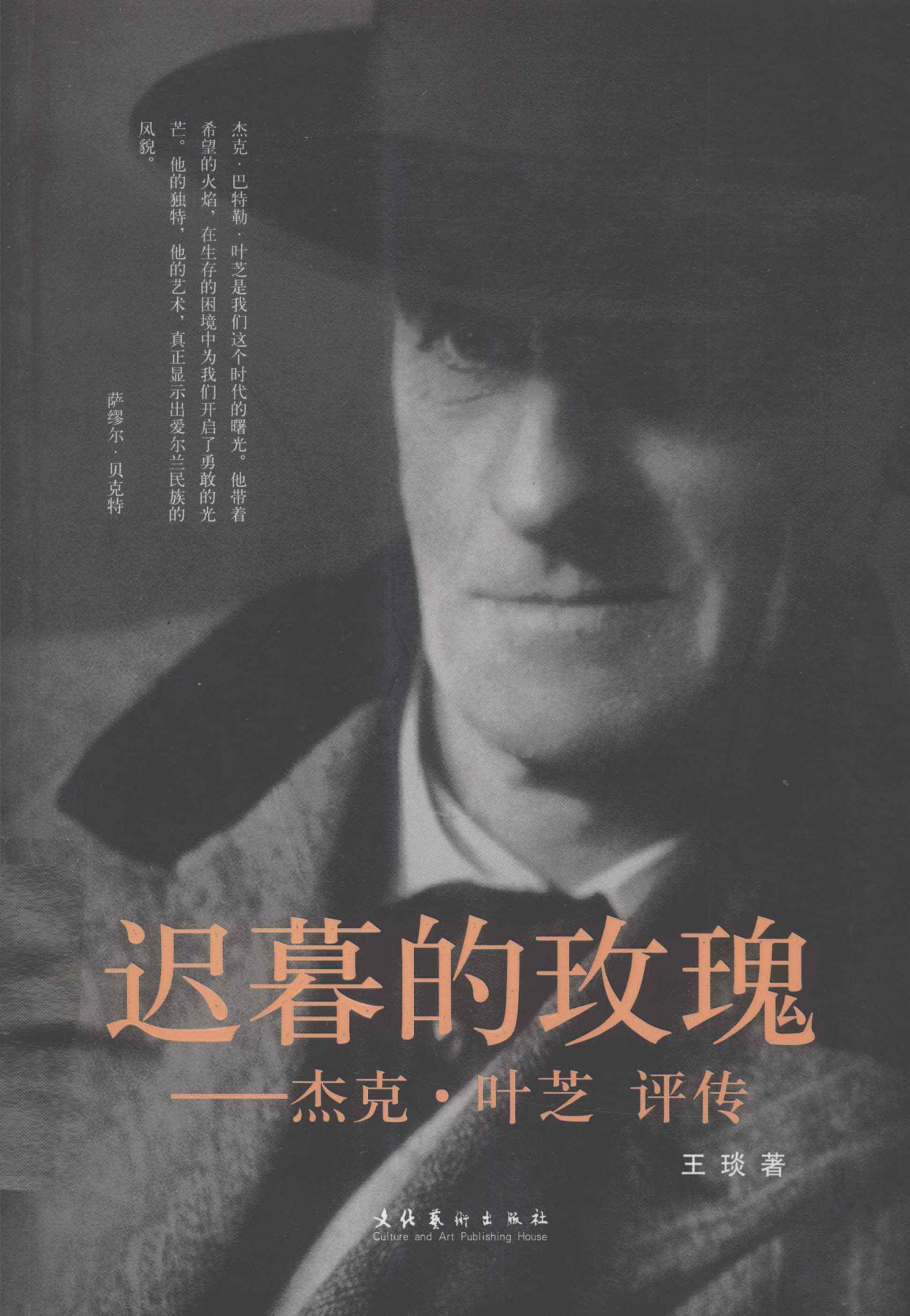

杰克·巴特勒·叶芝是我们这个时代的曙光。他带着希望的火焰，在生存的困境中为我们开启了勇敢的光芒。他的独特，他的艺术，真正显示出爱尔兰民族的风貌。

萨缪尔·贝ckett

迟暮的玫瑰

——杰克·叶芝 评传

王琰 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

迟暮的玫瑰

——杰克·叶芝 评传

王 琰 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

迟暮的玫瑰——杰克·叶芝评传/王琰著. —北京: 文化艺术出版社, 2009. 9

ISBN 978 - 7 - 5039 - 3905 - 1

I. 迟… II. 王… III. 叶芝, W. B. (1865 ~ 1939) —评传
IV. K835. 625. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 169405 号

