

环球美术家视点系列

J. W. Waterhouse

【英国】

沃特豪斯

图书在版编目(CIP)数据

沃特豪斯/吉林美术出版社编. —长春: 吉林美术出版社, 2008.7
(环球美术家视点系列)

ISBN 978-7-5386-2694-0

I. 沃… II. 吉… III. 油画—作品集—英国—现代 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第053619号

环球美术家视点系列

J. W. Waterhouse

【英国】

沃特豪斯

出版人/石志刚

出版/吉林美术出版社 (长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

撰文/刘巍

责任编辑/尤雷

装帧设计/亚力设计工作室

技术编辑/赵岫山 郭秋来

发行/吉林美术出版社图书经理部

印刷/北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

出版日期/2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷

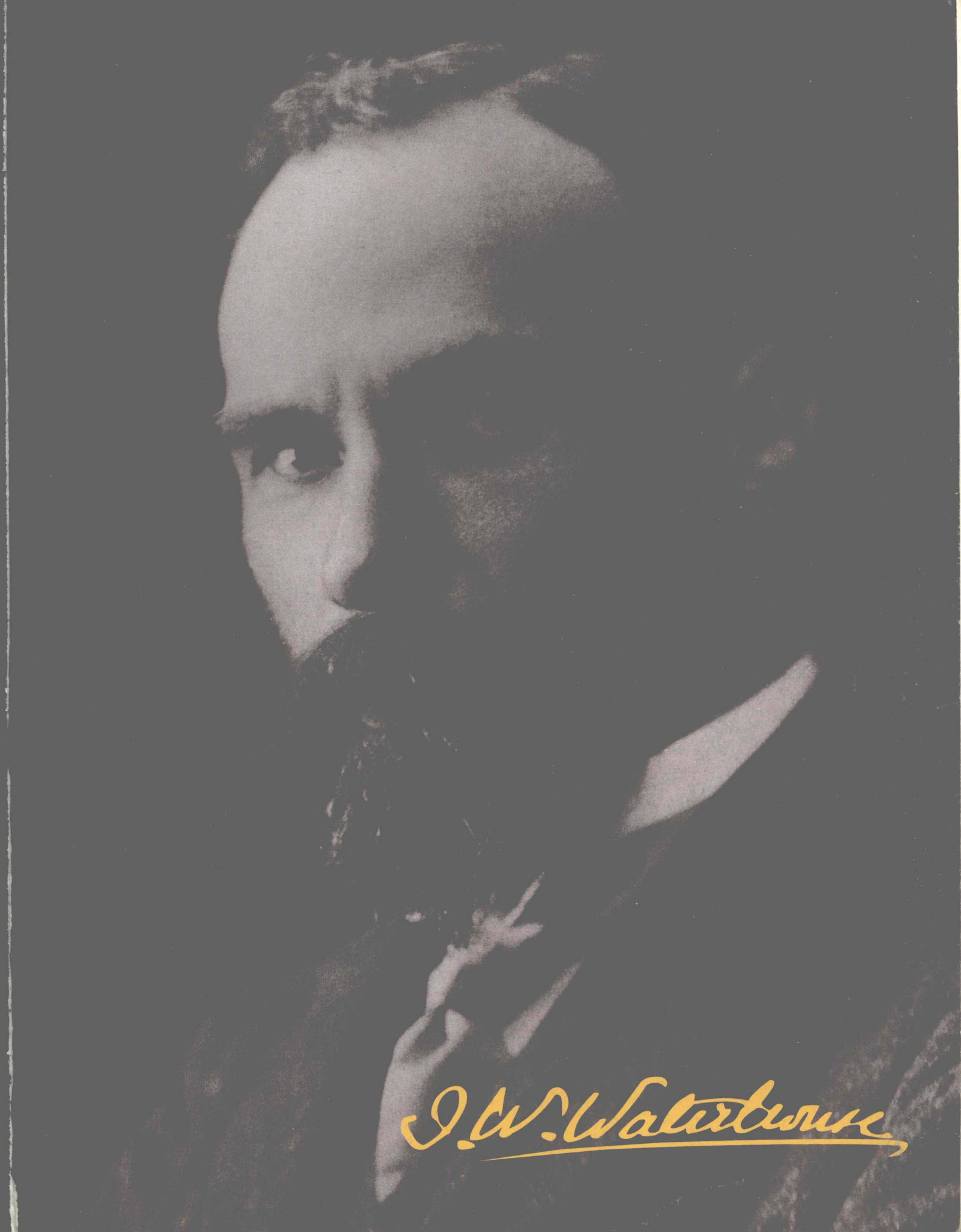
开本/889×1194mm 1/16

印张/7

印数/1—3500册

书号/ISBN 978-7-5386-2694-0

定价/49.00元

J. W. Waterhouse

环球艺术家视点系列
J.W. Waterhouse

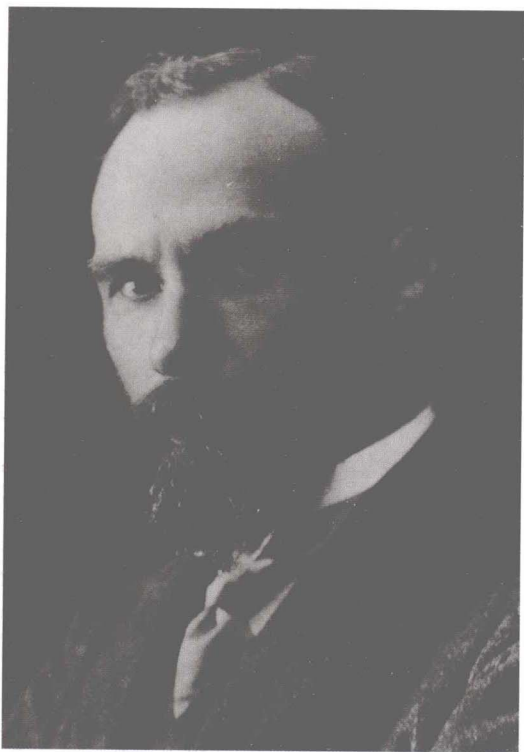
【英国】

沃特豪斯

J.W. Waterhouse

 吉林美术出版社

梦幻的唯美主义“歌者”——沃特豪斯

威廉·沃特豪斯

德里克·莱顿影响，常取古希腊、古罗马题材入画，绘画风格偏向于新古典主义；而后，沃特豪斯又受到维多利亚时代的艺术时尚影响，逐渐融合了拉斐尔前派的画风趣味，创作出具有中世纪梦幻般神秘感和宗教情结的作品。

沃特豪斯是一个混血儿，他的父亲是英国约克郡人，母亲是意大利人，这或许是他的性格带有忧郁和浪漫双重气质的原因。沃特豪斯的父亲是维多利亚时代一个并不出名的职业画家，由于工作所需他常去意大利临摹文艺复兴大师们的作品，因此结识了当地的女画家伊莎贝拉·肯

