

World 世界艺术鉴赏

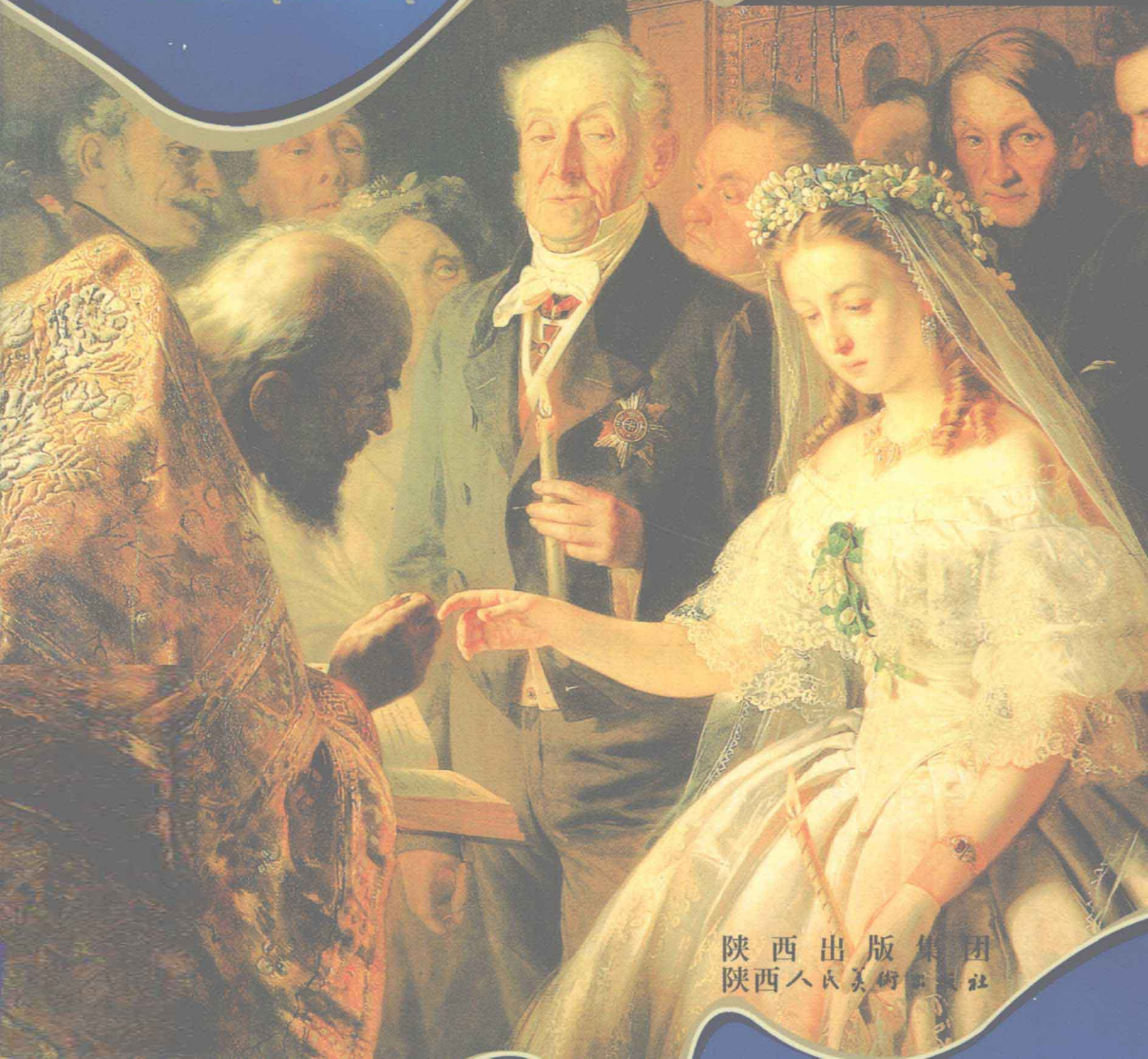

描绘生活的真实

19世纪的西方现实主义美术

MIANSHI SHENGHUO
DE ZHENSHI

杨超◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

World 世界艺术鉴赏

描绘生活的真实

19世纪的西方现实主义美术

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

描绘生活的真实:19世纪的西方现实主义美术/杨超编著. —西安:
陕西人民美术出版社, 2011.4

(世界艺术鉴赏)

