

西洋近代美術史

錢君匋

范泉先生

永祥印書館刊

范 泉 主 編
青 年 知 識 文 庫
第 三 輯 第 五 種

西洋近代美術史

錢君匋

永祥印書館刊

中華民國三十五年九月初版

版權所有
不准翻印

西洋近代美術史

錢君匋著

發行人
陳安鎮

發行所
永祥印書館

上海福州路三八〇號

印刷者
永祥印書館第一廠
上海陝西路二八三號

青年知識文庫

第三輯 共十集

文學

談人……洪爲法

三元曲研究……朱志素

劇藝瑣話……方君逸

出版文化

中國出版界簡史……楊壽清

藝術

西洋近代美術史……錢君匋

經濟

經濟學教程三編……東方曦

科學

科學國防新知識……吳滄

近代物質文明……吳滄

雜編

蘇聯的集體農場……沈子洋

三民主義概觀……沈錫如

本書實價 元

西洋近代美術史 目次

第一章 近代美術	(一)
一 寫實派與自然派	(二)
1 泰納與英吉利自然派	
2 巴比仲派的興起	
3 米勒、柯培、杜米哀	
二 新理想派	(二)
1 拉非爾前派	
2 十九世紀法蘭西的新理想派	
三 印象派	(二)
1 印象派的興起	
2 新印象派	
3 後期印象派	
四 各國近代美術	(二)
1 德意志的寫實派與理想派	

2	意大利西班牙比利時		(四六)
3	荷蘭及斯幹的納維亞半島		
4	俄羅斯		
5	英吉利與亞美利加		
6	法蘭西		
	第二章 現代美術		(四六)
	一 現代的建築及雕刻		(四六)
1	現代建築		
2	現代雕刻		
	二 現代的工藝美術		(五四)
1	現代法蘭西工藝美術		
2	北歐現代的工藝美術		
	三 新興美術的諸相		(六一)
1	立體派未來派		
2	表現派抽象派		
3	新興的雕刻		

第五章 近代美術

一 寫實派與自然派

(一) 泰納與英吉利自然派 英吉利的繪畫，一如其國民性，最爲穩健，至十九世紀，仍不失其獨立的地位。當法蘭西畫風，風靡於西歐時，而英國仍不爲其所轉移。在西歐各國，到十九世紀後半期始行擡頭的自然主義，在英國卻於十九世紀之初，已有這種傾向。即用自然主義的寫生，在風景畫開新而目的泰納與孔司坦保。近代現實派與自然派的進路，可以說實在是由這二人開拓的。

英國是多濃霧的國家，空氣日光，刻刻變化，故除油繪素描之外，又流行一種水彩畫。這也是自然的要求。自一八〇五年，設立「國立水彩畫家協會」以來，英國的水彩畫，就獲得了獨特的地位而開展。孔司坦保泰納波寧敦三人，便是這時期中的

英國水彩畫家的三傑，留給後世畫壇許多的貢獻。

孔司坦保 (John Constable 1776--1837) 常住倫敦，終生研究風景畫。其畫風在英國並不流行，倒受法蘭西人的歡迎。一八二四年，法蘭西畫界大可紀念的展覽會裏所陳列的孔司坦保的風景畫，曾給巴黎青年畫家們以極大的感動。在祖國埋沒了才能的他，到海峽彼岸，卻大得歡迎。其作風注重光線作用的色彩的表現，故輪廓常因光線而朦朧，但見明亮的光與清新的色。又不事物象的精細的描寫，而注重情調的寫出，為近代以情調勝的風景畫的鼻祖。

泰納 (William Turner 1775--1851) 是藝術批評家羅斯金 (Ruskin) 所崇拜的人，最長於光線色彩情調的表現。例如傑作「老艦推美利爾」中所表現的廣闊的海，與地平線的朦朧的濃霧，最為泰納的特色。他的那大膽的濃霧的描寫，頗有影響於瑪南後期的作品。

