

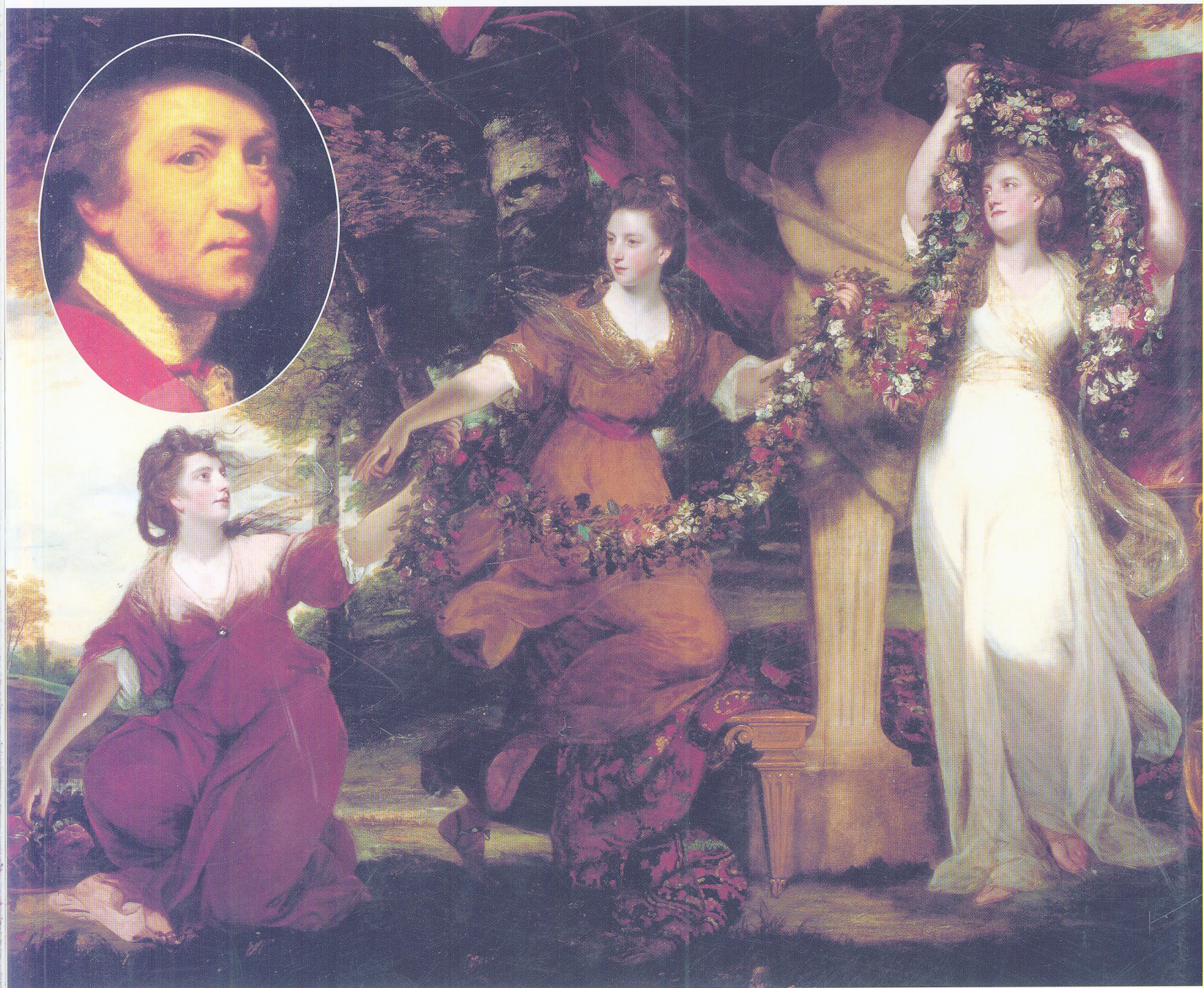
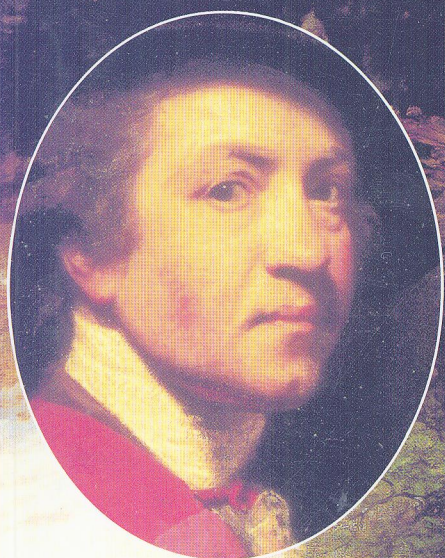

西洋美术家画廊 93

雷诺兹

Gallery

Reynolds

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

93 雷诺兹

艺术家生涯
LIFE AND TIMES

博学多识的艺术家

风格与技巧
STYLE AND TECHNIQUE

从古老中创造出新意

名作特写
MASTERPIECE

凯佩尔提督

作品选解
GREAT WORKS

斯潘塞伯爵夫人乔治娜 及其女儿乔治娜 20

夹在悲剧和喜剧中间的加里克 22

内利·奥布赖安 24

装饰许门像的三个贵妇人 26

塔雷顿中校 28

世界著名美术馆
THE GREAT GALLERIES

亨廷顿美术馆

Tate Britain, London

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 德拉克鲁瓦	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 卡拉奇
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

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-804号

西洋美术家画廊 93 雷诺兹 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 7-5386-0371-9/J·165 定价/15.00元

