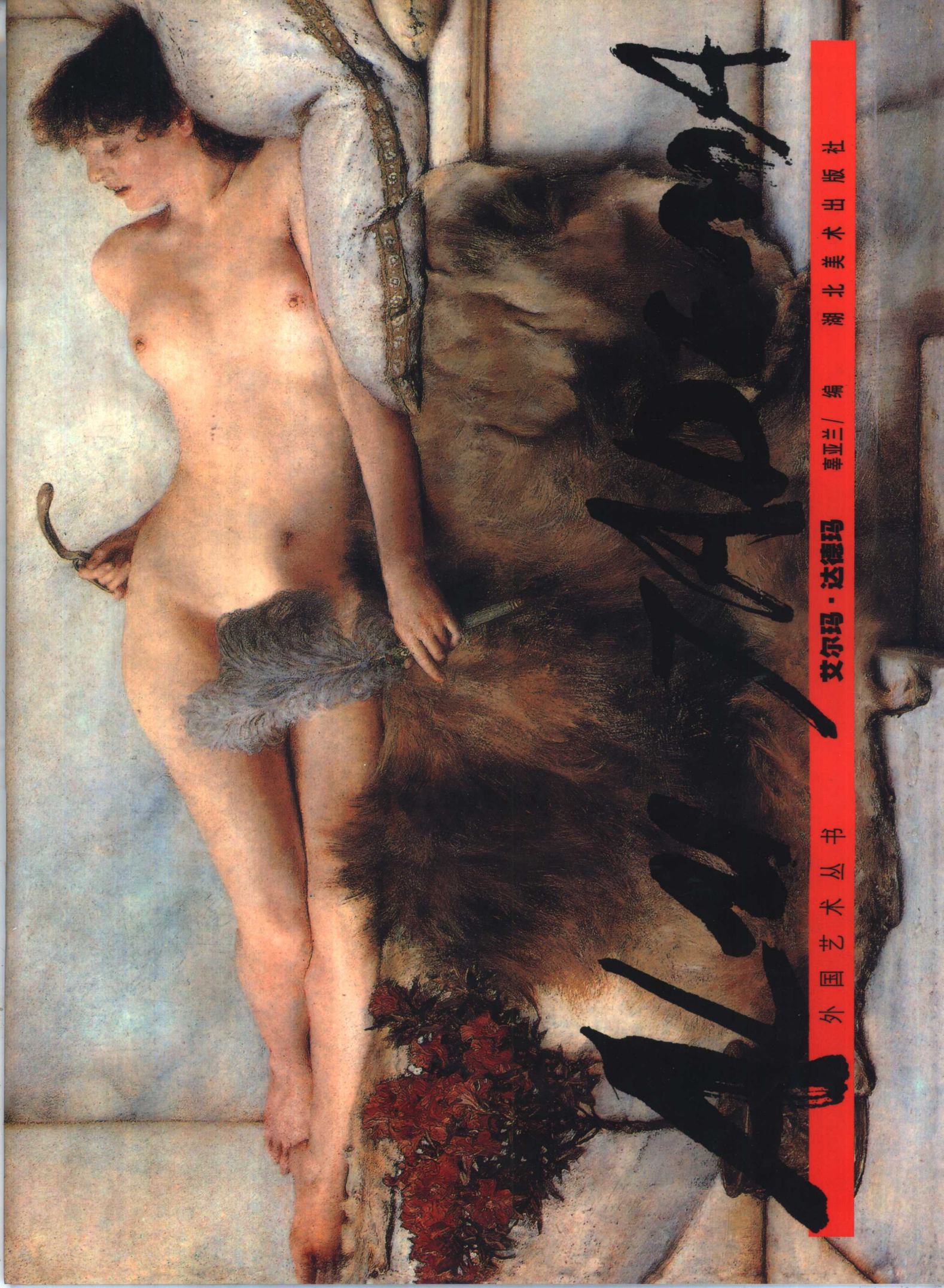

湖北美术出版社

编 幸亚兰 /

艾尔玛·达德玛

外国艺术丛书

艾尔玛·达德玛 (Alm Tadema, 1839—1912)

