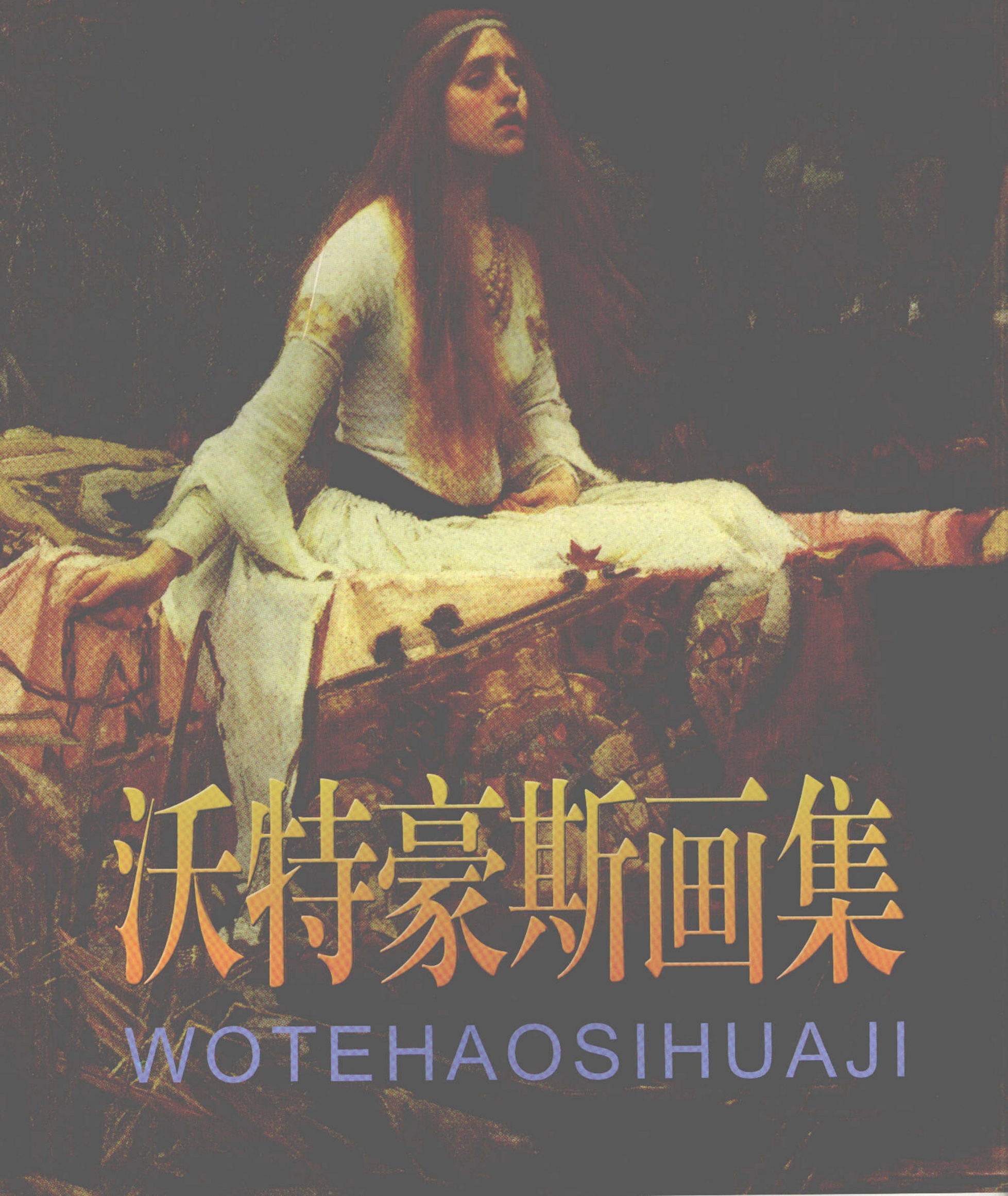

S 世界名家经典画廊
HIJIEMINGJIAJINGDIANHUALANG

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

沃特豪斯画集

WOTEHAOSIHUAJI

阿里德涅 91cm × 151cm 1898 年

主 编：刘建平
责任编辑：马 超 刘建平
装帧设计：高 振
技术编辑：高 振

图书在版编目 (C I P) 数据

沃特豪斯画集 / (英) 沃特豪斯绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2005. 10
(世界名家经典画廊)
ISBN 7-5305-3075-5

