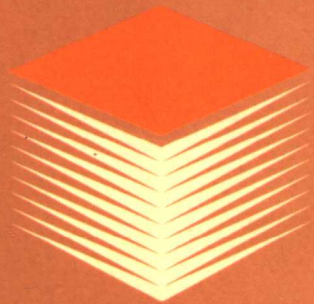

英国美术史话

李建群 著

109
02

中国出版集团
人民美术出版社

— 中国文库
— 艺术类

英国美术史话

李建群 著

中国出版集团
人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

英国美术史话 / 李建群著. — 北京: 人民美术出版社,
2004.1

(中国文库)

ISBN 7-102-02965-9

I. 英… II. 李… III. 美术史 — 英国 IV. J156.109

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 126379 号

责任编辑: 胡建斌

整体设计: 李梅 胡建斌

责任印制: 丁宝秀 赵颀

英国美术史话

Yingguo Meishu Shihua

李建群 著

人民美术出版社 出版

<http://www.artscbs.com>

北京北总布胡同 32 号 邮编: 100735

北京世艺印刷有限公司印刷 新华书店总店北京发行所经销

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 5.75

字数: 118 千字 印数: 0,001—3,000

ISBN 7-102-02965-9

定价: 25.00 元

郑州大学 *04010164725U*

作者像

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：(1)哲学社会科学类(哲学社会科学各门类学术著作)；(2)史学类(通史及专史)；(3)文学类(文学作品及文学理论著作)；(4)艺术类(艺术作品及艺术理论著作)；(5)科学技术类(科技史、科技人物传记、科普读物等)；(6)综合·普及类(教育、大众文化、少儿读物和工具书等)；(7)汉译学术名著类(著名的外国学术著作汉译本)；(8)汉译文学名著类(著名的外国文学作品汉译本)。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第一辑 编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 石宗源 刘 杲 许力以 杜导正
李从军 宋木文 陈 原 徐惟诚

主 任：杨牧之

副主任：聂震宁

委 员

(按姓名笔画为序)

田胜立 乔友农 刘玉山 刘国辉 杨德炎
李 岩 李 峰 吴江江 吴希曾 汪季贤
汪继祥 宋焕起 胡守文 郜宗远 黄书元
敬 谱 焦国瑛

“中国文库”第一辑编辑委员会办公室

主任：聂震宁

副主任：刘国辉 宋焕起

成员：

陈有和 管士光 于殿利 李 岩 刘晓东

程大利 潘振平 孙延凤 李师东 李济平

陈鹏鸣 马国华 胡建斌 潘 平 杨 静

孙 牧 乔先彪 贾立钢

• 李建群

在欧洲这个大家庭里，英国是一个比较特殊的个体。它既属于欧洲文化的一部分，又具有与众不同的独立的一面。在地理位置上，它是一个完全独立于欧洲大陆之外的岛国，长期以来只能靠海上和空中与大陆保持着联系。直到 90 年代，才建成了一条通过英吉利海峡、联接英格兰与欧洲大陆的地下隧道。长期的交通阻隔，与外界交流的不便，造成了英国民族性格中狭隘的岛国意识，以及守旧和封闭的性格，同时也形成了英国文化鲜明的特征。

英国具有悠久而持续的历史。早在公元之初，不列颠就已经作为罗马帝国的一个行省而出现在史书的记载中。由于 1000 多年以来，在这块土地上没有发生过大的战乱，英国的历史古迹得到完整的保留。在今天的英国，我们仍然可以看到：属于新石器时代的巨石栏还完好无损地伫立在英格兰平原，古罗马时代的浴场以及罗马帝王的雕像、中世纪各个阶段的教堂和手抄本圣经、书籍，乃至历代文化名人的故居和艺术作品都清晰而完整无误地展现在我们面前。它的古老文化传统也因为很少受到外来冲击而完整地保存下来。由此，不难想像，在英国美术发展史上传统的力量是多么重要。即使是在现代艺术得到充分发展的今天，在英国美术中，仍然能看到传统的因素顽强地存在。

