

十九世纪英国水彩画

外国美术介绍

十九世纪英国水彩画

十九世纪初叶是英国风景画的全盛时期，也是英国水彩画享誉欧洲画坛的时期。

使英国水彩画驰名于欧洲的画家们大多生于十八世纪八十年代前后：透纳（Turner）和吉尔丁（Girtin）同龄，生于1775年，康斯太勃（Constable）比他们小一岁，而柯特曼（Cotman）、考克斯（Cox）和德·温特（De Wint）分别生于1782、1783、1784年。他们无论在开创现实主义风格方面，还是绘画技巧方面，特别在使水彩画这一表现方法的完善化方面，都在当时的基础上做出了巨大的贡献，产生了深远的影响。

最初的水彩画技法只是用铅笔或钢笔画成的素描，然后薄施淡彩，以素描为主，色彩仅起烘托辅助作用；也有以毛笔和黑色先画素描，再用淡黑色或棕色渲染浓淡层次，着重远近明暗的对比。至十八世纪中叶，被誉为“水彩画之父”的保尔·桑德比（Paul Sandby）用各种颜色进行研究和试验，取得了重大的发展；当时透纳和吉尔丁相继追随他，经过同时代的水彩画家们的共同努力，终于使以素描为主的水彩画技法发展成为具有丰富的色彩和色调的表现方法，从而形成一种具有透明感和清新明快风格的水彩画艺术。

十八世纪的风景画，大多是古典主义的构图，优美典雅的景物的背景，古典神话的主题，三者汇成一体。画面既缺乏灵感，又千篇一律。八十年代以后这些年轻的水彩画家们冲破了陈规旧习，直接到大自然源泉中去寻求素材；他们作品中的大自然，如同丰富生动的精神世界，通过对自然景物的描绘，寄托了人的思想感情，使水彩画从内容到形式都开了新生面。

当我们把选择介绍的这些水彩画家们的作品放在一起观看时，我们便会立刻发觉他们虽然各具不同风格和技巧，但是他们都保持着英国艺术家共有的民族特性。

他们的现实主义风格，把英国水彩画推向新的高峰；他们不仅丰富了英国画坛，而且对欧洲大陆画家有很大影响。

约瑟·梅洛德·威廉·透纳（Joseph Mallord William Turner 1775—1851）是英国杰出的画家，一生中创作了几百幅油画，几千幅水彩画和速写；他在绘画的色彩处理上有些方面已呈现出印象派的某些画法，因此有印象派先驱者之称。

透纳出身于理发师的家庭，少年时期便显示出绘画才能；现在玛格特教堂里还存有他九岁时画的一幅画。他于1786年起在校荷美术学校学习三年，主要研究建筑和透视，绘了许多以建筑和海景为题材的风景画；十五岁时又进入伦敦皇家艺术学校学习，把研究的重点放在水彩画的方法上；立志要赶上最好的风景画家，而且要胜过他们。

从1792年起，他在英国各地旅行作画，画了许多为版画而准备的水彩和速写；由于他在水彩画方面的成就，二十四岁时被选为英国皇家美术学院院士。

十八世纪末叶开始，透纳描绘了很多神话场面的风景和一些历史画；这些历史画往往有古典主义构图的方法和寻常的色彩效果，以极其丰富的想象，将二者溶汇一体。

他曾访问法国、荷兰、比利时、瑞士、德国，并多次访问了意大利以及非洲西海岸等地，全神贯注地研究着大自然，创作了大量基于现实而又高于现实的风光画；这里介绍的七幅都是这个时期的作品，略可见其风格之端倪。

在他晚年的作品中，具体的真实的造型几乎完全融化于华丽的雾霭之中。

透纳临终嘱咐愿将他的全部作品遗赠给他的祖国。

下面介绍他的三幅作品：

《失事船沉没以后》这幅画是透纳最完美的作品之一，表现出他在色彩和水彩技法上的高度造诣；其后的印象派的绚丽的光色变化，几乎都在他的笔下出现了。画面上既没有人，也没有沉船，只有一条孤零零的处于窘境中的小猎狗，他正向着沉没在远方永远没有希望回来的主人嘶叫。寂寞的黄色沙滩伸向无际的空虚，巨浪依然留有暴戾后的余威；落日的余辉配合蓝紫色的海水，加以天空几缕血似的红云，使画面既艳丽又凄楚，通过对大自然和小狗的描绘，透露出人的悲剧。

