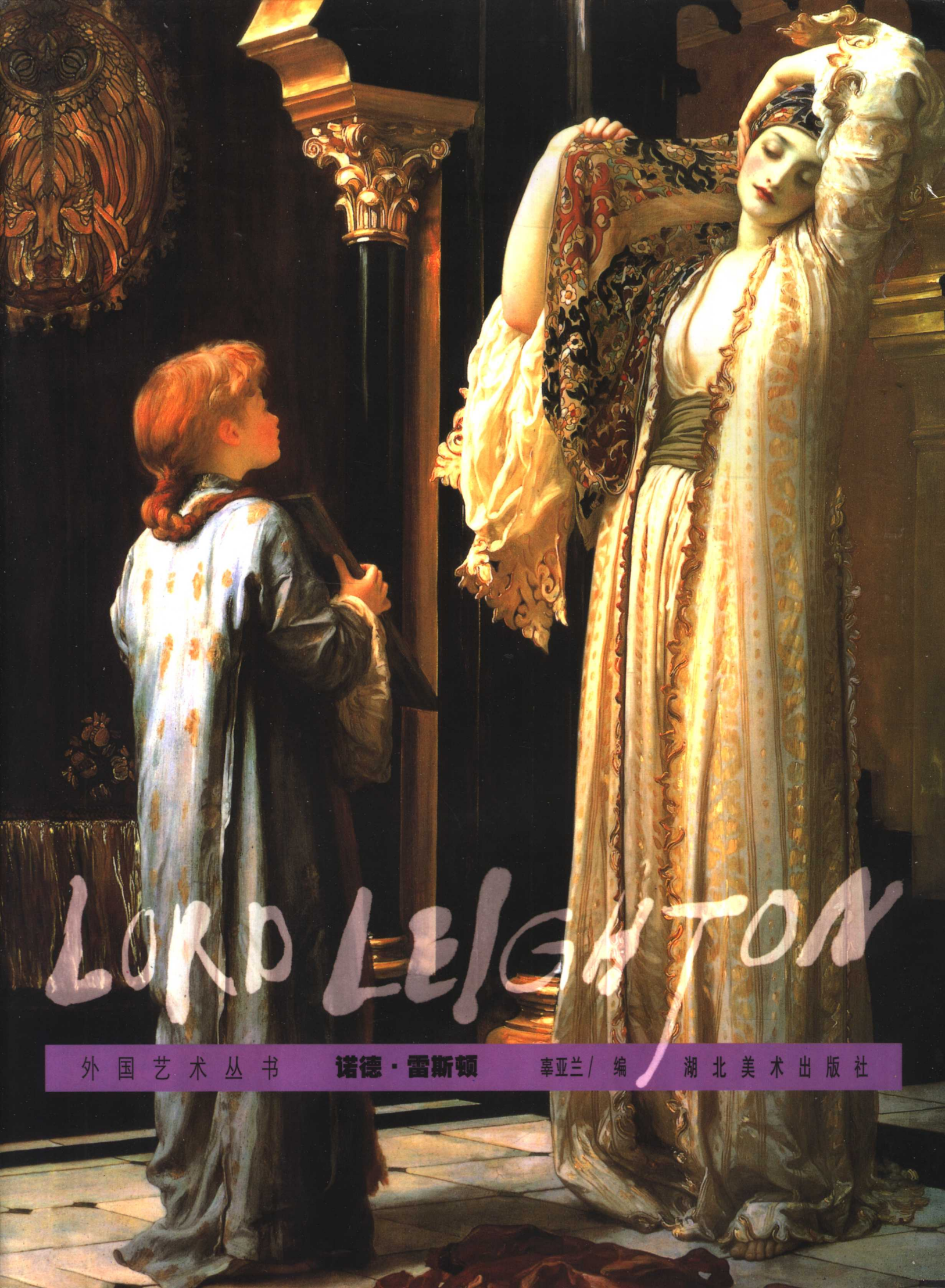

LORD LEIGHTON

外国艺术丛书

诺德·雷斯顿

辜亚兰 / 编

湖北美术出版社

诺德·雷斯顿 (Lord Leighton, 1830—1896)

李江涛

我们在鉴赏英国画家雷斯顿的作品时，应该认清他所代表的学院派趣味。英国的学院派绘画明显地体现了保守的传统思想：坚持以意大利文艺复兴的传统，强调古希腊精神。在英国，所谓古典主义，就是恢复自拉菲尔以来的传统路子。这是英国皇家美术学院的主导因素。拉菲尔前派画家们曾抨击这种占统治地位的学院主义。他们说：“近来，画家们都不肯自己思考，只是执意模仿拉菲尔以后的意大利画家，踏着陈腐的旧路，而绝无沁人心脾的真实和清新。”这一位沙龙美术和学院派首领的男爵画家雷斯顿，大多数作品代表着这种风格倾向。

