

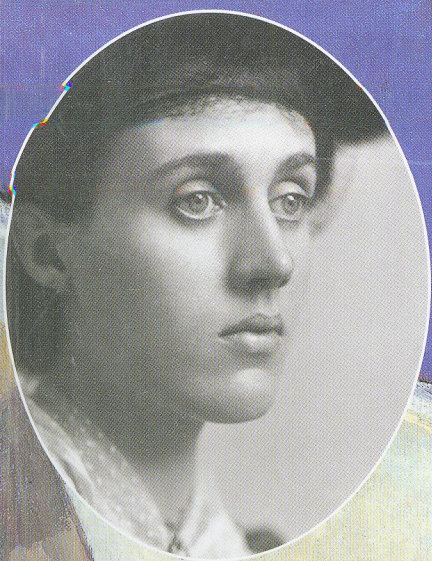

西洋美术家画廊 97

贝尔

Gallery

Bell

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

97 贝尔

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

“布卢姆斯伯里团体”首席画家

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

英国的后印象主义

名作特写

14

MASTERPIECE

■ S.J.哈钦森夫人

作品选解

20

GREAT WORKS

■ 在阿谢姆别墅的对话 20

■ 斯塔特半岛海滨 22

■ 壁炉台一角的静物 24

■ 伊里斯·特里肖像 26

■ 有水罐的静物 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

查尔斯顿农舍

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-808号

西洋美术家画廊 97 贝尔 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

校勘 / 张亚力

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

校对 / 尤雷

监印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

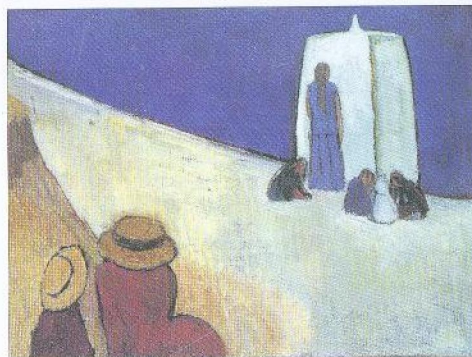
版次 / 2002年6月第1版第1次印刷

开本 / 635×940mm 1/8 印张 / 4

印数 / 1-5000册

书号 / ISBN 7-5386-0375-1/J·169

定价 / 15.00元

Tate Britain, London/
©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett
(Front Cover, too)

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruysdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉齐
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

西洋美术家画廊 98

韦登

Gallery Art
Weyden

范·德·韦登和杨·凡·爱克都是15世纪中期尼德兰绘画的代表性画家。范·德·韦登在凡·爱克创造出的写实性绘画中配以感情丰富的人物，描绘出令人感动的庄严祭坛画和肖像画。

◀ 《磔刑祭坛画》

中央画面101×70cm, 两翼画面
101×35cm 约1440年

创作于很早时期的这幅祭坛画中，三幅画面中描绘出连续的风景，对自己的悲痛感情不加掩饰的圣母抱住十字架，这些都是画家的独特构思。范·德·韦登将喜怒哀乐表现在脸上的人物像画在风景中，他的这一“发明”给后来的尼德兰绘画带来巨大影响。

Bernisches Historisches Museum, Bern/
Stefan Rebsamen (c.1441)

圣母子像 约1435年

Museo Nacional del Prado, Madrid/The Bridgeman Art Library

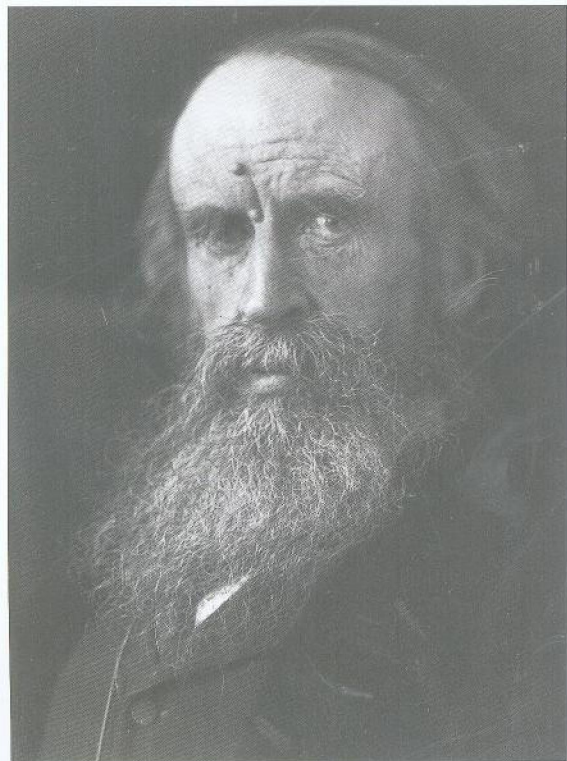
瓦尼萨·贝尔是“布卢姆斯伯里团体”的核心人物，为了将后印象主义介绍到英国发挥了重要作用。她在1910年以后的20年间创作的令人惊叹的前卫性作品令人们将她牢记在心。在那些作品中，她以超群的才能探求着绘画的形式特性。此外，装饰艺术在她的作品中也占有重要地位，为她的绘画注入了活力。她还设计纺织品和陶瓷器草图，并参与设计一栋建筑中所有房间的装饰。这些工作首先是作为奥米伽工作室活动的一环而进行的，后来，她与邓肯·格兰特合作进行。而他们在查尔斯顿的住宅则是“布卢姆斯伯里”装饰艺术中最精良的创作范例之一。从20世纪20年代以后，她开始以更加具有自然主义特征的风格进行创作，并适应一直占据着她头脑的主题——家庭成员或者友人的平易近人的肖像画，创作出愈发丰富、并富有冥想韵味的作品。她去世时，名声已经有所衰落，但20世纪的最后20年间，人们对她的作品、对“布卢姆斯伯里团体”的所有艺术家的兴趣再次高涨起来。

“布卢姆斯伯里团体”首席画家

A BLOOMSBURY PAINTER

瓦尼萨·贝尔是如今人们所熟知的“布卢姆斯伯里团体”中的核心性人物。她满怀饱满的热情和献身精神——并且不太顾及旧习——将自己的一生献给了家庭、朋友和绘画。

1879年5月30日，瓦尼萨·贝尔（旧姓斯蒂芬）出生于伦敦市中心舒适的住宅区海德公园22号。她的父亲莱斯利·斯蒂芬是《英国人物传记辞典》的第一代编辑者，母亲朱丽亚·杰克逊是维多利亚王朝时代（1837-1901年）著名摄影家朱丽亚·马古莱特·加梅隆（1815-1879年）的侄女。她的父母原来都与别人结婚，他们各自的配偶去世后，他们结合在一起。朱丽亚与前夫生有三个孩子——乔治·哈佛、斯特拉、热拉尔德；莱斯利则有一个女儿叫罗拉，一家人都住在海德公园22号住宅中。瓦尼萨出生后，他们又生了三个孩子，分别叫索比（1880年）、

Hulton Getty

▲ 瓦尼萨的父亲莱斯利·斯蒂芬。拍摄于1902年。他严格而富有智慧的性格在瓦尼萨的少年时期、特别是她母亲去世以后的岁月里占有重要位置。

Tate Britain, London

▲ 1905年，瓦尼萨·斯蒂芬首次接受委托，创作罗伯特·塞西尔夫人的肖像。夫人坐在窗户附近的房间角落里。

弗吉尼亚（1882年人们熟知的是她出嫁以后的名字弗吉尼亚·吴尔夫）、艾德里安（1883年）。

一家的主妇

莱斯利·斯蒂芬拥有非凡的智慧——他从事文学工作以前曾经是剑桥大学的数学教师，他与朱丽亚十分热心于对所有孩子的教育。瓦尼萨和弗吉尼亚在家里接受教育，父母鼓励她们对自己感兴趣的事物进行研究。瓦尼萨很快便

显示出美术方面的才能,1894年前后,她开始在埃贝尼萨·库克的指导下学画,之后,在1896年进入著名肖像画家阿瑟·柯普经营的南肯辛顿美术学校学习。

然而,19世纪90年代也是一个悲剧的时代。1895年5月,瓦尼萨的母亲朱丽亚去世,母亲去世后一直照料家庭生活的姐姐斯特拉两年后也相继去世。在巨大的悲痛中,照料家务这一繁杂的工作落到了瓦尼萨身上。瓦尼萨此时刚刚18岁,这是一个涉足社交界的年龄,她和哥哥乔治一起出席流行舞会和各种晚会,但她并没有获得快乐。她后来回忆说,这是一个忧郁而不成熟的时期。尽管瓦尼萨肩负新的责任,但她继续专注于绘画创作,并在1901年9月获准进入皇家美术学院附属美术学校学习。在那里,她受到著名肖像画家J.S.萨金特(1856-1925年)的指导。瓦尼萨一直专心于绘画学习,但第二年,她的父亲患癌症后,她开始拿出了大量时间照顾父亲。