这位画家，运用色彩迥非寻常，有些人认为他的色彩在自然界是找不到的。曾有个老妇人看过画家描绘落日的画发誓说：“在自然界看不到这么光辉灿烂的落日。”透纳回答说：“难道你不希望能看到吗？”正说明他不仅是一个色彩革新者，而且是一个真正的艺术家。透纳给予他笔下的大自然以宽广、伟大的无限的生命力；他不仅描绘了大自然，而且赋予它以绚丽无比的风貌；他的作品之所以感人至深的原因也就在此。

《凯威莱城堡》画中远山、古堡、畜群与清流，尽皆浴于淡蓝色的透明雾霭之中；微露晨曦的河边路上，轻风吹拂着缓缓而行的车、马、人物、生意盎然。整个画面，色彩缤纷，虚实交错；光和色的变化，使画面显出深远的空间感，给人以无限高远、辽阔、清新而庄严的意境；绚丽的色彩表达出浓郁的诗意。

善于用色彩表达出流动着的空气的感觉，这是他全部水彩画的特点。

《达特港口》全画面上的人物与海洋、群山与天空交错于冷暖色调的变化之中，使画面清新明亮。碧蓝如镜的海湾，衬托着劳动着的人们，增加了前景的分量；顺港远望，一片霞光诱人入于无际的空间。这是一幅平静而美丽的英国风景画。

《玛盖特》太阳光射向高大的白垩峭壁，呈现出透明的蓝色阴影；整个暖色调的建筑群给人以琼宫玉宇的感觉。矗立灯塔的防波堤前正在涨潮。繁忙着的渔民增添了大自然的生气，光辉色彩表现出来的活跃气氛又增加了大自然的生气，也是画家陶醉于他的岛国家乡的感情再现。

约翰·康斯太勃(John Constable 1776—1837)的艺术成就不仅属于英国而且也属于欧洲。他是乡村磨坊主的儿子，曾就学于伦敦皇家美术学院；但他主要是靠自学和研究前辈画家的作品而成为独具风格的画家。

康斯太勃在风景画艺术上表现出非凡的才能。他经常生活于田间，接触劳动人民。他和他的好友邓松(Dunthorne，一个铅管匠兼上釉工人)常在一起研究大自然和速写。他认为绘画是为了后代，“应为他们做出有价值的贡献”。他知道什么是他的目的。自己常说：“我是生于一个如画的岛上，亲爱的老英格兰。”他抓住他童年时代的故乡，喜欢在风景画中表现农民的劳动生活。在他早期作品中那些英国乡村自然平凡的景物，在他的笔下颇为新鲜活泼并具有乡土气息，和因袭守旧的风景画形成鲜明的对照。他为了表现生动的自然景色，大胆地创出现实主义的风格，成功地表现了绿而潮湿的英格兰的风景面貌。

1819年他被选为美术学会的候补会员。1824年他的油画《干草车》轰动巴黎；第二年油画《白马》在法国同样轰动，曾两次获得奖金。他的作品风格甚至影响于当时的法国画坛，尤其对浪漫派大师德拉克罗瓦(Delacroix)有着直接的影响；并在描绘丰富的风光方面，启发了巴比松画派和印象画派。1829年他被选为英国皇家美术学院院士。

资产阶级及贵族观众对康斯太勃的作品进行过粗暴的攻击。他的作品在英国只影响了少数画家：波宁顿，德·温特，考克斯。

康斯太勃主要从事油画，水彩画不多而且都是速写；他用饱含颜色的画笔，挥洒自如的笔法，把他对自然景色所获得的印象如光、露、微风、盛开的花、嫩绿的草等，得心应手地描绘出来；有时用枯笔敏锐有力地刷在粗纹纸上，利用透出纸的底色，表现光的闪动效果。

《东方伯荷特教堂》水彩画是送给他母亲的（东方伯荷特小村庄是他出生和哺育他的地方）。康斯太勃的画面比透纳的更倾向于写实，那富有英格兰特色的湿润的土地和浓郁饱和的树木枝叶，是画家满溢着对于祖国和家乡的真挚而深厚的感情描画出来的。充满着宁静肃穆之美，色彩沉着而变化微妙；一抹斜阳，数只昏鸦又增添了生动的气氛；这是一幅描绘自然而又不单纯是自然再现的佳作。

托马斯·吉尔丁(Thomas Girtin, 1775—1802)在艺术上的重要地位和他短暂的一生与波宁顿的情况是那样相似。他二人都是死于二十七岁的青春；他们短促的一生，严重地影响了他们的艺术。如果说波宁顿计划如何把生动而自然的英国风景画介绍到法国，并影响法国的话，那么吉尔丁的才华又影响过波宁顿的绘画概念；而且不只波宁顿一人，还有柯特曼、德·温特都曾是一位画家的追随者。