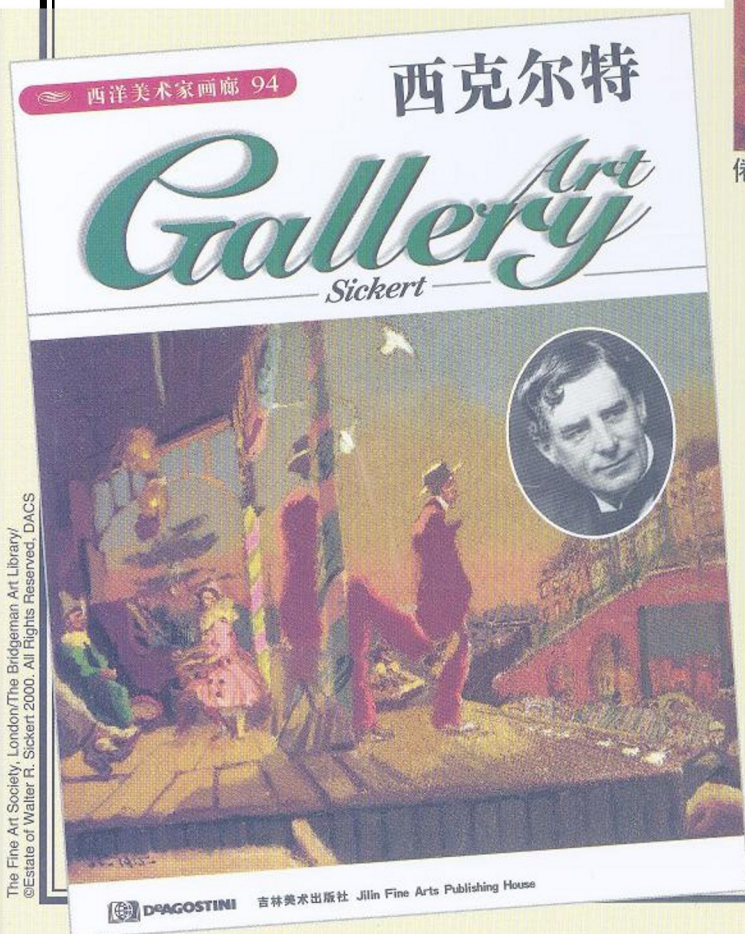
Hulton Deutsch/Corbis

父亲是丹麦画家的西克尔特在伦敦开始学画，后来从惠斯勒和德加那里学到了欧洲最前卫的绘画技法和风格，并将其与英国的传统情节画融合于一体，创造出独特的绘画风格。他捕捉到日常生活中随意的瞬间情景，令观赏者从中感受到故事。他组建了激进的“菲茨罗伊大街画家团体”和“卡姆登城画派”，将巴黎的前卫艺术带入20世纪初期保守的英国绘画界。

倦怠 约1914年

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

The Fine Art Society, London/The Bridgeman Art Library/©Estate of Walter R. Sickert 2000. All Rights Reserved. DACS

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

布赖顿小丑

58.5 × 73.5cm 1915年

绘画描绘了在英国南部城市布赖顿海岸演出的小丑剧团“高速公路男子汉”的演出舞台。以前曾经当过演员的西克尔特喜欢描绘剧场里的各种场面，创作了很多作为大众娱乐在当时的英国很受欢迎的音乐厅绘画，可以说，这便是画家舞台绘画的室外篇。奇特的视点，与众不同的照明效果，为了表现出犹如快照一样的偶然性效果而在画面边缘截断人物，等等，这些地方都可以看到德加的影响。

J Reynolds

雷诺兹是18世纪最伟大的肖像画家之一，他力求将昔日巨匠的崇高绘画风格，与现实模特儿具有的敏锐个性结合在一起。但雷诺兹在绘画方面的功绩只是他对英国美术巨大贡献的一个侧面。他刚刚开始从事绘画工作之时，画家在英国还不是一个颇具威信的职业。然而，由于雷诺兹在艺术上、经济上、社会上获得了成功，这一职业获得了较高的地位。雷诺兹强调绘画创作的理性一面，取代绘画在本质上是工匠的工作这一观念，塞缪尔·琼森等当时最伟大的人物们也承认雷诺兹是与之平等的伙伴。雷诺兹作为画家领袖的存在得到了广泛认可，他被推选为新成立的皇家美术学院院长。

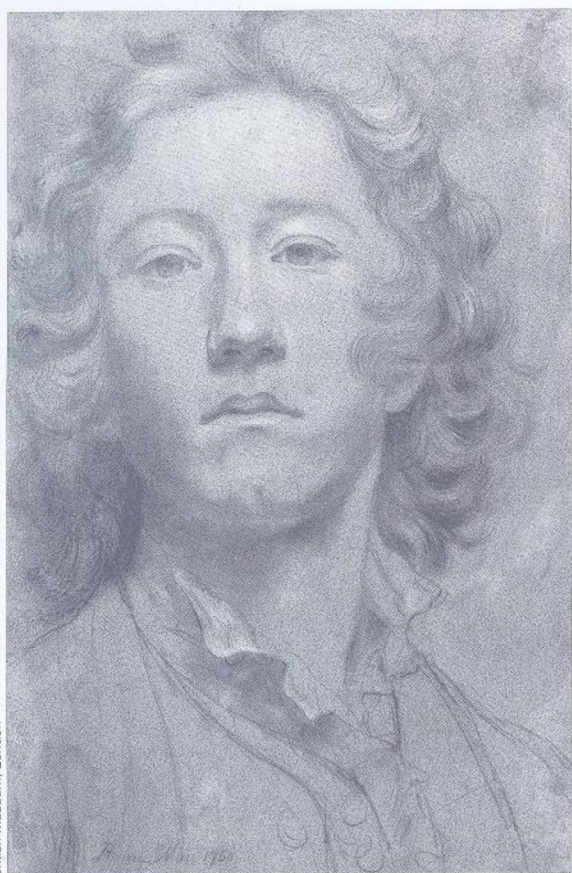
雷诺兹《自画像》(1775年)。

博学多识的艺术家

A LEARNED ARTIST

雷诺兹在毕生中努力实现他既是一位学者、也是一位画家、又是一位博学多识的艺术家理想。1792年雷诺兹走完自己的人生道路之时，他完全实现了自己的大志。作为卓越的肖像画家，作为显赫的理论家他都博得了极大尊敬。

British Museum, London

◀ 据认为是画家在意大利逗留初期描绘的《自画像》(约1750年)。雷诺兹将自己描绘成翻开衣领、目光有些骄傲自大的浪漫的年轻艺术家。

由于他们没有足以支付学费的经济实力。长子加入海军，1741年被大海淹死。次子成了五金商人。三儿子乔舒亚·雷诺兹在父亲任校长的学校毕业后原计划学习当一名药剂师，但此时的他已经对艺术表现出强烈兴趣，朋友们都劝说雷诺兹牧师说，与学当药剂师相比，更应该让他师从于T·赫德森（1701-1779年）。赫德森出身于德文郡，擅长描绘夫妇和家庭肖像，在伦敦是很红的

▼ 雷诺兹在儿童时代，曾经在德文郡普林普顿小镇的这幢16世纪建造的房子里居住。当时，人们认为大多数英国画家都是没有教养的工匠。在这样的气氛中，雷诺兹作为喜欢学问而虔诚的家族中的一员度过了他的少年时代。

Plymouth City Museum and Art Gallery, UK

1723年7月16日，乔舒亚·雷诺兹出生于英格兰西南部德文郡的小镇普林普顿，那里距离普利茅斯海军港口约八公里。雷诺兹的父亲S·雷诺兹牧师同时也是当地语法学校校长，母亲特奥费拉也是有学者气质的神职人员的女儿，雷诺兹是他们十一个孩子中的第七个。少年雷诺兹在虔诚而好学的气氛中成长，并得以充分阅读父亲的大量藏书。雷诺兹一生都喜欢读书，他最亲密的朋友中，文人比画家还多。

虽然雷诺兹牧师一家是喜爱学问的世家，但儿子中没有一个人效仿父亲考入大学，也许这是

▲ 雷诺兹的老师赫德森曾经是很红的肖像画家。《拉德克利夫一家》(约1738-1742年)中健康、犹如木偶一样的人物像,以及冷峻整洁的色彩使用是赫德森作品中的典型特征。

肖像画家。当时,肖像画在英国绘画界占有绝对的优势。后来十分流行的风景画当时尚未得到人们的认可,在欧洲大陆曾经是地位最高的美术形式的“历史画”(不是现实中的历史,而是取材于古代神话或者圣经的绘画)在英国也未受到欢迎。

