

比亚兹莱装饰画

ISOLDE

比亚兹莱装饰画

张望 编

辽宁美术出版社

责任编辑 姚殿科

比亚兹莱装饰画

辽宁美术出版社出版

(沈阳市南京街6段1里2号)

开本787×1092 1/20 印张: 6

印数 1—10,000

辽宁省新华书店发行

1981年5月第1版 1981年5月第1次印刷

朝阳六六七厂印刷

统一书号: 8117·2171 定价: 1.50元

小 引

二十五年前，鲁迅先生逝世二十周年纪念时，我们曾编了一本《比亚兹莱画集》。经过十年浩劫，现在要找这书已经相当困难了。但我还经常收到一些青年朋友的来信，向我借这本书。我手头也只有经抄家后杂在废纸堆里幸存的一本了。今年是鲁迅先生诞辰一百周年。为了纪念他在半个世纪以前，就向我们介绍比亚兹莱的画，为了满足我的年轻朋友们的要求，于是我就产生了重新编辑这本画集的念头，改名为《比亚兹莱装饰画》。

鲁迅先生历来介绍外国名作都是主张：只能借鉴，不要照搬。要我们懂得“弃其蹄毛，留其精粹”，批判地吸取有益的东西。先生为

为什么要推荐比亚兹莱的装饰画艺术呢？关于这一点，我在二十五年前写的《鲁迅论比亚兹莱的装饰艺术》一文中已叙述过了，现在还可补充一点。

当年鲁迅介绍比亚兹莱，要我们向他学习，归纳起来有三点：一是，学习他勤于学习。“他的成功完全是由自习获得的”，虽然他身体不佳，常与药炉为伴，但敢与病魔斗争，“理智是如此的强健”。二是，学习他善于借鉴。尽管他难免受到同时代或前辈大师的影响，“不过这种影响于他是吸收而不是被吸收”，善于博采众家之长。第三，学习他勇于创新。他是个“有理智的人”，植根于现实主义，而又包含着丰富的独特的想象力。他的艺术风格常在变化，时时在探讨创新，从不满足已有的创造，根据内容不同而施行艺术形式的变革。

艺术评论家瓦尔克曾指出：“比亚兹莱的艺术不仅在他那个时代是新的，就是现在也是新的，而且我们觉得更为亲切。后继者或模仿者从未掌握他的艺术中的精华：那冷峻、清新、辛辣的线条，构图的完美协调，优美细部的惊人简练，黑白色块的大胆使用和他对明暗调和的天生感应力。这些罕见而重要的品质会集于一个画家之身是极少有的。”这些评语似有夸张溢褒之嫌，但也许正是画家的成功之处，仍是可供参考的。

鲁迅先生在《比亚兹莱选集》的“小引”中曾指出：三十年代的中国，当时他的装饰画“却未经诚实地介绍过”，而是遭到“撕剥”过，先生对此是深为痛心的。那时中国画坛上确实有人模仿，甚至有意渲染了比亚兹莱的不健康之处，那是错误的，所以受到鲁迅先生的批判。今天我们对国内外的艺术遗产，都必须加以区分，既不能盲目照搬，又不能采取虚无主义的态度。“洋为中用，古为今用”，丰富和发展我国民族艺术，这也就是增订再版《比亚兹莱装饰画》的目的。

编者

一九八一年三月十五日

序

鲁迅论比亚兹莱的装饰艺术

从鲁迅的一句名言“美术应助成奋斗、向上、美化的诸种行动”，我们可以体会到，鲁迅对装饰艺术的爱好，也是和他的美学思想一致的。他一方面大力推动革命的战斗美术，同时也重视图案装饰艺术，就是民间的花纸也甚为喜爱。他理解、重视人民的理想和需要，主张艺术不仅要使人们在艰难中“助成奋斗”，而且必须引导人们的意志和生活“向上”和“美化”起来。他热切地向往着人民美好的、幸福的生活，并为此向国人介绍了多种多样的有价值的艺术作品。他热心推荐比亚兹莱的装饰艺术，意图也就在这里。

