

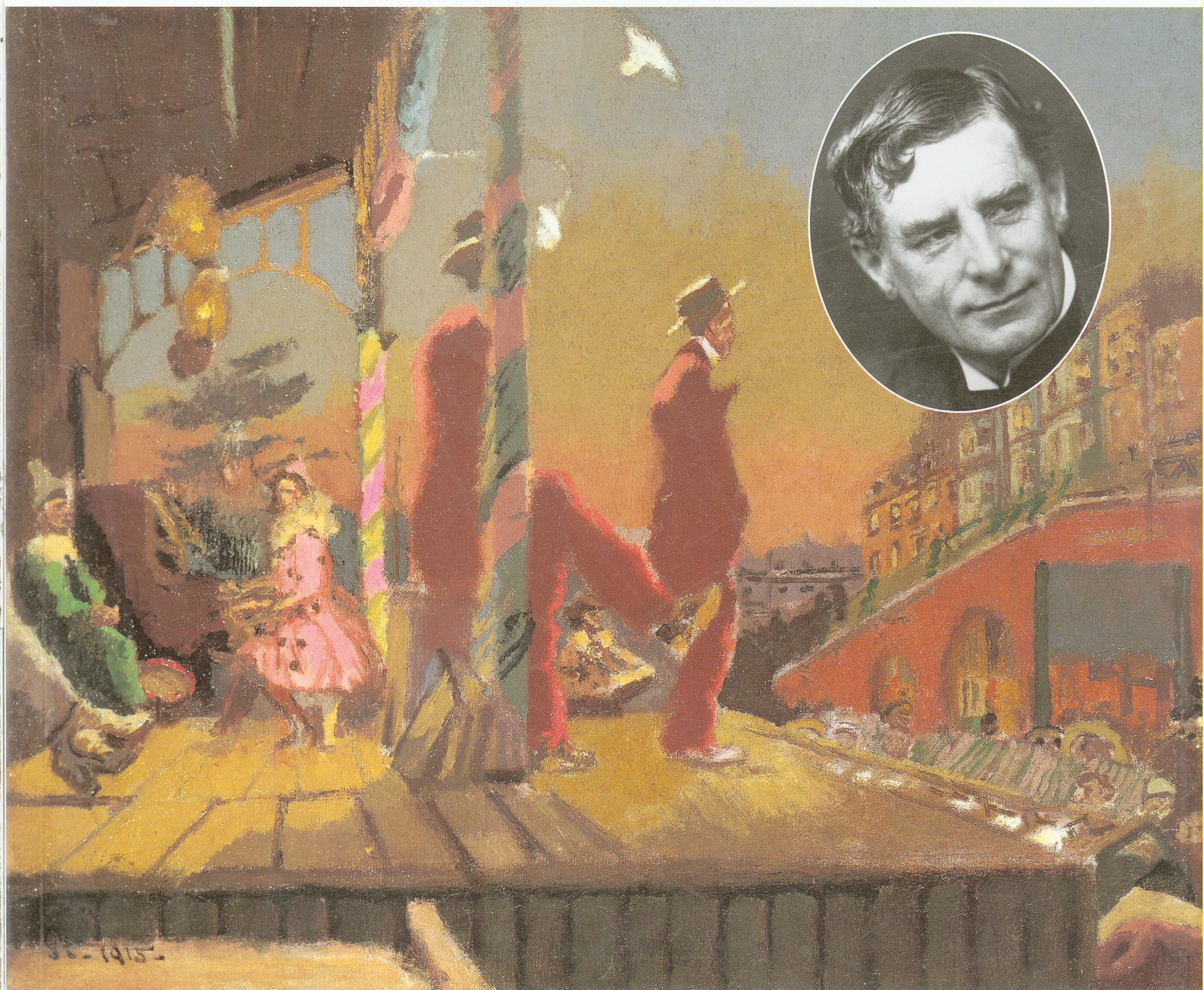

西洋美术家画廊 94

西克尔特

Crallery Art

Sickert

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

Art Gallery

西洋美术家画廊

目次

94 西克尔特

艺术家生涯

L I F E A N D T I M E S

2

描绘所有人生形态的画家

风格与技巧

S T Y L E A N D T E C H N I Q U E

8

现代生活的快照

名作特写

M A S T E R P I E C E

14

■ 倦怠

作品选解

G R E A T W O R K S

20

■ 安布罗斯夜话 20

■ 卡姆登城杀人案， 或是“房租该怎么办？” 22

■ 布赖顿小丑 24

■ 贝斯瓦特女王大街车站 26

■ 国王陛下爱德华八世 28

世界著名美术馆

T H E G R E A T G A L L E R I E S

30

利兹市立美术馆

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字：07-2001-805号

西洋美术家画廊 94 西克尔特 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策 划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 王兴吉 张亚力

日文翻译 / 周异夫

校 勘 / 王兴吉

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

校 对 / 姚万来

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

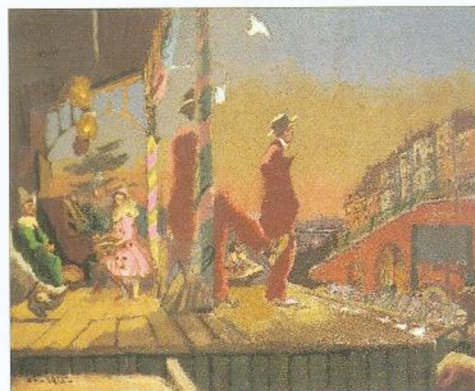
版 次 / 2002年6月第1版第1次印刷

开 本 / 635×940mm 1/8 印张 / 4

印 数 / 1-5000册

书 号 / ISBN 7-5386-0372-7/J·166

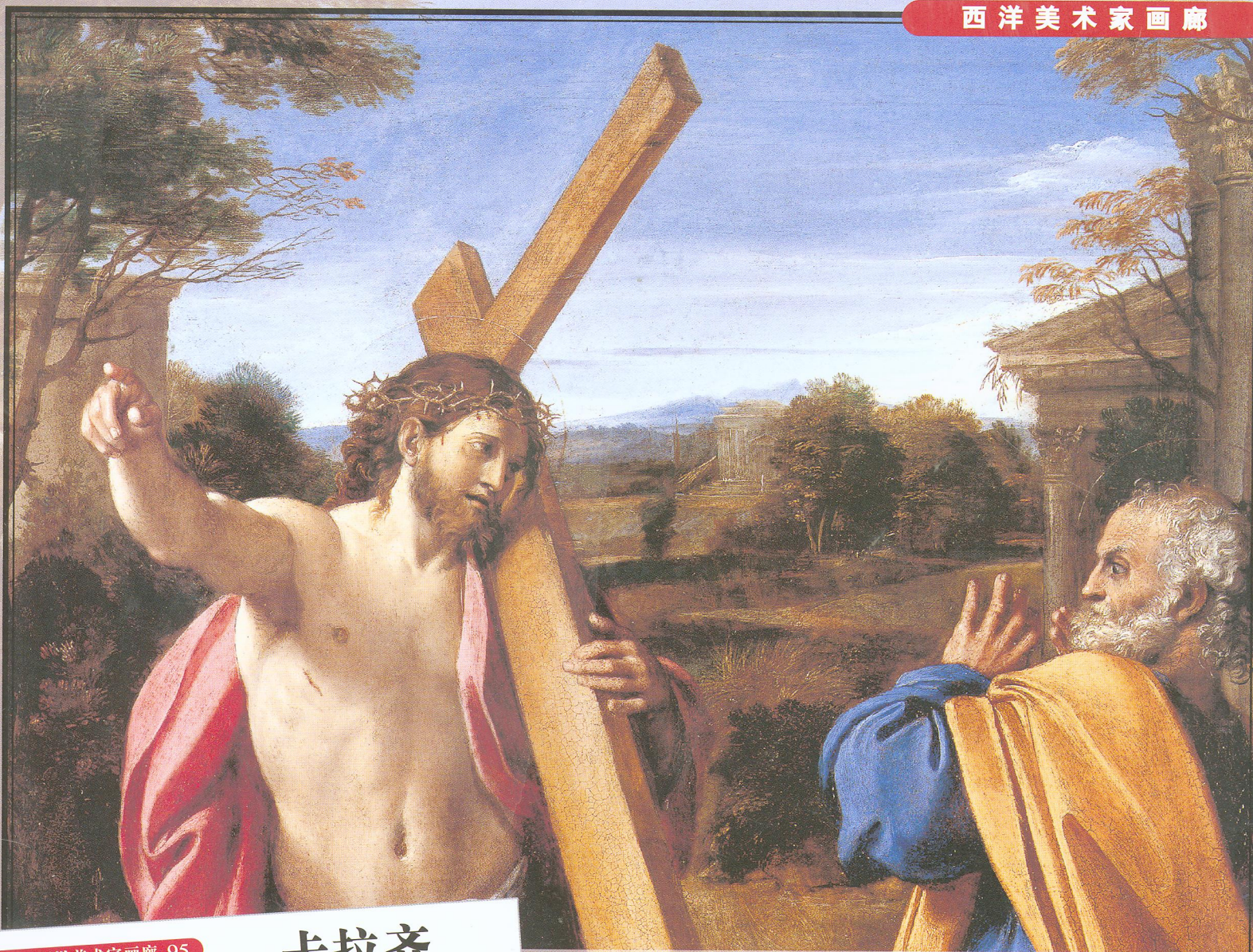
定 价 / 15.00元

The Fine Art Society, London/The Bridgeman Art Library/
©Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved, DACS
(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 Ruisdael 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 安基利科	100 Index 索引