1740年,十七岁的雷诺兹进入赫德森的画室。虽然约定的学习时间为四年,而实际上,雷诺兹三年后便离开了赫德森,1743年,自己开设了画室。雷诺兹似乎并不是与老师发生冲突而分道扬镳,后来他一直与赫德森保持着良好关系。雷诺兹决定提前结束学习,一定是因为他感到自己从赫德森(虽然技术高超,但是一位缺乏创意的画家)那里可以学到的知识在三年里已经学完了。

与凯佩尔提督前往意大利

在离开赫德森之后的六年时间里,雷诺兹来往于德文郡和伦敦之间,从事着作为肖像画家的工作。他的多数顾客是驻扎在普利茅斯的海军军官。1749年,他偶然结识了一位军官,这使他到意大利旅行的梦想变成了现实。当时,人们认为意大利是欧洲文化的摇篮,到意大利旅行曾经是胸怀大志的年轻艺术家的梦想。那位军官是凯佩尔提督(1725-1786年),阿尔布马尔伯爵的儿子,当时他因外交任务正准备前往地中海。凯佩尔和雷诺兹意气相投,凯佩尔邀请雷诺兹于自己同行

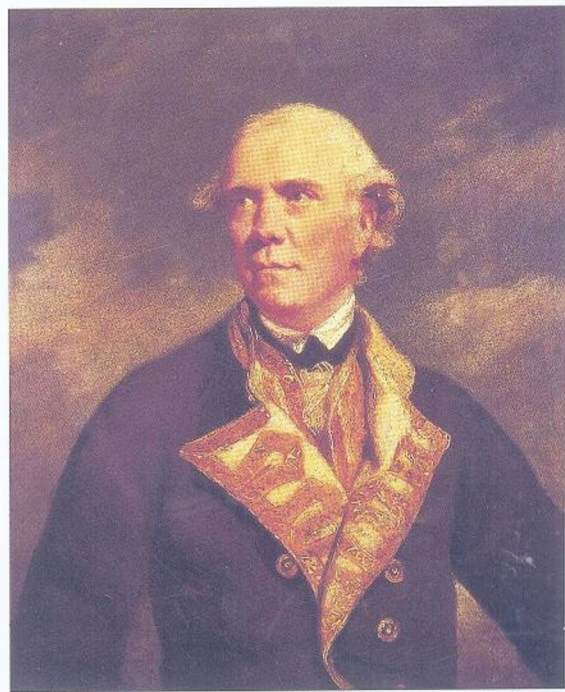
前往地中海。雷诺兹非常高兴地接受了朋友的邀请,两人于1749年5月11日启程。

雷诺兹一行在里斯本、直布罗陀、阿尔及尔停泊后,在梅诺卡岛度过了几个月。凯佩尔执行任务期间,雷诺兹便为驻扎在岛上的英国军官描绘肖像画。1750年1月,他们终于到达了意大利,并在罗马安定下来。雷诺兹在那里度过了两年时间,学习昔日伟大的艺术家、特别是文艺复兴繁荣时期无与伦比的巨匠米开朗基罗、拉斐尔等的作品。但雷诺兹并没有十分重视同时代意大利画家,也没有向罗马的权威画家P·巴托尼(1708-1787年)学习。雷诺兹公开说巴托尼那里没有什么可学的东西,他的这种傲慢无礼由来自于他的过分自信。

因为我们看一下雷诺兹这一时期的写生本便会发现,他对于解剖学、透视法、几何学并没有太深的理解。在早期作品中,雷诺兹避免描绘模特儿的手,他往往将其隐藏在背心或者衣褶里面。

冬天的几个月里,雷诺兹在梵蒂冈宫临摹拉斐尔的壁画时患上了重感冒,据说他后来听力衰减的原因便在于此时的感冒。雷诺兹在意大利逗留期间的大部分生活费都仰赖于从两个已婚姐姐那里的借款。

1752年4月,雷诺兹到那不勒斯短暂旅行后,

► 雷诺兹描绘了很多海军军官和司令官的肖像画,这证明了18世纪英国海军的重要性正在增大。《塞缪尔·伯林顿海军大将肖像》是1779年以后的作品。

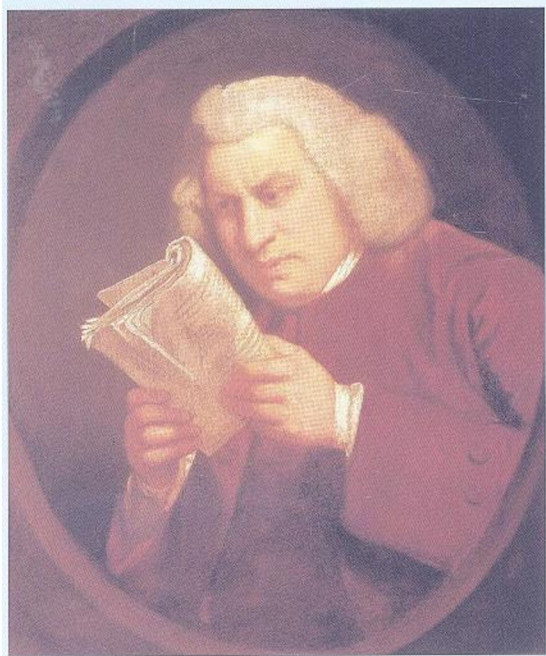

LITERARY FRIENDS

文学界的朋友

雷诺兹喜欢与朋友闲谈，特别喜欢与文学界朋友的理性谈话。1763年至1764年冬天，雷诺兹与塞缪尔·琼森博士结成了人称“俱乐部”的团体（即后来的“文学俱乐部”），进行各种自由讨论。俱乐部每星期五在索霍（伦敦市内，累斯特运动场北部地区）的酒馆“土耳其人首领”集会，并赋予琼森博士以“无限的谈论机会”。俱乐部的成员最初有九名，后来增至三十三名。其中，有政治家兼哲学家E·伯克，有著名演员D·加里克，有剧作家O·哥尔德史密斯，还有J·鲍斯威尔。鲍斯威尔的著作《塞缪尔·琼森的一生》（献给雷诺兹的著作，1791年）可能是用英语撰写的传记中最为著名的。雷诺兹创作了文学界很多朋友的肖像画，还撰写了描述加里克、哥尔德史密斯、琼森性格的短小文章。

► 雷诺兹作的这幅《琼森博士肖像》（1775年）中，渗透着画家对这位近视眼朋友的深厚感情。描绘朋友肖像的时候，雷诺兹常常无视艺术上的习惯，强调模特儿的肉体缺陷。

Private Collection/The Bridgeman Art Library

踏上了回英国的旅途。在漫长的旅行期间，他遍访了佛罗伦萨、波洛尼亚、威尼斯。而后，途经巴黎并在那里度过了近一个月时间，10月，到达英国。在德文郡度过数月后，雷诺兹移居伦敦，并一直将伦敦作为他的根据地，直到逝世。将近三十岁的雷诺兹终于为自己真正开始的画家职业做好了准备。

