

西洋美术家画廊 42

罗塞蒂

Gallery

Rossetti

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 43

安格尔

Gallery
Ingres

安格尔的父亲虽然是个平凡的画家，安格尔却师事新古典主义大师查克·路易·大卫，历经磨难终于成为19世纪代表法国的艺术大师。安格尔装饰性且变形的裸体及其平面式构图，遭到了当时由德拉克洛瓦为首的浪漫派的批评，但对高更等后期印象派画家及马蒂斯、毕加索等人来说，则是灵感的源泉。

《贵妇人》

91 × 162cm, 1814年

1819年在沙龙（官方展览）展出的这件作品，被艺评家们批评为“为了构图画了许多背部”、“右臂太长，很不自然，好像没有骨头一样”等等。但是富于质感的一些小饰物以及光滑的肌肤，放在大腿上的孔雀扇等，都为观者带来视觉与触觉上的官能美。

Musée Bonnat, Bayonne, France/AGK London

42 罗塞蒂

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

浪漫主义的巨匠

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

浪漫主义与骑士精神

名作特写

14

MASTERPIECE

■ 贝娅塔·贝娅特丽丝

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 圣母玛利亚的童年生活 20

■ 但丁之爱 22

■ 但丁之梦 (贝娅特丽丝之死) 24

■ 牧草地上的凉亭 26

■ 叙利亚的阿斯达德女神 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

伯明翰美术馆与艺术画廊

© Art Gallery, Museum of Art, London, UK, 2000

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克鲁瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特布尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Branzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克洛德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd. 2000 图字: 07-2001-753号

西洋美术家画廊 42 罗塞蒂 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘从星

责任编辑/刘从星 张亚力 王兴吉

校 勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审 读/孙开礼

校 对/吴晓欧 王丽梅 刘明辉

监 印/赵岫山 欧阳彬

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制 版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次/2002年1月第1版第1次印刷

开 本/635×940mm 1/8 印张/4

印 数/1-5000册

书 号/ISBN 7-5386-0416-2/J·179 定 价/15.00元

J 205.561/6

西洋美术家画廊——④2 罗塞蒂

画家兼诗人罗塞蒂在英国是一位有着极高荣誉的艺术家。1848年，二十岁的他同一些年青的画家们一起，结成了“拉斐尔前派协会”。该团体的目标是对19世纪古典主义画派进行挑战，以恢复中世纪的绘画风格。在罗塞蒂五十三年的艺术生涯中有着多姿多彩的经历，少年时代的他是位神童，青年时期是个叛逆者。成名后，他专注于绘画创作，与他的妻子、情人及模特儿们共同创造了他不朽的艺术世界。

ROSETTI

Portrait of William Dyce
The ground detail from Dante's Inferno, Tate Gallery, London

首都师范大学图书馆

21637798

浪漫主义的巨匠

THE GREAT BOHEMIAN

在罗塞蒂的一生中，一直都有着叛逆的因子。这使他在少年时代时，就决心将人生奉献给艺术与文学。他富有魅力和智慧，对女性倾注了非凡的热情，终其一生，都是极其自由奔放的。

但丁·加布利尔·罗塞蒂 (Dante Gabriel Rossetti, 1828-1882年)，他的一生充满典型的艺术家传说：他容貌俊美，机智灵活，是经常脱离常轨的浪漫主义者。虽然一生放浪不羁，却是英国诗人兼画家的艺术家中最杰出的代表。

享有文艺盛名的家族

加布利尔·查理·但丁·罗塞蒂于1828年5月12日生于伦敦，父亲为意大利人，母亲是英意混血，因为尊崇诗人但丁，罗塞蒂后来改变了自己洗礼名的顺序。父亲加布里列，因政治原因从拿破里亡命英国，他虽然出身劳动阶级，学识却非常渊博且极富艺术天分。家中每个小孩——罗塞蒂与弟弟威廉·米歇尔、姊姊玛利亚、妹妹克丽丝汀娜，都遗传了父亲对美术与文学的爱好。威廉·米歇尔后来成为艺评家，忠实地记录了“拉斐尔前派协会”的发展；玛利亚不但是英国教会的修女，同时也是位很有天分的业余画家，克丽丝汀娜则以诗人身份闻名。

罗塞蒂曾经是伦敦皇家学院附属中学的学生，父亲加布里列当时是皇家学院的意大利语教授。但罗塞蒂对严格的古典教育索然无趣，因而在十三岁时，说服父亲让他休学去学习绘画。但罗塞蒂并不至此和高等教育绝缘，家中充满文化涵养的英、意双语教育，让罗塞蒂补足了在教室所学不到的许多东西。

画家的崛起

1841年12月，罗塞蒂就读于萨斯美术学校，目标是进入伦敦的皇家美术学院附属美术学校。

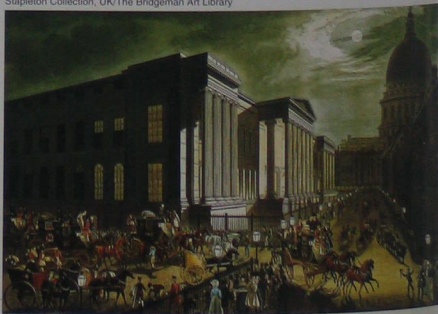

▲ 罗塞蒂《自画像》(1847年)。是就读于皇家美术学院附属美术学校时的作品。其中的浪漫主义形式，可以看出他对艺术、文学的热情。

1845年，罗塞蒂如愿地成为皇家美术学院附属美术学校的初级生。

青年时期的罗塞蒂非常叛逆，皇家美术学院附属美术学校的一位同学曾这样记录了罗塞蒂的样子：“他浓密的咖啡色头发，好像没有梳理般的披散在宽阔的额上，长到几乎快碰到肩

Stapleton Collection, UK/The Bridgeman Art Library

Birmingham Museum and Art Gallery/Hulton Getty

▲ 《给伊丽莎白·希达尔当模特儿的罗塞蒂》(1853年)。罗塞蒂画的这张素描显示丽姬除了是他的“缪斯”(美之神)外,同时也是他的学生。

头,浓眉的阴影遮盖了稍微有点凹陷的眼睛,眼里似乎充满自尊与讽刺的火焰,悄悄地、猛烈地燃烧着;原本就醒目的颧骨,由于平日放浪的生活和熬夜的关系而憔悴,显得毫无血色而更加明显。胡须倒是刮得很干净,露出男人味十足的嘴唇和下巴……他领口宽松,衬衫领邋遢地垂下,穿着一双不常擦净的皮鞋和黑色的旧衣;有时他的穿着也不是时下流行的样式,而是很久以前那种宽大的长上衣。”像这样的打扮,可看出当时罗塞蒂是多么的不修边幅。虽然当时的美术院校的学生一般都不注重打扮,但罗塞蒂似乎也是特例。