雷斯顿是英国维多利亚时代最有声望的学院派画家。因在1886年被女皇册封为准男爵（临终前又晋封为男爵），故时人称他为施特列顿的雷斯顿男爵。他所受的教育很高。在欧洲许多城市念过书。1852年去了罗马，在那里结识了英国著名小说家萨克雷、法国小说家乔治·桑和英国诗人罗伯特·布朗宁等。雷斯顿的第一幅油画《契马布埃的圣母》，几乎与意大利古代壁画相差无几。他是个地道的古典主义信徒。当作品在皇家美术学院展出时，竟被维多利亚女皇收藏。1858年他来到伦敦，很快被捧为维护传统艺术的泰斗。《沐浴的普赛克》就是此一幅典型作品。

普赛克是希腊神话中传统的人类灵魂的化身。她以少女形象展现，普和爱神厄洛斯几乎每晚在宫殿幽会。后因违反爱神前约，从此找不到她所爱的厄洛斯。经过种种苦难，才得以和厄洛斯重聚，结为恩爱夫妻。画家用普赛克这个少女形象并把她置于入浴时刻，只是为了描绘美。这种美与法国安格尔所追求的“理想美”如出一辙，别无他意。学院派长期以来所嗜好的描绘题材是展示古典的“完美”，雷斯顿在这里把普赛克处理成转侧面全裸形象，背景取古希腊风格的建筑，这间浴池似乎异常宽敞。少女脱去身上的薄纱长裙准备下水。脚下衬了一块蜜黄色的衣巾，借以加强少女裸体的线条美。雷斯顿以充实的古典主义审美观，尽情描绘了普赛克举臂回眸的婀娜之姿。这不仅展现了属于学院派的艺术热情，也展现了画家对裸女入浴这一类传统题材的独特的造型想象力。

雷斯顿大约从1869年起被擢升为皇家美术学院院士，1878年又出任皇家美术学院院长。此时学院派对沙龙艺术准展的规定变得更加严格，受到正统法则的束缚，这种学院式绘画已完全失去了与自然的关系，所关注的只有明暗法则，构图平衡和人物高雅等，还坚持运用褐色调子。这种调子始于文艺复兴时期的提香和丁托莱托，到17世纪，伦敦朗予以发展，后来被欧洲各美术学院定为模式。诚然，褐色调子能给人以沉着、明暗的深度感，学院派把它视作不可变更的框框，连画风景也不许例外。这严重束缚了艺术的创造。雷斯顿院长的作品大多不敢越此雷池一步。不过，在一幅《小玛丽·莎托莉丝》上，却又当别论。它显示了某种来自现实生活的气息。尽管色彩仍很浓郁，但多少体现了学院派画家在色彩上的传统根基。

这幅油画是画家在汉普郡的一个朋友家里构思成的，画上小姑娘是这家主人的女儿。画家应允给她绘制一幅肖像。于是作了适当的正统画法的“破例”，把小姑娘构思在从家里走出来的情景：她穿着黑色长袍，右手提着拖地的袍角，左手握着马鞭。红色的长巾和黑色的衣服对比十分强烈，华贵的带着大羽毛的帽子更衬托出女孩那张白净的脸。整个色彩充满着贵族气息。可是在雷斯顿的全部肖像画中却是最富现实主义绘画趣味的一幅作品。鉴赏雷斯顿的油画，应把注意力放在绘画的形式手段上。学院派绘画一般很注重构图的严谨性，内在的东西常被忽视。这幅画上的色调处理，着眼于对比色的华美感，这就是此画在形式手段上的长处。