李江涛

“拉菲尔前派协会”是英国近代画史上继外光派画家透纳之后的又一重要画派。这一画派深刻的社会意义在于反映英国工业化时代人们的传统生活方式与现实生活准则的尖锐冲突。而在英国上层知识阶层中，这种冲突的表现是极其复杂的。因此，鉴赏这一画派的绘画作品，单凭直觉往往很难理解。为了深入理解他们的绘画，有必要先简述这一画派的由来。它诞生于1848年：一天晚上，三位学画的青年——威廉·亨利·约翰·米勒、但丁·罗赛蒂在一起翻阅一本由卡洛·拉辛尼奥雕版的意大利14世纪比萨壁画家的印刷品。他们发现意大利文艺复兴前期的绘画更为真诚和率直，而且不受传统法规与风格的束缚。形象质朴，寓意性也强。对照英国学院里提倡的那些以拉菲尔为楷模的学院主义绘画，他们深感近世绘画的不幸，认为正是拉菲尔诞生后大家都致力于华而不实的因袭画风导致了英国绘画的死气沉沉和衰落不堪。他们决心提倡像拉菲尔以前那些无所依循的画家那样，按照自己所想、所见或所愿的样子去描绘，而不必受任何传统规则的束缚。他们秘密商定，以“协会”的名义吸收一些志同道合的画家，一律用“P·R·B”（即“拉菲尔前派协会”的全称字母）作标记。拉菲尔前派的见解虽较激进，但都善于运用传统的写实手法。为了使自己的绘画形象具有一定的教诫意义，他们常采用象征的或充满诗意的历史掌故、文学和神话传奇等题材。这就是这个画派的主要特色。

英国19世纪古典主义画家艾尔玛·达德玛就是这样一个画家。虽然他并不是协会的正式成员，但“拉菲尔前派”的艺术主张始终贯穿于他的作品，并且具有十分强烈的怀古和象征寓意色彩。

达德玛，原籍荷兰，19世纪70年代迁居伦敦。他主张用道德和审美教育规范社会制度，追求拉菲尔前的朴素与自然，也不排斥唯美的幻想涟漪。他以魔法般的造型技巧、惊人的文学敏感，使画幅更为响亮灿烂。30岁时他和一位贤淑能干而温情的英国姑娘结婚，从此他既不忘情于阿姆斯特丹的海堤和风车，也更爱伦敦桥头的晨曦和黄昏。在他的画作中，英国式的优雅和荷兰人对大自然的热爱常常流露于笔端。

在维多利亚女王晚年时，不管她主观愿望如何，社会氛围还是有了很大的缓和，人们对世俗生活的态度逐渐趋向愉悦享乐。达德玛的艺术以其异常明亮欢快的色调、无比富丽堂皇的装饰，以及充满甜蜜与温情的形象吸引着人们。他复兴了古希腊文艺的人文精神，绘制出了古罗马壮丽愉悦的世俗生活图景，而这一切都正好与维多利亚时代的中产阶级生活状态相吻合。那种古代共和制度下人们开放的生活观念也引起了中产阶级的强烈兴趣。

在这幅《爱奥尼亚式宫殿露台上》中悠然闲适的古代淑女们就是维多利亚时代的贵妇名媛。她们有着优厚的生活条件，无论男人是经商还是从军，她们的生活都一样。大理石砌成的豪宅阔院，则充分显示了物质的审美价值。达德玛把各种石质画得真实而生动，与画中的美女相辅相成。

达德玛的另一特色就是善于描绘美妙洁净、丰满但不臃肿的女人体。乳房结实润泽，臀部饱满丰盈，腰身曲线流畅而优美。她们或在水中沐浴游戏，或在沙发床上慵懒而优雅地休息，面部神态配合姿势，甚至具有某种情欲的感染力。《迷人的风光》就是其典型作品之一。

