

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

阵风中的视野 巴比松画派

李振/编著

天津科学技术出版社

BABISONGHUAPAI

ZHENFENGZHONGSHIYE

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 •

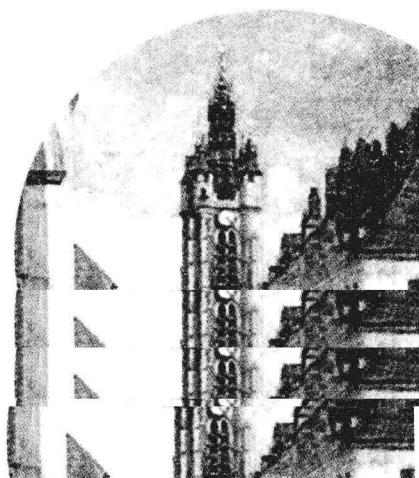

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

阵风中的视野 巴比松画派

李 振/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

阵风中的视野：巴比松画派 / 李振编著.

—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 - 6459 - 3

I. ①阵… II. ①李… III. ①油画：风景画—画派—
艺术评论—法国—19 世纪 IV. ①J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143802 号

策 划：王 冬

责任编辑：布亚楠

编辑助理：冀云燕

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. tjkcbs. 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

Jihuan giatwucha
阵风中的视野——
巴比松画派

目录

阵风中的野·····	1
第一章 巴比松画派的形成·····	3
第二章 巴比松画派的艺术特色·····	18
第三章 从古典到现实的桥梁·····	29
第四章 巴比松画派的领袖·····	65
第五章 儒尔·杜普列·····	91
第六章 纳尔西斯·维尔西·狄亚 兹·德·拉·贝尼亚·····	106
第七章 淳朴的农民画家·····	116
第八章 温柔的风景画家·····	153
第九章 巴比松画派画 在发展 风景 画中的意义·····	173
年表·····	181
参考文献·····	201

阵风中的视野

人们从影视作品中,从书刊杂志中,甚至从生活中看到艺术家们都生活恬静悠闲,他们根据自己的天才进行创作,人们对他们的生活很是羡慕,对他们的作品也佩服得五体投地。事实上不是这样,作为一个画家或者画家群体,艺术对他们来说不是“白日梦”,而是自己为之奋斗终生的事业。他们之所以伟大就是他们为了自己的目标奋斗终生的精神。本书在编写过程中,采用的是赏析的方法,从画家早期作品开始,到成熟期的作品,再到晚期作品的思路进行赏析。赏析的作品都选择画家不同时期的代表作,通过赏析来了解画家不同时期的风格以及风格的最终形成过程。书中对这些绘画欣赏分析,希望能给专业读者提供一些新的视角和结论,对非专业读者则是普及绘画知识,提供一个欣赏作品的路径。这是本书的第一个特点。

第二、本书在编写过程中还尝试从“观念史”的观点和方法来考察问题。观念史思考的是一个具体的人或群体的特定观念的发展历史。巴比松画派并非一开始就提出现实

观念，他们大多受当时古典绘画观念和浪漫主义思潮的影响，正是这些观念中的现实因素促使巴比松画派到大自然写生，也促成了“现实主义”艺术的形成和发展。通过对画家思想和艺术的阐述，了解巴比松画派的现实观念。

第三、在讨论巴比松画派时，关注该画派总的艺术追求和风格特点，也具体分析画家的风格和特点，将该画家的风格放到一个历史的空间中进行欣赏和解释。一方面阐述了当时重要理论家和批评家的观点，另一方面也分析了其他画家对该画家的影响。这样就避免了空洞的理论分析和主观臆测。在编写过程中，笔者还结合多年美术史教学的资料和经验，对作品进行分析，对资料进行解读也融入了自己的心得，以希望本书的观点更鲜明、更简洁。

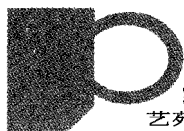
从总体而言，巴比松画派正处于法国从古典转入现代的时期，他们对大自然现实的态度以及写实的表现手法，无疑对当时库尔贝等人的现实主义以及后来的印象派的产生和发展产生了重要影响。通过对作品赏析的方式对巴比松画派进行介绍，如果它能对读者理解西方，特别是法国艺术有所助益，则是对这项工作的最大鼓励。

