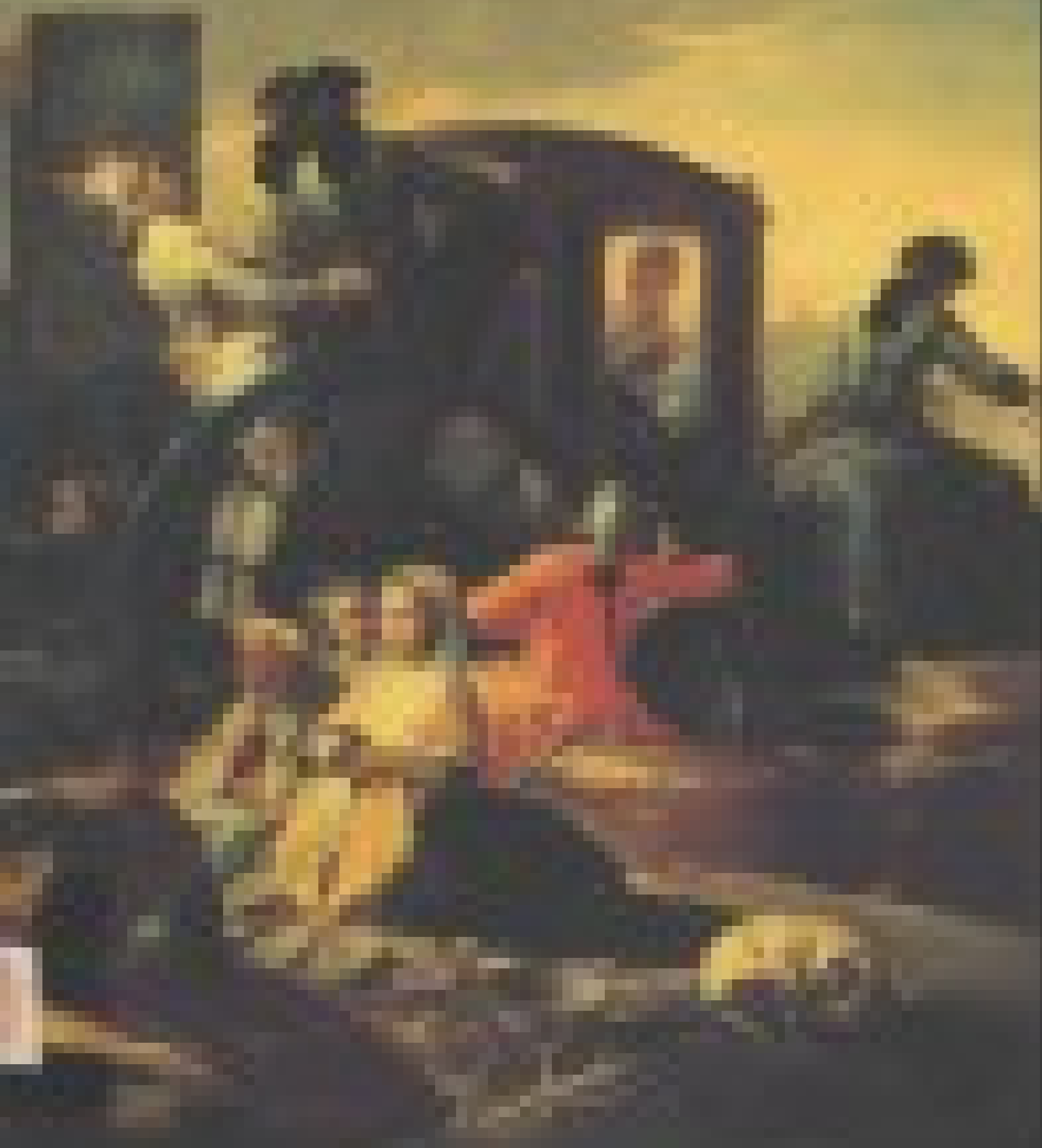

A TREASURY OF WORLD MASTERPIECES IN PAINTING

世界繪畫珍藏大系

STARFALL BY THE WORLD'S FASTEST GROWING AIRLINE HAWAIIAN AIRLINES

A TREASURY OF WORLD
MASTERPIECES IN PAINTING
世界繪畫珍藏大系

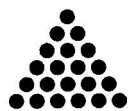
SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

上海人民美術出版社

主編 張少俠

國家“九五”重點圖書

A TREASURY OF WORLD
MASTERPIECES IN PAINTING

浪漫主義繪畫(二)

9

編者

《世界繪畫珍藏大系》編輯部

張少俠

楊學昭

李 超

錢欣明

趙 音

總體設計

陸全根

監製

吳士餘

序言

全面而系統地將世界繪畫精品介紹給中國讀者，這對人類文化的交流是富有極大價值和意義的。倘若我們設想一下這一巨大的讀者群體，那麼就會為其潛力無限的精神消費和審美需求所感慨。為此我們潛心於這方面的開拓和探索，希望將這批代表人類文明的繪畫精品，編輯成卷、薈萃一體，展現在我們讀者的視野中，仿佛是在中國本土上，建構起一座“流動的博物館”。

就目前條件編輯或出版一套普通畫冊已不是難事，但要編輯出版一套像《世界繪畫珍藏大系》這樣規模的大型畫集就並非易事了。近年來，我們飛越重洋，跑遍歐美大陸，其中法國、意大利、西班牙、比利時、荷蘭、盧森堡、德國、美國和俄羅斯等諸國各大博物館都給我們以鼎力支持。同時，我們還專程赴法蘭克福國際圖書博覽會，去感受當今世界最新的出版成果。如今書已出版，我們的設想已成現實，我們的希望如願以償。可以說，我們圓了一個長久的夢：那就是編纂出版了這套大規模的世界名畫的中國版本。

