

库 尔 贝

库尔贝简介

居斯塔夫·库尔贝 (Gustave Courbet, 1819—1877), 法国画家, 是十九世纪法国现实主义画派的著名代表, 出生于法国东部奥尔南的富裕农民之家。库尔贝从早年就是一个具有民主思想的艺术家, 1848年推翻路易·菲力浦王政的革命后, 成为激进的共和主义者。在艺术上, 他反对当时那种脱离社会生活、颓靡因袭的学院派风气, 而重视创作的社会意义, 并力图在自己作品中加以实现。他的主张和创作受到了当时官方艺术界一次又一次的攻击。1855年, 库尔贝因部分作品被巴黎世界博览会拒绝展出而愤然自己办了个人画展, 在展览的目录中写了阐明自己艺术见解的序言(后被称为“现实主义宣言”), 他说: “模仿一种东西并使它尽量逼真, 这不是我的愿望。我也不想追求那种无谓的为艺术而艺术的目的。……象我所见到的那样如实地表现出我这个时代的风俗、思想和面貌, 总之, 创造活的艺术, 这就是我的目的。”1870年普法战争和巴黎被围期间, 他被选为艺术保护委员会主席; 1871年他加入巴黎公社, 成为领导艺术部门的公社委员。巴黎公社失败后, 库尔贝被诬参与毁旺多姆纪念柱而入狱并抄没财产, 1873年流亡瑞士, 1877年底病逝。

库尔贝现实主义创作的最重要成就, 是《石工》《筛麦的妇女》等直接塑造劳动者形象的油画。《石工》1849年作于巴黎。关于这幅画的创作, 库尔贝曾对一个友人说: “我乘了四轮马车到梅齐埃尔的圣德尼宫去, 在路上我看到两个在路旁打石子的工人。比这更表现贫困的场面是不大容易见到的……”随后他就邀了两个贫民到自己画室作成了这幅著名油画。在画中我们看到一片土石坡下两个打石工人正在辛劳地工作, 其中较年长的一个半跪在地上弯着腰用锤子敲打石块, 他戴着破旧的草帽, 面部隐没在帽沿的阴影之中; 另一个年轻的工人则吃力地搬着一筐石子。两个人物都是侧着身, 看不到他们的脸, 但通过两人褴褛的衣衫、弯曲的姿态, 表现出石工沉重的劳动和贫困的生活, 他们为了维持起码的温饱, 整天在烈日下打着、搬着。作品用令人信服的艺术语言表达了对这些被奴役的劳动者的深切同情, 也是对当时社会不平的无言抗议。《筛麦的妇女》作于1854年, 是描绘两个农村妇女和一个男孩在麦场上筛捡麦子, 其中一个妇女跪在地上两臂举着筛子正在筛麦, 另一个妇女坐在一边捡麦粒; 作者着重描绘了筛麦的青年妇女, 她那优美健壮的身影由于连续不断的累人动作而显得疲乏, 作品朴实感人, 真实地再现了这些普通劳动者辛勤而贫苦的生活。

库尔贝热爱自己的故乡奥尔南, 表现故乡的风土人情是他绘画创作一个重要方面, 如《奥尔南的午后》《奥尔南的葬礼》《集市归来》《村女》等, 都是从不同方面描绘奥尔南生活的一些作品, 而《奥尔南的葬礼》(作于1849年)尤其是库尔贝最为成功的创作之一。这幅油画在狭长的构图中描绘了一处郊野的下葬场面, 中间的墓穴旁一个牧师正在念祈祷文, 他左右是几个地方官、教堂执事和两个男孩, 再左边是一群穿丧服的人扶着盖有帷幛的棺柩; 画面另一边是死者的亲属, 有的妇女在哭泣, 男人们则默默地立着。众多的人物和狭窄的空间使画面有某种紧迫感, 沉郁的色调渲染了葬礼的气氛。

库尔贝的创作题材是比较广泛的。除上面这一类主题性较强的作品之外，还作了不少肖像、风景、动物、静物等各种绘画。库尔贝曾画过多幅自画像，其中以1846年作的《衔烟斗的自画像》为著名；他还为诗人波德莱尔、作曲家伯辽兹、无政府主义哲学家蒲鲁东等当代知名人物画了肖像。

女性形象的绘画在库尔贝创作中占有相当的数量，其中以《塞纳河畔的姑娘》最为出色。这幅画以富丽的色彩、精致的笔调描绘了两个在巴黎塞纳河畔游憩的盛装少女，显示了库尔贝绘画技巧的又一方面。库尔贝的风景画具有壮阔雄健的气魄，如《海上的三只帆船》《风暴之海》《海边断崖》等，都表现了大自然蕴藏的深厚力量。

