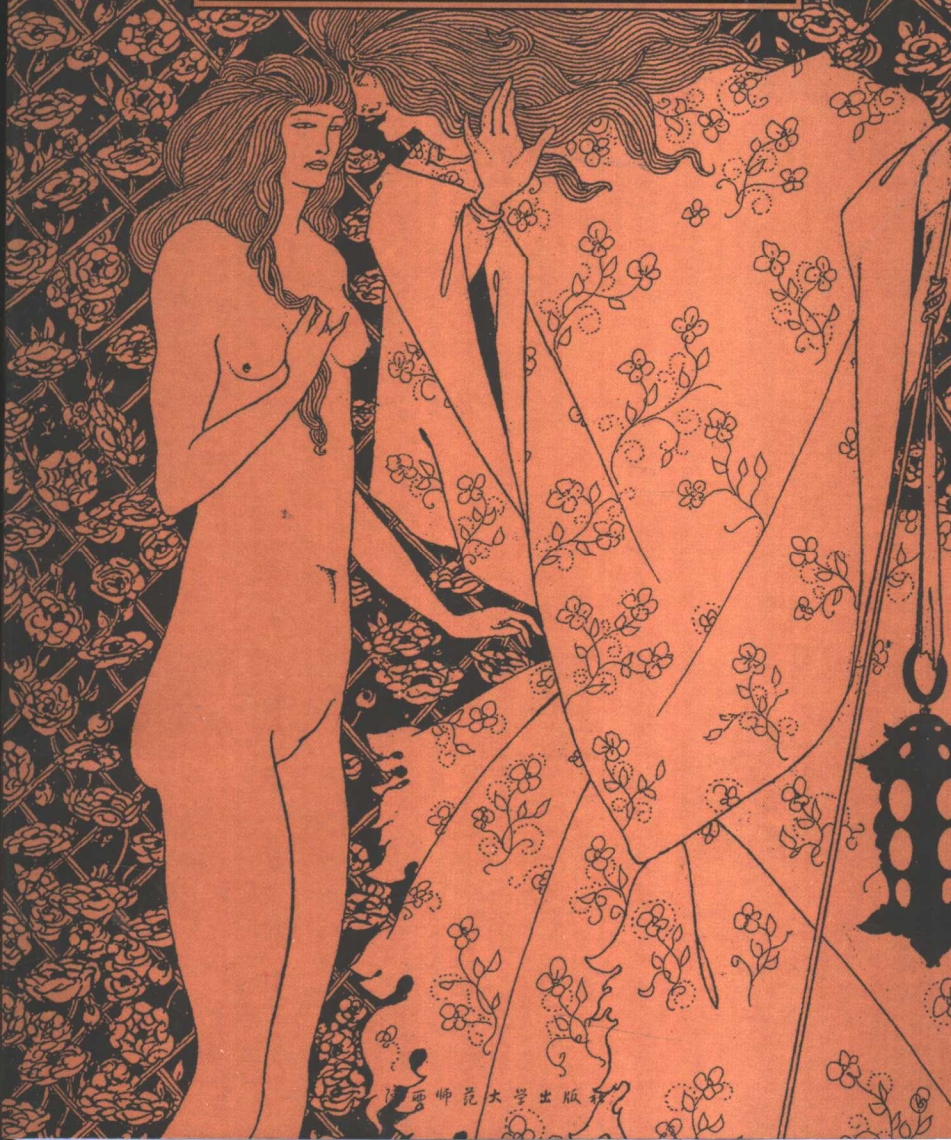

ZITC
中国美术学院美术考级教材

· 插图珍藏本 ·

惊世比亚兹莱

张 诃 / 编 著

陕西师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界经典文化故事 / 丁伟等编译.

