

世界艺术宝库

OCCIDENTAL ART
OF 19TH (I)

十九世纪上半叶西方艺术

河北教育出版社

1

世界艺术宝库

*OCCIDENTAL ART
OF 19TH < I >*

十九世纪上半叶西方艺术

邵亮·编著

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

十九世纪上半叶西方艺术 / 邵亮编著. — 石家庄:
河北教育出版社, 2003.12

(世界艺术宝库)

ISBN 7-5434-5226-X

I. 十... II. 邵... III. 艺术史—西方国家—近代
IV. J110.94

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 001970 号

世界艺术宝库

十九世纪上半叶西方艺术

主编 / 李孟军 高 火 史 玲

编著 / 邵 亮

出版发行 / 河北教育出版社
石家庄市友谊北大街 330 号

责任编辑 / 刘 峰 张子康 康 丽

装帧设计 / 郑子杰

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心
北京市朝阳区北苑路 172 号 3 号楼 201

制 版 / 时尚兴裕印刷制版有限公司

印 刷 / 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32

印 张 / 7.75

印 数 / 1~10000

出版日期 / 2003 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

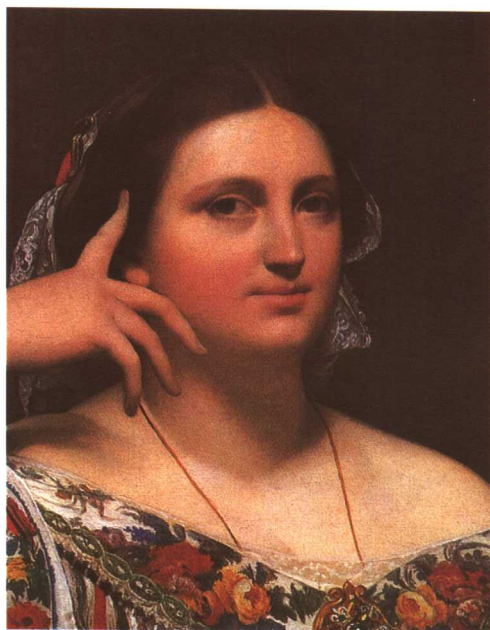
书 号 / ISBN 7-5434-5226-X/J·461

定 价 / 49.80 元

如果有这么一天，艺术家被告知：他们试图去做的一切前人都已经做过，艺术只需要依循某种已有的规则或典范去做就算完成任务。如果真有那么一天，艺术就真是“完成任务”、走到尽头了。当然，时至今日，艺术的发展仍充满了活力，但对于“艺术的死亡”的忧患意识很早就已经产生了。19世纪中叶，在一些艺术观念看来就是这样一个危机重重的关头。英国画家康斯太布尔就曾断言：“二十年后英国艺术死亡。”而法国画家德拉罗什在接触到当时乍现神奇的照相术之后，不由得感慨：“绘画死了。”事实证明，这种种预言幸好都已经落空。但在某种角度上看，或许正是由于这些不走运的预言家不厌其烦的鞭策，艺术的发展才能始终与那种不走运的结局保持了距离。

19世纪最初几十年间，为艺术界带来震撼的那一批天才此时多已功成名就，安格尔、德拉克罗瓦等人都已先后在学院和官方沙龙中获得了自己的位置。但总的来看，强调学习“前人典范”的学院艺术在19世纪中叶已呈没落趋势。占有官方荣誉的几乎都是些专营细枝末节、毫无想像力和创造力的所谓“古典主义”画家。他们千篇一律的作品正无形中败坏着艺术的风气，并使沙龙艺术的观众逐渐习惯了这样一种低俗、琐碎、甚至不时隐含有色情和猥亵成分的所谓“艺术风格”。与此同时，那些真正的艺术天才却很难得到官方的认可，得不到公众的理解和画商经济人的支持。这是很不正常的。

1848年，弥漫了整个欧洲的政治浪潮以及19世纪中后期工业化所带来的巨变，正从物质上和精神上强烈地冲击着那些老牌帝国的命运。同样，那种从过去的专制文化中继承了太多清规戒律的艺术体制，在“现代化文明”即将来临之时是不可能不发生变化的。19世纪的人们正日渐学会用一种自觉的批判眼光去审视过去的艺术。在19世纪的最初几十年里，德拉克罗瓦和康斯太布尔这一代艺术家正是为那个时代乃至其后的整个艺术史提供了一种突破任何僵化的教条的思路，从此，越来越多的艺术家将更为自觉地证明“自我的价值”，而艺术也越来越呈现出多样化的趋势。

