

英国绘画史

马凤林

帷立 编著

梁时一

张朝玺

林 枫

辑图

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

英国绘画史

岭南美术出版社出版、总发行

广东省新华书店经销

广东省新华印刷厂印刷

1990年12月第一版 1990年12月第一次印刷

开本：787×1092mm 1/32 插页32 印张：8.875

ISBN 7-5362-0502-3/J·0503

定价：13元

写在《英国绘画史》前面

——代 序

如今，在国内，美术通史方面的著作和译著比较多了，这是值得欢迎的。但是，单出通史远远不能满足研究者和广大读者的要求，最好是能配合通史再出版一些各国美术史的专著，这样可以提供更广泛而翔实的史料，有助于我们对各国美术发展史的深入研究。

在我国专门介绍英国美术史的书不多。记得在解放前（30年代）出过两本小册子，但是它们都比较简略。作为详尽而系统地介绍，这部书恐怕还是第一本。尽管说马凤林著的这本《英国绘画史》并不是完美无缺的，但是我们仍然认为它是一本值得一读的书，是一本史料翔实、有独立见解的著作。它有这样几个特点：一是作者尽可能地把英国的一些画家、包括二三流的画家也尽量收容在内，其中有许多人是过去鲜为人知的。二

是在介绍画家时，补充了较为详细的传记材料，包括一些生活轶闻，让人读起来颇有兴味，这样会加深对画家的印象。三是在论述上，作者采取了比较谨慎的客观态度，力求以历史的和辩证的方法作出判断，例如对学院派、拉斐尔前派、理想主义画派以及比亚兹莱等人的论述都是比较贴切和有说服力的。

作者希望名家不吝指正，我想这不是什么客套话，恳请尊敬的读者和专家伸出热情支持之手，谢谢。

李 春

1986年10月23日

于中央美术学院

绪 论

在欧洲美术史上，英国绘画往往被人忽略。

是英国绘画不精彩，还是英国缺乏天才画家？

中肯地说，英国绘画不但精致典雅，也出现过许多天才人物。英国绘画的正式兴起虽然是于十八世纪，但它初露头角就先声夺人，尤其是肖像艺术，从十八到十九世纪初，一直在欧洲占了统治地位。虽然它没形成欧洲主流，却一再出现先驱人物和先进思潮：布莱克的浪漫主义比法国德拉克洛瓦要早四十年；帕尔默不堪“现代文明”的熏蒸，向往自然纯朴，比巴比松画家早二十年，比高庚早了约一个世纪；泰纳是公认的印象派先导；罗赛蒂的感伤艺术是欧洲象征主义绘画的序曲；拉斐尔前派运动对欧洲近代绘画有很强影响；维多利亚后期学院派画家的色彩和技巧甚至超过了古代大师。可见，英国绘画犹如一坛密封的美酒，尽管蒙尘日久，一朝启封，四溢的醇香却沁人心脾。

那么，为什么英国绘画不那么被人重视呢？这里虽然因素较多，但归纳起来主要来自以下几个方面。

一是纯粹的英国绘画兴起较晚。当文艺复兴的巨

浪席卷全欧洲时，英国绘画却毫无所动，直到十八世纪的荷加斯开始了真正的英国绘画纪元时，已比别的国家晚了几个世纪。

其次，从美术发展史上说，英国绘画没有汇入欧洲主流。从新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义、象征主义、直到现代派，欧洲大陆艺术思潮的变化使人目不暇接。然而，英国由于与大陆联系不便，基本循着自己的道路发展，到十九世纪末英国艺术开始变革时，欧洲早已是现代派世界了。

三是英国绘画“反映”性质较强。从西方近代艺术批评观点来看，那些“创造”时代精神的作品或艺术家最受赞誉，对具有“反映”时代精神的艺术则冷淡多了。所谓“反映”，就英国绘画的大概而言，就是它的可读性。英国绘画大多以文学为基础，象讲故事；即使一幅风景，也象一首抒情诗，故有人干脆说英国绘画是文学插图。既然以“创造”和“反映”评高低，很大程度带有“反映”性质的英国绘画当然要退避三舍了。

除此之外，欧洲人对英国绅士派头的鄙视心理也是重要的潜在因素。英国资本主义革命虽然没有法国彻底，但实际比法国要早，尤其是拿破仑竟然败在花花公子乔治四世的名下，因此，十九世纪以来的英国绘画透露出的某种优越感很容易激起大陆人们的反感。正所谓城门失火、殃及池鱼。