在伦敦，雷诺兹转瞬间便获得了成功，在以后的几年时间里，超过了他的所有对手，其中也包括画家昔日的老师赫德森。如今看来，赫德森

▼ 在罗马逗留期间，雷诺兹以速写的形式临摹了文艺复兴时期美术巨匠的杰作。拉斐尔的《雅典学堂》复制品便是其一。此外，作为当时欧洲美术学院所推荐的训练，雷诺兹还制作了几幅作为完成之作的临摹。

的作品死板而千篇一律，与充满才气的雷诺兹作品相比相形见绌。雷诺兹的作品中，其超群才能受到人们注意的决定性作品是描绘凯佩尔全身像的肖像画（14页）。这是雷诺兹为了感谢凯佩尔在意大利旅行中的热情款待而创作的，雷诺兹将这幅肖像画在自己的画室里放置了数年时间。显然，这为他宣传自己的艺术本领发挥了作用。

勤奋的实业家

雷诺兹的成功不仅是由于他拥有才能，还因

Private Collection/The Bridgeman Art Library

为他工作勤勤恳恳、脚踏实地。雷诺兹在处理事务上也很有能力，他可以周密地制定出在画室的一天工作计划，这使他可以效率极高地描绘出很多顾客的肖像。他平均一天创作三个人的肖像，还有一天为六个模特儿描绘肖像的时候。记录了肖像画顾客预约时间的“模特儿备忘录”告诉了我们雷诺兹工作顺序的详细情况。第一本备忘录可以追溯到1755年（其中的大多数现在保存在伦敦的皇家美术学院）。几乎涵盖了雷诺兹整个绘画生涯的现金出纳帐如今仍然存在，保存在剑桥的菲茨威廉美术馆。研究者根据这些资料，极其具体地揭示出雷诺兹每天的工作情况，以及他从中得到的报酬情况。在当时的画家中，这是非常少见的。

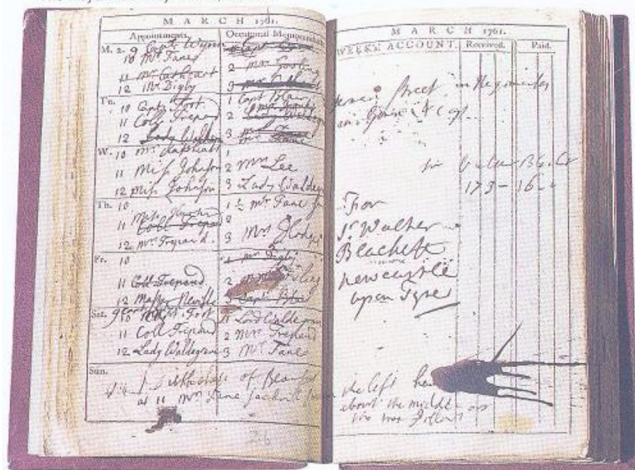
创作订件最多的1758年，一年中雷诺兹便收到了一百五十个订件。根据自己的承受能力，画家为了限制顾客人数，时常不得不提高酬金，但雷诺兹似乎绝对没有拒绝过顾客。1760年，雷诺兹在雷斯特运动场附近（现在的累斯特广场）购买了一幢很大的住宅。雷诺兹扩建了那幢房子，他的弟子、传记作家詹姆斯·诺斯科特（1746—1831年）说其中还有画家“展示自己作品的漂亮画廊，以及为模特儿们准备的宽敞优雅的房间”。1764年，雷诺兹的年收入增加到六千英镑。在英国普通工人一个星期的平均收入还不到一英镑的当时，这是一笔巨额财产。

与琼森博士等文学家的交往

雷诺兹完成大量工作的同时，还抽出时间参

▼ 打开雷诺兹1761年的“模特儿备忘录”会发现，他高效率地完成了作为画家的工作，还常常为自己安排出紧密的日程。

The Royal Academy of Arts, London

加热闹的社交活动。他的朋友中有当时具有代表性的文学家，其中最杰出的人物是塞缪尔·琼森博士（1709—1784年）。琼森因编撰了《英语辞典》（1755年）而著名。雷诺兹虽然也与女人们交往，但他从未结婚。曾经是业余画家的雷诺兹的妹妹法妮常年照顾他，后来，雷诺兹的一个侄女梅利·帕玛接替了这一职责。

琼森博士说，自己所认识的人中，只有在雷诺兹的人品中几乎找不到令人不快的地方。雷诺兹和蔼可亲，深得朋友的赞扬，这在他对待顾客上发挥了很大作用。雷诺兹从小生长的家庭谨慎而彬彬有礼，虽然他的口音一直带有德文郡的方言，但他与身分最高贵的大人物顾客接触之时也没有表现出拘谨。他的弟子诺斯科特这样写道：“雷诺兹的举止和态度总是和蔼可亲，充满魅力。他的气质毫无做作，十分优雅。他……被社会上层所接纳，并自然地与之融合在一起，这是以往的英国艺术家没有达到的。”