迟暮的玫瑰

——杰克·叶芝评传

著 者 王 琰

责任编辑 仲 江

责任校对 张 莉

装帧设计 雪 媛

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2009 年 10 月第 1 版

2009 年 10 月第 1 次印刷

开 本 170 × 240 毫米 1/16

印 张 13

字 数 180 千字 彩图 8

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 3905 - 1

定 价 26.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

序 言

世界上普遍认为，爱尔兰对世界的贡献几乎只是在文学领域，然而，这是一个流传广泛的误解。例如，很难讲清叶芝兄弟，即诗人威廉·叶芝与画家杰克·叶芝究竟哪一个更伟大。威廉的《驶向拜占庭》那浪漫雄伟的诗意在杰克的《写信》中得到赋予震撼的视觉表现及心灵呼应。

——布鲁克·阿诺德《爱尔兰艺术史》^①

的确，爱尔兰的文学举世瞩目。她独特的文化传统和艺术氛围培养了乔纳森·斯威夫特（Jonathan Swift, 1667—1745）、奥斯卡·王尔德（Oscar Wilde, 1854—1900）、乔治·萧伯纳（George Bernard Shaw, 1856—1950）、威廉·叶芝（William Butler Yeats, 1865—1939）、约翰·辛格（John Millington Synge, 1871—1909）、西恩·奥凯西（Sean O’Casey, 1880—1964）、詹姆斯·乔伊斯（James Joyce, 1882—1941）、贝克特（Samuel Beckett, 1906—1989）、希尼（Seamus Heaney, 1939— ）等一批伟大的文学家，其中又有四位文学大师先后获得了诺贝尔文学奖。因此，直至今日人们普遍认为这里是作家、戏剧家和诗人的艺术摇篮，但对在这里产生的画家却很少关注。

2003 年底，我受爱尔兰巴伦美术学院（Burren College of Art）之邀，对爱

^① Bruce Arnold, IRISH ART, Thames & Hudson world of art, 2002, p. 6.

迟暮的玫瑰——杰克·叶芝
Jack Butler Yeats 1871—1957
——杰克·叶芝
——评传

尔兰的文化艺术进行了一次有意义的考察和研究，让我对爱尔兰绘画有了深刻的认知，也完全改变了我从前对爱尔兰艺术上的偏见和误解。

2003 年圣诞前夕，黎明时分我独自从爱尔兰西部乘火车前往都柏林国家美术馆。陌生的都市、寒冷的空气和操着浓重爱尔兰口音的出租车司机多少让我感到几许人在他乡的生疏。然而，当我进入到诗人威廉·叶芝的纪念厅时，刹那间我的目光被一幅幅跳动着生命朝气的油画所吸引，画面中浓郁的爱尔兰气息唤起了我心中某种陌生的亲切感。那跳跃着音符的色彩、舞蹈的天空、灵动飞扬的笔触、旋转奔腾的骏马就在这转瞬之间给我带来了一阵阵强烈的视觉惊喜和心灵的碰撞。于是，看似一次偶然的艺术幸会成为了我对一位艺术家的一种必然的心灵会晤，为我深入研究一位艺术家的精神世界提供了真实而宝贵的契机。他就是诗人叶芝的弟弟——杰克·巴特勒·叶芝（Jack Butler Yeats, 1871—1957）。

国内外研究状况

杰克·巴特勒·叶芝被誉为 20 世纪爱尔兰的首席画家，绘画史上孤独的天才，艺术界的杰出代表。他在爱尔兰享有极高的声望，他的艺术魅力持续至今，近年来在爱尔兰各地的博物馆、美术馆、画廊经常举行他的回顾展和艺术讨论会。但是杰克·叶芝和他的艺术在爱尔兰之外却鲜为人知。