1904年2月,瓦尼萨的父亲去世。葬礼结束后,瓦尼萨、弗吉尼亚、索比、艾德里安到威尼斯和佛罗伦萨旅行,回国途中顺访巴黎,拜访了索比的朋友克莱夫·贝尔(1881-1964年)。回到伦敦后,瓦尼萨马上开始寻找自己和三个兄妹居住的新房子。最终,她将居所定在了文化教育地区——布卢姆斯伯里的戈登广场46号。从照料家庭成员生活的重负中解放出来的瓦尼萨开始着手装饰新家,对此,她后来回忆道:“好像突然从昏暗中来到阳光之下一样”。

“布卢姆斯伯里团体”的成立和结婚

在这里,他们以索比以及他在剑桥大学结识的朋友为中心展开了社交活动。他们的来访不久便变成了每星期四举行的定期集会(星期四晚会),就各种问题展开讨论,这便是“布卢姆斯伯里团体”的开始(参见封底)。瓦尼萨感到这种讨论给自己带来了力量,但由于讨论的问题主要是文学方面的,因此,1905年夏天,她创立了专门讨论视觉艺术问题的“星期五俱乐部”。这也是一个不拘泥于形式、以辩论为中心的集会,此外,她还计划举办演讲以及展示俱乐部成员作品的年度展览会。除了克莱夫·贝尔等索比的几个朋友之外,她还将皇家美术

Corbis/EO Hoppé

◀ 伦敦海德公园大门的旧照片。该地区房屋所特有的巨大柱子门廊后面,可以看到海德公园的南门。

学院附属美术学校、以及斯莱德美术学校——1904年秋天,她曾经在这里短期学习的朋友拉进了这一团体中。

克莱夫·贝尔在剑桥大学学习历史时认识了索比,后来,贝尔在巴黎度过了一年的时间。他精力充沛而且具有超凡的魅力,他的谈话才能为“星期四晚会”的成功发挥了重要作用。满怀热情进入到巴黎艺术界的贝尔很高兴的为瓦尼萨的“星期五俱乐部”作演讲,他甚至还在这一年11月举办的第一届展览会上展出了两幅绘画。他旋即与瓦尼萨陷入情网,并在1905年7月向瓦尼萨

▼ 瓦尼萨·贝尔是1910年获准进入皇家美术学院附属美术学校学习的20人中的一个。该照片拍摄于他们入学后不久。女生教室里,学生们正在使用模特进行创作。

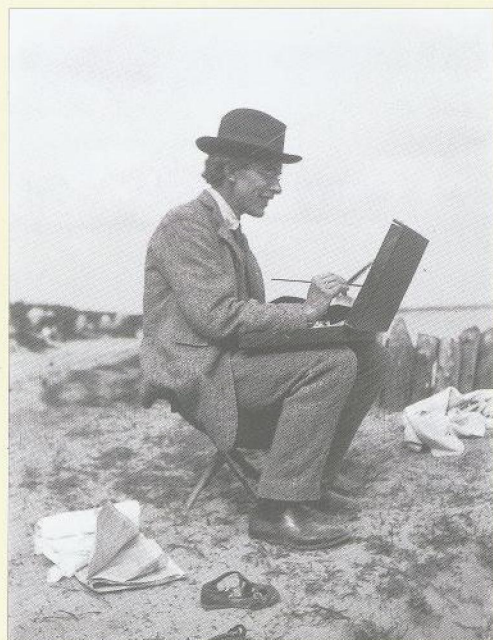

Royal Academy of Arts, London

VB ROGER FRY

罗杰·弗赖

罗杰·弗赖（1866-1934年）比瓦尼萨·贝尔和邓肯·格兰特年长，他与“布卢姆斯伯里团体”发生联系时，他的经验、知识和社会关系对于该团体的艺术方向性都具有重要影响。罗杰·弗赖当时已经是一位出色的美术批评家，当时，他恰巧刚刚完成在纽约大都会美术馆的工作。他最初担任该美术馆绘画部的文艺研究员，而后担任欧洲美术方面的顾问。此外，罗杰·弗赖还是法国现代绘画的热心拥护者，他在伦敦格拉夫顿美术馆举办的两次“后印象派（印象派以后）画展”（1910-1911年，1912年）对于构建英国人的艺术兴趣发挥了重要作用。他在各处撰文和演讲，一直强调艺术的形式特征。著作方面，他发表了对单人画家进行研究的《塞尚》（1927年）、《马蒂斯》（1932年）、《视觉与设计》（1920年）等著名散文集。此外，罗杰·弗赖还花费很多时间创作绘画。尽管人们在美术批评方面对他了解得更多，但他认为，创作绘画在自己的活动中占据着核心性部分。K.克拉克评价他说：“J.拉斯金以后，在给英国人的艺术兴趣带来最后影响方面，他是无与伦比的人物”。

Tate Britain, London

▲ 在多西特郡的斯塔特湾海岸创作绘画的罗杰·弗赖。照片拍摄于弗赖与瓦尼萨·贝尔开始发生亲密关系的1911年前后。

▼ 瓦尼萨和弟弟索比非常好。构成“布卢姆斯伯里团体”基础的是索比的朋友。这张照片拍摄了两人短暂离开伦敦，到汉普郡福里萨姆时的情景。

求婚。虽然瓦尼萨拒绝了贝尔，但翌年11月索比因肠道伤寒过早去世后，她接受了贝尔的第三次求婚。1907年2月7日，克莱夫与瓦尼萨结婚。不久，他们访问巴黎，在那里与邓肯·格兰特（1885-1978年）——克莱夫在剑桥学习时的朋友、传记作家利顿·斯特雷奇的侄子——成为挚友。格兰特是法国画家，曾经在雅克·埃米尔·布朗什（1861-1942年）的画室里学习。

Tate Britain, London

一年后的1908年2月4日，克莱夫和瓦尼萨的第一个孩子朱利昂出生，1910年8月，昆廷出生。

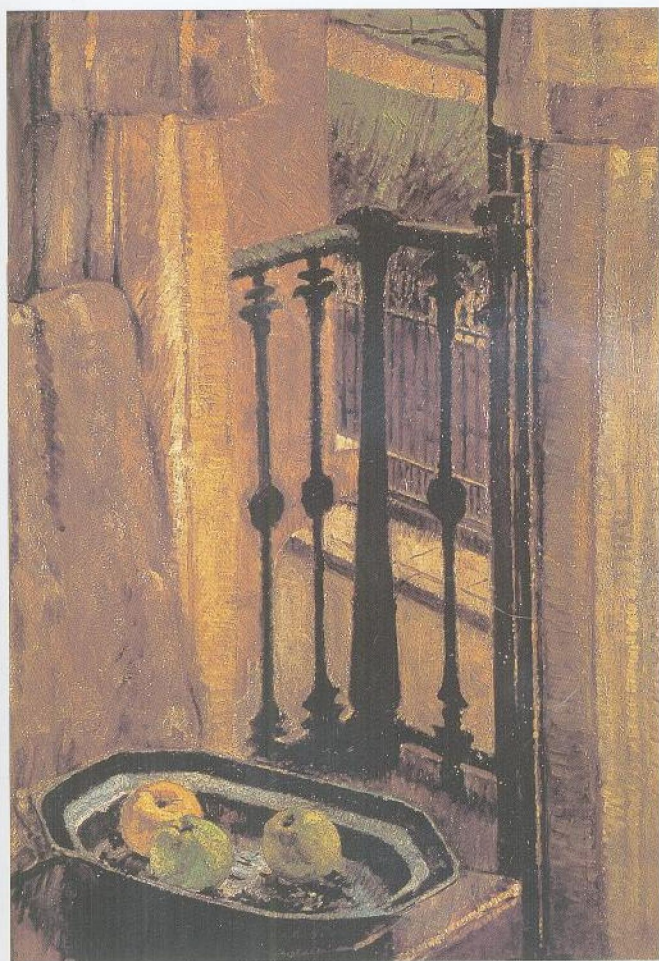
瓦尼萨专心照料孩子，但她仍然进行创作，并找出时间，在布卢姆斯伯里团体的艺术以及理性生活中发挥着核心性作用。1909年，她在“英国新美术俱乐部”的夏季展览会上展出了有节制的抒情性作品《冰岛罂粟花》（约1908-1909年），受到该团体主要成员之一W.西克沃尔特的极力赞扬。1911年，瓦尼萨在“星期五俱乐部”展出《苹果——戈登广场46号》。然而，克莱夫和瓦尼萨虽然保持着充满爱情的关系，却开始走上不同的道路。

结识罗杰·弗赖和对装饰美术的领悟

1910年1月，克莱夫和瓦尼萨乘火车从剑桥返回伦敦途中，他们结识了后来给两人的人生带来重大影响的人物——画家、批评家罗杰·弗赖。当时，弗赖正在筹办极其重要的展览会——“马奈与后印象派画展”。瓦尼萨邀请弗赖在“星期五俱乐部”上演讲，克莱夫则同意参加后印象派画展委员会。他们之间的友情结出硕果，1911年4月，三个人一同前往土耳其度假。在那里，瓦尼萨流产后患上重病，弗赖接受了照顾