吉尔丁孜孜不倦地研究水彩着色的多样方法，还研究风景画中的空气效果。他的想象力丰富，用色明暗谐调，流畅的水分，以生动的笔触，利用水彩明快透明的特点，却能表现出如同油画般的强烈的光和色的关系，足以证明他的无比的才华。

他是英国南方人，幼年丧父，和透纳同龄，他们二人都在青年时代就为糊口谋生而工作：画建筑渲染图。吉尔丁十九岁时第一次参加皇家美术学院的画展，二十七岁逝世，不满十年的艺术生涯，留下了他的成就和影响。他的早逝是深可惋惜的。

约翰·西尔·柯特曼(John Sell Cotman, 1782—1842)的父亲是瑞威治市的绸缎商人。他十七岁时到伦敦遇到了透纳，这在他的生活中是个大事件，他同这位大师建立了终生友谊。透纳还为柯特曼在伦敦皇家学院中介绍当一个画师的位置。

柯特曼是著名的瑞威治学校中最有才能的人，他的作品具有独创性和多方面的才艺，他是一个非常出色的图案家，对现实敏感的色彩画家，他也是英国建筑联合会的名誉会员。

《渔村景色》是他的著名作品中的一个突出的例子，它表现了他的创造性的构思和非凡的才艺。柯特曼具有在物象上赋予多种色调和色彩的光的感觉，并以极端严谨的手法使其臻于完美。他对大自然题材的真实描绘，没有比这幅画中所表现的更能清楚的说明他的风格了。

大卫·考克斯(David Cox, 1783—1859)是康斯太勃以后的著名水彩画家,出生于德立特德,父亲是个贫穷的黑白铁匠。当这孩子得到他的第一个水彩盒时,他正躺在断腿床上。他的体质不允许他跟着父亲在铁匠炉上工作,他只好去当彩饰画的学徒;后来他的师傅死去,他便靠着教画和售画过着朝不保夕的生活。他因贫困的逼迫和对绘画的热爱,经常忘我的努力工作。

他具有谦虚、沉默而又质朴的性格,在他一生中,没有一次在作品上取得高报酬;他不争取学位,而以一个孜孜不倦的画家的才能,影响他的后进者,因此非常受人尊敬。

为了生活,他曾在赫尔弗德一个私人开设的学校做图画教师,在那里住了十二年。《莱尔沙滩》这幅画,令人深信考克斯的才能是以较深的生活感受为基础的:用色虽不多,却以豪放不羁的笔触,富于表现力地刻画出风雨欲来的海滨景色。

考克斯的《和平与战争》是当时难能可贵的用水彩画表现具有情节内容的寓意作品。整个画面似乎处于暴风雨前的宁静中,乌云横压低空,大地此明彼暗,在远处的高坡上掩映浮现的半颓的古堡;一队战士在半枯的老树下走过,逐渐消失在阴暗中,树边的牧人与其说是向仓促而过的队伍致敬,毋宁说是向这些走向死亡的人们默哀。作者以严谨的造型,出色的水彩技巧和阴沉的色彩描绘出这一具有社会意义的题材,并传达出压抑低沉的情调。

彼得·德·温特(Peter De Wint, 1784—1849)生于斯特福歇尔的一个小村庄;他的家座落在村庄陶瓷厂外边。他的父亲是当地的医生。他也是康斯太勃以后的著名水彩画家,正如一个有创造性的美术家那样,他对绘画刻苦钻研和专心工作。

温特领导过水彩画协会的工作,对英国水彩画的提倡和发展,有过不少贡献。他不仅是知名的水彩画家,而且也是一个非常出色的油画家,同时又是一个非常受欢迎的教师。

熟练的技巧,敏锐的色彩感觉,并准确地抓住光线这个难关,巧妙地处理主次形体的光影变化,色调的对比关系,在他的名作《古建筑》画面上是充分可以证明的。

约翰·瓦莱(John Varley, 1778—1842)在英国十九世纪绘画史中是一个著名的人物。他是风景画家,也是杰出的艺术教师。他的学生中有成就者如:考普莱·菲尔丁(Copley Fielding)、德·温特、大卫·考克斯、亨利·亨特(William Henry Hunt)等。在水彩画技巧和构图方面,他的指导是卓越的。他摒弃旧的传统教法,而是让学生面对现实,生动活泼地写生。