杰克·叶芝的生活和艺术都深深地根植于爱尔兰本土，他的人生和他的艺术创作与爱尔兰本身的发展有着最紧密的联系。爱尔兰是欧洲的一个小国，作为欧洲大陆最西部的一个岛屿及其与英国靠近的地理位置，在很大程度上影响了她的历史发展进程。然而，爱尔兰是一个热爱自由的民族，为了争取自己的民族独立、解放和统一，进行过长期的顽强斗争。叶芝与他的祖国一起经历了从 19 世纪的大饥荒、自治运动、民族内战、民族文艺复兴运动，到 1937 年自由邦成立，再到 1949 年爱尔兰脱离英联邦完全独立的艰辛过程。

叶芝一生中个人展览至少 60 次，联合展览不少于 160 次，包括参加 1913 年纽约著名的军械库展览。在爱尔兰本土，许多同时代的诗人、文学家和学者都先后为叶芝的绘画和展览撰写了评论文章。如，诗人乔治·拉塞尔、帕特里克·科勒姆、学者博德金教授，文史学家麦克格利维更是将叶芝视为爱尔兰民

族艺术的英雄。

叶芝一生共创作了数千幅插图、卡通漫画、上千幅素描、729幅水彩画、近2000张油画，以及7部小说、9部戏剧。无论在绘画界或是在文学领域，他都赢得了同时代的艺术家如梅斯菲尔德、辛格、乔依斯、贝克特、柯克什卡等艺术先锋的敬意与深厚的友谊。他们之间存有大量的书信往来，但有很多尚未公开。根据最新资料表明，今年3月在纽约刚刚出版的一部《萨缪尔·贝克特书信卷一》，其中就有文学家贝克特与画家杰克·叶芝的大量通信。^①

但是，在叶芝的有生之年，人们对他更深入的了解和认知是从他晚年的油画创作开始的。特别是1942年，伦敦国家美术馆为叶芝举办的个人回顾展。此后，叶芝的绘画开始受到了国际艺术界的关注和认知，例如，英国著名艺术评论家约翰·伯格先后代表BBC电台采访了叶芝，并撰写了专题文章。他深刻地指出叶芝的绘画与爱尔兰本土文化的紧密关系及其独特的创造性，并称赞叶芝的绘画彰显出爱尔兰狂野的舞蹈魅力。1943年，叶芝结识了爱尔兰的艺术商维克多·沃丁顿，由于沃丁顿有力的支持和推广，叶芝的绘画进一步得到了艺术人士的好评和收藏。此外，1954年，贝克特这位已享有国际声誉的文学家为叶芝在巴黎的画展写下了感人至深的序言，从而引起了世人对他更多的关注和热烈的欢迎。

1957年，叶芝去世之后，随着各地为他举行的大型个人回顾展，叶芝的绘画引起海内外艺术界越来越多的注意与赞赏。近年来，在欧美各国的爱尔兰艺术品拍卖会上，杰克·叶芝都是作为中心人物出场。例如，2004年5月，我在伦敦研究期间亲自参观了克里斯蒂（Christie）及索斯比（Sotheby）的爱尔兰艺术品拍卖会展厅，叶芝的绘画无论从数量上还是从艺术价值方面都占据着主导地位。

从深入研究的角度来讲，叶芝去世后的十年，他才真正被爱尔兰本国的艺术史论家和学者进行更深入的挖掘和系统的研究。目前，有关叶芝的研究最为全面详细的专著有：海里瑞·派勒博士，叶芝研究的专家，1970年她的《杰克·叶芝传》从个人传记的角度讲述了叶芝完整的人生历程和艺术经历；1992年，诺拉·麦克吉尼斯的一部《杰克·叶芝的文学世界》则从心理学、社会