1855年作的大幅油画《画室》可看作是库尔贝艺术生活的一个概括。画面中间是他本人正在画一幅风景画，背后立着一个裸体的女模特儿，前面则是一个穿着破旧衣履的男孩。左半部画着一群商人、农民、牧师、小贩、流浪汉一类的人，似乎是来充当库尔贝的模特儿的，这一群人本身就构成一幅当时低层社会的缩影。画面的右半部则画了库尔贝的一些友人和艺术爱好者，其中有波德莱尔、蒲鲁东、评论家商弗勒里以及音乐家、演员、鉴赏家等，画家以此来象征艺术和智慧。画面形象丰富，构思复杂，绘画性强，又富有哲学意味，是库尔贝创作历程中最耐人寻味的作品。

最后，我们以库尔贝致学艺者公开信中的一段话来作为这篇简短介绍的结束：

“……对一个艺术家来说，艺术或才能，只是把他个人的能力用来表现他生活在那个时代的观念和事物的一种手段。

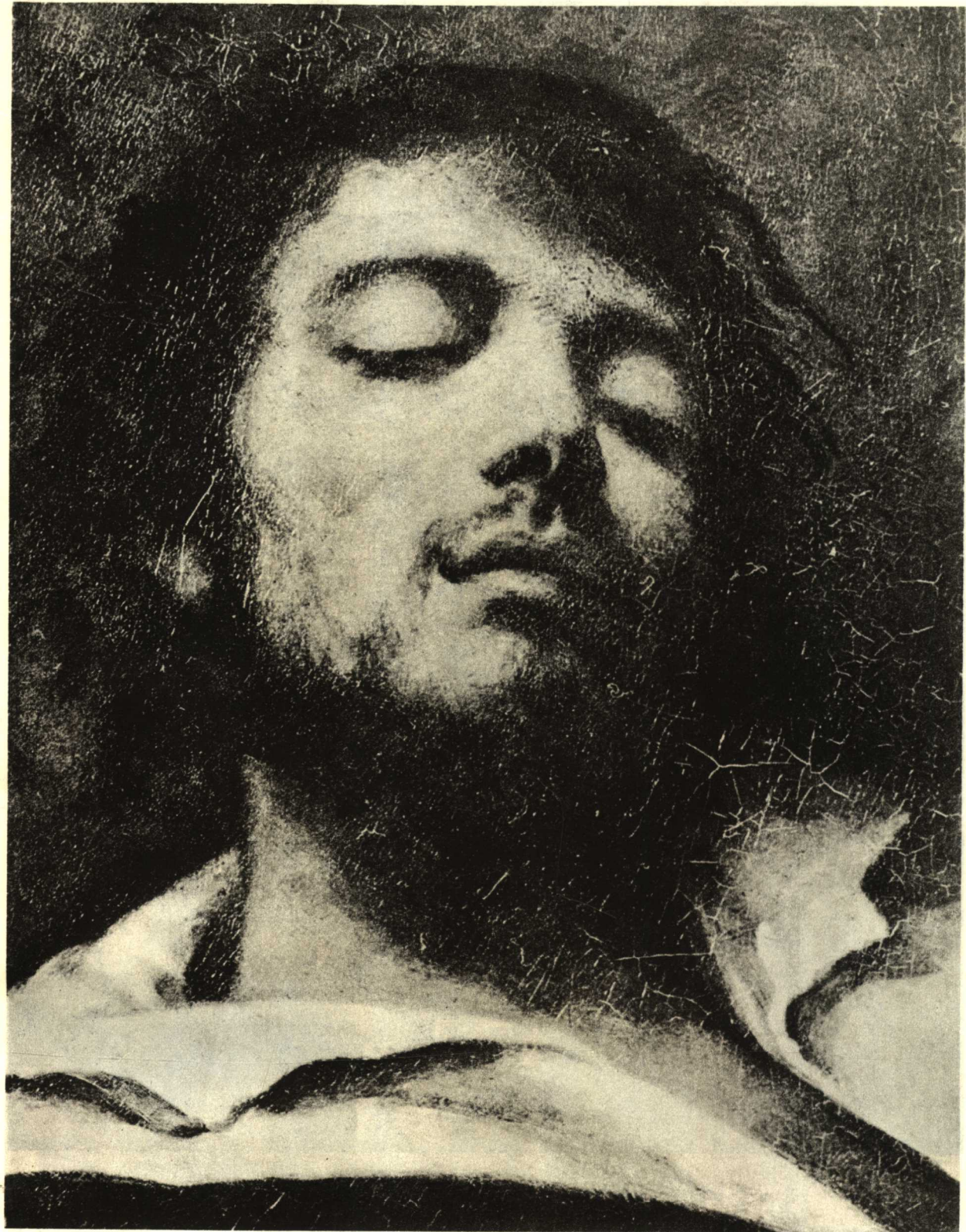
“美包含在自然之中，而它以极其多彩多姿的现实形式呈现出来。一旦它被捕捉，它就属于艺术，或者可以说是属于发现它的那个艺术家。……美，像真理一样，和人们生活其中的时代相关连，和能够抓住它的人相关连。美的表现是和艺术家所能获得的思想力量成正比的。”