波寧頓 (Richard Parkes Bonington 1801--1828) 將他那短促的生涯，

大部分消磨在法蘭西。他時和法蘭西畫家們往來，留給法蘭西的風景畫家許多貢獻。

上述三個風景畫家，雖然都是出於英吉利的，但卻成了法蘭西人的好指導。

(二)巴比仲派的興起 一九三〇年頃，法蘭西有一班青年畫家，受了英國風景畫家的新刺激，在豐登勃羅 (Fantainebleau) 的森林附近的巴比仲 (Barbizon) 村住下，開始去領略大自然的風光了。這地方，有綠蔭芳草，有清脆的啼鳥，是一處富於自然美的離現世的桃源。他們日夕與這樣的山水親近，遂啓發前人未嘗見的美蘊。這班畫家，就是立在近代自然派繪畫前線的田園風景畫家密開勒，于藹，可洛，盧梭，托羅，藹用，米勒，以及陀辟尼，提亞司，調不壘等，即美術史上所謂巴比仲派。

在這些作家中，可洛，盧梭，米勒，三人，更使人注目。

可洛 (Camille Corot 1796-1875) 最初好寫敘述情詩的風景畫，後來

纔從事實直的寫生。他畫過許多林妖們欣然漫舞於池沼邊的風景畫在善於用那優美的牧歌一般的調子，表出黎明的爽朗，白晝的沈鬱，黃昏的幽靜的他的質地裏，大概原有著對於理想畫的摯愛的罷！但在另一面，他也是和那純樸的性格相稱的質直的寫生畫家。總括一句，就是極其保守的一面和極其進取的一面，他是同時具備的。這大概是早年曾就學於官學派畫家，及遊學羅馬時所受的古典的影響所致的罷！然而他一生所寫的無論那一幅畫，都像他自己一樣，又純粹，又素樸，而又分明的。

盧梭 (Theodore Rousseau 1812—1867) 和可洛的趣味與性格，異常不同。假如可洛可以稱為鼓情詩人，那末盧梭就可以稱為鼓事詩人。可洛愛寫枝條細瘦綠葉透明的樹木，而盧梭則讚美有著鋒節的頑強如石的幹子，和長著又黑又厚的葉子的喬木。故可洛的風景中的朝夕、雲、霧、樹木枝葉，均有輕快柔潤的感覺，全體如夢如影，然而盧梭則用逆的光線，把樹木的感覺，力強的表現出來。在盧梭看來，樹木乃是英雄。用了古典主義大衛讚美英雄時候一樣的心情，他用來讚美樹木的雄

武。在他，樹木是充滿著美的精力的肉體一般的。恰如古典主義作家們感到肉體的魅力和彈力似的，盧梭感到了樹木的美。故其所寫樹木，都具有神祕的人格，都是有力的生命的發現，這是爲其他畫家所不能企及的。可洛的澄明，盧梭的強固，兩者都可說是出於對於自然的質直的不加修飾的感受性。

調不壘 (Jules Dupré 1821—1889) 頗得盧梭的樹木描寫的手法，喜寫自然界的劇的景色，畫面甚爲活動。託羅謨用 (Constantin Troyon 1810—1865) 以描寫風景中的家畜著名，傑作「赴耕的牝牛」表現最華麗最有力。他可說是近代動物畫的先驅者了。此外如陀辟尼 (Charles F. Danbigny 1817—1878) 提亞司 (Mariusz Plus 1808—1879) 等，亦爲巴比仲派作家中較著名的人物，均有作品傳世。