概括地說，這套畫冊是以其規模之大和內容之新為主要特徵。洋洋大觀 20 卷本，3000 幅作品彩圖，數十萬字專論，其範圍所及，展示了自文藝復興至 20 世紀世界繪畫名家名作的藝術風采。前後歷時五百年，構成了人類輝煌而偉大的視覺藝術長廊。而其中我們孜孜以求的努力方向，正是克服由於多種條件影響而導致的對歐美繪畫介紹和研究的局限與不足。因此，以全新的面貌展現美術史上重要流派的完整風格，補充優秀畫家的鮮見作品，注重不同國家的藝術特色和相互影響，豐富讀者對於美術遺產的完整認識，成為本套畫冊編輯工作中的一個開拓性的課題。這種新的特色的注入，將大大拓展中國讀者對於世界名畫的觀賞視野，尤其是對於傳統的關於學院派繪畫、現實主義繪畫、浪漫主義繪畫以及印象主義繪畫的理解和認識，將獲得一種更為新穎的印象。與此完整規模和全新特色相應的是本套畫冊的完美裝幀和精良印製，此亦體現了編輯者的傾心所求，即努力將資料價值、學術價值、欣賞價值和收藏價值融會一體，以體現此套畫冊的精品風範。

隨着《世界繪畫珍藏大系》的問世，相信不久的將來，作為全人類文明的珍貴遺產，世界名畫和中國讀者的距離將愈加縮短，這便是編者的真心祈盼。

凡例與說明

1. 19 世紀浪漫主義繪畫在本套畫冊中共分兩卷，本卷畫冊內容是除法國以外的其他國家的浪漫主義繪畫，主要包括 19 世紀西班牙繪畫，美國、德國、意大利和比利時等國東方題材的作品，以及少部分同時期的學院派作品。法國浪漫主義繪畫列在第 8 卷“浪漫主義繪畫（一）”。
2. 本卷畫冊的彩色圖版基本上是以國籍分類編排的，其中又多以畫家的生卒年代和作品創作年代的先后為序，部分圖版因風格流派或編輯需要有所穿插。
3. 圖註文字按作品名、創作年代、作品尺寸、材料、館藏地點、畫家名、生卒年和國籍為順序排列，其中畫家名和館藏地點附外文。個別資料不詳，即略，不再說明。
4. 畫冊中的畫家名、作品名和館藏地點的中文翻譯均出自有關人名和地名等譯名詞典，部份譯名遵從約定俗成。
5. 本卷畫冊頁碼排在每頁上端，如“■9 - 68”即本套畫冊第 3 卷 68 頁。彩色圖版編有序號，均列在圖注前。
6. 本卷畫頁版式設計為達到良好視覺效果，根據作品構圖情況特作橫豎兩種編排。

人與自然的神秘交流

——法國以外的浪漫主義繪畫及東方題材繪畫

張少俠 李 超

從某種意義上來講，藝術中的浪漫主義作為一種重要的藝術運動，始於1750年左右，持續至19世紀末。從啟蒙運動文化發展起來的浪漫主義，在西班牙著名畫家戈雅的作品和英國園林建築中，人們可以看到其早期階段的表現形式。這一藝術運動以德拉克洛瓦的繪畫和1830年法國革命的熱潮為標誌，在法國達到了頂峰。事實上，歷史中的浪漫主義是一個很複雜的藝術現象，遍及歐洲和美國。浪漫主義在每一個國家和地區的繁榮過程中，產生了基本趨同的特質：即一種藝術家與自然之間極度神秘的感情交流。他們的思想和表現形式，與拘於形式的古典主義相對，他們堅持激情、情感和想像，堅持一種趨於追求豐富的、恐怖的和異域情調的傾向。本卷所展現的內容，正是在法國以外的歐美其他各國的浪漫主義繪畫精品。雖然這些佳作，對於中國的讀者有些陌生和新鮮，但是它卻從一個側面，反映了歐美各國浪漫主義藝術多姿多彩的豐富內涵。

在18世紀末，西班牙出現了一位具有重要意義的偉大畫家，他就是戈雅（1746—1828年）。戈雅的全名為弗朗西斯科·德·戈雅－盧西恩特斯。他的故鄉，是西班牙北部阿拉崗省薩拉戈沙附近的芬德托多斯小鎮。1760年戈雅進了一名聖像畫家何塞·魯贊·馬爾蒂尼斯的畫室。1763年戈雅祇身來到馬德里，投靠畫家弗朗西斯科·巴埃的門下學藝。以後他曾兩次報考聖費爾南多皇家美術院，但均未成功。1769年戈雅隨一個鬥牛士的團體去意大利旅行。在意大利，他漫遊了羅馬、佛羅倫薩和帕爾瑪等城市，飽覽了意大利及各國藝術大師的作品，受到很大影響。同年回到了自己的故鄉。在薩拉戈沙期間，戈雅開始為教堂完成了一些壁畫和油畫。在1775年至1780年間，戈雅進入了馬德里的皇家聖瓦爾瓦拉織造廠，從事繪製掛毯畫稿的工作。在這工廠的六年中，他完成了《陽傘》、《陶器商》、《瑪哈與穿着外套的男人們》、《彈吉他的盲人》、《洗衣婦》、《葡萄收穫》和《風箏》等掛毯草圖。這是戈雅藝術生涯中最早階段。

