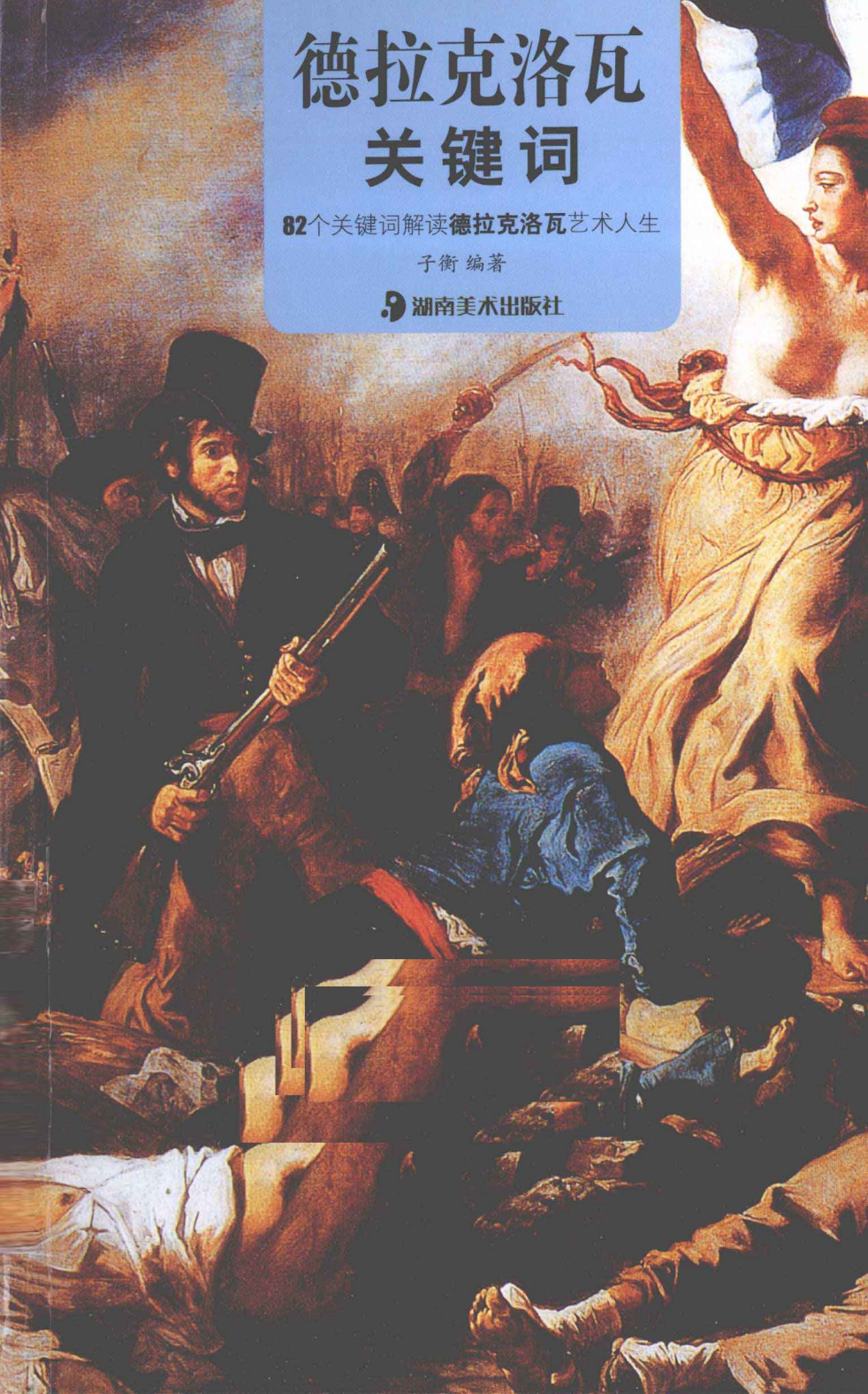

德拉克洛瓦 关键词

82个关键词解读德拉克洛瓦艺术人生

子衡 编著

湖南美术出版社

读图时代

德拉克洛瓦 关键词

82 个关键词解读德拉克洛瓦的艺术人生

图书在版编目(CIP)数据

德拉克洛瓦关键词 / 子衡编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-5356-3904-2

I. ①德… II. ①子… III. ①德拉克洛瓦,
E. (1798~1863) —评传 IV. ①K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第177095号

德拉克洛瓦关键词

出 版 人: 李小山

编 著: 子 衡

责任编辑: 李 坚 杜作波

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

经 销: 湖南省新华书店

版 次: 2010年11月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 5

书 号: ISBN 978-7-5356-3904-2

定 价: 19.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购电话: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