ISBN 978-7-5368-2502-4

I. ①描… II. ①杨… III. ①绘画—鉴赏—世界—近代
IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第228637号

描绘生活的真实:19世纪的西方现实主义美术

杨超 编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销

三河市华新科达彩色印刷有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字

2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-2502-4

定价: 28.80元

地址: 西安市北大街147号 邮编: 710003

<http://www.mschs.cn>

发行部电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究

前言

艺术是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态，通俗的说，艺术就是人的知识、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物，是人们现实生活和精神世界的形象表现。

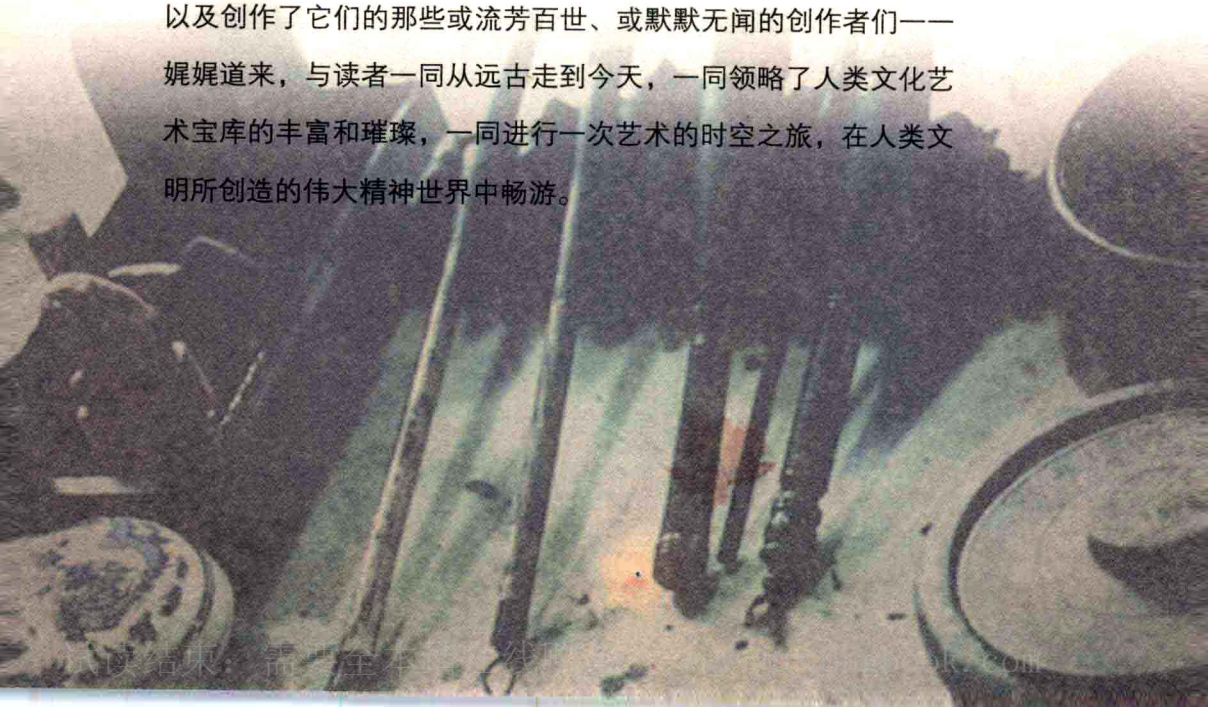
在西方，“艺术”与“美术”这两个词都来自于古罗马时期的拉丁文“art”，这个词的原义是泛指各种用手工制作的艺术品以及音乐、文学、戏剧等，甚至还包括制衣、栽培、拳术、医术等方面的技巧。直到文艺复兴时期，艺术的概念才逐渐与“美”重合，在18世纪中期，基于“美”的艺术概念体系才正式形成。今天，英语中的“art”一词仍然具有“艺术”和“美术”的双重涵义，既可以用来指音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影等各种艺术门类，也可以专门用来指称包括绘画、雕塑、工艺、建筑在内的视觉艺术，本书所采用的即是这种狭义的艺术概念。