I. 沃... II. 沃... III. 油画—作品集—英国—现代 IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第114736号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国 新华书店 经销

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价28.00元

忧郁的浪漫主义抒情画家沃特豪斯

英国19世纪中叶，维多利亚女王即位。开始了她半个多世纪的统治（1837—1901）。这期间，英国的资本主义在自由政治的保护下得到了长足的发展，国力强盛，版图辽阔，殖民地遍布全世界，财富源源不断地从殖民国流入到宗主国囊中。由于政治和经济的发展，导致文学艺术的繁荣，英国绘画也从单一的肖像画风景画为主的题材中转向多样化的内容。英国绘画不同于欧洲的主流艺术，独立于欧洲大陆而自成一体的岛国思想体系孕育出了独特的人文环境和鲜明的文化特征。在欧洲大陆，尤其是在法国风起云涌的革命运动带动下，绘画艺术中的新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义相继粉墨登场的时候，由于与文学的亲缘关系，英国美术却沉湎于维多利亚时代道德说教的叙事性中。古典主义的莱顿、阿尔玛—塔德玛、拉斐尔前派的罗赛蒂、伯恩·琼斯、米莱斯、亨特等成为维多利亚时代英国绘画的主要派别和代表画家。

英国画家约翰·威廉·沃特豪斯（1849—1917）成名于维多利亚时代的后期，与以上两大绘画派别没有直接的联系。但由于其绘画的题材和风格而被某些评论家认为属于拉斐尔前派的画家。其实，沃特豪斯早期倾向于古典主义，后来受到伯恩·琼斯、罗赛蒂等人的影响，逐渐倾向于拉斐尔前派和浪漫主义画风。其作品多以神话、历史故事、文学名著为题材。画风清新浪漫，带有伤感神秘的色彩情调。

1849年4月6日沃特豪斯生于一个绘画世家。其父、母、姨妈均是画家，并在皇家美术学院展出过作品。父亲威廉·沃特豪斯是英国约克郡人，是个成绩平平的职业画家，但在繁荣的维多利亚时代仍取得了令人满意的成功。早期的职业生涯使他经常到意大利的罗马去旅行，临摹意大利文艺复兴大师们的作品，并为旅游者画肖像，然后再到伦敦博览会上将画卖掉。在他29岁时，与女画家伊沙贝拉·麦肯齐结婚。他们的长子约翰·威廉在意大利出生。小约翰受家庭的熏陶和意大利文化的影响，表现出了绘画的天分。少年时期在父亲的画室学习绘画。后来稍长时，父亲决定送他进英国皇家美术学院学习。在当时，将要进入皇家美院学习的学生常常是通过一些私立艺术学院的培养，而年轻的沃特豪斯却只是在父亲的指导下自学。按学院的要求，申请入学的学生要先交一张本人的作品。1870年，21岁的沃特豪斯交了一张素描色粉笔画。这张高60厘米大的作品是沃特豪斯根据古希腊雕像“掷铁饼的人”所精心准备的，在画面中甚至连雕像上的灰尘和污渍也如实地描画出来。正是由于这点自然主义写生方法的不足，使他的入学申请被拒绝。在一个有经验的朋友劝说下，他又以学习雕塑专业再次提出申请，终于在1870年7月28日被作为雕塑学院的试读生批准入学。当时，在申请试读的128人中，只有不到半数的人成为该院学生，足见为了进入最高美术学府的竞争是十分激烈的。他的艺术导师和保证人是皮克斯基尔（Pickersgill），是一个古典主义的追随者，尊崇意大利文艺复兴巨匠提香等人，对欧洲的历史、文学和中东艺术也有研究。是他使沃特豪斯的学习重返绘画领域。皇家美术学院的学习条件是十分优越的，在7年的学习期间，每月都有一次担任皇家学院院士的访问学者进行讲座和辅导。其中1871年的访问学者中有米莱斯、伯恩特等人。参加这种学习必须持有学院的出席证。学院为了鼓励优秀的学生，还设立了各种奖品和奖学金。沃特豪斯曾获得过第二名的银质奖章。他的学习方法是比较个性化的，喜欢独自琢磨，凭记忆进行素描、色彩和构图的练习。通过参观博物馆，观摩历代大师的作品使自己的想像力得到培养和提高。艺术天赋使他准确地理解和掌握视觉艺术的规律。在一年一度的达德利画廊展览中，沃特豪斯展出了他的早期作品《在中庭》（1874），从这幅画中可以看出他受劳伦斯·阿尔玛—塔德玛的影响很深。同年的另一幅作品《与死去的同父异母兄弟同眠》则是讲述了家庭的悲剧，这幅作品脱离了古典主题而显示出强烈的主观情感。沃特豪斯的母亲伊莎贝尔在从意大利返回英国后，死于肺结核病，当时沃特豪斯年仅8岁。不久，他的两个弟弟也死于肺结核病。亲人的相继去世使他的心灵蒙上了阴影，并影响着他一生的创作。在他成年后的一系列创作中，那种忧郁、凄婉的美丽形象和宿命的暗示总是隐现于画面中。