19世纪的欧洲画坛可谓风浪迭起，而这一时期的英国画坛却相对沉静，继康斯太勃尔、透纳成为欧洲有名望的风景画家后，英国绘画似乎陷入了困境。19世纪中叶的维多利亚时代，英国经济和国力居于世界强国之列，但在思想、文化领域却极其保守。为了摆脱这一状况，一批年轻的画家声言要创造出真正有价值、有生命的艺术，他们试图恢复拉斐尔以前的艺术特色来复兴英国绘画，从此拉斐尔前派在英国画坛名声鹊起。到了19世纪下半叶，拉斐尔前派逐渐走向没落，这时却涌现出一位杰出的画家。比起前辈罗塞蒂、伯恩-琼斯、米莱斯、亨特等大师，他的名声也许有些黯淡，但他却以自己丰富的想象和浪漫的表达形成了独特的绘画语言，创作出《夏洛特的女子》等一批扛鼎之作。在19世纪末沉寂的英国画坛，吟唱着神秘而忧伤的歌曲。他绘画的感染力、震撼力、影响力，使沉寂的英国画坛为之震颤，令观者为之倾倒，于是我们记住了他的名字——沃特豪斯。

约翰·威廉·沃特豪斯 (John William Waterhouse, 1849-1917) 在艺术史上的评价说法不一，有评论家称他为拉斐尔前派的殿军人物，也有艺术史家认为他是英国的新古典主义者。事实上，沃特豪斯早年受阿尔玛·泰德玛和弗拉

沃特豪斯和他的朋友在化妆舞会上(戴头巾者为沃特豪斯) 摄于1884-1888年

沃特豪斯 摄于1890-1895年

是古典主义的追随者皮克斯吉尔。沃特豪斯在皇家美院7年的学习当中，勤奋刻苦，喜欢独立思考。他常常训练自己凭记忆默写博物馆的古代雕像。扎实的绘画功底和卓越的艺术天赋，使他成为当时班上最优秀的学生，曾获得学院设立的银质奖章，并很快得到了社会的承认。

沃特豪斯早期的绘画作品多以女性肖像为主，且大部分没有故事情节，他的妹妹和朋友充当他的模特儿。其作品以格调雅致见长，且具有浪漫主义的气质。1874年沃特豪斯的作品《睡眠与死亡》首次参加英国皇家艺术学院展览，因为沃特豪斯高超的绘画技巧和宗教主题，引发了人们的高度关注，他的画作自这次展览后常被收藏家所收藏，而年轻的画家也逐渐获得了可观的收入。

1875年沃特豪斯重返他的第二故乡——意大利。回到童年生活过的家乡，他

齐，并与她结婚，他们在留居意大利期间生下了沃特豪斯，他是家中的长子，后面还有一个妹妹和两个弟弟。沃特豪斯上小学时，从意大利回到英国。但非常不幸的是，在他8岁那年，母亲和两个弟弟先后患肺病去世。亲人的离去，使沃特豪斯幼小的心灵备受摧残。这可能是他成年后的作品中常含有哀婉忧郁色调的原因。