▲ 克莱夫·贝尔是“布卢姆斯伯里团体”的核心性人物，他与瓦尼萨·贝尔的婚姻生活不久便名存实亡，但两人一直保持着友好关系。

The Charleston Trust, East Sussex, UK©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

她的任务，而这则成了两人一直持续到1913年中期的亲密关系的开始。但他们两人一直同克莱夫保持着友好关系。

回到伦敦后，弗赖开始筹划“第二届后印象派画展”（1912年），这一次，他设置了国际性部分。在选择英国绘画时，弗赖选择了四幅瓦尼萨的绘画和六幅邓肯·格兰特的绘画。在这一团体中，格兰特愈发成为重要人物。同年稍早时候，在巴黎画廊举办的英国现代绘画展览会上，弗赖也展出了他们的作品。这反映出布卢姆斯伯里艺术的十分重要要素——与前卫性法国绘画的不断对话。通过弗赖，瓦尼萨结识了P.毕加索、H.马蒂斯、A.德兰等人，以及安布罗瓦兹·沃拉尔等重要画商、施泰因等重要收藏家。总的来说，瓦尼萨在法国和意大利的休假在他的人生历程中一直发挥着重要作用。1927年，她在法国南部卡西斯附近签订10年契约，租借一所叫拉·贝尔杰尔的房子。对于布卢姆斯伯里的朋友而言，这里也是一个重要的聚会场所。

1913年，罗杰·弗赖开始了在艺术上的新冒险，这便是奥米伽工作室。他拆除了纯粹美术和应用美术之间的围墙，雇用年轻艺术家，创建了这个以设计家具和室内装饰为目的的公司。弗赖任公司代表，瓦尼萨·贝尔和邓肯·格兰特任董事兼设计师。该公司的繁盛时期比较短暂，第一次世界大战后，公司逐渐衰落下去。但是，装饰美术在瓦尼萨·贝尔的工作中始终占据着重要位置，她与邓肯·格兰特一起进行了很多室内装饰。例如，剑桥大学国王学院的经济学家M.凯因斯的房间（1920-1922年）；法国迪耶普附近奥普加尔城馆面向庭院的柱廊（1927年）；苏塞克斯的贝里克教堂壁画（1940-1943年）等等。此外，还有为霍加斯出版社发行的书籍所作的封面设计（包括弗吉尼亚的著作的所有封面），为阿兰·沃尔顿公司的纺织品以及餐具所作的各种装饰设计。

◀ 瓦尼萨·贝尔的《苹果——戈登广场46号》（约1909-1910年）受到西克特斯的极力赞赏，他鼓励画家说：“继续下去”。但是，这幅作品中几乎看不到显示出画家后来艺术道路中的内容。

Artist's Life

- 1879 5月30日，作为著名批评家莱斯特·斯蒂芬的女儿出生于伦敦。
- 1882 妹妹弗吉尼亚（即后来的作家弗吉尼亚·吴尔夫）出生。
- 1896 入阿瑟·柯普画室。
- 1899 弟弟索比进入剑桥大学学习，结识L.斯特雷奇、克莱夫·贝尔、伦纳德·吴尔夫。
- 1901 进入皇家美术学院附属美术学校学习。师从萨金特。
- 1904 父亲去世。与弟弟妹妹访问意大利，回国途中在巴黎结识克莱夫·贝尔。与弟弟妹妹在伦敦布卢姆斯伯里地区的戈登广场安家。离开皇家美术学院附属美术学校。
- 1905 与妹妹、弟弟索比的朋友创建“星期四晚会”。在皇家美术学院画展上展出《罗伯特·塞西尔夫人肖像》。创建讨论美术问题的“星期五俱乐部”。
- 1906 索比患肠道伤寒去世。
- 1907 与克莱夫·贝尔结婚。结识邓肯·格兰特。
- 1910 结识罗杰·弗赖。
- 1912 在弗赖策划的“第二届后印象派画展”上展出作品。
- 1913 与弗赖、格兰特等建立奥米伽工作室。
- 1916 在奥米伽工作室举办首次个人展览。在苏塞克斯查尔斯顿的农舍租借房屋，与格兰特同居。
- 1922 在伦敦独立美术馆举行个人展览。
- 1927 在法国南部卡西斯租借别墅。
- 1937 从军参加西班牙内战的长子朱利昂战死。
- 1939 回到查尔斯顿定居。
- 1940 着手进行贝里克教堂的壁画装饰。
- 1941 妹妹弗吉尼亚·吴尔夫自杀。
- 1961 4月7日，去世于查尔斯顿。

VB

Roger-Viollet, Paris

▲ 背靠普罗旺斯丘陵的卡西斯。1927年，瓦尼萨在该城市近郊租借了名为拉·贝尔杰尔的别墅。

毕生的盟友邓肯·格兰特

1913年5月，瓦尼萨、弗赖、克莱夫、邓肯一起到意大利度假，瓦尼萨开始了与格兰特的亲密合作。显然，她赞美格兰特绘画的热情正逐渐转移到格兰特本人身上。弗赖虽然受到了很深的伤害，但他感到自己已经无能为力。邓肯有很多男性恋人，但他与瓦尼萨一直是毕生的盟友。第一次世界大战爆发后，邓肯和他的情人、小说家D·加尼特（1892-1981年）作为具有良知的拒绝兵役者，于1916年一起离开伦

敦从事农业。瓦尼萨和她的子女最初在萨福克，而后在苏塞克斯的查尔斯顿加入其中（参见30-32页）。1918年圣诞节，瓦尼萨在这里生下了邓肯的女儿安杰利卡。

战争结束后他们回到伦敦，瓦尼萨和邓肯在整个20世纪20年代，时常展出他们创作的作品。1919年以后，瓦尼萨在名为“伦敦团体”的进步艺术家团体展览会上展出作品。1922年，她在伦敦的独立美术馆举行个人展览并获得成功。但是，瓦尼萨的作品真正获得很高评价则要归功于“伦敦艺术家协会（LAA）”。该团体1925年由瓦尼萨的朋友M·凯因斯（1883-1946年）创立，1930年在库伶美术馆为她举办了个人画展，在经济方面和评价方面都获得了成功。由画商阿古纽斯策划，1934年和1937年在伦敦勒费弗尔美术馆举办的个人展览也获得了同样的成功。除了绘画和装饰性作品之外，瓦尼萨还设计了三个芭蕾舞台，即，《深黄色》（1932年），《波莫纳》（1933年），《风雅宴会》（1934年）。

但是，登上成功顶点的同时，对于瓦尼萨·贝尔而言，20世纪30年代也是她饱受悲痛折磨的年代。1934年9月，罗杰·弗赖去世。1937年7月18日，长子朱利昂在西班牙内战中丧

DUNCAN GRANT

邓肯·格兰特

邓肯·格兰特从1916年起与瓦尼萨·贝尔一起生活，他们二人都是“布卢姆斯伯里团体”艺术家中最著名、最具有才能的人物。他初期的绘画相当保守，但他的作品从最初便表现出一个特点——令人感受不到画家煞费苦心痕迹的精巧。从1910年开始，邓肯·格兰特开始引入法国后印象主义的色彩和自由，具有抒情性和可感受性的画风，比瓦尼萨·贝尔的画风更加具有折中性。对于这种差异可以作出如下解释，即，从非洲雕刻到拜占庭美术的镶嵌画，他更加积极的将新的影响采用到自己的作品中。他与瓦尼萨·贝尔一样，是英国最先创作彻底抽象性作品的艺术家之一，但邓肯·格兰特又与瓦尼萨·贝尔一样，后来回到了更加传统性的具象画风格上。他寿命很长，这使他得以看到人们对“布卢姆斯伯里团体”及其作品兴趣的再次高涨。他93岁时去世，直到去世前几天，他还一直进行着创作。他的遗体被安葬在苏塞克斯的法尔教堂墓地瓦尼萨·贝尔旁边。