沃特豪斯的早期作品大部分没有故事情节，多以肖像为主，但由于其杰出的技巧和宗教主题而吸引了人们的购买欲望，那些画常常被私人收藏，而年轻的画家也挣得了可观的收入。这个时期他最喜爱的模特儿是他的妹妹。他妹妹的形象曾出现在好几幅作品中。

1875年至1883年间的一段时期，沃特豪斯返回意大利旅游和学习。他创作了一些迷人的画作，显示出他对色彩和日光照射的兴趣。他让模特儿在室外摆好姿势直接写生，而不是在画室内。这些画中有代表性的是《两个在村边的意大利小女孩》（1875），画面清新质朴，色彩丰富，笔法娴熟，颇有印象派的画风，这是他为数不多的反映现实生活题材的作品。但是，沃特豪斯还是热衷于历史和神话题材，他在罗马追寻历史的遗迹和传说，创造出想像中的古典人物形象，并把他们置于古罗马的圆形大剧场、庞培古城的街道和寺院中。

1883年9月，沃特豪斯与爱丝特·肯沃茜在伊令的圣玛丽亚教堂结婚。沃特豪斯当时34岁，爱丝特25岁。从这个时期他给妻子画的肖像可以看出，爱丝特黑眼睛，圆脸庞，并不十分漂亮。这对夫妇搬到“樱草山庄”3号工作室，它靠近菲茨罗伊路，有12套公寓环绕着一个庭院，正好位于总督公园的北面。这些公寓是1880年为画家们定做的，每套公寓都有一个宽敞的北面来光的画室。1888年，他们又搬到6号工作室，在那里住了12年。“樱草山庄”工作室的气氛是快乐和谐的，沃特豪斯在那里画了他一生中最好的画。《夏洛特女士》（1888）是沃特豪斯最有名的代表作品，是根据丁尼生的传奇诗歌创作的。这个题材共有3幅作品，最早的一幅表现了夏洛特女士因与兰西罗爵士相爱，遭到神祇的反对，被施了魔法，坐着小舟向河流深处驶去。整幅画的构图、色彩、造型都极富美感。尤其是色彩，各种透明的冷灰调子由近及远，层层推向画面纵深，杂草丛生的河流也处理得错落有致。近景的暖绿色的水草和远景冷灰的树丛，鲜明地衬托出中景穿白衣的夏洛特女士的形象。而夏洛特女士坐在自己织就的挂毯上，伤感的表情和飘散的长发都遮掩不住她美丽的面庞。色彩艳丽的毯子上绣着夏洛特女士的情人兰西罗的形象。船头上的三支蜡烛已被阴风吹灭了两支。蜡烛前是一个基督受难的木雕，沉重的船头向河流深处飘去，宿命的象征十分明显。这样一个悲惨的故事在沃特豪斯的笔下却以唯美象征的抒情诗般的情景叙述给世人。1894年画的《夏洛特女士》则是另一幅不同的作品，在这幅画中，夏洛特女士被囚禁在古堡中，编织毯子，每日只能从镜中的影像中看到室外的景色，如果向外看就会大祸临头。有一天，镜子中出现了情人兰西罗爵士的身影。夏洛特不顾一切地向窗外看去，夏洛特周围的镜子纷纷爆裂炸开，手中的丝线也缠绕在身上越来越紧，但她仍然拼命地叫嚷着：“让灾难降临到我身上吧！”这幅画处理得极富戏剧性和叙事性，夏洛特女士已从一个茫然不知所终的忧郁女子变成为争取自由与命运激烈抗争的斗士。而1916年的《夏洛特女士》在画家笔下却回归平静，在机杼前悠闲地伸展开腰肢，双手抱在头后，眼睛看着镜中，幻想着不能实现的爱情。这幅画很像拉斐尔前派的作品，显出受罗赛蒂（拉斐尔前派画家）的《白日梦》影响的痕迹。

