

德拉克洛瓦

走进艺术大师生活丛书

ZOUJIN YISHUDASHI
SHENGHUO CONGSHU

北京)

55.7

/

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

德拉克洛瓦

□ 文 / 赵 旻 张 炼

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

德拉克洛瓦

走进艺术大师生活丛书

文/赵旻 张炼

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2.25

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1966-6/J·1850

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。

目 录

一、为艺术自由而斗争的战士

——德拉克洛瓦自述 /1

二、浪漫主义的雄狮

——德拉克洛瓦的故事

1. 不平凡的身世 /7
2. 一举成名 /10
3. 开始写日记 /12
4. 英国之行 /15
5. “自由引导人民”的诞生 /19
6. 摩洛哥之行 /20
7. 更上一层楼 /22
8. 天才的多面手 /29
9. 绘制装饰壁画 /33
10. 画家的素描 /37
11. 艺术评论 /39
12. 杰出的肖像画 /41
13. 再写日记 /42
14. 晚期创作 /46
15. 与世长辞 /48

三、用色彩谱就自由与生命的颂歌

——德拉克洛瓦作品欣赏

1. 但丁与维吉尔 /51
2. 希奥岛的屠杀 /53
3. 米索伦基废墟上的希腊 /57
4. 沙尔丹那帕勒之死 /57
5. 自由引导人民 /59
6. 阿尔及尔的妇女 /61
7. 摩洛哥犹太人的婚礼 /62
8. 自画像 /63
9. 肖邦像 /64

一、为艺术自由而斗争的战士

——德拉克洛瓦自述

我叫欧仁·德拉克洛瓦，出生于1798年4月26日。我的诞生地在法国巴黎附近的夏朗东—圣—莫瑞斯，我在家里排行第四，也是最小的孩子。

我的母亲出身于著名的工匠匠人之家。从儿童时代起，我就生活在一个充满艺术气氛的环境里。外祖父是皇帝的家具师，与著名的设计师波勒和莱什奈一起工作过。我的舅舅是个画家，而且是当时著名的绘画大师大卫的学生，这一切都使我从小就受到了十分浓厚的艺术熏陶。

9岁时，我便进了巴黎的皇家高级中学学习，是班里勤奋好学的学生之一。我热爱文学、音乐，对世界的一切充满新奇。当我15岁时，就已经对绘画艺术表现出极大的兴趣，

经常到舅舅的画室去观摩，并成了当时大画家葛兰的学生，在那里我认识了席里柯。席里柯作画有自己的见解，并喜欢从现实生活中捕捉动态物象，而且题材大都取自于生活，并偏爱戏剧性的效果和壮观的场面与力量，这一切都给我今后的创作生活留下了深刻的影响。席里柯在还未画完“梅杜萨之筏”这幅画时就让我去看，这幅画给了我深刻的印象和强烈的刺激，以至于我一走出他的画室，就像疯了似的奔跑，一步不停地跑进我自己的屋子。我的心在剧烈地跳动，我难以形容我当时的心情。我相信，我一定也会创作出和他一样能震撼人心的作品，一定。

我继续专心致志地学习，画速写、画水彩，同时临摹一些优秀的作品。我参观卢佛尔宫，研究鲁本斯、提香、委拉斯开兹等大师的作品，同时也学习钢琴和小提琴，欣赏歌剧，我要让自己充实起来。因为我觉得，在我的心中蕴藏着一种内在的力量，它比我的身体更强、更有力，时常赋予我

以新的生命,这种力量就是我的想象力,它主宰着我,鞭策着我不断向上。在我24岁那年(1822年),我终于在卢佛尔宫一年一度的沙龙展里展出了我的绘画作品——“但丁与维吉尔”。这幅作品在当时引起了人们极大的注意,这是因为我的“但丁与维吉尔”在向学院派的清规戒律宣战,让色彩成为绘画的重要因素。国家把这幅画收购去,收藏于卢森堡美术馆。同年9月,我开始写日记。在我的日记中,我记下了我的日常生活,以及绘画的心得和技巧、未来的创作计划等等,但愿我的日记能让爱我的人懂得我的心路历程。

