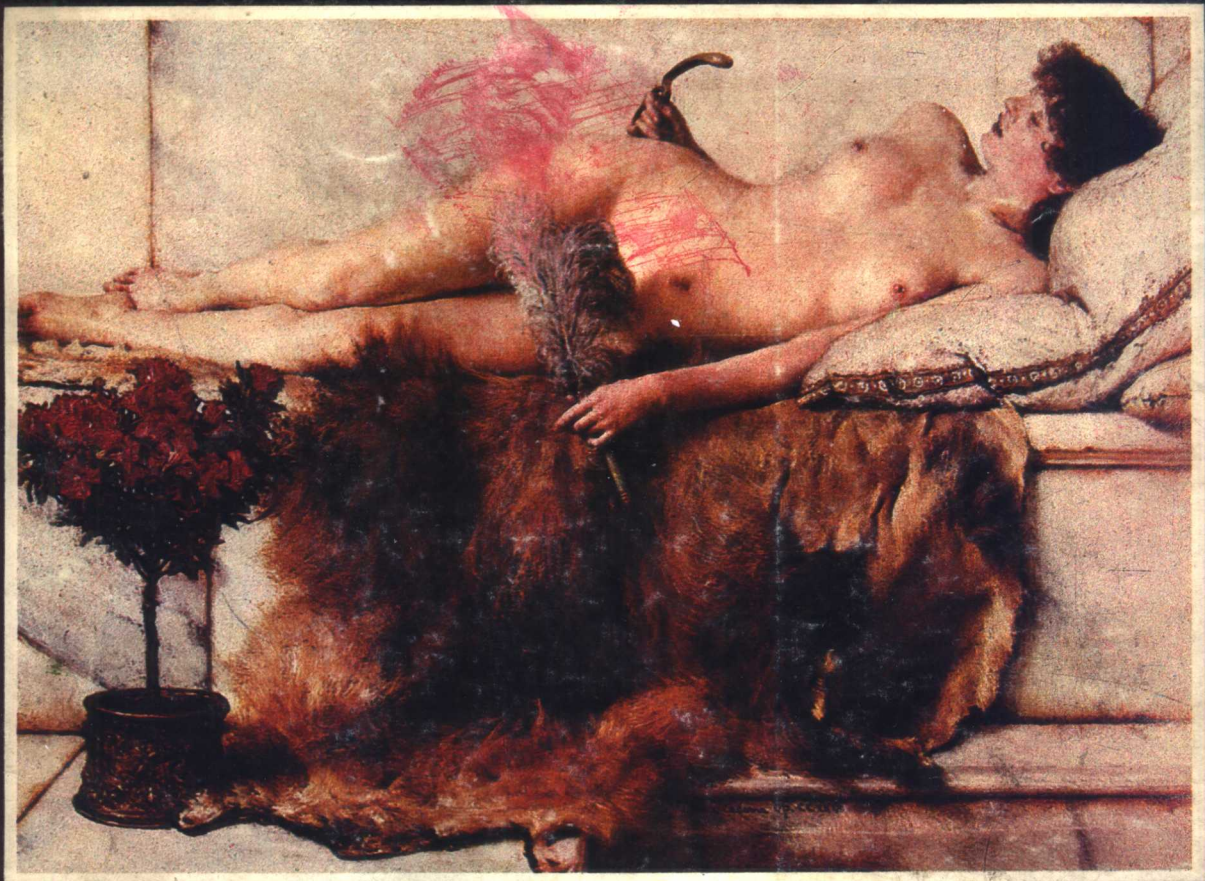

马 凤 林 编

英国油画选

英国油画选

出版、总发行：岭南美术出版社

经 销：广州市新华书店

印 刷：广东美术印刷厂

开 本：787×1092毫米 1/20 印张：6

1987年9月第1版 1987年9月第1次印刷

书号：8260·1793

定价：11.00 元

ISBN7-5362-0099-4/J·0100

英国 油画 选

马
凤
林

编

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

优雅旖旎的英国绘画

马凤林

恐怕一般人都会认为，英国的文化传统渊深，它的文学在世界上占有很高的地位，而绘画似乎是不很突出的。也有人说英国绘画注重文学性，缺乏欧洲传统绘画的创作性，太象插图。还有人觉得，英国的绘画发起得较晚，在发展上也总是落后于欧洲主流，对欧洲艺术发展没多大影响。因而，在欧洲的美术史上，英国往往是轻淡的一笔。