由于早年在意大利生活的经历，使小约翰对古罗马历史书籍表现出极大的兴趣，大量地阅读古代典籍以及童年的生活经历，为他以后创作以希腊神话为题材的作品奠定了基础。沃特豪斯少年时代就在父亲的画室里刻苦学习绘画，家庭的熏陶加上个人的勤奋，他的绘画天分很早就显现出来，亲戚朋友都戏称他为“尼诺”，即意大利文艺复兴时期的大师乔凡尼诺的简称。1870年沃特豪斯经过两次申请，进入当时英国最高美术学院——英国皇家美术学院，先学习雕塑，后转入绘画专业。他的导师

沃特豪斯与他的作品《夏洛特的女子》 约摄于1891年

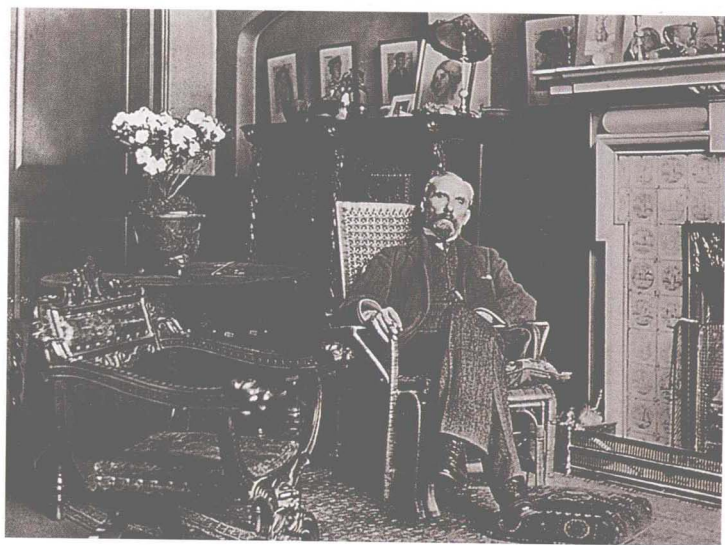
沃特豪斯与他的作品《春之歌》 摄于1913年

特别兴奋，游走在熟悉的街道、徜徉在沧桑的古迹之中，像蜜蜂采蜜一样，在艺术的花海中汲取营养、采撷精华、记录沧桑。儿时的记忆被熟悉的景物所唤醒，激发了他的创作热情，在希腊、罗马的古迹中开掘着他的创作题材。这段时间他对光线、色彩产生了浓厚的兴趣，《林边两个意大利小女孩》(1875年)就是一幅代表性的作品。画面色彩细腻，充满光感，画风清新优雅。当然沃特豪斯像印象派和自然派那样描绘现实生活的作品为数不多，这一时期他更多的创作是采用当时非常流行的古罗马题材，如《休息的舞女》(1876年)、《带病弱的孩子进医神殿》(1877年)和《杀父之后悔恨的尼禄》(1878年)等作品。这些作品展现出沃特豪斯对色彩和光线娴熟的驾驭能力。画面人物和建筑的受光面及阴影色彩处理得相当到位。学院的扎实基础训练和丰富的人生阅

历，使沃特豪斯的艺术走向成熟，他不断追求古典式的宁静和考古式的精确，受理性主义美学的影响，他热衷于宏大的历史题材和古典神话传说，用画笔探求人心灵深处的秘密。

1883年11月，34岁的沃特豪斯与25岁的伊斯特·肯沃特在圣玛丽教区礼拜堂举行了婚礼。伊斯特是一位美术学校校长的女儿，也是曾经在皇家艺术学院的展览会上有参展作品的画家。她黑眼睛、圆脸庞的形象，曾多次出现在沃特豪斯的作品中。婚后夫妻二人搬到樱草山庄画室区3号居住。他们住所周围有12套公寓，这里聚集着一群艺术家。在这洋溢着浓郁艺术气息的氛围中，沃特豪斯创作出一生中最杰出的作品。1888年使沃特豪斯震动英国美术界的作品《夏洛特的女子》诞生了。

沃特豪斯根据英国著名诗人丁尼生的长诗创作了《夏洛特的女子》，诗的原意是在夏洛特这个地方有一位美丽女子，她被神困居在一个古堡里，只能通过窗户投射进室

画室中的沃特豪斯 摄于1913年

内镜子里的影像欣赏心中的偶像兰西罗骑士。神禁止她向窗外看，一天她忍不住向外看去，厄运降临了，镜子破碎了，丝线缠住了她，随后她被神示载往死亡之地。沃特豪斯精准地抓住了文学作品中这一“震撼之刻”，画面生动地刻画了夏洛特女子正坐在船上驶向死亡的时刻。远景处冷色调的远山和中景处杂草丛生的绿树，衬托出近景处小船上金发女郎的哀伤。整幅画面最吸引人的是夏洛特女子凄凉的美。沃特豪斯采用当时流行的构图方式，将这个集感伤、神秘、幽怨、飘逸于一身的女子微妙地刻画，用唯美抒情的手段描绘史诗般的悲剧场景，这既开启了沃特豪斯的艺术创作基调，也表达了维多利亚时代英国人压抑的情感。这件比诗更加哀婉动人的画作成为沃特豪斯最杰出的代表作。