瓦莱是个非常勤奋的人,据说他四十年如一日,每天都工作十四小时。他是伦敦一个铅匠的儿子,在少年时代就经常画画,十六岁时给水彩画家巴罗(J. C. Barrow)当助手。1798年英国皇家美术学院曾展出他的大教堂铅笔画。

欣赏他的《康威远眺》,令人充满清新爽快之感;落日余辉,活跃纸上;以洗练的笔触描绘了晴朗的天空、城堡与郁郁葱葱的谷壑丛林对比,相映成趣。用色概括,却又变化细致,远近得宜,是一幅充分体现其艺术特性的范例。

保尔·桑德比(Paul Sandby, 1725—1809)在英国绘画史上是第一个用水彩作画的,在他以前只有用单色画和素描淡彩。他的创造性研究和试验取得了这种画法的可能性。桑德比因此赢得了所有后来的水彩画家们的无限感谢,被誉为“水彩画之父”。

桑德比的钻研精神是不屈不挠的;他为了工作,是不怕困难的。这幅乡村景色是他代表性的作品,为体现自己的主张而描绘的。

威廉·配尼(William Payne, 1760—?)最初受雇于普莱茅斯造船厂工作,但他喜欢绘画,在很小年纪,便献身于艺术;他是自学出来的水彩画家,并且创造了他自己的新风格。

他作画时,喜欢用刷子,有时不勾轮廓线;他的色彩是灿烂的,充分表现了阳光闪烁的效果;光和影用暖调子和灰调子对比表现。

书中的《村景》充分体现了他的风格,用笔流畅熟练,奔放有力;处理光影色彩的冷暖变化上既响亮又协调,

既朴实又绚丽，是一幅有代表性的佳作。

当宁（H. E. Downing, ?——1835）是新水彩画协会的会员；他描写各种风景，也描写一些英国、法国的城市风景。从1827——1833年间在皇家美术学会和其他画展中展出他的水彩画。

《海滨渔船》一画，描写着停泊在退潮后的沙滩上的渔船小景；远处阴霾濛濛，近处阳光旭旭，船只和渔网的大块阴影横在明亮的沙滩上，增加了主题的重量，和谐的色彩，安静的色调，组成了一幅清澈而具有透明感的画面。当宁的着色方法是在其明澈如镜的淡彩中，蕴藏着微妙的色调变化；在大面积的中间灰色调中加重主要景物的深度，使他的绘画在清淡中有重量，和谐中呈响亮；这些就成了画家的独特风格，为英国水彩画增添了光辉。

赛缪尔·普劳特（Samuel Prout, 1783——1852）小时住在普莱茅斯，身体多病，他的境遇通过到国外旅行才得到改变。后迁居法国诺曼底，从此他便以那里作为精神上和艺术上的故乡。

普劳特的才能表现在大胆而有效的处理光、影和气氛的关系上，加之对建筑的物体、量、质感、比例的良好感觉，使其作品得到画坛称赞。他常讲：“一个画家，用颜色画，但想的是明暗。”在实践中这便成了他多数作品上表现景物的手法。他的诺曼底大街一画正是以这种手法忠实地把他在生活中感受到的景色描写下来。

理查德·波克斯·波宁顿（Richard Purkes Bonington, 1801——1828）在世仅二十七年，可惜他那独特的艺术风格尚未得到充分发展，便过早夭折。作为一个画家，他在英国画派与法国画派之间起过桥梁作用。他的作品具有英国特征，同时又是英国风景画复兴时期的标志，曾给法国很大影响。

他曾在巴黎工作，德拉克罗瓦非常赞美波宁顿的作品，从他那些作品中看到了描写自然界的辉煌和现实的要素。当时德拉克罗瓦正同席里柯（Gericault）提倡浪漫主义以反对苍白死板的古典主义，德拉克罗瓦很快便和波宁顿成为亲密的朋友。

他的创造力，他的美丽的色彩和笔触是以最大的刻苦努力培养出来的。他从不停止工作，经常搞研究和实验。他的早逝对英国艺术是不可估计的损失。

《在阳台上》是他的代表作之一。从这幅画上约略可见他不受古典主义的拘泥，先从天体着眼，用笔纵横，意贯全局而不脱离写实的表现方法；其色彩简洁明快，强烈的阳光感使画面充满蓬勃的朝气。

詹姆斯·哈兰德（James Holland, 1800——1870）是英国水彩画的优秀画家之一。他生于伯斯兰，父亲是个陶瓷工人，自己在很小年纪即被雇为画工，在陶器或瓷器上画画。

