

庚斯博罗 Gainsborough

美术介绍

庚斯博罗简介

托马斯·庚斯博罗(Thomas Gainsborough, 1727—1788)是十八世纪英国杰出的绘画大师。他主要作肖像画,风景画也很出色。他画的肖像,雍容华贵,神态幽雅,色彩绚丽,深得英国上流社会的喜爱。他画的风景,潇洒浪漫,充满牧歌情调,因此在当今的英国,庚斯博罗的作品仍然受到人们的喜爱。

庚斯博罗生于英国东部萨福克州,他最早的艺术熏陶来自他母亲。她是一个很有教养的妇女,善画花卉图案。庚斯博罗自小喜好模仿,他在母亲的绘画中得到很多启发,在速写和默记方面显示了难得的才华。当他十三岁时,家中便决定送他到伦敦学艺。庚斯博罗最初跟一位叫海门的画家学肖像画,不久以后他进入一位来英国教素描的法国画家葛拉维罗的画室学习。在这阶段中,他在素描技法上进步较快。

在伦敦的六年,庚斯博罗看到了许多前辈大师的作品,开阔了眼界,艺术修养上也得到提高。1746年,十九岁的庚斯博罗满怀创作的信心,回到了故乡萨福克,开始接受肖像画订件。

在他早期的肖像画中,可以看到十七世纪来英国宫廷作画的弗兰德斯画家凡·代克的影响,画风华丽,气派做作;随着庚斯博罗在技法上的钻研,以及他对英国上流社会人物精神风貌的研究,使他很快摆脱了前人的窠臼,画出了别具格局的英国十八世纪肖像。

艺术上的成熟,使雄心勃勃的庚斯博罗于1759年从萨福克搬到英国西南部的巴斯献艺。这里是一个疗养胜地,英国的名媛闺秀和有身份的贵族都到这里度假。他们在有名的矿泉水茶室里听到了关于庚斯博罗的传说,得知这位画家是社交界的活跃人物,有多方面的才能。他妙语横生,能讲述动人的故事;他酷爱音乐,善于演奏羽管键琴和中提琴;常常邀请朋友聚会沙龙,宴饮;他作的肖像画,优美动人,典雅庄重。庚斯博罗的为人和他的作品,使来到巴斯的名流倾倒,于是纷纷向他订画,他俨然成为巴斯的风云人物。

当时英国皇家美术学院的创始人之一乔舒阿·雷诺兹,已是一位蜚声画坛的肖像画家,他在伦敦画界有很高的威望。庚斯博罗决心和雷诺兹在画艺上一比高低。在1774年,他迁居伦敦,果然他的画室门前车水马龙,订画者络绎不绝,在七十一八十年代,庚斯博罗进入了创作的鼎盛时期,属于这阶段的名作有:《格雷汉姆夫人》、《罗宾逊夫人》、《西顿夫人》、《索菲亚·谢菲尔德夫人》等一系列女性肖像及《农舍前》、《秋收马车》等风景画。庚斯博罗在这时期所作的肖像,除了刻画贵族妇女的神态之外,他在色彩的运用上取得了较大的成就。英国十九世纪的权威评论家拉斯金称他是“鲁本斯以来最伟大的色彩家”。他在布局华丽的色调中不失谐和与诗韵。庚斯博罗善画妇女的全身肖像,并在背景上衬以隐约可见的风景,或是大块的帷幕和柱子,对象的身材一般都加以拉长,因此她们显得婷婷玉立,婀娜多姿。虽然人们都十分清楚:画中的人物并不象庚斯博罗笔下那么动人,但画家善于描绘“经过人工处理的真实”,仿佛在庚斯博罗的肖像画廊中凝聚着英国十八世纪上流社会的精英。

庚斯博罗作于1770年的名作《蓝衣少年》,是为一个叫乔纳坦·巴托尔作的肖像。他作这幅画有自己的用意。原来他的对手雷诺兹曾经说过,“蓝色不能在画中占主要地位”。而庚斯博罗故意用蓝色画像,并画出了柔美和谐的调子。由于这幅画的成功,使庚斯博罗在以后的许多肖像中大胆运用蓝色,都收到了良好的艺术效果。