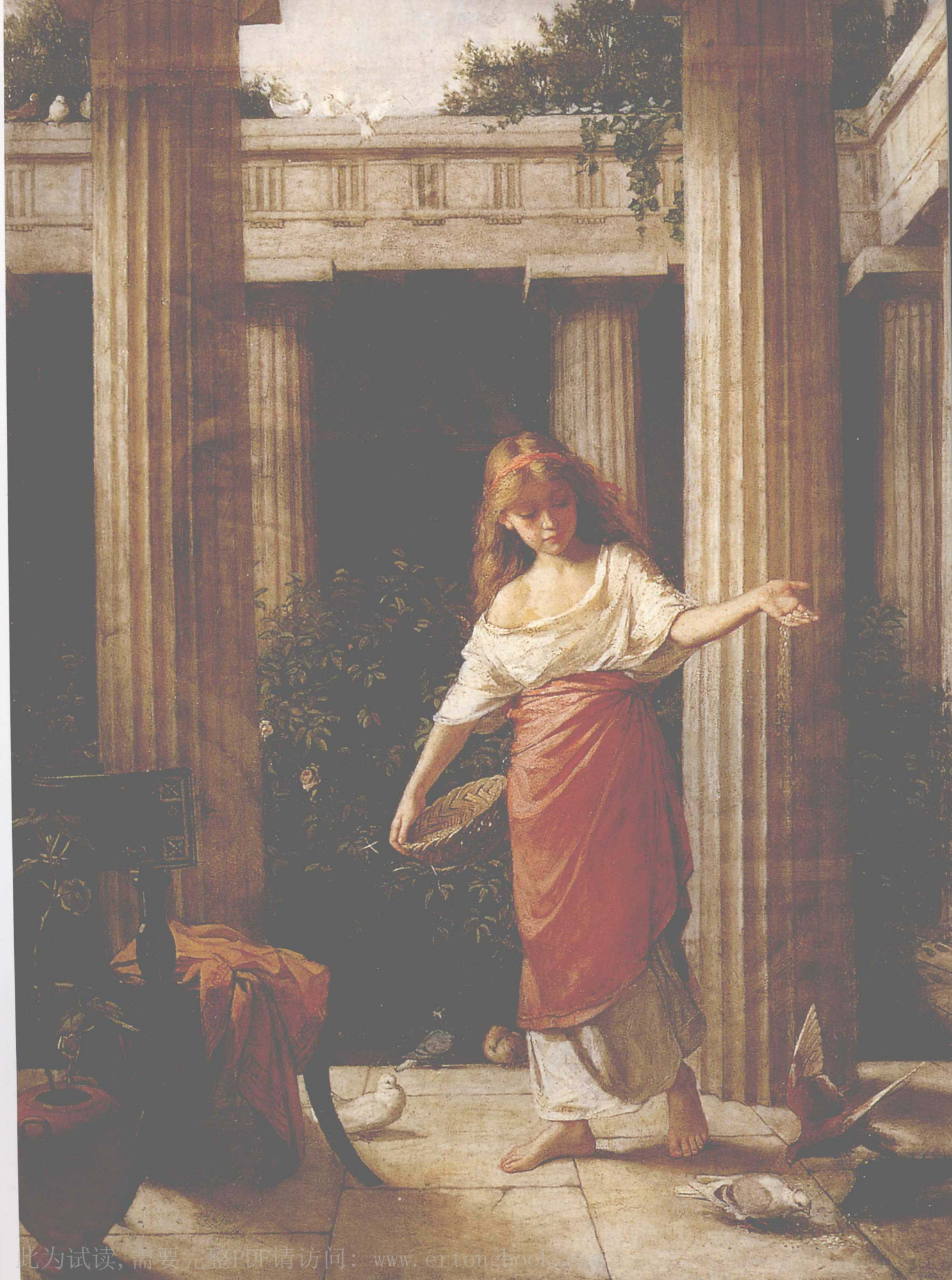
沃特豪斯最知名的作品还包括《西拉斯和水仙女》(1896年)。这是一幅诗画交响般的作品，也是英国唯美主义美学家沃尔特·佩特倡导现代社会享乐主义的合理性理论的完美体现。沃特豪斯这幅画取材于希腊神话，少年西拉斯在汲水时被众水仙女魅惑带走。沃特豪斯描绘了仙女们从睡莲池塘里探出洁白的身体，望着英俊的西拉斯，碧绿的湖面，美丽的仙女，脉脉情深、轻挽柔抱，这亦真亦幻的境界，如诗意在画面上缓缓流动，令观者默然凝眸……此画从1897年在皇家学院展出后又多次外出展示并被广泛印刷，成为20世纪西方追怀理想主义艺术的代表作。