► 1928年休假中的邓肯·格兰特。他与瓦尼萨·贝尔是长达45年以上的伴侣。

Tate Britain, London

命，瓦尼萨被彻底击垮，这一年，她几乎没有进行创作。

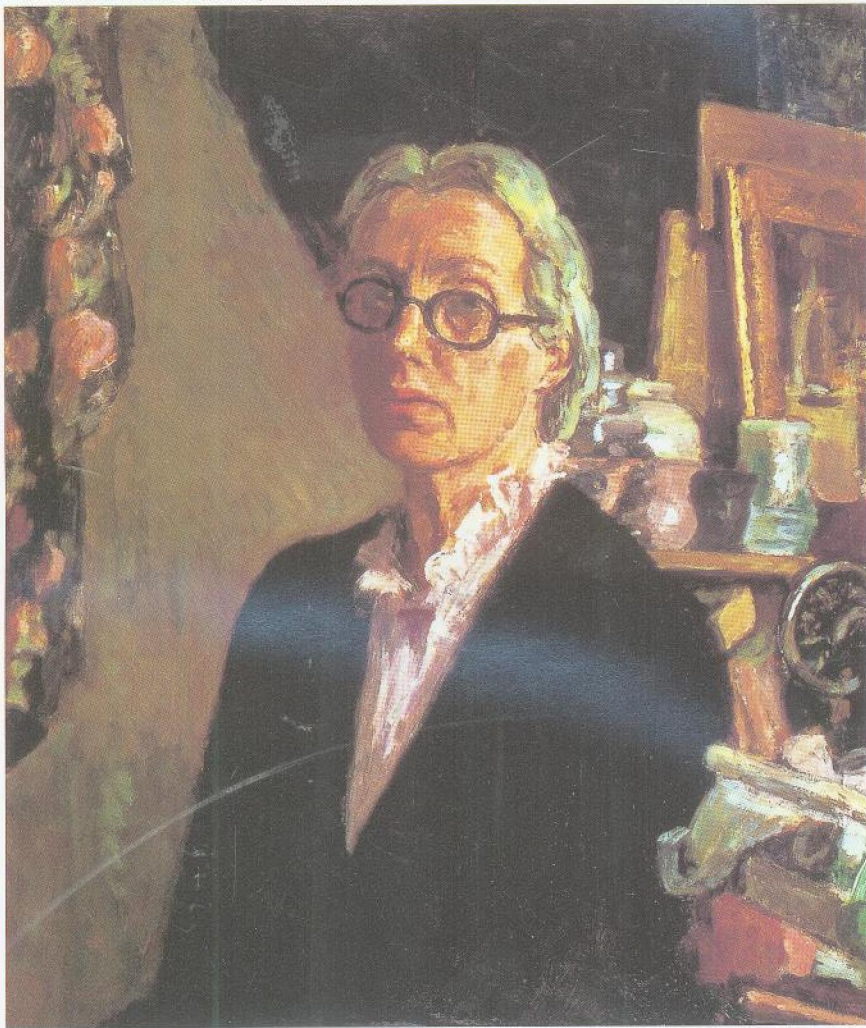
儿孙满堂的幸福晚年

第二次世界大战爆发后，瓦尼萨·贝尔和邓肯·格兰特重新回到查尔斯顿居住，虽然她们逃脱了战争所带来的极端贫穷，但一直过着困苦的生活。1941年3月，瓦尼萨的妹妹弗吉尼亚自杀。因为瓦尼萨姐妹关系十分融洽，人们担心瓦尼萨可能会再次患上神经衰弱。瓦尼萨每天专注于绘画创作和侍弄花园，总算逃过了这一危机。但第二年，瓦尼萨的女儿安杰利卡与邓肯原来的情人D·加尼特结婚，瓦尼萨因此与邓肯·格兰特之间产生了很多摩擦。但不久，瓦尼萨便有了四个外孙女，这给她带来了莫大幸福。这四个外孙女和瓦尼萨的二儿子昆廷的孩子在瓦尼萨的人生中发挥了重大作用。她曾经对安杰利卡这样说道：“对我来说，他们的存在是一个多么大的恩惠啊！这些小小的生灵让人生产生了多么令人难以置信的差异啊！他们洋溢着生命的活力，这些活力一直影响到周围的一切。”

▲ 瓦尼萨·贝尔和家里人、朋友拍摄了很多照片。这是她的孩子们，左起依次为昆廷、安杰利卡、朱利昂。

Private Collection/The Bridgeman Art Library/The Bloomsbury Workshop, London/
©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

20世纪50年代，瓦尼萨·贝尔仍然继续着绘画创作和展出。1951年，她为英国节上的展览会“1951年的50幅绘画”创作了《花园房间》，1954年，她被推选为英格兰韦斯特皇家美术学院院士，并在每年一度的展览会上展出作品。瓦尼萨在邓肯身边，在查尔斯顿这一安稳的环境中找到了所有必要的满足，她去伦敦的次数越来越少。1961年，瓦尼萨患上支气管炎，仅仅三天之后的4月7日，她便离开了人世。她的遗体被静静的安葬在苏塞克斯丘陵脚下的法尔教堂墓地。

▲ 瓦尼萨·贝尔创作的《在查尔斯顿的自画像》(1960年)。画家去世前一年，在位于阁楼里的画室中创作了这幅肖像画。

▲ D·加尼特。他是《太太多变狐狸》(1922年)的作者，也是邓肯的一个情人。最后，他与瓦尼萨的女儿安杰利卡结婚。

英国的后印象主义

BRITISH POST-IMPRESSIONISM

20世纪初的英国美术具有极强的岛国性和保守性。瓦尼萨·贝尔打破了为这种旧习所束缚的观念，她是最初将前卫性的现代法国绘画成果融入到自己艺术中的艺术家之一。

第一次世界大战前夕的短暂时间里，瓦尼萨·贝尔、邓肯·格兰特、罗杰·弗赖三人站在了英国美术的最前线。他们受到法国后印象主义影响，打破了19世纪末期英国绘画的刻板旧习，

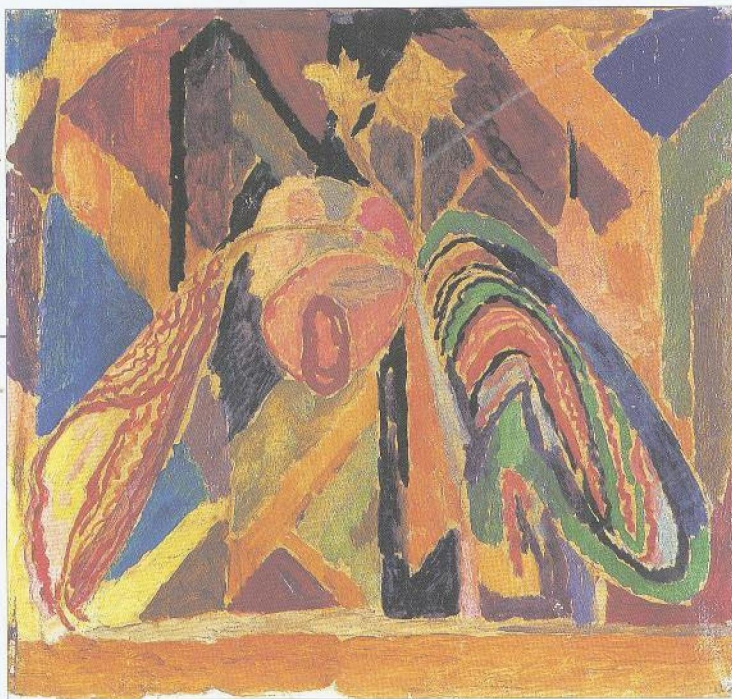
从形式的自由和光辉耀眼的色彩角度，创作出令人惊叹的绘画作品。对于英国美术从这种旧习的脱离，首先为其提供了契机和批评性框架的无疑是法国，但最出色的概括了人们所熟知的“布卢

姆斯伯里”风格的新鲜和活力的则是瓦尼萨·贝尔和邓肯·格兰特的绘画。

法国后印象派的冲击

1910年以前的瓦尼萨·贝尔作品几乎没有留存。1940年，她在伦敦菲茨罗伊大街的画室在空袭中遭到破坏，此时，可能失去了很多作品。她最初在阿瑟·柯普的美术学校以及而后在皇家美术学院附属美术学校所接受的艺术教育是传统性的，当时的教

Sotheby's Picture Library, London ©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

静物画

静物画在瓦尼萨·贝尔的作品中一直占有重要地位，并清楚地表现出她对样式的兴趣的发展过程。她的景物画主题往往是家庭性的，花瓶里的花是频繁出现的主题，水果、书籍、盒子以及其它装饰性物体的配置也是一样。她还常常描绘这些物体所处的周围状况——从初期

作品《苹果——戈登广场46号》中二楼的室内和阳台以及那里可以看到的风景，直到1914年的《壁炉台一角的静物》中画室里的壁炉台，以此突出这些物体。

以物体为主题的静物画，适合“布卢姆斯伯里团体”画家重视色彩、线条、形态等形式上特质的手法。他们笔下的物体大都十分平凡，由于它们并不具有象征性意义，因此，画家可以将自己的注意力集中到纯粹视觉性问题上。此外，正如瓦尼萨·贝尔的《瓶中的奥米伽纸花》（上 1914年）所表现出的那样，画家还可以不断发展绘画的装饰性性质。这幅绘画中，装有假花的小花瓶处于抽象性背景中，该背景可能来自于瓦尼萨的纺织品设计。绘画中，花瓶与背景融合一处，表现出色彩强烈的图案。而通常，瓦尼萨为静物配置更加平和的背景，令物体更加突出。

学重点放在了使用实物模特儿的素描上，课程有构图、透视、解剖学等等。最初，她钦佩著名的维多利亚时代画家、全家的好友G.F.瓦茨（1817-1904年）的作品，而到了1905年，她认为瓦茨的这些作品“俗不可耐”。此时，瓦尼萨喜欢J.惠斯勒（1834-1903年）、萨

金特等更加前卫性的绘画（她喜欢皇家美术学院附属美术学校萨金特的授课）。此外，法国印象主义也令她兴奋。她在英国首次出版的权威著作C.莫克莱尔的《法国印象派》（1903年）中看到了这些。后来，她这样写道：“通过这本书，最终明白了活着的画家都与死去的