沃特豪斯的另一幅著名作品是《海拉斯和水仙女》（1896），是根据希腊神话故事创作的。描述了无畏的英雄赫拉克勒斯乘船到达塞欧斯岛，他的伙伴美少年海拉斯上岸寻找水源。海拉斯找到了泉水，但水仙女们爱上了年轻英俊的海拉斯，把他带入她们的世界，从此，海拉斯再也没有回来。后来，每年人们都在池边举行祭奠，呼唤他的名字。这是一幅极富梦幻情调的画，幽静的月夜，碧色的湖面飘浮着睡莲，七个花朵一样娇媚无比的水仙女，露出半个身子，引诱海拉斯下水去。仙女们雪白的身体浸在透明的池水中，在水面下变成淡绿色的肌肤。梦幻的眼睛和金红色的长发以及头上的睡莲花都具有有一种妖艳的吸引力。这幅唯美情调的画早已摆脱了拉斐尔前派的说教成分，以极其浪漫的抒情诗意深深感染着观者。

根据希腊神话创作的画还有《潘多拉》（1896），天帝宙斯创造了美女潘多拉来摧毁人类，以报复先知者普罗米修斯冒犯天条盗取天火给人类。火神赫菲斯托斯创造了潘多拉的身体，智慧女神雅典娜给予潘多拉衣饰，众神使者赫尔墨斯传授潘多拉语言，爱神阿芙罗狄忒赋予潘多拉魅力。然后，诸神让潘多拉带一只盒子作为礼物到人间。行前，赫尔墨斯叮嘱潘多拉不要打开盒子。美艳的潘多拉被送给普罗米修斯的兄弟埃米修斯为妻。潘多拉经

夏洛特女士 153cm × 200cm 1888 年

受不住好奇心的驱使，打开了魔盒。于是飞出了疾病、灾祸、嫉妒、贪婪……给人类带来无穷的灾难，潘多拉赶紧关上盒子，却把唯一美好的“希望”永远关在盒底。这个故事被许多画家表现过。但沃特豪斯笔下的潘多拉却是一个涉世不深的女子，正在好奇地打开魔盒想探其究竟。周围绿树成荫、泉水淙淙，一片祥和的宜人景色。与此相似的还有另一幅作品《普赛克打开金盒子》（1903），取材于罗马神话：普赛克四处寻找自己的情人爱神丘比特。丘比特的母亲美神维纳斯布下重重难关考验普赛克是否配得上她的儿子。其中一次就是不许她打开金盒子，但普赛克还是忍不住打开了金盒子，从此陷入无尽的长眠之中。最后，还是大神朱庇特宽恕了这对情侣。这幅画仍处理在仙境般的山林水泽之中，整个画面置于金黄的暖色调中，人物的神态画得清纯而美丽。沃特豪斯通过这两幅画传神地表达了女人的不顾一切的好奇心。