(三) 米勒 柯倍杜 米哀 時代漸向民衆而開展了。在十九世紀中葉，卽有代替貴族的羅曼諦克的藝術，而要表現「爲民衆而藝術」的三個畫家出世。這就是本

節所要敘述的米勒，柯倍與杜米哀。近代繪畫的 democracy 的傾向，實開端於這三人。

米勒 (Jean F. Millet 1814—1875) 如前所述，也是巴比仲派的大領袖之一，對於自然的描寫，更爲忠實，更爲深進。他生於農家，幼時與弟妹等，助父耕作至勤。然因其心中持有不可抑制的「美」的憧憬，終於至巴黎爲畫家。在巴黎一連十二年，境遇十分困苦，又遭喪妻的悲哀，一時頗感失望，三十四歲再娶，始又鼓起勇氣，熱中製作。其初期作品，大都爲生活所迫，描寫羅可可式的小畫，後天才粹發，乃放棄這種妥協生活，而趨向於幼時所嘗經驗的農民與田園的 local poem 的表現。然而他的農民畫，不是愚民賤民的法蘭西風俗畫，也不是如貴族子弟穿上牧羊衣服的那一類的古法蘭西浮世風俗畫，乃是真實的勞動者，滿足於辛苦的勞動，一心與田園同化，讚美田園和自己的情形。這大概是受了他祖母的「要爲永遠而描畫的」教訓所致罷。

一八四八年，由「篩穀的人」，他明白地宣言了此後自己所該走的路，而同時也下了不再作迎合公衆的作品的決心。於是他就從認為生活淺薄，矛盾的巴黎，遷居到離巴黎不遠的風景優美的巴比仲村，加入盧梭提亞司等所組織的集團。在那和平的村落，他繪成許多描寫農民生活的大作品。「播種者」「拾穗」「晚鐘」及最明示民主主義和勞動讚美主義的「倚鋤的男子」等，都是他逃出巴黎後的傑作。可是這些作品，在當時都被目為社會主義的製作，無人收買，幸有一班難得的朋友如盧梭，提亞司輩，皆不出真名，以自己的錢，來購買他的作品，幫助他勉強維持一家的生計，使他的心得有慰藉。

一八六七年，巴黎舉行大展覽會，盧梭為評判部主任，米勒的「拾穗」「晚鐘」等，都獲得了一等獎，他在美術界的地位，忽被高舉。然而幸運之來，未免太遲了罷！他軀軻一生的肉體，已經衰弱，盧梭去世後，不久，他也丟下他心愛的家而長逝。

他逝世後數十年，忽然受人崇拜，畫價亦大增。例如「晚鐘」，初價僅一千法郎，

後被美國人出五十五萬三千法郎買去；更由法蘭西人出七十五萬法郎贖回本國。又如「拾穗」一幅，據說他生前因貧困而賣去，價極低微；死後數年，即被美國人出數千百倍的高價買入。其他名作有「春季」「虹」「母」「洗濯女」「屠豚」「死神與拾薪者」等。

他是精神極偉大的藝術家，與貧苦奮鬥，與眼疾奮鬥，輾轉一生，直至死後方受人的理解與尊崇。他真是十九世紀藝術上的一位大英雄。

柯倍（Gustave Courbet 1819—1877）是阿耳難的豪富的農家子。父親叫他到巴黎學習法律，他卻把法律拋棄，改習自己所愛好的美術。指導他，啓發他的，就是盧佛爾美術館裏的諸大家。其中尤其使他愛好的，是荷蘭的畫家們。他觀察到荷蘭畫家們忠實地描寫著「他們所生活著的時代」這一端，惹起了異常的興趣。他好像對於應為新時代負擔重要使命的明瞭的預感，此時就已覺醒。一八七四年的荷蘭旅行的企圖，便是確證他這樣的心情的事實。

所以柯倍所走的路，與巴比仲派的人們，全然相異，然也不外乎是米勒的現實主義的更徹底的人。唯其範圍，不限於農民生活，凡人物、風景、風俗、動物，他都描寫。且受拉克拉的影響，以如燃的色彩，描寫自然的實景。他的建設近代的 Realism（寫實主義）的功蹟，實不能埋沒。他嘗說：「繪畫係視覺藝術，祇能與眼所能見的事物，發生關係。」他反對浪漫主義，正如浪漫主義之反對古典主義，同具一心。

他有壯健的體格，容貌，與頑強的精神，自負而又明敏，生活放誕不羈，不讓人，不屈服。而且又係當時有力的社會主義者，主張民權革命。因此，他在藝術上，亦依據唯物主義的態度，來唱導 Realism。