《西顿夫人》的肖像是庚斯博罗的杰作之一,作于1783—1785年,其时他已被委托为宫廷画家。这位夫人是十八世纪后期伦敦有名的特鲁利街戏剧区的首席演员,由于她出色的演技,人们对她极为崇拜。庚斯博罗和雷诺兹曾先后为她画了肖像,但两位名家的着眼点不同,雷诺

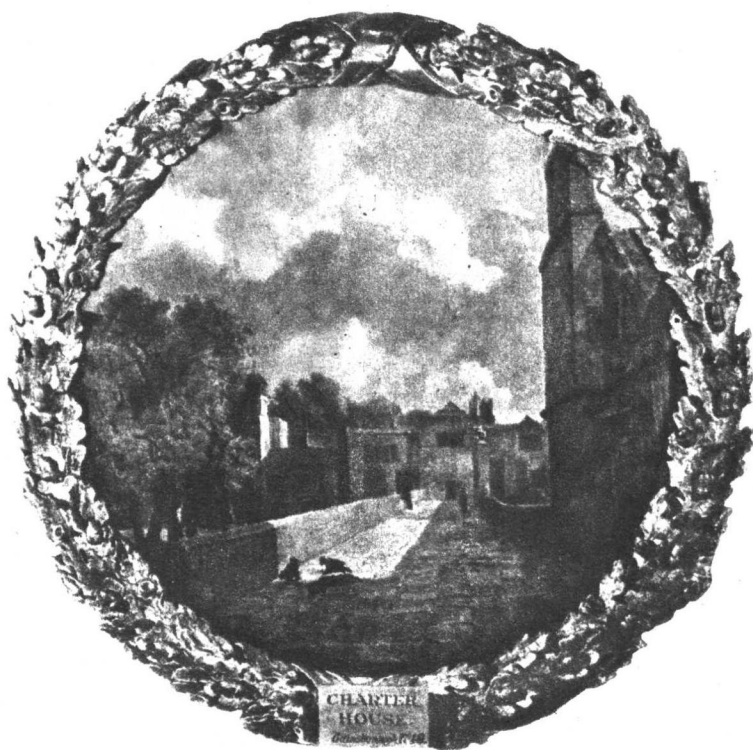
兹画中的西顿夫人，是一位身穿演出服装的悲剧女神。而庚斯博罗却把这位剧坛明星画在日常生活中。西顿夫人坐在事先布置好的帷幕前面，在画家精心安排下，这位目光犀利、演技超群的演员，高贵中带着矜持，显得气宇不凡。画面的色彩协调而富有节奏：赭红色的天鹅绒背景，黑色的帽子，金黄色的披肩，以蓝平绒镶边的淡湖蓝蝉翼纱长连衣裙，配以条纹和自然的衣褶。她的打扮得体入时，神态委婉深沉，这位富有进取精神的十八世纪英国妇女，得到了生动而真实的描绘。

庚斯博罗主要从事肖像画创作，但他也画风景。因为在十八世纪的英国，风景画不象肖像画那样有社会影响。他早期的风景画，基本上是写生的，画的是他家乡的风光。而在他三十岁以后，随着社会的需要，他的画风也逐渐变化，因为一幅真正的英国农村风景画，上流社会的买主们嫌其“粗俗”，因此庚斯博罗不得不凭借模型来构思风景，使它成为一种名流们可以接受的装饰品。尽管如此，庚斯博罗的风景画由于它的抒情和田园牧歌趣味，对英国十九世纪风景画的繁荣有较大的影响。十九世纪风景画名手康斯太勃就赞赏过这位前一辈的同行，他说：

“他的画效果柔和，给人以抚慰，并且令人感动。”又说：“他描绘的对象传送出一种优美的情感……午间的静寂，暮色的苍茫，清晨的露珠……看着这些画，我们不觉下泪，却又不知道是什么催人泪下。”

在1788年庚斯博罗去世以后，雷诺兹曾写悼文，称颂“他是英国风景画派的创始者。”