年轻的罗塞蒂虽然爱出风头,也尚未具有身为一个艺术家所应具备的实力,但他仍拥有扎实的英国文学与意大利文学的基底,他非常崇拜英国幻想派画家,同时也是诗人的威廉·

布莱克(William Blake, 1757-1827年),他十八岁时曾向弟弟借了十先令,买了一本完整的布莱克素描作品集。他也曾想过放弃绘画,专心致力写诗,但被妹妹克丽丝汀娜劝阻。虽然当时克丽丝汀娜已经以诗人身份出版了诗集,但仍得靠翻译工作来赚取生活费。

罗塞蒂后来虽然决定继续画画,但却因皇家美术学院附属美术学校的教育方针太过保守而休学。在这之前几年,罗塞蒂曾看过年轻画家福特·马多克斯·布朗(Ford Maddox Brown, 1821-1893年)的一系列作品,对他大为佩服,因此在1848年3月,罗塞蒂写了一封信给布朗表达希望跟他学画的心意。由于信中过度吹捧布朗,而使生性多疑的布朗,误以为罗塞蒂是在嘲弄他,盛怒之下带了棍棒到罗塞蒂的家准备痛打他一顿。所幸罗塞蒂以他的诚意,让布朗相信他并无恶意,甚至免收学费让他做弟子。两人的友情一直持续到罗塞蒂去世为止。

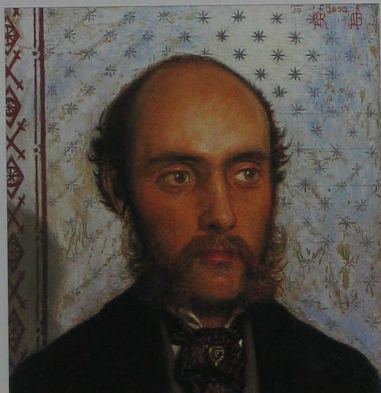
1848年5月罗塞蒂参观了皇家美术院的夏季沙龙展,对其中一位名叫威廉·贺曼·亨特(William Holman Hunt)的年轻画家的作品《圣阿格涅斯节前夜》特别感动,因此特地前往亨特的工作室盛赞他作品的成功。两人旋即成为好朋友,针对绘画无所不谈,在彼此的意见交流中碰撞出火花,由此诞生了“拉斐尔前派协会”(Pre-Raphaelite Brotherhood, 简称PRB)。

1848年8月,亨特和罗塞蒂在伦敦克里夫兰街一起组建工作室,根据PRB成员之一,之后成为艺评家的非德利克·乔治·史蒂芬斯(Frederick George Stephens)的记录,这里并不是一个适合工作的地方:“那个阴暗空旷的工作室令人感到非常压抑,但罗塞蒂在这里制作了两件值得纪念的作品。后世的人们一定会认为由于这两件作品,才有‘拉斐尔前派协会’的艺术诞生。”史蒂芬斯所说的两件作品分别是《圣母玛利亚的童年生活》(参考20页)和《看!我们是主的仆人》又名《受胎告之》(参考第5页),分别完成于1849年和1850年。

“拉斐尔前派协会”画中的美女原型

虽然罗塞蒂这两件早期作品的主题都与基

► 福特·马多克斯·布朗所画《威廉·米歇尔·罗塞蒂肖像》(1856年)。由于威廉·米歇尔写了许多关于他哥哥罗塞蒂的著作,艺术家但丁·加布利尔·罗塞蒂的名声与作品才能流传到今天。

Wightwick Manor, Wolverhampton, UK/The Bridgeman Art Library

◀ 根据詹姆斯·波洛德(1797-1867年)的油画作品《中央邮局》所复制的这张版画,记录了罗塞蒂成长时代的伦敦市街。

▲ 罗塞蒂在皇家美术学院沙龙展所看到，并大受感动的威廉·贺曼·亨特的作品《圣阿格涅斯节前夜》。

宗教有关，但他本人其实对信仰并不那么虔诚，甚至当时的社会道德规范也无法束缚他。在伦敦的社交圈中，放荡不羁、桀骜不驯的他，向来花名远播，他的初恋情人，是爱称“丽姬”的伊丽莎白·希达尔（Elizabeth Siddal）。

伊丽莎白是刀剪师傅的女儿，她生于伦敦，曾在女帽店工作。1849年十九岁时，她吸引了画家华特·哈威尔·迭瓦列（Walter Howell Deverell, 1827-1854年）的注意。迭瓦列当时

正在制作取材莎士比亚戏剧《仲夏夜之梦》的绘画作品，他觉得丽姬和剧中的女主角薇欧拉的气质相近，因而迭瓦列想尽办法花费了很多时间死缠烂打，才说服丽姬相信他，担任他的模特儿。在19世纪，一般大众还都认为做画家的模特儿和卖春没什么两样。

由于迭瓦列和“拉斐尔前派协会”的画家们都很熟，丽姬很快便成为大家争相抢夺的模特儿人选。现在我们可以看到PRB的作品中有许多类似人像，相信在读了罗塞蒂之弟威廉·米勒的记述之后，就会恍然大悟为何丽姬会如此大受欢迎：“她说不出是高贵还是甜美，反正是位非常美丽的女性。她客气但谨慎的态度，让人觉得好像高高在上而难以亲近。她很高且姿势端正，脖子也很长；五官端正并有着与众不同的气质；蓝绿色、没有光泽的眼睛和长得十分完美的睫毛是她的特征；皮肤白晰透明，浓密厚重的头发，则是像红铜般的红褐色。”伊丽莎白·希达尔就这样，成了“拉斐尔前派协会”画家们所喜爱的美女原型。