强大的传统力量使英国文化对外来影响具有巨大的包容和同化的作用。英国人常常以他们特有的节制来对待纷繁多变的外部世界，任何强有力的外来影响在进入英国之后都会很快融入到本土传统中而被“英国化”了：任何一种艺术现象在英国都以浓厚的本土特点表现出来，甚至印象派的光与色在英国多雾而潮湿的气候中也变得更加柔和。因此，英国的艺术家从来就不是亦步亦趋地追随欧洲大陆的艺术流派。

封闭的地理环境和安定的生活也造成了英国人独特的民族性格：他们严谨，甚至显得刻板、保守，很难接收新事物；但又热爱自然，感情深沉、细腻、含蓄，富于想像力。这种特有的民族性格使英国产生了以培根的经验主义哲学、莎士比亚的戏剧，以及湖畔派诗人华兹华斯、忧郁而深沉的雪莱、热情而悲怆的拜伦……总之，英国民族是一个有着深厚的文化底蕴而又富于创造性的民族。

在世界美术史中，英国美术却一直不被史学家们重视，从未能与它的近邻法国相提并论。这是因为英国美术的发展一直处在与欧洲大陆几乎完全脱节的状态：中世纪时期的爱尔兰抄本绘画远远超出欧洲大陆当时的水平，而成为欧洲各国仿效的楷模；而当文艺复兴运动席卷了整个欧洲大陆时，英国美术却因为宗教改革而受到严重的破坏和阻碍，视觉艺术只留下肖像绘画独

存；当法国经历着巴洛克、罗可可、古典主义、新古典主义运动此伏彼起、群星璀璨的年代时，英国却还在为荷加斯的《时髦婚姻》的道德风俗画所打动，雷诺兹在皇家学院发表关于历史画的高谈阔论；在法国浪漫主义画家吹起了革命的号角，赞颂法国大革命的火热激情时，英国的拉斐尔前派却唱起了对中世纪的骑士时代的怀旧之歌；而法国印象派的革命令欧洲人耳目一新时，英国却沉湎在维多利亚时代理想美的顾影自怜之中……很难想像，英吉利海峡两岸竟然有如此的天壤之别，好像是两个世界。

英国美术受到史学家们轻视的另一个原因，是因为它始终具有明显的叙事性，即有一种“讲故事”的特征。因为英国美术与文学主题有着不可分割的联系：从荷加斯的社会道德风俗画到拉斐尔前派的抒情化主题，无一不是与文学题材或叙事主题密切相关。这种绘画特点是以主题或情节为主要表现对象，叙事性成为英国艺术传统的一个主要的特征。而这在西方近现代的批评家和艺术史家看来则远远落后于欧洲大陆的主流美术发展，甚至近乎文学插图。

这种以欧洲主流美术发展为中心的标准显然有其偏颇的一面，因为任何一个国家和民族的文化艺术的发展都由其特殊的历史环境和条件造成，有其深刻的历史原因以及充分的存在理由。像英国这样独立于欧洲大陆的岛国，它的美术发展的特殊反映应视为欧洲美术发展的一个特殊的个案而引起重视，尤其是在它经历了近两千年独立的发展之后，在20世纪突然产生了一批令全世界震惊的现代艺术家，如爱泼斯坦、本·尼科尔森、亨利·摩尔、培根、弗罗伊德。他们不属于任何画派，也不从属于任何团体，他们各自为政，创造出观念前卫、技巧超群的现代艺术作品。这些现代大师的产生都是植根于古老的英国文化传统之中，他们是英国艺术持续发展的漫漫长河中孕育的奇花，也是英国民族传统文化和民族性格积淀在现代的特殊结果，没有深厚的文化根基，就不可能产生如此众多而独特的伟大的艺术大师。所以，今天我们跳出传统的“欧洲中心论”和主流美术发展的巢穴来看，英国美术应该是很值得注意的选题。

理解和研究英国美术，我们必须首先了解英国文化的特点，也许只有当我们了解了英国悠久而古老的文化之后，我们才能更贴切地读懂英国美术的深刻含义，才能理解拉斐尔前派强烈的感情迷恋、布莱克痛苦的梦里挣扎、比亚兹莱的黑白组合中的罪恶的芳香、当代艺术中培根歇斯底里的噩梦和扭曲的快感、斯潘塞绘画中的恐惧和痛苦……如果我们能够进入到英国文化传统中去理解、去解读、去内视英国绘画，我们将会看到一个魅力无穷的世界。