西洋美术家画廊 95

卡拉齐

Gallery Art
Caracci

安尼巴莱·卡拉齐是反对统治16世纪末期意大利绘画界的人工性风格主义、文艺复兴繁盛时期的绘画技术和手法的卡拉齐一族中的代表性画家。他的壁画和油彩画也给后世画家带来了重大影响，不久，这成为人称“巴洛克”绘画风格的基础。

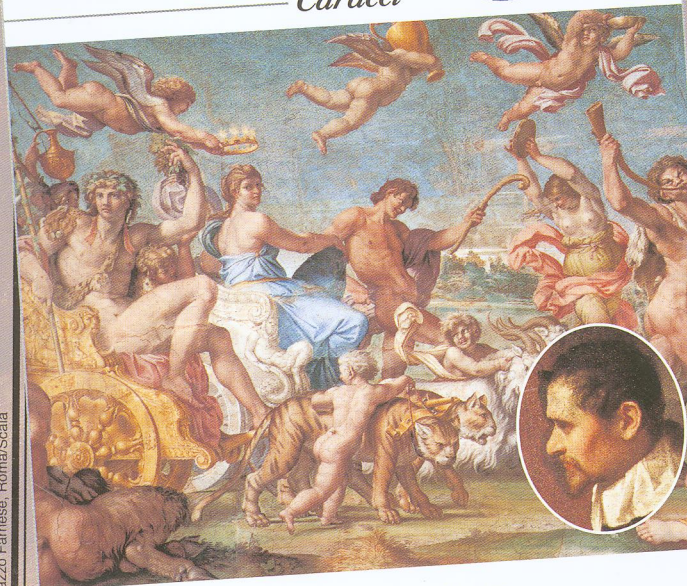
◀ 酒神凯旋

幅宽约600 cm 1597-1600年

法尔内塞宫画廊屋顶中央部分的这幅杰作十分著名，它对卡拉齐名声的确立起到了决定性作用。卡拉齐在此重新恢复了大约九十年前，米开朗基罗描绘西斯廷礼拜堂的《创造亚当》之时使用的具有耐久性的壁画技法——“真正壁画法”，以及彻底的透视法。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

西克尔特

西克尔特在20世纪初期的英国画坛上具有很大影响力。他在英国新美术俱乐部和卡姆登城画派的主导性作用，帮助了印象主义思潮在英国的传播。这样，西克尔特在巴黎的前卫艺术家和伦敦的年轻进步艺术家之间发挥了桥梁作用。

西克尔特还是一位有国际性背景的人物。他作为丹麦画家的儿子出生于慕尼黑，年轻之时又在巴黎学习最前卫艺术。西克尔特最初的远大志向是要当一位演员，他对舞台始终不移的爱恋表现在对英国音乐厅充满才气的描绘上。将自己的理想转向美术的西克尔特曾经向惠斯勒、德加学习绘画。在这两位画家的教导下，他创造出自己极为个性化的风格。在现实主义贯彻始终的一系列都市情景、以及描绘下层阶级故事的扣人心弦作品中，西克尔特最大限度地发挥了他这种画风的效果。

— 描绘所有人生形态的画家 —

A PAINTER OF ALL HUMAN LIFE

19世纪末期，英国画坛仍在拒绝新思潮。而西克尔特是将艺术从维多利亚王朝的平淡状态中拯救出来的各种团体的强有力领导者。

Leeds Museum and City Art Gallery, UK/The Bridgeman Art Library/
©Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved, DACS

◀ 西克尔特《自画像》(1896年)。在该绘画中，为了以清晰的色调表现出人物头部的质感和形状，画家使用了呈块状的笔法。

里流淌着画家的血液。西克尔特父亲和祖父都是职业画家。他的父亲奥斯瓦尔特·阿达尔贝特·西克尔特(1828-1885年)曾经在法国历史画家库退尔门下学习，其自然主义风格的手法受到库尔贝的极大影响。西克尔特祖父约翰·尤根·西克尔特(1803-1864年)是丹麦国王克里斯蒂安八世的宫廷画家。西克尔特母亲一家中也可以看到与艺术家的联系。西克尔特的外祖父R.西普香克斯的兄弟J.西普香克斯是著名的美术收藏家，后来，他将自己庞大的绘画收藏捐赠给了维多利亚和阿尔伯特美术馆。

在伦敦学习当演员

西克尔特出生之时，他的父亲是讽刺杂志《弗利根德·布雷塔》的插图画家。他的这份工作一直持续到普鲁士合并石勒苏益格——荷尔斯

1860年5月31日，沃尔特·理查德·西克尔特(Walter Richard Sickert)作为其六个兄弟中的长子出生于慕尼黑。出生于德国就极大地突出了他的国际性背景。西克尔特父亲是丹麦人，母亲是英国人，但她却是爱尔兰舞女的私生女。此外，西克尔特一家与法国美术界也有很深的联系，后来，这对西克尔特产生了很大影响。

毫无疑问，这位少年的身体

► 描绘慕尼黑历史悠久的市中心市场的19世纪铜版画。西克尔特在这座城市度过了其人生最初的八年时光。

Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin/AGK London

泰因州、令人预感到战争的1868年。为了躲避战争的危險，西克尔特一家移居伦敦，西克尔特在皇家学校就读。年纪轻轻便显示出创造才能的少年想成为艺术家，继承一家的传统。但西克尔特父亲反对他的主张，认为这是一个很具冒险性的职业。但颇令人吃惊的是，对于西克尔特代之以选择的戏剧，他的父亲表示赞同。

从1877年到1881年，西克尔特为了当一名演员刻苦学习。西克尔特见到了S·H·欧文、E·特里等从事该职业的几位著名人物，并为他们充当助手，随同几个大剧团巡回演出。由于西克尔特具有惊人的记忆力，作为临时替角，他成为了可靠的人物。有一次，西克尔特在“亨利五世”中担任五个人的替角，据说事隔四十年之后他仍然记得当时的冗长台词，但是，西克尔特终于未能成长到不仅仅扮演小角色的地步。

转向画家

因此，1881年，西克尔特回到了他原有的计划上，为了成为一位艺术家而开始了学习。

Hulton Deutsch Collection/Corbis

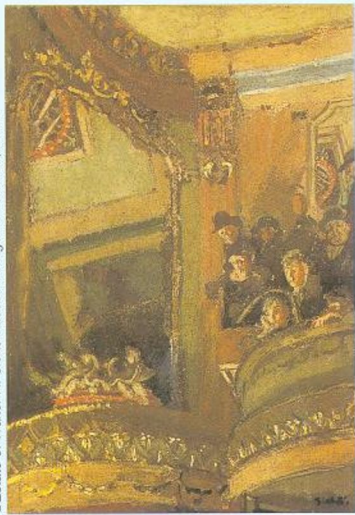
最初，他在法国画家阿尔冯斯·卢古洛担任校长且刚组建（1871年）不久的斯莱德美术学校学习，但他并未在那里停留很长时间，因为他很快便成了惠斯勒（1834-1903年）的俘虏。这位美国画家以他独特的坦率否定了斯莱德美术学校，并断言道：“西克尔特，你在浪费金钱。”

▲ 在莎士比亚戏剧《辛白林》中扮演男女主人公的E·特里和S·H·欧文。

MUSIC HALL

音乐厅

虽然时间不长，但西克尔特在极具权威的剧团担任过演员。某个时期，他甚至加入了当时英国一流演员S·H·欧文（1838-1905年）的剧团。通过画家的绘画可以看出，在与戏剧相关的各个领域，西克尔特表现出对层次颇低的音乐厅的喜爱。音乐厅在19世纪末叶到20世纪初叶达到鼎盛，是英国独特的娱乐场所。音乐厅的演出节目各式各样，主要由歌曲、滑稽节目、稀奇古怪的戏剧等构成。这种节目原本是在小酒馆里伴随着餐饮以及高谈阔论的喧嚣声进行的，但逐渐开始在为此而建造的剧场演出，人们称这种剧场为“综合节目宫殿”。西克尔特光顾过很多这类剧场，他特别喜欢的是卡姆登的“贝德福德大世界”、维拉斯大街的“加提斯”、德利小巷的“莫加尔塔宛大世界”。音乐厅被视为劳动阶层的娱乐场所，人们通常认为它总体上比较粗俗。但即便如此，在电影问世之前，它仍然受到了极大欢迎。

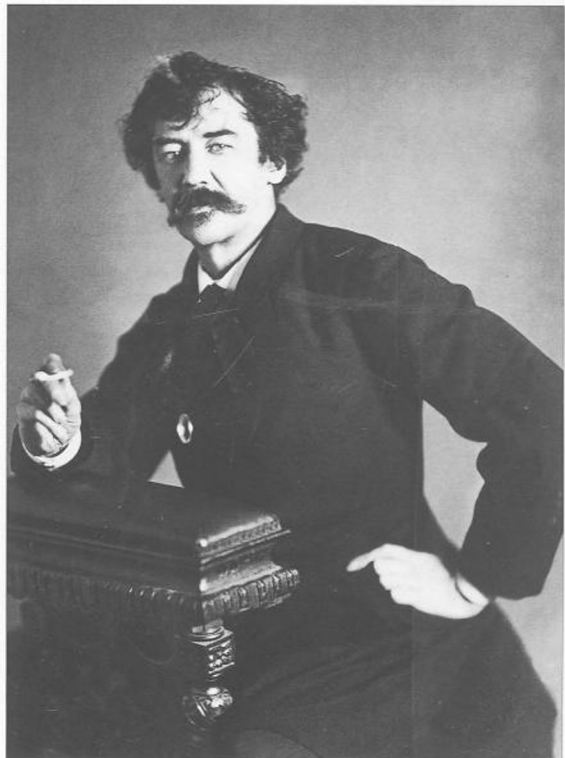
Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK/ The Bridgeman Art Library/ © Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved. DACS