— 西安: 陕西师范大学出版社, 2005. 1

ISBN 7-5613-3180-0

I. 世… II. 丁… III. 故事—作品集—世界

IV. I14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 118963 号

图书代号: SK4N1152

世界经典
文化故事
丛书

世界经典文化故事丛书 (第二辑)

插图珍藏本 / 比亚兹莱

张诃 / 编著

责任编辑 / 周宏

出版发行 / 陕西师范大学出版社

经销 / 新华书店

印刷 / 北京世艺印刷有限公司

版次 / 2005 年 4 月第 1 版

2005 年 4 月第 1 次印刷

开本 / 850 × 1230 毫米 1/32 82 印张

字数 / 1000 千字

书号 / ISBN 7-5613-3180-0 / 1 · 348

定价 / 312 元 (共 12 册)

插图珍藏本

170 幅惊世骇俗的装饰杰作
100 多年来世纪末格调的天才创始人

惊世比亚兹莱

张 诃 / 编 著

陕西师范大学出版社

世纪末的天才

比亚兹莱的时代

比亚兹莱自画像

很少有
艺术家能够
像比亚兹莱
(Aubrey
Beardsley,
1872—1898
年)那样年
纪轻轻就给
予历史如此
巨大的影响。
他死的时候

也仅仅只有26岁。而在他还活着的时候,已经有人提出“比亚兹莱的时代”这个说法。这个时代指的是19世纪90年代,也就是颓废主义盛行的年代,也是现代艺术萌芽的年代。

对于比亚兹莱的艺术,人们的态度无论在其生前还是死后,都存在截然不同的两个方面。一方面,大家对他在平面设计领域,尤其是对线条和纯色块的原创性使用上给予高度的评价和肯定,他也由此成为现代艺术的一个源头——通常认为现代艺术的源头是凡·高(Vincent van Gogh, 1853—1890年)、塞尚(Paul Cézanne, 1839—1906年)和高更(Paul Gauguin, 1848—1903年),但是在平面设计领域,比亚兹莱无疑占据更加重要的位置。并且比亚兹莱的影响不仅局限于平面设计领域,他对画家康定斯基(Wassily Kandinsky, 1866—1944年)、毕加索(Pablo Picasso,

1881—1973年),工艺美术家和建筑设计师麦金托什(Charles R. Mackintosh, 1868—1928年)等都有重要的启发。另一方面,大家对他在作品中所表现出来的颓废、几乎是“审恶”的价值观念则争议不休,莫衷一是。肯定者以为他揭示了人性中真实的一面(虽然是邪恶的一面),否定者则以为他破坏了传统道德,指引了一条腐化堕落,通向“撒旦”的道路。正如当年将比亚兹莱介绍到中国的鲁迅(还有郁达夫)所说:“有时他的作品达到纯粹的美,但这是恶魔的美,而常有罪恶底自觉,罪恶首受美而变形又复被美所暴露。”(《比亚兹莱画选》小引)然而不可否认的是无论如何他产生了某种影响。在文学领域,比亚兹莱对D. H. 劳伦斯(David Herbert Lawrence, 1885—1930年)、威廉·福克纳(William Faulkner, 1897—1962年)等大师都产生了影响,在中国,则对郁达夫、海派文学产生了影响。

今天颓废主义已经成为旧名词,现代艺术也已经长成参天大树,可是比亚兹莱的影响已经渗入历史,永远无法消除。

早逝的天才

奥勃利·比亚兹莱1872年8月21日出生于英国南部海滨城市布莱顿。其父文森特·比亚兹莱(Vincent Beardsley)是一个珠宝商的儿子,继承了一点财产,可是却在结婚时被另一个女人指控逃婚而失去财产,由是家道中落,不得不来往于布莱顿和

伦敦之间时时寻找工作，大部分时间都在酿酒厂里做小职员。其母埃伦（Ellen）是一个军官的女儿，家境富裕而受过高等教育，嫁给文森特后不得不住廉租屋，并且做家庭教师以谋取家用，因此常感嫁错了人，而把所有的爱和精力都投入在培养儿女身上。比亚兹莱还有一个仅比他大一岁的姐姐玛白（Mabel Beardsley, 1871—1916年），姐弟两人感情极好，大部分时间都生活在一起，有了秘密也互相倾诉。埃伦培养起儿女对文学和音乐的爱好，她本身也是一个颇有造诣的钢琴家，经常指点儿女们弹奏钢琴。比亚兹莱非常喜爱德国著名歌剧作家瓦格纳（Richard Wagner, 1813—1883年），而据说他在音乐上的天赋远大于绘画。

可是，7岁时比亚兹莱被诊断患有肺结核，因此不得不被送到没有音乐环境的苏塞克斯郡上学，因为那里的空气适合于养病，后来又以同样的理由被送到埃普索姆——这种漂泊的日子倒与他晚期的生活颇为相近。1885—1888年比亚兹莱在布莱顿语法学校上中学，毕业后随父母搬到伦敦，在一家保险公司里做小职员。比亚兹莱不喜欢这个工作，可是时机未到，暂时他只能靠在闲暇时间画画打发时间。