艺术具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，表现了创作者审视自然、社会和自身所持的思

维观点，表现了自然和社会所透露的主观化情绪。艺术对经济文化，特别是对人的思想产生了很大的影响，从这个意义上来说，艺术其实就是人类精神、文化的印记。

西方艺术在我国也有着广大的爱好者，但大部分爱好者由于条件所限，往往只停留在对著名作品的欣赏与临摹上，因此本书作者将画家著名作品及一系列相关资料进行了精心编纂，将作品与其创作背景、艺术风格、画家生平等有关资料进行有机的结合，以使本系列丛书既可作为普通读者了解西方绘画艺术、提升自身审美能力的读物，又可作为绘画爱好者临摹学习的辅助教材使用。

本系列丛书将西方艺术从最初的原始时代的岩画、陶塑到现代多姿多彩的艺术表现形式进行了一个系统性的回顾，用图文并茂的形式对西方各个时期的艺术流派及艺术大师、艺术作品进行了全方位的介绍。全书以人类艺术发展史为脉络，以各时期主要艺术流派为线索，将代表着人类精神世界最高成就的艺术作品，以及创作了它们的那些或流芳百世、或默默无闻的创作者们一一娓娓道来，与读者一同从远古走到今天，一同领略了人类文化艺术宝库的丰富和璀璨，一同进行一次艺术的时空之旅，在人类文明所创造的伟大精神世界中畅游。

目录

世界艺术鉴赏

现实主义艺术概述 / 1

第一章 法国现实主义美术 / 3

第一节 法国现实主义美术的萌芽 / 4

第二节 法国的现实主义画家 / 13

第三节 法国现实主义雕塑家 / 51

第二章 英国现实主义美术 / 71

第一节 18~19世纪的英国绘画 / 72

第二节 透纳 / 76

第三节 康斯太布尔 / 88

第三章 19世纪其它国家的现实主义美术 / 97

第四章 俄罗斯现实主义美术 / 119

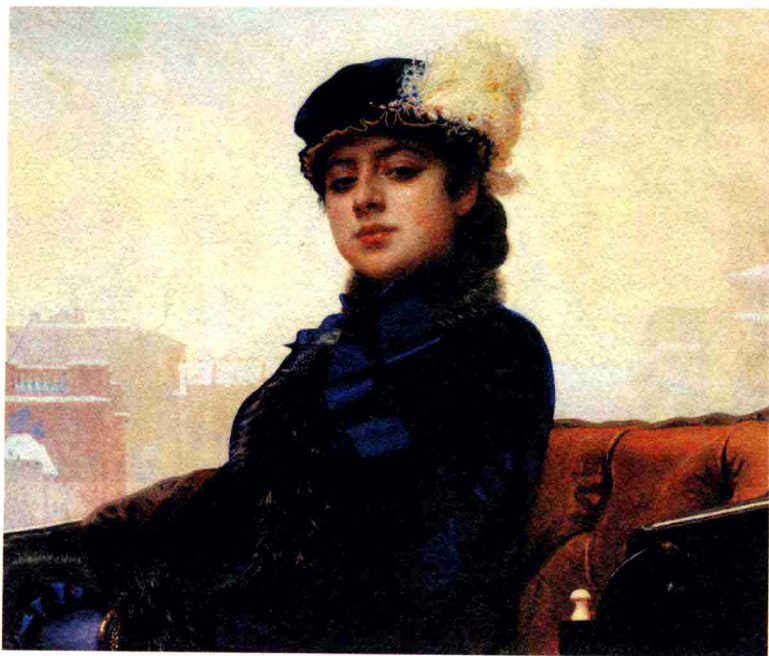
第一节 19世纪上半叶的现实主义绘画 / 120

第二节 巡回展览画派 / 127

目录

世界艺术鉴赏

第三节 巡回展览画派三巨匠 / 133

第四节 巡回展览画派的其他画家 / 156

第五节 俄罗斯现实主义风景画 / 162

第六节 巡回展览画派的尾声 / 173

第五章 20世纪的现实主义美术 / 179

现实主义艺术概述

作为一种创作方法，现实主义自古有之，在世界各国的文学艺术等领域都存在着，它与浪漫主义作为两种不同类型的创作方法，是文学艺术中始终存在的两大潮流和倾向，只是在不同历史时代，不同民族，有不同的形式和成就。