▲ 西克尔特《贝德福德大世界》（1894年）。该剧场于1896年烧毁。

Hulton Getty

▲ 昔日曾经繁盛的1949年时的新贝德福德剧场。

你甚至在浪费时间，却没有任何作用。”西克尔特相信了这番话，马上就到惠斯勒的画室开始为其充当了助手。

在很多方面，西克尔特在惠斯勒画室里的学习是很有收益的。除了作为画家兼版画家的技能之外，惠斯勒还向这名年轻弟子传授了关于绘画最新情况的有关基础知识，这些知识已经在欧洲成为主流，而且这些教育比任何美术学校都详细而彻底。注意到这一点的西克尔特说：“我是惠斯勒的徒弟，也就是库尔贝的徒孙，再往前推算，我还是柯罗家门的弟子。”

通过与这位美国人的关系，西克尔特还同美术界的很多主要人物结下了深交。当时，惠斯勒让西克尔特做自己的代理人，让他将自己在沙龙展出的《灰与黑的交响曲：画家母亲肖像》（1871年）送到巴黎。同时，惠斯勒交给他一封写给德加（1834—1917年）的引荐信。而德加是惟一给西克尔特绘画风格带来重大影响的人物。虽然这似乎很符合西克尔特特点，但惠斯勒对这种师徒关系的变化感到气愤，他嘲讽说：“我的西克尔特呀，稍微把他驳倒一点，他就逃掉了。”

德加向西克尔特传授了更加深入的印象主义知识，并鼓励他集中精力描绘现代生活中的日常情景。毫无疑问，这成为了西克尔特最初

期引人注目的杰作《音乐厅》系列作品（1885—约1895年）的主要灵感源泉。西克尔特与德加之间的纽带日益加强，这一点，在他决定加入受到法国外光派很大影响的英国前卫美术家团体“英国新美术俱乐部”之后亦可看到。在该团体中，西克尔特马上便崭露头角，1889年，他筹划了“伦敦印象派”展览会，并为展品目录撰写了序言。

在此之前，西克尔特私生活发生了很大变化。1885年，他与著名的激进政治家的女儿艾伦·科布登结婚。两人频繁外出旅行，每年夏天一定在面向英吉利海峡的法国游览胜地迪埃普度过，事实上，迪埃普成了西克尔特第二故乡。艾伦是一位很有才智的女性，也深得西克尔特朋友和家人的喜爱。她还将几名有实力的顾客介绍给自己的丈夫。但大约十年以后，大部分是由于丈夫的薄情，两人开始疏远，1896年两人分居，三年后最终离婚。

由于艾伦是富裕人家的女儿，结婚给西克尔特带来了稳定感，因此，随着两人之间的关系开始出现裂痕，西克尔特也开始以现实性眼光审视自己的职业。渐渐地，西克尔特开始创作追赶时髦的绘画，或者教授绘画，以此补充收入。对于西克尔特而言，特别是后者，即教授学生的工作成为他的一项重要活动。1893年，

◀ 惠斯勒。在风格与技法问题上他与西克尔特发生了激烈论战，但他显然对年轻西克尔特色调使用方法带来了影响。

► 西克尔特《圣母玛利亚教堂》（1895年）。西克尔特描绘威尼斯的城市风景画中，这是气氛最丰富多彩的一幅。

▼ 拍摄于1900年前后的迪埃普步行街。1885年以后，西克尔特在这里度过了很多时光。

Richard Nagy, Dover Street Gallery, London/AGK London/©Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved, DACS

西克尔特以惠斯勒为后援，在切尔西建立了美术学校。西克尔特一共进行了七次这样的尝试，其中最值得瞩目的是哈姆斯特德的罗兰森学校（1910-1914年）。但由于这些学校都未能持续很久，西克尔特也曾经在威斯敏斯特美术学校等官方机构任教（1908-1912年、1915-1918年）。1898年秋，迫在眉睫的离婚丑闻给他带来重重的压力之时，西克尔特决定离开伦敦，定居在迪埃普。在那里，他同一名叫维兰夫人的卖鱼女子及其子女度过了很多时光，并一直逗留到1905年。两人之间的恋情持续了五年，西克尔特可能同这名妇女生有一个叫莫里斯的男孩。

对前卫艺术的迷恋

从艺术上的观点而言，这段时间是西克尔特的高产时期。西克尔特描绘了数十幅迪埃普的街道风景，同时，他从旅行中也获得了灵感。其中最重要的是去威尼斯的旅行，西克尔特曾经三次造访威尼斯（1895、1901、1903-1904年）。在威尼斯，西克尔特理所当然地专心描绘著名建筑，而在最后一次旅行中，他有了重要进展。由于天气状况一直不佳，闲极无聊的西克尔特请旅店的女主人找来模特儿。女主人满足了画

家的要求，西克尔特开始试验性地描绘人物画习作和室内画。而这些在以后相当长一段时间里成了西克尔特专攻领域的基础。1905年，西克尔特回到英国，寄宿在伦敦的坎登镇。西克尔特恢复了他英国新美术俱乐部会员的资格，但他马上受到了更加激进组织的吸引。他在巴黎前卫性的秋季沙龙上展出作品，并热切希望在英国也建立类似的组织。于是，他与自己的几名弟子（主要有斯潘萨·戈尔、哈罗德·吉耶曼、阿尔伯特·罗森斯坦）一起创建了“菲茨罗伊大街画家团体”。该名称来自于西克尔特每星期六对外开放的画室所在地点、以及位于其附近的该团体展示作品的住宅名称。

菲茨罗伊大街团体的成员与成立于1908年的联合美术家协会成员部分重合。这是一个很大的事件，是模仿巴黎的德桑德潘丹沙龙的方针而建立的。他们的展览会没有评委，任何人只要交纳会费就可以与该团体一同展示其作品。虽然后来其规模变小，但最初的反映十分强烈（在阿尔伯特大厅举办的第一届展览会上，展出了三千余幅作品）。当然，如此庞大规模的参展作品不可能维持下去，于是，西克尔特和他的朋友便劝说具有相同倾向的人加入菲茨罗伊大

Artist's Life

- 1860 5月31日诞生于慕尼黑。
- 1868 西克尔特一家移居伦敦。
- 1879 初识惠斯勒。
- 1881 10月，进入斯莱德美术学校。
- 1882 3月，从斯莱德美术学校退学，成为惠斯勒的助手兼弟子。
- 1883 携带惠斯勒写给德加的引荐信，将惠斯勒的《灰与黑的交响曲：画家母亲肖像》运往巴黎。
- 1885 与艾伦·科布登结婚。到巴黎再访德加。
- 1886 在道斯维尔画廊举办首次个展。
- 1893 切尔西生活学校成立。一年后关闭。
- 1898 移居迪埃普。翌年离婚。
- 1905 回到伦敦。在菲茨罗伊大街开设画室，寄宿在卡姆登城的莫宁顿·克雷森特。
- 1906 开始描绘有人物的室内画。
- 1907 创建菲茨罗伊大街画家团体。
- 1908 联合美术家协会成立。
- 1911 卡姆登城画派成立。与克里斯汀·德拉蒙德·安加斯结婚。
- 1913 卡姆登城画派分派（伦敦画派）成立。
- 1914 在英国新美术俱乐部展出《倦怠》。退出伦敦画派和卡姆登城画派。
- 1920 妻子克里斯汀去世。
- 1926 与特莱斯·卢索尔结婚。年末，患重病。
- 1932 更多地依据照片进行创作。
- 1938 移居到巴斯郊外巴桑普顿的圣乔治丘陵公馆。
- 1942 1月22日去世。被安葬在巴桑普顿墓地。

街画家团体。其中最值得瞩目的人物是罗伯特·贝宛和沃尔特·贝茨。

卡姆登城画派的形成

菲茨罗伊大街画家团体中的很多成员又建立了“卡姆登城画派”。此前，批评家R.弗赖建

立了具有极大影响力的“马奈和后印象派（印象派以后）画展”，而成立于1911年的这个新团体是对它的回应。弗赖组织的展览会引起了很大反响，令英国美术界产生了很深的裂痕。很多保守人士（其中也包括一些处于英国新美术俱乐部核心位置的人士）激烈反对这种新的进展，而另一方面，卡姆登城画派也曾计划为弗赖的赞同者提供展示作品的场所。

◀ 哈罗德·吉约曼的《在西克尔特家》（1907年）。创作于吉约曼与西克尔特初识的那一年。

▼ 1908年在阿尔伯特大厅举行的联合美术家协会第一届画展。

Topham Picturepoint

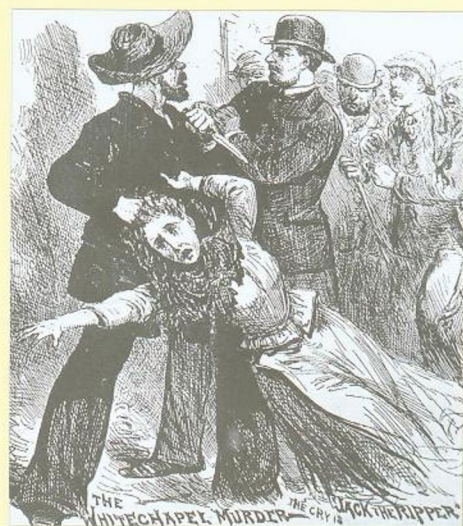
JACK THE RIPPER

肢解者杰克

在英国，“肢解者杰克”是最臭名昭著的连续杀人恶魔。

1888年，在位于伦敦东区的工人聚居区的白色教堂，他至少杀死了五名妇女。随着杀人次数的增加，犯罪者的残忍程度也在增加，但1888年11月，犯罪行为突然停止了。虽然人们对此作出了很多推测，但始终未能查明真正的肢解者。

