

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

唯美的极致 学院派

张文怡 董淑梅/编著

天津科学技术出版社

WEIMEIBEIJIZHI

XUEYUANPAI

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]

唯美的极致 学院派

张文怡 董淑梅/编著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

唯美的极致：学院派 / 张文怡，董淑梅编著.

—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 - 6460 - 9

I. ①唯… II. ①张… ②董… III. ①佛罗伦萨画派—绘画评论

IV. ①J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143774 号

策 划：王 冬

责任编辑：布亚楠

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

Yihuan xiamucha

唯美的极致——
学院派

目录

唯美的极致·····	1
第一章 迟暮的巨人——意大利的学院派	
美术·····	9
第二章 路易十四的准则——法国的学院派	
美术·····	74
第三章 后起之秀的魅力——英国的学院派	
美术·····	132
大事年表·····	189
后记 美术学院的危机与未来·····	194

唯美的极致

对于所有爱好美术的人来说,17 世纪的艺术作品都大有看头。虽然此时欧洲文艺复兴的余韵已经不再绚烂夺目,但各地区之间相互影响的不断深化以及欧洲青年人对于旅行的热衷却给予了艺术家更广阔的发展空间。在这样一个有着第一流绘画、雕塑和建筑的世纪里,逐渐摆脱文艺复兴模式的艺术家们获得了更大的发挥空间,他们运用一切能够出色表达故事情节、巧妙地唤起感情、表现人物、渲染气氛的技法和形式演绎全新的艺术理念。即使今天的我们更习惯于将整个 17 世纪描述为“巴洛克的时代”,但事实上,这一世纪更像是一个样式主义、巴洛克、现实主义与学院派各放异彩的艺术自由时代——不同艺术家表达同一故事时可以有不同方法,对所画人物和所熟悉风景的观察也迥然相异。这些艺术或倾向继承,或倾向背叛,或倾向于一丝不苟的模仿,从技法到内涵都各有千秋,而作为本书讨论主题的学院派美术,正是在这样的自由时代中逐渐

走向繁盛。

学院派美术从诞生伊始，就作为官方艺术的代表走入人们的视野，无论是作为缘起的意大利学院派体系，还是在整个欧洲学院派体系中大放异彩的法国皇家绘画雕塑学院，抑或是后来雷诺兹领导的英国皇家美术学院都不出此例，而意大利、法国和英国也正是学院派美术发展最为兴盛的三个国家。在之后的章节里，我们将针对这三个国家的学院派美术发展情况以及具有代表性的艺术家和他们的作品进行更为细致和深入的讨论。

在美术史上，有据可查的学院派美术可以追溯到 16 世纪的意大利，当时的知名艺术家以设立私人学院的形式代替文艺复兴时期的作坊，这一创举虽然在当时并未收到令人赞叹的实效，但是却着实奠定了之后大型美术学院成立的基础。1563 年，在《巨人传》作者、画家、建筑家乔治·瓦萨里的倡议下，佛罗伦萨成立了欧洲历史上第一所真正意义上的美术学院。这所被称为迪赛诺学院的美术教育机构有着明确的教学纲领和培养规划，并建立起了成熟的制度。但是论及在美术史上最有影响的美术学院，还是非 1580 年建立的意大利波伦那美术学院莫属。波伦那美术学院由来自画师世家的卡拉奇三兄弟在意大利罗马周边的波伦那地区建立，学院也因此得名，而波伦那美术学院之所以闻名遐迩，很大程度上是因为他们针对文艺复兴后期流行的样式主义风格提出了鲜明的反对意见。学院的创建者卡拉奇兄