^① 《新京报·书评·海外》2009年3月7日，C10。

杰克·叶芝传 1871—1907

迟暮的玫瑰——杰克·叶芝评传

学和文学的角度展示出叶芝的文学才华及复杂而丰富的内心世界；1998年，布鲁克·阿诺德，爱尔兰艺术史论家，他收集了更为系统的史实资料及相关艺术文献，在其专著中，从一位资深学者的角度对叶芝做出了更具深度的分析与研究。

从总体上来讲，目前中国对爱尔兰的研究资料相对较少，多数研究都偏重于爱尔兰的文学。如，“五四”时期，郭沫若先生曾翻译了《约翰·沁孤戏曲集》（即爱尔兰剧作家约翰·辛格），这也表明爱尔兰文艺复兴时期的剧作家和文学家对我国当时文艺运动的影响。近年来，国内的学者对乔伊斯的小说、威廉·叶芝的诗集等，也都做了一些翻译和研究。2006年又出版了《乔伊斯传》、《萧伯纳传》两部译著，为国人了解爱尔兰文化提供了宝贵的资料。

爱尔兰历史、地理方面的研究在我国也有一些少量的译著，但比起欧洲其他国家就要少得多了。2007年，由社会科学院《列国志》编辑委员会主编的系列丛书《列国志·爱尔兰》得以问世，可以说这是国内迄今为止对爱尔兰这个国家做出的一个较为完整的介绍。

国内对爱尔兰艺术的研究相对而言就显得更加稀少了。1989年出版的《世界美术史》第五卷，中世纪美术第四节中对爱尔兰的美术曾做出过一些介绍，并明确指出“其工艺上的抽象兽形装饰风格曾在东汉时期传入中国”。^①1991年，国内又出版了一部由英国著名中世纪学者乔治·扎内奇撰写的《西方中世纪艺术史》，在第四节中有对爱尔兰中世纪的绘画、建筑、雕塑和手工艺的介绍。^②

但有关爱尔兰美术发展的进程，特别是现代美术发展及相关画家的相关资料明显空缺。经过详细查找，我发现像大百科全书这样的工具书中也没有出现相关资料。在国内出版的美术资料中，只有1992年由台湾雄狮图书公司出版的《西洋美术词典》一书中对画家杰克·叶芝有一段百文简介。可以说，目前我国对爱尔兰现代美术的发展及其最重要的代表画家杰克·叶芝还是十分陌

① 朱伯雄主编《世界美术史》第五卷（中世纪美术），山东美术出版社1989年10月第1版，第132—139页。

② [英] 乔治·扎内奇著、陈平译：《西方中世纪艺术史》，浙江美术学院出版社1991年月第1版，第75—84页。

生的。

因此，本书对爱尔兰画家叶芝的研究，不仅仅是对一个艺术个案的分析和探讨，也是对国内研究爱尔兰美术史部分尚存缺憾状况下的一种相应的补充。

本书的写作

国外的专家和学者们对叶芝的研究十分细致，无论是对历史数据的考证、资料的收集、整理与分析等方面都是系统而严谨的。这样，一方面在国内资料空缺的情况下为我的研究工作提供了丰富的讯息和宝贵的素材；但从另一方面来讲，由于专家和学者并非艺术创作（绘画）的主体承载者，因此对画家的分析更趋向于理论化模式，往往缺乏对艺术实践及艺术创作过程的切身体验和感悟。这样不免在深入分析艺术家独特的绘画语言、探索艺术家的精神世界及审美追求方面略存遗憾。

本书的写作是对一个艺术个案的深入研究过程。因此，本书将艺术家及其艺术创作当作一个有机的整体来研究。首先，对艺术家的生平、家庭背景、社会交往与艺术创作经历做出一个完整详实的叙述。同时以爱尔兰民族文化传统这一历史纵向的角度并结合艺术家生活的时代——19至20世纪爱尔兰的社会发展为时代背景，勾勒出一幅深广的社会图像。其中，包括对叶芝是如何承受、担当、发展并完成了自己艺术使命的探讨。此外，本文也从时代横向的角度将叶芝融入20世纪欧美现代艺术运动的文化背景中，对叶芝及其同时代艺术运动及相关画家做出比较，分析他们艺术创作中的异同关系，展示出叶芝独特的艺术风貌。