丽姬曾经担任亨特几幅油画作品的模特儿，例如《掩护被特洛伊教徒迫害的基督教传教士之布立顿人家》、《从普罗丢斯手中拯救赛薇雅

THE BROTHERHOOD

“拉斐尔前派协会”

“拉斐尔前派协会”是在1848年9月由七位年轻人组成。以罗塞蒂、亨特、米雷等三人为中心，画家詹姆士·柯林森（James Collinson）与史蒂芬斯、雕刻家乌勒（Thomas Wollner），还有罗塞蒂的弟弟威廉·米勒。另外，虽然不在成员名单中，福特·马多克斯·布朗实际上也是属于“拉斐尔前派协会”的。到19世纪50年代后，当初的协会已形同解散，后来又重新以罗塞蒂为首，组织了可说是第二次“拉斐尔前派协会”，伯恩-琼斯（Burne-Jones）和威廉·莫里斯（William Morris）都在其中。“拉斐尔前派协会”的宗旨，是唤起对意大利文艺复兴时期拉斐尔之前的时代（当时称为“中世纪”）风格的重视，并试图借此赋予画坛新的活力。具有理想之美的拉斐尔绘画，虽然在皇家美术学院成为绝对的范本，但他们认为这是当时绘画一直停滞不前的原因。早期的“拉斐尔前派协会”，主要描绘宗教或文学的主题，而他们的表现方式，则是彻底的写实风格，多使用鲜艳的色彩。他们反体制的绘画作品，一开始虽然备受争议，但由于得到艺评家罗斯金（John Ruskin）的辩护，批评风潮逐渐平息。以罗塞蒂为中心的第二次“拉斐尔前派协会”，在19世纪60年代以后的活动，对整个英国画坛产生了极大的影响。值得一提的是，这时期罗塞蒂的画风已有变化，他独特的理想美与神秘、官能气氛的描写，变得更加浓重。

▲ “拉斐尔前派协会”于1853年解散，但成员之间的友谊关系依然密切。这是1863年时三位成员的合影。右为罗塞蒂。

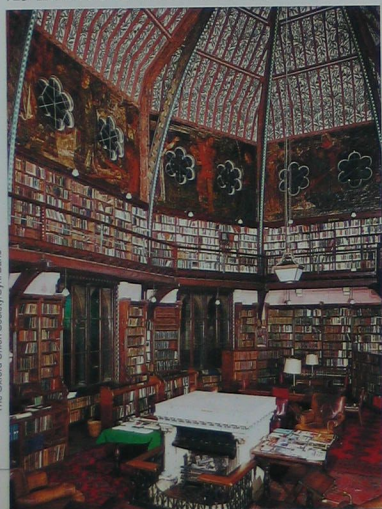
的华伦泰》等等。她也曾当过布朗的模特儿，但最有名的则是米雷（Sir John Everett Millais）的《奥菲娅》（1851-1852年），因这个特殊的委托，差点酿成无法挽回的悲剧。当时丽姬穿着衣躺在装满热水的澡盆中摆姿势，澡盆下还装设了加热灯，但丽姬还是着凉感染了肺炎差点丧命。丽姬的父亲一状告到法院，结果米雷除了治疗费外，还得要付赔偿金才了事。

“灵魂之爱”与“现实之爱”

罗塞蒂在1850年初次与丽姬相识，当时她正在为迭瓦列工作。罗塞蒂深深为丽姬所吸引，努力劝说她做他的专属模特儿。丽姬答应了这个要求，从此之后十年间，以伊丽莎白·希达尔为模特儿的素描、油画数以千计，几乎完全支配了罗塞蒂的艺术创作。1852年，罗塞蒂离家在伦敦布莱克修道士桥附近的恰坦姆路租房子，丽姬经常造访此处，当罗塞蒂的模特儿并跟他学画，最后终于成为罗塞蒂的情人。两人关系起伏不定，不断地分分合合，直到1862年丽姬去世为止。

1857年夏天，两人之间再次出现了危机。罗塞蒂单身前往牛津，为牛津大学的学生会馆制作壁画，有几个年轻艺术家前来帮忙，其中一位是罗塞蒂前一年认识的爱德华·伯恩-琼斯

▼ 牛津大学学生会馆内部。墙壁上方的湿壁画中，左边即是罗塞蒂所画的《蓝斯洛爵士的圣杯之幻》。

The Oxford Union Society/Cyril Bond

▲ 罗塞蒂早期的油画作品《看！我们是主的仆人》又名《受胎告之》（1849-1850年）。圣母玛利亚的模特儿是妹妹克丽丝汀娜。

（Edward Burne-Jones, 1833-1898年），威廉·莫里斯（William Morris, 1834-1896年）。这两人都是牛津毕业的学生，因仰慕罗塞蒂而加入“拉斐尔前派协会”。

伯恩-琼斯与莫里斯租了一间位于伦敦红狮广场的工作室，罗塞蒂也经常到这里拜访。当时工作室里有一位名叫芳妮·康佛斯的女模特儿，她丰满动人，有着一头及地的金发，虽然是妓女，但到1858年左右，她已成为罗塞蒂的模特儿、情人兼管家，直到罗塞蒂去世都是他忠心的朋友。罗塞蒂虽然同时拥有两个情人却一点也不感到难为情，这可以说是当时典型的思想模式。她们两人在罗塞蒂的人生中扮演了不同的角色，丽姬是“灵魂之爱”，芳妮则是“现实之爱”。