由於工作的便利，戈雅有機會進入皇宮，觀賞宮廷中收藏的大師藝術品。其中17世紀西班牙繪畫大師委拉斯開茲的作品使他欽佩不已，他用素描和銅版畫的形式，臨摹了委拉斯開茲的很多作品。同時，戈雅還對17世紀荷蘭繪畫大師倫勃朗的藝術十分讚賞，並進行了深入的研究，正如他自己所說，“我的老師是委拉斯開茲、倫勃朗和自然”。不久，由於西班牙和英國的戰爭，戈雅不得不暫時中斷掛毯繪製工作。1781年他再度來到馬德里。1785年，戈雅擔任了聖費爾南多皇家美術院繪畫部副部長，他的作品終於被社會所公認。期間他創作了《奧蘇納公爵夫人肖像》、《卡烏沙伯爵》、《查理三世》、《奧蘇納公爵一家》和《佛羅里達布蘭卡伯爵和戈雅》等肖像畫作品，以及鬥牛題材的組畫等。1789年，戈雅被邀任為宮廷畫家。繁重的畫像任務，使他辭去了掛毯廠的工作。1792年戈雅患上疾病，雙耳失聰。生理的痛苦和世間的陰暗，使他的創作發生了轉折。他開始創作一組畫集，由80幅銅版畫組成，展現了一系列荒誕不堪的奇想世界，先後歷時11年完成。在以後的幾年中，戈雅雖然身在宮廷，創作了一系列肖像畫作品，但實際上已進入了幻想畫的創作階段，這方面的作品有《遇難船》、《向行駛中的馬車襲擊的山賊》、《火災》、《惡魔拉恩夫》、《飛翔的女魔們》和《惡魔宴會》等。

1795年，戈雅擔任了聖費爾南多皇家美術院的繪畫部部長，開始了他藝術生涯中最輝煌的年代。1798—1805年戈雅繪製了舉世聞名的《裸體的馬哈》、《着衣的瑪哈》。這一年是他作品最多產的一年，他畫了很多肖像畫，還畫了教堂壁畫和宗教畫。1799年，戈雅受國王之託，繪製了《查理四世》、《瑪麗亞·路易莎皇后》和其他多幅肖像。且出版了他整理多年的銅版畫冊《卡布利斯琪——奇想集》。1800年他在阿朗西斯離宮創作了大型作品《查理四世的家族》。19世紀初

席捲歐洲的拿破侖風暴給西班牙帶來了災難和動亂。法國佔領時期，戈雅基本上疏遠了和宮廷的關係。期間他曾創作了《1808年5月2日的起義》和《1808年5月3日的槍殺》兩幅巨作。畫家以充滿激情的畫筆，表現了西班牙起義者與侵略者最為激烈的衝突場面。在同一時期，戈雅還完成了另一套銅版組畫《戰爭的災禍》，也同樣反映了西班牙這一動亂年代的生活內容。晚年的戈雅在自己別墅“聾子之廬”，除了繼續他的幻想性繪畫創作外，還畫了一些反映民衆生活的作品，如《打鐵鋪》、《汲水女》和《磨刀匠》等。1828年4月16日，82歲高齡的戈雅在旅居波爾多時逝世。

這位偉大的畫家，其一生的世界觀和藝術觀充滿着極度的矛盾。“戈雅醉心於新思想，但又無法逃避這個病魔世界”。戈雅的繪畫風格與其同時代的畫家相比，有着明顯的不同。他的作品除了具有濃厚的西班牙氣息外，更有自己獨特的個性色彩。他時常運用強烈的對比、集中的光線、豪放的筆觸和變幻的背景，突出主題和意境。同時，戈雅還善於表現主觀奇特的想像和瞬間變化，來體現出自己強烈的主觀追求。他的繪畫，對於歐洲浪漫主義繪畫的發展，起到了一種先驅者的作用。戈雅的藝術之所以被人推崇備至，是因為他深深地紮根於西班牙的土地，用他那獨特的感召力和藝術語言，面對現實，抒發肺腑之言。這使戈雅的藝術，具有了鮮明的“民族特性、現代性和實際的歷史感覺”。直到20世紀時，戈雅的作品仍被德國表現主義和意大利的超現實主義畫家所珍重。此正如意大利美術史家利奧奈洛·文杜里所說：“西班牙人戈雅出現在我們面前，不僅是一個巨人，而且是一個在理想方面和技法方面，全部打破了18世紀的傳統的畫家，和新傳統的創造者。……正如古代希臘羅馬的詩歌是從荷馬開始一樣，近代繪畫從戈雅開始。”

繼戈雅之後，西班牙近代畫壇先後湧現了一批卓有成就的畫家，他們秉承民族繪畫的優良傳統和浪漫氣質，在風景、風俗和人物等題材樣式上，賦予了獨特而生動的裝飾趣味，風格獨具，逐漸受到了後人的重視。