叶芝最具代表性的艺术语言体现在他晚年的油画创作中，因此，本文的一个重点是集中分析与研究叶芝油画创作的发展历程和艺术成就，特别是艺术家在绘画领域中独特的“画中诗”艺术语言和审美意蕴。

从大学时代以来，我在对油画语言的探索过程中亲身经历了从写实到表现、从表现再到抽象绘画语言转换的过程，逐步积累了油画创作的经验，同时也深化了对艺术语言的感受力。这样，从绘画创作主体的角度，我能够充分地理解艺术家叶芝在创作过程中绘画语言的演变历程和艺术创造的心理体验和审美追求。

近年来，我也陆续翻译并研究了几位 20 世纪以来西方美术史上较为重要的画家的资料，如挪威表现主义画家蒙克、法国纳比派代表人物博纳尔、墨西哥女画家弗里达·卡洛和德国艺术家基弗。通过认真的研究和学习，我积累了相关美术史知识，熟悉并逐渐掌握了一些分析、比较的研究方法，为进一步深入艺术理论的研究工作打下了一定的基础。

因此，在本书的写作中，我将从一位艺术研究者的思考维度对叶芝的艺术思想做出相对深入的比较与研究，同时，从一个绘画创作者的角度对叶芝油画语言的发展和审美内涵进行切合实际的分析。

目 录

序 言

第一章 叶芝的生活与创作（上）：家庭与交游

第一节 童年：斯莱戈——“记忆的港湾”	2
第二节 客居英伦	6
一、少年心气：伦敦的插图画家	6
二、幸福的婚姻	10
三、英伦的爱尔兰画家	13
1. 伦敦个展	13
2. 民族期刊 A Broadsheet	15
第三节 交游与考察	17
一、美国之行	17
二、爱尔兰西部	20
第四节 凯尔特的呼唤	23

第二章 叶芝的生活与创作（下）：艺术与祖国

第一节 “每一种艺术的根源都来自艺术家的祖国”	29
一、回国定居与油画创作	29
二、战争与精神危机	34
三、艺术的转折	39
第二节 “记忆的投奔”：叶芝的文学创作	41

迟暮的玫瑰——杰克·叶芝评传
Jack Butler Yeats 1871—1957

第三节 走向辉煌	49
一、创作的巅峰	49
二、辉煌的画家	51
第四节 荣誉的尘埃：最后的人生	56

第三章 叶芝与爱尔兰艺术的渊源

第一节 爱尔兰历史文化渊源	60
一、爱尔兰历史渊源	60
二、爱尔兰文化渊源	62
第二节 爱尔兰文艺复兴前的艺术	62
一、凯尔特早期——17 世纪爱尔兰的艺术	62
二、18 世纪博克的美学影响	65
三、19 世纪爱尔兰的美术	67
1. 风景画	68
2. 浪漫主义绘画	68
第三节 叶芝与爱尔兰文艺复兴运动	69
一、爱尔兰文艺复兴运动（凯尔特民族艺术复兴）	69
二、叶芝与爱尔兰文艺复兴	73
第四节 叶芝与 20 世纪爱尔兰美术	76
一、叶芝与 20 世纪爱尔兰画家	76
二、叶芝在爱尔兰艺术史上的地位	81

第四章 叶芝与 20 世纪欧美艺术运动

第一节 叶芝与新英国艺术俱乐部：希克特	83
第二节 叶芝与法国印象主义：德加	86
第三节 叶芝与德国、欧洲大陆的表现主义及象征主义	88
一、叶芝与蒙克	88
二、叶芝与柯克什卡	90