芳妮是罗塞蒂在19世纪50年代末到60年代初最杰出的几件作品的模特儿。其中特别值得

Artist's Life

- 1828 但丁·加布利尔·罗塞蒂于5月12日出生于伦敦。父亲是亡命英国的意大利学者，母亲则是英意混血。
- 1841 为了学画而由伦敦皇家学院附属中学休学，进入伊斯美学校就读。
- 1845 就读皇家美术学院附属美术学校。
- 1848 反抗皇家美术学院附属美术学校重视传统的教育方式。3月成为福特·马多克斯·布朗的弟子。5月认识亨特，被介绍给米雷认识。9月三人成立“拉斐尔前派协会”。
- 1849 第一幅记有PRB字样的油画《圣母玛利亚的童年生活》公开展览。秋季时和亨特一同旅行巴黎、比利时。
- 1850 认识友人的模特儿伊丽莎白·希达尔。
- 1856 与立志当艺术家的牛津毕业生伯恩-琼斯、莫里斯认识。
- 1857 与伯恩-琼斯、莫里斯共同制作牛津大学学生会馆壁画，与珍·巴顿（之后的莫里斯夫人）认识。
- 1858 与芳妮·康佛斯相识。
- 1860 5月与丽姬结婚。
- 1861 参加莫里斯的设计公司，同年，丽姬产下的女婴夭折。
- 1862 2月丽姬因服用过量麻醉剂而死亡，被当作意外处理。罗塞蒂搬到雀儿喜区的“俄达之家”。
- 1869 挖掘出放在丽姬箱中的早期诗作手稿，翌年出版《诗集》。
- 1871 罗塞蒂因一评论家抨击他诗作的官能性，而大受打击，长期的失眠症更加严重。
- 1872 因精神错乱自杀未遂。
- 1882 4月3日因尿毒症死于肯特州的疗养地。

一提的是《波卡·巴恰塔（接吻之嘴）》（1859年）、《法契欧的情人》（1863年）、《蓝屋》（1865年），这三件作品都充满浓厚的世俗与性爱的氛围，与以丽姬为模特儿的作品中，那种充满忧郁的精神完全不同。

罗塞蒂和丽姬虽然订婚许多年，却始终下不了决心结婚，但1860年丽姬重病，医生宣布她将不久于人世，终于在认识十年后的5月23日，两人秘密地举行了婚礼。直到1861年5月2日，丽姬产下夭折的女婴之前，两人度过了短暂的幸福日子。之后，丽姬陷入严重的忧郁状态，开始出现异常行为，而经常服用麻醉剂。1862年2月10日晚上，罗塞蒂与丽姬一起和诗人朋友阿尔贡·温邦外出吃饭，丽姬不舒服提早回家。后来又出门的罗塞蒂在十二点前回家时，丽姬已经因为服用过量麻醉剂而不省人事。

虽然不知道是自杀还是意外，罗塞蒂对于自己疏忽了生病的丽姬还是感到罪恶与悔恨。在丽姬下葬高门墓地的罗塞蒂家族墓园前，罗塞蒂在棺柩中放了许多自己宝贵的早期诗篇。这样的举动说明罗塞蒂是典型的浪漫主义者，但他仍然无法躲过良心的苛责。罗塞蒂开始失眠且有幻听症，进而用酒与毒品来麻醉自己，他再也无法在恰坦姆路的家中生活，随即搬到位于雀儿喜区采尼大道的“桃达之家”。

《诗集》的出版与回响

不久史温邦和诗人兼小说家乔治·梅雷第

Birmingham Museum and Art Gallery/The Bridgeman Art Library

▲ 罗塞蒂所作《芳妮·康佛斯肖像》（1868年），芳妮后来成为罗塞蒂的情人和管家，也是他行事时商量的对象。

FORD MADDOX BROWN

福特·马多克斯·布朗

福特·马多克斯·布朗（1821—1893年），和罗塞蒂及“拉斐尔前派协会”保持着密切关系，但布朗一直都不是他们正式的成员。稍微年长且更具经验的布朗，想必是觉得二十岁上下的年轻人的协会像是小儿游戏一样吧！布朗虽是英国人，却出生于他父亲工作所在地的法国加森港。之后，布朗一家人搬到比利时，他在布鲁日、安特卫普等地的美术院学画。1840年到巴黎，之后又到罗马，1846年才在英国定居。在罗马时布朗结识了拿撒勒画派（Nazarener）的奥弗贝克（Johann Friedrich Overbeck, 1789—1869年）。拿撒勒画派是19世纪初在罗马由一群年轻德裔画家所集结而成，提倡中世纪的精神，改革当时绘画，将艺术再度献给基督教的组织，因此经常被称作是“拉斐尔前派协会”的前身。

19世纪20年代时拿撒勒画派解散，主要成员之一的奥弗贝克继续留在罗马活动。

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford/The Bridgeman Art Library

▲ 布朗约于1845年到1853年所画的《英国诗歌之种籽与果实》。

Birmingham Museum and Art Gallery/The Bridgeman Art Library

布朗回到英国时，他的作品已经具有许多与PRB

▲ 布朗约于1852年到1855年之间所作的《再（“拉斐尔前派协会”）共见！英国》。

通的特征，例如：中世纪

理想化的浪漫主义、细部的写实、明亮的色彩与复杂的构图等等。这些特征在PRB成立前他所画的《英国诗歌之种籽与果实》一作中，可以明显地看出。此外，布朗的代表作《再见！英国》则探讨了当时英国的社会问题，像这样以“现代”社会问题为主题，也是“拉斐尔前派协会”画家早期的重要倾向。布朗在这幅画中，以自己与妻子为模特儿，描写一对在祖国穷途末路而前往新大陆寻找新天地的夫妇。实际上布朗本身也因为生活穷困而曾经有过移民的计划。

斯也搬来和罗塞蒂同住，这三个人的奇妙组合，展开了一个传奇性的同居生活。屋子里与庭院中养了许多奇珍异兽，像袋熊、小袋鼠等等，还有一头牛。据说罗塞蒂觉得大如铜铃的牛眼让他想到威廉·莫里斯之妻，也就是当时他暗恋的珍·莫里斯。

1857年珍还是牛津大学学生会馆壁画的模特儿时，罗塞蒂便对她有好感，但不久，珍便嫁给了莫里斯，罗塞蒂也和未婚妻丽姬结婚。但是丽姬死后，约从1868年左右开始，罗塞蒂和珍似乎曾有过一段情缘，虽然人们不了解他们的感情好到什么程度，但这一切似乎都是在莫里斯默许下进行的。珍代替丽姬成为罗塞蒂执着描写的对象，为她画了许多油画及素描。虽然很明显，珍也爱慕罗塞蒂，但到了19世纪70年代，罗塞蒂的神经衰弱越来越严重（朋友们都怀疑原因之一，是他与珍之间的关系），又因为罗塞蒂酗酒、吸毒，1876年两人分手。但在这之后珍仍以朋友身份和罗塞蒂鱼雁往返，试图鼓励他振作。