第一章 巴比松画派的形成

1889年7月1日,法国史克利达家族将收藏的绘画举行公开拍卖。这一次的拍卖受到欧美收藏家的广泛关注,因为拍卖的艺术品中,包括法国巴比松画派画家让·弗朗索瓦·米勒于1859年创作的杰作——《晚钟》。这幅作品并不

米勒 晚钟 1859 年

大(55×66cm),画面上描绘秋日的傍晚,远处是辽阔的田野和地平线,在落日余晖里,一对辛勤的青年农民夫妇在田野忙着收获,男的在田地里掘马铃薯,女的则把掘出的马铃薯用篮子盛着再装在褐色的麻袋里,摆在手推车上。村里的教堂响起晚祷的钟声。缓慢悦耳的钟声,传到这对农民夫妇的耳中,于是他们立刻停止工作,放下锄头、篮子,男的脱下帽子,女的低头双手在胸前合十,虔诚地祈祷。

米勒的这幅画,注重人物体积感的刻画,而五官等细部则采用概括处理的方法,给人一种雕塑感。画面采用平视的透视方法,给人一种身临其境的亲切感。近景中的夫妇二人和手推车、篮子等物品,远处地平线上一座尖耸的建筑物——村里的教堂,都沐浴在晚霞的余晖里,“这夕阳就是神啊!”夕阳的光照就是神对人类的眷顾,具有深刻的思想含义。米勒本人也将这幅画视为自己得意之作。

拍卖的现场气氛热烈,场内场外挤满观众,参加拍卖的不仅有欧洲和美国的著名收藏家,还包括美国华盛顿美术馆和法国主管美术的官方代表安德内·布鲁斯。当米勒的《晚钟》参加竞拍时,现场达到高潮,价格一路飙升,当喊价达到四十五万一千法郎时,全场只剩下一个美国的代表和法国官方代表布鲁斯。也就在拍卖过程中,另一个美国代表亚普尔搭乘特别列车匆匆赶到巴黎,两个美国人合作,志在必得,然而法国布鲁斯也严防死守,不轻易放弃,法国已将《晚钟》视为国宝,岂能让它流失海外?

当布鲁斯喊出“五十万四千法郎！”价格时，现场的法国观众激动得热泪盈眶，有人高呼“法国万岁！”的口号。在和美国收藏家几经竞价后，最后布鲁斯“五十万六千法郎！”的报价取得胜利。

这个消息，立刻传遍整个巴黎市，许多市民听到这个消息均兴奋不已。但是，法国政府却无法筹措到这笔巨额资金，结果《晚钟》还是落在美国人的手中。

《晚钟》运到美国时，被课税金七千英镑，从秋初到冬末在美国巡回展览六个月，激起了无数的赞赏，因为米勒的这幅画，引起了美国大众对开拓时代田园生活的美好回忆。在后来的拍卖中，法国人乔治以三万二千英镑(约合八十万七千法郎)购得该画，并且把这幅名画捐赠给法国的卢浮宫美术馆，这样，这件国宝级作品将永远留在米勒的祖国——法国，成为法国人民的宝贵文化遗产。

米勒是在什么时间，又是在什么情况下完成的这幅杰作，它对法国艺术意味着什么？

米勒是在 1859 年在法国巴黎市东南偏南 55 公里处的巴比松村完成的这一杰作，在巴比松村创作成为他艺术的真正转折。米勒一家是 1849 年才从巴黎搬到巴比松村居住的，也就是在搬到这里以后，1850 年画《播种者》，1855 年画《接木》，1857 年画《拾穗》，1859 年画《晚钟》，1862 年画《持锄的男人》，1864 年画《春》、《牧羊女》等代表性作品，在以后又陆续有其他作品产生，直到他在巴比松村去世。