雷斯顿出身平凡，由于他的艺术风格维护了维多利亚时代的官方趣味，故能身登龙门被封为男爵，是英国画史上第一个被授予爵位的出身平凡的画家。

小玛丽·莎托莉丝 布面油画 152cm × 90.2cm 1860 年

(封面) 闺房的光 布面油画 152cm × 83.8cm 1880 年

契马布埃圣母画像的诞生 布面油画 222.2cm × 520.5cm 1853年 - 1855年

客栈花园 布面油画 48.9cm × 66.7cm 1859年

詹姆斯·凯瑟琳太太 布面油画 210.7cm × 138.5cm 1864年 - 1866年

流放中的但丁 布面油画 152.5cm × 254cm 1864 年

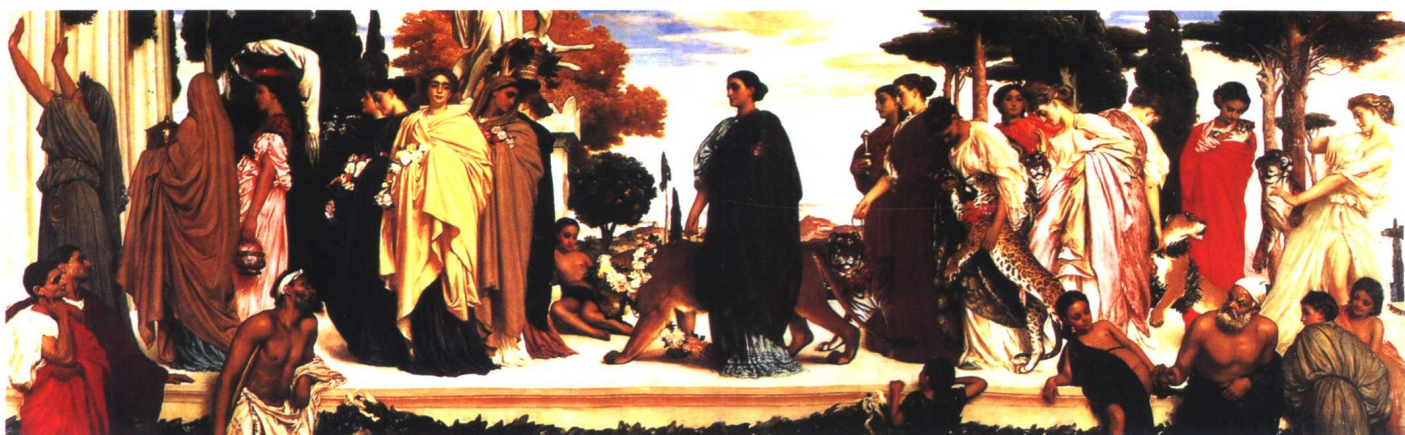
姐妹 布面油画 76.2cm × 38.1cm 1862 年

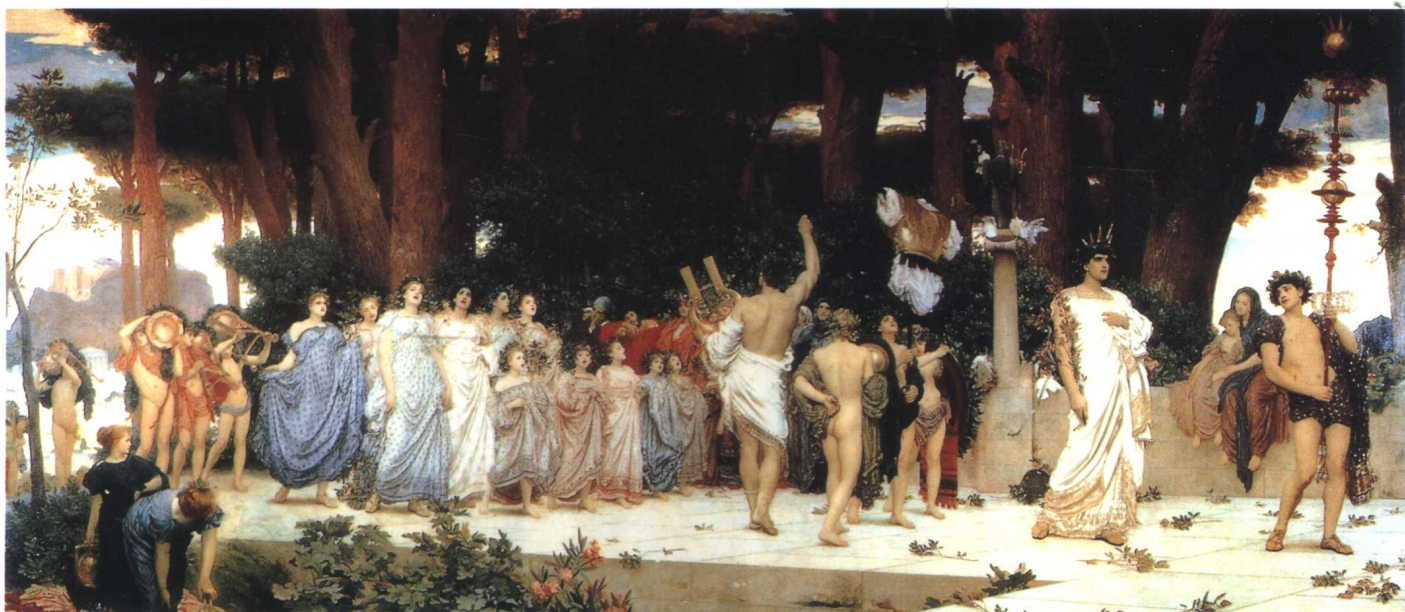
圣餐—头顶一篮水果的女孩 布面油画 83.8cm × 57.8cm 1862年

孔雀公主 布面油画 53.3cm × 41.9cm 1859 年