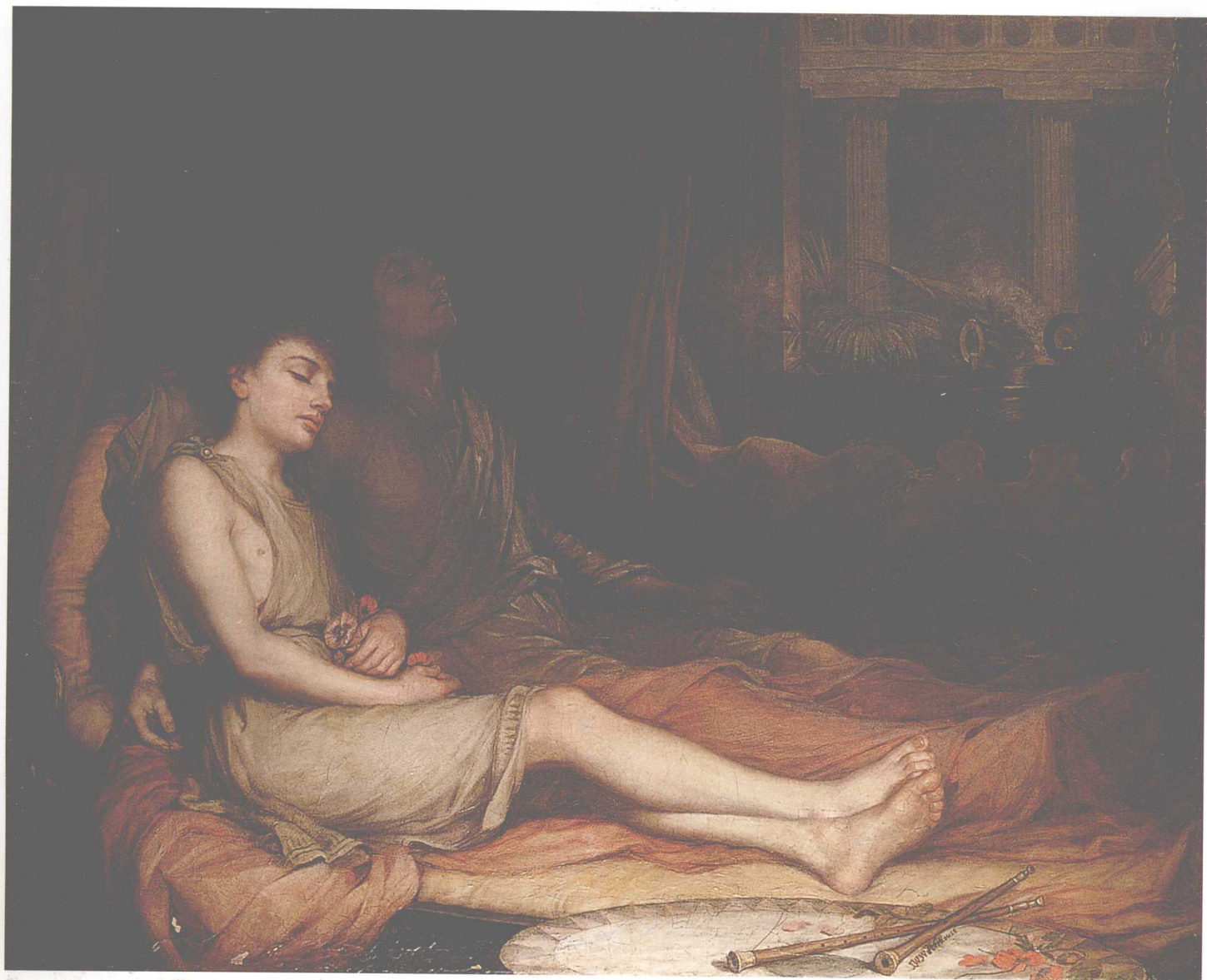
此后，沃特豪斯创作了一系列如同音乐般流动的古典绘画，使读者迷醉于他营造的神话般的美女世界。《潘多拉》、《阿里阿德涅》、《奥菲莉亚》、《命运》等画作中，一个个从古典题材中走出的梦幻般柔美纯真的女子，带着迷人的韵味，诉说着淡淡的哀伤。

沃特豪斯超群的绘画才华和卓越的艺术成就，得到了官方的肯定。1893年他被推举为皇家美术学院的正式院士。《艺术杂志》载文评论沃特豪斯是一位色彩学家和考古学家，此时沃特豪斯已誉满英国美术界。此后，1901年，他和妻子离开了居住17年的樱草山庄，搬到了霍尔路10号。在这个带有花园的更加宜人的环境中，沃特豪斯仍在孜孜不倦地勤奋创作，直到1917年他去世。

