

从古希腊到毕加索·美术欣赏丛书

浪漫主义的雄狮

北京工艺美术出版社

佟剛 米文杰 王跟黨 編

真茗閣藏名人書畫·啓功卷

文物出版社

十字军进入君士坦丁堡 德拉克洛瓦 410 × 498cm 1840 年

图书在版编目 (CIP) 数据

浪漫主义的雄狮 / 姚钟华编著. — 北京 : 北京工艺美术出版社,

2000.1

(从希腊到毕加索·美术欣赏丛书)

ISBN 7-80526-377-9

I. 浪… II. 姚… III. 油画—作品集—世界 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 73390 号

责任编辑: 毛白鸽

装帧设计: 粒子

责任印制: 宋朝晖

浪漫主义的雄狮

姚钟华

古典主义与浪漫主义这两种创作倾向贯穿着整个人类艺术发展史。古典主义是严谨、规范、秩序、理性、均衡、和谐、静态的，还有社会性的特点。浪漫主义是自由、奔放、即兴、激情、感性、动态的，以及个人的。这两种范畴相对立、相斗争，又互相补充、互相渗透。中外文艺史都可窥视其轨迹。只是在19世纪的法国表现得更鲜明。一般说来，代表统治力量的官方艺术更需要古典主义的形式。在以安格尔为代表的古典主义如日中天之时，以德拉克洛瓦为代表的浪漫主义也迅速崛起，其更代表大革命以来的平民精神。由于艺术上鲜明的个人特征，后者对现代艺术的影响也就更深刻。

热里柯(1791年~1824年)是法国浪漫主义的前驱。15岁时师从古典主义画家葛兰。一次在街上见受惊狂奔的马，启发了他的灵感，之后即画了大量马的速写及与马有关的题材。后来他索性从军，对马进行了更深入地研究，画了许多军旅及赛马的题材，气势不凡。而他的传世杰作是《梅杜萨之筏》。梅杜萨号是一艘法国战舰，遇难沉没，船员们乘木筏在惊涛骇浪中漂泊，许多人死于饥渴。人们都陷入深深的绝望，忽然在海平线上出现了一艘船，生者挥动衣物，向远方呼喊求救……作者在画面中表现了人处于生死关头，在绝望与希望之间的挣扎，表现了人类求生的本能。画面悲壮而沉重，撼人心魄。此画1819年展出时却遭到官方艺术家及舆论的嘲骂。他们攻击此画来自于新闻，粗野，认为是艺术的堕落。但此画已成为艺术史上不朽的杰作。

德拉克洛瓦(1799年~1863年)是浪漫主义的伟大旗手。少年时在马赛，后到巴黎投师盖兰。23岁即画出了《但丁的小舟》，参加了沙龙展出，甚至得到了保守的格罗的欣赏，并为他的画送来了一个精美的画框。此画取材于但丁的《神曲》。描写但丁随好友维吉尔乘舟渡过阿格龙河，亡灵们从水中浮现，攀附着渡船，但丁很惊恐。画面充满了神秘、动荡、恐怖的气氛。三年后，他又画出了另一件力作《希俄斯岛的屠杀》。希腊人民那时在进行争取独立的艰苦斗争，遭到了土耳其人的残酷镇压和屠杀。这是发生在希俄斯岛的真事。消息传来，社会反响强烈。德拉克洛瓦画的此画，惊心动魄，悲壮惨烈。作品表达了艺术家对希腊人民的同情与支持，在艺术表现上也极富力度。但却遭到古典派的激烈攻击，连格罗也说：“这是对绘画的屠杀。”

《自由领导着人民》一画是表现手执法兰西三色旗的自由女神，引导人民冲锋血战，勇往直前。这是法国七月革命的写照。这位执国旗的女神，后来成为了法兰西的象征。他还画过许多东方题材(阿尔及利亚)的风俗画，具有浓烈的异国情调，明朗而艳丽。德拉克洛瓦是一位有强烈正义感的画家。在艺术上，他是一位大手笔，他说：“作画要像狮子吞食猎物一样。”他每作画，总是全力以赴，速度惊人，待作品完成时，体力已不能支了。他的绘画色彩浓艳。他发现了色彩在阳光下的补色关系，对印象派有很大启发。古典主义者攻击他只注意色彩而素描不行。诚然，他继承了文艺复兴的威尼斯画派，但他说过：“不要像数学一样准确地画一双手，要画一个运动。”这就是他的素描与造型的观念。他所要的准确，是在运动中的、情感中的准确表达。