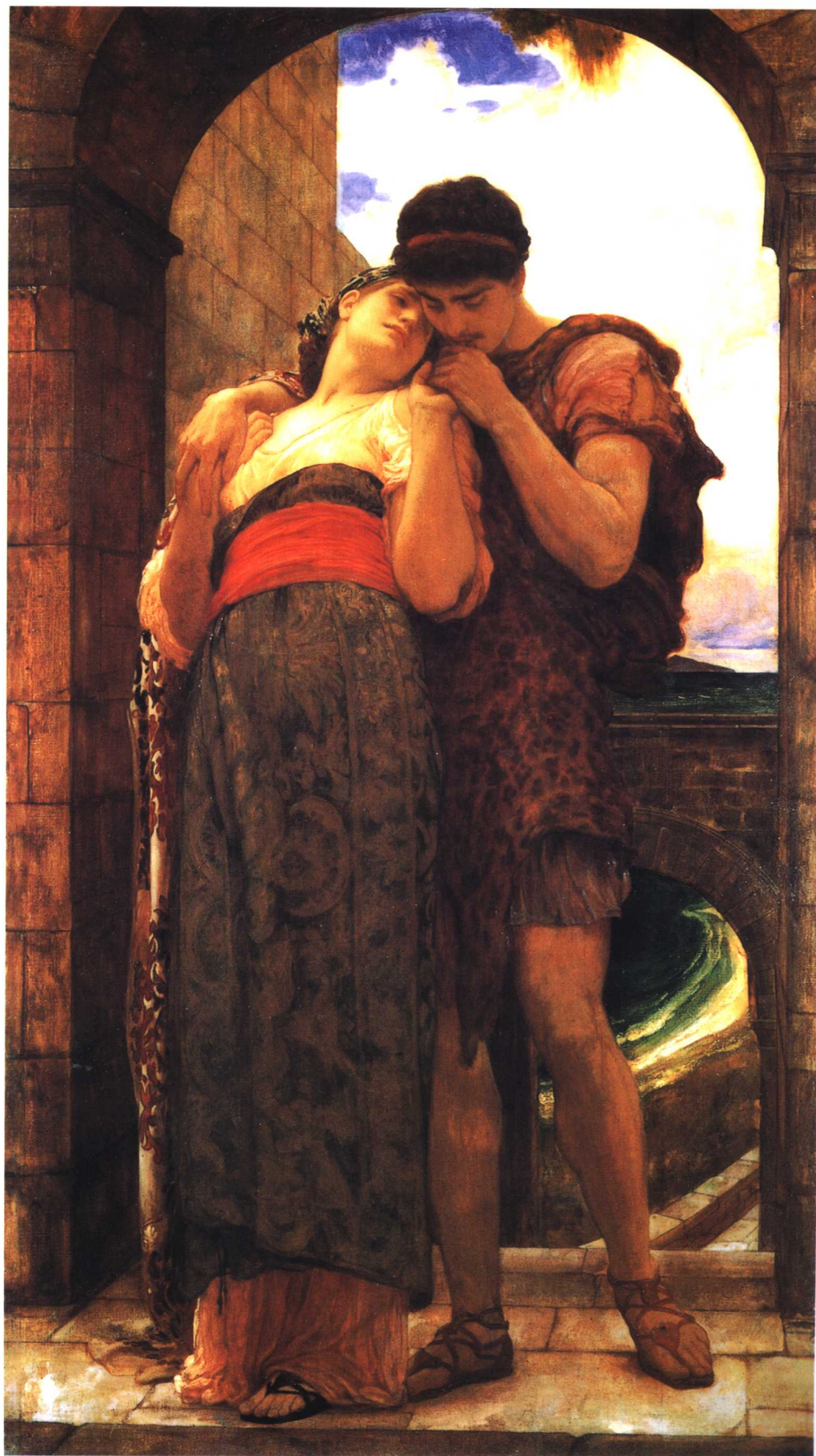
锡腊丘斯之桥 布面油画 134cm × 424.3cm 1865年—1866年

月桂树 布面油画 226cm × 518cm 1874年—1876年

田园诗 布面油画 104.1cm × 212.1cm 1880年—1881年

已婚 布面油画 145cm × 81cm 1881年 - 1882年

母女之间 布面油画 48.2cm × 82cm 1865 年

海克力斯摔跤 布面油画 132.4cm × 265.4cm 1869 年 - 1871 年

大马士革－耶稣的居住地 布面油画 134cm × 108cm 1873年－1874年

伊利亚的荒地 布面油画 235cm × 210cm 1878 年

画家的蜜月 布面油画 83.8cm × 77.5cm 1864 年

海边缠纱 布面油画 100.3cm × 161.3cm 1878 年

拾海贝的希腊女子们 布面油画 84cm × 129.5cm 1871 年

大卫给乔娜森的食品 布面油画 171.5cm × 124.5cm 1868 年