皇家美术学院第一任院长

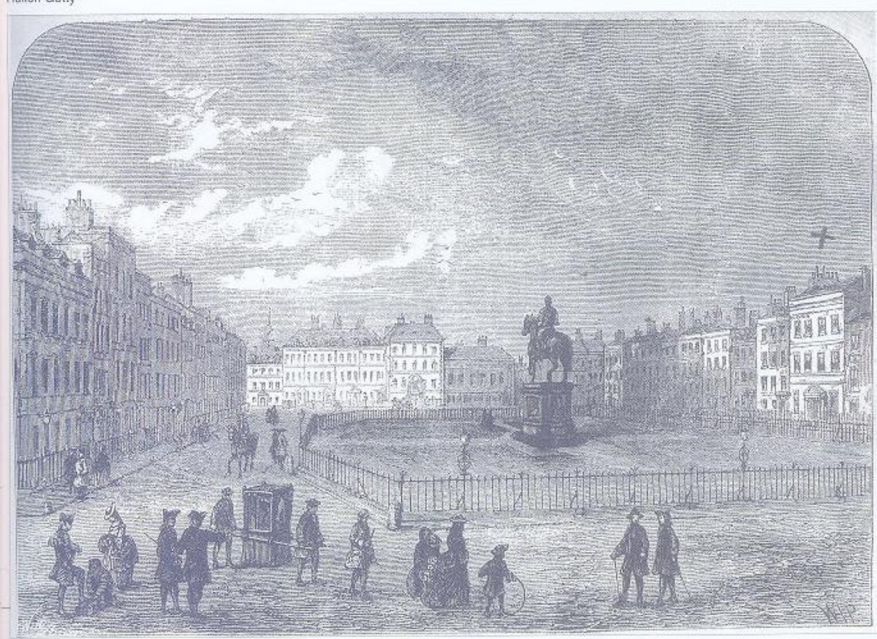
1768年皇家美术学院成立之时，雷诺兹被推选为第一任

◀ 今天的雷斯特广场是伦敦闹市区的中心。雷诺兹在这里居住的18世纪中叶，这是一个宅第鳞次栉比、格调很高的广场，是追逐流行的富裕伦敦人频繁涉足的场所。

Artist's Life

- 1723 7月16日，出生于德文郡的普林普顿。父亲S·雷诺兹是当地语法学校校长、牧师。
- 1740 前往伦敦，在肖像画家T·赫德森画室学习。
- 1743 离开赫德森画室，独立创作肖像画。活跃于德文郡和伦敦，直至1749年。
- 1745 父亲S·雷诺兹去世。
- 1749 与A·凯佩尔提督同行，前往地中海。在梅诺卡岛逗留。
- 1750 到达罗马并逗留两年时间。
- 1752 回国途中顺访佛罗伦萨、威尼斯、巴黎。
- 1753 作为肖像画家在伦敦开始工作。
- 1760 搬到雷斯特运动场，开设新的画室。
- 1764 与塞缪尔·琼森博士创建“俱乐部”。
- 1768 被推选为皇家美术学院院长。
- 1769 1月2日，皇家美术学院成立。做第一次美术演讲。
- 1773 牛津大学授予其名誉博士称号。被选为普林普顿镇长。
- 1779 《美术演讲》出版。
- 1780 皇家美术学院迁移至新萨默塞特公馆的一角。
- 1781 到尼德兰（今天的比利时、荷兰、卢森堡三国）和德国旅行。
- 1784 被指定为国王的御用画家。
- 1785 再次到尼德兰旅行。
- 1789 一只眼睛失明。
- 1790 辞去皇家美术学院院长职务，但三个月后收回辞呈。几乎放弃了绘画创作。在皇家美术学院做最后演讲。
- 1791 几乎双目失明。
- 1792 2月23日，因肝癌去世。

Hulton Getty

ANGELICA KAUFFMANN

A · 考夫曼

出生于瑞士的画家A·考夫曼（1741–1807年）是雷诺兹的一位艺术家朋友。1763年，他在罗马创作了古典考古学家温克尔曼的肖像画并一举成名。1766年，从意大利移居英国的考夫曼给艺术界带来了强烈冲击，两年后她成为皇家美术学院的创始成员之一（获此殊荣的妇女只有两人）。她获得成功不仅是因为她具有才能，还因为她漂亮而迷人。她受到很多男子的青睐，还有传言说她与雷诺兹有过恋爱关系。考夫曼也模仿过雷诺兹的绘画风格。1767年，她与老奸巨猾的花花公子结婚，但不久夫妇之间便出现裂痕。1780年，其丈夫去世后，考夫曼同意大利画家安东尼·茨吉结婚并回到意大利，在当地度过了余生。考夫曼不仅是多产的肖像画家，还以优美的新古典主义风格描绘出古代历史和神话的情景。

► 曾经是雷诺兹挚友的A·考夫曼是当时最成功的女画家之一。在这幅典雅的《自画像》（1787年）中，人物身着流行的新古典主义风格装束，手拿写生本和铅笔。

Galleria degli Uffizi, Firenze/The Bridgeman Art Library

院长。这除了是因为他作为画家获得了成功之外，显然还与他的社会信誉有关。翌年，英国国王乔治三世（1738–1820年，1760年即位）赐予雷诺兹爵士称号。为了出席这一授勋仪式，雷诺兹只在他繁忙的工作日程中抽出了最短限度的时间，

这与他的性格相符。他利用与两名模特儿约见的中间空余时间赶赴圣詹姆斯宫殿参加授勋仪式。雷诺兹的荣誉还包括牛津大学授予的名誉博士称号，以及他被选为其家乡普林普顿的镇长。1774年年初，苏格兰画家阿兰·拉姆吉（1713–1784

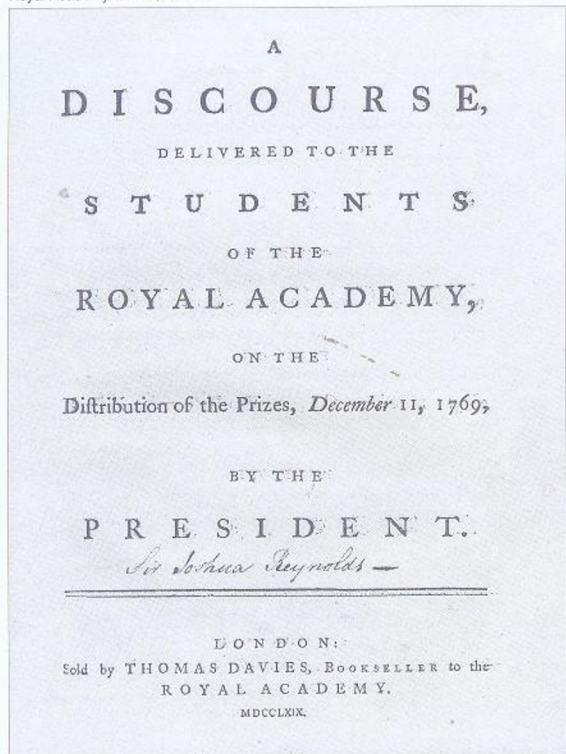

National Portrait Gallery, London

◀ 这是约翰·桑德斯以约翰·左法尼的《皇家美术学院的院士们》（1771–1772年）为样本创作的水彩画（1773年），描绘了在夜间对模特儿进行写生的院士们。画面中央偏左位置，带着喇叭形助听器、身着发黑礼服的时髦人物便是雷诺兹。

Royal Academy of Arts, London

年)去世,继其之后,雷诺兹成为国王的御用画家。雷诺兹虽然身负此任,但他并非是皇家最喜欢的画家。国王最喜欢的画家首先是拉姆吉,而后便是雷诺兹的对手庚斯博罗(1727-1788年)。

成为美术学院古典著作的《美术演讲》

作为皇家美术学院院长,雷诺兹忠实地履行了他的职责。作为院长工作的一环,雷诺兹做了十五次美术演讲,在其中阐明他的艺术思想。演讲从1769年一直持续到1790年,最初是每年一次,后来变为隔年一次。每次演讲的内容都作为各自独立的演讲录而出版,1779年,收集其全部演讲内容的《美术演讲》公开出版。演讲中的一些内容在雷诺兹在世期间已经被翻译成法语、德语、意大利语。雷诺兹的美术演讲以格调很高的文体写成,其中充满了画家对艺术理论和实践的敏锐观察,在画家的著作中,这大概是最生动的著述之一,这也是研究18世纪美学所必须学习的重要文献。

1768年和1771年,雷诺兹访问了巴黎。而后,在1781年做了三个月的长时间国外旅行,访问了阿姆斯特丹、安特卫普、布鲁塞尔等尼德兰(相当于今天的比利时、荷兰、卢森堡三国)的艺术中心地,并前往科隆、杜塞尔多夫等德国城市旅行。1785年,雷诺兹再次前往尼德兰旅行。