薩卡里亞斯·岡薩雷斯·委拉斯開茲(1763—1834年)生於馬德里。他和兄弟卡斯托是他們家族藝術的最後代表，委拉斯開茲從其父親那裏接受初步的美術教育，後來又成為馬拉和聖費爾南多皇家美術院的學生。1790年他被任命為院士，1801年8月他獲得卡洛四世皇帝的委任，從事宮廷畫創作。由於他的活動，“使學院派的繪畫能在宮廷生存至19世紀”。除肖像畫之外，委拉斯開茲創作了許多宗教作品，其中作品大多是為哈恩大教堂、托萊多大教堂和格蘭德大教堂等處所作。同時，他也創作了許多皇室狩獵生活和神話題材的作品，並為聖巴巴拉皇家地毯廠設計圖案。可以說，委拉斯開茲是西班牙18世紀繪畫向新古典主義風格轉變中最重要的畫家之一。在他藝術生平中所涉及的神話寓意、宗教內容和人物肖像的範圍裏，忠於嚴格的學院派形式，又注重設計效果，輪廓清晰，顏色純淨鮮艷。值得強調的是，他的肖像畫藝術，既是18世紀西班牙繪畫的

裸體的瑪哈(局部) 1798—1805年
弗朗西斯科·德·戈雅—盧西恩特斯

直接繼續，又從羅可可的裝飾性中，逐漸向新古典主義繪畫的法則發生轉化。

弗朗西斯科·多明戈·馬克斯(1842—1920年)生於巴倫西亞，早年在故鄉的聖卡洛美術學校學習，並成為著名畫家拉斐爾·蒙特西諾斯的學生。1864年畢業後，他受資助赴羅馬舉行畫展，多次獲得成功，其作品《驅逐摩爾人出瓦倫西亞》和《17世紀的一場決鬥》等尤其受到重視。後他長年居住西班牙，期間任巴倫西亞學院的教授，並在馬德里創作了一些作品。1875年他定居巴黎，他的技藝被安凡薩皇家學院所承認，1899年被任命為副院士，後又回到西班牙，三年後進入馬德里的聖費爾南多皇家美術院。1920年逝於馬德里，同年西班牙政府授予他阿方索十二世大十字勳章。馬克斯被譽為近代西班牙“生活和工作比較突出和顯著的畫家之一”。他的藝術是巴倫西亞畫派的突出代表，色彩強烈而鮮明，代表作品有《鞋匠》、《穆尼奧斯·德格林在巴倫西亞的畫室內景》、《自畫像》等。

雷蒙多·德·馬德拉索-加雷特(1841—1920年)生於羅馬，初跟隨其父親和祖父學習，後在聖費爾南多皇家美術院讀書。自1860年居住巴黎，追隨畫家里昂·科阿納。後他成為聖費爾南多皇家美術院通訊院士。馬德拉索-加雷特生前既從事一些壁畫創作，又進行一些室內畫和風景畫創作。他被認為是當時“一代人中技術最高的肖像畫家之一”，畫風細緻、高雅，色彩精煉、柔和。

除此之外，曼努埃爾·卡布拉爾-阿瓜多·貝哈拉諾(1827—1891年)、弗朗西斯卡·萊米爾(1825—1877年)、維森特·帕馬羅利·岡薩雷斯(1834—1896年)、安東尼奧·穆尼奧斯·德格蘭(1840—1924年)、卡西米羅·賽恩斯(1853—1898年)和何塞·莫雷諾·卡博內羅(1860—1942年)等，都是活躍於近代西班牙畫壇的重要畫家。

“假如給浪漫主義下的定義是感情高於理性，那麼你會發現，最富有特徵的浪漫主義現象是在德國，而不是在法國”。德國的浪漫主義運動起源於18世紀末期。它在文學藝術上的傾向是，既反對批判理性佔支配地位的啟蒙時期文化，也反對效法古希臘時期的古典主義。這種思潮在繪畫上的表現，則是對不可能實現的事物心懷仰慕之情，竭力謀求在一個理想的國度中實現科學、宗教和國家制度的結合。在19世紀前半期的德國藝術中，浪漫主義流派佔有主導地位。就表現的題材與採用的藝術手法而言，該時期的德國浪漫主義繪畫又可分為早期浪漫主義風景畫和拿撒勒派。

卡斯帕爾·達維德·弗里德里希(1774—1840年)是德國早期浪漫主義風景畫的代表人物。弗里德里希的作品“最完全地表現出德國浪漫主義對自然的情感”，他對忠實再現自然的興趣，構成了一種極端的客觀主義，對以後的19世紀30年代的法國風景畫家產生了影響。在另一位畫家菲利普·奧托·龍格(1777—1810年)的作品中，畫家試圖呈現出一種與自然密切交流的童真般的精神境界。他試圖將所有的藝術融合為單一的效果，這一想法被後來的德國浪漫主義所廣泛採用。龍格要求觀眾邊聽音樂和詩歌朗誦邊看他的作品。他的夭折中斷了

音樂會(局部) 1880年
維森特·帕馬羅利·岡薩雷斯

他的全盛時期。

在德國畫家作品中，有一種對中世紀的眷念和回到天主教的宗教精神的特性。這一時期繪畫中的宗教神秘傾向，這在追求新哥特式風格的“拿撒勒派”中得到了體現。這批畫家主要在羅馬工作，他們在約翰·弗里德里希·奧韋爾貝克（1789—1869年）的領導下，在荒涼的聖伊西多羅修道院裏，過着近乎修道士的生活。這個團體中的約瑟夫·安東·科赫（1768—1839年），被公認為德國浪漫主義風景畫的始祖。拿撒勒派中最有才華的畫家，也許是彼得·科內利烏斯（1783—1867年），他是一位傑出的壁畫家，作品以宗教和哲學為主題。科內利烏斯的作品後來由威廉·馮·考爾巴赫繼續下去，又明顯地影響了莫里茨·馮·施德等畫家。