达德玛以他极大的热情幻想和缅怀古代埃及以及古希腊古罗马时代的人文精神，寄望于借古代单纯、崇高的文化精神来涤荡现世矫饰奢靡的审美风气。在其作品《雕塑画廊》、《葡萄节》、《对罗马酒神的献辞》中，我们可以看出画家对古典人文的向往。而在《诗的诱惑》《本义的探讨》等作品中，其象征及教诫的寓意则十分明显。最有意思的是：在他许多的画幅中，随处可见灿烂的花丛花簇，足见其烂漫之情结。当然，那些花朵亦各有其意。除了对古代的人文活动和大自然的旖旎风光兴趣盎然，达德玛对古代的建筑亦倾注了极大的热情，纤毫毕现地描绘着廊柱、壁画装饰、室内陈设、雕塑和丝绒皮毛。可以说，在“拉菲尔前派”风格的画家中，达德玛的学院派绘画功底是令人折服的。

圣徒 板面油画 78.9cm × 48.8cm 1871 年

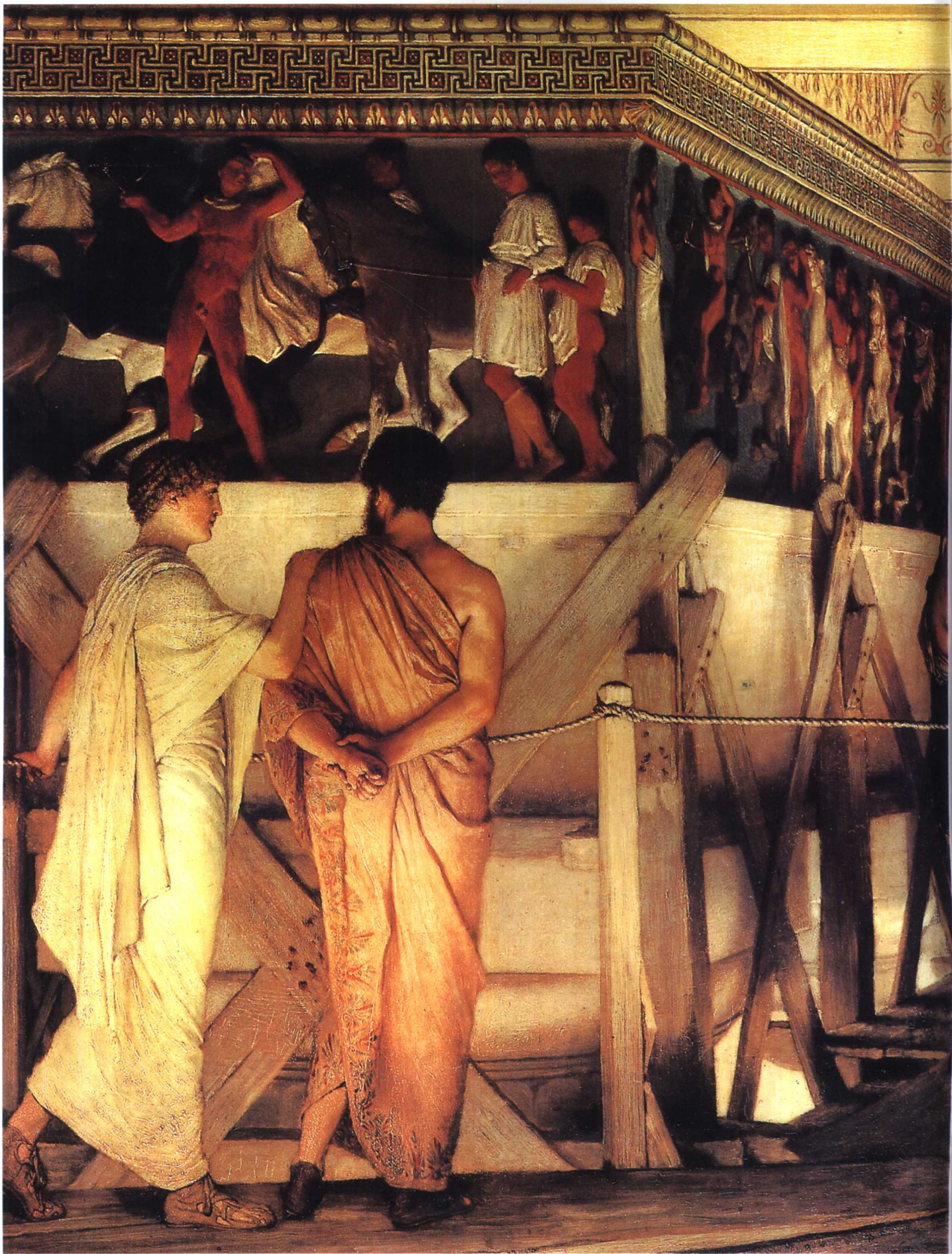
(封面)温浴室 板面油画 24.1cm × 33cm 1881 年

雕塑画廊 板面油画 62.2cm × 47cm 1867 年

埃及魔术 布面油画 78.7cm × 48.9cm 1870年

