

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

存在的空间 浪漫主义

滑寒冰/编著

天津科学技术出版社

LANGMANZHUYI

CUNZAIDEKONGJIAN

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

• 绘画欣赏篇 •

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

存在的空间 浪漫主义

滑寒冰/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

存在的空间：浪漫主义 / 滑寒冰编著.
—天津：天津科学技术出版社，2011.7
(艺苑下午茶丛书 / 王刚，佟明主编)
ISBN 978 - 7 - 5308 - 6452 - 4

I. ①存… II. ①滑… III. ①浪漫主义—画派—绘画评论
IV. ①J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143810 号

策 划：王 冬
责任编辑：布亚楠
编辑助理：吴 捷
责任印刷：兰 毅

天津科学技术出版社
出版人：蔡 颢
天津市西康路 35 号 邮编 300051
电话 (022) 23332377 (编辑室) · 23332393 (发行部)
网址：www.tjkjcs.com.cn
新华书店经销
北京市昌平新兴胶印厂
开本：660 × 950 1/16 印张 13 字数 120 000
2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
定价：26.00 元

序

在阳光明媚的午后，恬淡地泡一杯浓茶，慵懒地靠在休闲椅上，翻开一本具有清新艺术气息的书籍，细细地品味其中的滋味，是一件很惬意的事情。

有人说，艺术如同生活一样，是一本打开的书，一百个人有一百种读法，自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样，读书也要读出品味。品味艺术，感悟人生，总不免有所感触，或长叹，或欣然，感触愈多，收获愈多。

从一部书籍，可品味人生，无论这世间事物如何变化，只有艺术，才是最有欣赏价值的，而欣赏出来的艺术真谛，更是永恒的，它教导人们用艺术的眼光去探究世界；用艺术的眼光去品味人生。

在书里，我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事，尽可能全面地呈现给广大的读者，通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中，读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信，从书本中可以读出思想，从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手，使人们在不经意间浏览

了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Dihuan xianwucha

存在的空间——

浪漫主义

目录

存在的空间	1
一、激情的萌动	16
二、激情的迸发	53
三、光与色, 激情演绎, 彰显生命光华	85
四、灵与肉, 激情燃烧, 突现英雄本色	135
五、激情的蜕变	174
大事年表	193
后记: 激情的告白	200

存在的空间

“浪漫主义”(romanticism)一词来源于中世纪。当时,欧洲各国盛行拉丁文演变的方言(roman)所写的“浪漫传奇”(romance),即英雄史诗、骑士传奇和抒情诗。浪漫主义美术流派,把中世纪这种富于幻想和传奇色彩的文学题材和风格视为典范,在时代变革的大潮中,激发和孕育着人性激情的种子。作为一种文艺思潮或美术流派,18世纪以前,没有哪个绘画流派能够像浪漫画派一样,释放着艺术家的青春与活力,犹如火焰一般迅速的烧遍整个欧洲,它是大的社会变革的产物,是欧洲各国文艺家在18世纪末至19世纪初(法国大革命前后)冲破文化专制束缚时形成的思想倾向,是当时盛行于欧洲艺术的主要潮流。起初,浪漫主义思潮从文学发展到美术。二者相比,浪漫派文学作品比浪漫派美术作品表现要深刻有力,后来,美术的浪漫倾向很快就转向了视觉美的表现,视觉语言的作品与文学语言的作品一起,二者相得益彰,一起点燃着欧洲激情的岁月。浪漫主义最早萌发于英国的诗歌创作中,在德国形成正式观念,而后再传入英国和法国。浪漫主义艺术运动创造了一系列高亢有力的杰作,有效的记录了欧洲那段激情迸发的年代。

因此,我们赞美浪漫主义画派不在于它的技法风格,而在于它冲破了旧观念的束缚,情感得到了最大的自由宣泄。

浪漫主义反映了资产阶级上升时期对个性解放的追求。许多资产阶级的艺术家,在政治上反对封建专制制度,在艺术上反对僵化、概念、缺乏创造力的新古典主义。

油彩《中世纪城市》弗莱德里希·斯琴克尔 1815 年

19 世纪 30 年代,正当共和与王政在法国激烈搏斗的紧张时刻,浪漫主义的高潮应运而生。作家雨果在他的剧本《克伦威尔》的序言中,阐明了浪漫主义的纲领和主张,使这篇序言获得了“浪漫主义运动宣言”的美誉。1830 年,雨果的又一剧本《欧尔那尼》上演期间,发生了浪漫主义与新古典主义的大论战,更推动浪漫主义艺术的发展。浪漫主义画

