

库尔贝

走进艺术大师生活丛书

ZOUJIN YISHU DASHI
SHENG HUO CONG SHU

北京)

55.7

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

文/陈翔 顾英杰

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

库尔贝

走进艺术大师生活丛书

文/陈 翔 顾英杰

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1965-8/J·1849

定价: 4.50元

编者的话

青少年读者们，当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时，一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的？用什么样的方法，才能够看懂他们的作品呢？

带着这许多疑问的青少年读者，如果你们沿着这套丛书所提供的入口，轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去，就一定能寻找到令你们满意的答案，并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生，采用了图文并茂的形式，让读者边读故事边看作品，充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分，采用了引导读者自己积极思考的方法，来更深入地理解作品的内容，揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时,创造性和美的意识将渗透到社会的深层,作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要,美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养,而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展,除了学校所进行的美术教育外,在青少年读者的课外生活中,人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候,《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于:提示了一种新的美术教育的方法,在提高读者艺术修养的同时,更注重美的感受能力的培养。因此,《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友,同时也是美术教师的教学参考书。

一、我不认输

——库尔贝自述 /1

二、文明社会的野蛮人

——库尔贝的故事

1. 不安分的学生 /7

2. 像与不像 /11

3. 狂妄的天才 /13

4. 一只眼睛和两只眼睛 /18

5. 木棚里的个人画展 /22

6. 迟到的荣誉 /27

7. 客死他乡 /30

三、美,包含在自然之中

——库尔贝作品欣赏

1. 石工 /35

2. 奥尔南的葬礼 /38

3. 集市归来 /41

4. 睡着的纺线女 /44

5. 筛麦的妇女 /47

6. 路遇 /50

7. 画室 /52

8. 溪边之鹿 /55

一、我不认输

——库尔贝自述

我从小就不爱逆来顺受，不喜欢别人给我安排好一切。我希望能按照自己的计划行事，但不知道为什么，我的计划总是不能为别人接受，但这丝毫不会影响我的决心，阻力越大，我就越来劲。我喜欢挑战，喜欢冒险，虽然很少取得成功，但我决不后退、决不后悔。

我自己也不知道为什么会喜欢绘画。小时候，爸爸送我去读什么神学，那些乱七八糟的教义读得我头都晕了，这时我就更加想画画了，因为我知道只有画画才能满足自己的求知欲。你看那些画家们，西装革履，举止文雅，受人尊敬。还有更重要的，他们想画什么就能画出什么，要知道在他们涂上颜料之前，摆在他们面前的是一块白布啊！如

果哪天我也能成为一个画家的话,那该有多好啊!在白色的画布上,想画人就画人,想画树就画树,想画天就画天,想画水就画水,多好玩,多有趣,多吸引人。画画和那些枯燥的神学课程比起来,简直就是天堂了。

有一天,我终于摆脱了爸爸的管束,来到巴黎学画,这时我才发觉画画并不像小时候想的那么好玩。画家在画室里穿着工作服,用油来调和颜料,衣服上沾着斑斑点点的颜料,空气中混和着颜料和调色油的气味,特别是当你辛辛苦苦画了自己以为很得意的画却遭到别人的白眼时,心情真是糟透了!

其实,我认真地研究过绘画史,也仔细地分析了当代艺术的特点,我找到了一条捷径,一条艺术的捷径,我告诉你,你可别告诉别人,那条捷径就是画你眼睛看到的東西,不要去画你眼睛看不到的东西。

说起来你肯定不会相信,现在的画家都在闭着眼睛瞎

画，你别笑，真的！不相信你看，安格尔画的人是古代的，德拉克洛瓦画的人是东方阿拉伯人，夏瓦纳画的人装模作样，而布格罗画的是神仙，热罗姆则在画天使。你现在明白了吧，没有一个画家在画人。现实生活中的、真实的人，为什么没有画家去画，他们在逃避什么？

大家都说什么“乱世出英雄”，法国这些年来也够乱的，可是好像只出了大卫一个英雄，而别的画家呢，他们好像都在半梦半醒之间。一个画家要出名，就要画与众不同的东西。现在你应该知道我的捷径了吧？对！别人不画的东西你去画了，你就能成功，你就会出名，你就会有风格，这可是我的经验之谈。

如果没有1848年的法国革命，我也许不会这么有名，因为到现在我才明白原来你埋头画自己的画还不行。要想画出名堂，一定要让自己的作品多与观众见面，而沙龙展是最好的机会，它是政府办的，是最正宗的，有很多观众会

自动涌来看的。如果每次都有画在沙龙展出的话，不出几年，你就会赢得观众。要知道，有了一定的名气之后，卖画就容易多了。卖画容易，钱也就多了，生活就可以安定，也就会有更多精力去研究画艺，从而画出更好的画来。1848年的革命让画家组成的评选委员会取代了原来由学院院士组成的委员会，风气也就轻松多了。这样一来，我的画就有更多的机会在沙龙上展出了。

尽管人们骂我粗俗，但我决不妥协，我坚信自己是正确的。因为什么，你知道，很多大画家在他们生前都被误解，可后来呢，不是都青史留名，万世流芳了吗！我一直认为自己是法国真正的画家。那些顽固的评论家嘲笑我是什么“现实主义”。真奇怪，我以现实题材画画就被扣上“现实主义”的帽子，一点道理也没有。不过我还是画我的东西，不去理会他们。