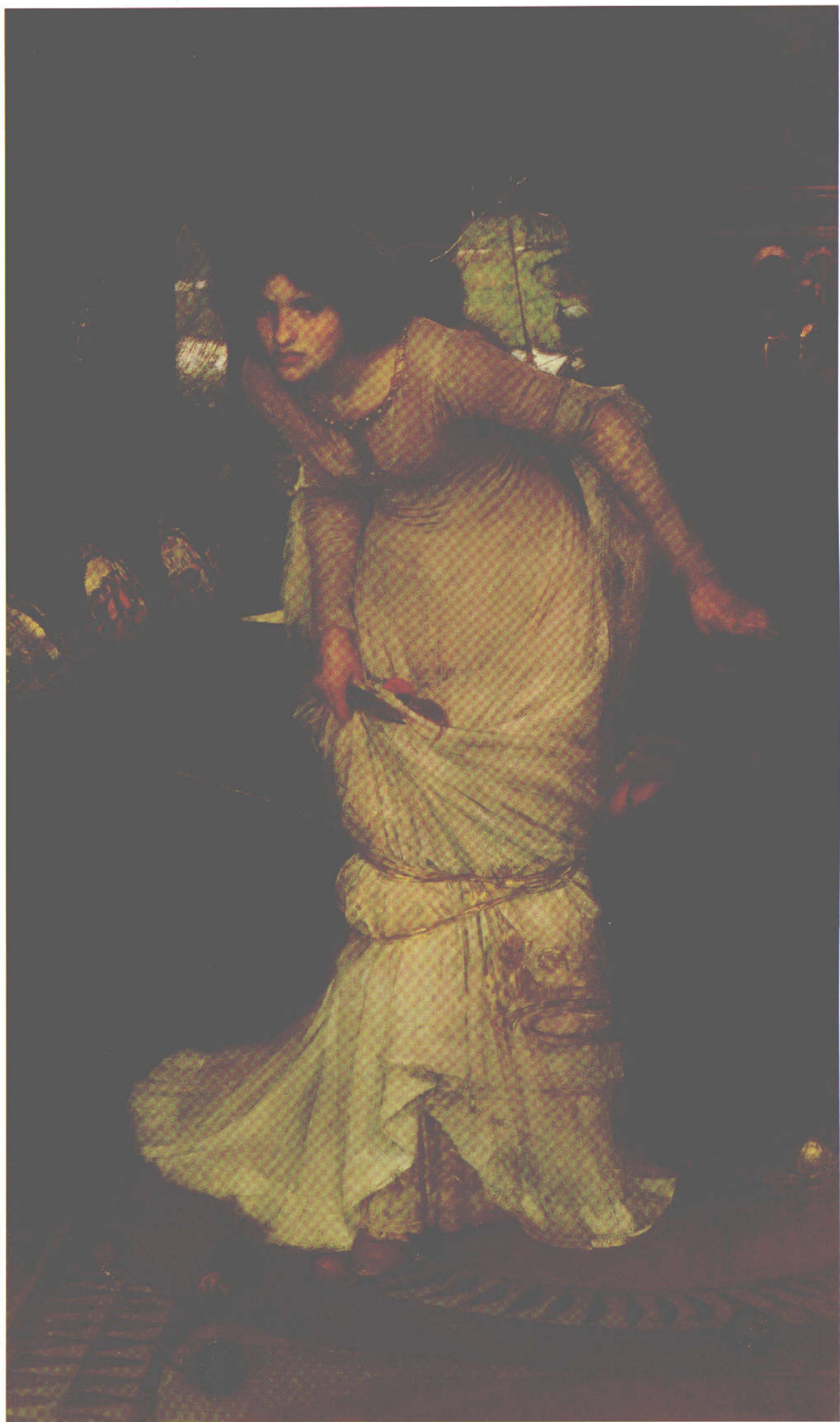
以希腊神话为题材的作品还有《水仙女发现俄耳甫斯的头》，俄耳甫斯善弹竖琴，歌声优美，因得罪了女酒神而被肢解。画面表现林泽仙女发现他的头和竖琴。画家尽量淡化这一恐怖的情景。着力刻画了幽暗的林中景色，衬托出白皙的林泽仙女的形象。尤其是两个仙女吃惊、怜悯、忧郁的表情十分动人。

《塞壬》（约1900）也是取材于希腊神话，表现了征战特洛伊的船队在返回途中，经过塞壬岛，岛上的女妖用动听的歌声和美貌引诱水手们走向死亡。这幅作品中的塞壬女妖被沃特豪斯画成了一个无邪的少女，手拿竖琴坐在岩石边上同情地看着落难的水手。丝毫看不出凶险的情节，反而体现出一种温情脉脉的人性关爱。