1 携黑犬的库尔贝 1842 油画，46×55 厘米 巴黎小宫博物馆

2 受伤的人 1844 油画，81×97 厘米 巴黎卢佛尔博物馆

3 受伤的人 (局部)

4 波德莱尔像 1848

油画，53×61厘米

蒙伯利埃法布尔博物馆

5 石工 1849 油画, 165 × 238 厘米 德雷斯頓美术馆

6 石工 (局部)

7 奥尔南的午后 1849 油画，195×257厘米 里尔美术馆

8 奥尔南的葬礼 1849 油画，314×663厘米 巴黎卢佛尔博物馆

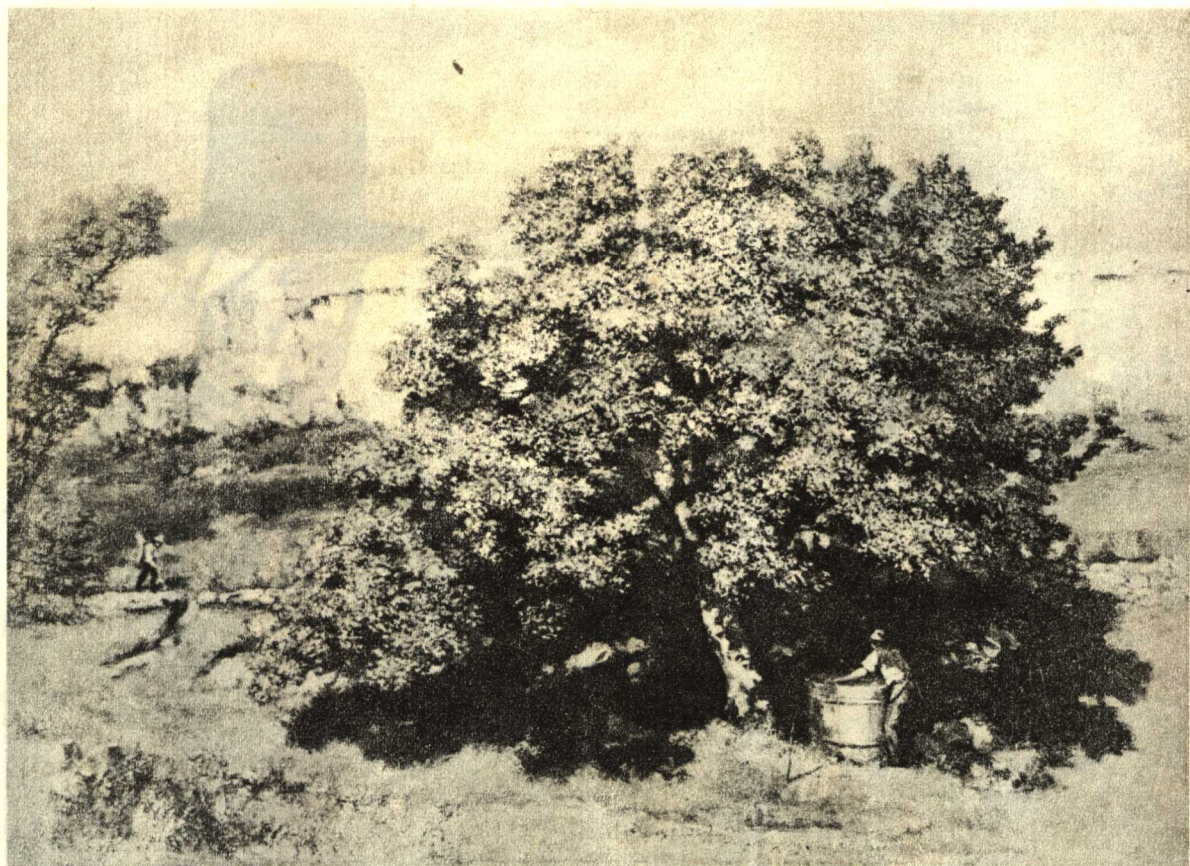
9、10 奥尔南的葬礼 (局部)