雅典中百台农神庙中的弗迪达斯和弗里埃斯 板面油画 72cm × 110.5cm 1868 年

海绵和刮身板 布面油画 731.8cm × 14cm 1879 年

热情欢迎 布面油画 30.5cm × 92.7cm 1878 年

葡萄酒节 布面油画 76.8cm × 174cm 1870年

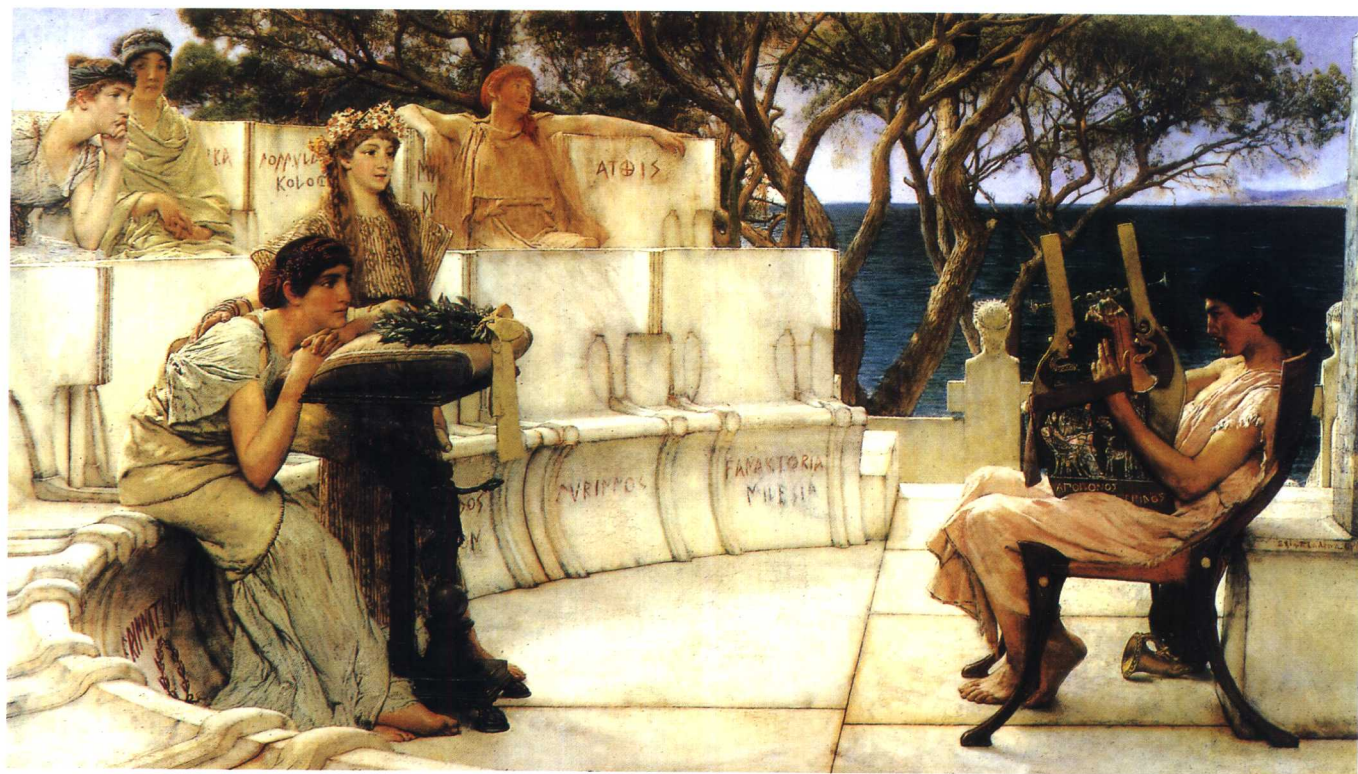
树荫下 94C 布面油画 735.6cm × 21.6cm 1876 年