然而，纵观二百年来的英国绘画，事实远非如此。

英国绘画不但有独到的精彩之处，而且，造诣较高的画家在数量上也多于一般国家。英国绘画的确注重文学内涵，但也曾多次产生过开创性人物。英国绘画虽然发起在文艺复兴以后的十八世纪，比欧洲各国晚了三个世纪，但它初露头角就显示了独特风姿，也一再出现先于欧洲大陆的新艺术思潮。

荷加斯(1697—1764年)人称英国绘画之父，他是第一次以批判的笔调描画了资本主义“文明”的画家，比杜米埃(法)要早一个世纪，当时，欧洲正值“罗可可”艺术盛行的时代，他的开创性是极其鲜明的。

雷诺兹(1723—1792年)是英国皇家美术学院的创建者，在他影响下热行于世的肖像画艺术占据欧洲统治地位达一个世纪之久。庚斯勃罗(1727—1788年)、劳伦斯(1769—1830年)都是闻名世界的肖像画大师。

布莱克(1757—1827年)是一个被同代人不解的浪漫主义巨匠，他的创新不仅是对保守的学院艺术的反叛，也是一种对朦胧的“现代文明”的反诘。他好象一个初生的孩子遨游在无

跟太空里，眼前世界的无限未知仅凭自己有限的知识是难以说清的，所以他对人生和上苍的认识就象从一个新的混沌初开的洪荒开始。因而他那些怪异的象征性形象不仅令当时人瞠目结舌，而且我们在今天看起来也还是新奇的。他是第一个用艺术语言探寻现代人类思想的人，在这一点上说，他比后来的欧洲象征主义艺术要早了一个世纪。

在科学的自然观基础上发展起来的英国风景画，一扫欧洲旧式风景理想化的陋习，为现代风景画发展指出了广阔道路，康斯太勃(1776—1837年)是世界公认的大师。

泰纳(1775—1851年)的色、光表现方法已被世人追认为印象派最早体现者，三十年后的法国印象派也没突破他多少。

拉斐尔前派与法国印象派是同一代人，他们都是以写实原则作画的。拉斐尔前派更多地着眼“现代文明”给人类造成的新痼病，而法国印象派则主要是在新科学、新认识上推波助澜。用今天观点来看，拉斐尔前派注重永恒思想和哲理的表达，实质比现代派早走了一步，驰名当代的美国画家安德·怀斯就非常推崇拉斐尔前派的“真理和自然”原则。

维多利亚王朝(1837—1901年)是英国历史上的黄金时代，也是英国艺术最成熟最繁荣的时期，这期间有几个不同的画派并行发展着。

拉斐尔前派的振兴使衰败的英国艺术走上新生。现实主义画派受拉斐尔前派思想影响，更以平等、博爱思想为原则描画了画家亲眼所见的真实情景，他们为后世留下了一幅真实的维多利亚时代社会的广阔画卷，在这个盛世社会里，那些描画贫困者的作品与狄更斯的小说相吻合。美的社会理想主义画派也是以振兴英国艺术为目的，他们以学院的深厚功底为基础，以真、善、美的艺术思想为原则，兼容了古希腊、古罗马和文艺复兴以来各个著名大师的优点，创出了一系列色彩奇丽、情调旖旎的画幅，形成了一种新型的学院式风格，现代人所说的英国绘画特点实际就指的是这种画风，莱顿勋爵(1830—1896年)、阿尔玛—台德玛爵士(1836—1912年)、摩尔(1841—1893年)都是有极高造诣的大师。到维多利亚的后期，浪漫主义绘画

虽然在题材和情调上趋于复旧和感伤，但依然遵循着美的法则，他们的大部分作品是生动感人的。

所以，以欧洲近代绘画的发展状况相比，英国绘画显得格外风逸潇洒、雅丽幽艳，它没有背离美术（Fine Art）而流于绘画（Painting），它写形写色，在技巧上有许多古代大师不能企及的地方。高雅的情操往往以工细精美的形象来表现，两者是难以分割的统一体。艳美的画面决不在于撩人感官，它意在给人以情调美的享受，在视觉形象中寓有深浓的文学内涵。中肯地说，英国绘画犹如一朵迟开的奇葩，它以独特幽雅的芳香和异彩绽开在欧洲画坛。那么客观地问，英国绘画为什么一直没得到欧洲公正的评价呢？