画家一样充满活力，除了古老颜料具有魅力的特质之外，其中还有可以当作目标的东西”。

但是，她现存的1910年以前的作品还是以比较有所节制的笔法创作的。《冰岛罂粟花》、《苹果——戈登广场46号》等绘画以和谐、微妙的色彩、稳健

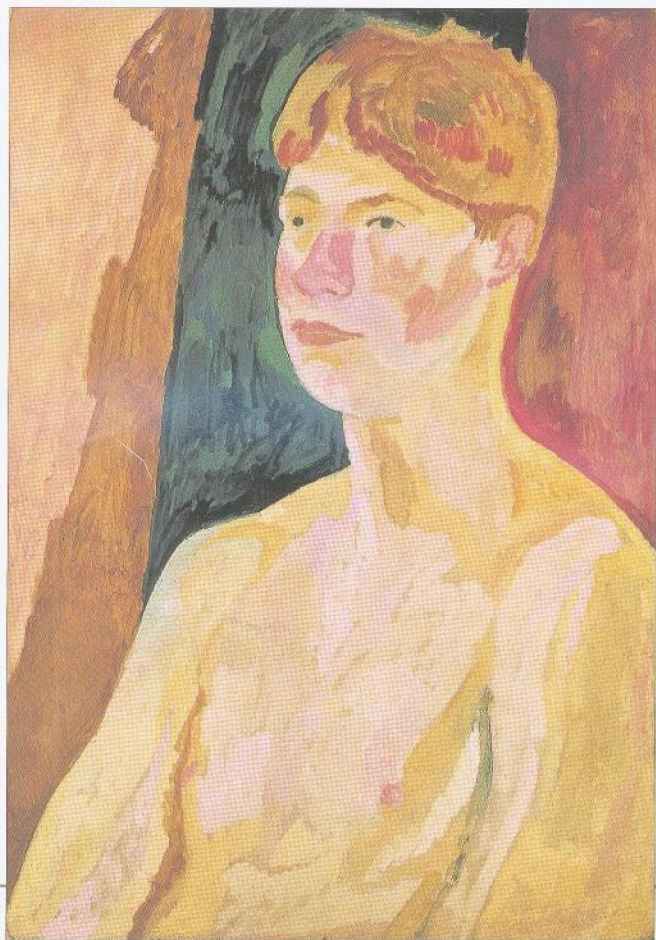

Sotheby's Picture Library, London/©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

肖像画

以充满亲切的轻松笔致描绘家人、朋友的肖像画形成了瓦尼萨·贝尔作品的另一个重要部分。从1910年到1916年，她创作的肖像画都是直接而具有自然发生性质的作品，这些绘画中，画家并非惟妙惟肖地描绘出细节，而是力图捕捉到模特儿的本质。绘画中颜料很薄，运笔自由，构图简单，色彩则愈发鲜明。

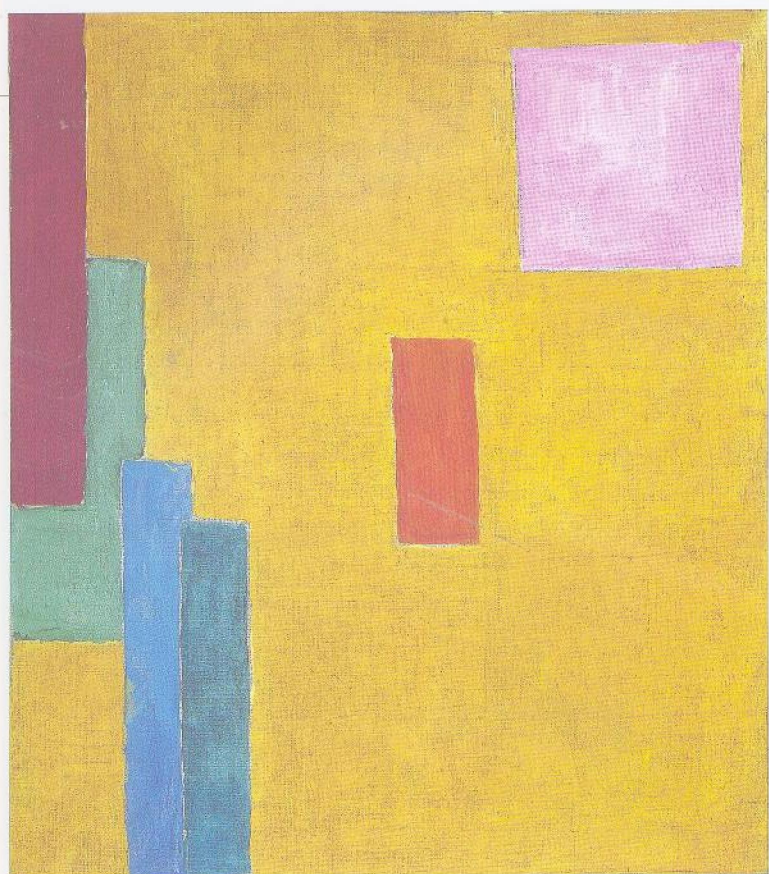
《坐在折叠躺椅上的弗吉尼亚·吴尔夫》（左上 1912年）中，瓦尼萨没有画出妹妹的五官，只是表现出部分立体感。这显示出瓦尼萨的风格不断的简单化，同时表现出弗吉尼亚讨厌被人盯着看个不停。尽管如此，瓦尼萨成功地捕捉到模特儿内心的本质性部分。弗吉尼亚的丈夫伦纳德·吴尔夫后感叹道：“这幅画比其它

Christies Images, London/©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

任何绘画都更像弗吉尼亚。”

创作《D.加尼特肖像》（右上 1915年）时，瓦尼萨·贝尔进一步发展了更加纯粹、以色彩为中心的风格。在肌肤色彩上，她将镉黄、玫瑰红、以及少量的青绿色调成糊状使用，并配以色彩更加暗淡的背景。加尼特——1915年到1919年前后曾经是邓肯·格兰特的情人——占据了整个画面，很大的粉色鼻子，丰满的脸盘，微带白色的肌肤，瓦尼萨将其描绘成少年形象。与邓肯·格兰特同时描绘的强壮有力、具有男子气质的加尼特肖像相比，两位画家的解释相差万里。

Tate Britain, London/©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

抽象画

从1914年到1915年，瓦尼萨·贝尔和邓肯·格兰特都创作了抽象画，现存有瓦尼萨·贝尔创作的四幅非具象性绘画，其中最优秀的是《抽象画》（约1914年）。该绘画中，瓦尼萨将统治着自己当时调色板的色彩配置于几何学的规整构图中。这反映出她本来具有的力图使绘画简单、明快的倾向，同时反映出她在奥米伽工作室创作的抽象性纺织品图案设计。然而，激起她创作这类作品冲动的主要原因除了有画家自身装饰作品的影响之外，罗杰·弗赖、克莱夫·贝尔的形式主义无疑也是一个重要原动力。事实上，抽象画虽然清楚的表现出这种理论的概念性结果，但后来瓦尼萨对自己的儿子昆廷说，对于一直是她作品中心性内容的主题的“损失”，抽象画没有任何弥补。她说，“我的结论是，自然的东西比人类想出来的任何东西都要丰富、有趣”。

的笔法、和谐的构图为特征，几乎看不到显示出画家后来艺术中的辉煌耀眼一面。瓦尼萨·贝尔看到罗杰·弗赖举办的划时代展览会“马奈与后印象派画展”（第一届，1910年11月——1911年1月）之后，她的作品才开始与同时代的欧洲绘画有了全面接触，并获得了成为其显著特征的形式上的自由。后来，对于这次展览会所带来的强烈震撼，瓦尼萨这样说道：“想来，其它任何展览会都不会单凭自己便给年轻一代带来如此重大的影响……。它突然给我指明了前进的道路，并给我带来了突然的解放和激励，让我自己去感受一切。这种力量是强大无比的。”

对纯粹色彩的兴趣

在这次展览会上，瓦尼萨看到了P.塞尚、P.高更、V.凡·高等画家的绘画，其结果，瓦尼萨·贝尔的风格有了快速发展。她1911年和1912年创作的作品显示出值得注意的大胆和活力。这些绘画中可以看到走向形态简单化的倾向、秩序以及对画面结构的强调。《奥里贝特山》（1912年）、《阿谢姆的稻

草堆》（1912年）等风景画中，瓦尼萨早期作品中可见的光线和细部的微妙效果被粗略的图案化构图所取代，严谨的轮廓围绕着几乎没有浓淡变化的色块。瓦尼萨的早期杰作、创作于1912年前后的《斯塔特半岛海滨》以最出色的形式表现出画家的这种风格。