在巴比松村画画并取得成就的画家并不只有米勒一人,事实上,早在 1828—1829 年皮埃尔·埃蒂昂·泰奥多·卢梭就在枫丹白露森林中作画,1847 年迁居巴比松村,并画《枫丹白露森林》《枫丹白露森林的入口》《日落》《巴比松平原》《橡树》等一系列以巴比松村和枫丹白露森林为对象的风光画杰作;让·巴蒂斯特·卡米耶·柯罗早在 1830 年就到过枫丹白露森林作画,其后,在 1831 年沙龙展出了他的《枫丹白露森林》的风光画,后来他陆续在枫丹白露森林和法国其他地区旅行写生,在 1835 年定居巴比松村,后来先后创作了《晨,林中女神的舞蹈》《日落》《山林女神的舞蹈》《蒙特芳丹的回忆》的风光画杰作。在 19 世纪 30—40 年代,纳而西斯·维尔西·迪亚兹、特罗容、儒尔·杜普列与夏尔·弗朗苏瓦·杜比尼等画家都到枫丹白露森林写生,并先后在巴比松村定居,他们不仅以写实手法表现自然的外貌,并且致力于探索自然界的内在生命,力求在作品中表达出画家对自然的真实感受。他们住在巴比松村,史称“巴比松画派”,巴比松村是枫丹白露森林的入口,画家们在枫丹白露森林里画画。所以他们又被称“枫丹白露画派”。他们不仅对枫丹白露森林感兴趣,还对伊尔德弗朗什、诺曼底、贝里等其他小地方也很感兴趣。他们去过偏僻的省份,甚至连荒凉的朗德地区都成为他们写生的地方。

在 19 世纪 30—40 年代,为什么画家们会聚到巴比松村描绘大自然?为什么风景成为画家表现的对象?他们在风

景中表现了什么？

巴比松位于枫丹白露森林的西北处，巴比松是一个风景秀丽的小村，一边是丘陵，一边是视野辽阔的平原，有长着巨大乔木的枫丹白露森林，枫丹白露森林是法国最美丽的森林之一，橡树、枞树、白桦等各种针叶树密密层层，宛若一片硕大无比的绿色地毯，枫丹白露森林面积巨大、景色优美，成为巴黎人喜爱的周末度假胜地。位于枫丹白露森林中的枫丹白露宫曾经是法国国王的园囿，被软禁在艾勒贝岛上拿破仑对它念念不忘，后来在回忆录中写到：“枫丹白露是真正国王的住宅，世纪的宫殿……”现在则是法国国家枫丹白露博物馆。

当法国资产阶级 1789 年推翻了路易十五的统治，建立了资产阶级共和国，为了应对国内外敌对势力的进攻，军事独裁的拿破仑应运而生，国家很快就进入到帝国时代。拿破仑远征俄国失败以后，被迫于 1814 年退位，依靠僧侣、贵族与资产阶级上层分子而建立的波旁王朝复辟。复辟的波旁王朝毕竟不同于路易十五时代社会，宫廷中，肉感的、富有官能刺激的洛可可艺术退出了历史舞台，让位于浪漫主义艺术。其实，在路易十五时期也不是洛可可艺术一统天下，当时反对洛可可艺术的矫揉造作就产生了与天主教封建主义有密切联系的浪漫主义；帝国时期浪漫主义得到新的发展，形成区别于以往的新浪漫主义。在复辟时期，这两种艺术思潮都得到进一步的发展。浪漫主义者向往中世纪的宗

教信仰，但在宗教之中又找不到与这种宗教信仰相同的现象，这样，就表现出对中世纪的极端崇拜，另一种表现就是用创造性的洞察力来代替宗教经验。浪漫主义一方面与中世纪相联系，为封建主义招魂；另一方面，则向往未来，追求个性的解放。表现在造型艺术中，宣传君主制度、宗教的与中世纪题材的作品与表现个人思想情感的作品并行不悖。斯汤达在分析浪漫主义的基本特点时指出的那样，艺术绝对不应模仿，而应自由地表现个性，同时应反映生活，但不是普通的生活，而是提高了感情的生活，浓缩的热情。作为