其中的一个与众不同的推测与画家西克尔特有关。20世纪70年代，自称是画家儿子的名叫约瑟夫·西克尔特男子断言说，杀人是共济会会员精心策划的阴谋中的一环，目的在于保护克拉林斯公爵的名誉。公爵是王室里的怪人，据约瑟夫说，公爵以西克尔特为见证人之一，与一名女招待偷偷结婚。约瑟夫还说，西克尔特养育了这对秘密夫妇生下的孩子，他与长大成人后的这名女孩子有过肉体关系。犯罪史学家认为这个故事纯属捏造，但该故事一时广泛流传，还成了通俗电影的题材。

Hulton Getty

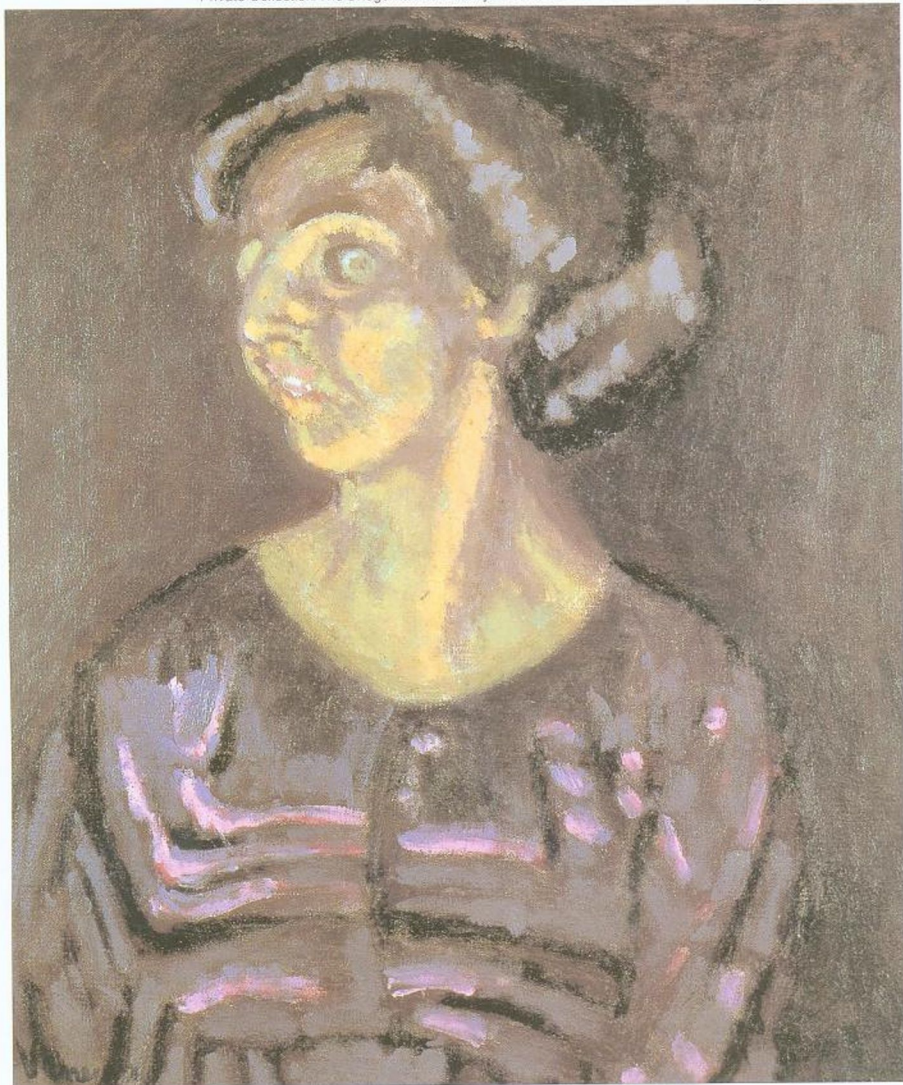
▲ 《白色教堂杀人案》。摘自《图解警察新闻》（1889年）。

卡姆登城画派只举办了三次展览会（1911—1912年），马上便与成立于1913年的“伦敦画派”结成了同盟关系。而“卡姆登城画派”一词则是以西克尔特及其朋友为中心、英国美术中的整个进步性运动的总称。事实上，随着卡姆登城画派的消亡，西克尔特为艺术家之间互助关系所做的努力也宣告结束。1914年，伦敦画派的首届展览会（这里后来成为“未来派”以及“漩涡派”的集会场所）举办之前，西克尔特便退了出来。

人们通常认为，第一次世界大战前夜是西克尔特的影响力和创造力达到顶峰的时期。此外，1911年，西克尔特与克里斯汀·安加斯再婚，画家的私生活也揭开了新篇章。她是苏格兰皮革商人的女儿，虽然她的父亲并不赞成这桩婚事，但夫妇二人十分幸福。在第一次世界大战期间，画家夫妇未能前往巴黎，但后来在那里度过了很长时间。他们在迪埃普附近购买了别墅，如果没有1920年克里斯汀的去世，他们也许会一直住在那里。

日夜悲伤的西克尔特再次回到英国。20世纪20年代，西克尔特功绩得到了官方承认。1924年他被推选为皇家美术学院准院士，1934年成为正式院士。同年，他还被推选为皇家艺术家协会会长。1926年，西克尔特又获得了另一个类型的成功——第三次结婚。他的新妻是特莱斯·卢索尔（1884—1945年），是一位有才能的画家，帮助西克尔特完成了其晚年的几幅作品。

晚年，西克尔特绘画风格进入一个新的境地，他对模特儿和当地风景的依赖程度越来越低，开始喜欢根据照片和旧插图进行创作。此时，西克尔特已经没有必要从眼前事物中获得灵感，他开始频繁搬迁，先后在布赖顿、圣彼得、因萨内特等地居住，最后定居在巴斯，并于1942年1月22日在巴斯逝世。

▲ 西克尔特《威尼斯：特莱斯·卢索尔肖像》。这幅特莱斯肖像创作于两人结婚的1926年。

◀ 1940年至1941年间，英国摄影家塞斯尔·比顿为西克尔特拍摄了一系列照片，这是其中的一幅。

现代生活的快照

SNAPSHOTS OF MODERN LIFE

西克尔特将惠斯勒、法国印象派、特别是从德加那里学到的技巧和风格,与英国传统性情绘画的各种形态融合于一处,形成其崭新、富有刺激性、完全具有独自特点的作品。

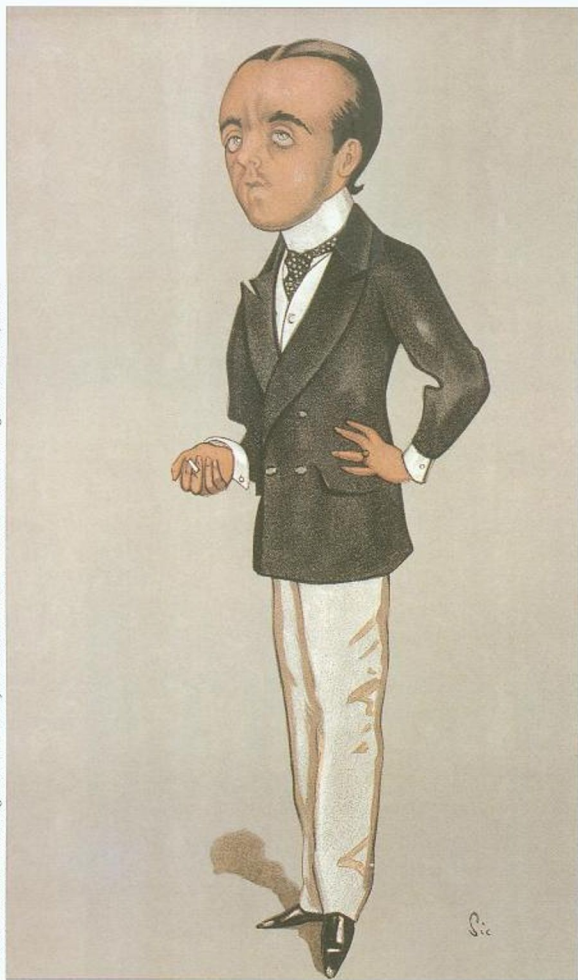
西克尔特在英国美术中占据着一个中心性位置。在很多方面而言,他都是伟大的维多利亚时代的最后杰出画家。他引入了印

象派、后印象派的成果,将其与英国绘画的情节性倾向融合在一起。同时,由于在卡姆登城画派

和英国新美术俱乐部中的领导地位,他成为了在第一次世界大战前的英国美术界

最具影响力的大人物。他拥护前卫艺术的兴起。

年轻时代的西克尔特心目中有两位英雄,即惠斯勒和德加,在他们的作品中,可以看到西克尔特绘画风格的源头。正如西克尔特自己所理解的那样,师从于

Private Collection/The Bridgeman Art Library/©Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved, DACS

画刊作品

西克尔特作为画家是人所共知的,但他同时也是一位极具才能的版画制作者。但如果我们考虑到画家父亲的经历,考虑到他曾经是19世纪最优秀的蚀刻画(腐蚀铜版画)画家惠斯勒的弟子一事,这并不令人感到惊奇。事实上,西克尔特最早期的版画是在惠斯勒画室里以非常类似其老师的方法制作的。