米勒因思想的要求，描寫農夫與耕野，描寫祈禱的人，休息的人，感謝的人，含著憂鬱之淚而勞動的人；柯倍則喜從外部，描寫下層社會與職工的生活，表現汗與力，與自然挑戰的苦憤，不平與要求。一個是表現穩靜的宗教思想的畫；一個是表現奮鬥的努力的物質的畫。可是二人的出發點，同是 democracy 與 Humanity（人

道。）

當拿破侖三世在位時，柯倍在政治界和美術界都招當局者之忌。政界不滿意他作畫的題材，美術界責他不保全意大利美術的正統。可是從一八五八年的弗蘭克孚德的展覽會，及六九年在蘇興舉行的萬國博覽會以來，不但在國外，獲得了極大的名聲，而在法蘭西國內，也得到了最高的名望。一八七〇年，政府授以 *Légion d'Honneur* 勳章，他卻因身為布魯東（當時社會主義的思想家）黨員的關係，加以拒絕。普法戰爭，因和師丹陷後勃發起來的恐怖時代的執政團體之亂有關，由拿破侖黨員的固執的敵意，而被告發；又因官僚畫家末梭尼而被擠出美術界，終至放逐異國，亡命瑞士，客死他鄉。其代表作有「石匠」「阿耳難的葬儀」「工作場」「小川」「波」等。

和上二人比較，杜米哀（*Honore Daumier* 1808—1879）可說是一位變風的畫家。米勒讚美民衆生活，把民衆宗教化；柯倍現實地描寫民衆生活；而杜米哀專

以諷刺，表現民衆生活，是滑稽家。他生於南法蘭西大港的馬賽，父親是貧苦的玻璃職工。他在少年時代，爲書籍商店的學徒，研究書物插圖，這是他成畫家的出發點。後爲石版工，石版畫極有名望。以巴黎爲舞臺，開手先描賽因河畔的院婦和市街事件的他，將三等客車的情形，以及娛樂場裁判所等，畫成滑稽，是他的得意之筆。但巧妙地運用了飄逸，但卻非常有力的大膽的描寫，寫下那確是適切的性格描寫的他的畫面上，是具有法蘭西風的談諧輕妙的。他在油畫上，也有和石版畫一樣的效果的手段。題材皆以下層都會生活爲主，有滑稽，諷刺，輕妙的特色。

二 新理想派

(一) 拉非爾前派 英國的肖像畫派，自勞倫司以後，遂陷於官學派的窠穴。至一八四八年，亨脫，魯叟蒂，米婁司三畫家，與雕刻家詩人共七人，創立「拉斐爾前派 (Pre-Raphaelites)」，始得挽回其衰運。

一八四九年，當他們舉起「拉斐爾前派」的旗幟，發表宣言，連開三回同人展覽會時，曾惹起當時批評家唾罵與攻擊。幸得大批評家羅斯金的同情，替他們作有力的辯護，稱揚他們能脫離向來的模倣繪畫的舊套，而忠實於自然，創全新的畫風，故他們纔得以堅強的毅力，促其運動銳進。

魯叟蒂 (Dante Gabriel Rossetti 1828—1883) 是「拉斐爾前派」的中心人物，同時，又是英國的有名詩人。他研究但丁 (Dante)，從但丁的文學中，截取畫題，如「Beatrice」「但丁之夢」等，即是其例。他的意大利的血（本意人，生於倫敦），使他沒入於空想和感激的生活中，故其繪畫的表現，不走於當時的寫實主義，而進入羅曼諦克的夢境，以沸騰的亢奮，作出色彩的詩。他與一多病而溫柔美麗的裝飾店的女子結婚。他拿她做模特兒，開展他的幸福的生活。不幸二年之後，愛妻去世。他受了這極大的刺激，精神更爲亢奮，熱中於描寫愛妻的回憶，例如「被愛者」，把女性的眼睛，描寫得那麼深沈，含情脈脈，彷彿滿腔心事，正待申訴！又如前述的傑