包括马蒂斯以及野兽派近作的“第二届后印象派画展”举行之后，1913年，光亮的原色开始进入到瓦尼萨的绘画中。首先表现出这一特点的是《L.斯特雷奇肖像》（1913年）。在这幅描绘舒展的未完成作品中，瓦尼萨在人物肌肤的色彩中运用了红色系的深红色、浓紫红色以及镉黄色，表现出令人惊讶的效果。在以后的数年时间里，这种明快的色调一直是她绘画中的特征。最出色的表现出这一特点的作品是一些静物画和她所有的肖像画，特别是创作于1915年的《伊里斯·特里肖像》、《S.J.哈钦森夫人》、《D.加尼特肖像》等。瓦尼萨的兴趣随着向纯粹色彩的转移，她开始不再使用确定形态的强烈黑色轮廓线条。取而代之的是，她将形成对比的色彩排列在一起，以表现形态。瓦尼萨常常薄

涂色彩，作品中可以看到画笔的痕迹。

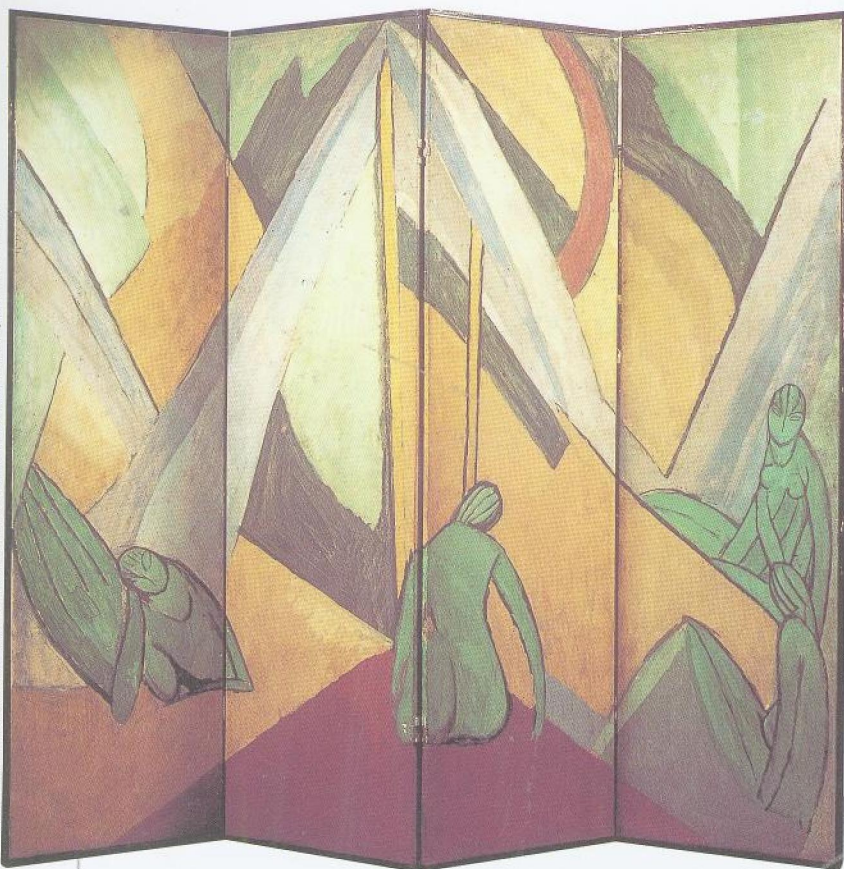
脱离传统的绘画

对于“布卢姆斯伯里团体”的艺术家而言，这一时期是最具创造性、团结最紧密的时期。瓦尼萨·贝尔愈发密切的与邓肯·格兰特在一起工作——两人常常创作同一主题的绘画，这一时期，他们两人的作品中洋溢着新鲜的活力，而这些无疑在很大程度上有赖于罗杰·弗赖和克莱夫·贝尔的理论和鼓励。

1914年，由于迫切需要介绍并支持后印象主义、具有说服力而又浅显易懂的理论，克莱夫·贝尔撰写了《美术》一书。克莱夫根据罗杰·弗赖的观点，对于原原本本描绘事物表面的绘画给予较低的评价，相反，他强调形式性特质——色彩、线条、形态的极端重要性。归根到底，这种形式主义的理论与抽象相连，1910年以后，浓缩其创作样式的瓦尼萨·贝尔和邓肯·格兰特从1914年到1915年创作了数幅抽象性作品。

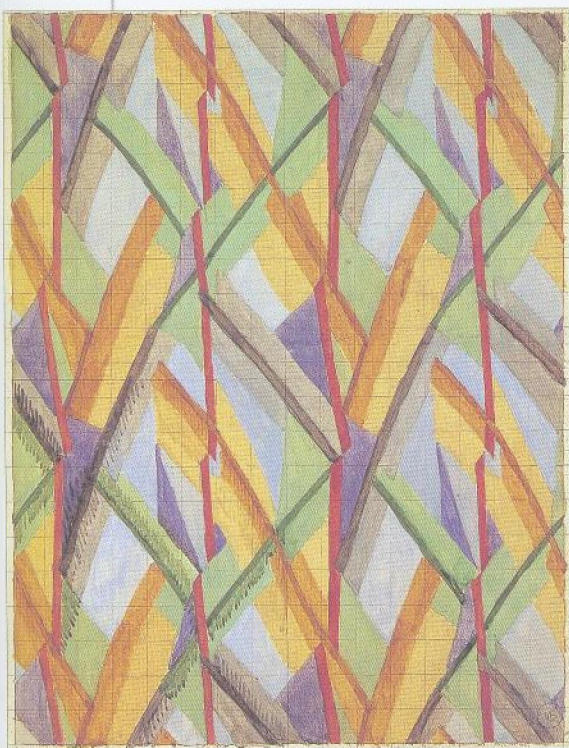
从自由的创作方法和传统性绘画旧习的脱离在很大程度上还依赖于他们与装饰艺术之间的联系。1913年，罗杰·

Private Collection/The Bridgeman Art Library/©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

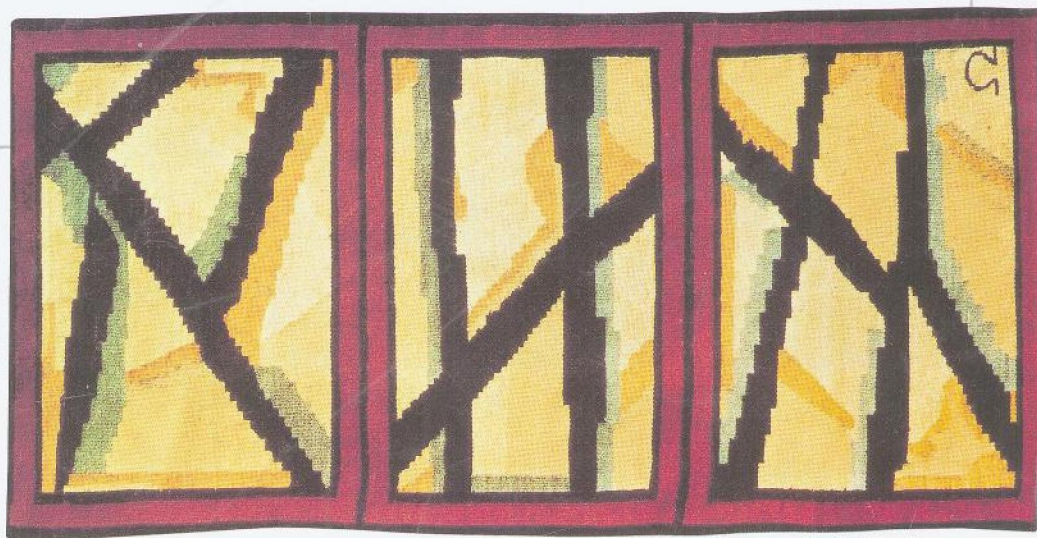

奥米伽工作室

1913年，以改善装饰设计的品质、为前卫性年轻艺术家提供有收入的工作为目的，罗杰·弗赖创立了奥米伽工作室。其总部位于布卢姆斯伯里的菲茨罗伊广场33号，一楼有两个展览室，二楼有两个宽敞的工作间。弗赖在成立宗旨书中写道，工作室承担“几乎所有种类的装饰设计工作，特别是艺术家不经过专门的技能训练亦可以完成的工作”。工作室刚刚开业便受到好评，批评家们特别注意到其作品中的“快乐”内容。瓦尼萨·贝尔在奥米伽工作室扮演了核心性角色，她描绘壁画，设计纺织品和地毯、坐垫（由专业工匠进行制作），从家具到陶器装饰了很多东西。这里展示的大胆几何风格设计是她的典型性作品。这三件作品——屏风绘画（左 1913年）、坐垫设计（右下 1914年）、纺织品图案设计（左下 1913年 未制成成品）——都来自于瓦尼萨1913年在诺福克郡和萨福克郡交界的布兰登做露营旅行时创作的题为《夏日野营》的绘画。

Yale Center for British Art, New Haven, Connecticut/The Bridgeman Art Library/
©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

Private Collection/The Bridgeman Art Library/The Bloomsbury Workshop, London/©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