英国人比亚兹莱生于1872年8月24日，卒于1898年3月16日，是一个生命短促，富有才华，擅长作黑白画的装饰艺术家。他出身于一个金银匠人的家庭。幼年时也喜欢音乐和文学，并且在这些方面有相当的修养，所以在他的美术作品中充满诗意，有着优美的意境。他在美术学校学习的时间虽然仅有两个月，但成绩却是非凡的。他的作品在当年的欧洲曾享有盛名，获得过许多好评。艺术批评家瓦尔克曾指出：“他的作品，恐怕可以归之于高超艺术边缘上的那些稀有的作品之列，这类作品比如说：瓦格纳歌剧的序曲，约翰的素描头像，威廉·莫瑞斯或达·芬奇的绘画，萧邦的某些钢琴曲，凯兹（Kcats）的诗，以及华图的‘野外盛景’。”这种说法也许有些过誉，但据鲁迅的看法，他确实是一个杰出的装饰艺术家。鲁迅在他手编的《艺苑朝华》第四辑《比亚兹莱画选》的“小引”中曾这样赞扬道：“没有一个艺术家，作黑白画的艺术家，获得比他更为普遍的名誉；也没有一个艺术家影响现代艺术如他这样的广阔。”又说：“视为一个纯然的装饰艺术家，比亚兹莱是无匹的。”

从鲁迅的介绍中，我们可以知道他是以《阿赛王之死》的插图“才涉足文坛”的，以后曾为王尔德作《沙乐美》插图，又任《黄皮书》的艺术编辑，并为《巴尔马尔》、《画室》、《萨沃依》等杂志特约作画。当他还不满21岁时，便第一次与一家出版社订立合同，由他创作了50余幅单独的插图。这不仅在经济上保证了他的生活，更重要的是他以这个繁重的任务督促着自己，以高度的艺术劳动进行创作，从而发挥了卓越的艺术天才。比亚兹莱短短数年的创作生涯中，给世人留下了许多优美的作品。其中有文学作品的插图，也有图书杂志的封面设计、扉页的装饰，以及广告画等，这些作品的艺术成就，象许多批评家所公认的：是丰富的想象力，是构图上完美的平衡感，是简练而优美的细部描写，是黑白对比大胆的运用与干净利落而深刻有力的线条等等。这些特色均足以表明作者杰出的才华。例如《黄皮书》、《萨沃依》等杂志的封面，《沙乐美》中的《孔雀裙》、《赫罗德的眼睛》和《顶点》均具有上述那些优点。在《维纳斯与唐豪瑟》一书的扉页，作者用他高超的黑白装饰画的技巧，富丽堂皇的背景，衬出维纳斯简朴优美的形象。在“唐豪瑟回到维纳斯堡”，作者用强烈的黑白对比的手法，衬托出了颇有戏剧性的人物动态。又如《情书》（《洛克之劫》插图）中对那个美丽少女的动人刻画，在“阿利巴巴在树林中”对那个面目狰狞的大盗的描绘……

许多人物形象，都因有目的地刻划了衣饰的某些细部，从而使性格更加突出，有效地表现出主题。善于运用艺术的概括，又擅长通过细部的描绘来突出主题，这正是比亚兹莱作品的成功之处，再加上他对社会生活的敏锐的观察力，便形成了他在艺术上独特风格。此种富有创造性的艺术创作，是值得我们效法的。所以鲁迅给他很高的评价。这也是鲁迅当年所以愿自费刊印《比亚兹莱画选》的重要原因。

要理解比亚兹莱的创作，要进一步了解鲁迅对他评论的根据，我们就有必要知道他当时所处的社会情况。

他致力于创作的时期，正是第一次世界大战的烽火还没有燃烧，南非战争也未爆发，英国自从克里米亚战争结束以后的太平景象还未消逝的年代。当时贵族豪绅们正在过着暂时歌舞升平的特有的生活方式。那时候伦敦的贵妇人出现在社交场所时（如剧院包厢、宴会、舞厅等），总是戴着口罩和撒满香粉的手套，拖着长长的裙子。走起路来总是伸手给人，让人扶她，以免被拖地的长裙绊倒。在舞会上每舞完一场，姑娘们便返回跟着她们的侍媪身边，而已婚的妇人则回到丈夫身旁。甚至上学的女孩子坐着的时候，也只许将脚露在外面，不准把脚跷起。她们极讲究举止与风度。根据瓦尔克所写的材料，我们了解：如上那些贵族的生活相被比亚兹莱反映在画幅中，曾使那“稳重端庄”的贵族们感到震动。比亚兹莱的作品，与其说是反映了此种生活，倒不如说是对当时贵族社会的一种嘲笑。那种夸张的，浪漫主义的色彩与幽默的神态，在他的作品中是常见到的。的确，比亚兹莱常将绅士们画成马戏班的小丑。甚至比喻为动物；那些贵妇人却是妖艳的、奇装异服的病态人物。难怪鲁迅把他称做“讽刺家”，并认为他处在“世人所称的世纪末”，是“这年代底独特的情调底唯一的表现者。九十年代底不安的，好考究的，傲慢的情调呼他出来的。”鲁迅指出：比亚兹莱的作品的讽刺性，正是时代所赋予的。