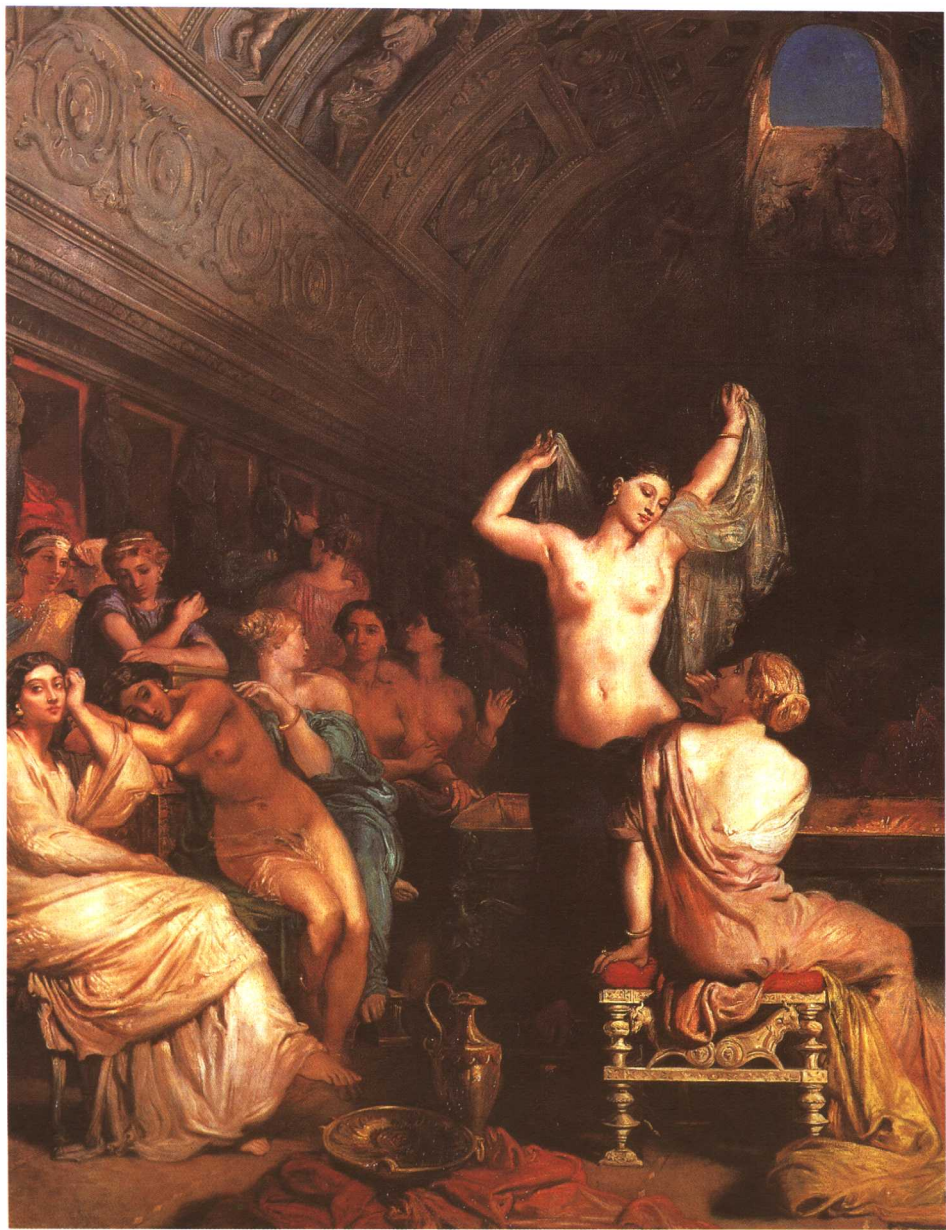

目 录

世纪中叶的彷徨	2
面对现实	16
日出·印象	34
逼近现代	88
辉煌世纪末	160

世纪中叶的彷徨

在19世纪40年代的最后几年，也就是康斯太布尔的“二十年”预言期限的最后几年，死气沉沉的英国画坛上多了一个叫作“拉斐尔前派兄弟会”的组织，他们以威廉·霍尔曼·亨特、约翰·埃弗雷特·密莱司、但丁·加布里埃尔·罗赛蒂为代表，此外弗雷德里克·斯蒂芬斯、詹姆森·科林森、托马斯·伍尔纳和威廉·迈克尔·罗赛蒂等人也属于这个团体。事实上，他们当时都不过是些二十岁左右的年轻人，在当时当然也都名不见经传。出于对皇家美术学院主导画风的厌倦，以及一种强烈的求知欲，或者还有一点潜在的冒险精神，这批年轻人聚在了一起。由于受到当时正在升温的收藏热和考古热的影响，当时的不列颠新近引进了一大批古代的艺术品和相关资料，其中很大一部分属于“早期”的艺术，确切地说，是当时学院大加推崇的文艺复兴盛期典范(譬如拉斐尔)产生之前就已经存在的更早的艺术形式——其中包括14、15世纪文艺复兴初期的一些湿壁画画家，乔托、马萨丘、安吉利科、乌切罗和弗兰西斯加。他们比学院的“传统”还要“传统”，但却被推崇“传统”的学院忘得一干二净。而正是这些先辈的作品，引起了“拉斐尔前派”这批青年的注意。

特皮达里姆(局部) 夏赛里奥 表现庞培的女人们相聚、消遣、出浴 画布油画
1853年沙龙 171 × 258 厘米 现藏巴黎奥尔赛博物馆

习作(局部) 亨利·莱斯 画布油画 1855年 25 × 67厘米 现藏布鲁日国立博物馆