我欣赏康斯太布尔、雷诺兹、鲁本斯的作品,我喜欢鲜明的色彩,放纵的笔触。每当我拿起画笔在画布上作画时,激情就像火山一样地迸发出来,发出巨大的叫啸;就像狮子吞食猎物一样,一气呵成,所以人们把我叫做“浪漫派的狮子”。我善于在画面上表达运动的激烈和气势,表达感情的深度和力度。我喜欢从文学作品中选取题材,我喜爱的

作家有莎士比亚、但丁、拜伦、歌德等，同时我也非常欣赏莫扎特、肖邦的音乐，这一切都为我的绘画创作提供了大量的素材。我一生勤奋作画，即使到朋友家去聚会，也会带上画夹，以便在别人对答应酬时，抽出身来继续画我的素描。从1822年到1830年，我创作了许多绘画作品，尤其是反映法国1830年7月革命的“自由引导人民”，这是我倾注极大热忱的作品，画面中心人物——共和自由女神，是法国人民革命的象征，也是浪漫主义画派的典范。

我曾经到摩洛哥、阿尔及利亚等国去旅行，感悟东方文化的神秘性，研究大自然和当地居民的日常生活，画大量的素描，同时研究色彩，并试着用独特的方法捕捉和运用它们。我写了些旅途杂记，这对我今后的创作有益。

我喜欢表现野兽的那种无穷无尽的精力，我还致力于历史画的创作，并对历史事件作新颖的、有说服力的诠释，画面构思大胆、富有诗意，表现具有炽热热情的生气勃勃

的人物，这与当时的学院派油画的虚伪和死气沉沉迥然不同。

我作品中另一个重要部分是为巴黎波旁宫及罗浮宫等处绘制的内容丰富的装饰性壁画，构思的宏伟、场景的壮观、想象的丰富、色彩的绚丽是这些壁画作品的特点。尽管我的创作热情十分高昂，但晚年的我已是精疲力尽了，我实在太累太累了。然而，即使在我的身体日趋衰弱、说话都困难时，我还是把心爱的调色板放在床前，试着调配新的色彩。当我的身体稍微好一些时，我还是要继续画我的画，我脑子里常常是这样想的，我要为艺术的自由而斗争，我将在艺术中寻求高尚、伟大和崇高。

1863年8月13日，这位浪漫派巨匠在巴黎逝世，享年65岁。在他留下的遗物里，共有9000多件作品，其中包括油画、水彩、素描、速写、石版画等，同时他还给世人留下一部

宏伟的日记。读德拉克洛瓦的日记，就如这位浪漫主义美术的杰出代表人物在和你亲切地交谈。德拉克洛瓦在19世纪法国的出现，有如晨曦之出现于黑夜中一样，他当时为艺术自由而进行的斗争，不仅给法国绘画的发展开辟了一条崭新的道路，同时也为世界艺术带来了璀璨夺目的光辉。

二、浪漫主义的雄狮

——德拉克洛瓦的故事

1. 不平凡的身世

1798年4月26日，欧仁·德拉克洛瓦出生于法国巴黎附近的夏朗东—圣—莫里斯。他是查理·德拉克洛瓦家的第四个也就是最小的孩子。他的父亲是一位律师，也是哲学家卢梭的崇拜者，曾积极参加法国的大革命，在国民大会里担任马纳省的代表；签署过处死路易十六的命令；在革命政府里当过外交部长；做过驻荷兰的大使和出任特省的省长。他的母亲出身于著名的工匠人之家，外祖父是皇帝的家具师，从事过雕刻画框的工作，舅舅则是一位画家。父亲的激进思想和母亲家族的艺术氛围可以说为造就