鲁迅还认为：比亚兹莱不是印象派画家，专画“看见”的事物，也不是什么幻想家，专画“梦想”的事物；而指出他是一个有理智的人，画他所“思想”的事物。他的许多想象力极丰富的作品，绝非一味追求主观所“看见”的，或凭空所“梦想”的，他那聪慧的创作构思，是以深刻观察生活作为基础而获得的。鲁迅特别指出：“他把世界上一切不一致的事物聚在一堆，以他自己的模型来使他

们织成一致”。比亚兹莱所以被鲁迅称为一个高超的“纯然的装饰艺术家”，也正因为运用特有的构思才能来组织纹样，使作品更为美化之故。如《唐豪瑟回到维纳斯堡》，不管是人物形象，山或树，还是地上的花草和藤蔓，都通过他特有的手法把它们统一起来，显得那么和谐一致，同时也充分发挥了图案装饰的效果。因为作者在许多作品中，常独出心裁地通过衣饰来烘托人物，造成画面上浓厚而又巧妙的图案趣味，所以被当时的欣赏者称为“服装设计师”，有些画中，作者创设的服装样式曾被采用做舞蹈服装，得到广泛的赞美和流传。这对于一个装饰艺术家来说，也是很相称的。

还值得提出的是比亚兹莱能够接受他人的优良影响，从而丰富自己的艺术创作。鲁迅对此曾着重地指出：“不过这影响于他是吸收而不是被吸收”，是“他所得的地方之一”。象日本的“浮世绘”中某些优点也被他所吸取，但绝非抄袭。正如鲁迅所说：“日本底凝冻的实在性变为西方的热情底焦灼的影像表现在黑白底锐利而清楚的影和曲线中，暗示即在彩虹的东方也未曾梦想到的色调。”我们看看《阿利巴巴》这幅作品，便能体会到作者吸取外来的滋养以发展自己的创作的成效了。

鲁迅看到比亚兹莱在装饰艺术上的高深的造诣而向我国美术界推荐他，是希望美术青年学习他的长处，对比亚兹莱某些短处却也丝毫不加掩饰。鲁迅曾指出：“他失败于插画者，因为他的艺术是抽象的装饰；他缺乏关系性底律动——恰如他自身缺乏在他前后十年间底关系性。”这里极重要的原因，是比亚兹莱受着当时处身环境的限制，不能看到历史的演变与发展规律，从而改变他的世界观和艺术观。根据鲁迅的分析，“他的作品达到纯粹的美”的原因，是由于“他爱美而美的堕落才困制他”。鲁迅把这种纯粹的美看做“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。”说明比亚兹莱的作品，在暴露没落的贵族阶级的腐朽来说，确有其积极意义的。但他终于未摆脱“唯美”的“为艺术而艺术”的颓废主义倾向。总而言之，鲁迅以辩证的实事求是的观点，告诉我们应批判地接受比亚兹莱的艺术：既要看到他的优点——富有独创性的装饰艺术的表现手法；同时也应认识他的作品那种唯美的，形态不健康的缺点。

在今天，为了迎接我国社会主义文化建设高潮，要求用多种多样的形式繁荣美术创作，以适应广大人民的需要。诚如周扬同志所说：“不同的艺术形式，各

有其不同的特点和作用，要根据各种艺术形式的特点发挥它的特长，不应互相排斥，也不能互相代替。在社会主义现实主义创作原则的共同基础上提倡艺术形式、体裁、风格的多样化，是发展和繁荣艺术创作的重要的和必要的条件。”况且在历来介绍富有装饰性的艺术作品为数还不多的情况下，借鉴于国外的优良艺术作品，是有现实意义的。黑白画装饰艺术，对于版画、插画，特别是从事装饰美术的同志们都是值得参考的。“和欧洲的新法融合起来”，“弃去蹄毛”而“留其精粹”是鲁迅素来的主张，是鲁迅当年热心提倡装饰美术的远见。

张 望

一九五六年五月

出 版 者 的 话

比亚兹莱是著名的英国画家。尽管他的艺术生命异常短促，但是仍然给我们留下了许多珍贵的插图作品。这些作品有着强烈的形式感，在黑、白、灰对比的布局上，在点、线、面疏密的组织运用上具有非凡的艺术功力。这些作品造型洗练、概括，形式新颖，以它突出的装饰特点、独特的格调丰富了世界艺术宝库。