从另一方面说，英国绘画确有许多与大陆不同之处。英国画家与同一时期的法国画家相比就常常有很大差异，如荷加斯（1697—1764）与布歇（1703—1770）、泰纳（1775—1851）与安格尔（1780—1867）等。产生这种迥然差异现象的原因恐怕与另一个问题，即民族素质有关。

一个民族的经济繁荣能引起艺术繁荣，而艺术发展的趣味与方向则是由民族素质决定的；经济发展可以飞跃，民族素质的形成却源远流长。自然界的动植物进化是随自然条件的变迁进行的，不同的民族性格同样是自然环境和社会生活影响的结果。

由于山川的迥异，各大洲的先民们以各自的方式生活着、演进着，世代相沿才形成了不同的民族性格。英国史称“白垩岛国”，四面环海，离开欧洲大陆，海洋作为天然屏障既是一种保护也是一种限制。英伦三岛地势平缓，很少险山峻岭和蜿蜒千里的激流，葱葱莽莽的森林和铺满碧草的原野给居民提供了优适的生活环境。人们生活在这块土地上长期相安，形成了一种性情平和、爱好自然、感情稳定、较少偏激、信守成规、怀旧、接受新事物迟缓等一系列性格特征。这一系列特征就汇成了英国人的民族性格。英国历史上极少有东方集权国家的那种由灭门、仇杀等极端行为造成的动乱，恐怕与此有极大关系。

英国统一的民族性格是伴随着工业革命进程形成的。英国原是落后的农业国，从十六世纪开始的圈地运动，历经两个多世纪，最终彻底摧毁了封建农业经济，实现了工业化。由于这种革命是借助农民和工人阶级的力量完成的，所以资产阶级革命初期的文化所体现出的民主精神，正是劳动阶级意识形态的体现。例如，在思想开创方面有憧憬共产主义社会蓝图的汤姆斯·摩尔，他写了“乌托邦”一书；有包罗万象的民间天才莎士比亚，他用文笔创造了各种透露着伟大的、人民的、民主精神的艺术形象；还有反封建、反专制的斗士班·琼生、唯物主义哲学家培根、人文主义天才米尔顿、伟大的自然科学家牛顿……。连恩格斯都认为英国才是唯物论的最初发祥地。

然而，由于英国资产阶级革命最终是在与贵族妥协的基础上完成的，所以英国资产阶级文化有着浓厚的贵族文化基础。一种文化一经产生就必然要反映在生活中和文艺创作上，我们通常所说的英国民族性格（很大程度上泛指资产阶级民族性格）就是这种文化形成的。例如，英国资产阶级也有浓重的贵族气，有崇拜传统和系谱的虚荣心以及克制容忍的妥协精神，这种精神有点象中国的中庸之道，它影响广泛，表现在英国许多领域中。

了解了上述内容，就如同掌握了一把打开英国艺术

宝库迷宫的钥匙，随时都可以品评鉴赏某一艺术迷团。例如，为什么荷加斯的艺术要比雷诺兹深刻得多，而英国人却不愿尊他为师祖；为什么布莱克潦倒终生而劳伦斯却誉满英伦；为什么在十九世纪后半叶，欧洲各国艺术出现变革思潮时，英国却愈加留恋古典传统；英国艺术一向保守，为什么“世纪末”艺术表现得比法国却要过火得多？如此等等，都可以在英国民族传统上找到答案。

目 录

代 序.....	李 春 (1)
绪 论.....	(1)
一、英国绘画的开创者.....	(1)
二、英国绘画的全面兴起.....	(6)
(一)肖像画群星	(6)
(二)新古典主义的创试	(23)
(三)肖像画后起之秀.....	(28)
(四)浪漫主义的先驱.....	(34)
(五)风景画的兴起和发展	(45)
三、维多利亚前期的浪漫主义.....	(68)
(一)日渐僵化的学院派	(68)
(二)“古人集团”.....	(80)
四、拉斐尔前派的振兴.....	(86)
五、拉斐尔前派的广泛影响	(132)
(一)“真理和自然”原则的延续者	(132)
(二)对现实主义的深刻影响.....	(147)
(三)对爱情生活的描绘	(165)

六、维多利亚后期的理想主义	(172)
七、维多利亚晚期的浪漫主义	(204)
八、“新美学”思潮	(216)
九、“世纪末”艺术奇观	(240)
后 记	(264)
画家中英译名对照表	(266)