维拉伯格斯花园的春天 水彩画 29.9cm × 20.3cm 1877年

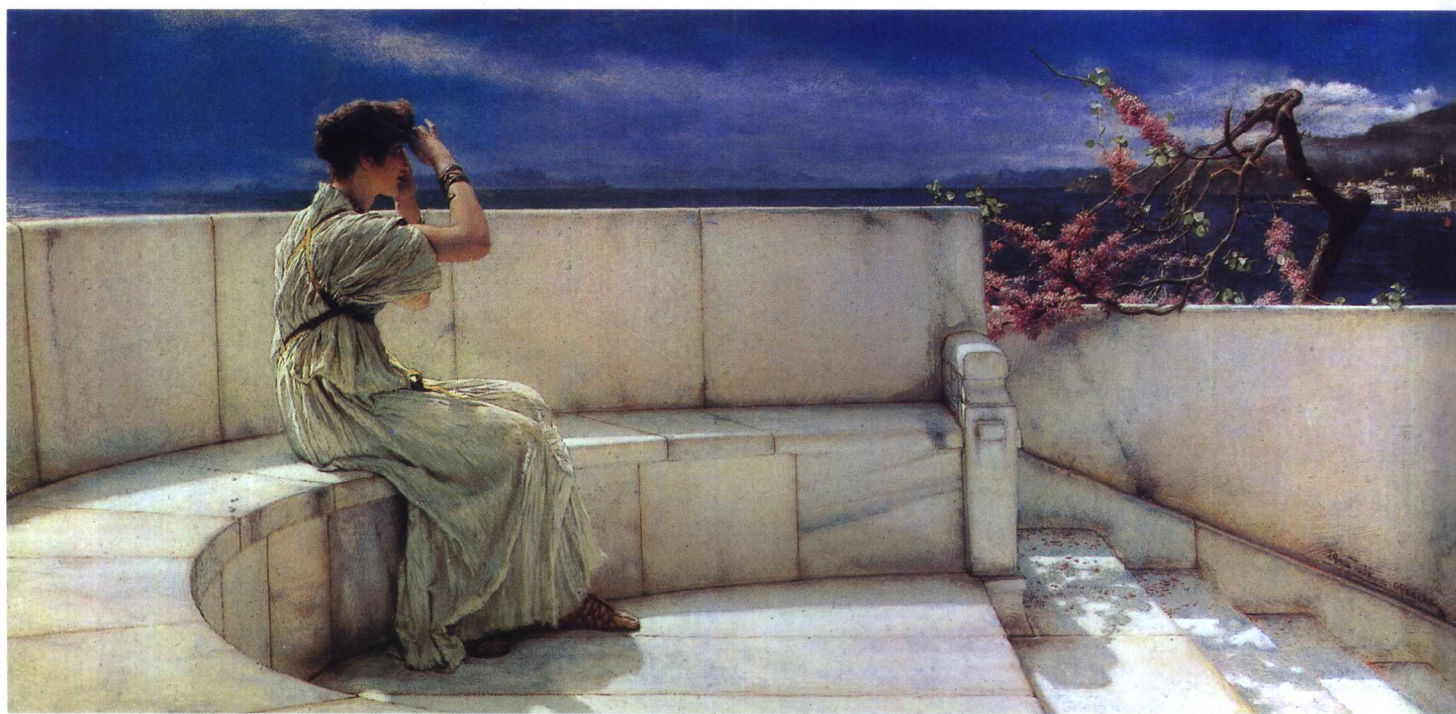

告别之吻 板面油画 113cm × 73.7cm 1882 年

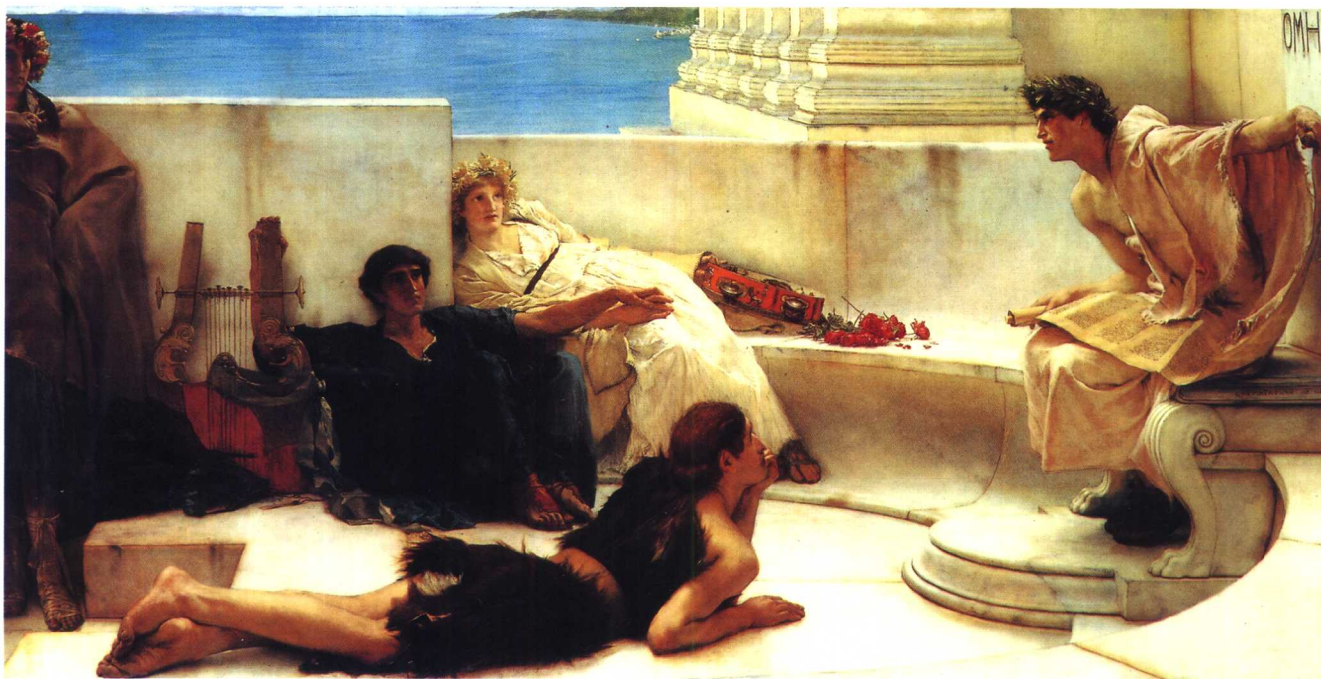
萨福和阿尔凯奥斯 布面油画 766cm × 122cm 1881年

国王谷仓的监工 — 约瑟夫 布面油画 733cm × 43.2cm 1874年