三、叶芝与恩索尔	92
第四节 叶芝与美国抽象表现主义：波洛克	93
 第五章 叶芝油画作品分析：一个凯尔特人的视觉世界（上）	
第一节 叶芝的早期油画：现实主义的叙事与抒情	96
第二节 叶芝的中期油画：表现主义风格的形成与发展	104
第三节 30 年代叶芝的油画：浪漫的抒情与表现	108
第四节 叶芝的晚年油画：诗意的象征与表现	111
 第六章 叶芝的艺术思想：一个凯尔特人的视觉世界（下）	
第一节 “每一幅画就是一个事件”——叶芝对现实生活的观察	122
第二节 “没有谁创造……是艺术家记忆的聚合”——叶芝的 创造性想象	128
一、叶芝的“半记忆”（Half-Memory）	129
二、“半记忆”到“记忆的聚合”（Half-Memory→Assembles Memory）	133
第三节 叶芝绘画的审美意蕴：成为诗歌的记忆 （Memory into poetry）	137
第四节 叶芝诗意的绘画：“画即是诗，诗即是画”	140
 结语 迟暮的玫瑰	156
 附录 1 杰克·巴特勒·叶芝生平年表	159
附录 2 收藏叶芝作品美术馆名录	164
参考文献	166
图片目录	170
人名中英文对照	179
后记	185

第一章

叶芝的生活与创作（上）：家庭与交游

1871年8月29日，杰克·巴特勒·叶芝（Jack Butler Yeats, 1871—1857）生于伦敦。他来自一个爱尔兰富于艺术教养的家庭，这个家族先后产生了四位爱尔兰艺术史上杰出的叶芝。^①

杰克·叶芝是叶芝家族最小的孩子。叶芝的父亲约翰·巴特勒·叶芝（John Butler Yeats, 1839—1922）精力充沛，行事果断。1865年，在长子威廉·巴特勒·叶芝（William Butler Yeats, 1865—1939）出生两年之后，约翰·叶芝从法律及建筑专业转行，进入英国艺术学院训练，开始了肖像

图1 杰克·叶芝出生地，伦敦里珍特公园北，菲茨罗伊路23号。

^① 画家杰克·叶芝及他的父亲约翰·叶芝、其兄诗人威廉·叶芝和侄女安妮·叶芝（即诗人威廉·叶芝之女）。安妮·叶芝（Anne Yeats, 1919—）是一位静物画家。杰克·叶芝去世后，安妮在斯莱戈修建叶芝兄弟博物馆，整理画家叶芝的作品，为爱尔兰美术史做出了重要的贡献。

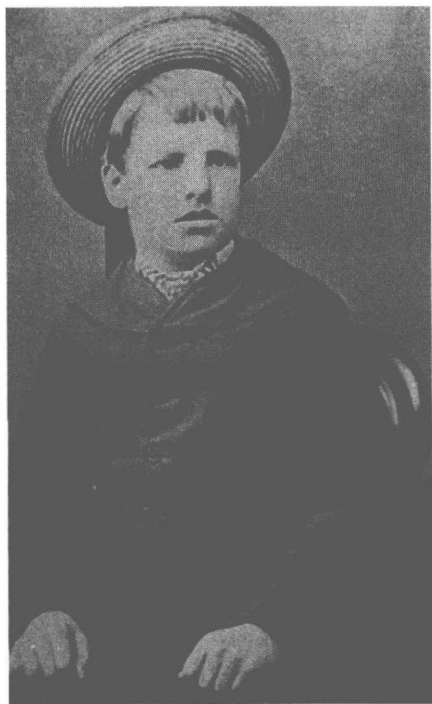

图2 四岁时的杰克·叶芝。

画的创作。由于他为众多爱尔兰文艺复兴的杰出人士以及当代政坛人物创作了一系列优秀的素描及油画肖像，使他逐渐成为爱尔兰最著名的肖像画家。叶芝的母亲苏珊·波利克斯芬来自爱尔兰西部的斯莱戈郡，婚后不久精神抑郁，寡言内向的性格对年幼的杰克·叶芝产生了一定的心理影响。叶芝还有两位姐姐：莉莉（Lily Yeats, 1866—1949）和罗莉（Lolly Yeats, 1868—1940），她们一同开创的卡拉出版社（Cuala Press）为爱尔兰艺术界做出了贡献。

第一节 童年：斯莱戈——“记忆的港湾”