一、英国绘画的开创者

1688年，“光荣革命”〔注1〕使英国资本主义飞速发展，英国经济跃入了欧洲强国之首，伦敦取代了阿姆斯特丹（荷兰首都）成为欧洲经济中心。在资本主义发展中，资产者、新旧贵族获得了巨额财富，社会出现了空前的商业繁荣。由于这种繁荣是建立在拜金主义之上的，是在追求剩余利润的前提下产生的，所以，在社会繁荣出现的同时，金钱所伴生的一系列肮脏和丑恶也随之呈现出来。正如马克思说的，资本从来到世上，每个毛孔里都沾满了肮脏的东西。

第一个敏锐地观察到这种丑象，并以批判观点把它公诸于众的画家是威廉·荷加斯（1697—1764）。

荷加斯是第一个有成就的英国画家，在他之前活跃在英国画坛的有丢勒、小荷尔拜因、鲁本斯、凡戴克、莱利等，但都是外籍客居者。

荷加斯生于伦敦，父亲是个中学教师，有时兼为出版商做编辑工作，支持儿子从事艺术。1712年，他把十五岁的荷加斯送到一个银匠铺学艺，银匠铺的最好工作是在银具上画复杂花

纹，荷加斯虽然干得极好，但他并不喜欢这种手艺性工作，他在学徒空闲之余，钻研了复制图画的铜版雕刻手艺，并表现出了惊人的模仿力和创造力，他最终决心走出作坊，去学习绘画。

最初，荷加斯投师当时伦敦颇有名气的画家桑希尔，荷加斯对他的作品非常钦佩。但他对老师的教学法很反感，他不爱临摹，喜欢写生，所以桑希尔并不太喜欢他。在这段学习时间里，荷加斯爱上了老师的女儿，因桑希尔不同意女儿的爱情，1729年，荷加斯只好带走桑希尔的女儿，开始了独立创作。

受桑希尔的写实画风影响，荷加斯的艺术非常写实。由于他一直都在伦敦生活着，对城市情况非常熟悉，所以他很自然地选择了他所熟悉的城市生活主题，创造了现代风俗连续画。由于他创造性极强，所以他的现代风俗画远比十七世纪荷兰风俗画深刻。他的作品表现的情节或故事如同时代的镜子，为世人留下了逼真影象。他的现代风俗画所具有的深刻寓意性和讽刺性，使他获得了世界巨匠的声誉。

他的第一套成名作品是《妓女哈洛特的生涯》（1731—1732年），这套组画实际上表现了破产的农村妇女颠沛流离生活的一个侧面。

由于工业革命，破产农民只能一部分进工厂，一部分则是处于失业状态。破产的农村少女到城市求生，手无分文，又举目无亲。在严峻的生活现实逼迫下，在失去自尊基础之后，只好学会了混世偷生，况且城市本身就比较乡村多一些寄生或丑恶生活的条件。

组画第一幅是少女哈洛特随父亲从乡下刚到伦敦，就被贪婪的老鸽子和淫荡的妓院老板哄骗，说是要她去当使女。

第二幅画是少女已经学会了在欺诈中偷生。她同时和几个

姘夫周旋。

后来她被犹太人丢弃之后，又成了强盗的姘妇，强盗被抓处死，她又流落在修道院，终于，她抛下了一个小孩儿染病身亡。

这套组画在英国社会上引起了极大反响，许多持正统观念的母亲都在室内悬挂它的印刷品作为对女儿的闺房训戒。

荷加斯的第二幅组画是《荡子雷克韦尔堕落记》(1735年)，故事大意是说一个继承了父业的年轻人在一大群世俗小人逢迎腐蚀下，最终金银耗尽，困囿临身以至发疯毁灭。它揭示了金银聚散、荣辱瞬变的普通哲理，所以没有引起世俗社会的重视。

此后，荷加斯又创作了一系列讽刺时弊的单幅画。他是欧洲第一位有成绩的讽刺画家，对后来的杜米埃(1808—1879)，戈雅(1746—1828)等有很大影响。

几年以后，荷加斯创作了他最著名的作品《时髦婚姻》(1745年)，这是一个集中了所有社会时弊的故事。荷加斯确实有敏锐观察力和深刻见解，婚外自由是西方流行至今的社会现象，而荷加斯早在二百年前就洞悉了这种“现代文明”。《时髦婚姻》讲的是一个旧贵族的儿子与一个暴发商女儿结合的始末。空有虚名的旧贵族图的是财产，财产殷实的暴发户图的是虚荣称号，唯独没有爱情，最终只有家破人亡。

第一幅订婚情节实为一场商品交易。老伯爵正扬扬得意地捧着家谱炫耀家世，暴发商满意地听着，新郎强充高雅，新娘懒散无聊，他们虽然紧紧相挨，但谁也不理会谁。对此，荷加斯是用一对锁在一起的公犬、母犬来加以讽刺的。那一老一少的律师，一个心绪黯然，一个兴高采烈，是画家的潜心伏笔。