前言

德拉克洛瓦是法国美术史上最伟大的画家之一，被称为“浪漫派的狮子”，其浪漫主义名作《自由引导人民》至今仍给人以震撼，他对于色彩的重视与表现力，推动了整个 19 世纪法国绘画艺术的发展。

德拉克洛瓦终生未婚，他几乎将一生都奉献给了艺术。他以热情作画，沉着与耐心并存，留下 9000 余件作品，这些精彩的画作体现了画家不可遏止的创造性与充满感情的想象力。

本书以时间为线索，选取德拉克洛瓦一生中最具代表意义的 82 个关键词，图文并茂地详尽解读德拉克洛瓦的艺术人生。对于普通读者而言，可以较为方便、直观地了解德拉克洛瓦的生平及艺术成就。限于编者水平，书中若有不足之处，请广大读者不吝指正。

德拉克洛瓦小传

欧仁·德拉克洛瓦于1798年4月26日出生于法国巴黎近郊夏汉东-圣-莫里斯的巴黎街2号，1863年8月13日卒于巴黎。他是19世纪法国浪漫主义画家，他继承和发展了文艺复兴以来的欧洲艺术流派，对印象主义画家影响深刻。

德拉克洛瓦从小便受到良好的教育与艺术熏陶。他的父亲查理·德拉克洛瓦是律师和外交官，曾任法国驻荷兰大使和马赛总督。他的母亲维克多·欧本出身于工艺美术世家，同时她对音乐的爱好也直接影响了幼年时代的德拉克洛瓦。

1815年，通过舅舅亨利·法兰西斯·莱什奈的介绍，德拉克洛瓦进入葛兰画室学习。在那里，他结识了浪漫主义先驱画家籍里柯，并深受其影响。此外，他还与同学伯宁顿、保罗·于埃等结为好友，共同研习绘画技艺，并受益良多。

1822年，德拉克洛瓦创作《但丁之筏》，并在沙龙展出。这幅画引起了巴黎艺术界的巨大震动，同时也使德拉克洛瓦成为浪漫主义运动的中心人物。其后的《希阿岛的屠杀》与《屹立在米索伦基废墟上的希腊》更是奠定了他的浪漫主义画家的地位。1825年，德拉克洛瓦访问英国，并从英国风景画的色彩感中得到启发，这种影响明显地表现在他于1827年创作的《撒丹纳帕勒斯之死》一画中。

1830年，受“七月革命”的鼓舞，德拉克洛瓦创作了《自由引导人民》一画，这是他最著名也是最富浪漫主义色彩的作品之一。在这幅画里，争取自由的主题、强烈的激情、色与光相融合的对比、奔放的笔触完美

结合，深深地感动着每一个观者。这幅画标志着德拉克洛瓦的艺术创作进入了成熟期。

1832年，德拉克洛瓦随莫贺内伯爵到北非旅行，这次旅行似乎是他创作的分界线——之前的作品主要以中世纪的历史事件、文学作品、神话和宗教事件为题材，之后他的许多作品的东方艺术风格和唯美倾向越来越浓厚。作为这次旅行结果的《阿尔及尔妇女》(1834年)是一幅光色美丽的作品。另一幅《摩洛哥的犹太婚礼》(1839年)则充满了宁静的异域气氛。