由于叶芝的父亲忙于伦敦和都柏林的商业事务，从1879年开始到1887年间，杰克·叶芝离开伦敦的家人，被送往爱尔兰西部的斯莱戈郡（County Sligo）与外祖父母一起生活。于是，叶芝在故乡斯莱戈开始了他孤独的童年生活。

斯莱戈宁静的海港中坐落着美丽的村庄罗西斯角（Rosses Point）。飘浮的云床、环抱的山峦、热闹的码头、启航的水手、各式各样的船只、乡间的马戏表演、赛马比赛、漂泊的吉普赛人……从那时起就成为了叶芝童年最亲密的朋友。

外祖父威廉·波利克斯芬（William Pollexfen）是斯莱戈的船商和店主，他有着颇多传奇的经历。波利克斯芬出生在英国西南部德文郡，12岁便下海

图3 1900年的斯莱戈外景，远处本布尔山环绕着美丽的山村。

跑船，经历了十年的海上漂泊之后来到爱尔兰西部的斯莱戈郡定居。每天有很多满载物品的货船来往于斯莱戈码头，外祖父家的货船则来自英格兰西部的利物浦，而利物浦与爱尔兰渊源深厚，历史上是爱尔兰人背井离乡的第一站，因此利物浦也曾被戏称为“爱尔兰首都”。

威廉·波利克斯芬是一个性情暴躁、易怒、爱发号施令的人。他处处疑心，每晚在床边放一把斧头防备小偷，用马鞭惩罚反抗者，在每晚锁门之前必须举行他的仪式，晚上8点之前一定要拿着钥匙，并坚持认为全体仆人只有在墙内才是最安全的。暴躁的性情与粗鲁的举

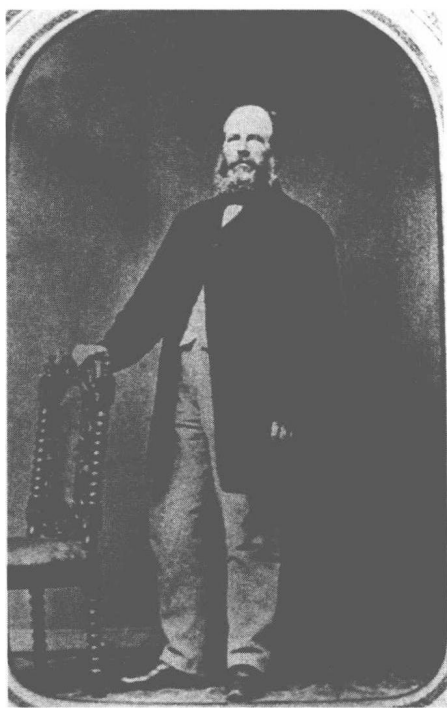

图4 叶芝的外祖父——威廉·波利克斯芬。

止说明他是一个简单而诚实的人。但从一些细节中仍可以看出他神秘的生活经历，手上那条深深的可怕的伤疤、书柜里的珊瑚碎片、约旦水罐、印度象牙以及几幅中国画……他的冒险生涯可见一斑。在叶芝幼小的心灵中，外祖父就像传说中一位有魔法的海盗。哥哥威廉日后在回忆外祖父时，则认为他的性格悲剧更像莎士比亚书中的李尔王。显然，威严的外祖父在斯莱戈没有一个亲近的朋友，但他对年幼的外孙却很和蔼，时常给他讲海上的传奇故事。叶芝从童年起就对外祖父传奇的海上生活充满了神秘的幻想，更是继承了他对海洋的眷恋和对船只特别的热爱。1911年，叶芝在一幅外祖父的记忆肖像中，对外祖父的外套、帽子、胡须等细节充分而生动的刻画表达了这位老者的威严与尊贵。外祖母性情安静温和，喜爱水彩画。