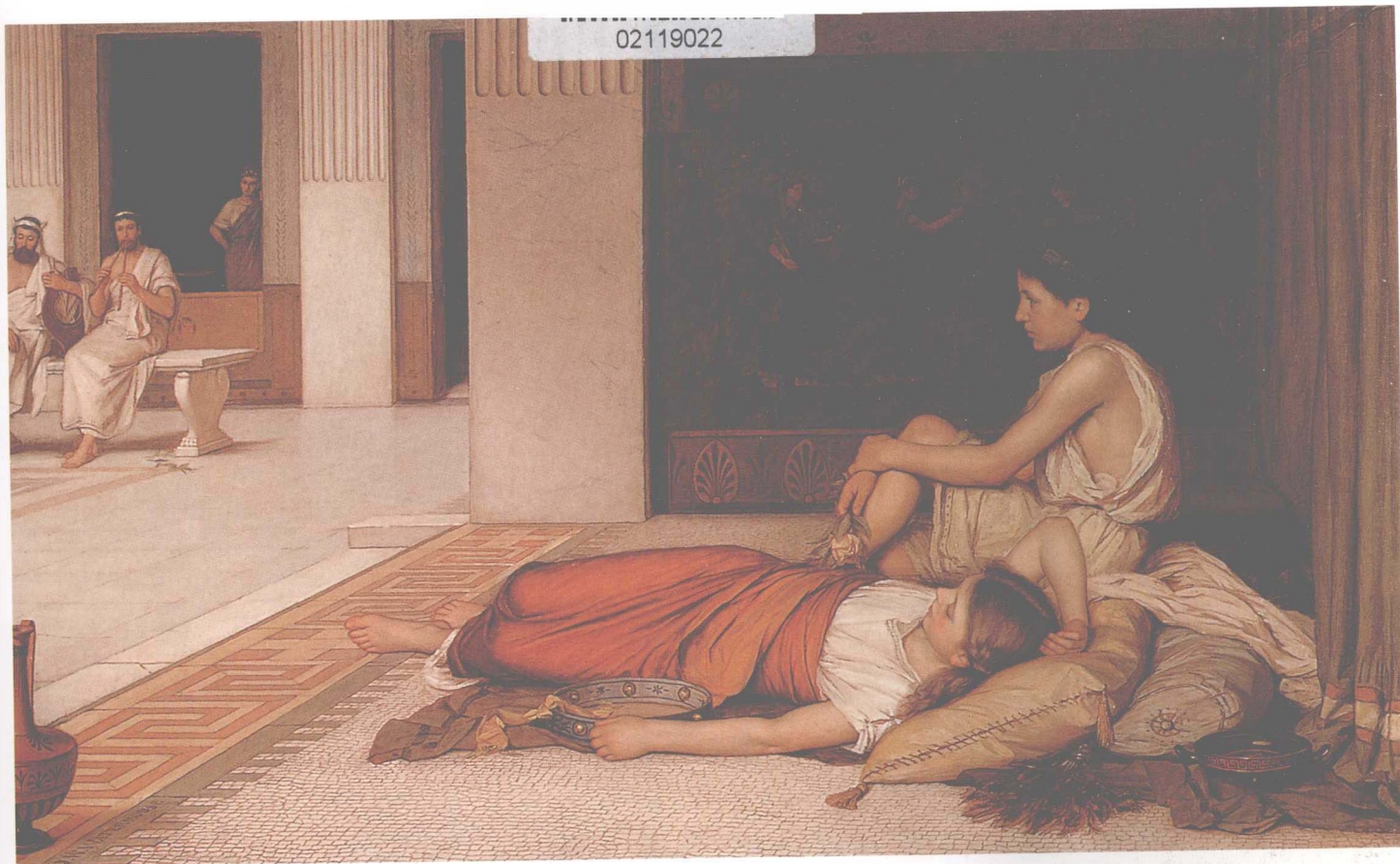
悲情而又浪漫是沃特豪斯作品的基调，他用饱含悲伤情韵的笔触描绘着梦幻般的古典题材。意大利式的浪漫和英格兰式的哀伤在他的画面中得到完美的诠释。人们十分欣赏沃特豪斯这种托古典蓝本言现代情怀的方式，从他笔下那些气息隽永的女子形象上，人们思索着维多利亚时代流行的观念与文化精神，并将这位英国的新古典绘画大师留在记忆的深处。