北非之旅结束后，德拉克洛瓦受政府委托开始从事壁画装饰工程。自1833年至1861年间，艰苦的壁画创作占据了德拉克洛瓦生活的大半。他创作了一系列的壁画，其中包括：波旁皇宫的国王大厅壁画(1833~1838年)和图书馆壁画(1838~1847年)、圣丹尼斯礼拜堂壁画(1844年)、卢森堡皇宫图书馆壁画(1845~1847年)、卢浮宫博物馆阿波罗厅天顶壁画(1849~1850年)、巴黎市政局的和平大厅壁画(1849~1853年)以及圣·苏尔比斯教堂的圣天使礼拜堂壁画(1849~1861年)。这些壁画作品丰富了德拉克洛瓦的创作类型。

在进行壁画装饰的同时，德拉克洛瓦仍未中断中小型油画创作。他喜爱充满力量感的题材，尤其钟爱表现狮子、老虎、马这类动物的爆发力，《猎虎》(1854年)和《狩猎狮子》(1855年)是其中杰出的代表。此外，德拉克洛瓦还具有良好的文学修养，他喜欢从文学作品中，特别是从莎士比亚、歌德、拜伦、司各特的作品中选取题材创作绘画，如为莎士比

亚的戏剧《哈姆雷特》而作的石版插图(1834年),根据司各特的作品而作的《诱拐丽贝卡》(1846年),根据拜伦的诗篇而创作的《弗斯卡里二世》(1855年)等。

1863年8月13日,德拉克洛瓦在巴黎菲尔斯滕贝格广场的公寓中逝世。有人说:“在表达感情的深度与力量方面,除伦勃朗外,没有人能与他相比;在表达运动的激烈和气势方面,除鲁本斯外,很少有人能达到他那样动人心弦的程度;在把抽象的冥想和寓意的东西变成艺术形象上,除米开朗琪罗外,没有人具有他那样的才能。”是的,这位“浪漫主义的狮子”为绘画而生,令人尊敬。

目录

早期生活 (1798 ~ 1821 年)	1
德拉克洛瓦所处的时代	2
欧仁·德拉克洛瓦的父母	3
欧仁·德拉克洛瓦的童年	5
安佩利亚尔中学	7
雅克·路易·大卫	7
格罗男爵	9
葛兰画室	10
理查·帕克斯·伯宁顿	12
保罗·于埃	13
德阿多尔·籍里柯	14
《梅杜萨之筏》	16
《圣母子》	19
《圣心堂圣母》	20
罗马奖	20
初期创作 (1822 ~ 1829 年)	23
《但丁之筏》	24
彼得·保罗·鲁本斯	27
沙龙展	28
《干草车》	29
《希阿岛的屠杀》	31
戈蒂埃	34
《坐在墓园的少女》	35
英国之旅	36
《被处决的马力诺·法利埃罗总督》	38
《屹立在米索伦基废墟上的希腊》	40
《列日主教谋杀案》	42
《撒丹那帕勒斯之死》	44

石版画	47
《浮士德》.....	48

中期创作 (1830 ~ 1849 年) 51

“七月革命”.....	52
《自由引导人民》	52
北非之旅	55
《阿尔及尔妇女》.....	61
《摩洛哥的犹太婚礼》.....	63
《丹吉尔的狂热信徒》.....	64
《席昂的囚犯》.....	66
历史画	67
《塔耶堡之战》.....	69
《自画像》.....	70
《肖邦像》.....	72
《乔治·桑像》.....	75
《珍妮像》.....	77
《哈姆雷特与欧哈修在墓园》.....	79
《十字军进入君士坦丁堡》.....	81
《土耳其帕夏同异教徒之战》.....	83
《唐璜遇海难》.....	84
《马可·奥勒利乌斯的临终遗言》.....	86
《被侍从护卫的摩洛哥国王》.....	87
《罗密欧与朱丽叶的永诀》.....	88
花卉画	89
壁画装饰工程	90
巴黎波旁皇宫国王厅壁画	92
巴黎卢浮宫博物馆阿波罗厅天顶壁画.....	94
巴黎卢森堡皇宫图书馆壁画	95
巴黎波旁皇宫图书馆壁画	98
巴黎圣·苏尔比斯教堂的圣天使礼拜堂壁画.....	99

晚期创作 (1850 — 1863 年)