《奥菲莉娅》则是根据英国大文豪莎士比亚的名剧《哈姆雷特》创作的。奥菲莉娅是一个大臣的女儿，爱上了王子哈姆雷特。哈姆雷特在发病时误杀了她的父亲，姑娘伤心落水而死。这幅画表现了奥菲莉娅在溪水边梳妆打扮的情景。在优美的环境中，美丽的生命即将逝去，表现了画家人生苦短、红颜薄命的宿命观。

《采橘人》（1890年）是沃特豪斯为数不多的反映现实题材的作品。表现了农家的日常生活。画家在构图上作了精心的处理，将一个普通的农家庭院画得诗意盎然。三个人物中只有一个可爱的女孩面向观者坐在丰收的橘堆中，色彩受印象派外光色彩的影响，画得明亮而丰富，但造型又比印象派绘画要严谨得多，这种创作方法显示出画家从古典主义向浪漫主义画风的转变，大不同于拉斐尔前派的理想说教画法。

沃特豪斯一生中用了许多幅作品来表现女人，表现她们的美丽。如《银莲花》（1903）中的少女飘逸的长发、翻飞的衣袖、优美的姿态；表现她们的爱情，如《夏洛特女士》、《奥菲莉娅》；表现她们的忠贞，如《珀涅罗珀和求婚者》（1912）（奥德修斯征战多年未归，许多无耻的求婚者觊觎他的王位和财富，终日骚扰他的妻子珀涅罗珀，她只得以编织为推托，敷衍那些求婚者，告诉他们等她完成了织锦就会在他们中间作一个选择。每到晚上，她又将织好的部分拆了，一直拖延到奥德修斯凯旋而归，赶跑了这些无耻之徒。珀涅罗珀的忠贞使奥德修斯重登王位）；表现她们的坚强，如《圣欧拉丽

夏洛特女士

142cm × 86cm

1894 年

亚》、《马丽亚娜离开希律王的审判席》；表现她们的智慧，如《瑟茜向奥德修斯呈杯》（特洛伊战争后，奥德修斯去见美丽的魔女瑟茜，她有把人变成猪的魔法。奥德修斯凭借旅行者之神赫耳墨斯给他的草药抵御瑟茜的魔法。画面表现了瑟茜左手持魔杖，右手执酒杯，美丽而高傲的神态）；表现她们的温柔，如《海拉斯和水仙女》；表现她们的善良和怜悯心，如《水仙女发现俄耳甫斯的头》；表现她们的苦难，如《达娜伊得斯姐妹》（1904）（五十姐妹因被迫出嫁而在婚礼上杀死了自己的丈夫，以平息一段恩怨。因此，她们被罚在地狱深渊不停地去灌满一只漏水的水缸）。

一百年前，皇家美院每年一度举行院士的竞选。一个画家从准院士到院士的晋升取决于权威专业人士的选票。竞选者要发表使人耳目一新的见解，展示自己的作品，要经过仔细审查和筛选。许多学生尽管有才华，但从未获得准院士称号。他们中最有才华和成就者才有可能当选。沃特豪斯在1885年被选为准院士，1893年被提议为正式院士。19世纪末，沃特豪斯已经达到了他艺术成就的顶峰。在樱草山庄工作室的17年间，他的绘画已成熟，并创作了最好的作品，作为知名艺术家，他受到了普遍的推崇。1901年沃特豪斯夫妇搬到霍尔路10号，那儿原先是雕塑家哈里·贝茨的居所，有一个很