出未来的浪漫主义大师——德拉克洛瓦奠定了不可忽略的坚实基础。

关于德拉克洛瓦的身世,还有一种说法:认为他的父亲是当时显赫一时的外交家莫利斯·塔列朗,即贝奈文特亲王。从容貌上来看,他们的确非常相像,所以研究家们认为,正是由于这种贵族气质加上创造性的构思相结合的遗传因素,才造就了一个出众的艺术家。由此,对德拉克洛瓦身上表现出来的强烈的双重性格——一方面是创造性的艺术家,具有热情的想象力和冷静的判断力;另一方面,他还是个出众的演说家,作出了合理的解释。

德拉克洛瓦9岁的时候,进入后来被称作是“路易学院”的巴黎皇家高级中学学习。在那里,他勤奋地学习绘画,并在文学和音乐的海洋里遨游。在回忆自己的学生时代时,德拉克洛瓦曾说自己“是那些好学的学生之一,懂得自己的使命是什么,而不是那种沽名钓誉、好自我标榜的

人”。除此以外，他还常到舅舅莱什奈的画室去观摩舅舅的画，以此提高自己对绘画的悟性和技巧。1816年，经舅舅介绍，他进入巴黎美专，成为当时著名画家葛兰的学生。

葛兰是位在创作上以温和、折衷为特色的画家，对德拉克洛瓦今后的创作发展并没有产生很大的影响。尽管如此，德拉克洛瓦一生仍很敬重葛兰，这体现了德拉克洛瓦那崇高的人格和对师长的尊敬。

真正对德拉克洛瓦产生影响的，是比他年长7岁的青年画家席里柯。席里柯的杰作“梅杜萨之筏”是浪漫主义的代表作，给德拉洛克瓦以巨大的震撼，正如他自己所说的：“席里柯在他还没有画完‘梅杜萨之筏’这幅画的时候，他就让我去看。这幅画所给予我的印象如此之深，以致我一走出他的画室，就像疯了似地奔跑着，一步不停地跑进我自己的屋子。”

席里柯画作中所表现出来的戏剧性结构和鲜明的色

调,还有人物奔放的姿态以及分明的个性,启发了德拉克洛瓦,使他相信自己也有能力去创作一幅这样的作品。经过长期专心致志的艺术创作后,他的第一幅作品——“但丁与维吉尔”诞生了。

2. 一举成名

1822年,卢佛尔宫一年一度的沙龙展览会上展出了德拉克洛瓦创作的“但丁与维吉尔”。也就是德拉克洛瓦受席里柯“梅杜萨之筏”的影响而创作的作品。这幅画引起当时的人们极大的注意,使他一举成名。

“但丁与维吉尔”这幅画取材于但丁的《神风》中的“地狱”第八篇,描写但丁和罗马诗人维吉尔二人乘船到地狱游历的情形。那些生前触犯教规的人,死后成为赤身露体的幽灵,在波涛汹涌的地狱河中呻吟、挣扎,遭受惩罚。其

中画面左边那个双手攀住船舷、努力想爬到船上去的幽灵，是生前与但丁家族有仇的“人”，被维吉尔又推入了水中。维吉尔说：“在人间的时候，这个人妄自尊大，无恶不作，所以死后他的影子还在这里咆哮如雷。许多自命为大人物的，将要像蠢猪一样躺在这里遗臭万年！”

这幅画作不但在艺术上显示出大胆的革新，而且也显出了画家对当时统治阶级的不满。所以这幅画在赢得赞美的同时也招来了众多的指责与讥讽。但作为沙龙画展审查委员之一的格罗男爵却非常欣赏这幅画，甚至亲自为它配了画框，放在展览厅最引人注目的地方。评论家梯也尔看后，评价说：“一个伟大的天才出现了……”

德拉克洛瓦的这幅画，在形式上继承了米开朗基罗笔下所赋予的人物的健美和力度，并使人物充满了动感；在色彩上，和古典主义拒绝色彩作为画面主导的创作思想相悖，在这里，色彩已成为激动观众的重要手段。由此可见，