亨特和密莱司们发现，这些拉斐尔以前的艺术家虽然还没有熟练掌握那种惟妙惟肖描摹对象的技术，但与19世纪中叶那些故步自封的正统绘画相比，寄托他们的笔下却流露出一种心无杂念的纯净。在中古时代，那个没有物欲横流而笃信宗教的时代，画家似乎能够较少地遭受各种成见和定则的羁绊，在不知道“技术”为何物、亦不知“艺术传统”为何物之时，人们仿佛可以用一种纯真之眼来观察世界。在那个时候，画画就是

奥菲莉娅 密莱司 画布油画 1851~1852年 76 × 112 厘米 现藏伦敦塔特画廊

画画，而并不意味着别的什么东西。在赞叹古代艺术之余，这些年轻人自然要问：为什么我们今天的艺术就做不到这一点呢？19世纪中叶，那个已日臻鼎盛、事实上已经盛极而衰的“正统艺术”，所缺少的究竟是什么呢？

大概是基于对学院标准的逆反心理和某种天真，亨特他们遂将艺术的“堕落”归咎于拉斐尔。为了越过拉斐尔去寻找那种流传于古代的艺术的真诚，他们为自己的小团体起了“拉斐尔前派兄弟会”这样一个挺奇怪的名称。这些童心未泯的青年相约在各自的作品上都留下“PRB”这样一个神秘的记号(拉斐尔前派兄弟会的缩写字头)，把这些带有记号的作品交给了皇家美术学院展览会评审。有趣的是，在1849年的展览上，拉

替罪羊 亨特 画布油画 1854年 86 × 136 厘米 现藏阳光港利弗女士美术馆

斐尔前派的作品居然通过了。很显然，在不了解“PRB”这个记号的神秘意义的情况下，学院评委们并没能从这些年轻人充满特点的画面感到太大的刺激，遂使他们得以“蒙混过关”。但到了第二年展览之时，“拉斐尔前派”的艺术宗旨终于不脛而走了。保守的文艺批评界在得知真相之后，即以最严厉的措辞对这几个年轻人进行了攻击。这一回多亏约翰·罗斯金，这位当时在英国文化界颇具影响力的文人为他们解了围。罗斯金力图向公众证明，拉斐尔前派之所以不忠实于某些教条，乃是希望以其全部热忱“忠实于自然”。就这样，罗斯金把在时人眼中仿佛是“复古主义”和“浪漫主义”混合物的拉斐尔前派导向了“现实主义”或者说“写实主义”的方向。