罗塞蒂曾在1850年一个画展发表《看！我们是主的仆人》又名《受胎告之》一作，受到严厉批评之后，就很少公开展示作品。所幸他有着有力的赞助者和画商照顾，一直都有很高的名望与收入。

1869年，罗塞蒂想要集结出版那些从未发表过的早期诗作。原因之一是他的眼力逐渐减弱，身为画家不免担心自己的未来；同时他也受到友人莫里斯、史温邦的鼓励，还有妹妹克丽丝汀娜以诗人身份活跃文化圈的刺激。但罗塞蒂那些早期的诗作手稿，在七年前就被埋在高门墓地，要拿回手稿，除非把丽姬的棺木挖出来。罗塞蒂一直犹豫不决，后来还是因为秘书查理·郝耶劝说才勉强答应。办好了必要的法律手续，丽姬的棺木终于在某个夜晚被挖起，查理·郝耶代替罗塞蒂把手稿从棺木中拿出来。据说丽姬的遗体在经过七年之后仍完整如初，头发长得很长、缠绕着手稿——这些传说一直不断流传，但这些都是说话不十分可靠的查理·郝耶所说的。这些手稿于1870年以名为《诗集》出版，是罗塞蒂第一本处女诗集，大受评论家们好评。

Hulton-Deutsch

但1871年一位评论家发表评论，强力抨击罗塞蒂诗作的官能性，翌年又再度抨击他的诗作。这些挫折加上挖掘亡妻坟墓的罪恶感，使罗塞蒂受到非常大的打击。失眠症恶化、精神错乱的罗塞蒂在1872年6月也仿效丽姬，试图服用麻醉剂自杀，但没有成功。

19世纪70年代的罗塞蒂几乎已过着与世隔绝的生活，除了布朗和一直陪伴在身边的芳妮·康佛斯，他不再和其他朋友来往。罗塞蒂当时已陷入慢性忧郁状态，对酒精和毒品的依赖，已经达到极限。1877年他的手开始不听使唤，但直到1880年左右他都还持续作画、写诗。到1881年时，罗塞蒂整个左半身都麻痹了。

1882年2月，罗塞蒂听从友人汤马士·贺尔·凯恩的建议，到肯特州的一处休养地疗养，4月9日在当地去世。罗塞蒂的遗体葬在当地的教会墓地，由布朗为他设计了十字形墓碑。

翌年（1883年），教会根据罗塞蒂绘于1856年的水彩画《准备祭典的圣家族》，制作彩绘玻璃（弗列德·席尔斯特），装镶在教会的窗户上。

▲《爱丽丝梦游仙境》的作者路易斯·卡罗所拍摄的这张照片，是坐在采尼大道“佛达之家”庭院中的克丽丝汀娜·玛利亚·罗塞蒂和他们的母亲。

▼珍·莫里斯的照片。1865年在“佛达之家”的庭院中，由罗塞蒂安排好姿势，委托摄影家拍摄的相片之一。罗塞蒂根据这时所拍摄的一系列照片，画了许多件作品。

Victoria and Albert Museum, London

浪漫主义与骑士精神

ROMANCE AND CHIVALRY

“拉斐尔前派协会”绘画最为人所知的特色之一，就是在罗塞蒂作品中所表现的被理想化的女性。深受中世纪精神与文学世界吸引的罗塞蒂，将细部描写成像宝石般闪耀的色彩，发展成浪漫主义式的特征。

罗塞蒂所接受的绘画基础教育，是19世纪初到中叶，每一位具有野心的画家都曾接受的典型教育。他在萨斯美术学校与皇家美术学院附属美术学校所受的训练，非常重视传统，总是不断地临摹古希腊、古罗马雕刻的石膏像。1847年，罗塞蒂就读皇家美术学院附属美术学校不到一年，就对这种教育方式感到非常失望

而休学。他在学生时代所画的作品，至今只留下了几张素描，虽然这些作品技巧相当优秀，但看不出有任何的独创性。

开始尝试油画

离开学校后，罗塞蒂接受威廉·贺曼·亨特

的邀请跟他一起共用工作室，二十岁左右的罗塞蒂就是在这个工作室完成了早期主要作品《圣母

National Portrait Gallery, London/Archivio IGDA, Milano

素描

罗塞蒂不但厌恶重视素描能力的美术学校教育，也认为自己的素描不过是一般水准，但他一生都坚持画素描，结果证实他低估了自己的能力。现存最早的罗塞蒂的素描作品之一，是1847年，罗塞蒂十九岁时所作，非常理想化的自画像（参考第2页）。此外，罗塞蒂一生也都持续绘制肖像素描，对象大多是身边的人们，尤其是丽姬与珍·莫里斯最多；此外也有阿尔贾浓·史温邦、亨特和威廉·莫里斯等人。另外还有许多罗塞蒂家人的肖像素描，其中一件是1877年描绘妹妹克丽丝汀娜与母亲的肖像（上）。

Birmingham Museum and Art Gallery/The Bridgman Art Library

罗塞蒂几幅最优秀的素描，并非是完整作品，而是为了油画所作的习作。例如一幅以铅笔所画的素描（左，1876年）就是为了现藏于美国麻州剑桥弗格美术馆的《受祝福的童女》（1875-1878年）所作的准备习作，这幅素描是画里背景中的装饰。罗塞蒂在这张素描中使用明确的轮廓线与立体效果的表现，将形态单纯化。

Tate Gallery, London

罗塞蒂的黄金时期

一提到罗塞蒂，我们脑中浮现的就是19世纪60年代到70年代之间所作的《叙利亚的阿斯达德女神》这幅以女性为主角的戏剧性油画作品。但许多艺评家认为，罗塞蒂最优秀的作品应该是50年代所绘制，以中世纪为主题的浪漫的水彩画。这些水彩画和之后所画的油画相比，虽然画幅较小且缺乏煽情的要素，然而，在强烈的感情表现上，一点也不逊色。如《保罗与从里米尼来的法兰切斯卡》（上，1855年）和《圣杰欧鲁吉斯与萨卜拉公主的婚礼》（右，1857年）中，宝石般闪耀的色彩，让这些水彩作品成为“拉斐尔前派协会”中最优美的作品。