西克尔特画刊作品往往与他的绘画有密切关系。19世纪90年代,西克尔特以油彩描绘音乐厅主题之前,曾经尝试了蚀刻画。后来,他调转了这个顺序,将自己以前创作的绘画制成版画,因为他想可能会以此获得一些临时收入。为了这一目的,西克尔特将自己的印刷所设在了奥加斯塔斯大街(1905年)和红狮子广场(1915年)。但总体上,他的艺术性版画并不畅销,不久,西克尔特便终止了这项工作。西克尔特也接手商业性作品的创作,这一点,他继承了父亲的特质。在该领域,西克尔特最值得一提的工作是为《名利场》、《新世纪》等杂志描绘讽刺性肖像画。其中有描绘作家G·穆尔、批评家R·弗赖、讽刺画家马克斯·比尔博姆的作品(左图是题为《马克斯》的1897年讽刺漫画)等。

Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh/The Bridgeman Art Library/©Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved, DACS

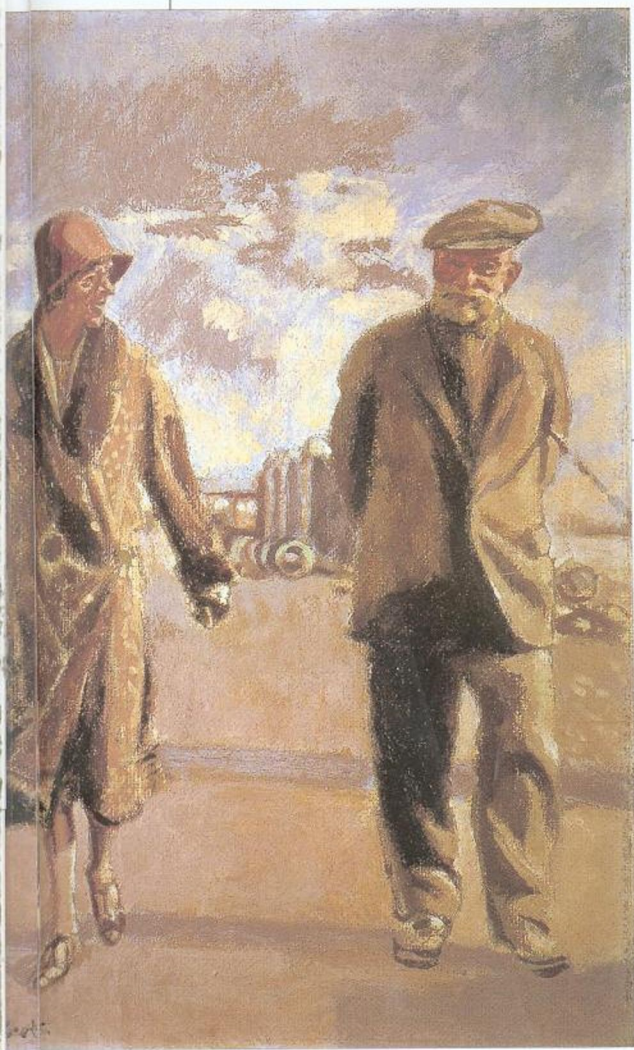
自画像

西克尔特一生中描绘过很多自画像，这些自画像在他的作品中极其引人入胜而且富于变化。乍一看去，西克爾特的早期自画像多少给人以禁欲般的感觉。这些作品的场所设定多为画室，几乎、或者完全看不到背景。笔触有力而自由，但色调十分暗淡，画家并未将重心放在维妙维肖地描绘实物上。这些绘画表现出画家沉稳而幽默的审美能力。例如，《年轻的主角》（右 1907年）恰巧涉及到西克尔特年轻时代曾经登台演出一事。但对于将近五十岁的男子而言，这显然是一个讽刺性标题。西克爾特的后期自画像更加雄心勃勃。19世纪20年代，西克尔特创作了一系列作品，将自己描绘成圣经中的族长。其中，《拉萨路复活》、《结束绝食的拉萨路》给人留下了特

别深刻的印象，显示出画家已从第二个妻子去世所带来的打击中恢复过来。画家晚年的《乡间长老》（左 1932年）、《家庭生活》以及其它很多全身自画像虽然都表现出对老人的评论，但仍然都包含有戏剧性要素。

Southampton City Art Gallery/The Bridgeman Art Library/Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved. DACS

惠斯勒给他带来了大好机会，使他得以掌握在别处无法学到的知识。在惠斯勒的画室里，西克尔特在惠斯勒旁边工作，描绘同一模特儿的肖像画。他甚至从老师的调色板上蘸取颜料，使用相同的配色。西克尔特还为制作铜版画做准备，

帮助惠斯勒制作蚀刻画，这激起了他自己对制作版画的兴趣。

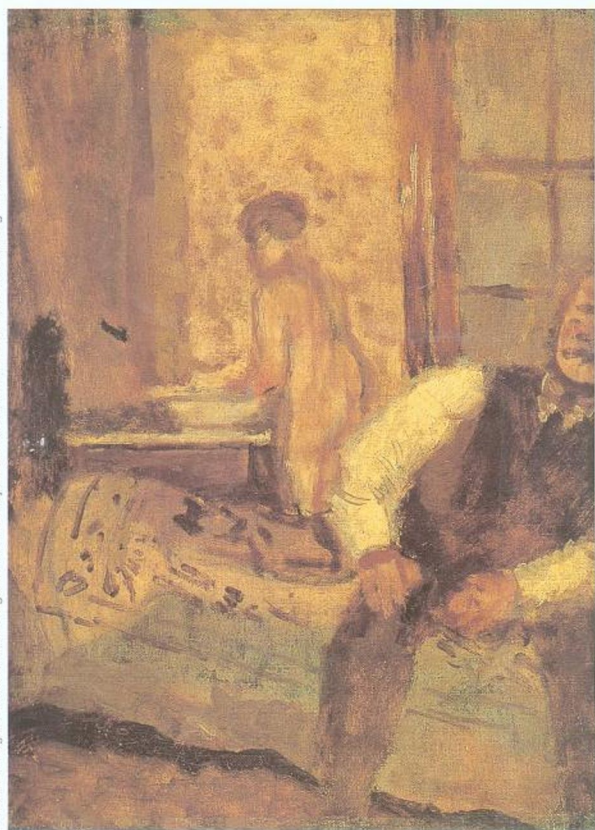
对惠斯勒的师从和批判

西克尔特从惠斯勒那里学到的最重要知识是，色调之间的关系具有重要意义。西克爾特的绘画原本更加暗淡而且涂画较厚，但他从这位美国老师那里学到了一种习惯，以严格的准确性保证色调变化的同时，将色调限定在狭小范围内。此外，他还从惠斯勒的几个主题中获得了灵感。例如，成为其擅长领域主要特征的独特街头情景，便产生于描绘单个店头的惠斯勒小品。初期阶段，西克尔特极其忠实地摹仿惠斯勒的这种绘画，以致于人们有时难以区分开老师和学生的作品。

但是，随着西克尔特独特风格的发展，他开始对惠斯勒持批评态度。他拒

绝从老师的手法中可以看到唯美主义，以及歌颂美的装模作样的忘我精神，断言说：“对于画家而言，对高雅趣味的追求就意味着死亡”。“造型艺术，就是很高兴似地对待粗野的物质性事实的粗野艺术。造型艺术需要仆役（艺术家）有结实的肠胃和异常的忍耐力。在洗碗间、厨房、堆肥场等地它会极尽隆盛，但来自于会客室的一口气便会使之烟消云散。”毋庸置疑，西克尔特阐述出这种独特见解是在他的卡姆登城时期。当时，他主张描绘杀人、卖淫、都市的颓废等包括下层阶级生活的主题。

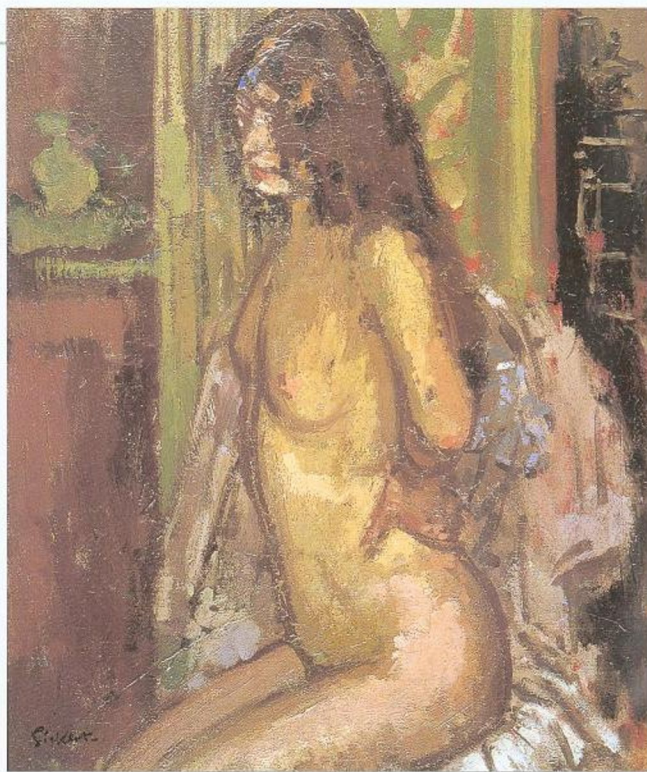
西克尔特对惠斯勒的其他批判更有令人思考的余地。他指责惠斯勒，说惠斯勒是“永远画写生的人”，不会恰当地构成绘画，为了表现出自己选择的效果，依赖于不停地使形式和主题过度简单化。相反，西克尔特对复杂性感到兴