1819年他到了伦敦，当时还是个羽毛未丰的青年就独立开业，教授风景、花卉以及建筑绘画方面的一些业务。1835年参加水彩画皇家美术协会。

他画了许多威尼斯风景，都很有价值。他的作品都是在意境上、技术表现的变化上，渴望有所追求才产生出来的。他尊重并借鉴名画及其技法，但又不拘一格蓄意创新。

这里选择的三幅各具特点的小画：《蒙丽诗城堡》《巴黎小巷》《威尼斯神龛》，仅希望借以说明他不为一种成就所满足，而且不断追求的可贵精神，同时可见其在水彩画上的杰出成就。其中就以《威尼斯神龛》为突出，它表现了意大利最美的水乡城市的绚丽色彩和灿烂阳光，妇女衣裙的色彩鲜艳而富于变化，但又统一于总的玫瑰色调之中，给人温暖柔和而亲切的感觉。画家通过亲切朴实的画面，表现了民间生活的一瞥；在风景画中，自然地揉和了风俗画的内容。

托马斯·柯利尔（Thomas Collier 1840——1891）曾在曼彻斯特美术学校学习过一段时间，他主要是靠自学。1870年参加水彩画协会为候补会员。他的画在法国很受重视，于1829年的展览中曾获得银奖。

他的作品主要是水彩风景，这里选的《田野上的小路》描写了风雨欲来的天气；在宽广无垠的田野上，高悬飞云翻滚的天空，点景人物在风中匆匆的走着，使画面充满着动势。柯利尔用笔自由挥洒而又凝重有力，有其独到之处。

约翰·埃布梭伦（John Absolon, 1815——1895）生于兰华兹；1835——1836年在巴黎学画，取得很大进展。

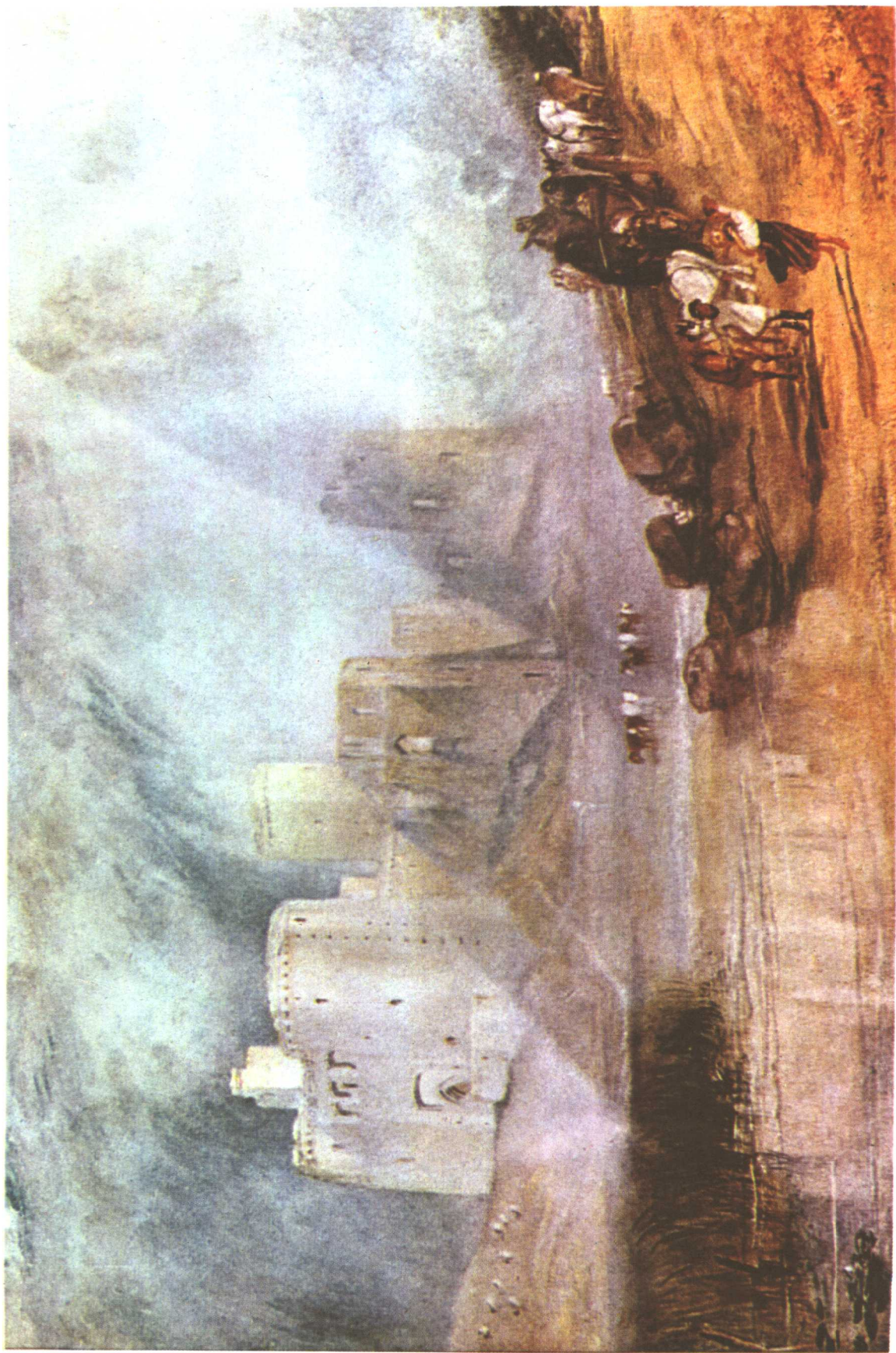
他是早期的新水彩画协会的会员，在他们中间他是较迟赢得水彩画家声望的一个。他一心献身于探索自己的独特风格，十年中他向协会展出六百幅作品。