玛白

1891年7月发生了一件对比亚兹莱有重要影响的事情。他和玛白一起拜访了著名的画家爱德华·伯恩-琼斯爵士（Sir Edward Burne-Jones, 1833—1898年），

同时奉上几幅画作以供批评，后者发现他的才华而鼓励他走职业画家的道路。同时伯恩-琼斯还为比亚兹莱找了一个夜校来学习绘画的专门技

伯恩-琼斯

能，可是比亚兹莱只是为老师画了一些漫画像就再也不去了——这也是比亚兹莱受过的惟一的正式训练，可以说比亚兹莱的艺术完全是自学获得的。

比亚兹莱初露锋芒是在1892年夏天，接受了出版商登特的绘制《亚瑟王之死》插图的任务。一共300余幅插图、标题花饰等，得到了250磅报酬。这促使比亚兹莱决心走上职业画家的道路。

和比亚兹莱命运攸关的一个重要人物是当时著名的唯美主义作家，也是文坛领袖王尔德（Oscar Wilde, 1854—1900年）。1893年2月他的代表作《莎乐美》法文版在巴黎和伦敦同时出版，4月《画室》杂志创刊号上发表了比亚兹莱为《莎乐美》所做的一幅插图以及其他8幅作品，引起了王尔德和著名出版商莱恩（John Lane）的注意，后者决定出版《莎乐美》的英文版，由比亚兹莱做插图。1894年4月莱恩创办著名杂志《黄面志》，由比亚兹莱做美编，亨利·哈兰德（Henry Harland, 1862—1927年）做文编，而以比亚兹莱为灵魂人物。《黄面志》一经出版即引起轰动，竟至成为19世纪90年代的象征，这固然和时代的大气候有关系，然而也和比亚兹莱有莫大关系。很难说是时势成就了英雄还是英雄成就了时势，比亚兹莱赫然突然站在了历史的中心。

《黄面志》是比亚兹莱事业的顶点。整整一年比亚兹莱春风得意,虽然对他作品的指责一直不断,但是这并不妨碍他如日中天的名声。一直到1895年4月5日,王尔德因为“有伤风化”罪被捕,临行前顺手夹了一本黄色封面的书在腋下,第二天报纸报道“王尔德被捕,腋下夹了一本《黄面志》”,比亚兹莱的厄运到了。由于比亚兹莱曾为《莎乐美》制作“不堪入目”的插图,民众在心中已经把比亚兹莱和王尔德紧密地联系在了一起,因而王尔德的被捕不可避免地影响到了比亚兹莱。迫于压力,莱恩解雇了比亚兹莱,并且换掉比亚兹莱为《黄面志》第五期所做的一切插图。同时,再也没有谨慎的出版商敢于出版比亚兹莱的作品,比亚兹莱的经济立刻陷于困顿。雪上加霜的是,他的肺病也重新爆发。

这时有两个人向比亚兹莱伸出了援手,一个是虔信的天主教徒马克·安德烈·拉夫洛维奇(Marc-André Raffalovich, 1864—1934年),一个是大胆的,也是臭名昭著的出版商莱奥纳多·史密斯斯(Leonard Smithers, 1861—1907年)。拉夫洛维奇促使比亚兹莱最终皈依了天主教,史密斯斯则支持比亚兹莱和亚瑟·西蒙斯(Arthur Simons, 1865—1945年)一起创办了《萨伏伊》杂志。《萨伏伊》是比亚兹莱的另一个

重要创作期。比亚兹莱同时绘画和写作,创作了《在山下》、《理发师歌谣》等文学

王尔德

作品,同时绘制了美妙的插图。这一时期他还为许多文学名著,例如阿里斯托芬的《莉希翠塔》、蒲柏的《劫发记》、本·琼森的《沃尔普尼》绘制了插图。同时他也发展出变化更为丰富的风格。