作为一个绘画流派，现实主义在19世纪30年代的法国兴起，随着1848年法国民主革命的深刻化和尖锐化，法国现实主义运动逐步发展壮大，大资产阶级的叛变以及七月王朝所带来的人民的破产，使人们对于社会现实不再寄予任何美丽的幻想，而迫切地要求对现实做客观的认识和进行认真的批判。现实主义便是人们这种新的思想意识在艺术上的反映。

19世纪40年代至50年代是法国现实主义的高峰，在文学和艺术各个领域都出现了一大批如文艺复兴时代巨人般的作家和画家。现

实主义的艺术家主张“为生活，为民众的艺术”，认为艺术应以实际生活为基础，以揭示社会生活的本质为自己创作的首要任务。许多艺术家不仅在创作实践中贯彻这些原则，而且组织了独立的艺术团体，宣扬自己的观点。一些画家还积极地参加了人民的武装起义，如1848年二月革命时的让隆、德康，1871年巴黎公社中的达鲁、库尔贝等。

现实主义艺术家将艺术创作的社会意义提到了新的高度。他们的作品赞美自然，歌颂劳动，深刻而全面地展示了现实生活的广阔图景。它们表现了普通人民的生活和斗争，在创作中给历来不受重视的劳动者的形象以重要的地位，从而扩大了艺术作品的题材和体裁范围，丰富了艺术的表现技巧。现实主义艺术运动的蓬勃开展标志着艺术发展的新阶段。

阳光照耀的松树林

第一章

法国现实主义美术

第一节 法国现实主义美术的萌芽

事实上，在古典主义占据绝对优势的17、18世纪的法国，已经出现了带有现实主义色彩的画家，只不过他们的才华被古典主义的巨大成就所掩盖，不为世人所知。

17世纪比较有代表性的画家有尚帕涅(1602—1674)和勒南兄弟(安东尼，1588—1648；路易，1593—1648；马修，1607—1677)。尚帕涅生于布鲁塞尔，1628年定居巴黎，成为王后的画师，他的肖像画严谨、雄强、传神，令上流社会趋之若鹜。勒南兄弟幼年生活在父亲的农庄之中，对农村有深刻了解和特殊感情。他们经常共同作画，署名勒南。其中路易成就最大，粗犷的农民形象，简陋的乡村环境在他的笔下发出迷人的魅力。《农民进餐》《农民家庭》虽无任何华美的颜色，却能感人至深。手法的朴

素与画家感情所达到的崇高，除了19世纪现实主义大师米勒、柯罗之外，可以说无人能及。

18世纪的法国艺坛也并非是罗可可艺术的一统天下，有不少艺术家受到当时启蒙运动的思想影响。启蒙运动是18世纪上半叶开始的反封建思想文化运动。进步的资产阶级思想家狄德罗、卢梭、伏尔泰等人宣扬“自由、平等、博爱”的思想，要求个性解放，倡导用理性衡量世间的一切，用自然科学和人类文化武装头脑。他们猛烈抨击矫揉造作的罗可可艺术，主张用艺术描绘普通人的生活，以理性反对纯感官的刺激，在法国掀起了向荷兰大师的风俗画和静物画看齐的新趋势。在这个艺术的新趋势中表现得最杰出的画家有夏尔丹和格瑞兹等人。