弟,尤其是成就最卓越的阿尼巴列·卡拉奇大举主张只有以文艺复兴大师拉斐尔为榜样,吸收各个绘画流派的精到之处,才能够最终合成完善作品的作画之道。在他的要求下,学院派的美术作品必须格调高雅、造型精确,在自持中追求典雅、和谐与秩序的流露,这样的主张在更之后的时间里走向了为后人褒贬不一的折衷主义,但是也正是这些主张同样构成了日后学院派美术不断发展的基准。无论如何,在当时的环境中,凭借阿尼巴列·卡拉奇的名望,波伦那美术学院乃至整个意大利的学院派教学模式都已经很快地传遍了整个欧洲大陆。时至17世纪,源自意大利的学院派美术已经借着意大利曾经的文化巨头身份和法国路易十四王朝的崛起开始在整个欧洲大陆流行开来,就连当时荷兰、比利时这样的低地国家都跟随这股潮流,纷纷成立起象征官方审美标准的美术学院。学院派美术在这一阶段的发展,正如法国学者纳塔斯·埃尼施在《作为艺术家》一书中所描述的那样,“16世纪上半叶在意大利开始的通过建立艺术机构来提高集体地位的方式更为有效,在一个世纪以后,法国也建立起来类似的艺术机构,之后,17世纪末至18世纪中期,在欧洲大部分城市以体制的方式建立起许多绘画和雕塑学院。”

1648年,以法国宫廷画家勒·布朗为首的几位画家和雕塑家在法国巴黎成立了皇家绘画雕塑学院,这一举动将起源于意大利的学院派美术推向了新的高潮。虽然直到15

年以后,法国国王因为雄才大略而被称作“太阳王”的路易十四才认可了该学院,但是,法国皇家绘画雕塑学院在成立之初,就已经成为诸多欧洲艺术家趋之若鹜的艺术殿堂;后来由于得到来自王室的支持,从而使得这所美术学院终于一跃成为整个欧洲学院派美术新的执牛耳者。在获得国王路易十四支持后的不长时间里,法国皇家绘画雕塑学院就吞并了曾经红极一时的意大利罗马圣卢卡美术学院,这一事件意味着巴黎已经彻底取代了昔日罗马在绘画艺术上的辉煌地位。从此,意大利开始逐渐淡出美术史家的视线,而法国则当仁不让地成为了西方美术史上又一个占有重要地位的文化艺术中心,法国学院派美术也因此成了欧洲艺术界的新宠儿。

17 世纪,经历了意大利和法国在文化艺术中心地位上的交替,学院派美术走向了繁盛的顶峰。然而时间流转,进入 18 世纪的学院派美术在欧洲,尤其是在法国的发展则面临了新的挑战和机遇。

18 世纪,以法国为首的学院派美术遭遇了繁复华丽的洛可可艺术的挑战,由于路易十四的曾孙路易十五对于洛可可的钟爱,一直依靠官方生存、很大程度上为官方服务的学院派美术似乎遭遇了诞生以来最大的危机。然而机会也正在酝酿,时至 18 世纪末,随着英国史学家温克尔曼对古代希腊艺术的发掘和推崇,以及钟爱古典主义艺术的拿破仑·波拿巴上台执政,对古希腊和古罗马题材的描绘再次成

为学院派美术经久不衰的主题，学院派绘画也终于重新走到了艺术史的前台位置。但是，这种主流地位的复归在带给学院派美术新的荣耀的同时，也如同一把双刃剑，同样为学院派美术在不久后的再次危机埋下了隐患。

学院派美术对传统历来甚为重视，一直以来的学院派美术大师都或多或少地遵循着“复古”的创作守则，他们依照着前辈大师历年积累下的宝贵经验，形成了一套具有严格标准的既有模式，从题材、审美意识、造型能力、绘画技法等方面都有着严格要求，而这一切都必须通过严密的基本功训练达到。学院派在卡拉奇时代所保留的兼收并蓄的传统逐渐演变成为以既有经验规范后来人的窠臼，这些既定规则包括题材、技巧和艺术语言的规范，并最终导致了程式化的产生。由于学院派美术从一开始就具有折衷主义特色，因此严格遵循古典主义传统，强调绘画必须高尚典雅、端庄含蓄、温文尔雅成为了学院派画家最忠实的信条，他们反对强烈夸张的个性表现，讲求理智带来的共性意识，而这正是导致后来学院派美术为人所诟病的最主要原因。我们可以明显看到后世的学院派画家们究竟陷入了怎样固步自封的境地：他们保守而缺乏创新精神，创作所涉猎作品题材也趋于狭窄，大都是充满着理想主义色彩的宗教或神话故事。他们普遍不关心世俗生活的题材和人民疾苦，只是更多地把理想寄托在那些田园牧歌般优美而虚幻的画作当中，甚至遁逃进自己的作品来躲避尘世的现实。当这一切在 19 世纪