驯牛 热里柯 59 × 50cm

封面：骑马的皇家侍卫队军官 热里柯 292 × 227cm 1812年

梅杜萨之筏 热里柯 491 × 716cm 1818年 ~ 1819年

疯婆 热里柯 77 × 64.5cm 1822 年 ~ 1823 年

墓地的孤儿 德拉克洛瓦 65.5 × 54.3cm

但丁的小舟 德拉克洛瓦 189 × 246cm 1822 年

希俄斯岛的屠杀 德拉克洛瓦 417 × 354cm 1824年

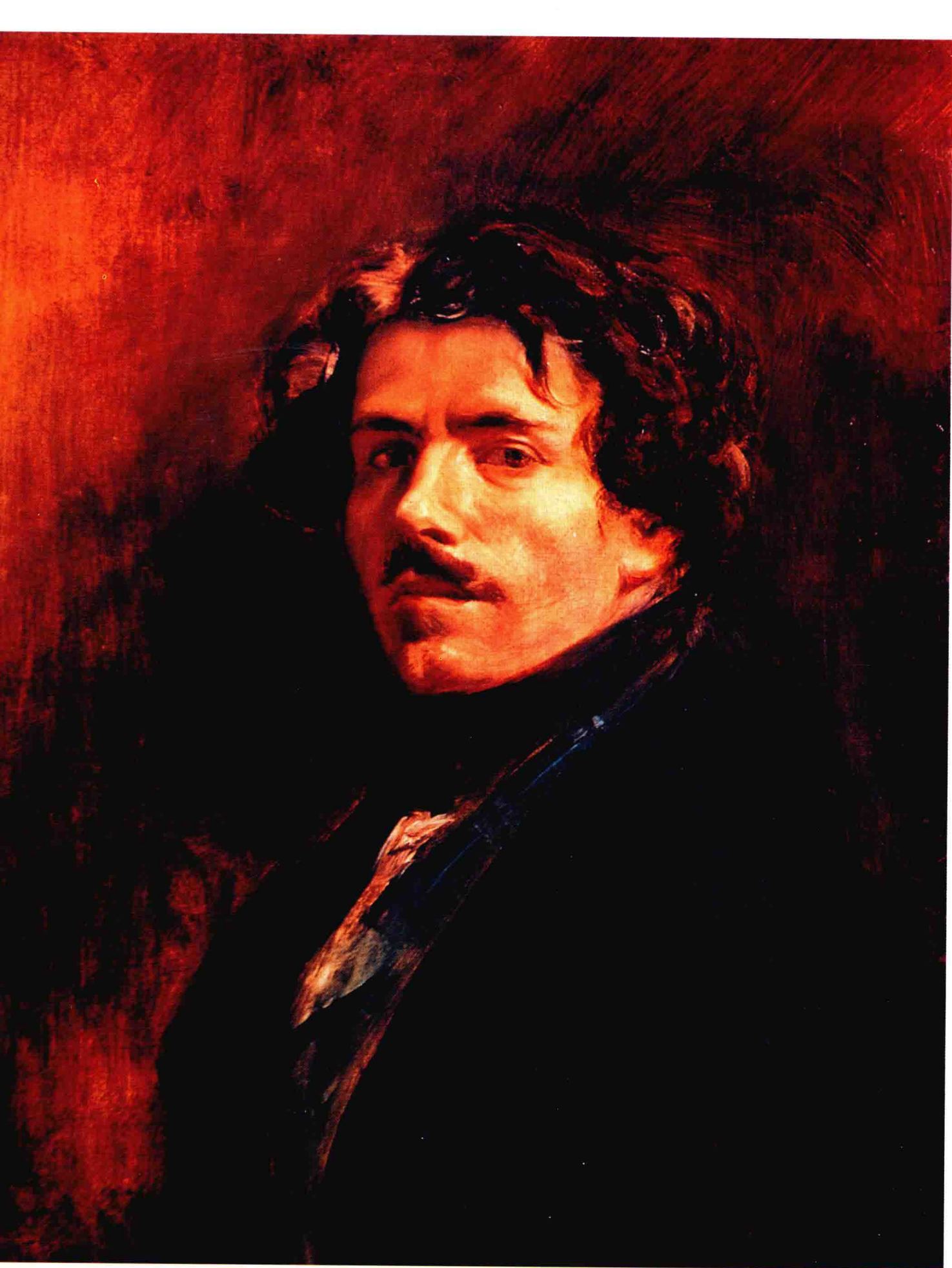

塔耶堡之战 德拉克洛瓦 485 × 555cm

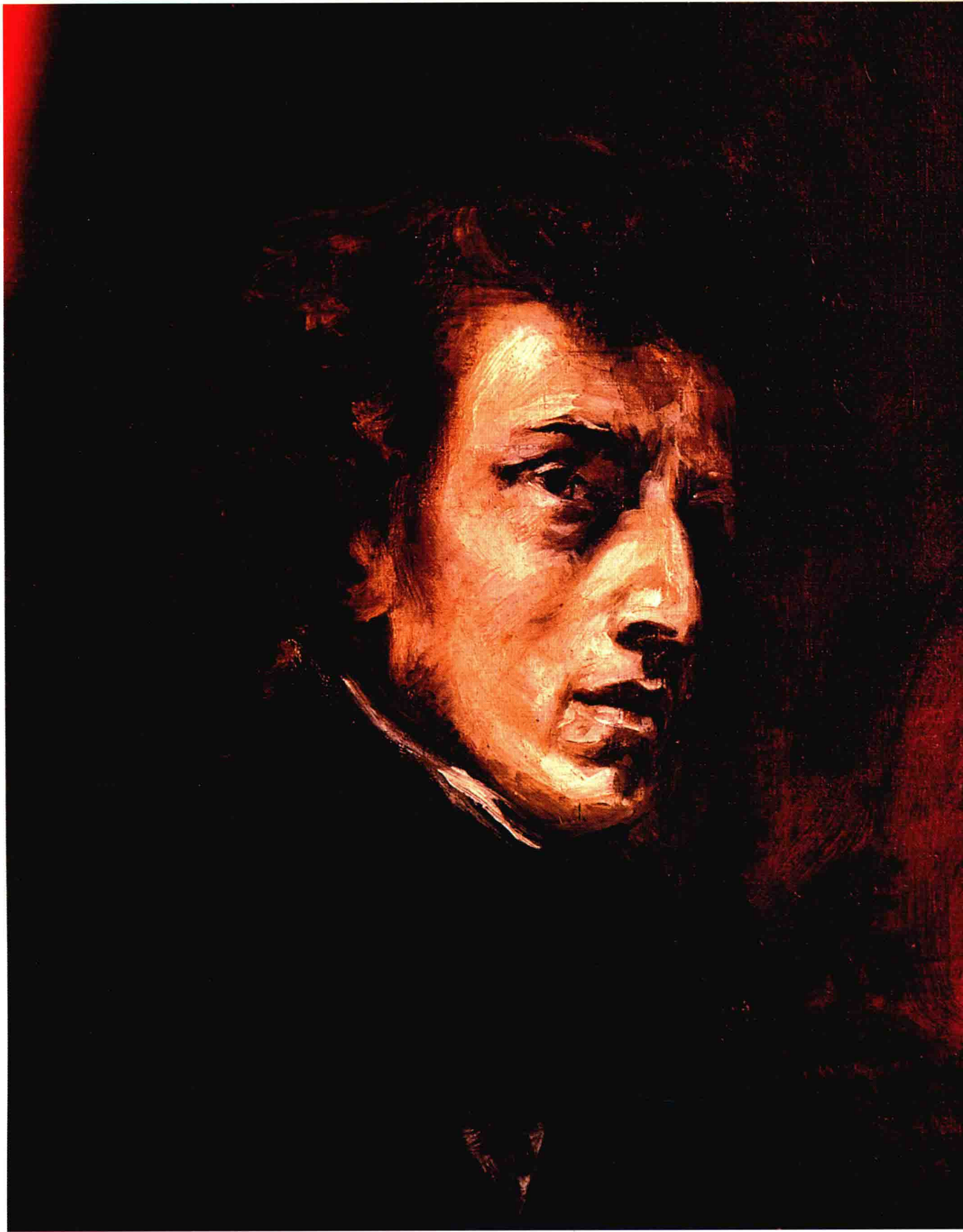

自由领导着人民 德拉克洛瓦 260 × 325cm 1830 年

自画像 德拉克洛瓦 65 × 54.4cm 1835 年 ~ 1837 年

肖邦像 德拉克洛瓦 45.5 × 38cm