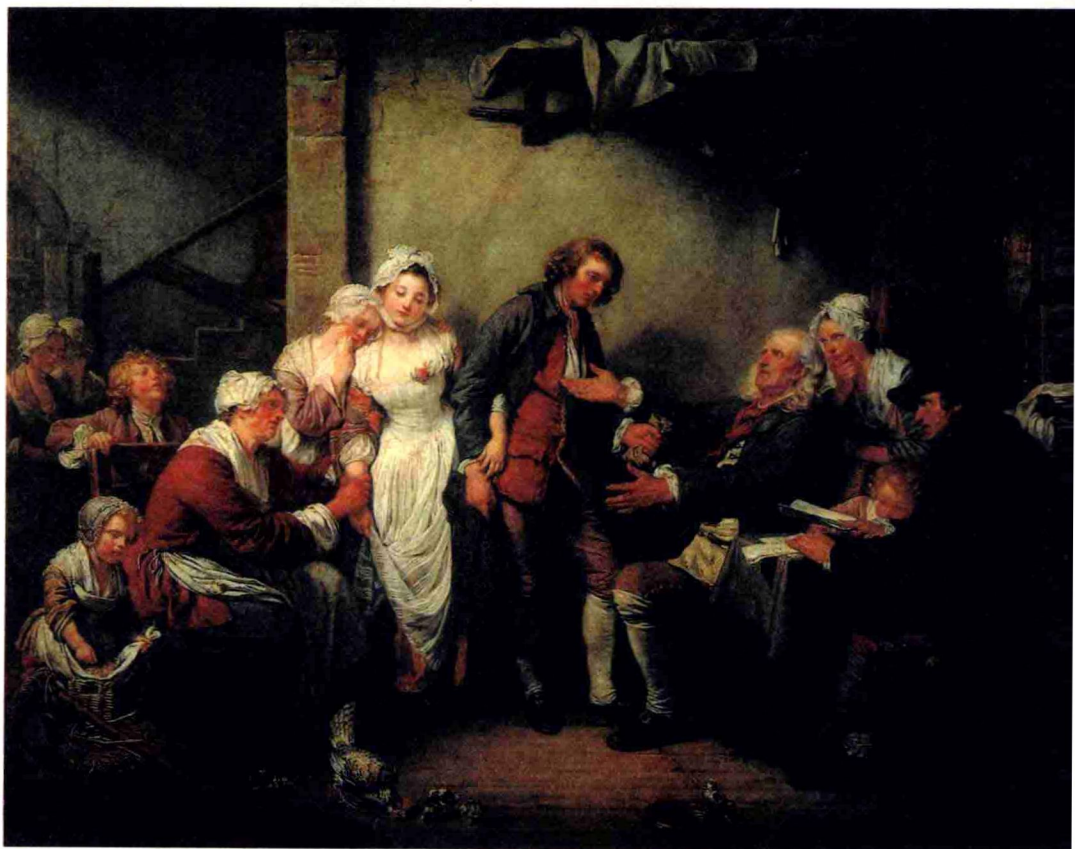
一、格瑞兹

让·巴蒂斯特·格瑞兹(1725—1805)绘画的启蒙意义主要表现在风俗画创作上。格瑞兹与法国启蒙主义思想家狄德罗交往甚密。受其美学思想影响,格瑞兹在风俗绘画创作中加进了强烈的道德训诫和思想启蒙意义。特别注意在题材上的社会说教性和对伦理道德观念的阐释。值得提及的作品有《乡村新

娘》《父亲的诅咒》《被惩罚的儿子》等。在这些作品中,格瑞兹试图以家庭教育的形式来启蒙资产阶级,宣扬资产阶级的家庭道德观,并使绘画成为一种进行阶级教育的工具。这正符合狄德罗的思想,即艺术必须对社会有利的原则,必须对欣赏者具有教育意义。因而,格瑞兹的绘画曾受到狄德罗的高度赞扬,也成为当时宣扬资产阶级家庭道德观的有力作品。

乡村新娘

法国 格瑞兹 1761年 92cm x 117cm 布油彩 巴黎 卢浮宫

小鸟死了 法国 格瑞兹 1765年 52cm×45.6cm 布
油彩 爱丁堡国家美术馆

由于格瑞兹毕竟是从古典主义中分化出来的艺术家，尽管他在风俗画作品中表现出强烈的社会道德观念，但在其后期的肖像画创作中，不免也要流露出一些甜腻感和脂粉气，尽管他还试图保存道德说