通常说来，美术史类的书总难免给人以深奥、沉闷或枯燥、冗长的印

象，令一般读者望而生畏，似乎只有从事美术研究的专业人员才有耐心读完。这是一种多少有些被误导的偏见。实际上，一部美术史是丰富多彩而具有感情的历史，它展示了从古到今各个时代的政治风云、社会风俗、文化变迁的最为真实可视的画面，记载了无数艺术家的人生历程、成功与失败、快乐与悲辛，以及他们的画幅中所表现的那些知名或不知名的历史人物变化所隐藏的悲欢故事。美术史是如此的具体可视的人类历史，以至于我们今日读它或凝视那些古代名作时，历史长河中无数遥远而古老的往事会随着这些画面上一个个充满个性和情感的具体形象呼之欲出地重现在我们面前。如果说历史只是一部由年代和人名组成的浩繁巨著，那么美术史则是由无数个形象构成的生动画面，通过它，我们会看到一部更为真切的历史，形象的感人力量会使我们更清楚地看到人类所走过的每一个历程。

基于以上理由，在本书中，我力图以具体的画家、画派、画作以及它们所表现的历史事件、人物、风俗人情、社会变迁为脉络，描述数世纪以来英国美术发展的不同阶段和复杂变化，使读者跟随着历代艺术家的画笔去感受英格兰民族的诙谐幽默的性格、英国贵族的高贵和矫饰、英国乡村的田园风景及乡绅们悠闲的生活，去窥探英国古老而神秘的传说中美丽的精灵和可怖的恶魔，体会古老的不列颠民族的沉闷而忧郁的精神生活和内心的苦闷。我希望这部《英国美术史话》能多少展示这个民族的文化历史。

序	李建群	1
一 刻板的英国人——荷加斯以前的肖像绘画		1
二 啼笑人生——威廉·荷加斯的风俗画		17
三 崇高与庄严——雷诺兹和皇家美术学院的建立		24
四 来自原野的清风——庚斯勃罗的人物与风景画		38
五 湖畔的诗意——英国风景画的兴起和发展		46
六 恶梦与激情——威廉·布莱克与浪漫主义历史画		57
七 悲壮的史诗——透纳的风景画		75
八 乡村牧歌——康斯泰勃尔的风景画		88
九 水晶宫的仙境——早期维多利亚时代的浪漫幻想绘画		98
十 清新的绿野——拉斐尔前派		104
十一 神秘而忧郁的白日梦 ——罗塞蒂和伯恩-琼斯的象征主义		127
十二 色彩的交响诗——惠斯勒与唯美绘画		142
十三 太阳下的风景——伦敦的印象主义		151
十四 罪恶的芳香——比亚兹莱的世纪末绘画		157
图版目录		164

一 刻板的英国人——荷加斯以前的肖像绘画

从16世纪上半叶到18世纪荷加斯出现之前，英国绘画经历了一个漫长而沉闷的低谷阶段。这一局面的造成是由于亨利八世的宗教改革。

1527年，英格兰的亨利八世（1509—1547在位）因为家庭纠纷而与教皇发生了冲突。长期以来，皇后凯瑟林未能成功地生育一名王位继承人而使亨利八世深感失望，他便向教皇克莱门特七世提出了请求，要求宣布他与凯瑟林的婚姻无效。而当时的天主教是不允许离婚的，所以教皇迟迟不作回答。这一局面导致亨利八世在国会通过一系列法律，终止向教皇效忠，宣布英国国教是一个独立的、民族的宗教，只听从国王的权威。1534年，英国教会与罗马教廷决裂。这标志着宗教改革在英格兰的开始，也标志着英国丰富多彩的中世纪宗教艺术的末日。新教的改革不仅仅是解散修道院、没收教堂财富、准许教士结婚、礼拜时用英文取代拉丁文，而且因为新教改革者对各种宗教偶像都非常仇视，导致了偶像被取消。这种仇视在爱德华六世即位后的1548年达到顶点，导致了耸人听闻的偶像破坏运动。当时的一道枢密院命令，使所有的教堂艺术品突然中止生产，也使哥特式教堂内的雕塑、壁画、抄本绘画、祭坛绘画、金银制品遭到破坏。繁荣的中世纪英国艺术被人多地中断，世俗绘画开始取代宗教绘画。从此以后直到荷加斯出现之前的近200年间，英国绘画的主题内容几乎完全是肖像，而在这一时期中绝大多数在英格兰工作的画家都是外国人。