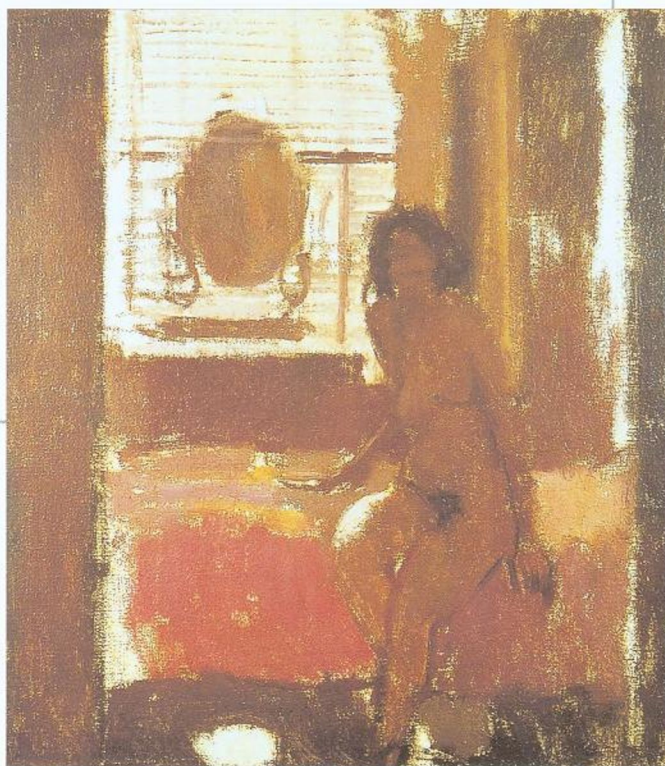
裸体画

西克尔特第三次前往威尼斯旅行（1903—1904年）期间，受到以破旧的房间为背景描绘裸体这一题材的吸引，而这类绘画的最优秀作品却诞生于画家的卡姆登城时期。从《卡姆登城的室内》（左）、《巴黎，坐着的裸妇》（右上1906年）等作品中可以看到法国印象派的影响，特别是与德加、博纳尔（1867—1947年）作品的类似性。与他们一样，西克尔特兴趣在于对光线的描绘上。事实上，西克尔特曾经说裸体画系列作品《莫宁顿·克雷森特》（右图为其中的一幅）是“对照明的研究”，其中的多数作品都使用了“逆光”。模特儿背对

从窗外射入的明亮光线，由于该光线的作用，模特儿的身姿以及室内物品都处于暗淡的光线下。此外，西克尔特还专心捕捉在妇女身体上，以及满是灰尘的家具上游荡的光线。此时，西克尔特常常像印象派画家一样，将半干的颜料断断续续地轻轻拍涂在画布上，以此进行着色。但西克尔特与他们不同，他具有使用暗淡而很有节制的色彩的倾向。

Agnew & Sons, London/The Bridgeman Art Library/Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved. DACS

Private Collection/The Bridgeman Art Library/Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved. DACS

奋。他说：“熟练的画笔热情地追求复杂性。它控制、整理、消化所有的复杂性，以此显示出自己的力量。”

西克尔特还谈及到写生一类的问题，说明画家自己曾经苦恼于该问题，这颇具讽刺性。即使处于名声的顶点之时，西克尔特也承认这一点。他说：“我过多地描绘了粗糙的写生，只创作出极少的经过深思熟虑的精细作品。为习作而创作的习作过多，而作为习作结果的概括却很少。”而另一方面，西克尔特对复杂性的喜爱，也使我们理解到他赞赏德加，以及印象主义某个方

面的原因。

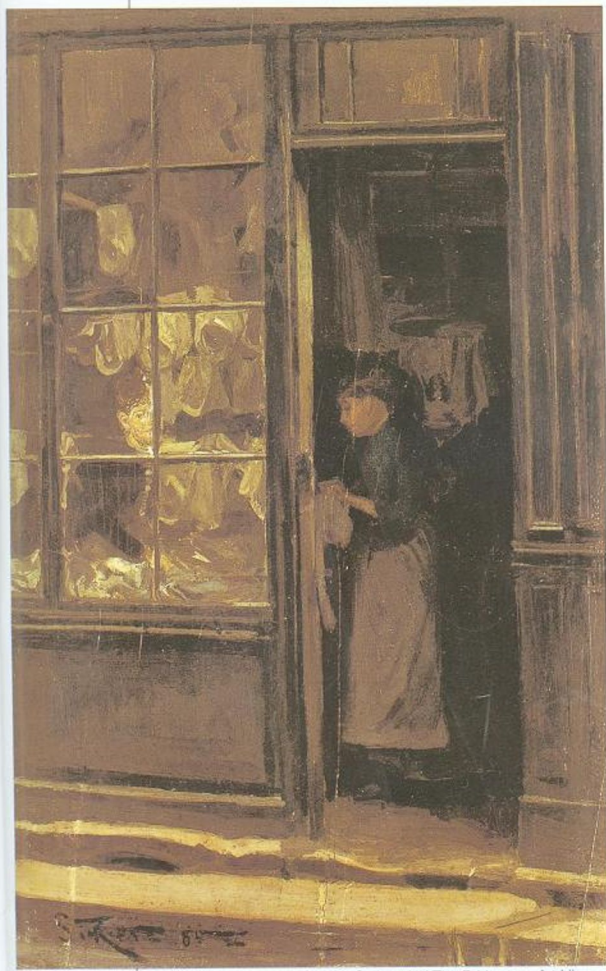
印象主义的一般性原理在英国始终未能获得支持。即使该运动开始赢得转向者之时，也未获得全面的接受。例如，西克尔特绝对没有热情地支持在野外进行创作，对于捕捉光线和大气的瞬间性效果也没有兴趣。1892年，西克尔特对于要走出室外进行创作的画家嘲笑不止，说他们“只是与大自然面对一个多小时就想完成创作”，说“这种习惯对应有主题的选择直接作出限制。例

如，由于太阳移动过快，因此阴天时为好，于是，就不会在其他天气情况下进行创作。或者，无论方法如何，都不可能自然地描绘出人群。因此，可能就会变成作品中的人物只限于一人为好”。

德加的影响

而另一方面，西克尔特强烈支持印象派赞美现代生活的目标。在英国，相当于巴黎的小酒吧、舞厅、卡巴列酒馆的地方，最接近的要数西克尔特熟练描绘出来的音乐厅。而西克尔特印象主义风格特征主要来自于德加的影响。他非常喜爱反复无常而复杂的视点，并受

到摄影的影响，这些特别清楚地表明了这一点。德加喜欢从背后、或者从与众不同的角度描绘画中的主要人物，以此赋予芭蕾舞绘画或者室内画以平易近人的氛围。

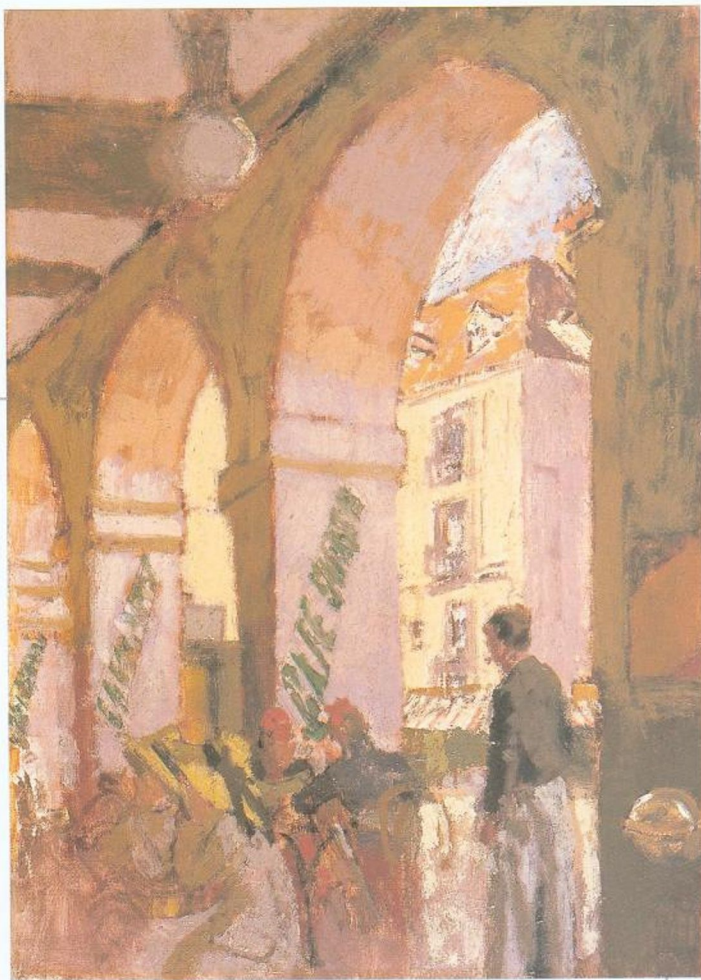

Leeds Museum and City Art Gallery, UK/The Bridgeman Art Library/©Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved, DACS