教意义。比如《打破的水罐》就是这样一件作品，格瑞兹的本意在于描绘一个失贞的少女，以警醒人们的道德规范。然而，由于他的古典画风和从情感上与模特的瓜葛，这种说教的题材却在秀美典雅的形象中丧失了教育意义。所塑造的反而是一个单纯朴素而颇具圣洁感的少女形象。这样的情景在他的《小鸟死了》《书信》《挤乳姑娘》等作品中也多有流露，或者透着理想化，或者表现出造作感，或者濡染着贵族气，丧失了启蒙思想的锐气和深度。

二、夏尔丹

让·巴蒂斯特·西梅翁·夏尔丹(1699—1779)是法国启蒙派绘画中以平民生活为题材的最朴实的画家。夏尔丹的风俗画，来自于巴黎平民的日常生活，色彩强烈而沉着，画风朴素，具有一种典雅、朴

实的美。这与罗可可画家所表现出的巴黎上流社会生活或神话故事中的那种华丽抒情的风格截然不同。对夏尔丹来说也许真实、平凡、朴素的美，才是他想追求的。

1699年11月2日，西蒙·夏尔丹出生在巴黎一个木雕工匠家中。父母从小就培养他的绘画兴趣，他们把儿子送进了沙克·卡兹的画室学习，在这里，夏尔丹学着临摹一些古代的宗教作品。后来他转入尼科尔·古贝尔的画室，这位著名的画

家是个不错的老师，他教会了夏尔丹如何观察生活，怎样写生以及描绘物体的细部，从而为夏尔丹成为职业画家打下了扎实的基础。

夏尔丹的第一个订单来自于一位外科医生。他为医生画了一幅挂在诊所门口的招贴画。

画家描绘了医生为一个在决斗中负伤的人进行诊治的场景。画中除了医生和负伤的决斗者，还画了街道、一群惊呆了的人和马车。该画体现了画家对生活的精细观察力

鲷鱼
法国 夏尔丹 1726-1727年 114.5cm x 146cm 布油彩 巴黎 卢浮宫

和卓越的绘画表现能力。

静物画是夏尔丹创作的主体。画家是通过静物画在巴黎画坛一举成名的。1728年，在巴黎的一个青年画展上，夏尔丹的参展作品《鳐鱼》和《食器棚》引起了观众和艺

术鉴赏家的极大兴趣，使画家获得了最初的声誉。不久，他作为“花卉、瓜果和特殊题材的色彩写生画家”进入国立美术院院士的行列。这在那个静物写生被看作是“低级”绘画的年代，取得如此荣誉十分难能可贵。

勤勉的母亲 法国 夏尔丹 1740年 49cm x 39cm 布 油彩 巴黎 卢浮宫

画家的静物画，受到佛兰德斯大师的明显影响。他最初从鱼和野禽的写生开始，他画的鱼、瓶、罐的表现技法有很深的佛兰德斯绘画的痕迹。然而，我们从《鳐鱼》这幅画家的成名作中可以看到，夏尔丹绝非是对佛兰德斯静物画的简单摹仿，他有着超凡的想像力和创造力。在此画的左侧，一只生动的猫，改变了整幅静物画的格调，使之顿现无穷生气，这在传统的静物画中是难以见到的。这也正是画家的独创性之所在。

