

*The European and American Oil
Painting Arts in the 18th -19th Century*

600 YEARS OF THE WESTERN OIL PAINTINGS

西方油画 600年

18、19世纪欧美油画艺术

甘苏庆 编译

④

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

18、19世纪欧美油画艺术 / 甘苏庆编译. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2015.7

(西方油画600年 ; 4)

ISBN 978-7-5314-6856-1

I. ①1… II. ①甘… III. ①油画—绘画史—研究—
欧洲—18世纪~19世纪 ②油画—绘画史—研究—美洲—
18世纪~19世纪 IV. ①J213.091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第088887号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 25 ¹/₃

字 数: 350千字

出版时间: 2016年3月第1版

印刷时间: 2016年3月第1次印刷

责任编辑: 范文南 李 彤 童迎强 李 昂

版式设计: 李 彤 李英辉

装帧设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲 童迎强

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 徐瑗婕

责任校对: 吕佳元 徐丽娟 李 昂

ISBN 978-7-5314-6856-1

定 价: 398.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

皇家美術館

目录 >>

18、19世纪欧美油画艺术

第六章

学院派古典主义油画艺术

一、法国学院派古典主义油画艺术

保罗·德拉罗什	003
莱昂·约瑟·佛罗伦萨·博纳	011
朱尔斯·约瑟·勒菲费尔	017
阿道夫·威廉·布格罗	023
让-莱昂·热罗姆	031
巴龙·让·巴蒂斯特·勒尼奥	051
詹姆斯·雅克·约瑟夫·蒂索	059

二、德国学院派古典主义油画艺术

弗朗兹·克萨维尔·温特哈尔特	071

三、英国学院派古典主义油画艺术

弗雷德里克·莱顿	081
爱德华·约翰·波因特	095
劳伦斯·阿尔玛-塔德玛	101
艾伯特·约瑟夫·摩尔	113

四、俄罗斯学院派古典主义油画艺术

费奥多·雅科夫列维奇·阿列克谢耶夫	121
康斯坦丁·德米特里耶维奇·弗拉维茨基	127
亚历山大·安德烈耶维奇·伊凡诺夫	133
伊凡·尼基京	143

第七章

新古典主义油画艺术

一、法国新古典主义油画艺术

- 雅克-路易·达维德 ————— 151
· 让-奥古斯特-多米尼克·安格尔 ————— 170
· 约瑟夫·马利·维安 ————— 189
· 弗朗索瓦·帕斯卡尔·西蒙·热拉尔 ————— 197
· 皮埃尔-保罗·普吕东 ————— 205
· 皮埃尔-纳西斯·盖兰 ————— 215
· 玛丽·伊丽莎白·刘易斯·维瑞-勒布伦 ————— 223

二、美国新古典主义油画艺术

- 本杰明·韦斯特 ————— 229

三、德国新古典主义油画艺术

- 安东·拉斐尔·门格斯 ————— 241
· 约翰·海因里希·威廉·兹波因 ————— 249

四、英国新古典主义油画艺术

- 约翰·威廉·格维德 ————— 253
· 托马斯·劳伦斯 ————— 265

五、意大利新古典主义油画艺术

- 安德烈·亚平宁 ————— 275
· 加恩多费·加埃塔诺 ————— 283

六、丹麦新古典主义油画艺术

- 克里斯托弗·艾克斯伯格 ————— 289
-

第六章 学院派古典主义油画艺术

学院派绘画一般泛指通过学院严格训练、师生相传、层层因袭而具有保守性质的绘画。作为美术史上的学院派，起源于16世纪的意大利，而后流行于欧洲，盛及到18、19世纪欧洲的各美术学院。其后各美术学院强调继承文艺复兴时的古典艺术，追求形式的完美和内容的典雅。这种艺术深深地影响着美术学院的艺术家们，这种艺术形式的发展促进了新古典主义和浪漫主义运动产生。

在19世纪，艺术界将其目光聚焦在将新古典主义的线条与浪漫主义的色彩结合上面。这一时期的另一项发展是采用历史主义。在亨利·利思男爵以及后来的詹姆斯·蒂索的作品中都有体现。此时还出现了新希腊风格的发展。历史主义意指与学院艺术的理念和实践相关，将不同于以往艺术传统的创新加以调和。艺术界越来越专注艺术中的语言，通过强调线条和色彩的重要性来营造一种心理效果，从而体现不能表达的主题、情感和思想。

有人认为，绘画和雕塑应唤起柏拉图式的理想，在一般的描写和描绘后面，可以瞥见某些抽象的东西或某些永恒的真理。它向着更伟大的理想主义发展，与现实主义背道而驰。描绘的人物也都变得更简单和更抽象——理想化了。