的法国愈演愈烈时，学院派美术的最大危机来临了。

19 世纪，尽管艺术新时代的到来已经不可避免，但是在强大的官方背景支撑下，身为主流的学院派美术却似乎依然沉溺于一个美妙的幻境。他们对自己在绘画中所表现出的对法则、秩序和理智的过分强调毫不在意，反而还将它们当做了学院美术规则的一部分加以因循，于是当学院派艺术家突然惊觉此时的艺术已经不再只属于高超的技法和古典的韵味时，他们感到了莫大的威胁，那些不再严谨规矩的作品，使得经历过层层选拔，最终依靠常年的艰苦训练、坚实的绘画基础和独特的艺术灵性脱颖而出的学院派艺术家精英们深感不安和愤慨。也正因如此，他们才对挑战学院派权威，忤逆古典美之和谐的画作和艺术家无法报以容忍，进而反对一切在他们看来违背既定学院审美的盲目无知的改革，排斥出现在画面中的所谓“粗俗的艺术语言”。同时，凭借着官方的支持，学院派艺术家更是将这种排他性质明显的标准推之及广，使其在一段时间里成为了所有美术价值判断的准绳。而这就是后来为人所指摘的、所谓学院派艺术家严酷对待非学院派美术的原因所在。

当然，面对学院派美术的窘境，更多的画家开始尝试改变，其中不乏学院派美术的翘楚人物。19 世纪中期开始，一部分学院派画家如安格尔、热罗姆、莱顿等等，都开始大胆尝试将学院派技法与其他绘画模式进行融合。针对学院派美术一直以来重素描而轻色彩的缺陷，他们大胆吸收印象

派的外光色彩技巧，结合学院规范所重视的素描手法绘制出既富有色彩光感又不乏具体细节的作品。运用折衷主义的传统，学院派艺术家不断中和其他流派的优秀之处，给古老的学院派绘画注入新的血液，也使得学院派在 19 世纪后半叶焕发了新生，并产生了一大批技艺精湛且产生巨大影响的艺术家，其影响一直延续至今。

尽管现在我们又面临了学院派美术的衰微境地，但是透过学院派美术的发展史，我们还是看到了人类艺术真正走向自为自觉的过程，也见证了艺术家在艺术面前，不断追寻真理和规律的历程。尽管这些追寻不尽然都产生了积极的结果，但是不可否认的是，学院派美术确实为艺术的广泛传播和人类整个视觉文化的发展奠定了基础，学院派美术的出现使得美术创作走下神坛，它有规律、有步骤，有成系统的可参考的标准，而不再是高不可攀的神秘之物。在更之后的时间里，虽然作为一名学院派画家出类拔萃并不简单，但是由于政府采取扩大订件数量、鼓励并组织购买学院派作品等等做法的支持，使得画家只要付出足够的努力，可以得到生活的保证。这让更多有志于绘画的青年能够安心来在艺术之路上不断钻研，而不用被生计所困扰。因此，今天的我们显然不能单纯地放大学院派美术固执、保守和排他的古板一面，而忽视它在美术史上所具有的重要的积极意义。

篇幅所限，本书无法将欧洲各个国家和地区的学院派

美术发展历程——道尽,只能摘其精要,以学院派美术发展最具代表性的三个国家为例进行写作。因为在欧洲学院派美术的进程史上,意大利、法国和英国分别标识着传统意义上学院派美术的起源、兴盛与尾声。了解在当时的社会历史背景下的这三个国家学院派美术的发展过程,无疑是对于整个欧洲学院派美术发展历史的一次管窥,同时,也是对于一个国家和时代的追溯。而在体例方面,为了便于读者更直接地体会欧洲学院派美术的魅力,我们为学院派经典美术作品的赏鉴留出了单独的章节,希望通过图文并茂的分析,带给读者一次关于欧洲学院派绘画精品的寻美之旅。