生命晚期的比亚兹莱为了养病经常从一个地方搬到另一个地方,而大部分时间都居住在法国。1898年3月16日,比亚兹莱在法国南部一家小旅馆里去世,年仅26岁。

黑白线条大师

比亚兹莱的创作主要是书籍插图、装帧和招贴海报设计,此外还有部分油画作品。他的艺术来源复杂,说得出来的就有拉斐尔前派画家伯恩-琼斯的混合复古主义和浪漫主义的唯美风格,美国画家惠斯勒(James McNeil Whistler, 1834—1903年)的注重色彩配置、追求形式感的印象主义风格,文艺复兴画家曼泰尼亚(Andrea Mantegna, 1431—1506年)的庄重、富于雕塑感的古典风格,法国招贴画的代表人物劳特累克(Henri de Toulouse-Lautrec, 1864—1901年)的简洁、轻快的海报风格,17世纪极其重视装饰效果的巴洛克风格,以及日本版画、希腊瓶画等等。此外他还从法国文学、瓦格纳歌剧等各个领域汲取养分。虽然如此,比亚兹莱却不是单纯地模仿,而是总能从其中蜕化出只属于自己的原创风格。正如鲁迅所说:“……他是吸收而不是被吸收。他时时能受影响,这也是他独特的地方之一。”(同上)

比亚兹莱的艺术生命虽然短暂,但是其风格却是一个不断变化、求索的过程,往往同一时期就有截然不同的作品——这些在本书中都有所反映——呈现出多姿多彩的面

莱恩

貌，不比某些艺术家，终其一
生作品都是一个套路
(当然他们自有其应
有的价值)。然而这个

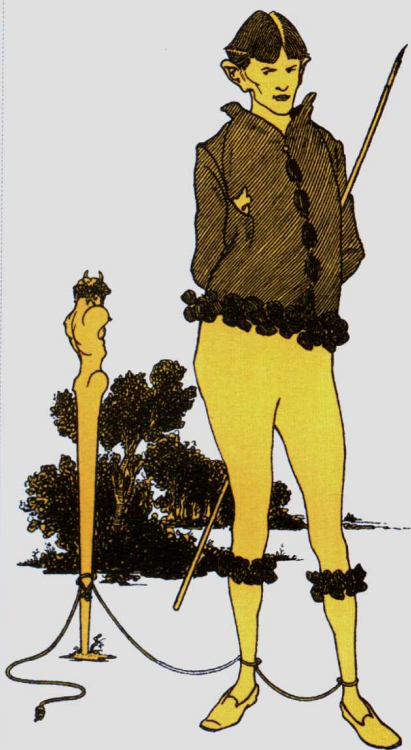
过程却未必是一个不断进步的过程。比亚兹莱主要以其平面装饰风格的、清晰优美的线条和强烈对比的黑白色块而闻名，其艺术成就也主要表现在这里，而他晚期所发展起来的运用逐渐变化的色调、阴影而塑造出丰富的质感，也即是立体感的技法不可谓不高超，然而却是对前人的追随，因而影响不大(虽然铅笔的技法更加精妙，然而却费力不讨好，运用别的工具能够更加方便地创造出同样的效果)。

比亚兹莱作为一个纯粹的画家是成功的，作为一个插图画家则不太成功。因为他太追求于图画的独立地位，而忽略了与书籍本身的联系。他为《莎乐美》所作的多幅插图都和剧本的内容毫不相干。也许我们只应该将其作为一个画家而不是插图画家对待。

关于本书

上个世纪20年代，国内翻印了比亚兹莱为王尔德的剧本《莎乐美》所作的插图，一时引起竞相模仿的风潮。1929年，鲁迅还自费将比亚兹莱的12幅作品结集出版，向国人介绍这位出色的艺术家。本书首次以最大规模将比亚兹莱的作品集结，包括比亚兹莱各个时期所创作的书籍插图、装帧和招贴海报设计、油画作品，以及习作、生前未出版或

出版时遭删削的作品(删削版和未删削版进行对比)，各种风格的代表作和当时引起轰动、备受争议的作品都有收录。绝大部分作品都配有精当的赏析文字，对画面进行分析的同时叙说比亚兹莱当时的情况，以及围绕作品所发生的争论、影响，使读者能够走进比亚兹莱的生活，从而更加贴近比亚兹莱的艺术。