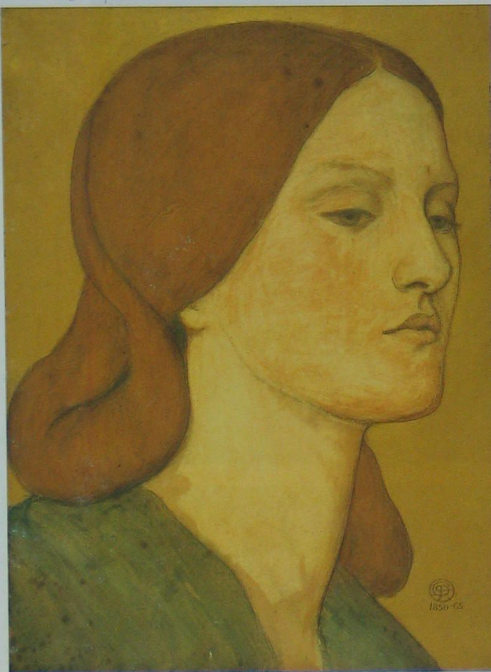
Tate Gallery, London

玛利亚的童年生活》与《看！我们是主的仆人》又名《受胎告之》，这些都是画在画布上的小型宗教性作品。罗塞蒂在这之前从未画过油画，因此在技巧方面借助亨特的帮助甚多，当时亨特已钻研了好几年的油画。罗塞蒂虽然对友人的指导感激不尽，但他也下定决心要发展出自己独特的风格与技法。

罗塞蒂的朋友——诗人兼画家的威廉·贝尔·史考特（William Bell Scott, 1811-1890年）曾观察过罗塞蒂制作这两件画作的情形：罗塞蒂画这些油画作品时，用的是非常细的水彩笔，在“事先涂好底色光滑的白底上，薄薄地上色；这层底色让之后所涂的颜色有特别的光泽效果”。不管罗塞蒂是不是

有意识这样做，他模仿的是早期文艺复兴时期绘画中明亮、纯粹的色彩，和拉斐尔之后的油画虽丰富但更沉稳的色调对比。

《圣母玛利亚的童年生活》是最早记有“拉斐尔前派协会”缩写PRB字样的作品，这幅画在1849年3月伦敦的自由沙龙展出，由亲戚介绍的博思侯爵

Fitzealan Museum, University of Cambridge, UK/The Bridgeman Art Library

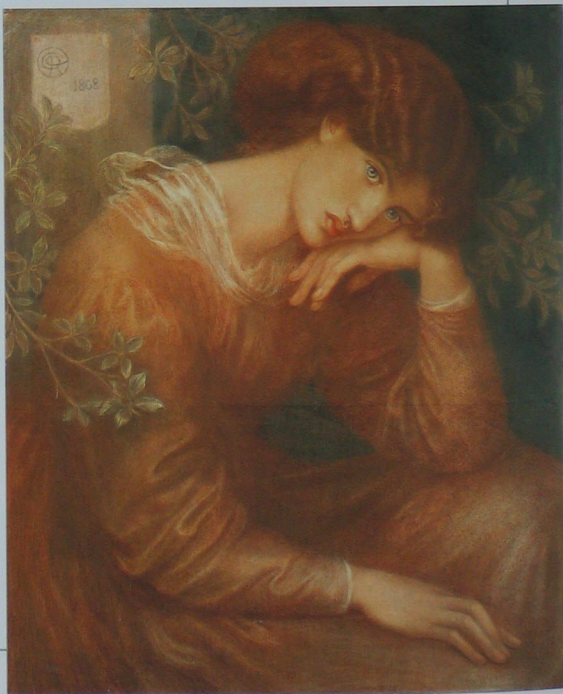

British Institute of Fine Arts, University of Birmingham/Archives, IODA, Milano

令人摒息的美女们

女性的存在——不论对画家罗塞蒂来说，还是对他男人本来说，都在他的人生中占有非常重要的位置。由于这两方面无法区分得很清楚，因此他和模特儿之间总是演变为恋爱关系（惟有从1865年左右开始，成为他许多作品的模特儿雅列克莎·怀尔汀例外）。罗塞蒂与协会的成员们称她们为“Stunners”，意为“令人摒息的美女们”，其中三人甚至支配了罗塞蒂的绘画达三十年之久。

这三位在罗塞蒂的人生与作品中，分别担任了不同的角色。妻子伊丽莎白·希达尔（丽姬），拥有罗塞蒂的青年时期，具有他所崇拜的浪漫主义与理想主义之虚幻的细腻特质，这种感觉在1850年着手绘制、1865年丽姬死后完成的水彩肖像画（左上）中可看出。相反的，芳妮·康佛斯体态丰满且庸俗，充满了性的魅力，以芳妮为模特儿的最后一件主要作品《蓝屋》（右上），可说是凝聚了所有50年代罗塞蒂绘画中，解放官能性倾向的要素。60年代末，珍·莫里斯（旧姓巴顿）成为罗塞蒂所画的完美女性像之代表，1868年的粉彩素描《梦想》（右下），表现了罗塞蒂深爱的最后一位女性，在精神与官能两方面的调和。

Christies Images, London/The Bridgeman Art Library

夫人以八十英镑买去。由于这笔收入，罗塞蒂得以和亨特一同前往比利时、法国旅行。这时的罗塞蒂和亨特，对15世纪的法兰德斯画家扬·凡·爱克(Jan van Eyck, 1395-1441年)及汉斯·曼姆林(Hans Memlinc, 1430/40-1494年)的作品特别推崇。