夏洛特女士
100cm × 74cm
1916 年

大的底层画室通向花园。在这儿，他一直工作到去世，1917年2月10日，沃特豪斯在经受了长期病痛折磨后去世，终年68岁，没有孩子。

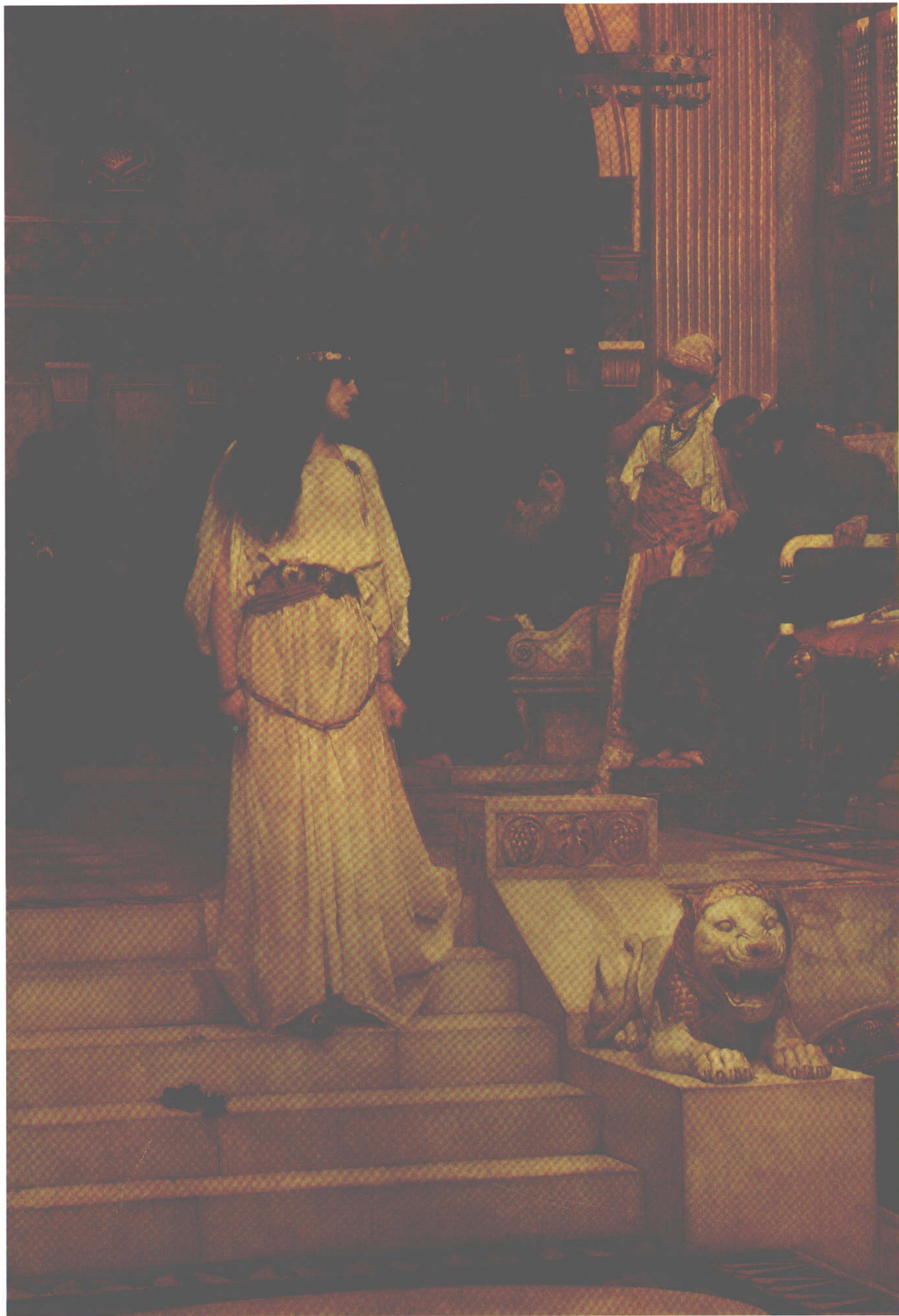
沃特豪斯被许多人归为拉斐尔前派画家，其实他并不专属于任何一个画派。尤其是与拉斐尔前派兄弟会所倡导的模仿中世纪哥特式的绘画理想相去甚远。他以神话、历史故事和文学作品为主题，创造的忧郁、神秘的红发美女形象更贴近浪漫主义的象征画风，反映了当时英国人的思想感情。他的作品具有内在的，多方面的感染力：美丽多情的女子，娴熟的绘画技巧，协调的色彩关系，耳熟能详的经典故事……他的作品中美女的裙装和发型即使是在20世纪，仍是长期流行的样式。画中的人物也常常被广告商们频繁使用，现代评论家们也已接受他那典型的英国式的审美情趣和鲜明的叙事性风格，尽管他出生在意大利，但他的绘画精神还是纯粹英格兰式的，他作品中所闪耀的人性之光深深感染着每一个观者。因而，他是那一时期英国最伟大的画家之一。