自19世紀中期開始，隨着法國浪漫主義的名家輩出，稱雄歐洲，這一文化運動獲得了更為廣泛的傳播和發展。在意大利，達維特的學生洛倫佐·巴爾托利尼（1770—1850年）是浪漫主義雕塑方面最著名的代表人物。而喬凡尼·卡爾內瓦萊（1806—1873年）則在浪漫主義繪畫方面獨樹一幟。他是一位富有想像力的畫家，作品以風景和神話為主題。雖然他的藝術難免囿於倫巴第傳統，但與德拉克洛瓦不無相似之處。在這方面具有影響的畫家，還有托馬索·米納爾迪（1787—1871年）、弗朗切斯科·海茲（1791—1882年）等人。在奧地利，這個時期的風景畫藝術，突出地體現了浪漫主義的風格特色。出現了例如馬特烏斯·洛德（1789—1872年）、弗朗茨·施泰因費爾迪（1787—1868年）、彼得·芬迪（1798—1842年）、弗里德里希·洛斯（1798—1890年）和約瑟夫·安東·科赫等為數眾多的風景畫家。在瑞士，浪漫主義風景繪畫也有很大的發展。弗朗索瓦·迪代（1802—1877年）發現了阿爾卑斯山的宏偉壯麗，是一位優秀的山景畫家。亞歷山大·卡拉姆（1810—1864年）是迪代的追隨者，同樣也以描繪阿爾卑斯山的風景為主要題材。

綜觀19世紀的歐洲繪畫，不難發現，東方題材的興起，也是其獨具特色的文化景象之一。“從歐洲的壁壘中走出來，第一步就跨到了近東”。在描繪歐洲本土的同時，19世紀歐洲浪漫主義畫家的眼光，又時時轉向東方題材，並開始了神秘的東方之旅。在19世紀歐洲人概念中，“東方”一詞，不是指遠東的中國和日本，而是他們稱為近東的一片遼闊地域，包括北非的摩洛哥、埃及、阿爾及利亞，中東的巴勒斯坦、黎巴嫩、敘利亞、波斯和小亞細亞的土耳其等。這是最靠近歐洲的非基督教文化地區。從十字軍東征到19世紀以前，歐洲與近東的關係，可說是非常稀少。除了奧斯曼帝國的戰爭外，彼此祇有一些少量的商業往來，幾乎很少有文化上的聯繫。拿破侖在1797至1799年發動的北非戰爭，是一個重要的轉折點。歐洲的政治家和商人希望通過殖民戰爭來建立世界市場，同時也把近東的文化帶回了歐洲，在走向東方的潮流中，藝術似乎始終是一個主流。

哀悼初生兒(局部) 1877年
查爾斯·斯普拉格·皮爾斯

東方題材繪畫在整個 19 世紀歐洲繪畫中都扮演着重要角色,而且大多數有影響的藝術家都或多或少地涉足其中。

在一個多世紀內訪問過近東或遠東的畫家,雖然主要集中在法國和英國,但是在其他歐洲國家,如西班牙、意大利、德國和奧地利,甚至是美國畫家先後在此期間進行了他們的“東方之旅”。

德國畫家阿道夫·施賴爾(1828—1899 年),早年在法蘭克福、斯圖加特、慕尼黑等地學習,後他隨同瑟伯恩王子等赴匈牙利、瓦拉几亞及俄羅斯南部等地遊覽觀光。1855 年始,施賴爾作為戰地畫家跟隨由王子指揮的聯隊,在克里米西戰場從事繪畫工作。自 1856 年至 1861 年期間,他先後去過敘利亞、埃及和阿爾及爾。由於他非常熟悉好幾種阿拉伯方言,所以他能夠細緻地觀察和瞭解貝督因人的日常生活。以後施賴爾作為麥克朗布爾大公宮廷內的一名畫師,經常在巴黎以及歐洲其他城市裏舉辦展覽,受到歡迎,他的不少作品被德國和美國博物館收藏。在長達三十餘年的繪畫生涯中,施賴爾一直在描繪他青年時代所見到的瓦拉几西、摩爾達維亞等地的雪景、農民和士兵,以及他們所擁有的馬匹。在這些作品裏,人們時常可以看到,人物衣服的颜色紅白相間,配以紅色的繮繩和馬鞍,飄浮雲彩的天空是湛藍色的,而地面則呈褐色、鐵銹色及赭石色。另一位出身於德國埃斯奧勒的畫家阿道夫·伊馮(1817—1893 年),生前曾經是法蘭西第二帝國的皇家畫師。早年他在由保爾·德拉羅什開設在巴黎的一個畫室內工作。開始時他繪製肖像,收入微薄,苦度光陰。後終於因為古利沃可伏戰役作畫而成名。且獲得機會前往克里米亞半島,在那裏他完成了三幅宏偉氣勢的紀念性油畫。憑着這次旅行,伊馮到土耳其等地觀光,並且在此期間,完成了一些具有東方趣味的繪畫作品,其中尤以描繪君士坦丁堡的街景而著名。他的作品常以場面遼闊、獨具當地風情和宗教色彩而引人注目。居斯塔夫·鮑恩法因德(1848—1904 年)也是一位曾作過“東方之旅”的優秀德國畫家。早年他攻讀建築學,成績斐然。在一次前往瑞士的旅途中,他開始繪畫,且因而得獎。他將測量和建築的專業經驗逐漸轉移到異國他鄉的風物之上,並應出版商之約,作過多次前往東方的旅行。他創作的畫面刻畫細膩,色調獨特,他以富有感情色彩的筆觸,描繪了耶路撒冷、雅法及大馬士革等地生活和風光。他的作品深受現代收藏家們的喜愛。