从文学到历史的主题变化

从欧洲大陆回国后，罗塞蒂与亨特又为了绘制风景画前往肯特州旅行。在当地，他们遭遇到恶劣的气候，因此注重舒适的罗塞蒂认为风景画不适合自己，而决定转往其它地方寻找自己的灵感。一开始他想到的是《圣母玛利亚的童年生活》的成功，便想要集中在圣经主题上，之后他特别研究了新约圣经，但却发现没有任何刺激他想象力的东

西。后来罗塞蒂又把注意力转到以中世纪为主的文学及历史题材方面，从这些泉源中产生灵感，罗塞蒂接连制作了许多小幅水彩画。

罗塞蒂有许多画作的灵感是来自14世纪初佛罗伦萨诗人但丁(Alighieri Dante)的诗作，《贝娅特丽的周年忌》(1853年)是其中最早的一件。此外，罗塞蒂也从他最尊敬的其他三位诗人——威廉·莎士比亚、罗伯·布朗宁、约翰·济慈的作品中得到许多作画灵感。19世纪50年代初到中叶所制作的这批水彩画，包含了罗塞蒂最值得注目的几件作品，它们的特点是：耀眼的色彩与二次元的构图，呈现了高度样式化的中世纪浪漫主义图像。虽然技术方面不比其他“拉斐尔前派协会”画家高超，但他闪耀的色彩与画面中强烈的

感情却独树一帜。

1857年下半年，罗塞蒂一直待在牛津，制作牛津大学学生会馆会议室的系列壁画。壁画主题选用的是托马士·马洛里爵士的名著《亚瑟王之死》，这是一本“拉斐尔前派协会”画家们都爱读的书。由于壁画是采用罗塞蒂从未尝试过的湿壁画画法，因此产生许多损伤，在漫长岁月中，不知修复过多少次，我们已无法得知当时的面貌，但罗塞蒂留下了许多此画的优秀水彩习作。远征牛津对罗塞蒂的人生与作品来说，都有重要意义：因为在那里，他结识了之后的情人珍·巴顿(她在1859年与威廉·莫里斯结婚)。

19世纪50年代罗塞蒂几乎都在制作水彩画，但50年代末时他决定重新创作油画。《波卡·巴恰塔(接吻之嘴)》

罗塞蒂的幽默小品

罗塞蒂的作品一直都具有高尚的理念作为动机。同时，他在不断上演悲剧的人生且健康状况不佳的情形下，仍旧对生活保有幽默感。和同时代的许多画家一样，罗塞蒂也喜欢画一些戏谑性的讽刺漫画。嘲笑的对象除了友人、家人之外还有其他画家。当然他自己也是被开玩笑的对象之一，如《在袋熊墓前悲伤哭泣的画家自画像》(右，1869年)。画中描写的是他跪在心爱的宠物遗体前，哭得死去活来的样子。漫画下面则是献给死去的袋熊的颂歌(ode，一种针对特定人或物的抒情诗)。另一幅代表性的戏作是画于1862年，嘲笑妹妹爱丽丝汀娜生气时，摔坏客厅家具的样子。

*I never reared a young Wombat
To glad me with his pin-hole eye,
But when he most was sweet & fat
And tail-lift, he was sure to die!*

画家的诗人才华

从成年以来到去世为，罗塞蒂一直为到底要当画，还是做诗人而犹豫不决。最后他巧妙地结合了这两种艺术：罗塞蒂的画经常附有诗句说明，而他也经常替自己的著作，绘制插图或装饰画。其中最著名的当属右边所示的《十四行诗》（1880年）。

罗塞蒂从年轻时就一直不断地写诗。1861年出版了翻译意大利中世纪诗人的诗集，但自己写的《诗集》，则到了1870年才出版。喜爱他的读者，当时并不知道，这些诗大部分都是抄录陪葬丽姬的手稿，在她死后七年，又从高门墓地的棺木中拿出来的。这本《诗集》

初版时，备受评论家好评，其实是因为罗塞蒂事先拜托阿尔贾浓·史温邦与威廉·莫里斯为他写书评。但是翌年评论家罗伯·布卡南在一篇名为“诗的肉感派”的文章中，强烈抨击

Delaware Art Museum Wilmington DE, USA/Helen Farr Sloan Archives

《诗集》，批评罗塞蒂作品中的官能性，并举出他题为“婚礼之眠”的诗作为抨击对象，使得罗塞蒂失眠症加剧，加上因酒精与药物而精神失常，终于因此而绝望崩溃。1872年，罗塞蒂甚至试图用和亡妻一样的方法自杀。

（1859年）是继《看！我们是主的仆人》又名《受胎告之》以来，十年未见的主要油画作品。罗塞蒂接着又为卡地夫的兰德夫大教堂，制作了浩大的祭坛三联画《大卫的后裔》（1858-1864年），这也是罗塞蒂唯一接受官方委托的作品，是建筑师约翰·赛顿在整修兰德夫大教堂时，为罗塞蒂安排的工作。

这件《大卫的后裔》可说是罗塞蒂绘画历程的一个里程碑。对亨特来说，罗塞蒂仿佛可以独当一面了，他称这件祭坛三联画为：“从最初的严谨风格转型到唯美官能表现的关键作品。”

隐藏忧郁与沉思的女性形象

1862年，罗塞蒂之妻——丽姬自杀了断了生命。之后，罗塞蒂旋即开始着手进行他最杰出的画作《贝姬塔·贝姬特丽丝》（约1863-1870年，参考14页），

这幅画从开始到完成共花了七年时间，被公认是“拉斐尔前派协会”中最优秀的作品之一。《贝姬塔·贝姬特丽丝》，表面上是以但丁“新生”中的贝姬特丽丝之死为主题，实际上他是在追悼丽姬。

除了作品本身就是非常杰出的绘画作品之外，《贝姬塔·贝姬特丽丝》也是罗塞蒂在样式与视觉上所追求的根本典型。这幅油画长八十六公分、宽六十六公分，比罗塞蒂之前的作品都大得多，除此之外，这也是罗塞蒂所作女性系列半身像中最早的一件。从这时候开始，女性半身像成为罗塞蒂绘画的重要主题。