他也是皇家美术学院画展的经常不断的参加者和油画协会的会员。从1832到1874年这段时间内经常展出他的水彩画，也展出一些油画。

他的作品风格新颖，以饱含水分的大笔触描绘人的体面关系，明暗对比强烈，手法简练概括，色彩爽朗明快。所选《海滨》体现了他的风格，洒满阳光的金黄色海滩上，点缀出深色衣服的人物，显得画面非常响亮而生动。

失事船沉没以后 透纳

凯威莱城堡 透纳

达特港口 透纳

玛盖特透纳

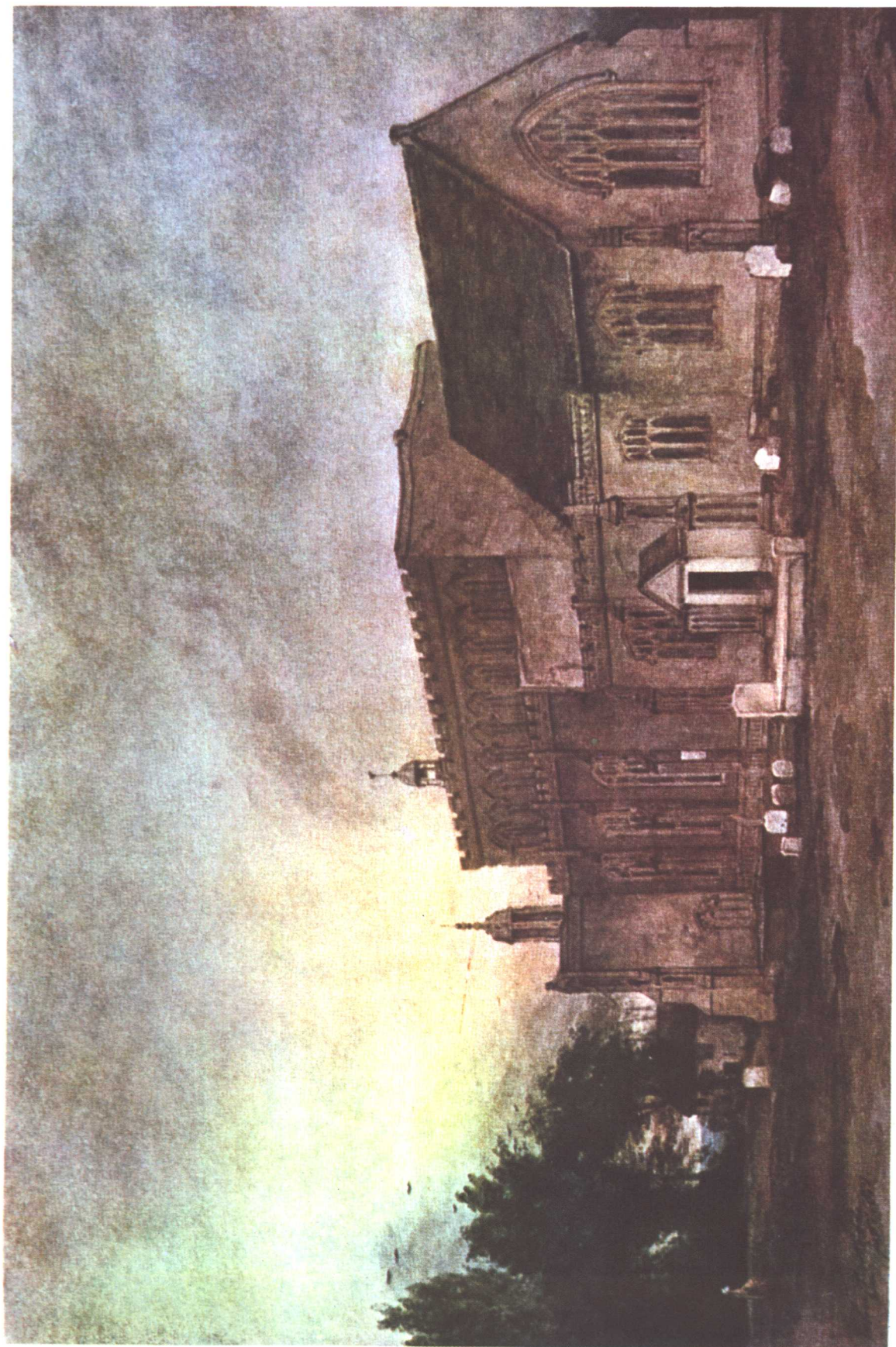
塞德港 透纳

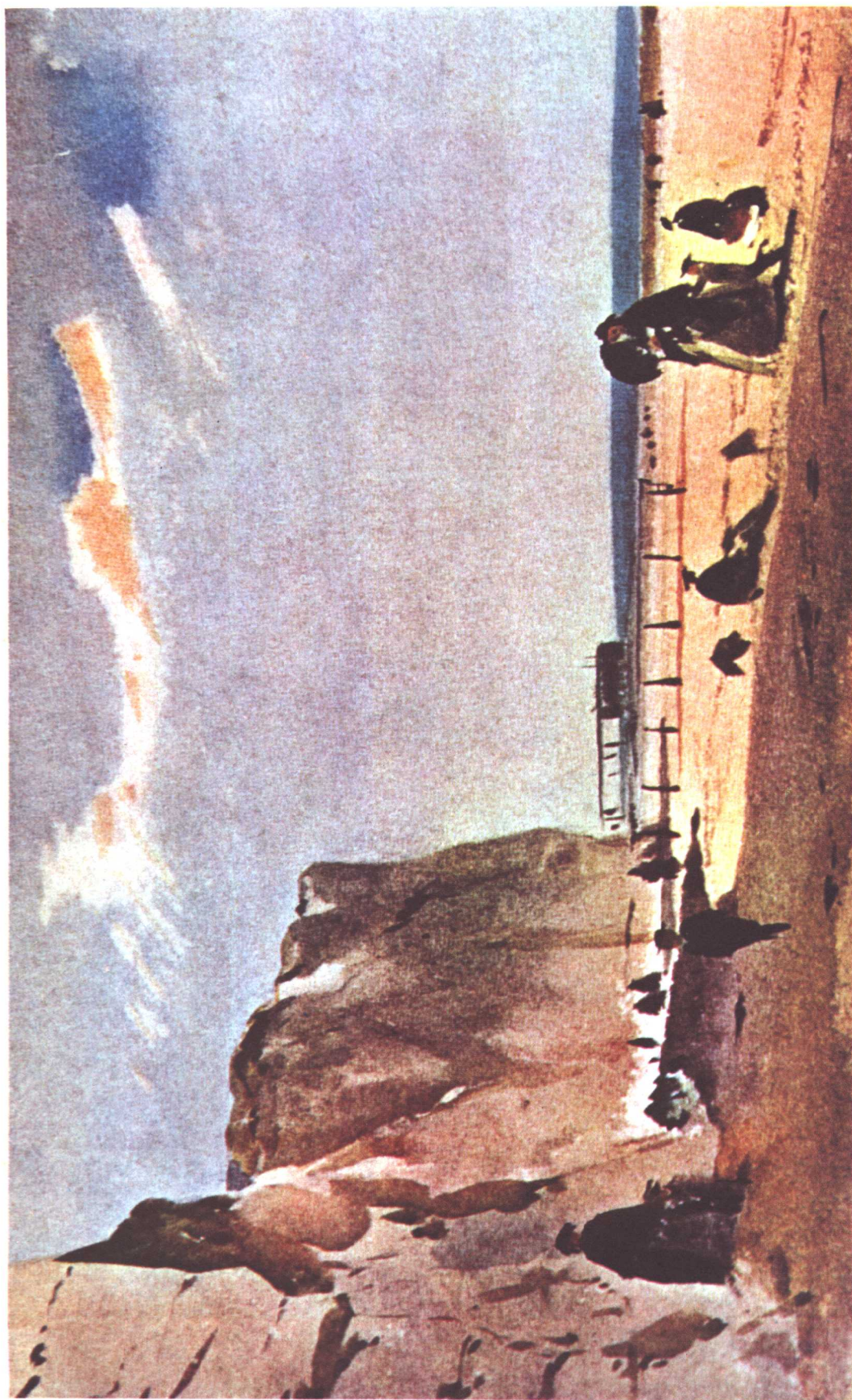