弗赖试图通过后印象主义的辉煌和自然，赋予爱德华王朝时代（1901-1910年）的装饰品以活力，创立了奥米伽工作室。当时，瓦尼萨·贝尔和邓肯·格

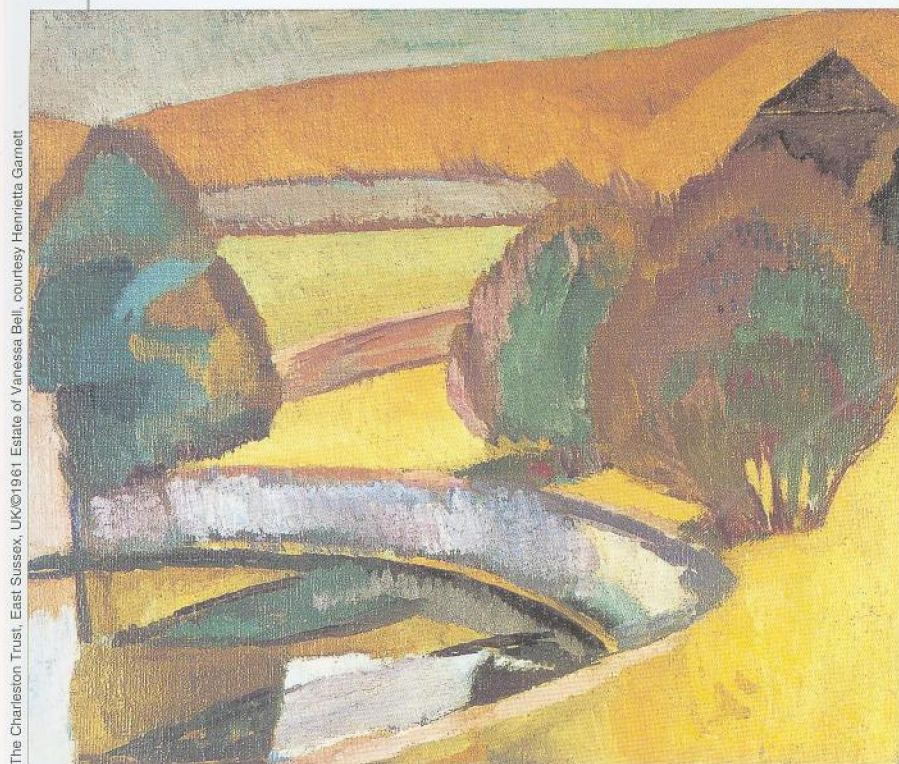
兰特是他的热心助手。奥米伽工作室从事的是整个房间的装饰，其装饰对象从壁画、镶嵌画、彩色玻璃到布料、地毯、坐垫等各种各样。瓦尼萨为奥米伽工作室做了很多设计，其大部分作品都反映出她这一时期绘画强有力的几何风格。其中十分典型的是非常大胆的“儿童房间”装饰（壁画和天顶装饰以剪纸工艺为基础）；布料图案设计中的“样式”

和“白色”（1913年）；用于屏风和坐垫装饰中几乎是野兽主义风格的人物和帐篷图案设计等等。

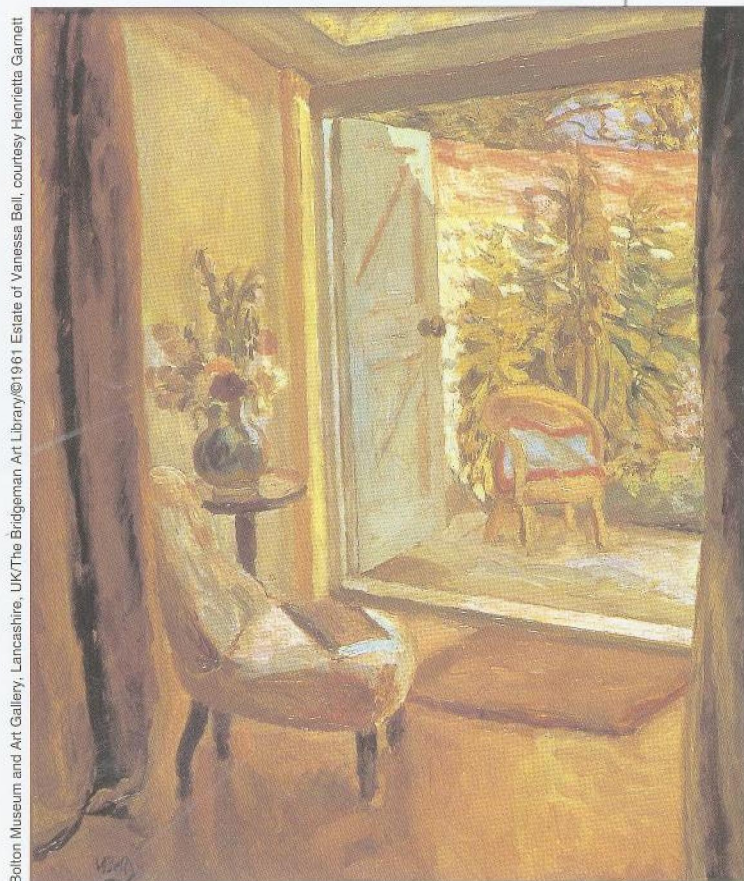
而事实上，第一次世界大战之后，“布卢姆斯伯里团体”绘画的本质——纯粹的色彩、自由的形式、喜悦的表现——更多地通过瓦尼萨·贝尔和邓肯·格兰特的装饰工作表现出来，而不是通过他们的绘画作品表现出来。其中最出

风景画

瓦尼萨·贝尔经常描绘身边的景象。这里展示的两幅作品虽然创作时间只相隔10年之久，却显示出第一次世界大战后画家在风格上发生的一些变化。创作于1916年的《查尔斯顿池塘》（左下）完美地表现出她在此前给邓肯·格兰特的信中所描写的苏塞克斯风景特质。“现在的色彩真是令人惊讶。所有的一切都非常温暖，是非常美丽的褐色，是温暖的灰色和红色，到处都点缀着白色的墙壁，给人以不可思议的安定感”。在这幅画中，画家抛弃了细部，这与创作于1926年的作品《打开的门》（右下）中描绘更加细腻、格调更加明快的自然主义截然不同。这幅绘画描绘了前一年罗杰·弗赖设计的查尔斯顿新画室风景，从室内眺望室外的主题在瓦尼萨·贝尔的作品中屡屡出现。

The Charleston Trust, East Sussex, UK ©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

Bolton Museum and Art Gallery, Lancashire, UK/The Bridgeman Art Library ©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

色的是他们在查尔斯顿住所中极其自由而色彩鲜艳的家具装饰。在架上画方面，在第一次世界大战期间以及战后，他们与法国和英国的同时代画家一样，风格变得更加具有自然主义特征，色调变得更加有所抑制。

20世纪末的重新评价

而瓦尼萨·贝尔与从前一样，继续描绘静物、友人、家人以及自己身边的事物。她第一次世界大战以前的绘画中可以看到栩栩如生的自由和色彩被色

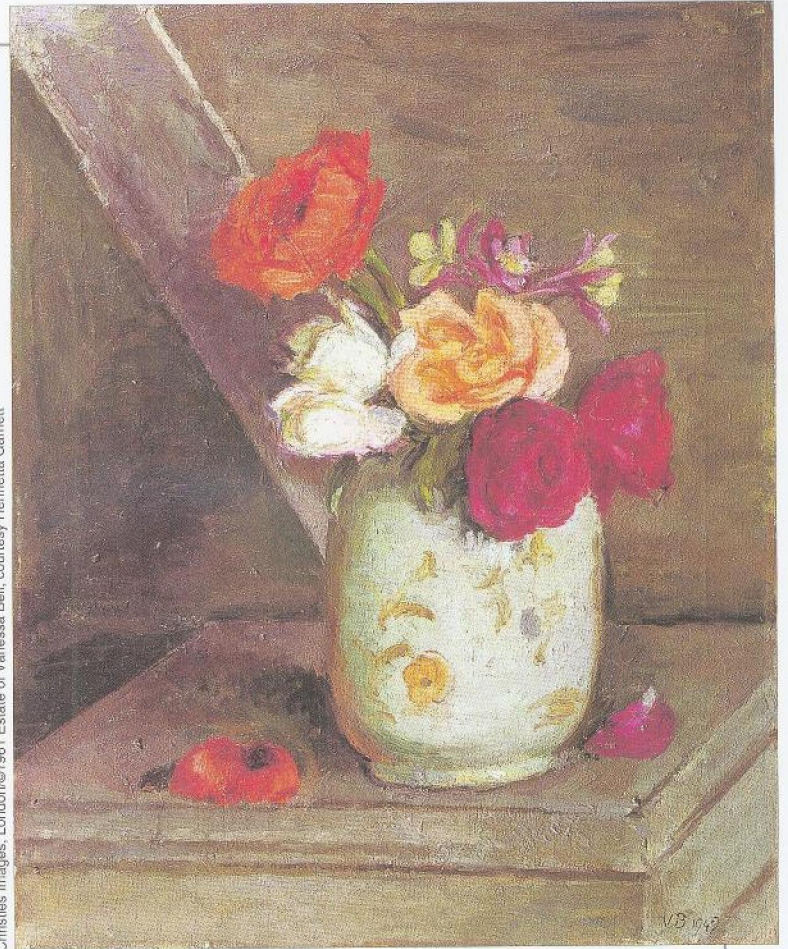
调更加明快的自然主义——更加坚固的立体感，深刻的绘画性纵深感，经过周到构思的构图所取代。在生命的剩余时间里，瓦尼萨一直努力让这些手法更加洗练而丰富。她初期作品中的活力被愈发具有冥想性、走向内心深处的幻想所取代。