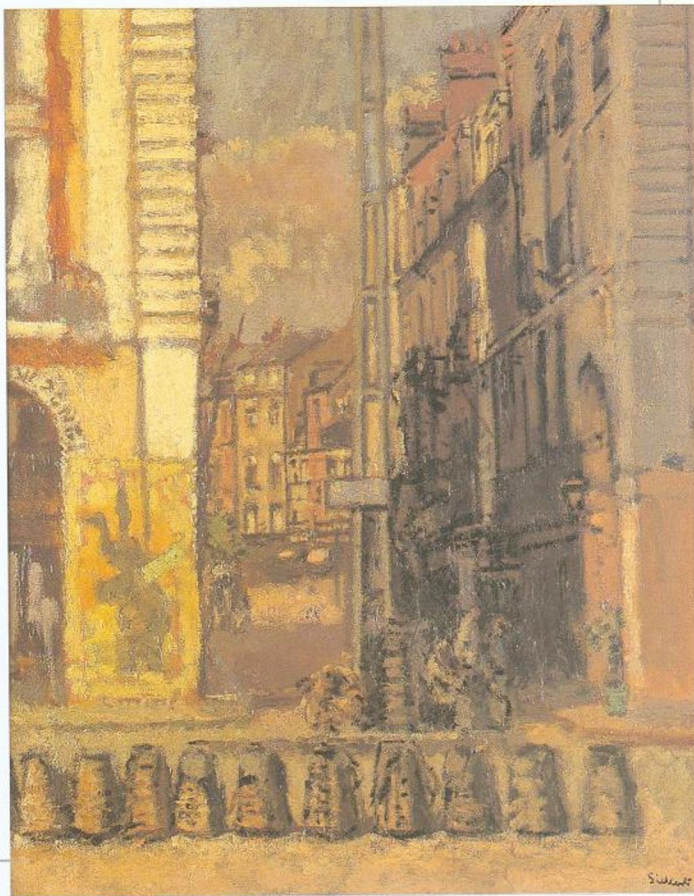
街头情景

街头情景或者风景占据了西克尔特作品的大部分，这可能是受到惠斯勒影响的缘故，因为19世纪80年代初，惠斯勒曾经尝试只描绘出独立于周围景色之外的单个店面。西克尔特在蚀刻画和绘画中也描绘了这一主题，特别是他还将焦点放在了商店橱窗上，例如，《洗衣店》（左 1885年）。而后，西克尔特开始逐渐描绘更具整体性的风景。这种城市情景中，画家描绘出伦敦北部风景，描绘出这座首都破旧的公寓、萧条的街道，等等。在卡姆登城画派问世以前，没有一位画家如此倾注了感情、并细致入微地描绘出这些情景，只是这些也足以令人难忘。但对于迪埃

普的街头风景，西克尔特创作了更多的绘画。在那里，画家避开美丽的海边，专门描绘教堂周边的小巷和市场，以及《瑞士咖啡馆》（右上 1914年 也称为《迪埃普，萨尔加德咖啡馆》）等拱顶商店街里的咖啡馆等等。这些风景画中，西克尔特色彩使用很有节制，而且并不鲜明，但也许是戈尔或者吉耶曼影响的结果，画家的色调不久便明快起来。例如，创作于1910年的《大象招牌》（右下）。

Leeds Museum and City Art Gallery, UK/The Bridgeman Art Library/©Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved, DACS

Christies Images, London/©Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved, DACS

室内画

凄凉的人物在破旧的寄宿公寓里摆出姿势，西克爾特的这类绘画是他卡姆登城画派时期的典型性作品。毫无疑问，家庭生活情景在几个世纪里一直深受欢迎，但西克爾特及其朋友有意回避这类绘画所表现出的特有魅力及伤感含义。与纯粹的家庭生活情景相比，他们更喜欢虚幻、孤独的影像。特别是西克爾特所描绘的都是社会底层的人们，是坐在音乐厅廉价座位上的人们；而在《新家》（左 1908年）中穿着漂亮服装之时，人物所处的窘境则更加醒目，人物周围华丽花哨的状态（退色的壁纸、没有品味的装饰物零乱不堪、廉价家具、没有窗帘的肮脏窗户）更加强调了这一点。

西克爾特在他的音乐厅绘画中也效仿了这一点。他没有刻意描绘演员和坐在前排的观众，而是喜欢从下面、或者通过可以产生奇妙效果的镜像描绘出包厢。此外，西克爾特还喜欢描绘人工光线的效果，选择正在演出的剧场情景来描绘，这时，有所节制的照明将观众的脸部变成了犹如阴影笼罩下的幽灵一样的假面。

西克爾特与德加一样，也试图将快照一样的无作为特性纳入到绘画中。他通过在画面边缘切断人物或者物体，将重要要素隐没在“偶然”而微不足道的障碍物阴影中表现出这种效果。这一方法特别在《布赖顿小丑》（24页）中有明显表现。在该绘画场景中，对于事态的发展，观赏者只被赋予以非常有限的视野，在《倦怠》（14页）中，画家以更加微妙的形式使用了这种方法。

画家意欲通过这种手法赋予绘画以

自然的气氛，但这与德加的作品一样，反而给人以更加不自然的印象。西克爾特

通常使用粉笔和钢笔描绘出数量众多的习作草图，而后使用方格将其中描绘最细致的素描分割成块，再将其放大转画在画布上。在该阶段，只使用两三种颜色，勾勒出构图的主要要素。涂画明快色彩之前，西克爾特首先要完成阴暗部分的作业，这一最早涂层完全晾干后再正式开始描绘。

创作过程中的衔接——素描

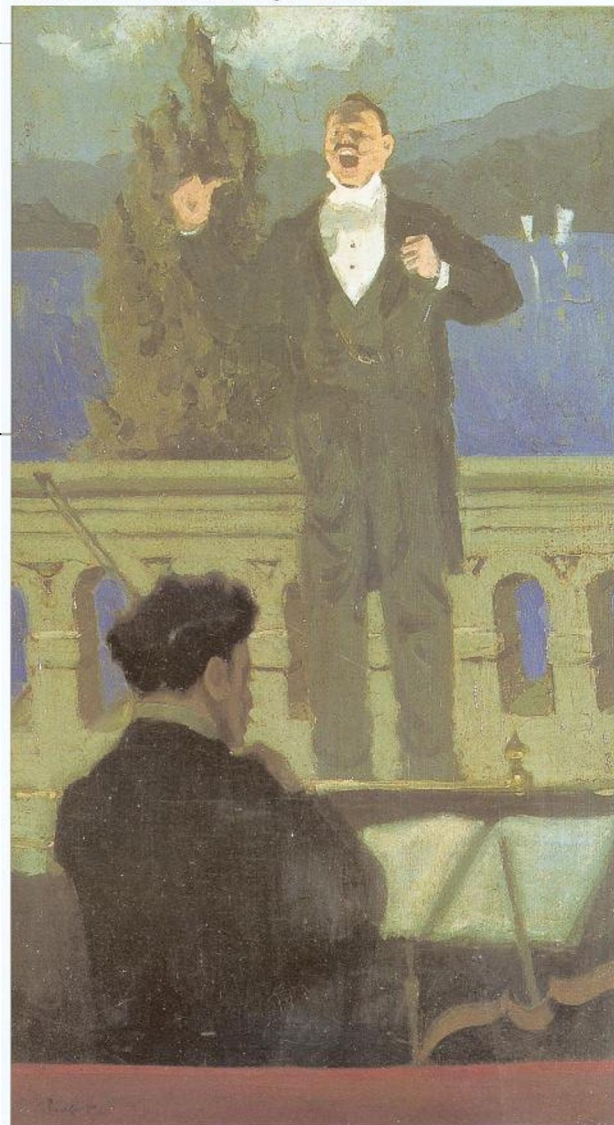
对于西克爾特而言，素描是一项重要准备工作。他还曾经数次将素描暂时放置，晚年才使用。同时，这些素描也是创作过程中的重要衔接物。某幅素描不断发展，最后变成绘画，而此时，该绘画又成了新素描的构思源泉。这一发展过程在系列作品《卡姆登城杀人案》中清晰可见。这些表现臭名昭著事件的作品，是从人称“莫宁顿·克雷森特”

系列作品（完全由裸体画习作构成的收藏品）中发展而来的。西克爾特在创作过程中发现，也可以在原来的自然主义风格作品中接合心理性视点，于是，他在这些场面中加入了男子。事实上，西克爾特令人大为惊诧的多数标题都是在他完成绘画之后想出来的。总体上，西克爾特对主题采取了相当漠不关心的态度，还常常在同一幅绘画中使用数个标题。例如，《莫宁顿·克雷森特杀人案》也曾经以《夏日午后》这一温和的标题展出。

随着时间的流逝，西克爾特的描绘方法也发生了变化。在初期阶段，最重要的是素描技术，形态拥有稳定的轮廓，颜色为薄涂。而到了卡姆登城时期，西克爾特开始将硬如皮革一样的颜料更厚地轻轻拍涂在画布上。到了晚年，画家的描绘方法再次发生变化。作为主要素材，西克爾特逐渐开始使用照片以取代素描，随着画家对调和新色彩的尝试，其笔下的色调变得更加明亮。这些源自

于照片的晚年作品遭到了一些批评，但西克尔特并未后悔。相反，他尽力避免掩盖自己的技法与照片之间的关系。他擦磨涂画了色彩的绘画表面，以表现出与照片一样的颗粒状外观。用方格转画之后，他还常常在画布上留下肉眼可见