我对家乡的一草一木充满感情，我同情那些善良单纯

的农民兄弟们，他们的生活非常艰辛却很少抱怨，这种精神让我感动，他们的遭遇也让我同情。我要画他们，画他们的生活、画他们的工作、画他们……，总之，我要把他们画成主角，让那些顽固的资产阶级们好好地看一看。他们，这些可爱可亲的普通百姓，才是这个社会、这个时代的真正代表。

在经历了太多的曲折之后，我终于决定静下心来画一些安静的东西。我已经厌倦了争执和反抗，我要画一些大家都喜欢看的东西，但是这并不意味着我向那些资产阶级妥协。我决不认输，我只是改变了策略。

动乱的局势既让我出了名，也给我带来了极大的麻烦。旺多姆纪念圆柱事件使我很伤心，也使我在晚年背井离乡。但是回顾以往，我的作品是我的骄傲，它们也应该是法国的骄傲。

瑞士的培尔兹是一个美丽安静的地方，但却不是我

的。我已经58岁了，我要走了，可是法国不要我。我要去天国了，在那里我将和德拉克洛瓦、安格尔见面，和达·芬奇、拉斐尔见面，我相信，尽管我对他们都曾出言不逊，但在天堂里，他们仍然会欢迎我的。请相信我！

二、文明社会的野蛮人

——库尔贝的故事

1. 不安分的学生

让·德西雷·古斯塔夫·库尔贝1819年6月10日出生于法国东部的奥尔南。父亲埃莱奥诺·雷吉斯·库尔贝是一个拥有很多土地的地主，所以，他们家很富裕。库尔贝是长子，他的爸爸对他寄予了很大的希望，希望他能受到良好的教育，有一个良好的职业，可以光宗耀祖，和自己一样生活富裕而安逸。他把库贝尔送到奥尔南神学院，跟乌多神父和勒蒙蒂神父一起学习神学。在当时，神父是很受人尊敬的，而神学又是每一个体面的、有教养的人必须具备的修养和知识。到了后来，库尔贝长大了，在他18岁那年，

他的父亲又把他送到贝桑松皇家学院学习。其实，库尔贝对这种官方的教学方法非常反感，他觉得这种教学方法非常刻板、非常机械。本来对每一个人来说，学习知识是必须的，一个人如果不学习，怎么能在社会上站住脚呢？但是，学院的学习太枯燥了，它们根本不适合生性活泼的年轻人，特别是库尔贝，他从小就不是一个很听话的乖小孩，他喜欢捣蛋，喜欢自由自在，谁要是不让他这么做，他就会反抗。神学已经使小库尔贝晕头转向了，这次皇家学院的学习更加没劲，这下，库尔贝的反抗精神又上来了。他招集了一些平时很要好的同学，对他们说：“我们本来倒是应该自觉地学习语言和外语，还有历史、地理、文学、机械、艺术等等知识，但是，学习的方法太没劲了，好像是强迫你一样，这样的学习有什么意思呢！”

“对！”同学们七嘴八舌地附和着，他们纷纷议论起来。

库尔贝接着说：“同学们，大家想想看，假如是自由自

在地学知识,当然没有什么话好讲,但是现在是为了将来当兵,或者是为了哪一种自己也不晓得的什么工作去学习又冷僻、又没有啥用场的希腊文、拉丁文,这太可怕了,我实在受不了,你们呢?”

“我们也受不了!”同学们喊道。

“那好,我们就团结起来,一起向他们抗议。”库尔贝的眼睛里闪着光。

“但是,抗议有啥用场?”有位同学轻轻地嘀咕着,“他们又不会理睬我们。”

“难道我们就这样逆来顺受吗?”库尔贝反问道,“我提议,我们结成同盟,制定我们的纲领,用我们的实际行动来反抗。”

“对、对、对!”

这一天,库尔贝和他的同学们制定了6条同盟纲领,其中有:不承认错,因为自己没有做错,而这种过时的教学

方法是错的,给学习设置障碍;不学那些没用的东西,不学那些强加给自己的东西,发挥大家的才能,在规定学习的范围外,做自己喜欢的事,比如写诗歌、作曲、写小说,组织体操,以锻炼身体,不要整天伏在桌子上做功课而把身体搞坏;与班长捣乱,班长是个马屁精,是讨厌的老师的跟屁虫,还是个煞有介事的自大狂,所以,大家要联合起来,与他作对。

库尔贝一方面领导同学们跟学校对着干,另一方面又缠着父亲要学画,因为他觉得与皇家学院单调乏味的学习比起来,画画太轻松有趣了,而且画画是自由自在的,用不着受别人的强制。库尔贝的父亲实在拗不过他,终于答应了,送库尔贝到美术学院学画,但是又要求他继续在皇家学院学习,不过,用不着再住在那里,而是改为走读。库尔贝终于如愿以偿。

2. 像与不像

库尔贝喜欢画画,不过他没有想到画画也要受到约束。在他刚刚来美术学院开始学画生涯时,是跟一个叫夏尔·安托万·弗拉儒洛的画家学的,这个画家是大名鼎鼎的画家大卫的学生,但是,他也是一个画艺平常、没有什么特别好的方法教育学生的画家。库尔贝初跟他学时,勉强画了一点老派的风景画,规规矩矩,没有什么特点。如果一直这样下去,肯定不会有什么出息。没有想到,没过几年,弗拉儒洛去世了。这样,库尔贝正好趁机离开这里,离开同样枯燥乏味的美术学院。库尔贝去了巴黎,当时他只有21岁。

不过,库尔贝来巴黎主要不是来学画的,而是来学法律的,因为他的父亲虽然同意他学画,但是根本没有把自己的儿子培养成画家的想法,他觉得画家这个职业太不保