103

中小尺寸绘画	104
《迪埃普的海景》.....	104
《奥菲利娅之死》.....	105
《十字架上的基督》.....	107
《基督渡湖》.....	109
《弗斯卡里二世》.....	111
闲居香帕塞.....	112
万国博览会.....	114
让—奥古斯特·多米尼克·安格尔.....	115
新古典主义与浪漫主义.....	116
美术辞典.....	119
《诱拐丽贝卡》.....	120
《愤怒的美狄亚》.....	122
动物相争与人兽争斗画作	124
猎狮.....	127
《阿拉伯人在深山里的战斗》.....	128
德拉克洛瓦的日记.....	128
去世.....	132

艺术影响 (1863 年 8 月 13 日以后)

133

矛盾的浪漫主义大师	134
色彩.....	136
素描.....	138
戏剧性绘画.....	140
夏尔·皮埃尔·波德莱尔.....	141
《向德拉克洛瓦致敬》.....	143
印象主义.....	144
《从德拉克洛瓦到新印象主义》.....	145
纪念德拉克洛瓦的展览.....	146

德拉克洛瓦年表.....

148

早期生活

1798~1821年

德拉克洛瓦身处动荡的时代，他见证了当时法国的革命斗争和政权更迭。他出身良好，自小受到艺术熏陶。青少年时期，他进入安佩利亚尔中学和葛兰画室学习绘画。在葛兰画室，德拉克洛瓦不仅打下了扎实的古典绘画功底，还结识了一批志同道合的朋友，与他们在绘画上相互学习进步，获益良多。

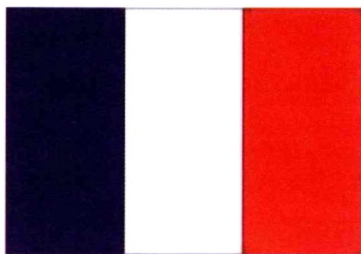

德拉克洛瓦所处的时代

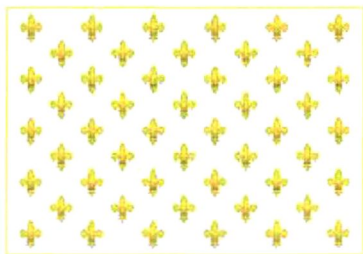
从1798年4月26日出生到1863年8月13日去世，欧仁·德拉克洛瓦走过65年的岁月。他见证了那个时代法国的革命斗争与政权更迭，同时这段动荡的历史也曾在他的艺术创作中留下了令人震撼的印迹。

自16世纪末至18世纪后期，法国一直为波旁王朝所统治，是欧洲最典型的专制国家。法国皇室利用专制特权对文化艺术产生影响，古典主义、巴洛克、洛可可风格相继盛行。1789年，法国大革命爆发，资产阶级为了鼓励和教育民众，开始宣扬英雄主义和精英主义，新古典主义成为主要的艺术流派。革命时代的艺术家受到政府的保护，他们的创作对于革命起到了宣传和号召的作用。新古典主义的代表大卫创作的油画《荷拉斯兄弟之誓》，便是一个唤起公民斗争意志和忠勇精神的鲜明例子。

随着资本主义经济的发展和启蒙思想的传播，法国资产阶级和皇室贵族的斗争愈发激烈，各种社会矛盾日趋激化。1792年8月10

法国国旗

鸢尾花旗

1789年，蓝、白、红三色旗成为法国大革命的象征。波旁王朝复辟时废除了三色旗，而改用王室的鸢尾花旗。1830年“七月革命”后，三色旗再次成为法国国旗，并沿用至今。在德拉克洛瓦著名的《自由引导人民》一画中，自由女神手中高举的便是三色旗。

日，巴黎民众起义推翻了波旁王朝；1793年1月21日，当时的法国国王路易十六成为法国历史上唯一一位被送上断头台的国王。1799年11月9日，拿破仑发动“雾月政变”，成为法兰西共和国第一执政。1804年11月6日，拿破仑正式称帝，人称“拿破仑一世”，法兰西共和国改为法兰西帝国。