感谢您阅读本书,那么接下来就请和我们一起首先走进意大利学院派美术的历史与发展。

第一章 迟暮的巨人——意大利的学院派美术

经历了文艺复兴盛期的人文激荡与艺术繁荣，进入十七世纪的意大利艺术显然已经不复往日光辉。宗教纷争导致的艺术中心转移、西班牙、法国争霸的威胁以及文艺复兴艺术成就顶峰的艺术家们的相继谢世，使得意大利画坛一时之间变得群龙无首，新的政教中心罗马代替佛罗伦萨成为了多个绘画流派的逐鹿之地，从卡拉瓦乔主义到巴洛克风格，从样式主义到波伦那学院派，意大利画坛犹如迟暮的巨人，在往日的荣光中摸索前行，虽然难以回溯曾经的辉煌，但依旧拥有令人景仰的魅力。

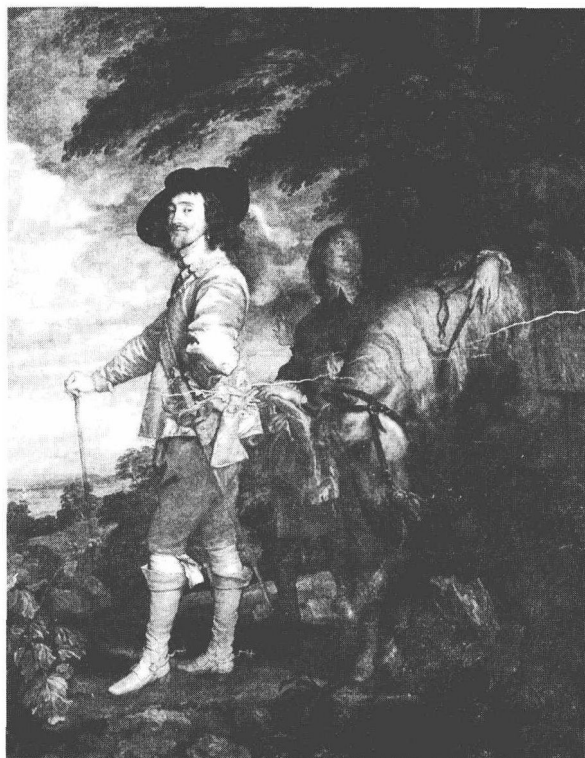
第一节 政教合一的新艺术中心罗马

16 世纪之前，西方世界很少有人会相信罗马这样一个当时正身处西班牙政治干涉下的教宗城市会在不久之后代替佛罗伦萨，重回意大利乃至整个欧洲的文化艺术中心地位，尤其是伴随着 1527 年西班牙雇佣军对罗马城展开的疯

狂劫掠，濒于尽毁的罗马几乎一度陷入崩溃的边缘。

然而正如在现代战争中遭遇摧毁的国家一样，幸存的罗马留守者们急需重建家园、恢复经济的强烈愿望，恰恰使得这场灾难成为了促进复兴的动力。积极的宗教改革赋予了罗马新的气息，弃绝了文艺复兴时期对世俗世界领导权的渴望，罗马的新教宗将对权力的欲求转变成追求建立精神上的帝国。教宗们自觉是古罗马帝国的传人，因此有责任将罗马重新恢复成有着古代罗马壮丽风貌的“永

查理一世行猎图 凡代克

恒之城”，这样的努力在 16 世纪末经由教皇西克斯蒂五世得到了令人满意的结果。通过对罗马整个城区的重新规划，今天我们所见的，由笔直道路所连接的数个中心广场以及广场上的方尖塔雕塑和标志性喷泉成为了罗马地区乃至意大利的象征。

随着罗马教廷在权力争夺中的全面胜利，大量的美术工作需求接踵而来。彼时的罗马，已经实现了教皇西克斯蒂五世的宣言，真正成为了一个“继承异教时期罗马帝国的，

塞冈提尼(Giovanni Segantini, 1858-1899)(自画像—塞冈提尼)