宗教改革之后，活动在英格兰的最重要的画家是来自德国的汉斯·荷尔拜因（Hans Holbein, 1497—1543）。荷尔拜因是德国文艺复兴时期杰出的画家，曾旅居瑞士的巴塞尔。他的父亲老汉斯·荷尔拜因也是有名的画家，是他早年的老师。荷尔拜因是一个早熟的画家，他在20多岁时就创作了许多性格真实、精确和浮雕式的人物肖像，并以素描的大胆而严谨、色彩饱满而著称。他为尼德兰的人文主义学者伊拉斯莫画的肖像，生动地描绘出人物的内在精神力量。

1526年，荷尔拜因带着伊拉斯莫给英国人文主义的介绍信去了英国。在伦敦，他停留了两年，其间为英国的许多上流社会人物作过肖像。1528—1532年，他又移居巴塞尔。1532年，荷尔拜因返回英国，在那里度过了他的晚年。在这一期间，荷尔拜因的创作以肖像为主。他曾为亨利八世以及许

多重要的政治人物画过肖像，是当时活跃于宫廷中的主要画家。

荷尔拜因在英国最伟大的传世之作是一幅名为《大使》（图1）的作品。在这幅画中，荷尔拜因以不寻常的人物写实表现、室内细节刻画以及丰富而复杂的象征手法表现出人物的身份，同时也表现出一种关于人性存在的哲学态度。

《大使》刻画了两个人物肖像，其中一个当时的法国驻伦敦大使琼·德·丁特维叶，另一个是他的亲密朋友、拉瓦尔的主教乔治·德·塞尔维。此画表现了1553年塞尔维去伦敦拜访丁特维叶的情景。他们不同的性格在画面上生动地表现出来：塞尔维也是一个有才华的学者，这个内向的教士身穿着黑色长袍，但教士的服装掩盖不了他的书生气质。相比之下，大使则更显得世俗而豪放，他身着豪华而多彩的外套，手握短剑，以稳定的目光凝视着观众。两人中间的桌子上陈列的东西体现出他们的富有以及在知识和艺术上的鉴赏力：桌子的上层放着一个大的地球仪和一些几何测量仪器，这是当时最新科学知识的象征，因为那时距葡萄牙人麦哲伦完成绕地球一周航海旅行的时间（1522）仅仅才31年！而正是这一伟大的航行，才使人类认识到大地本是一个圆球体。桌子的下层放着一个小型地球仪和一本《商业算术》教科书，这表现了他们对全球商业的兴趣。同时，旁边放着的同时代人马丁·路德写的《赞美诗》反映了他们对于宗教的最新发展的知识，曼陀罗琴则表现了他们的音乐素养。这两位主人公都非常年轻，丁特维叶29岁，塞尔维才25岁。但荷尔拜因并没有把他们刻画成骄傲而高贵的气质，而是让他们身处一些充满死亡的象征物之中：在他们身后墙上的一角有一个十字架，曼陀罗琴断了琴弦，尤其是画面前景中有一个古怪的、穿过画面的对角线，它实际上是一个人头的骷髅被画成拉长扭曲的形状。画家用这种种的象征物提醒着观众：虽然他们高贵而富有，这些人也会死亡。正如圣彼得在《圣经》中所说：“所有的肉体都如草芥，人的荣誉如同草上的花，草必枯干，花必凋谢。”

这幅画在当时并没有引起人们的注意，直到一个世纪后佛兰德斯画家凡·代克来到英国才发现它的价值。荷尔拜因的肖像画在英国成名之作是他在1536年前后开始为亨利八世画的肖像（图2），荷尔拜因逼真地刻画了这位敢于与教皇对抗的国王那咄咄逼人的性格。