在這個歷史階段,歐洲其他國家的畫家們也曾先後涉足東方題材,構成了一道美術史上風格獨特的風景綫。出身於瑞士盧加諾的畫家卡洛·博索利(1815—1884 年)是一位描繪全景畫的高手。19 世紀,環形全景圖及配有特殊照明的大幅西洋景致在歐洲極為流行。依照這種圖樣建造的房屋比比皆是。萬國博覽會的會址就是按照這種樣式建造的。博索利由此顯示了其非凡的能力。早年他在一家出售古玩、舊書的店鋪當學徒,從石印術開始,博索利很早即顯露出他的繪畫才能,後在一個舞臺美術師處工作,從事全景繪畫。當時他遷居新建立起的俄羅斯首都敖德薩,不久他的作品便贏得敖德薩總督夫人的青睞,開

東方情調的內景(局部) 30.5 × 66cm
亨利·西登斯·莫布雷

始獨立門戶從事繪畫。上流社會的支持,使他獲得大量定貨,從而開始了他的旅行生涯。1839年他在土耳其完成了首批東方題材的作品,之後他定居意大利都靈,繼續他那些異國情調的繪畫創作,同時也有克里米亞戰爭和意大利第二次獨立戰爭的內容。1884年博索利逝於都靈。生於澳大利亞喀爾奔塔利亞的畫家朱爾斯·勞倫斯(1825—1901年),繼承繪畫世家的傳統,年輕時在蒙德利埃美術學院學習,後他隨同保爾·德拉羅什前往巴黎,德拉羅什也是一位地理學家,曾在俄羅斯及里海的大草原上渡過較長時期。1846年春天,他們二人從法國出發,穿過馬耳他和施米爾納,到達君士坦丁。在那裏,勞倫斯描繪了當地的清真寺、噴泉,以及人像和服飾。1847年7月,他們又開始極為困苦的遠行,取道德萊皮松、埃爾澤魯等地,前往德黑蘭。這是歐洲人極難取用的路線,每天騎馬12至14小時,吃喝無保證,又有染上霍亂的危險。在設備簡陋的小旅店裏渡過恐怖的夜晚;在崎嶇難行的小道上甘受勞累之苦,但勞倫斯仍是堅持將所見的人物和風景,畫進了他的草圖。1848年2月,他們終於到達德黑蘭。不久他的藝術受到了歡迎,“好像進入了天堂”,當地的波斯顯貴和歐洲社團,為他創造了很好的條件,使他創作了各種不同階層的人物和風景庭院。出身維也納的畫家魯道夫·恩斯特(1854—1932年),自幼受其父影響,1869年進入維也納研究院學習。20歲時,他前往羅馬繼續深造,曾獲得維也納教會祭壇裝飾屏管理之職。後曾到西班牙、摩洛哥和土耳其等地旅行,1884年他定居巴黎。自1875年起,他專注於那些具有摩洛哥、土耳其和西班牙伊斯蘭裝飾的畫面描繪,他喜愛的題材是清真寺的內景、努比亞衛士、年輕奴僕、盛裝的少婦以及刺繡的閨閣少女等。匈牙利畫家久洛·托奈(1861—1928年)早年曾在維也納、慕尼黑及布達佩斯讀書。他曾去過印度、中國及日本。在亞洲,他完成的作品有印度王子的肖像、日本的園林景色等。後又曾通過西班牙前往北非。在那裏,他描繪了摩洛哥繁鬧的街景,以及當地的樂師、小販等。他的作品將“某種獷野性和強烈的色彩融合在一起”。在1900年巴黎萬國博覽會上,他曾獲得銅質獎章。

在本卷所選與東方題材有關的畫家中,不僅有為數眾多的歐洲畫家,而且還有一批美國畫家也在其中,他們鮮見但卻生動的藝術經歷,同樣為我們展示了東方題材繪畫藝術的風采。喬治·亨利·霍爾(1825—1913年)其祖先在18世紀從愛爾蘭移民到美國。他早年在波蘭頓公主學校學習,後成為當地藝術協會的成員,並且去巴黎生活了一年。1852年他回到美國,在紐約開設了一家畫室,開始出品一系列作品。據記載,1875年,霍爾曾在巴勒斯坦和埃及居住了一年時間,他把他的旅行中的收獲反映在作品之中,尤其是大型市場的畫面。在這些畫面中,他把具有異國情調的婦女服飾及裝飾品,表現得淋漓盡致。霍爾描繪的開羅市場的風景畫,曾被紐約大都會博物館收藏。詹姆斯·費爾曼(1826—1904年)早年隨家人從蘇格蘭移民到美國,並開始學習繪畫,18歲時他受僱於曼哈頓哈潑出版社,當一名裝訂工人,但仍渴望成為一名藝術家。1844年,他報名去了美國設計學院夜校學習,後赴英國深造。費爾曼曾有過軍旅生涯,一直到