在这些国外旅行途中,雷诺兹研究美术作品,也曾带回过绘画。雷诺兹的精美绘画收藏品中,最后至少有八幅伦勃朗的真迹。

到了18世纪80年代之后,雷诺兹虽然已经年过六旬,但他仍然精力非常充沛地继续进行着工作。但他的视力已经出现了障碍,1789年,他不得不放弃绘画创作。在以后的两年时间里,雷诺兹几乎完全失明。由于其肝脏的恶性肿瘤,1792年2月23日,雷诺兹告别了人世,享年六十八岁。雷诺兹的朋友、政治家、作家E·伯克(1729-1797年)说,雷诺兹以“安稳而爽朗的刚强”忍受着最后的病痛。人们为雷诺兹举行了隆重的葬礼,他被安葬在英国伟人墓地的圣保罗大教堂。这是英国画家首次获得的荣誉。当时,有三名公爵和三名伯爵、两名侯爵、子爵和男爵各一名,共十人为雷诺兹护灵。

◀ 雷诺兹的第一回演讲录(1769年)的封面。雷诺兹的《美术演讲》在整体上阐述了美术学院的正统美术观,指出,在艺术教育中,向昔日巨匠学习是最重要的。

▼ 19世纪初期制作的圣保罗大教堂版画。人们举行了隆重葬礼,将雷诺兹安葬于此。

Hulton Getty

从古老中创造出新意

NEW ART OUT OF OLD

雷诺兹相信，任何艺术家试图创造出独特的绘画风格之时，首先要做到的是回顾并向意大利文艺复兴时期的伟大艺术家学习。雷诺兹毫不迟疑地实践自己的主张，同时还以丰富的感受性来对待自己眼前的对象。

雷诺兹完全有资格成为整个英国美术史上最重要的人物。雷诺兹的绝对重要性不仅在于其作品质量之高，还在于他在提高画家这一职业的地位方面有重要功绩。雷诺兹刚刚开始绘画工作之时，在英国，订购绘画的大多数顾客都认为，所谓绘画只不过是

熟练工匠的工作，是与裁缝大同小异的职业。但是，雷诺兹通过自己的生存方式和作品实例决定性地推翻了这种社会观念，使画家这一工作成为了人们社会上和理性上所尊敬的对象。雷诺兹的弟子詹姆斯·诺斯科特说，雷诺兹为画家们获得了“他们在这个

国家无法获得的社会重要性、尊敬、还有款待”。

创作具有理性和创造性的肖像画

创作绘画是高贵的职业。雷诺兹的这种观念形成于他的少年时期。他受到了父亲藏书中关于

British Museum, London (ref. 859-5-14-305-folio 15 recto)

素描

雷诺兹最为称颂的画家是米开朗基罗、拉斐尔等杰出的素描家，他收集昔日巨匠的素描，构筑起大规模的收藏。但雷诺兹自己的素描在他的工作中之发挥了很小的作用，很少成为深入学术研究中的对比对象。雷诺兹通常不经由习作阶段，而是直接在画布上创作，现存的他为绘画作品而描绘的习作数量稀少。此外，他还留有完成度更高的素描，其中可以分为几类，包括在美术学院课堂描绘的扎扎实实的人物习作，以及画家青年时代浪漫的自画像（2页）等。雷诺兹当时使用的绘画工具各式各样，有粉笔、钢笔、铅笔等。其中最富魅力的素描是画家在意大利逗留期间的写生本中的作品，其中有《拉吊带袜的妇女》（左）等习作。

Hermitage, Sankt Peterburg/The Bridgeman Art Library

间的雷诺兹，常常在创作肖像画工作的空闲时间找来大街上乞讨的孩子，将其当作这类绘画的模特儿。雷诺兹的弟子詹姆斯·诺斯科特曾经写道，老师的“工作间常常挤满了”这种孩子，“如果有某位重要客人来，雷诺兹先生就要把这些孩子暂时关在别的房间里”。雷诺兹有的奇异画还被复制成了版画，并受到了极大欢迎。

奇异画

雷诺兹描绘了很多称之为奇异画（fancy picture，雷诺兹那一时代曾经广泛使用的词语，但难以准确定义）的绘画。这种绘画通常指人物（特别是儿童）扮演各种角色的富有魅力（抑或是感伤的）氛围的绘画。庚斯博罗的奇异画常常以当时的田园为舞台，而雷诺兹则与之相反，通常选用古代神话、莎士比亚作品中的主题，或者是寓意性主题，例如，《解开维纳斯衣带的丘比特》（左 1788 年），《包装袋》（下 1789 年）等。讨厌浪费工作日子里一丝时

Private Collection/The Bridgeman Art Library

艺术的书籍，特别是J·理查森的《关于绘画理论的论考》（1715年）的影响。这本书是英国的第一部充实的美术理论书籍。理查森（1665-1745年）是当时英国占主要地位的肖像画家之一，是后来教过雷诺兹的T·赫德森的老师，也是他的岳父。而如今，为理查森留下姓名的并不是他的画家业绩，而是他的那部

著作，其中除了美术评论之外，还包括意大利旅行指南的很早事例。理查森论述说，绘画是一种理性艺术，与诗作具有同样的价值。他认为，这一“伟大工作”，“应该像最杰出的历史学家和诗人所做到的那样，将其与历史和寓言结合在一起”。换言之，理查森根据欧洲占统治地位的美术理论观点，将“历史画”

视为艺术的最高峰。理查森虽然承认肖像画在美术中并不占有太高地位，但他超过了肖像画只是单纯描绘出事物表面的绘画（在当时的英国，人们常常以轻蔑的口吻称之为“头像”）这一观点，认为可以将其提高到“表现作品中人物以往整个生活的绘画”的程度。雷诺兹后来发展了这一观点，并赋之以内容。雷

Chatsworth House, Derbyshire, UK/The Bridgeman Art Library

Kenwood House, London/The Bridgeman Art Library

儿童

雷诺兹对儿童的描绘十分巧妙，他也一定拥有让儿童在画室里放松的才能，因为他比当时英国的任何画家都更加富有魅力地表现出儿童的可爱，并丰富多彩地描绘出他们的形态。据说，雷诺兹曾使一名少女十分开心，她“满脸洋溢着笑容”为雷诺兹充当了模特儿。我们从左图的《少女肖像》（左 1761年）中可以看到雷诺兹可以让孩子们放心到何种程度。雷诺兹也描绘过一群孩子，他常常以庭院风景为舞台，描绘出孩子们玩耍的样子。例如，《勃兰梅尔家的孩子们》（右上 1781-1782年）中，绘画反映出当时认为儿童时代是天真无邪和自由的化身的观点（主要来自于卢梭的著作），并描绘出充满朝气而又不拘泥于形式的图像。雷诺兹还描绘出充满深深爱情的母子肖像画，其中最令人难忘的作品是《德文郡公爵夫人及其女儿》（左上 1784年）。在此二十五年前，雷诺兹一同描绘了曾经还是少女的德文郡公爵夫人及其母亲（20页）。想到这些，令人感慨万分。

Agnew & Sons, London/The Bridgeman Art Library

诺兹认为，肖像画可以凭借历史画的庄重提高其地位。

毫无疑问，雷诺兹希望将自己的一

生献给历史画。但他马上注意到，在英国，人们对历史画的需求极其有限，而且自己天生的才能，并不适于取材于神

话以及圣经的主题宏大的绘画。雷诺兹拥有准确的判断力，他认识到，自己的特质并不适于描绘波澜壮阔的事件（构

图中包括众多人物像之时，雷诺兹的描绘手法常常显得力不从心)，而是适于表现各个人物的个性。因此，雷诺兹通过将绘画艺术的“最高”领域所拥有的理性，以及创造性内容拿到肖像画中，努力创作出超出“头像”界限的卓越肖像画。