“写实主义”和“现实主义”事实上都译自“realism”一词，而这个词的定义和用法在艺术史的不同地方似乎也不甚统一。若泛泛而论，从文艺复兴到现代艺术兴起之前的几百年间，那一整套以客观对象为参照的绘画方式皆可被称做“写实主义”。而在另外一些语境中，“写实主义”则意指这段艺术史中某种特定的倾向，譬如17世纪的荷兰画派、18世纪法国人夏尔丹质朴的静物画都曾特别冠以“写实”之名。而后文即将提到的法国画家库尔贝，其本人就以“写实主义”自命。在19世纪中叶，“写实主义”所得到的空前强调则有着耐人寻味的背景。在那个新事物、新问题层出不穷的时代，“正统”的艺术却逐渐显得软弱无力乃至麻木不仁。主观臆造的空洞苍白的人体只能够充当部分有产者温室中偶一为之的玩物，却绝不足以在资本主义带来的文化冲击中为不知所措的人们提供精神的家园。就愤世疾俗这个角度言之，拉斐尔前派与罗斯金可谓志同道合。故而，在罗斯金的鼓励下，拉斐尔前派至少在一段时间内打上了“写实”的印迹。从亨特《雇来的牧羊人》和与拉斐尔前派关系密切的迈道克斯·布朗的《劳动》这样的作品中，我们可以体味到罗斯金所赞赏的是一种怎样的“写实”。这种“写实”恐怕不仅仅是顾名思义地去“忠于自然”，而更侧重一种对于社会现实的介入。罗斯金像当时许多痛感世风日下的文化人一样，认为艺术应该肩负起拯救道德的责任。遗憾的是，艺术有着自身的规律，“净化心灵”亦不能等同于说教。罗斯金似乎没有意识到，视觉艺术并不能承受过多的文学情节和道德关怀，这大约是这门艺术生而注定了的。

几年之后，拉斐尔前派的许多成员就开始厌倦了罗斯金所提倡的过于刻板的创作方针，而走向了各自发展的道路，“拉斐尔前派兄弟会”作为一个团体亦烟消云散。有趣的是，即使

劳动

布朗 画布油画

1852~1863 年

137 × 197.3 厘米

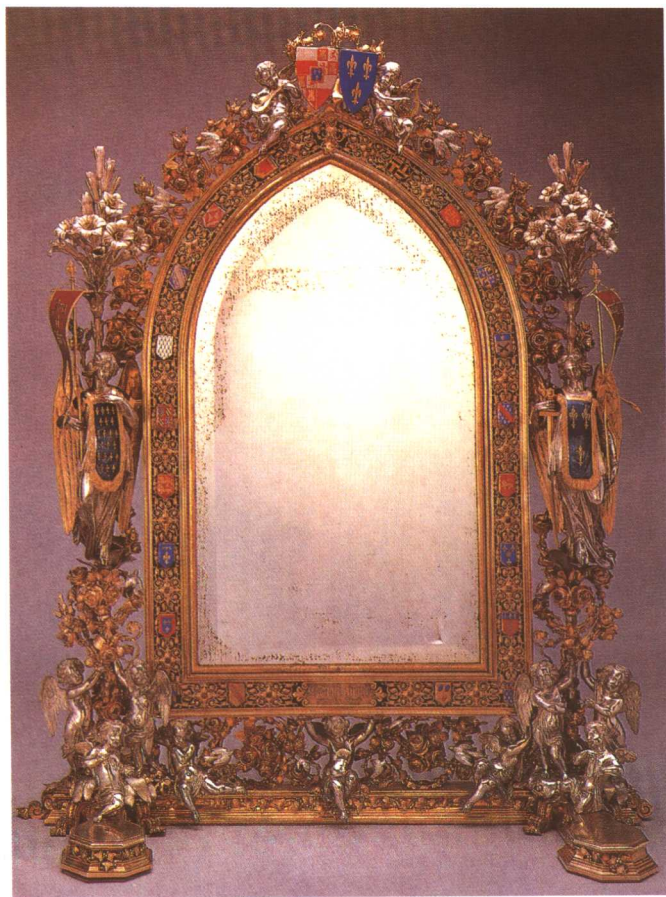
现藏曼彻斯特市美术馆

雷诺阿夫人 雷诺阿 灰浆彩绘 1816年 高82厘米 现藏巴黎奥尔赛博物馆

珀涅罗珀 于勒·卡维里耶 大理石 1849年沙龙展出 高127厘米 现藏丹皮尔宫(左页图)

梳妆镜

弗罗芒—默里斯店
银部分鎏金、在铜上彩绘珐琅
和石榴石

1847年 130 × 92 × 50 厘米
现藏巴黎奥尔赛博物馆

在兄弟会原则最坚定的那几年间，声称要“回到拉斐尔之前”的这些青年们竟也没有留下哪怕一件十足模仿乔托、安吉利科或其他早期文艺复兴画家手泽的作品。显然，拉斐尔前派艺术主张的真正含义并不是对以往的艺术经验的重新选择，而在于表达了一种对不拘一格、自由创造的热切渴望。就这一点而言，不论罗斯金还是乔托都代表不了他们。就这样，号称“复古”的拉斐尔前派采用的却是一种全新的表现手法。一般说来，他们的画面细节精致，且不时略带有唯美的装饰性。尽管这一流派