《贝姬塔·贝姬特丽丝》之后，罗

塞蒂只完成了一幅以但丁著作为灵感的油画《但丁之梦（贝姬特丽丝之死）》，这件作品也是根据以前的水彩画所作。他完全放弃了从布朗宁、济慈或亚瑟王传说中去寻找灵感，1871年到去世前，罗塞蒂一直持续描绘同一个主题——“女性”。这些大胆、官能美的优秀作品，包括了1874年的《普洛赛尔琵娜》（参考32页）、翌年的《受祝福的童女》（参考17页）以及1879年的《窗边女郎》等杰作。

威尼斯画派的丰富色彩

即使罗塞蒂高举着理想主义的旗帜，但他并不免俗，他也在不断地追求财富与名誉，罗塞蒂似乎并未察觉自己是同时代画家，作品价格最高，也最

出名的人。

事实上，罗塞蒂和他自己的理想主义相违背，明显地搭上了在英国流行的意大利文艺复兴绘画风潮。19世纪70年代他所画的许多油画构图，与提香、乔尔乔涅（Giorgione）等威尼斯画派的大师们的样式非常相似，这不能算是单纯的偶然。1872年所画的《牧草地上的凉亭》（参考26页）就是一个代表性的例子。但撇开这幅画中威尼斯画派的丰富色彩不谈，画中人物的丰唇、男性般棱角分明的下巴、天鹅般的脖子、加上丰厚的头发，简直就是罗塞蒂理想中的女性化身。

实际上，被当作膜拜对象的女性人像，一直都支配着罗塞蒂的作品。在这层意义上，他晚年的主要作品之一，1877年所画的巨幅画作《叙利亚的阿斯

达德女神》显得更加重要。另外，可能是罗塞蒂最后一件作品的《贝娅特丽丝的问候》（1881年），虽然也是取材自他所敬爱的诗人但丁的作品，其前景是描

绘得极大的贝娅特丽丝正面，也是一幅女性人像。

诗人但丁与罗塞蒂的灵感

如果说罗塞蒂一生最执着的对象是女性，那么对但丁的情感可说是仅次于女性，居于第二位。在十几岁时，为了表示对诗人但丁的尊敬，研究但丁的学者父亲，为罗塞蒂取名为加布利尔·查理·但丁。罗塞蒂成年后，更改了他的洗礼名顺序。罗塞蒂将意大利文的但丁《新生》翻译成英文，在之后二十年间《新生》和《神曲》也成为他绘画灵感的来源。

但丁于1265年出生于佛罗伦萨，是世界公认最伟大的意大利诗人，他的代表作虽是《神曲》，但另一部较不受重视的作品《新生》，却激发了罗塞蒂的想象力。《新生》讲述的是但丁九岁那年，遇到贝娅特丽丝一见钟情的心路历程。两人只说过几句话，之后再也没有机会交谈，年轻的贝娅特丽丝就去世了。但丁深爱贝娅特丽丝，一直到1321年他去世为止。这样无可救药的浪漫执着，在1853年罗塞蒂所画的《贝娅特丽丝的周年忌》（下）中，明显地看出罗塞蒂将自己影射成但丁。

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford/Artistic (GDA, Milano)

名作特写

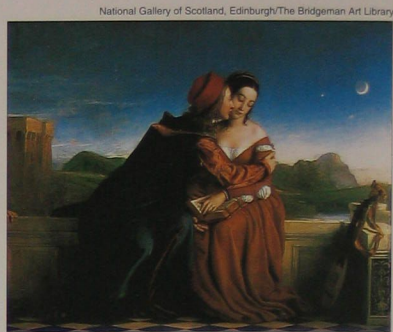

Tate Gallery, London

贝娅塔·贝娅特丽丝

伦敦 泰德画廊藏
Tate Gallery, London
BEATA BEATRIX
约1863-1870年
86 × 66cm

罗塞蒂这幅在19世纪美术中最有名的作品，是从但丁的诗篇《新生》中，诗人对所爱的贝娅特丽丝之死的追思所得到的灵感。罗塞蒂以自己美丽妻子伊莉莎白·希达尔（丽姬），来表现贝娅特丽丝充满精神性的姿态。一般认为，这幅画是他献给死于1862年用麻醉剂过量致死的亡妻。罗塞蒂心醉于但丁《新生》的描写，对早逝的贝娅特丽丝那种纯粹的、精神上的热情，和他自己对丽姬的理想化的爱情，似乎有共通的地方。如同罗塞蒂自己所留下的记述，这里描写的，并非“死亡”本身，而是一种“忘我的境界，同时也是象征灵魂突然转化”的状态。他说明画中采用了比喻的表现手法：坐在可以眺望佛罗伦萨市街的阳台上，贝娅特丽丝“不知不觉地被接到天国，但丁和爱神知道了，彼此交换着紧张的眼神；另一方面，死神的使者——红色鸽子在贝娅特丽丝手中放下一朵罂粟花，她在闭上的双眸里，看到了另一个世界”。罗塞蒂似乎在强调画中的神秘感，一种前所未见的柔和光线照着贝娅特丽丝，最后落在她交叠的双手上，红棕色头发闪耀着光辉；画作模糊的轮廓线，以及基础的红绿对比单色调，显示罗塞蒂早期作品的特征；并非细腻描写各个细部，而在于营造画面整体的氛围。

▲ 威廉·戴斯《保罗与从里米尼来的法兰切斯卡》(1837年)，描写法兰切斯卡和小叔保罗一起读爱情故事时，忍不住偷偷接吻的场面。戴斯是最早表示支持PRB的上一辈画家。

由于罗塞蒂一家非常尊敬诗人但丁，因此他父亲将长子也取名为但丁，他长大后也对同名的诗人崇拜不已，他在但丁的《新生》中，找到丰沛的灵感源泉。《新生》是但丁将自己对二十四岁就死去的贝娅特丽丝的一片心意，写成一本爱的诗集：从但丁与贝娅特丽丝相遇，到但丁感叹其早逝的连绵悲伤为止。翻译但丁《新生》的罗塞蒂，从这本书中得到许多灵感，完成了多件作品。

罗塞蒂的杰作并不只有这幅《贝娅塔·贝娅特丽丝》，还有表现贝娅特丽丝和但丁在路边相遇等场面的素描和绘画作品。例如在某个

Walker Art Gallery, Liverpool/The Bridgeman Art Library