第二幅是婚后生活，这对夫妻各怀鬼胎。妻子背着丈夫举

行家庭狂欢舞会嬉戏的欢情犹存嘴角，丈夫也同样在外进行鬼混勾当，家庭危机迫在眉睫。

第三幅和第四幅说的是两人各自的生活。丈夫变本加厉地狂嫖滥淫患了性病，他带上两个女人到一个江湖医士那里求医。江湖医士擦拭着眼镜茫然地揣测着，他的桌上是一个死亡的舞蹈，比喻庸医只能误人性命。在开着的柜子里，可以看见一副骨骼架成挑逗性的姿势，它一只手摸在解剖模特儿石膏像的裆里。既然丈夫经常不归，他那年轻的妻子便与密友度起了无尽的春宵，那个订婚时的年轻律师就是她的情夫。

第五幅画是丈夫在捉奸时被刺丧命，妻子懊悔至极。

第六幅画是妻子回到娘家，不堪自吞赍服鸦片而死。然而，看着垂死的女儿，他的老父最先想到的却是退下女儿手指上的金戒指。

荷加斯的犀利画笔谴责的不是某一个人，而是当时社会繁荣表象下的尖锐矛盾，即金钱与道德的倾斜。

纵观荷加斯的创作，他对世俗社会抱有极强的讽刺态度，他不想创作媚世作品。在这个“罗可可”〔注2〕风行的时代，就他的技巧和修养来说，完全可以用甜味作品取悦世人，可他偏偏端出苦辣的佳肴。

1743和1748年，荷加斯曾两次游历巴黎，画风明显受到“罗可可”艺术的影响。然而，他是一个纯粹的国民主义者，他并不笼统接收外国东西。尤其1748年他与海曼在巴黎写生时，法国士兵把他们做为间谍审问，他更恨法国人。回国后，他创作了一幅《加莱城门》（1748年），把法国人画成衣衫褴褛、饥饿不堪的乞丐，看着面色红润的英国绅士手中的香肠面包，馋涎欲滴。

荷加斯除了那些水平较高的组画之外，也有一些很好的独幅肖像。最生动奔放的作品是《卖虾女》，这种粗阔的色彩写意笔法当时在欧洲是首创。不仅如此，他在美学理论上也有独特的见解，著有《美的分析》，凭着直觉，他总结出世间物象都由线条构成，其中S形曲线是最美的线条。

荷加斯对于英国绘画的最大贡献是突破了几个世纪以来外国画家操纵英国艺术的局面，并开创了以当代人为题材的创作。虽然英国的那个时代本身就是注重现实的，但荷加斯毕竟在艺术上开了先河。然而，他的艺术没有被同胞直接继承下去，主要原因在于，他扮演的是英国贵族异己分子的角色，是贵族艺术的叛逆。谁都很难否认，荷加斯笔下同胞的一系列不光彩嘴脸，都是好脸面的贵族绅士和学得贵族趣味的英国人不太欢迎的。所以，荷加斯赢得了“英国美术之父”的称号，却没有留下直接的门徒，但影响是深远的。

〔注1〕：1688年，资产阶级和新贵族为了共同利益，推翻了复辟的司徒亚特封建王朝（1660年建立），拥立了一个君主立宪政体威廉（王后玛丽）王朝，政府实权操纵在资产阶级统治的国会手里。由于这是一次不流血的革命，所以英国史称“光荣革命”。

〔注2〕：“罗可可”源于法语，原指精巧贝壳，引伸成精雕细琢之意，是流行于十八世纪中期法国的一种艺术风格，它投合了没落贵族和新兴资产阶级的共同趣尚，是一种自由、优美、豪华的艺术。

二、英国绘画的全面兴起

从前文可以看出，荷加斯的道路对更多画家来说是行不通的。从客观上说，这段时间，英国艺术家的服务目标只能是世俗社会，更主要的是资产者、贵族等一系列上流社会人物，只有他们才付得起艺术家的劳动报酬。在当时，画一幅画绝非现代照像机照像那样容易，要花费一定时间和材料，连同画家的生活费用，一般连温饱都顾不上的穷人是支付不起的。荷加斯所以行得通，在于他有相当的家产。

还有一个特定的条件是，无论是东征西讨的资本主义殖民者还是跨国公司大亨以至一般的暴发户，都希望在这个世界上留下自己的“尊容”，所以英国绘画兴起必然从肖像画上迈出第一步。

（一）肖像画群星

乔舒亚·雷诺兹（1723—1792）是被英国公认的第一位英