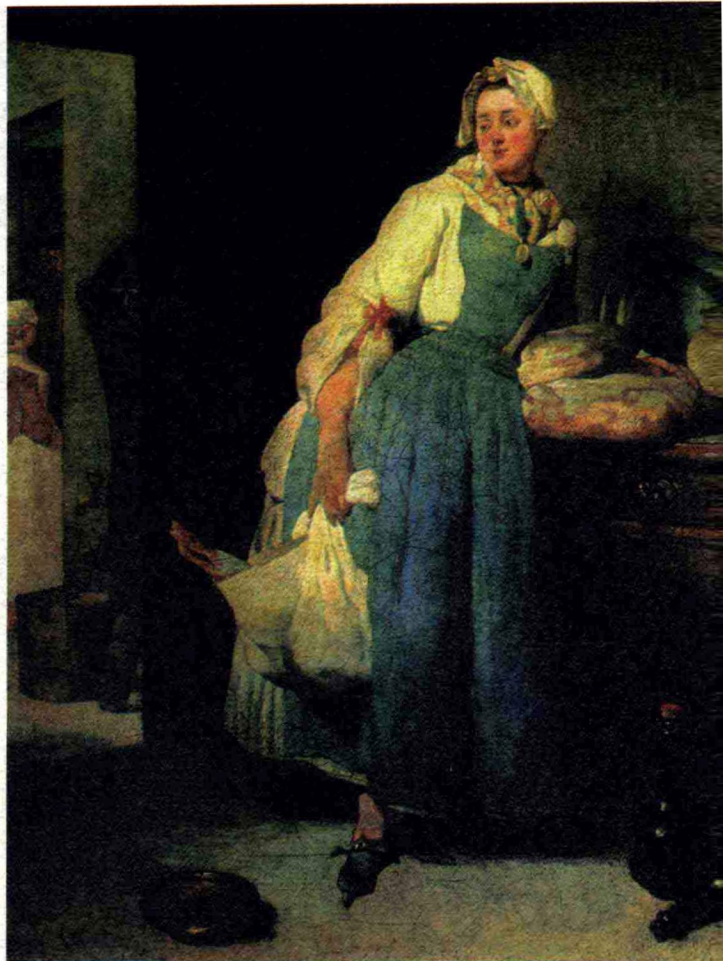
夏尔丹作为静物

画家的另一个成就是，他赋予静物画以深刻的人格特征，尽管我们在他的此类作品中难以看到人物的描绘，但我们却时常感到人的存在。画家往往通过对巴黎百姓日常接触的物品的描绘，巧妙地展现巴黎市民的生活景象。《带蛋糕的静物》画的是市民餐桌上的蛋糕、水果、饼干、酒壶，尽管没有人物，但却仍让我们感到勤奋的充满浪漫气质的巴黎市民的就餐景象。

夏尔丹的静物画，色彩明快沉着，具有很高的造诣，他懂得如何使用两种并列的色彩，能巧妙地运用补色技巧，他往往在中间色调的底子上涂上鲜明的色彩，从而使画面色彩异常丰富饱满。他的这种画法，后来引起了印象主义大师塞尚和马奈的极大兴趣。

画家在巴黎的生活初期一直很顺心。1731年，他娶了商人马加利特·辛格的女儿。他们生了一个儿子和一个女儿，儿子后来也成了

集市归来 法国 夏尔丹 1739年 47cm×37cm 布 油彩 巴黎 卢浮宫

画家。然而，好景不长，1735年，他一天之内失去了贤妻爱女，开始了长达9年的鳏夫生活。直到1744年，他才与一个富有的寡妇玛格丽特·普热结婚。婚后也极不顺心，他们的第一个儿子出世不久即夭折。然而，生活中的不幸并没有击

餐前的祈祷 法国 夏尔丹 1740年 49.7cm×41cm 布 油彩 巴黎 卢浮宫

垮夏尔丹，他仍不断地创作。

夏尔丹不仅是一个出色的静物画大师，同时也是一个目光敏锐的风俗画大师。18世纪30、40年代，他创作了一系列巴黎平民的风俗画，这种题材在法国画坛还从未有过。《集市归来》和《饭前祈祷》

就是这方面的代表作。

这两幅作品都是对巴黎平民生活的描绘。在《集市归来》中，画家刻画了一个勤劳、质朴的巴黎妇女的形象。她刚刚从集市购买食物回家，正准备为家人准备晚餐。她的神态有些匆忙，这种心情我们可以从她迫不及待地放下面包和脚边翻倒的酒瓶中有所感觉。在这里，夏尔丹充分地表现了他的静物画才能，道具的描绘显得得心应手。作品镜中的背景和柠檬黄的基调，使我们想起了荷兰伟大的风俗画家维米尔。也许新兴的市民阶层，不论是在荷兰阿姆斯特丹还是法国巴

黎，他们都喜欢这种柠檬黄。

《饭前祈祷》则描写市民家庭就餐的场景。画中有两个活泼可爱的小女孩和一个年轻的母亲。姐妹俩似乎都很听话，妹妹在母亲面前正认真地作餐前的祈祷，而已做完祈祷的姐姐，则在一边静静地等