但流亡海外的波旁家族并没有放弃夺回皇权的野心。1814年，路易十八重新登上王位，波旁王朝就此复辟。在这段复辟的年代里，法国资产阶级知识分子失望于波旁王朝保守而专制的政策，他们期望借助理想主义和个人幻想来逃避现实，抒发苦闷。当时官方学院派仍坚持古典主义传统，强调遵循死板的创作法则。一部分文学艺术家不满于此，他们掀起了浪漫主义运动，提倡创作应当张扬个性、抒发理想。在革命的多次反复中，德拉克洛瓦一直站在共和主义一边，他的创作也成为当时绘画领域的浪漫主义代表。

1848年，法国“二月革命”爆发，资产阶级第二共和国宣布建立。同年12月10日，路易·拿破仑·波拿巴当选总统。1851年12月2日，他发动政变建立了专政体制，宣布成立帝国，被封为皇帝，称拿破仑三世。直到1873年去世，波拿巴共执掌政权达19年之久，曾多次对外发动战争，也大力促进了法国工业革命。

欧仁·德拉克洛瓦的父母

欧仁·德拉克洛瓦的父亲是查理·德拉克洛瓦（1741~1805），母亲是维克多·欧本（1758~1814）。

他是家中最小的孩子，排行第四。

查理·德拉克洛瓦原是一名律师，曾积极投身于法国大革命。

查理·德拉克洛瓦于1792年任职马里尼地区的国民公会代表，并

查理·德拉克洛瓦与维克多·欧本像

在 1795~1799 年的革命政府里担任过外交部长，后被任命为驻荷兰大使，还曾在帝政时期转任马赛省行政省长与波尔多省的行政省长，1805 年在波尔多省去世。查理·德拉克洛瓦与新古典主义画家大卫的政治立场一致，曾投票赞成路易十六国王当被处死，他的这种政治立场深深地影响了德拉克洛瓦。

维克多·欧本出身于法国著名的宫廷细木雕刻家族，祖上有荷兰人和德国人的血统。维克多·欧本的父亲杰昂-法兰西斯·欧本（1721~1763）是路易十五的御用家具师，声望显著，曾为路易十四的宠妃蓬皮杜夫人雕过画框，并与著名的设计师波勒和莱什奈共同工作过。她同父异母的兄弟亨利·法兰西斯·莱什奈（1767~1828）是一位画家——是新古典主义画家大卫的学生——曾鼓励并引荐德拉克洛瓦进入葛兰画室学画。在巴黎时，德拉克洛瓦一直和母亲住在一起，直到 1814 年母亲去世。维克多·欧本热爱音乐，这也使得德拉克洛瓦对音乐具有敏锐的感知力，他在以后的文章中不止一次地谈到音乐对他的生活和艺术创作的重要影响。

此外，关于欧仁·德拉克洛瓦生父的问题，还有一段秘史。在他还在世的时候，就有传闻说其生父并非查理，而是查尔斯·莫里

斯·塔列朗，即当时显赫一时的贵族贝奈文特亲王。近年来一些史学家根据考证认为此说属实，并列举以下原因。首先，二人相貌很相像，而且德拉克洛瓦身上有一种专属于18世纪法国上流社会的举止风度——在当时许多画家的印象中，德拉克洛瓦举止高贵、眼神锐利、笑容内敛、面色苍白、下巴结实，仿佛蔑视尘世间的一切。其次，这可以解释德拉克洛瓦为何具有明显的双重性格——一方面是热情的创造性的艺术家，另一方面是机智的社会性的演说家。此外，从德拉克洛瓦的画作命运上，也可以看到贝奈文特亲王的影响：当时德拉克洛瓦的一些作品被人们指责为不符合传统和常理，但仍能参加沙龙展览，并被国家收购；甚至有时在政府美术部的反对下，他仍能获得国家重要的绘画创作任务。