有柱廊的园中少女 1874年 油彩 画布 67.3×52.1 cm

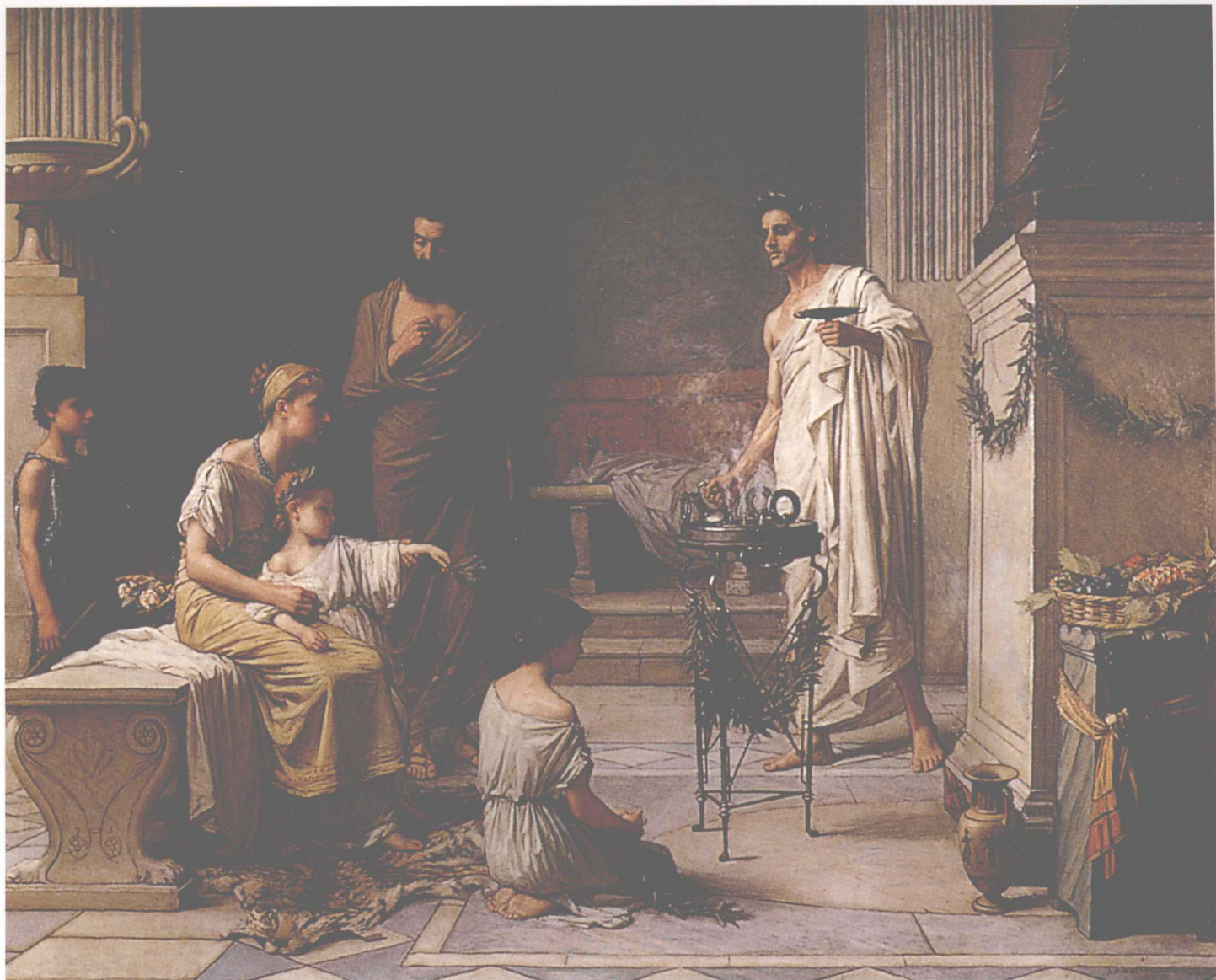
睡眠与死亡 1874年 油彩 画布 72 × 92 cm

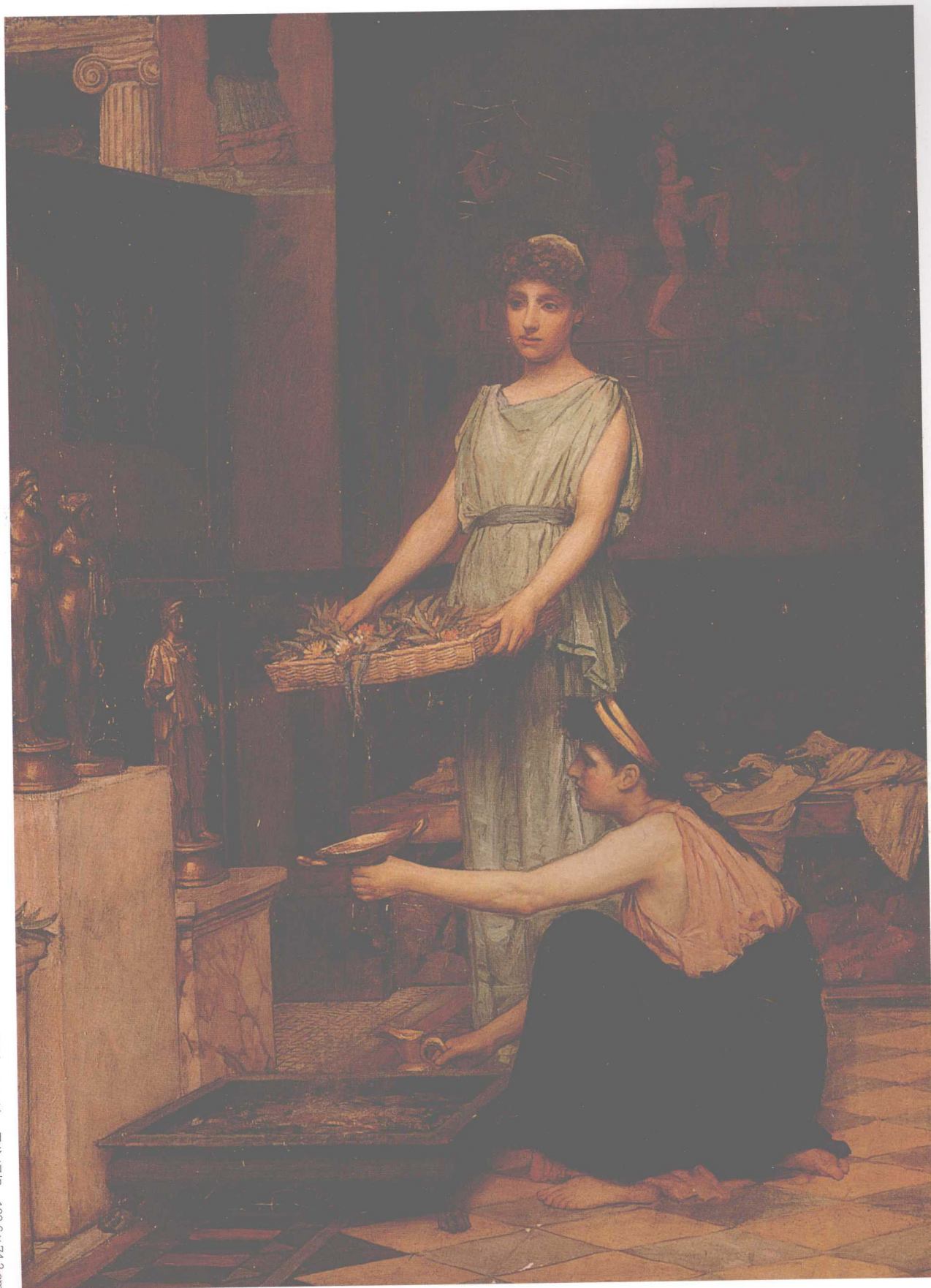
休息的舞女 1876年 油彩 画布 76.2 × 127 cm

侧卧着的女人 1880年 油彩 画布 50 × 95.5 cm