比亚兹莱自画像

使用说明：

- 一、本书收录了比亚兹莱各个时期的各种类型、各种风格的作品，包括生前未出版或出版时遭删削的作品，是对比亚兹莱作品的一次最大规模集结。
- 二、本书共收比亚兹莱作品 170 件，其中 117 件以独立的篇幅附有文字赏析，其余 53 幅以小插图的形式散置在合适的位置。另附 5 幅对比亚兹莱有影响的画家作品，以小插图的形式放在合适位置，供读者比较参考。
- 三、排列次序以年代为序，彩色作品放在前面，为同一本书所做的插图则安排在一起。
- 四、本书引言部分对比亚兹莱的历史地位、生平经历和艺术风格做了总论性的介绍，书末附作品中西文目录，便于查阅。

目 录

引言：世纪末的天才 /2

比亚兹莱的时代

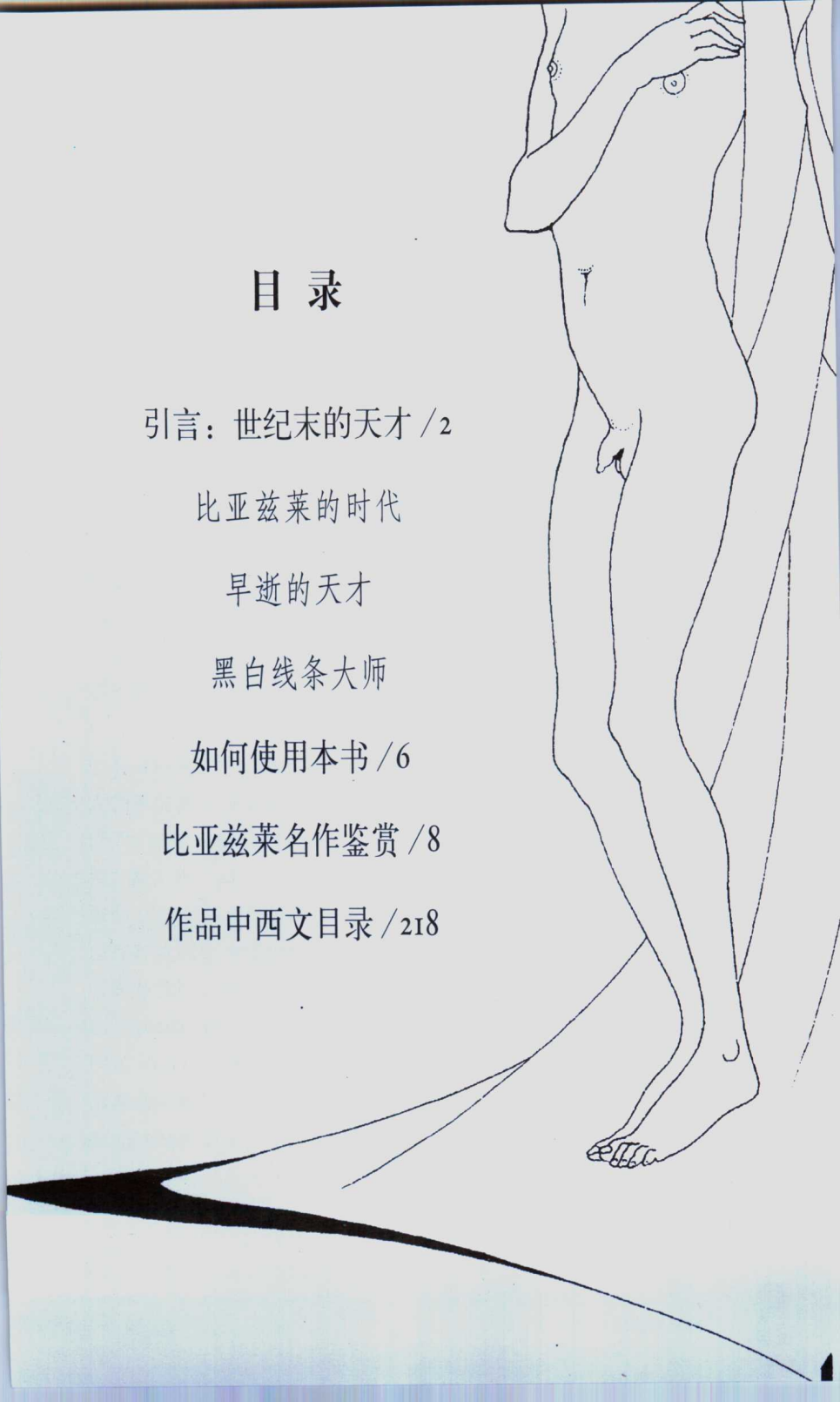
早逝的天才

黑白线条大师

如何使用本书 /6

比亚兹莱名作鉴赏 /8

作品中西文目录 /218

口是心非者 1888 年

这是近年来才被发现的作品。是比亚兹莱根据英国喜剧作家威廉·康格里夫(William Congreve, 1670—1729年)的作品《口是心非者》所想像出来的画面。这时比亚兹莱才16岁。从这幅漫画风格的游戏之作中,已经可以看出比亚兹莱的天赋。他用简略的笔触勾出了房间的背景,而把重点放在刻画中心人物上。人物的装束是18世纪中叶后的流行样式,男人戴着假发。画的风格虽然不具有独创性,但是铅笔的娴熟使用已经预示了比亚兹莱将来对线条的高超驾驭力。此外,人物的表情流露出讥讽的性质,这种性质一直延续了比亚兹莱的一生。

在一阵无情的狂风中，春天逐渐地枯萎了。画面流露出一种莫名惆怅、忧郁的情绪。从主人公身后露出的碑文看，知道这是取自“Arts Longa, Vita Brevis”（艺无止境，生命短促）这句俗语。主人公茫然、诗意化的隐喻形象明显受到同时期著名插图画家西门·所罗门（Simeon Solomon, 1840—1905年）的影响。所罗门的带有神秘气息的、颓废、唯美风格的作品当时被王尔德（Oscar Wilde, 1854—1900年）等唯美主义艺术家广泛收藏。