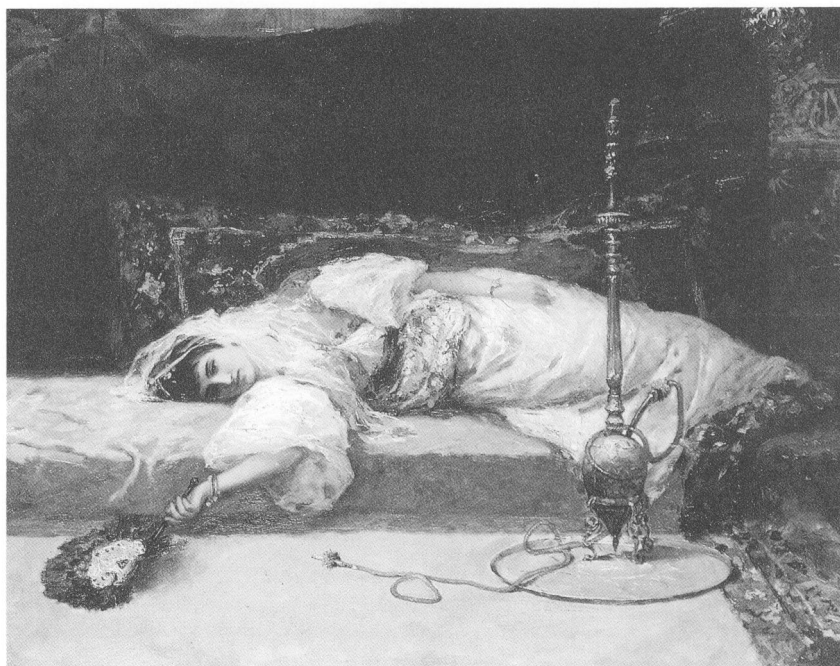

女眷們(局部) 1885年
亨利·西登斯·莫布雷

1863年,他因受傷離開軍隊,纔正式開始以繪畫為職業,且在紐約設立畫室。1871年他前往巴勒斯坦,進行旅行創作和寫生,翌年7月,他在紐約的展覽會裏,展示了此次東方之行的收獲。其中有五幅巴勒斯坦的風景畫,一幅以埃及為主題的畫,一幅關於瑞士阿爾卑斯山的畫和三幅英國風景畫。費爾曼的作品,常常注重表現自然界微妙而精細的“物質現象”,比如逆光效果、波浪的瞬間感覺和薄霧在風中的變化等等。他的細膩觀察和着力刻畫,使他的風景畫藝術受到世人的關注。弗雷德里克·阿瑟·布里奇曼(1847—1928年)被稱為“美國模範的東方學專家”。一生以極大的才能始終如一地描繪東方景色。布里奇曼出生在美國南方的阿拉巴馬州。不久全家遷至波士頓。年輕的布里奇曼很早即已顯示其藝術才華,他先是在美國鈔票公司當雕刻學徒,由於其工藝技術進步,很快獲得提升,但是 he 不想當雕刻匠而想成為畫家。在學徒期間,就先後在布魯克林藝術協會和美國設計學院學習。1866年夏天他來到了巴黎,加入了杰羅美蹬藝術工作室。以後他開始了幾次重要的旅行生活。其中一次是從西班牙轉到北非,另一次是坐驛車到君士坦丁,後又到畢斯克拉。他曾在家信中寫道:“在這裏,我們有一切的文化優點,任何人都認為可足夠進入畫面。”在他的畫筆下,神秘而多彩的東方景色,富有了獨到的創見,因為他的東方旅程伴隨着不少探索的東西。

根據歷史記載的不斷整理和發現,自19世紀末到20世紀初,歐美畫家以不同的身份,不同的背景,不同的經歷,都先後來到以近東為主的神秘之地。除人們較為熟知的法國和英國畫家外,同樣構成了一組蔚蔚壯觀的藝術現象。儘管他們的生平和作品,尚不為後人所瞭解,尤其是對於中國讀者,他們尚處被介紹的“冷角”,但他們確實是一大批不容忽視的藝術家群體,而今,他們的才華和成果已逐漸獲得了歷史的尊重。儘管他們的作品,似乎遠不像德拉克洛瓦、弗羅芒坦、馬蒂斯和亨特等名家,留下的類似東方題材的作品那樣著名,然而他們同樣是注重東方獨特的風土人情和地理環境,並在早期地誌畫家和旅行家所作的地形圖和旅行速寫基礎上有所發展。他們往往以新的色彩技法和形式,生動地描繪了當地的風貌和習俗,形成了一系列具有浪漫色彩的作品。在他們的筆下,古代遺址、宗教聖地、尼羅河風光、沙漠景觀、駱駝商隊、阿拉伯市場、深宮閨閣、土耳其宮女和沐浴場景等,都成了趨時務新的藝術題材,喚起了他們新的形式創造激情。這種有關異國風情的藝術,不同程度地為他們在歐洲畫壇帶來了榮譽和經濟效益。

歐洲畫家進入近東,其通道一般有兩條:一條是以土耳其的君士坦丁堡作為到達兩河流域地區的中轉站;另一條是走埃及的亞歷山大港,然後經過西奈半島進入巴勒斯坦。於是,展現在歐洲畫家眼中的東方,彷彿是一塊塊“升起的幕布”。無論是航行在尼羅河上,還是穿越在西奈沙漠中,他們好像身處在一種戲劇世界中,到處是“非現實的幻景”。——近東的景色開闊遼遠,曙光迷漫在大地上,一種銀灰的色調籠罩在天地之間。人們不由地會想起《德拉克洛瓦日