11 集市归来 1850 油画，206×275 厘米 个人收藏

12 集市归来 (局部)

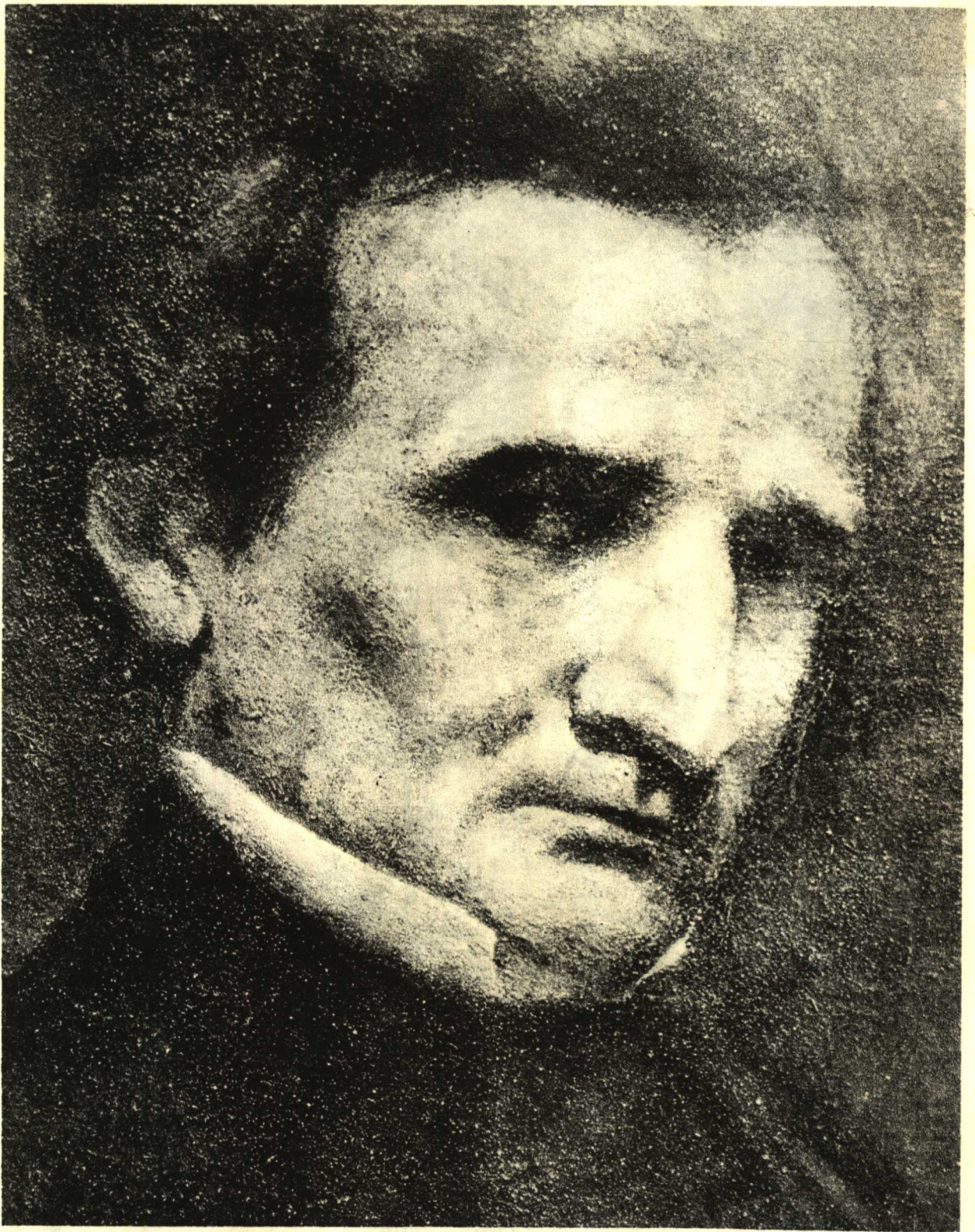
13 奥尔南的葡萄园 一八四九 油画，七一×九七厘米 个人收藏

14 村女 一八五一 油画，一九五×二六一厘米 纽约都市博物馆

15 村女 (局部)

16 伯辽兹像 (局部) 1850 油画, 全图 61×48 厘米 巴黎卢佛尔博物馆