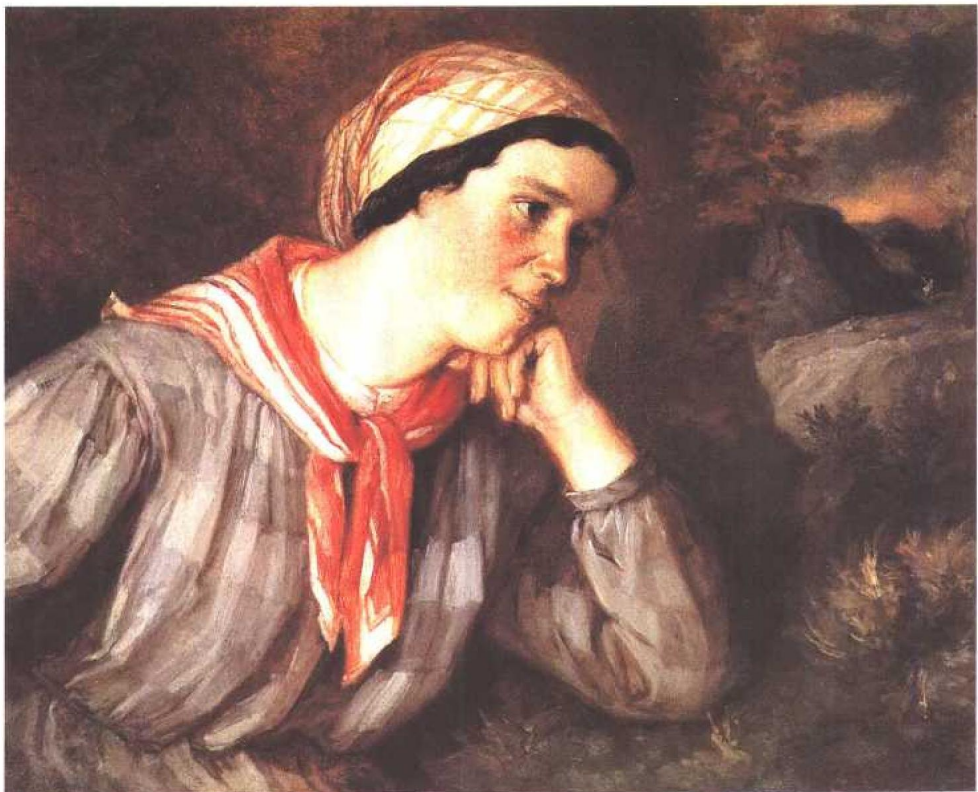
绝望者 1843年 油彩、纸贴画布 60.5×50.5cm 奥斯陆国立美术馆藏

尔贝离开家乡来到巴黎后，很快放弃了原先预备要攻读的法律，决定把一生都奉献给艺术。他爱上了罗浮宫，立刻成为那里的常客，经常模写意大利文艺复兴时的威尼斯画派，以及

皮耶·奥多 1843年 油画画布 55×46cm 奥尔南库尔贝美术馆藏

16世纪与17世纪荷兰尼德兰艺术家的作品；他也喜欢模写浪漫主义画家如籍里柯、德拉克洛瓦的作品。不过库尔贝始终以为模写并不代表全盘无异议的接受，他需要的是绘画技法的磨