1961年瓦尼萨去世时，“布卢姆斯伯里团体”的艺术家已经失去了人们的支持。而到了20世纪80年代和90年代，他们对于20世纪初英国美术的独特而重要的贡献终于开始重新获得评价。

1999年，伦敦的塔特美术馆以“布卢姆斯伯里的艺术”为题，举办了重新评价他们的绘画和装饰作品的首次大型展览会。这次展览会对于这一团体的功绩重新给予了高度评价，并重新令瓦尼萨·贝尔站在了英国后印象主义核心人物的位置上。

Private Collection/The Bridgeman Art Library/The Bloomsbury Workshop, London/
©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

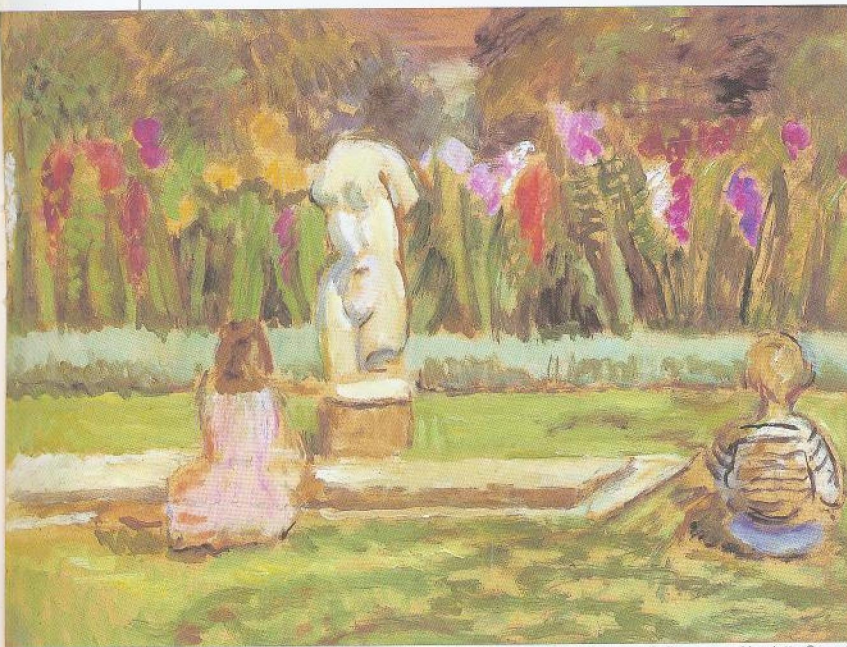

Christies Images, London/©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

后期作品

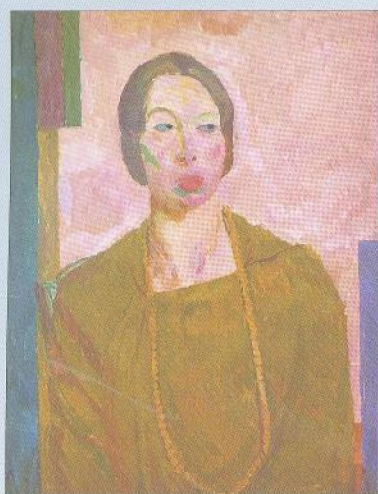
20世纪30年代，瓦尼萨·贝尔已经成为英国最著名的现代画家之一，但她已经不是站在前卫艺术家最前线的人物。相反，20世纪20年代，她选择了锤炼自己回归的具象性风格道路。《格兰特夫人》（左上 1934年）等室内肖像画、《有水壶的静物》等静物画是她这一时期创作的绘画中最优秀的作品。这些作品中都表现出她对于作品的深思熟虑、与生俱来的秩序和安稳平静的感觉、色彩的肉感特性。

1939年她移居查尔斯顿准备在那里定居，虽然她愈发专心于在画室里的作品，但这些特质一直是她绘画的特征。创作于1943年的《查尔斯顿厨房里的格莱斯》等该时期的几幅大幅作品中，她试图进行更加细致的润饰，但其它画幅更小、更加自发性的绘画却表现出画家对于美丽的日常世界所表现出来的更加悠然自得的抒情性。这一点在《中国花瓶里的玫瑰》（右上 1947年）丰富的色彩和自由的笔触；快速写生创作的《查尔斯顿池塘边的亨利埃塔和朱利昂》（左）等作品中清晰可见。

Christies Images, London/©1961 Estate of Vanessa Bell, courtesy Henrietta Garnett

名作特写

Tate Britain, London © 1981 Estate of Vanessa Bell
courtesy Henneke Garmett

S.J.哈钦森夫人

伦敦 泰德博物馆藏
Tate Britain, London
MRS ST JOHN HUTCHINSON
1915年
73.5 × 58cm

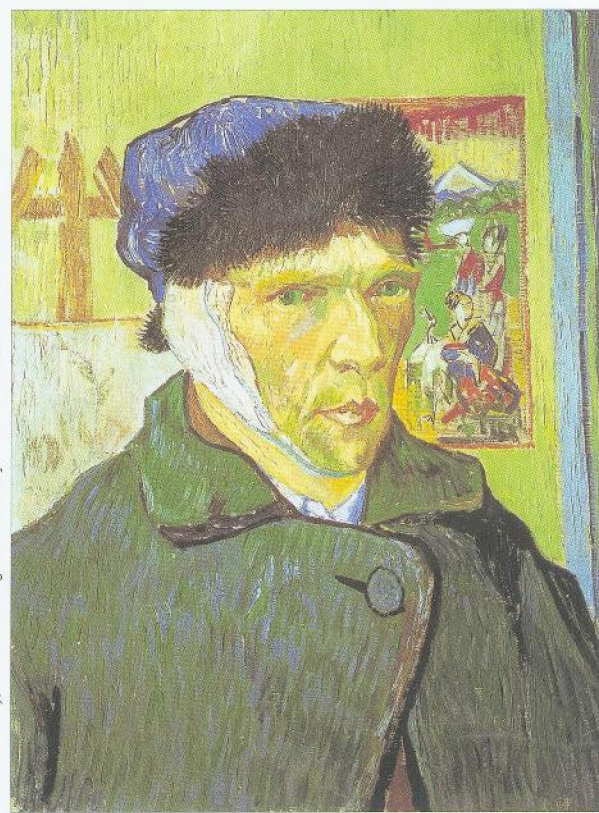
洋溢着光辉、富有表现力的色彩、彻底的简单化构图是这幅瓦尼萨·贝尔早期肖像画杰作的特征。瓦尼萨受到马蒂斯、德兰等野兽派画家影响，并不使用眼前所见的原色，而是印象性的运用非自然主义的色彩——阴影使用蓝色或者绿色，明亮部分使用黄色，杏仁形眼睛的“眼白”部分使用蓝色。

这幅绘画中的模特是画家非常熟悉的人物，这是瓦尼萨肖像画的一个特点。而这里，两人的关系并非寻常，玛丽·哈钦森是瓦尼萨的丈夫克莱夫·贝尔的长年情人。富裕的资产阶级社交界淑女哈钦森夫人是奥米伽工作室的资助者，瓦尼萨装饰了哈钦森夫人在伦敦的两幢房子。但两人的关系比较冷淡，可以说是关系比较紧张。这一点从这幅色彩鲜艳的肖像画中模特儿斜向一边的眼睛、乖戾的噘起的嘴、冰冷而不温和的服装颜色中清晰可见。

1910年，高更、凡·高、塞尚、马奈、修拉、西涅克、毕加索等现代绘画大师的作品汇集一堂，在伦敦的格拉夫顿美术馆举办了现代法国美术展览会，当时，罗杰·弗赖为之命名“马奈与后印象派画展”。“后印象派”一词此前尚无人使用，寻找与该展览会相称的名称时，罗杰·弗赖想到了该词。据说他曾经这样说道：“对，还是只称他们为后印象派吧。因为，他们出现于印象派之后。”

这个展览会带来了巨大震撼，它将有关“现代美术”的见解一分为二。此外，在个人性角度而言，这成为瓦尼萨·贝尔在创作上的转折点，这正如画家自己所言，是“突然的解放”。弗赖将同时代的法国绘画介绍到英国之前，瓦尼萨在创作手法上是比较保守的，而一时期，她成为英国进步性艺术的开拓者之一。在1912年的“第二届后印象派画展”上展出的马蒂斯

▼ 文森特·凡·高的《切掉耳朵的自画像》(1889年)。这幅极其有节制的自画像中，凡·高强调了色彩和笔触的形式特性。

Courtauld Gallery, London/The Bridgeman Art Library