这里有特定的历史根源。英国四面环海，自古很少外来侵略。英伦三岛山缓坡平，极少险山峻岭，人民世代相安，形成了气性平和、自省守恒，讲求实际、信守经验的民族特性。所以，英国历史上极少记载着象东方极权国家的那种因灭门、仇杀造成的宫廷和社会动乱，他们即便面临势在必行的急转骤变，也往往是改良旧制而不是完全推翻旧有的东西，他们一旦发现自己在新路上把握不定方向时，很容易回到旧路上去。所以，英国虽然是最早发生资本主义革命的国家，但也是资产阶级革命最不彻底的国家，英国资产阶级在已经建立了资产阶级共和国之后，反倒退而改组成君主立宪政体，这种改良做法曾为世界许多国家所效仿。

与法国等国不同，英国资产阶级革命是在与贵族妥协的形式下进行的，所以英国的贵族就是资产者，资产者也极富贵族气，在对世界性的资本主义掠夺中，英国人是顶着贵族的衣冠发了洋财的。英国一直被视为封建势力的堡垒，拿破仑荡击欧洲封建势力的军号以兵败滑铁卢而结束，名义上竟败在一个花花公子威廉四世的名下；希特勒的法西斯铁蹄蹂遍欧洲大地，唯独没能踏上英国领土。种种情况所致，英国一直被欧洲伙伴们视为古怪的同宗。不仅如此，英国的绘画发展也有许多令人费解之处：荷加斯最早创出的批判现实主义艺术，到维多利亚时代的现实主义画家手里才接续上，他没有直接的弟子，中间竟空了大约一个世纪的

时间：泰纳其实已经是印象派性质的艺术家了，但到年轻一代追求法国印象派的时候，也是隔了一代人，这也是英国民族特性造成的。荷加斯没有后人是在于他是贵族、资产阶级的叛逆，在资本主义兴盛之际当然很难有同路人，人们没接续泰纳的香火是在于持观望态度。所以，虽然英国以相应的经济基础产生了相应的文艺繁荣，但在民族性格的支配下，的确造成过发展不连贯的现象。另外，由于海陆交通不便，艺术交流和传播也受很大影响，从这一点上说，与英国实力相当的法国当然占了地利。再有很重要的一点就是，欧洲绘画在近代发展中变化迅速，近代史学家更多地忙于辨析新派别、新思想，从大多数史册对艺术的品评褒贬来看，人们更多地去注意那些有“创造”时代精神的画家，而对“反映”时代精神的艺术则仅略施笔墨，英国绘画的确“反映”成分较重，因而它自然被置于寂然的位置了。

拂去历史的灰尘，英国绘画越来越引起人们的回顾，人们不仅仅是在品味它的优雅细腻风格，对它的近两个世纪的发展特点也颇感兴趣。恩格斯说过英国才是资本主义的摇篮，是现代唯物主义的发祥地。在资本主义初露曙光的时候，英国就已经认识到这种新型劳资关系造成的新矛盾，首先产生了社会主义思想。在艺术创作上英国人也是极富理智的，还拿印象派来说，英国事实是先行了一步，但更多的人并没有群起效仿，这不单是民族特性和接受能力问题，更多因素是拿不准方向，而事实也证明法国人走进了死胡同。十九世纪下半叶的欧洲普遍处于信仰危机状态，这时的大部分艺术创作趋于颓唐，而英国人却想到用艺术拯救社会，如罗斯金、罗赛蒂、莫里斯等人进行的工艺美术运动，他们重在施惠社会，并不说教人生。

当代欧洲艺术的发展现况似乎向人们提出了一个问题，艺术到底应当在人类生活中占取什么位置？艺术创作虽然不可能脱离社会生活，但它是否应该成为图解各种政治概念的工具，二百年来的英国绘画发展似乎可供人们去思考。

一九八五年四月于天津

1

文明结婚（组画之三·之四）

荷加斯

2 蒙哥玛丽三姐妹

雷诺兹

3 狮子啮马 斯太勃

4 波蒂塔·罗宾逊小姐

庚斯勃罗

5 巴赛利女士

庚斯勃罗

7 坎伯兰湖的黄昏

路特尔堡

8 巴利斯的审判 考夫曼