叶芝童年时代的速写：

图5 《姐姐，利莉和罗莉》。

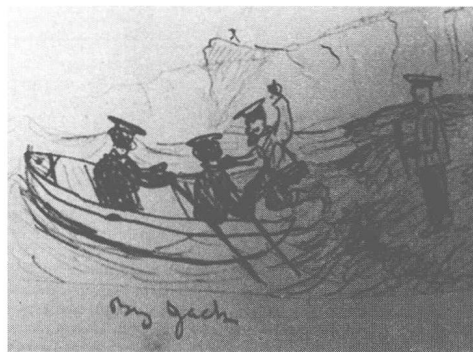

图6 《一只小船》，安妮·叶芝收藏。

叶芝从童年起就流露出他的绘画天赋，父亲在信中表示：“外祖父母的温情和关爱是杰克童年最好的教育。他手中的画笔从未闲暇，他的速写并不是固定的对象，一个人或一只动物，而是将他们创造在戏剧性的场景中。”^①

进入了斯莱戈私立学校之后，叶芝与同学们相处得很友好，而他真正喜爱的是斯莱戈的生活和生活中各式各样的人物。宁静美丽的小村庄罗斯角一直都保持着当地古老的传统。在赛舟会上，邻近的村民欢聚在这里，饮酒舞蹈的人们分享着各自的欢愉。在室外的窗棂上，人们用绿色丝带悬挂一瓶威士忌和一块面包，以奖励给最出色的男女舞蹈者。这

① Bruce Arnold, Jack Yeats, 1998, Yale University Press, p. 15.

一传统的《乡间赛舟会》，日后出现在叶芝的插图（图7）与水彩画中。斯莱戈古老的乡间习俗，几个世纪以来的民间戏剧、民间传说、歌谣、英雄主义传奇故事令年幼的叶芝着迷。他穿越于乡间，观察着村民的生活，观看各种集会、比赛，还利用自己的课余时间在海员和税收员的孩子们组织驴子比赛。

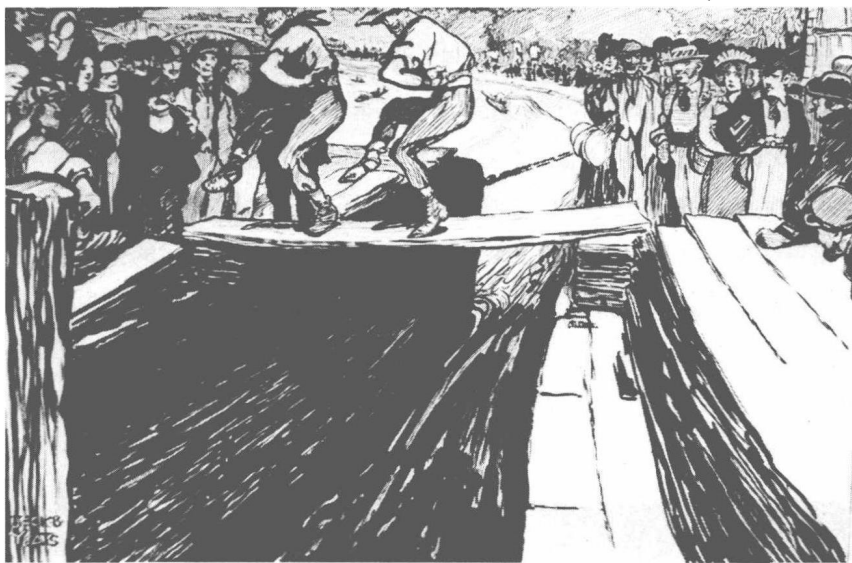

图7 叶芝 《乡间赛舟会》，黑白插图，斯莱戈郡叶芝纪念馆收藏。

神秘浩瀚的大西洋，从那时起就已悄悄潜入叶芝纯真的心底，带给他无限的向往和渴望。斯莱戈如诗的风景正是他早年的生活体验及艺术的摇篮，成为他终生追忆的地方。他说：“斯莱戈是我的学校，天空高远，生活中充满着浪漫的欢悦与轻松的气息。”^①

从此，这里的海员、乡间骑士、马戏团、农夫、小丑、吉普赛人、流浪汉……都成为叶芝艺术作品钟爱的题材，无论是文学写作还是油画创作，斯莱戈永远是叶芝记忆的港湾和艺术的摇篮。

^① Brian P Kennedy, Jack B Yeats, Town House Dublin, 1991, p. 9.