派肯定人的精神世界的价值,争取个性解放,特别关注在资本主义制度下受压抑的个性和人权,表现在创作上就是强调艺术家的主观性和独创性,注重对人的精神世界的表达和对个性的描绘,用多种多样的个性美来替代唯一的“理想美”,这是对新古典主义一种最彻底的反抗。作为新古典主义画派的对立面,浪漫主义画派在创作方法上反对那种冰

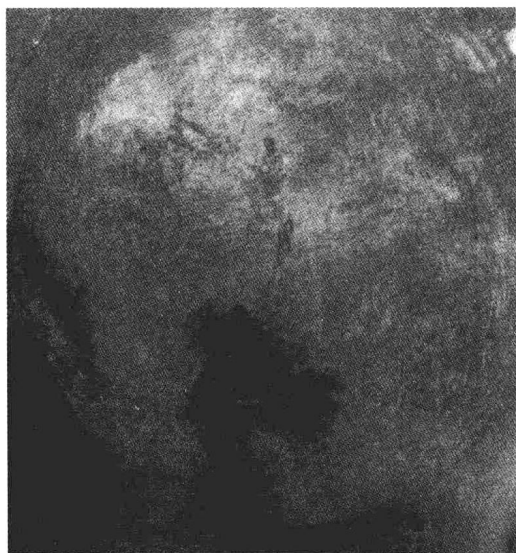

油彩《古代石林》康斯太布尔 1836 年

冷的理性描写和公式化、概念化的画风,鄙视古希腊、罗马的艺术规范和法则,强调表现人的丰富多彩的个性特征,多从现实生活、文学名著和民间传说中选择惊人的事件作为题材,运用想象与夸张进行无拘束的描绘,构图以动荡变化取胜,色彩丰富、强烈,色调饱满、明朗,洋溢着激越的感情。

(一)时代变革,孕育激情的火种

从英国的工业革命到法国的七月革命,欧洲经历过狂风暴雨的变迁时代,这个时代向艺术与文学等各领域提出了挑战。人们在追求新的美学原则和创作方法,他们发现传统的艺术规范已显得苍白无力了。在新的美学追求中,进与退,美与丑,真与假在令人眼花缭乱的形式下交织在一起。绘画不再满足于“模仿”,反映现实生活,而是要表现这个时代人们的思想感情。

油彩《光与色》泰纳

在历史转折点上,欧洲的许多知识分子头脑中刚刚建立了一种主义,立刻又发现它的荒谬性。思索、苦恼、忧郁,是那个时代整整一代人经历过的思想磨难。社会的矛盾激化到了无以复加的程度,主要矛盾是资产阶级民主力量同封建势力的斗争。这种矛盾引起了人民民主运动和民族解放运动的高涨。18世纪的启蒙思想家们曾经预见,推翻封建统治后,社会会出现普遍幸福、普遍和谐的“理性王国”。

法国革命以后的情况如何呢？同启蒙运动的思想家们的预见相反，这里，大资产阶级独占了胜利果实，理性原则被利欲熏心的资产者的唯利是图生活原则所破灭，社会的动荡

油彩《从教堂领地看萨利勃利教堂》康斯托勃尔 1823 年

不安引起了广泛的不满，人们极度失望，不满现实。耽于幻想，成了欧洲普遍存在的社会心理状态。这就必然使美术冲破古典主义的束缚，创造出反映人们情绪世界的作品，浪漫主义美术便在这种情势下应运而生，并在这种激烈的斗争形势中逐步发展起来。

在德国这块破烂不堪的土地上产生出来的古典哲学和

英法两国出现的空想社会主义学说，为浪漫主义绘画的产生提供了思想基础。以康德、费希特、谢林、黑格尔为代表的德国古典哲学，夸大主观精神，鼓吹天才、灵感和绝对自由，这与浪漫主义文学的创作原则是一致。法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文创立的空想社会主义学说，批判资本主义制度，幻想建立一个人人平等，人人幸福的理想社会，又给浪漫主义美术产生了积极的影响。