在这些作品中，显然存在着唯美主义的倾向，甚至还渗透着作者心理上的病态。但是，从技巧角度看，它仍不失我们研究的价值。

鲁迅先生在世时，曾经推荐比亚兹莱的装饰艺术。在此，纪念鲁迅先生诞辰一百周年之际，我们考虑读者需要再次出版比亚兹莱装饰画，以供专业画家和业余美术爱好者参考借鉴。

美术编辑室

一九八一年三月二十日

目

录

序	1
梅林	1
阿赛王看见了勾命鬼	2
吉尼维尔皇后当了修女	3
比尔·依索德护理特里斯特拉姆	4
十三章标题画	5
十四章标题画	6
特里斯特拉姆饮爱情之酒	7
犹大之吻	8
莎乐美补白	9
月亮上的女人	10
孔雀裙	11
黑披肩	12
伯拉图式的悲哀	13
约翰和莎乐美	14
进入赫罗低亚茨	15
赫洛德的眼睛	16
腹部舞	17
莎乐美梳妆	18
莎乐美梳妆	19
舞蹈者的报酬	20
顶点	21
魔鬼阿索木尔给新教徒施妖法	22
约翰·达维逊剧本卷首插图	23

《黄皮书》第一卷封面设计	24
《伯特里克·坎贝尔夫人》插图	25
《黄皮书》第二卷封面设计	26
《木偶巴蕾舞喜剧》插图之一	27
《木偶巴蕾舞喜剧》插图之二	28
咖啡馆的侍役	29
《莱让夫人》插图	30
《黄皮书》第三卷封面设计	31
休息	32
瓦格纳音乐会	33
《卡明尼亚斯夫人》插图	34
《黄皮书》第四卷封面设计	35
《神秘的蔷薇园》插图	36
《忏悔》插图	37
《威尼弗雷德·埃米丽小姐》插图	38
《青年》扉页	39
《黄皮书》封面设计	40
里杰夫人半身像	41
《剑桥大学 A·B·C》封面设计	42
为公主的女子高尔夫球俱乐部聚会请柬设计	43
藏书印记设计	44
歌唱家招贴画设计	45
《维纳斯与唐豪瑟》扉页	46
唐豪瑟回到维纳斯堡	47
《黄皮书》第五卷封面设计	48
《阿特兰塔一世》插图	49

《肖邦第三叙事曲》	50
爱情的镜子	51
《厄尔·拉文德》卷首插图	52
《伊索尔特》插图	53
《浓咖啡》插图	54
《罪恶的母性》卷首插图	55
莱因哥尔德剧本插图	56
《洛克之劫》封面设计	57
梦	58
情书	59
理妆	60
拜伦祈祷	61
巴奇	62
求爱男女间的斗争	63
新星	64
《萨沃依》第一期封面设计	65
《萨沃依》第一期扉页	66
《三位音乐家》插图	67
《三位音乐家》插图	68
《沐浴者》插图	69
教士	70
圣诞节贺片	71
《利马的圣玫瑰升天》插图	72
《萨沃依》第四期封面设计	73
《萨沃依》第五期封面设计	74
《萨沃依》第六期封面设计	75

《萨沃依》第三期扉页	76
《萨沃依》第八期封面设计	77
《脚注》插图	78
《皮埃罗之死》插图	79
《萨沃依》第七期封面设计	80
《祝福你, 再见》插图	81
特里斯坦和艾索德的再现	82
胡安先生、斯卡纳列尔和乞丐	83
《弗洛希尔德》插图	84
《平奇怀夫夫人》插图	85
《菲利克斯·门德尔松·巴赫》插图	86
瓦蒙特伯爵	87
《杜巴利夫人的生平和时代》封面设计	88
《珍本书目索引》封面设计	89
阿波罗追求达夫妮	90
从浴室出来的米萨林娜	91
阿利巴巴	92
阿利巴巴在树林中	93
《阿特兰塔二世》	94
《米努特的皮埃罗》扉页	95
《米努特的皮埃罗》卷末插图	96
《陀生诗集》封面设计	97
比亚兹莱书签	98
《五十幅黑白装饰画》封面设计	99
拿玫瑰的女人	100
《沃尔朋》封面设计	101
《沃尔朋》卷首插图	102

1 梅林（《阿赛王之死》插图 1893—4）

2 阿赛王看见了勾命鬼 (《阿赛王之死》插图 1893—4)