帶病弱的孩子進醫神殿 1877年 油彩 画布 170×208 cm

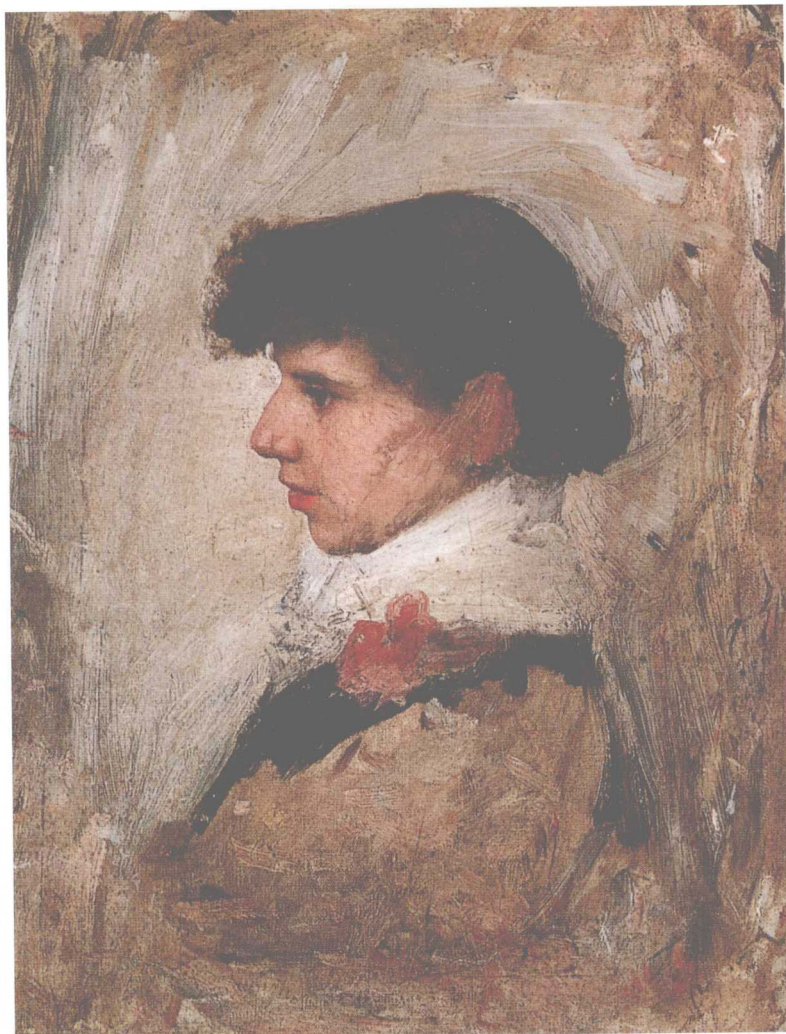
祭祀 1980年 纸本画 102.6×74.3cm

慵懒的愉悦 1879年 油彩画布 49.5 × 36.5 cm

艾瑟·肯沃斯·沃特豪斯 约1885年 油彩 画布 56×38.5 cm

模特儿的头像习作 约1879年 油彩 画布 40.6×31 cm