1536—1537年，荷尔拜因为亨利八世在怀特豪尔宫中的私人房间创作了大型壁画，以表现都铎王朝诸王与王后为主题。这一大型壁画于1698年与该建筑一同毁于大火，只留下小幅油画复制品由王室收藏。但我们还能看到荷尔拜因为这一壁画所准备的素描，其中最重要的部分是亨利八世等身大的素描像现藏于伦敦的国立博物馆。在这幅素描中，荷尔拜因描绘了亨利令

图1 荷尔拜因《大使》，1533年，油画，207.0厘米×209.6厘米，伦敦国立画廊。

图2 荷尔拜因《亨利八世像》，1537年，油画，25.4厘米×18.3厘米，卢加蒂诺森藏。

人敬畏的形象：留着胡须的傲慢的脸，庞大的身躯，手握短剑，两腿分开稳定地站着。这些外貌特征我们从他的后代身上仍可以看出。

在荷尔拜因去世之后，他在宫廷职位的继承人是威廉·斯科罗兹（William Scrots，活动于1537—1554）。这是一位来自尼德兰的画家，他曾经是尼德兰统治者匈牙利的伊丽莎白的宫廷画师，亨利八世以年薪62英磅的高薪聘用了他。此后他一直在英格兰宫廷服务，经历了亨利八世、爱德华六世（1547—1553在位）和玛利一世（1553—1558在位）几代国王。

斯科罗兹1550年在玛利女王登基前为她所作的肖像，表现出他对被画者的性格的兴趣。他刻画了这位女王冰冷而克制的性格、标致的相貌，尤其是她的黑丝绸衣服闪光的质感和佩物的精致刻画入微，反映了当时宫廷绘画的风格。

继斯科罗兹之后的主要的宫廷画家是汉斯·埃沃兹（Hans Eworth，活动于1540—1573）。这位画家的生平很少为人所知，他可能来自荷兰的安特卫普，于1549年出现于英国绘画的记录中。于同时代人不同的是，他的许多作品上都有签名，他在宫廷任职的时间正好是玛丽一世在位期间。

埃沃兹发展了一种扁平而富有装饰趣味的风格，他于1555年所作的《玛利·内维尔，达克莱男爵夫人》（图3）特别强调人物的正面角度，精致地刻画了她的绣花花边的衣领和袖口、蓬松的皮毛外套、豪华的暗绿色与梅子红色，人物肥胖的脸部略显苍白……这些刻画充分表现了当时的贵妇人的雍容华贵。

埃沃兹有时也创作具有寓言意义的肖像。比如他的《约翰·路特雷尔爵士像》把这位爵士画成一个战斗中的海神，他赤裸着上身从海水中站出来，手举着象征和平的橄榄枝。他的身后是炮火中的海上舰队，而他的上方是和平女神，他在呼吁和平，为和平而战斗。这种表现手法实际上是高度官能化和象征化的手法，非常接近同时期法国宫廷的枫丹白露学派。

埃沃兹在伊丽莎白女王继位时由于与王室产生了许多分歧而退出宫廷，此后的英国画坛便少了一位活跃的大师。直到70年代才有了一个杰出的画家出现，这就是尼可拉斯·海拉尔德（Nicholas Hilliard，1547—1619）。

海拉尔德是第一个英国本土出生的绘画天才，也是伊丽莎白一世女王最宠爱的宫廷画家。他出生于爱克塞特一个金银匠人的家庭，童年大部分时间在日内瓦度过，并在那里接受了金银匠训练。1562年，他15岁时，他成为伦敦金银匠人罗伯特·布兰登的学生，经过7年学艺，他与他的兄弟约翰一起成为职业金银匠人。但他也从事绘画，主要是描绘镶嵌在珠宝上的袖珍肖像画。这种小型的袖珍肖像是英国特有的一种形式，它是由荷尔拜因创始的，在伊丽莎白女王时代由海拉尔德达到最高峰。袖珍画在宫廷中极为重

图3 汉斯·埃沃斯《玛利·内维尔》，1555年，油画，73.7厘米×57.1厘米，渥太华加拿大国家美术馆。