在模特儿身上体现出古典的理想美

在意大利居住的两年半时间，雷诺兹为自己将来的工作做准备，竭尽全力研究被公认为杰作的绘画和雕刻。在教堂、宫殿以及其它各种建筑物中，雷诺兹在写生本中画满了引起他兴趣的作品

的写生。雷诺兹研究的重点是16世纪和17世纪的绘画作品，特别是米开朗基罗、拉斐尔、以及雷尼的作品。同时，他还认真学习了古希腊和古罗马的雕刻，因为它们被视为欧洲人物造型的原点。在雷诺兹看来，对于现在的任何艺术而言，古代的伟大艺术都应该是其出发点。雷诺兹回到英国后着手进行的第一项重大工作，便是创作著名的《凯佩尔提督》(14页)，这幅作品几乎就是雷诺兹艺术观的声明书。凯佩尔的姿势取自于当时所有古代雕刻中最著名的《贝尔维德雷的阿波罗》(现收藏于梵蒂冈美术馆)的姿势。但雷诺兹的处理方法远远超过了

人们对公认姿势的单纯借用，因为雷诺兹作为肖像画家，他必须找到绘画特有的表现方法，反映出各个模特儿的年龄、性别、生活程度、人品。这样，凯佩尔的肖像令人想到古代雕刻的同时，还暗示出其中人物是一个拥有热情和大胆、同时兼备男性的优雅、生活在那一时代的有活力的人物。

雷诺兹的绝对性成功来自于他具有准确捕捉到各个模特儿特征的才能，同时，也源于他能够创造出合适而有效的公众性形象——适合于当时社会兴趣（流行最前列）的形象。在这一点上，雷诺兹多才而富于创意，很少重复相同的构

男子肖像、妇女肖像、家庭肖像

雷诺兹笔下的英国乔治王朝的贵族和官僚肖像画中，轻松的气氛中

渗透着不可侵犯的威严，这是当时其他画家作品中往往欠缺的特点。雷诺兹绘画中的英雄男子们即便身着“凡·代克风格”的服装（令人想到17世纪肖像画家凡·代克时代的服装），或者具有异国情调的盛装，也全然没有装腔作势的感觉，都保持了贵族的庄重。

肖像画《约翰·福特船长》(右 1765年)中，印度君主的头巾和长袍只是用来强调人物的经历(福特船长曾经为东印度公司工作)。在妇女肖像画方面雷诺兹也显示出他杰出的

本领，每幅绘画中，每个人物的个性都透过18世纪妇女特有的典型性形象而表现出来。与让女模特们穿上最新流行的豪华衣服相比，雷诺兹更喜欢尽可能让她们穿上简洁的白色衣服。雷诺兹不太擅长的可能是家庭的集体肖像画。《布拉迪尔一家》(左 1789年)中的人物显得有些生硬，与单人肖像画相比，在心理上也难以感受到其魅力所在。

Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, UK/The Bridgeman Art Library

York City Art Gallery, North Yorkshire, UK/The Bridgeman Art Library

思，这一点令人惊叹。此外，创作不拘泥于形式的华丽的巨作之时，模特儿无论是男是女，是老是少，他都能够巧妙地把握。雷诺兹能够极富说服力地表现出军人的坚强决心和贵妇人的婀娜之美，他的这种才能在表现学者的内省及儿童的天真无邪和可爱时，也发挥得淋漓尽致。庚斯博罗对此发出气愤而感慨之声也不足为奇：“妈的！这家伙怎么这么多才多艺！”创造出如此极富变化的姿势、气氛和表情之时，雷诺兹自由运用了他从以往艺术中收集而来的影像。他或者将引用于不同出处的几个图案重新组合，或者以崭新的方法应用以往的形态。雷

诺兹曾经在《美术演讲》中论述道：“所谓创意……与重新组合事先收集起来、并存储记忆中的种种图像并无显著不同。”对形态的借用偶尔也会有一些不自然之处，但通常而言，雷诺兹对他理性的“影像宝库”的使用十分流畅而无所顾忌。

这里值得特殊提到的便是著名的《西顿夫人扮演悲剧女神缪斯》(31页)。该绘画中的人物姿势会令人清楚地想到西斯廷礼拜堂天顶画的一部分，即米开朗基罗创作的《预言者以赛亚》中的人物姿势。通常而言，这种英雄性图像并不用于妇女肖像画。但对于画家同时代

的人而言，其威严和雄辩无比适合于当代最伟大的悲剧女演员西顿夫人。用同时代批评家W·哈兹里特的话来说，西顿夫人这位女演员“与其说是称赞，她更被视为是惊异的对象”。

在《美术演讲》中，作为最高贵的榜样，雷诺兹列举出米开朗基罗等文艺复兴繁荣时期的巨匠。而实际上给他带来更深刻影响的却是伦勃朗、提香等更具感觉性绘画风格的画家。事实上，对于艺术在总体上要遵从有悠久传统的规则这一观点，雷诺兹虽然积极鼓励，但到了自己创作之时，他往往是直观性的，而不是严格地遵守规则。雷诺兹总是以

自画像

作为男人，作为艺术家，雷诺兹都是一位自我意识极强的内向性格的人物。他在一生中创作了很多自画像，其中有油彩画，也有素描。其最初的著名作品可以追溯到画家十几岁的时候，而

Dulwich Picture Gallery, London/The Bridgeman Art Library

The National Portrait Gallery, London

最后的作品则创作于大约半个世纪之后，即逝世数年前。而令人感到意外的是，雷诺兹画入画家工具的自画像只有一幅，那便是《举手自画像》(上)。该绘画可能创作于1749年出发去意大利之前。在其它自画像中，雷诺兹总是强调理性的一面，与画家相比，更加突出地将自己描绘为思想家。在18世纪70年代的《自画像》(1页)中，画家身穿“名誉博士”(1773年牛津大学授予雷诺兹的称号)的深红披风。尽管雷诺兹一直要描绘出自己威严的形象，但他并不害怕画出自己肉体上的缺欠。创作于1789年前后的《自画像》(左)中，眼镜的存在令人想到画家正在减弱的视力。