德拉克洛瓦 自由引导人民 1830 年

浪漫主义代表人物的德拉克洛瓦，无论是早期宗教题材的《但丁和维吉尔过冥河》，还是后来现实题材的《自由引导人民》，都表现出强烈的个人情感。《自由引导人民》一画虽有古典主义绘画的影子，但画面的处理却是全新的。画面也采用古典绘画常用的手法，以一个女神象征作品的主题。在构图上，画家将女神形象安排在画面的最高处，与古典绘画不同的是，她不是地中海女神，也不是长着双翼在天空中翱翔的天使，而是左手持带刺刀的长枪，右手高擎共和国三色旗的自由女神，她身着当时法国妇女的服装，头戴弗吉利亚帽（模仿罗马时期解放了的奴隶的帽子，法国第一共和国时期曾以此作为自由的象征），是一个活生生法国妇女形象，唯一不同的是她袒露胸部，但毫无温柔娇弱或淫荡之嫌。她迈开赤裸的双脚跨过街垒，才显示出她是女神形象。她其实不是古典绘画意义上的女神，而是法国人民现实生活和理想的化身，是一个炽烈的象征自由的形象。画面右侧，紧随其后的是一位男孩，他年纪虽小，却双手持枪，他成为法国未来精神的象征形象。跟随她的人中有激昂的学生，也有身经百战的战士，他们响应她的号召，抛弃了反动的国王。左侧手举马刀的人物显然是一名无产阶级的代表，在他前面，面向画面中心比较突出的人物是一名资产阶级绅士，他身着流行的长礼服，头戴大礼帽，留着络腮胡，手持滑膛枪，加入到这个战斗的行列。在下方的阴影里，受伤的和垂死的战士横卧在碎石中，在他们即将死去的一刻，目视着自由的化

身,她既是他们的理想,又是他们生存的动力。通过右侧的硝烟,可以看到巴黎圣母院的塔楼上飘扬着共和国的国旗。

浪漫主义画家为了表现内心的情感,在表现手法上更加趋向现实,他们通过研究自然进行创作,远比同时代的新古典主义者彻底,他们加强写实主义是为了传达感情,还不是一般意义上以现实生活为表现题材,但他们绘画中显示出自然主义倾向还是为现实风景绘画的产生提供了营养。我们从席里柯的《梅度萨之筏》,德拉克洛瓦《自由引导人民》《希阿岛的屠杀》《阿尔及尔的妇女》等作品中,还是能看到浪漫主义对现实风景的影响。

波旁王朝的反动统治激起了人民的反抗,1830年“七月革命”后,大资产阶级取得政权,使资产阶级内部的矛盾加剧,为了满足统治阶级的社会需要,充分发挥艺术品的教育功能,通过艺术宣扬资产阶级所追求的道德、社会以及宗教的准则,他们控制和操纵艺术作品沙龙展览。绘画成为表达某一主题的工具,在艺术创作中,宣传资产阶级推崇的高尚情操成为画家的信条,诸如公民的爱国热忱、善良、勤俭、安贫乐道的品质,家庭的和睦、子女的孝道等优秀品德往往成为绘画的主题,绘画本身成为宣传主题的奴仆。资产阶级还通过媒体推波助澜,报纸上某些栏目中通栏刊登沙龙报告,评论界更是热衷描绘展出作品的主题,称赞擅长表现道德或情感责任的艺术家的。

在波旁王朝、七月王朝统治下,沙龙展览在惯性的作用

下又向前延续了一个世纪,对于画家来说,在几乎整个 19 世纪,官方沙龙是唯一能够结识绘画爱好者,从而出售作品的地方。这样,沙龙不仅是艺术展览的场所,也成为绘画作品的垄断市场,一位画家可以从那里获得名气,得到官方的认可获得奖金和奖章。如果一位艺术新手得到沙龙的认可,获得一枚奖章,他的未来可以说就是一帆风顺,他此后一生的物质生活就都有了保障。他可以获得国家的订单,作品将以不菲的价格被国家或收藏家收购。有资料显示,第二帝国时期艺术品的订单就已经大幅度增加,到了第三共和国,一方面由于大量在巴黎公社时期遭到破坏和受损的纪念建筑有待修复;另一方面,共和国为了赢得威信,积极充当艺术赞助人,艺术订单得到井喷式的增加,订单就像雪片一样涌向在沙龙获奖的画家、雕塑家。由加尼埃设计、直到 1870 年尚未竣工的歌剧院、巴黎市政厅、索邦大学、巴黎法院、法兰西剧院以及审计法院先后为数百位艺术家、画家和雕塑家提供了三十年的工作机会。

艺术对公众来说是精神财富,而对艺术家来说它是一门古老的职业,从来就不是艺术家的闲情逸致所为,从古代宫廷的御用画师到七月王朝,艺术一直是一种受到官方支持和保护、有组织、有等级划分的风尚。艺术创作作为维持人们生存的职业,也有等级、晋升和嘉奖,本身也形成一整套完整的系统。要想成为一位职业画家,他首先要接受正规美术学校教育,参加罗马竞赛,并在竞赛中获奖以争取到官