比亚兹莱的艺术观点深受沃尔特·克莱恩 (Walter Crane, 1845—1915 年) 的影响。克莱恩被认为是插图书籍发展史上举足轻重的人物之一。他强调插图的“装饰性”而弱化其“实用性”，认为书页是“用设计来达到美化效果的空间”。他曾经写了两本富有影响力的专著表达自己的观点，分别是《插图的装饰艺术》(Decorative Illustration of Books) 和《线条与形状》(Line and Form)。他的观点可以被认为是比亚兹莱及新艺术运动艺术家们的理论基础。

《亚瑟王之死》封面和书脊

1893 年

《画室》第一期封面

1893 年

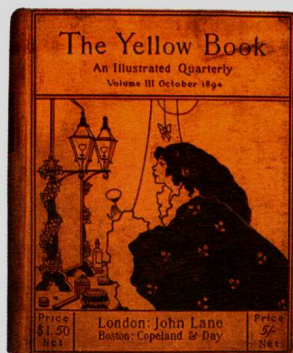
这是《画室》杂志第一期的封面。最初的设计中还有一个蜷缩的潘神，该杂志的编辑海德（C. Lewis Hind, 1862—1927 年）认为这个形象过于淫荡，而建议比亚兹莱去掉。去掉潘神后的这幅插图延续了比亚兹莱在《亚瑟王之死》时期的风格，显得非常清新。《画室》杂志是比亚兹莱成名的舞台。在这一期上，发表了比亚兹莱为沃尔德的《莎乐美》法文剧本创作的插图《高潮》，以及其他 8 幅插图，从而引起了广泛的注意。著名艺评家马克考尔（D. S. MacColl）评论道：“随着《画室》杂志第一期的出版，一个年轻的画家，以前还只为少数人所知，现在迅速在两个大陆（英国和法国）变得家喻户晓……这个年轻的画家就是比亚兹莱，他的作品在这份新刊物中占有举足轻重的地位。”

这是比亚兹莱为《亚瑟王之死》第二部所设计的封面和书脊，从中可以清楚地看到来自新艺术大师威廉·莫里斯（William Morris, 1834—1896 年）的影响。如果不加以说明，很难辨认出这是对百合花的高度抽象。只有花蕊还具有百合科植物的特征，花瓣、叶、茎都变形为几何图案。可是和威廉·莫里斯的复杂、绚烂相比，比亚兹莱的设计精简许多一大块的“留白”正是他的特色。同样的百合也反复出现在比亚兹莱其他的作品中。