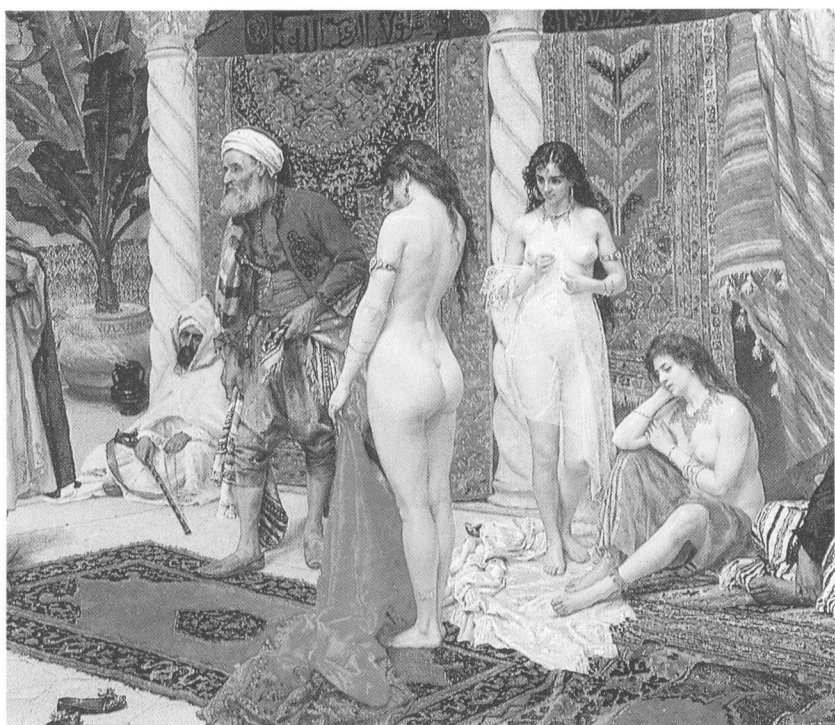

午睡(局部) 1884年
讓-萊昂·熱羅姆·費里斯

記》所描繪的那般情景：“猶太姑娘們依憑看臺的欄桿往下看。左邊的那個未包頭巾，很暗，襯着陽光強烈的牆，成了一個黑影。……一個猶太人站在樓梯階上，影子清晰地投在牆上，反光很好，呈淡黃色。”同時人們也可以記起弗羅芒坦當年的有關描述，——在這個國家（指摩洛哥），統一的色調之下隱藏着無數均勻散布的明暗和細小的色點，不要夢想繪畫的主要目的之一，是用我們如此貧乏的手段去表現超量的陽光。東方題材的藝術，成了 19 世紀歐洲畫家脫離古典主義規範的重要表現，在美術史中構成了一種所謂的“東方主義”的現象。雖然在這種現象中，人們發現，其既帶有浪漫主義的傾向，比如補色系統的發展，色彩感覺的強化，以及畫面的詩意效果，說明了東方情調對於藝術家的精神互補；但又保持着現實主義的某種風格迹象，而將此域外風情，通過獵奇般地展現帶回到歐洲。不過，“東方主義”的藝術，已經毫無疑問地構成了一種相對獨立的圖像和形式的氛圍——“沒有直接的證據，說明東方主義是巴比松畫派到印象主義之間的橋梁，但無論從風格上還是從時間上看，東方主義的色彩都是處於二者之間。”

歷史上曾經有學者將浪漫主義藝術的傳統，劃分為三個編年順序時期：第一個時期稱為“前浪漫主義”，包括皮拉內西、戈雅，和直至 1820 年左右的英國和德國藝術的某些方面；第二個時期稱為“完全的浪漫主義”，包括以法國為中心的藝術，直至 19 世紀中期的現實主義的決定性勝利；第三個時期稱為“新浪漫主義”，包括 19 世紀下半期其他國家重新對於浪漫主義藝術的創造和堅持。這種劃分，雖然在某種程度上來說顯得有些概略，但上述“第三個時期”的“新浪漫主義”，畢竟已引起美術史家及後世人們的關注。值得強調的是，由於東方題材及其有關風格趣味和樣式的介入，其藝術內涵已漸漸突破固有的浪漫主義陳式，手法及語言又吸收了寫實主義的豐富多彩性。加之每一個涉足這一題材的畫家的創作經歷，由於這些畫家所屬的國家和地區的範圍廣闊，身份背景又含有諸多市場因素的商業行為，因而變得愈加多樣化。

事實上，19 世紀的浪漫主義是一個複雜的文化現象，“不可能將其降低為一種膚淺的公式、純形式的解釋，或者一種永恒的精神觀念的表現”。在浪漫主義藝術運動之初，作為啟蒙運動的誕生地英國和法國，從啟蒙運動文化發展起來的浪漫主義，以“自然的神秘性”為主要特徵，走向自然主義和幻想主義。但在此同時和以後，啟蒙運動又在一些其他國家中產生了文化上的深刻變化，影響了藝術家一種對歷史的認識，一種對自然界的高度感受。恰如戈雅所言：“理性的長眠產生怪物。”出於“文明良心的危機”，那些對難以實現的理想世界的熱烈渴望，那些對靈魂呼喚的未知世界的神秘嚮往，幻化為歐洲文明中的一支極為統一的力量，它“不可逆轉地確立了現代思想的一些基本觀點，並且決定了浪漫主義現象的豐富多彩”。

審察新來的女子(局部) 61 × 104cm
朱利奧·羅薩蒂 Giulio Rosati

圖版