吴静之

1 苏顿医院 1748 直径58厘米

2 赶集 184×153厘米 伦敦国立美术馆

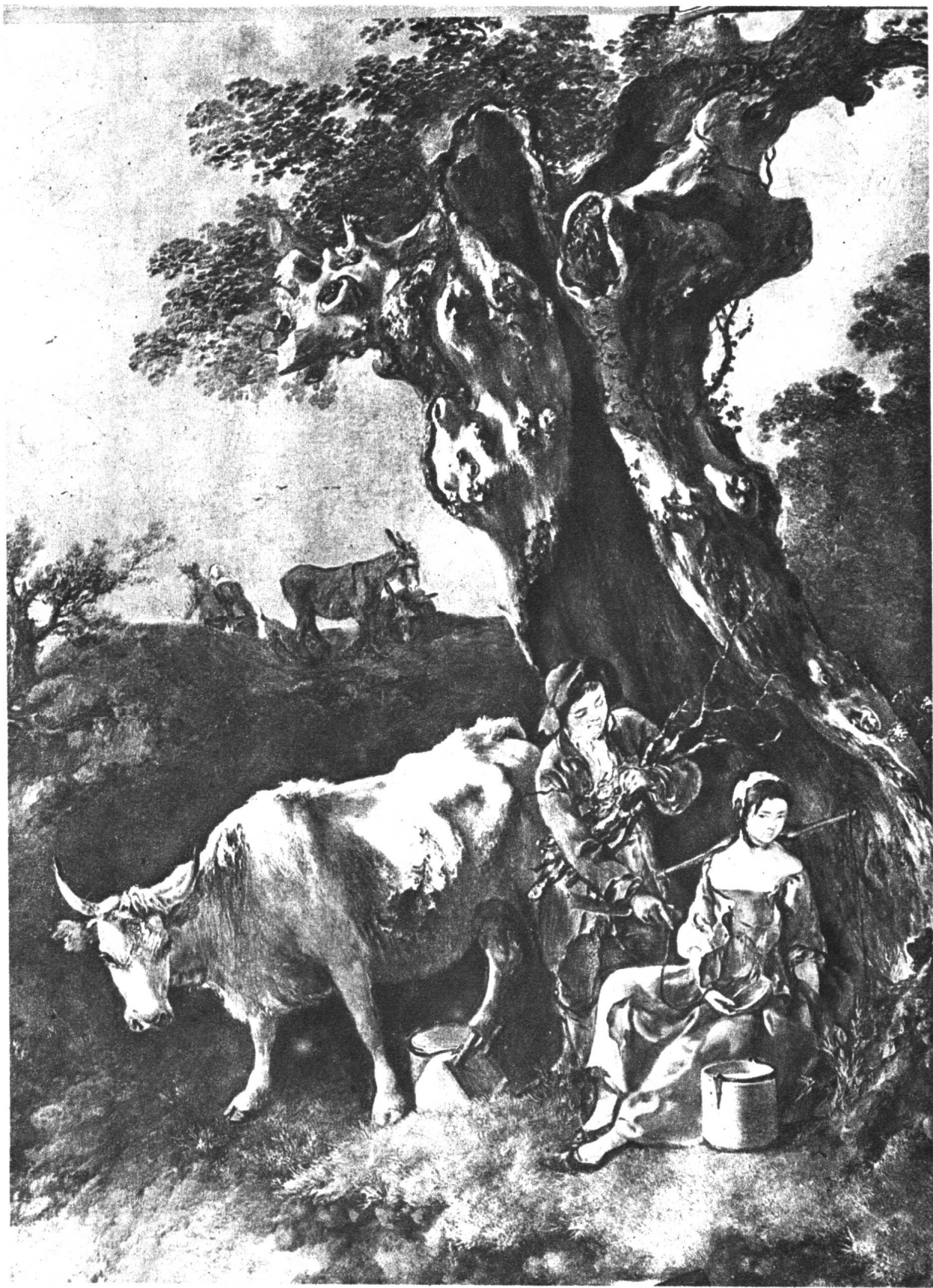
3 柯纳德森林 约一七四八 一二三×一五五厘米 伦敦国立美术馆

4 牲口饮水 一四七×一八〇厘米 伦敦泰特美术馆

5 清晨散步 约1785 237×178厘米

6 樵夫向挤奶女求爱 (局部)

1755

7 农村小孩 1787

8 农村姑娘 1785 176 × 127 厘米

9 沃拉斯顿像 十八世纪五十年代后期

10 谢里丹夫人 约1783展出

11 秋收马车 1797展出

12

格雷汉姆夫人

一七七五—七七

二二三×一五一厘米

13 名演员西顿夫人 约1783—85