戴头巾的农家女 1848年 油画画布 60×73cm 纽约私人收藏

练，不是一味追寻前人的风格。

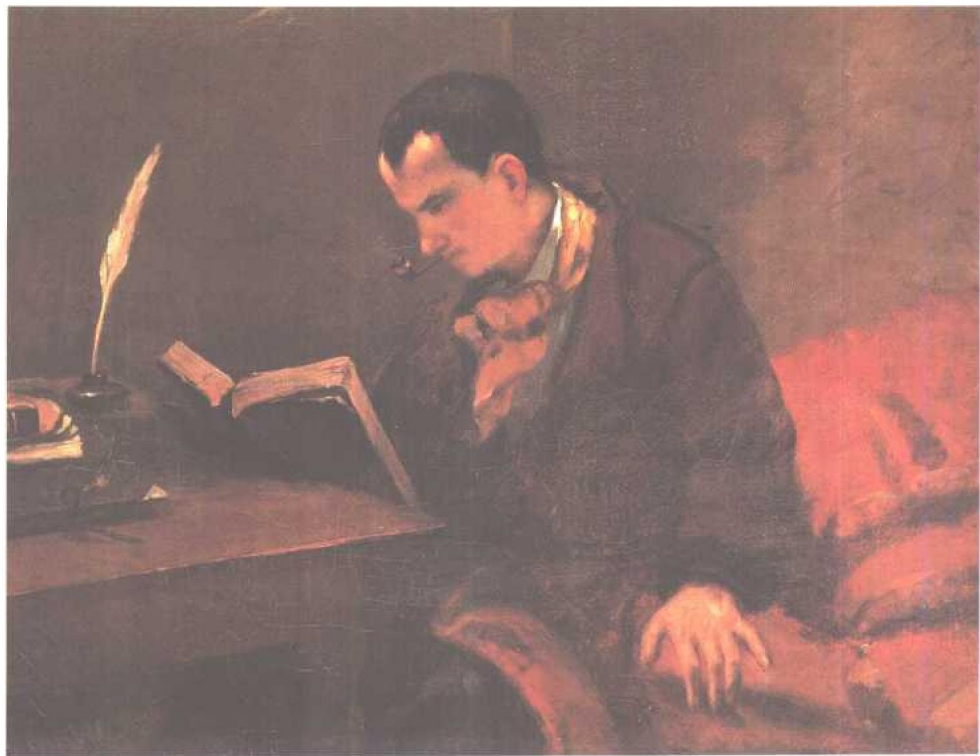
另外，他也在画室中学习人物写生。这一次，库尔贝似乎很认真，虽然他还是经常与他的老师埃斯及司徒贝持有不同的意见。埃斯与司徒贝都是当时古典浪漫主义的画家。

1841年时，库尔贝以他的妹妹泽里埃与朱丽叶为模特儿，替他们作画像，也画了一些自画像，同时也作了一些以寓言故事为题材的画作，如《从死亡与爱情中脱身的男人》、《4月30日巫婆聚会的夜晚》。