18 世纪启蒙主义艺术家冲破古典主义束缚，反对盲目模仿古希腊和罗马艺术，创造了像布莱克的水彩作品《牛顿》《尼布甲尼撒》《理性认识自我》等，那样自由奔放，宣扬个性解放的作品。18 世纪后期英国出现诅咒城市的腐化习俗，歌颂大自然，强调表现感情和人的内心活动的感伤主义作品。

当然，正式把浪漫主义从理论上扩散开来的是华兹华斯(1770—1850)与柯勒律治(1772—1836)合编的《抒情诗歌集》(1798)。华兹华斯一反以前诗人拼词造作的文法，完全以人们日常生活为题目，运用人们最熟悉的语言，歌颂了美丽的自然风光和人生的真理，激情感人。尤其遭到习惯势力诋毁后，他在 1800 年再版长序里，对浪漫主义做了大力的解释和宣传，对浪漫主义的全面兴起起到了奠基作用。法国大革命开始后，华兹华斯曾到法国考察，以便进一步发展自己的创作，但是，法国的情况与他预期的差距太大，最终失望而归，后来的创作日趋消沉，以致完全投入自然观赏

冥想之中,形成了史称的湖畔派诗歌,《抒情诗歌集》就是在这种背景下产生的。实际上,英国的浪漫主义始终都显示了超越于社会政治的特点,诗人艺术家布莱克开始时富有反抗激情,抨击社会,但后来也趋向神秘主义,后续者拉斐尔前派开始时也是一副匡正世风的古道热肠,后来逐步趋向唯美。

相比之下,德国的浪漫运动显得激烈冲动,由于特定国情产生了激情浪漫主义。1688年,英国新教徒威廉国王推翻了死硬派天主教徒斯图亚特王朝的最后一个国王詹姆斯二世,实现了“光荣革命”(不流血的

油彩《诗与画》1741—1807年考夫曼

革命),英国成了欧洲国家现代社会发展的追求目标。直到1789年法国大革命爆发的一个世纪里,英国的自然科学长足的发展,不仅仅从思想上影响了欧洲,而且英国的资产阶级在财力和社会地位上都高于其他国家,甚至与有些国家

的王公贵族不相上下,德国要赶上英国,不仅本民族的文化缺乏力度,而且还受法国当代(18世纪)文化的影响,所以,德国采取了复活古代文化传统的方式来摆脱法国文化的影响。在这种背景下,德国的7年战争(1756—1762)为德国的启蒙运动提供了条件。战争的结果虽然结束了长期以来邻邦混战的局面,但国民经济与国民体能都非常疲惫,对长期以来的封建专制非常的厌恶,所以产生了强烈的破旧立新的愿望。

克林格(1752—1831)创作的剧本《狂飙运动》不仅抒发了德国人的民族情感,而且也成了振兴德国文化的口号。狂飙运动显示了强烈愿望,追求了全新的感觉,歌颂自由解放,反对奴役压迫,赞美自由,崇尚感情。在此之前,拉辛(1729—1781)写的《拉奥孔》(1766)是以探讨古代雕塑作品《拉奥孔群像》的精神价值方式,颂扬了精神的自由与独立。因为这种思想与社会有严重的冲突而受到压制,它可以说是德国浪漫主义的先声。在狂飙运动中作出最大贡献的是歌德(1749—1832)和席勒(1750~1805)。歌德的小说《少年维特之烦恼》(1774)强烈地反映了德国当代青年的思想状态,由于作品具有永恒意义,它也成了以后所有时代青年人的青春期写照。此书问世后,不仅对浪漫主义产生了很大的影响,连拿破仑对维特也感叹不已。歌德在另一部小说《浮士德》(1772)中,以虚构的情节提示了一个永恒的真理——世界发展永往直前。在小说中,科学博士浮士德以自

己的血为底本与地狱恶魔签订合约：恶魔随时向浮士德提供需要的知识和满足他感官享受的欲望，但是，只要浮士德心满意足不思进取时，恶魔就要主宰浮士德的灵魂。最终恶魔也没有等到浮士德说出“停一下”的声音。小说充分显示了德国人的冥想和思辨的民族特性，明确指出，要争取生命和自由，只有永不停息的前进。席勒对德国文化复兴也作出了重要贡献，他一生都在反抗和揭露现实社会的弊病，他的