欧仁·德拉克洛瓦的童年

欧仁·德拉克洛瓦出生于法国夏汉东-圣-莫里斯的巴黎街2号。1803年，德拉克洛瓦的父亲被调任为波尔多省长，因此他也在波尔多度过了自己的童年。这段时期是德拉克洛瓦的音乐启蒙时期，此后音乐一直在他生命中扮演着重要的角色：他推崇莫扎特的音乐，与肖邦是好友，并强调绘画色彩所具有的音乐性。1805年，查理·德拉克洛瓦去世，次年8岁的德拉克洛瓦随母亲定居于巴黎，在那里他们住在德拉克洛瓦的姐姐荷里耶特的家中——位于巴黎葛贺内勒街50号。

德拉克洛瓦的童年灾难频频。大仲马曾在《回忆录》中以夸张的手法这样描述德拉克洛瓦的童年遭遇：“很少有人童年会比德拉克洛瓦的遭遇更为多灾多难。当他3岁时，曾不小心被倒吊、被烧伤，还差点被溺毙、中毒，甚至差点被噎死。有一天，他从军的哥哥用

两手抓住他，将他举到头部。这时，德拉克洛瓦正在转身用哥哥的骑兵草绳绕在自己的脖子上，而哥哥并未将他放下，而是让他自己摔下，他因此被倒吊。幸好有人及时解开绳索，他才得救。还有一天晚上，女佣把点燃的蜡烛放得离他的蚊帐太近，当一阵风吹来时便点燃了蚊帐，火苗蔓延到床垫、床单和德拉克洛瓦的衣服上，他大声呼叫，人们闻声赶来才扑灭了大火。他的背上因此留下了烧伤的疤痕。

“又有一次，他的父亲在港口举行就职典礼，观礼的人必须从一艘船转至另一艘船。当时带着德拉克洛瓦的佣人不小心踩空，导致德拉克洛瓦直接掉入水中，幸得一位水兵跳入海中将他及时救起，使他幸免于场水中之灾……事隔不久，他在父亲的房间里找到了一罐刷地图的铜绿，他很喜欢那个绿色……后来竟喝下了那瓶铜绿，因此中毒！幸好他的父亲进屋后发现空瓶，于是直接找医生催吐，他才得救。还有一次，母亲看德拉克洛瓦乖巧，给他一串干葡萄果，他很贪吃，整串吞下，葡萄串卡在喉咙，母亲把手伸进他的嘴里抓住葡萄串末端才得以取出！”

德拉克洛瓦谈及童年的遭遇时曾说：“这种特殊考验的结果，也就是因

德拉克洛瓦位于夏汉东-圣-莫里斯的住所一景（照片）

为那一连串足以使我毙命的不幸遭遇，使我不得不以一种比我自己更坚强的姿态出现在这个世界上……”他还说：“一次女佣带我上街，有个疯子拦下我们，他打量我很久，然后说：‘这个孩子将成为一位名人，但他的命运却极为坎坷而受折磨！’你们看，我一直努力却仍招人非议，这个疯子简直是先知，他预示了我的命运。”

安佩利亚尔中学

1806~1815年，德拉克洛瓦进入以教授古典主义画法为主的巴黎安佩利亚尔中学，在这里，他的古典主义绘画曾经获奖。当德拉克洛瓦在安佩利尔中学读书时，他遇到了舅父亨利的朋友皮埃尔·格罗，他折服于格罗的绘画艺术与个人风度，就此决定开始认真学画。

此外，在中学阶段，德拉克洛瓦还养成了喜爱文学作品的习惯，这个习惯伴随他的一生。在同辈人中，他是首批对歌德、席勒、莎士比亚、司各特、拜伦等作家的著作有所响应的艺术家之一。德拉克洛瓦不仅是第一批“莎士比亚派”（这是作家德拉·克鲁兹对年轻的浪漫主义者的称谓），还沉迷于伏尔泰的著作，迷恋于莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》等。这些文学经典给德拉克洛瓦以精神滋养，并在后来多次成为他绘画创作的题材。

雅克·路易·大卫

雅克·路易·大卫（1748~1825）是法国著名画家，是新古典主义画派的奠基人，代表作是《马拉之死》。德拉克洛瓦的舅舅亨利、老师葛兰、亦师亦友的格罗等都是大卫的学生，大卫还曾为德拉克洛瓦的姐姐画过一幅画像《德拉克洛瓦之姐维尼