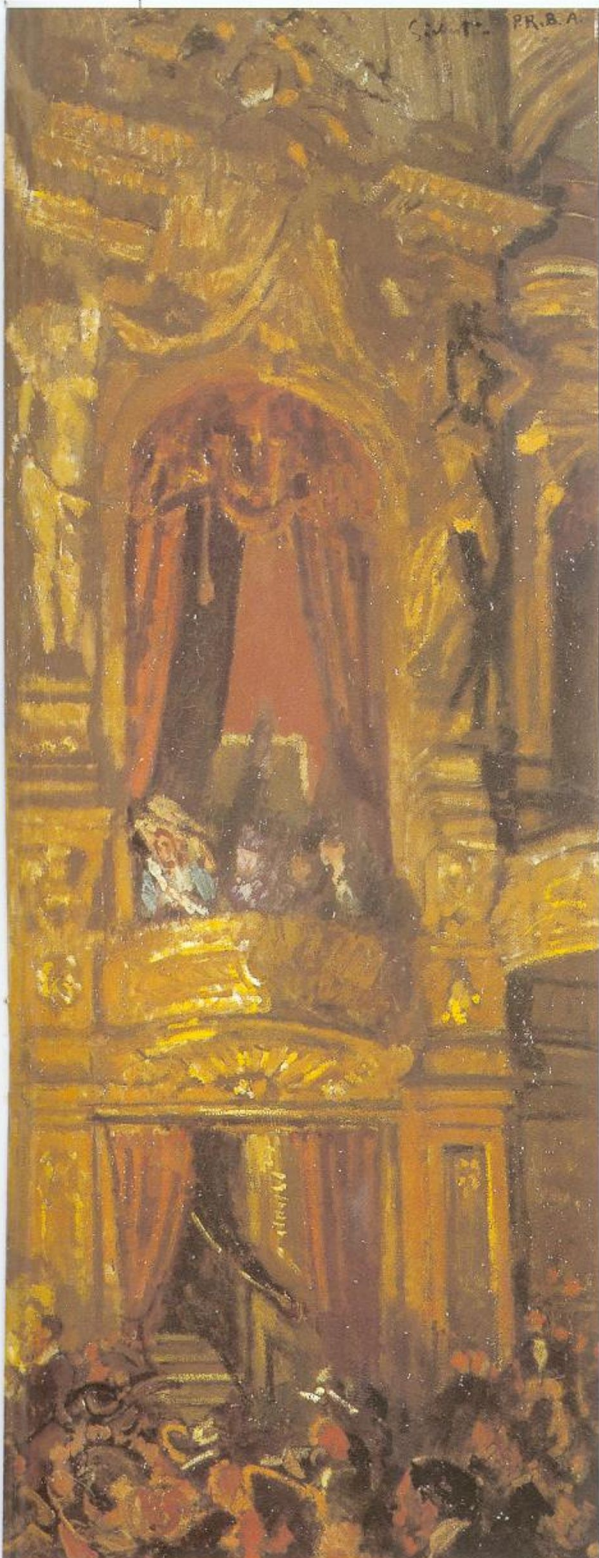
的痕迹。在这一点上，晚年的西克尔特，更像是一位面向惊叹不已的公众打开魔术宝盒的老奸巨猾魔术师。

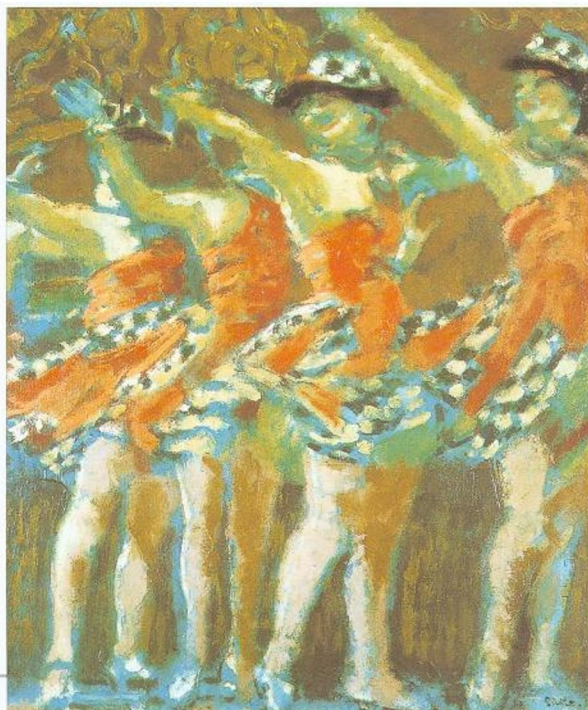
剧场的主题

西克尔特在一生中都迷恋于剧场。对于他而言，那是无穷无尽的题材源泉。其中最著名的是《新贝德福德剧场》（左 1915-1916年）等描绘音乐厅的作品。西克尔特描绘这类绘画的时期主要分为两个，即作为画家刚刚起步的最初时期（1885-1895年），以及1905年从迪埃普回到英国后不久的时期。像这幅《喜剧明星》（右 1887年）中的阿尔伯特一样，画家有时也将视点放在演员身上，但西克尔特通常喜欢将视线投向观众。视点与众不同、照明显得强劲有力的这些绘画受到德加的很大影响。西克尔特描绘剧场的绘画几乎都以伦敦为舞台，但他也画过几幅巴黎、迪埃普的法国剧场绘画。后来，西克尔特更加依赖照片，他开始描绘舞台设定的逸闻，而这些通常以当时最优秀的几名演员曾经登台演出的剧场——威克大世界、德尔利小巷的公演为样本。但到了晚年，西克尔特并不是单单专心描绘面向知识

分子的戏剧，他还描绘过一群舞女，如《提拉·加尔斯广场》（左 1928年）。此外，西克尔特还以电影剧照为样本创作绘画，例如，根据鲁宾逊的电影《是子弹还是投票》（1936年）创作的绘画《杰克和吉尔》（1936年）。

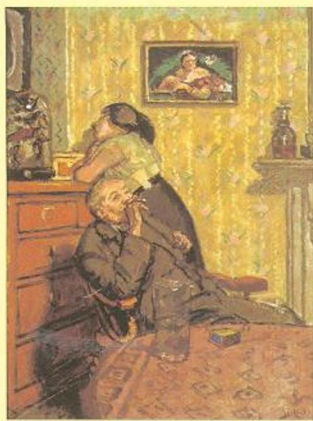

Leeds Museum and City Art Gallery, UK/The Bridgeman Art Library/
©Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved, DACS

Private Collection/The Bridgeman Art Library/
©Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved, DACS

名作特写

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford/
The Bridgeman Art Library/estate of Walter R. Sickert 2000.
All Rights Reserved. DACS

倦怠

牛津 阿什莫尔美术馆藏

Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford
ENNUI

约1914年

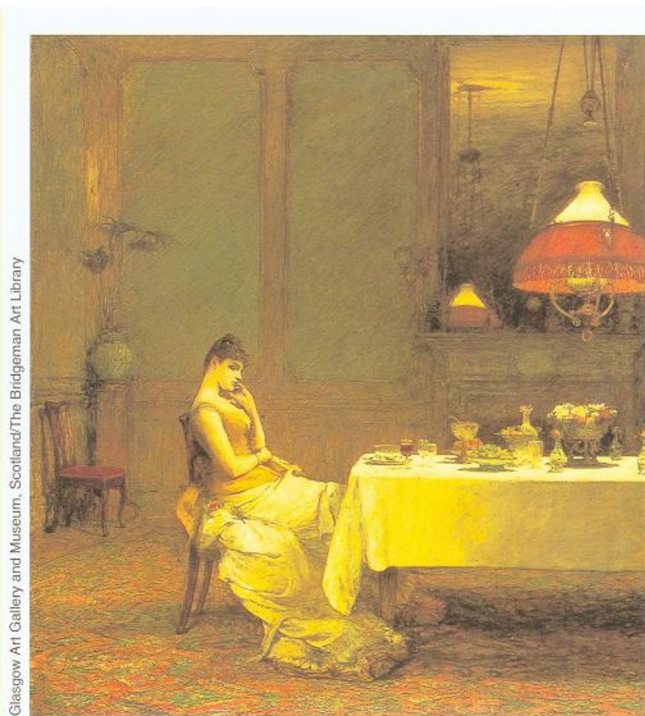
76 × 56cm

西克尔特创作的名为《倦怠》的绘画至少有五幅，最为人知的这幅绘画是其中的一幅。该标题不仅令人感到无聊，还令人感到失去生气的索然感觉。绘画中的模特儿是西克爾特的佣人玛丽，以及画家旧友哈比。由于这幅绘画与传统的“团圆肖像画”似是而非，可以恰当地称其为“非团圆肖像画”。绘画令人感受到无尽的倦怠，同样蕴含着强烈紧张感的构图与之保持了平衡。

圆桌表面从画面右下方大大地出现在观赏者视野中，它朝向画面，不安定的倾斜着，除了巨大的啤酒杯和一盒火柴之外，上面什么也没有。由圆桌和人物构成的对角线将画布分为两半，其中，上方的三角形主要由带有图案的壁纸构成，壁纸所占幅面很大，画面中的其他要素与之相比显得相形见绌。妇女盯着墙壁，男子则两眼看着空中。而壁纸的边缘和挂在墙上的描绘女人的比较暗淡绘画环绕在他们周围，似乎将两人关在了里面。

很多人认为，西克爾特的《倦怠》是显示出他艺术中围绕一个中心性主题的顶峰作品。这个主题便是室内的人物像，用画家的话来说，就是“谁，在哪里”。西克爾特故意使室内画中的人物关系模糊不清，但他赋予该绘画的标题却表现出某种感情，但是，画家并没有明示出故事的文脉。正如伍尔夫说过的那样，人们感到有必要以自己的想象力创造这个故事。无论是否选择表现出明确的“易于理解”的故事，从构图、色彩等角度而言，画家都拥有表达故事情节所需要的各种绘画手段。

如果是威廉·克维拉·奥查德逊一样遵从风俗画传统进行创作的画家，则可能以更加清楚的形式描绘出与《倦怠》同样的主题。看一下他题为《政治婚姻》的作品便会发现，从标题、内容到绘画中描绘的瞬间，都会令观赏者清楚的明白那里发生的事情。年轻漂亮的妇女同富有的半老男子结成了“政治婚姻”，但他们并不和睦。两人坐在非常排场的餐桌两边，妻子以手托腮，绷着脸目光向下，回避与丈夫目光相对和谈话。她的椅子离餐桌稍远，似乎是拒绝饮食并拉开了其间的距离。管家在给丈夫倒葡萄酒，观赏者可以感受到，这名主人同仆人之间的关系比夫妇之间的关系更加长久而

Glasgow Art Gallery and Museum, Scotland/The Bridgeman Art Library