学院派艺术不仅影响到欧洲以及美国，其影响还扩展到非西方国家，尤其是拉美国。因为拉美国家的革命是仿照法国大革命的，所以也试图仿效法国文化。

一、法国学院派古典主义油画艺术

17世纪的法国是君主中央集权的国家。法国文学艺术的主流是为王宫权贵们歌功颂德，学院派古典主义得到极大的发展，被称为“路易十四时代”。一大批具有古典风范的学院派油画巨匠和杰作涌现出来。其代表人物有德拉罗什、勒菲弗尔、布格罗、热罗姆、博纳、勒尼奥和蒂索。

保罗·德拉罗什

Paul Delaroche (1797—1856)

德拉罗什是法国著名的画家和雕塑家。他的作品中那令人瞩目的历史场景赢得了巨大的人气，千家万户都悬挂他的作品。他经常从英国历史中选择创作题材，具有浪漫主义的色彩。他的绘画技巧和对细节的描绘无可挑剔。他还善于描绘遥远历史时期的人物，如基督教创始人以及拿破仑。他也创作许多非历史题材的作品。他的作品的特点是画面质地细密、光滑，构图具有浓厚的戏剧色彩，具有很强的观赏性。他的作品继承雷诺兹时期的传统，但更易被广大观众所理解和接受。德拉罗彻个人的魅力甚至比他的作品更有影响力。虽然他身材不高，也不是很强壮，但他给人的印象却很高大，他宽阔的额头给人以官相。

德拉罗什于1797年7月17日出生在法国巴黎一个富裕家庭。从小接受法国著名画家安托万·让·格罗斯男爵的训练。他于1822年首次展出他的绘画作品。在展会上，他结识了杰里科和德拉克洛瓦，并与他们成为朋友。他们三人成为巴黎历史画大集团的核心人物。19世纪20年代，德拉罗什在马扎里尼街设立了自己的画坊，用自然主义的手法创作历史题材的作品。他的主题包括著名的历史人物和许多皇室成员：如斯特拉福德的伯爵托马斯·温特沃斯、圣女贞德、红衣主教黎塞留、玛丽·安托瓦内特、彼得大帝、拿破仑和其他已知著名人物。他的作品与其说是再现历史场景，毋宁说是呈现了一个个戏剧性场面。在一个多世纪的时间里，德拉罗什被誉为法国最伟大的历史画画家，受到广泛的认可，包括德洛克洛瓦和安格尔。1838年和1843年，当他的岳父在罗马法国学院当院长时，德拉罗什访问了意大利。

他的学生包括英国风景画家亨利·马克·安东尼（1817—1886）、英国历史画家爱德华·阿米蒂奇（1817—1896）和美国画家/摄影师阿尔弗雷德L·伯夷索瓦（Boisseau）（1823—1901）。在1834年的沙龙中，德拉罗什展出了他的浪漫主义杰作《为简·格雷夫人执行死刑》，大获好评。但是1837年展出时，受到许多负面的评价，他从此告别沙龙。

德拉罗什与画家贺拉斯·韦尔内的小女儿路易丝结婚。1835年，他展出了一个天使的头颅，路易丝是这位美丽天使的模特儿。据传，1845年路易丝去世后，德拉罗什再也没有从丧偶的悲痛中解脱出来。从此，他专注于描绘人类的苦难。

德拉罗什于1856年11月4日在巴黎去世。

《为简·格雷夫人执行死刑》

在1820年至1830年间，虽然英国画家是创作英国历史题材的先驱，但法国画家德拉罗什却以其在1825年和1835年间在巴黎沙龙展出的、具有宏大场景的表现英国历史的作品在欧洲赢得了巨大的声誉。人们大规模地复制、生产版画，反过来又对维多利亚中期的英国历史画家形成巨大的影响。

此画描绘的是1554年2月12日，亨利七世的孙女、年仅16岁的简·格雷被推上断头台的场景。据传，简信奉新教。在年轻的爱德华六世去世后，她被宣布为英国女王。她在1553年即位，只在位九天便被推翻。天主教亨利八世的女儿玛丽·都铎阴谋篡权，将简·格雷定为叛国罪，并在伦敦塔内执行死刑。

德拉罗什为了唤醒同时代人，以16世纪新教殉难者为基调进行创作。简·格雷夫人是位受过人文主义教育的年轻的已婚女子。事实上，她是在户外被执行死刑的。简·格雷表现得很坚忍。但是她不可能像画面描绘的那样穿着19世纪流行的戴鲸骨胸衣的白色缎面礼服，她的头发不应该披在肩上，而应该梳在脑后。但是尽管如此，这幅作品依然深受欢迎。

画面中，由于简·格雷被蒙住双眼，一位伦敦塔的中尉约翰·布雷格斯（Brydges）爵士为她指引行刑的方向。她在摸索行刑时放头的木桩，木桩下面垫着吸血的秸秆。在黑暗的背景中，一束明丽的光线照射在简·格雷姣好的面容、金色的卷发、白皙的肌肤和一袭白衣上。她的服饰和前面洁白的稻草与老警员黑色的服饰和暗色的背景形成鲜明的对比。这是一个令人心碎的时刻，甚至在背景中的一位女士转身背对着眼前即将发生的恐怖事件。画家赋予人物极大的同情，让观众不忍面对这个残酷的场景。