《亚瑟王之死》是比亚兹莱所接受的第一个委托项目，他也由此走上职业插图画家的道路，算是他生命中重要的里程碑。亚瑟王传奇是中世纪西欧主要国家有关亚瑟王的许多作品的总称，这些作品包括的主要故事有亚瑟王的诞生、“圆桌骑士团”的建立、亚瑟王和他的圆桌骑士的事迹，以及亚瑟王之死。骑士事迹中以兰斯洛特骑士和亚瑟王的王后圭尼维尔的爱情故事和寻找圣杯的故事最为重要。亚瑟王的故事自 8 世纪以来广为留传，也出现了众多的版本，一直到 15 世纪后半叶，托马斯·马洛里爵士（Sir Thomas Malory, 1405—1471 年）对这些版本进行选译编排，以散文体写成《亚瑟王之死》，算是做了一个总结，也被公认为最权威的版本。

Front Cover and Spine of 'Le Morte Darthur'

《黄面志》第三期封面

1894 年

一个女子在梳妆台前对镜化妆。这是比亚兹莱为《黄面志》第三期所做的封面。和之前的两期一样，它也没有例外地遭到了反对。反对的理由是：梳妆镜上出现了两盏不搭调的街灯。街灯在梳妆镜上出现确实有些令人费解，但是它并不突兀，而是非常和谐——具有高度的装饰性。这样不考虑实用性而只是率意为之，颇有些“为艺术而艺术”的境界。试想一下，如果去掉这两盏街灯，整个画面将变得怎样索然无味？

关于比亚兹莱在《黄面志》的举足轻重的地位，著名作家海德（C. Lewis Hind）曾经写过一段文字道：“比亚兹莱为每期《黄面志》的封面和封底所做的几近轻佻之插图，我们每次都会因而去翻阅此季刊，然而当其插图作品因为他卧病而缺席时，此季刊就会变得空洞贫乏。”

这是比亚兹莱为《黄面志》第一期所设计的封面。一个戴着宽沿帽子、黑色假面的肥胖妇女露出喜剧性的笑容，而她身后的同样戴着黑色假面的男子则露出居心叵测的邪恶表情，画面左侧有一根冒出缕缕轻烟的蜡烛。作为封面设计，这个构图并不复杂，但是它很好地勾起了读者的阅读欲望，想要探询具有这样封面的杂志其内容是什么。

作为 19 世纪的重要象征，颓废主义的经典代表，《黄面志》的装帧及版面设计相当考究。封面采用华丽醒目的黄色，就像展示窗一样招人注目，评论家刘易斯·梅（Lewis May）因此而赞叹：“在维果街头遥远的那一端，创作如此亮丽的黄色，使人忘却已发生之恶兆以及从西边升起之太阳。”封皮是硬包装，看起来更像是一本书而不是杂志。

《黄面志》也是比亚兹莱事业的顶峰。比亚兹莱第一次在经济上达到“小富”的程度，可以在剑桥街114号买一所舒适的房子，并且收集喜爱的藏品。房子的所有权用的是姐姐玛白的名字，这也许是因为比亚兹莱的年龄还小（21岁），尚不具备签署法律文件的能力，并且“艺术家”的职业也没有玛白的教师职业前景稳固。但是好景不长，仅仅数月后他们就不得不卖掉房子另谋住处，并且多数情况下都得依靠周济过活。