浪漫青年的自画像

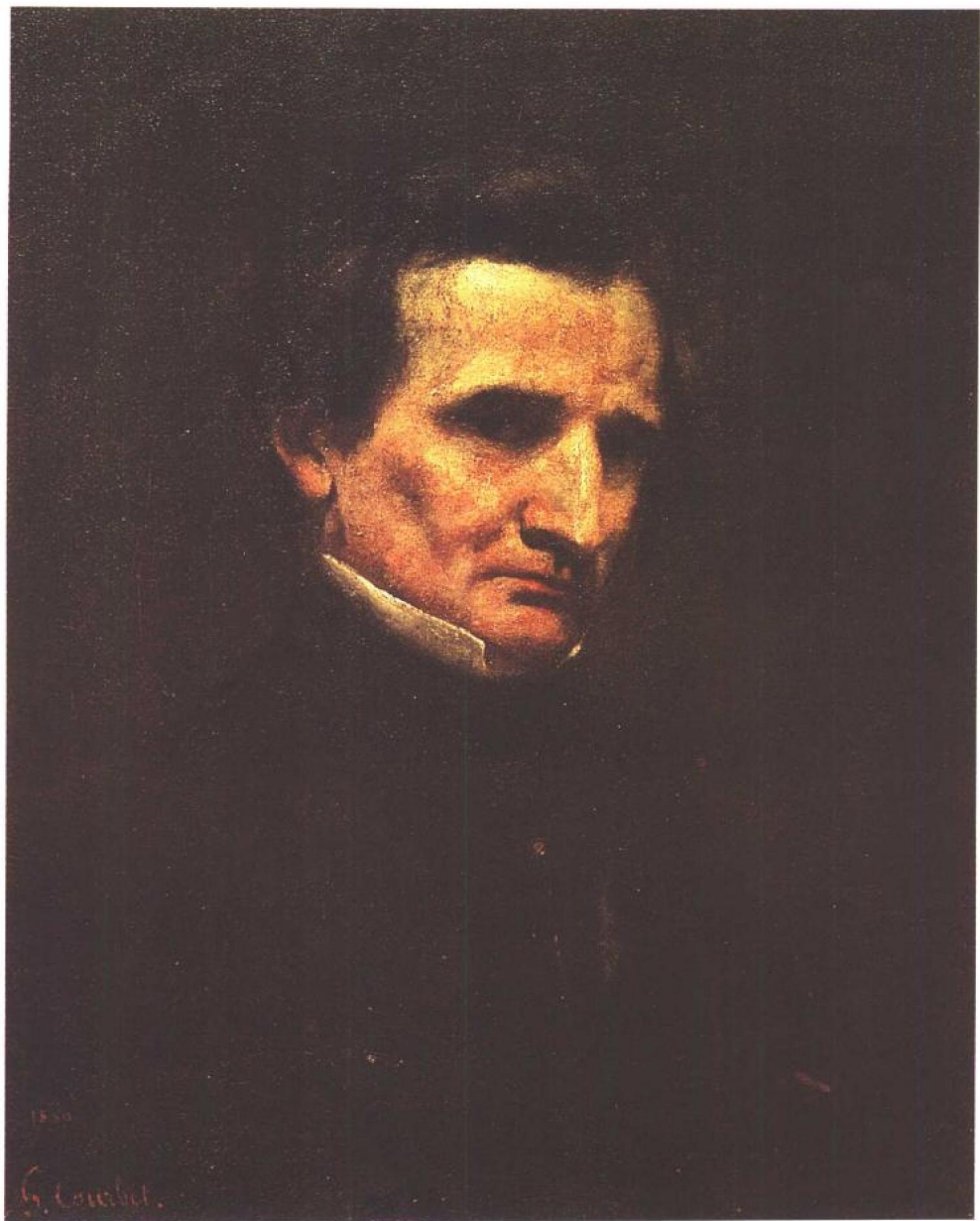
图见第 76、77 页

1844年，库尔贝的作品《带黑狗的自画像》第一次被沙龙展

所接受。这是法国官方所举行的定期艺术作品展览，也是库尔贝的初次崭露头角。之后，库尔贝每年都送交作品到沙龙参展。虽然有些被接受，也有不少作品遭到拒绝，但是他似乎永远也不会灰心退缩，对自己总是信心百倍，每年都能创作出风格截然不同的画作。

其实，库尔贝对政治活动并不过分热心，1848年法国爆发二月革命，成立第二共和国时，库尔贝虽然支持，却很少参加。不过，当时库尔贝在三十二街的画室却是画家或艺评家们聚会的场所，例如何罗、尚佛勒里、杜米埃、德康、弗兰西斯科、什纳瓦尔，以及评论家兼作家的波德莱尔、迪朗蒂、朱尔、瓦莱斯、希尔韦斯特、普朗什和出身伯爵的画家与评论家布鲁顿等人。库尔贝的画室也成为后来写实主义运动得以萌芽和发展的

艾克特·贝里奥斯 1850年 油画画布 60.5×48cm 巴黎奥塞美术馆藏(上图)

波德莱尔肖像 1848~1849年 油画画布 53×61cm 法国蒙彼利埃法布尔博物馆藏(左页图)

摇篮。

1851年12月2月，当政府被推翻时，库尔贝并没有接受