此画于1834年在巴黎一个著名沙龙展出时，引起了轰动。

《为简·格雷夫人执行死刑》 The Execution of Lady Jane Grey 1833

油彩·画布 246cm×297cm 英国伦敦国立画廊藏

《年轻的基督教殉道者》

德拉罗什创作了许多理想妻子或恋人的形象，以纪念他因病早逝的妻子。他的妻子路易丝·韦尔内在1845年去世后，德拉罗什创作了系列表达悲伤情绪的宗教作品，其中最为著名的就是这幅作品。年轻的女性殉道者双手被缚，漂浮在黑暗的台伯河上，五官浮在水面上，被圣人的薄晕照亮了。

也有人认为，在德拉罗什的职业生涯中，以描绘历史场景而著名。使他成名的第一幅作品，描绘的就是伊丽莎白女王之死。此画是画家描绘系列历史事件的第一幅作品，旨在展示英国的历史事件和与法国的冲突。大部分作品展示的是陷入困境中的妇女和儿童。其中以《伦敦塔里的王子们》和这幅《年轻的基督教殉道者》最为著名。

德拉罗什在完成这幅作品一年后去世。画面中的这位年轻的女殉道者生活在罗马皇帝迪奥勒香（Diocletian）统治时期的公元前3世纪。有时人们将此画中的人物称为基督教徒奥菲莉亚，因为它很像莎士比亚《哈姆雷特》中的悲剧人物奥菲莉亚。而且两人都是溺水身亡的。唯一的区别是，奥菲莉亚自溺身亡，而年轻的殉道者却是被淹死的。

这幅作品既美丽，又令人不安。令人不安并不是因为题材，而是画中死去的女子看上去依然充满了生命的活力，仿佛她刚刚过世。甚至让人产生一种如果早到几秒钟就能挽救其性命的强烈感觉。左上方一个骑在马上的人正在离去。推测他正是使这位年轻的殉道者不幸去世的杀手。画家将黑暗中水的波纹、被谁弄散的金色头发、浸在水中带褶皱的长裙都描绘得惟妙惟肖。背景中黑色的主色调有力地烘托了殉难的人物。德拉罗什画笔下的女性人物，总能激发观众深切的同情和爱怜。

《年轻的基督教殉道者》 Young Christian Martyr 1855

油彩·画布 171cm×148cm 法国巴黎卢浮宫藏

《拿破仑翻越阿尔卑斯山》

此画是昂斯洛伯爵亚瑟·乔治委托德拉罗什绘制的。亚瑟是位狂热的拿破仑物件收藏家。此画有数个版本，维多利亚女王也拥有其中的一个版本。此画创作的起因很特别。1848年，有一天昂斯洛伯爵与德拉罗彻在卢浮宫散步，他站在达维德著名的《拿破仑穿越阿尔卑斯山》的画作前，认为此画过于戏剧化，请求德拉罗什为他创作一幅更加精准的相同题材的作品。

德拉罗什认真研究了拿破仑翻越圣伯纳德山口的资料，并进行了实地考察。1848年，拿破仑的登山向导已经去世，但是他生前将自己一生中最为重要的事件记录下来。拿破仑翻越圣伯纳德山口的时候，并不像达维德画中展现的那样骑在一匹健壮的白色大马上，而是骑在一头很熟悉那里地形的骡子上。正是这种并非英雄的情节，使德拉罗什决定将拿破仑描绘为一个凡人。

德拉罗什在此画中与达维德画中表现的方式不同，他着力表现这位统帅正在思考如何应对即将到来的更大规模的战事。1848年，德拉罗什创作了两幅有关拿破仑的作品，都反映了拿破仑的内省和孤独。1850年，作品完成后送到英国评审团接受评论。在那里，表现现实主义的平凡没有受到认可：“一位身穿法国军服的军官，骑在一头骡子上，在一位衣着粗糙的农夫的陪同下在积雪中翻越危险的隘口。几乎见不到他的部下。画面中人物的衣纹褶皱、骡子毛茸茸的皮毛和厚厚的积雪富有质感，很写实。画面右侧崖头上的积雪在阳光的照耀下融化成尖利的冰凌。这些细节的描绘，使画家堪与最为卓越的荷兰派画家相媲美。但是德拉罗什却未能将这位改变整个欧洲命运的叱咤风云的统治者的气魄和伟岸表现出来，展现在人们面前的是一位卑微的阿雅克肖中将。”

德拉罗什认为再伟大的人物，其人性也有脆弱的一面。因此，画面中拿破仑虽然疲惫，但依然坚定。骡子在奋力前行，浑身脏兮兮的拿破仑坐在上面。这与达维德的画作形成鲜明的反差。但是德拉罗什画中的拿破仑却不那么咄咄逼人。有人认为，画面中人物与拿破仑的性格非常相像。

《拿破仑翻越阿尔卑斯山》局部