梭 车 尔 透 纳

拉松斯冰河 透纳

东方伯荷特教堂 康斯太勃

海 景 埃布梭伦

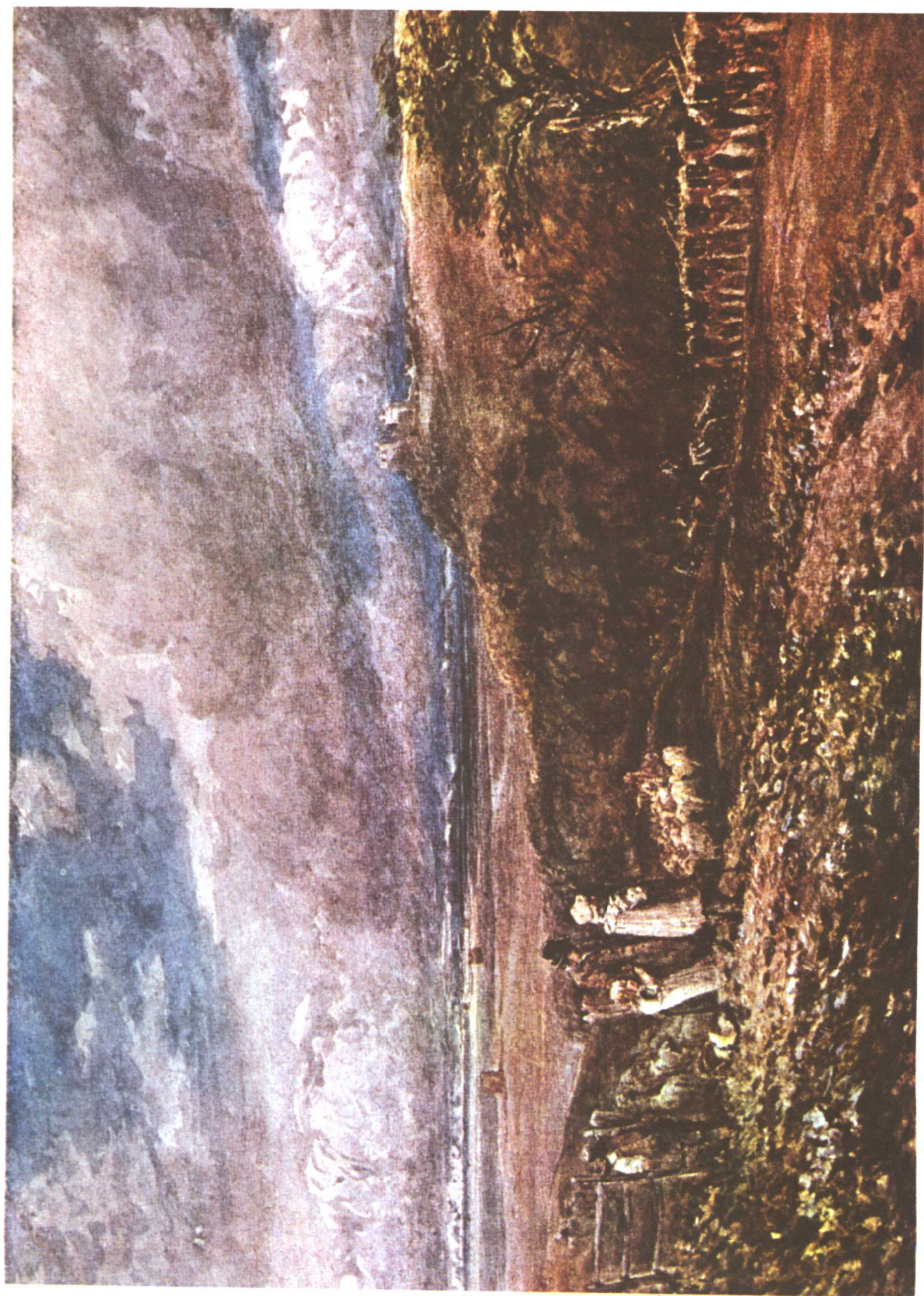

渔村景色 柯特曼

419584

莱尔沙滩 考克斯

和平与战争 考克斯