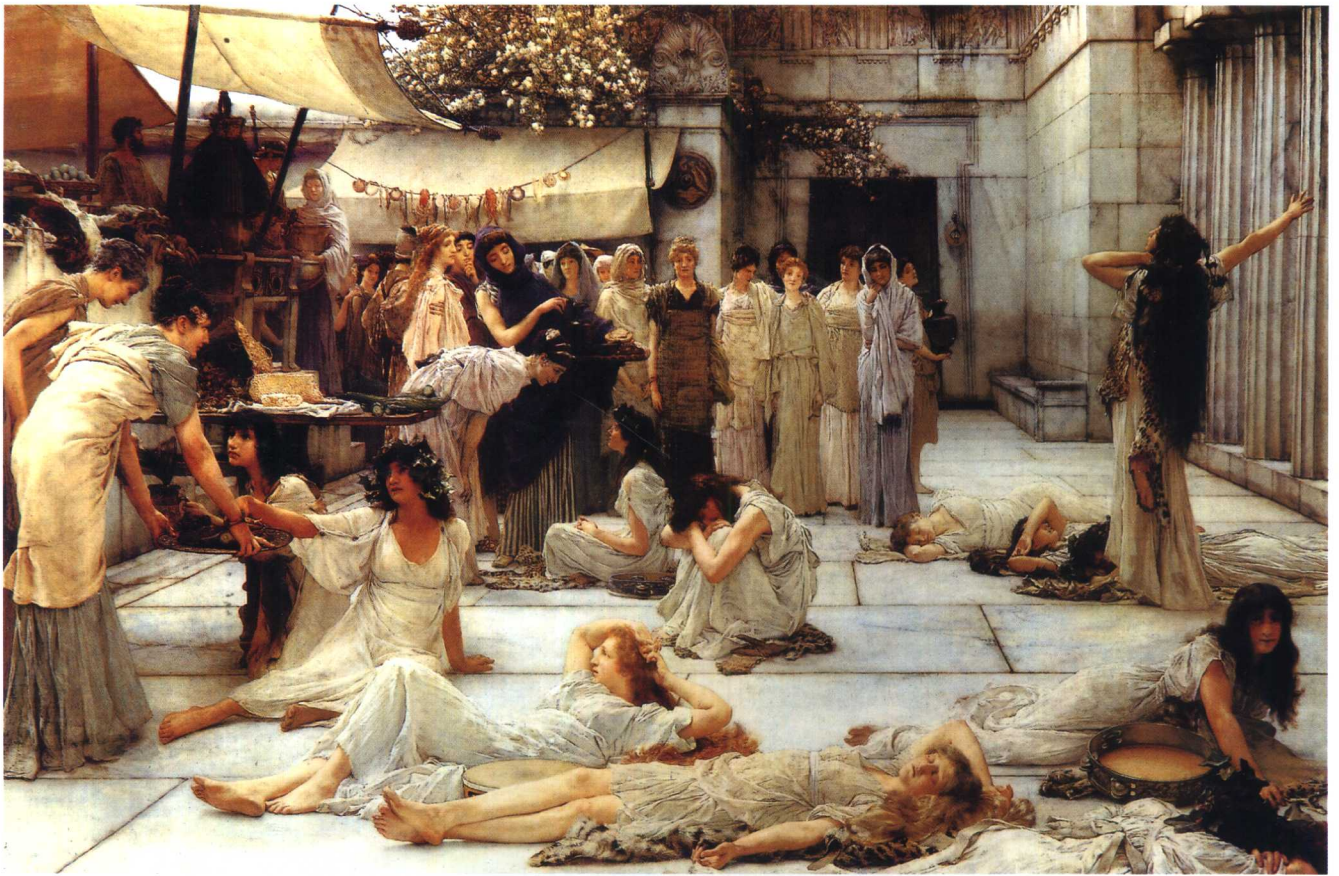
期盼 板面油画 22.2cm × 45.1cm 1885 年

摩西的被发现 布面油画 137.5cm × 213.4cm 1904 年

私塾 布面油画 91.4cm × 183.8cm 1885 年

消夏图 布面油画 45.1cm × 59.7cm 1890 年

安非萨的女人 布面油画 21.9cm × 182.9cm 1887 年

安东尼和克娄芭特拉 板面油画 65.4cm × 92.1cm 1883 年