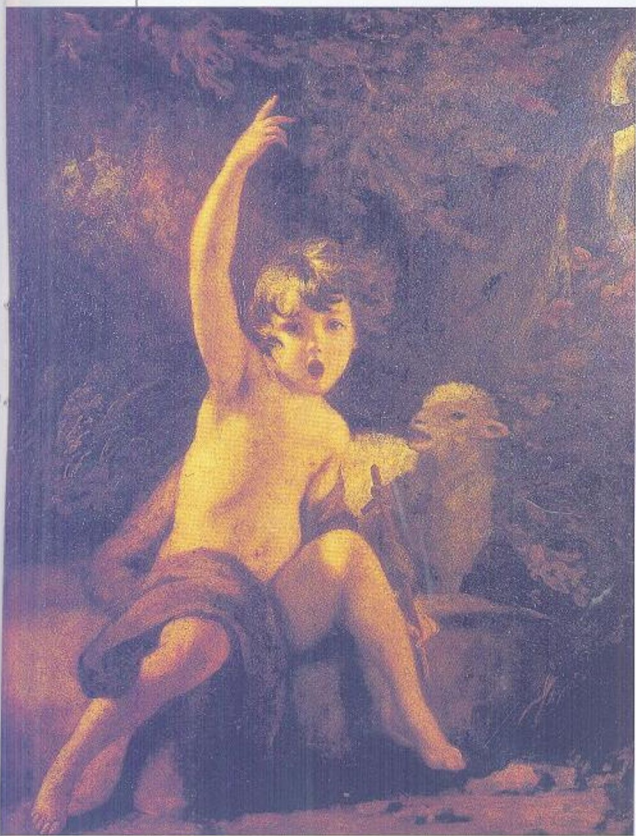
历史画

雷诺兹与同时代很多人一样，认为只有历史画才是绘画艺术的最高峰。雷诺兹赖以生存的主要收入源泉一直是肖像画，但他也常常挑战历史画这一格调更高的领域。雷诺兹取材于圣经、古代神话、莎士比亚或者但丁等作品，描绘出各种主题的历史画。雷诺兹在世期间，他的这些历史画受到很多批评家的称赞，有的还卖出了高价。其中最大的、也是最光荣的订件作品是《杀死蛇的儿童时代的赫拉克勒斯》（右 1785-1788年），视其为俄国女皇叶卡捷琳娜二世创作的。但同时时代人中也有人认为雷诺兹的历史画过于夸张，缺乏真情。琼森博士的朋友赫斯特·斯雷尔说，雷诺兹“热衷于自己也并不了解的所谓崇高性”。后世的人们大多支持他的这种见解。而并非雷诺兹雄心勃勃之作的历史画却魅力永存。描绘《洗礼者圣约翰的儿童时代》（左下 约1776年）的可爱绘画是最受欢迎的作品之一，雷诺兹描绘了数幅变体之作。雷诺兹虽然出身于虔诚的家庭，却没有强烈的宗教热情，

Hermitage, Sankt Peterburg/The Bridgeman Art Library

他很少描绘宏大的宗教性主题。

Wallace Collection, London/The Bridgeman Art Library

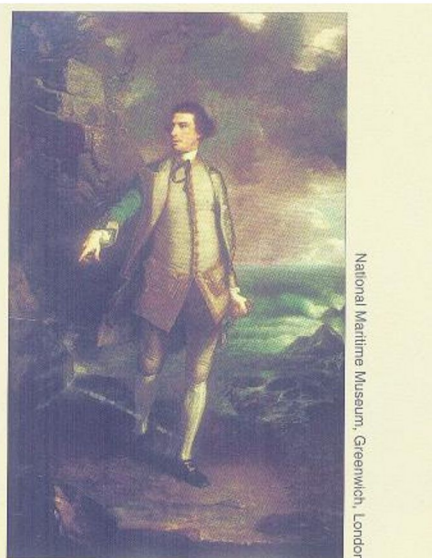
开明的态度对待新的构思，在他绘画生涯后期的1781年前往尼德兰旅行之后，他的绘画中显示出新的温和，这令人想到他对鲁本斯的倾倒。雷诺兹曾经说过，以前过低地评价了这位画家。

对昔日艺术的无穷兴趣促使雷诺兹去研究先人们的绘画技法，破译他们的“秘密”。他试验含糊不清的方法，也时常遭到失败。雷诺兹绘画中的人物肤色有的犹如死人一样苍白，这是画家使用的红色褪色所造成的。而更加遗憾的是，雷诺兹很多作品的保存状态非常恶劣，这是由于雷诺兹喜欢使用一种叫沥青的有光泽暗褐色

颜料的缘故。这种颜料在涂画当初会产生丰富的光泽效果，但随着时间的流逝几乎会完全变黑，并产生难看的裂纹。雷诺兹在世期间便已经出现需要修复的作品，为此，也有人对订件犹豫起来。但精通美术的收藏家S·G·鲍蒙特向一名顾客提出了这样的建议：“不要犹豫，不要放过这个机会。因为即便褪色，雷诺兹的绘画大概也是你可以得到的绘画中最精美的。”

名作特写

National Maritime Museum, Greenwich, London

凯佩尔提督

伦敦 格林尼治 国家海事博物馆藏
National Maritime Museum, Greenwich London
COMMODORE KEPPEL
1753-1754年
239 × 147cm

这幅作品是确立起雷诺兹声望的杰作，是提升肖像画这一绘画领域地位的发端。虽然这是画家为了表示对凯佩尔的感谢之意，以馈赠为目的创作的，却在雷诺兹画室里挂了十七年时间。雷诺兹是想让有可能订购绘画的顾客由此产生钦佩之情。这幅肖像画证明了雷诺兹超出单纯“头像”的才能，证实了画家表现绘画中人物理想化了的“以往人生经历整体面貌”的能力。凯佩尔阁下毅然地踏出一步，他的姿势取自于古代雕刻，特别是以著名的《贝尔维德雷的阿波罗》的姿势为依据，画家以此将凯佩尔表现为重视名誉和行动的人物。画家通过将人物配置在狂风呼啸的海边暗示出凯佩尔的果敢精神，这一方法体现出雷诺兹的戏剧性审美观。

雷诺兹为了赋予自己笔下的模特儿以威严和凝重，从文艺复兴，以及古典古代（古希腊、古罗马）的美术作品中借用人物像的姿势，他的这一特点十分著名。但雷诺兹并非盲目摹仿。他认为，由于古典古代的美术是以自然的“普遍性”法则为基础的，当代画家也应该遵从统一法则。他依据这一信念实践了这一方法。雷诺兹在《美术演讲》中最终这样概括了柏拉图的哲学性艺术理论：“我们所探求的美是普遍性的理性的美。它是只存在于精神中的概念，而不能靠视觉得到。”

凯佩尔提督威风凛凛的姿势便依据“普遍性的理性的”美的理想。此外，人们通常认为该绘画以《贝尔维德雷的阿波罗》为根据。比较二者便会发现，虽然可以看到二者的相似之处，但人物的姿势左右翻转。对于画家是否从该雕像中借用了人物姿势，近年来也有人提出了疑问，但显而易见的是，雷诺兹灵活运用了古典的原型。雷诺兹的大部分顾客都在遍游欧洲大陆的修学大旅行（18世纪英国上流阶层子弟在其受教育的最终课程中进行的欧洲旅行）中访问过意大利，他们也许认识到画家在此对古代雕刻的暗示，并予以赞许。

将文艺复兴和古典古代的样本应用在自己的肖像画中是雷诺兹的突出特点，而参考过去的作品并将其引入自己的作品之中则是艺术家们通常

▼ 六幅系列作品《时髦婚姻》中的第五幅《伯爵之死》。这是霍加斯根据自己的油彩画制作的版画。霍加斯通过暗示出过去的美术作品，强调了该系列作品的哲理性意义。