The Yellow Book

An Illustrated Quarterly

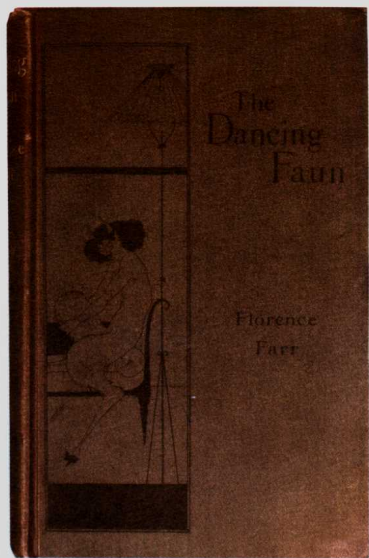
Volume I April 1894

London: Elkin Mathews & John Lane
Boston: Copeland & Day

Price
5/-
Net

《叹息的喜剧》和《心灵渴望的土地》海报 1894 年

《跳舞的潘神》封面 1894 年

这是为弗洛伦斯·法尔 (Florence Farr, 1860—1917 年) 的第一本著作《跳舞的潘神》所做的封面。采用一个长方形的框架。背景在一个房间里, 因为高度装饰化而失去了空间感。头上长角、半人半羊的角色是罗马神话中主管农牧业的潘神, 同时也兼具旺盛的情欲, 因此通常被作为性爱的象征。潘神抱着一条腿倚坐在一个具有希腊风格的沙发上。落地灯理性的直线条和沙发感性的曲线条形成优美的对比。其中潘神的形象是对著名画家惠斯勒 (J.M. Whistler, 1834—1903 年) 的漫画像。惠斯勒曾经指责比亚兹莱剽窃了他的作品, 因此比亚兹莱在多幅画中都对他进行了讽刺。

比亚兹莱在海报创作上也成绩斐然。这是他为约翰·托德亨特 (John Todhunter, 1839—1916 年) 的《叹息的喜剧》和叶芝 (W.B. Yeats, 1865—1939 年, 1923 年诺贝尔文学奖得主) 的《心灵渴望的土地》所做的海报。画中的女人和拉斐尔前派著名画家罗塞蒂 (Dante Gabriel Rossetti, 1828—1882 年) 经常描绘的女性有些相像。女人斜着眼睛看着画外, 似乎在挑逗观众的欲望。画面均分为图画栏和文字栏两个纵栏, 图画栏又分为三个纵格, 精致的小花散落在外侧的两个格内。蓝色和金色构成和谐的对比, 构图十分均衡。

托德亨特和叶芝都是当时伦敦著名的“爱尔兰文学社”的成员, 他们的这两出戏剧在艾温纽剧院 (Avenue Theatre) 演出时都遭到了观众的强烈反对, 比亚兹莱的这幅海报也连带遭到了诗人希曼 (Owen Seaman, 1861—?) 的揶揄: “比亚兹莱先生, 你得到了很高的声誉。你的斜着眼的美女, 你知道, 贴满了大街小巷。不过这种东西我可不恭恭维。你的‘日本—罗塞蒂’女孩, 引不起人们的兴趣。”

AVENUE THEATRE

Northumberland Avenue, Charing Cross, W.C.

Manager - Mr. C. T. H. HELMSLEY

ON THURSDAY, March 29th, 1894,
And every Evening at 8-50.

A New and Original Comedy, in Four Acts, entitled,

A COMEDY OF SIGHS!

By JOHN TODD HUNTER.

Sir Geoffrey Brandon Bart	Mr. BERNARD GOULD
Major Chillingworth	Mr. YORKE STEPHENS
Rev. Horace Greenwell	Mr. JAMES WELCH
Williams	Mr. LANGDON
Lady Brandon (Carmen)	Miss FLORENCE FARR
Mrs. Chillingworth	Miss VANE FEATHERSTON
Lucy Vernon	Miss ENID ERLE

Scene - THE DRAWING-ROOM AT SOUTHWOOD MANOR
Time THE PRESENT DAY - Late August.

ACT I.	AFTER BREAKFAST
ACT II.	AFTER LUNCH
ACT III.	BEFORE DINNER
ACT IV.	AFTER DINNER

Preceded at Eight o'clock by

A New and Original Play in One Act, entitled

The LAND HEART'S DESIRE

By W. B. YEATS.

Mr. JAS. WELCH, Mr. A. E. W. RASON, & Mr. G. R. FOSS. Miss WINIFRED FRASER, Miss CHARLOTTE MORLAND & Miss DOROTHY PAGET.

The DRESSED by NATHAN, CLAUDE, LIBERTY & Co., and BENJAMIN. The SCENERY by W. T. HELMSLEY. The FURNITURE by HAMMOND & SONS.

Stage Manager - Mr. G. R. FOSS

Boxes open at 5 p.m. Colonnade at 6. Carriages at 7.

PRICES -- Private Boxes, £1 to £4 4s. Stalls, 10s. 6d. Balcony Stalls, 7s. Dress Circle, 5s. Upper Circle (lunni), 3s. Pit, 2s. 6d. Gallery, 1s.

On and after March 29th, the Box Office will be open daily from 10 a.m. to 6 p.m., and from 10 a.m. to 6 p.m. on Thursdays and Fridays.

NO FEES. NO FEES. NO FEES.

Poster for 'A Comedy of Sighs' and 'The Land of Heart's Desire'

比亚拉莱