油彩《英雄林德》叶
提 1829 年

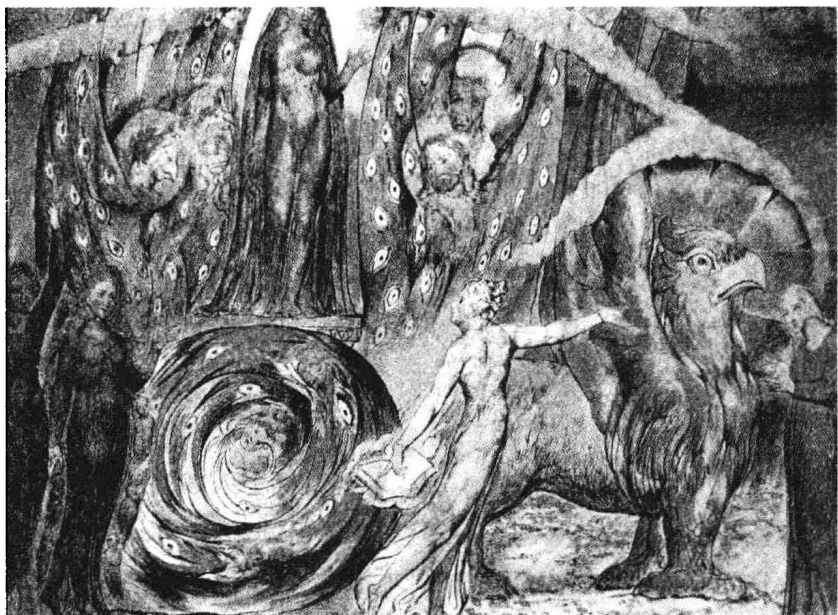
第一部剧本的扉页上就赫然写着“打倒暴君”的拉丁文题记，表达了对自由的强烈追求，在狂飙运动中产生了强烈的影响。剧本一上演就被驱逐出国。100年后，象征派剧作家斯特林勃(1849—1912)就从强盗中得到很大启发。席勒的诗歌洋溢着自由博爱精神，他的《欢乐颂》就激发过贝多芬

创作了《第九交响乐》。总之，德国的浪漫主义文学思潮对欧洲产生了重要影响。

法国的浪漫主义比较滞后，虽然启蒙领袖伏尔泰（1694—1778）、卢梭（1712—1778）、狄德罗（1713—1784）等人以出版百科全书的形式向社会介绍新思想和科学知识，带有某些批判封建教会的成分；提倡平等、反对奴役，但是总是浮现着一种国家主义情绪。当英德两国的浪漫主义兴盛之际，法国的浪漫主义却因为大革命、1804年帝政、1814年革命等一系列的社会动荡而停滞，从1820年以后重新启动，到1830年的二月革命才轰轰烈烈的开展起来。所以，在文艺发展中，英国与法国的浪漫主义比法国规模大，法国的新古典主义比英德两国要强。

总之，浪漫主义的实质是资产阶级革命的表现，主要是反对封建专制，争取自由，确立个人在社会中的价值。就如卢梭在《论不平等的根源》中说的，谁第一个把一块土地圈起来并想到说“这块地是我的”，而且能找到一批头脑简单的人相信他的话，那么他就是文明社会真正的奠基人。卢梭意在说明私有制的性质和根源。事实上自英国圈地运动以来，世界就开始了现代社会形态，随后就是带有人权性质的个人主义的出现，浪漫主义就是个人主义在文艺创作上的革命，目标就是彻底解放“自我”。由于自我的解放，才产生了对自然界的主动意识，进而提高了主观力量，这种主观力量才激发浪漫情怀，最终取得了个人主义的胜利，奠定了浪

水彩《但丁向贝娅特丽齐致意》布莱克

但基本点一致，即文艺家全凭个人意识，不用任何成规定论，强调自识力和个人创造性。这也为浪漫主义美术提供了宝贵经验。浪漫主义思潮，正是在接受上述这些文学艺术传统的基础上产生和发展起来的。

(二)浪漫主义绘画的一般特征

每一种绘画流派都有自己的特征和风格，否则就不称其为绘画流派。从整体上看，新古典主义和浪漫主义都在追