普赛克打开金盒子 142cm × 86cm 1894 年

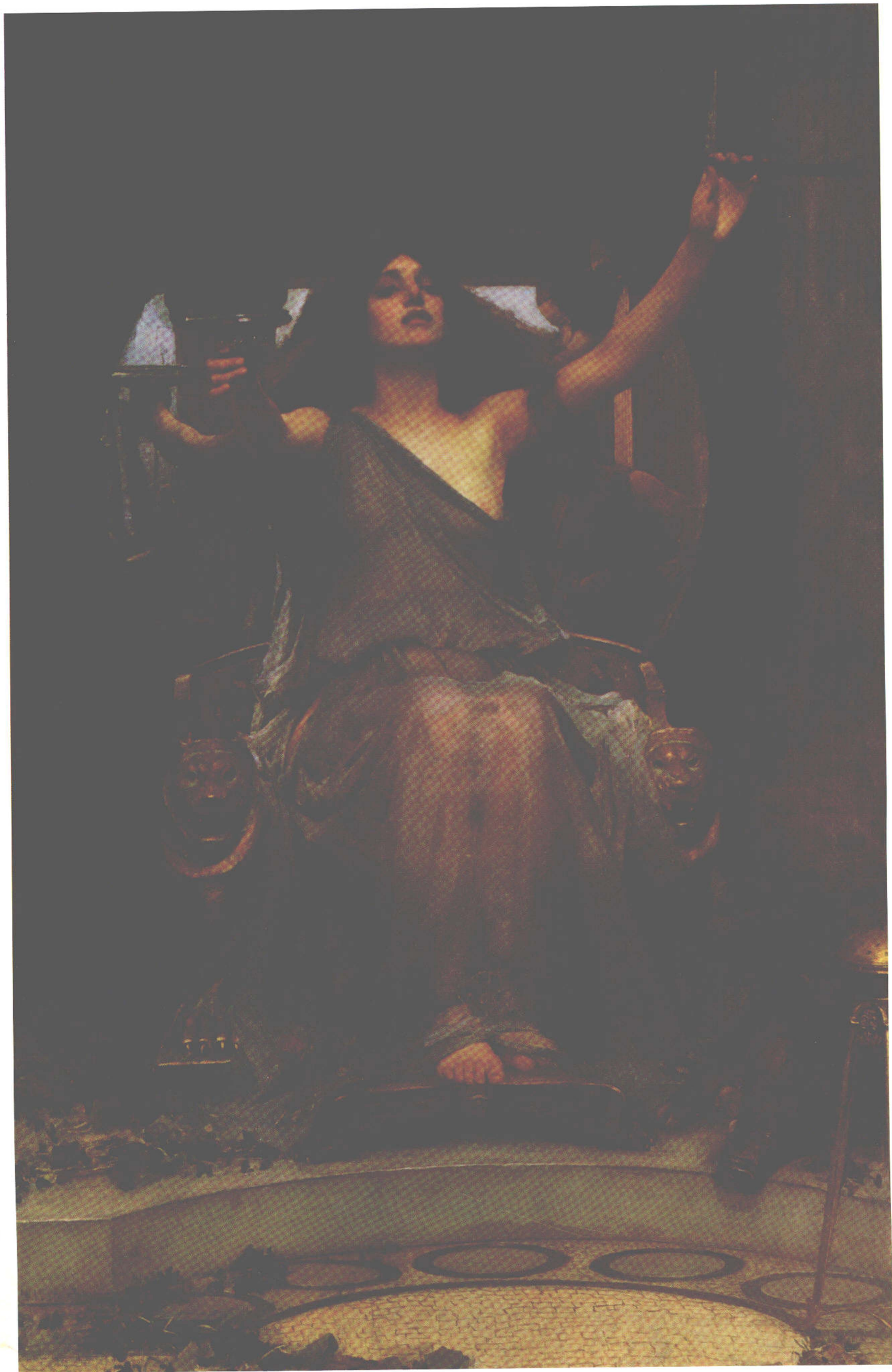
美丽的罗莎蒙德 96.5cm × 72cm 1917 年

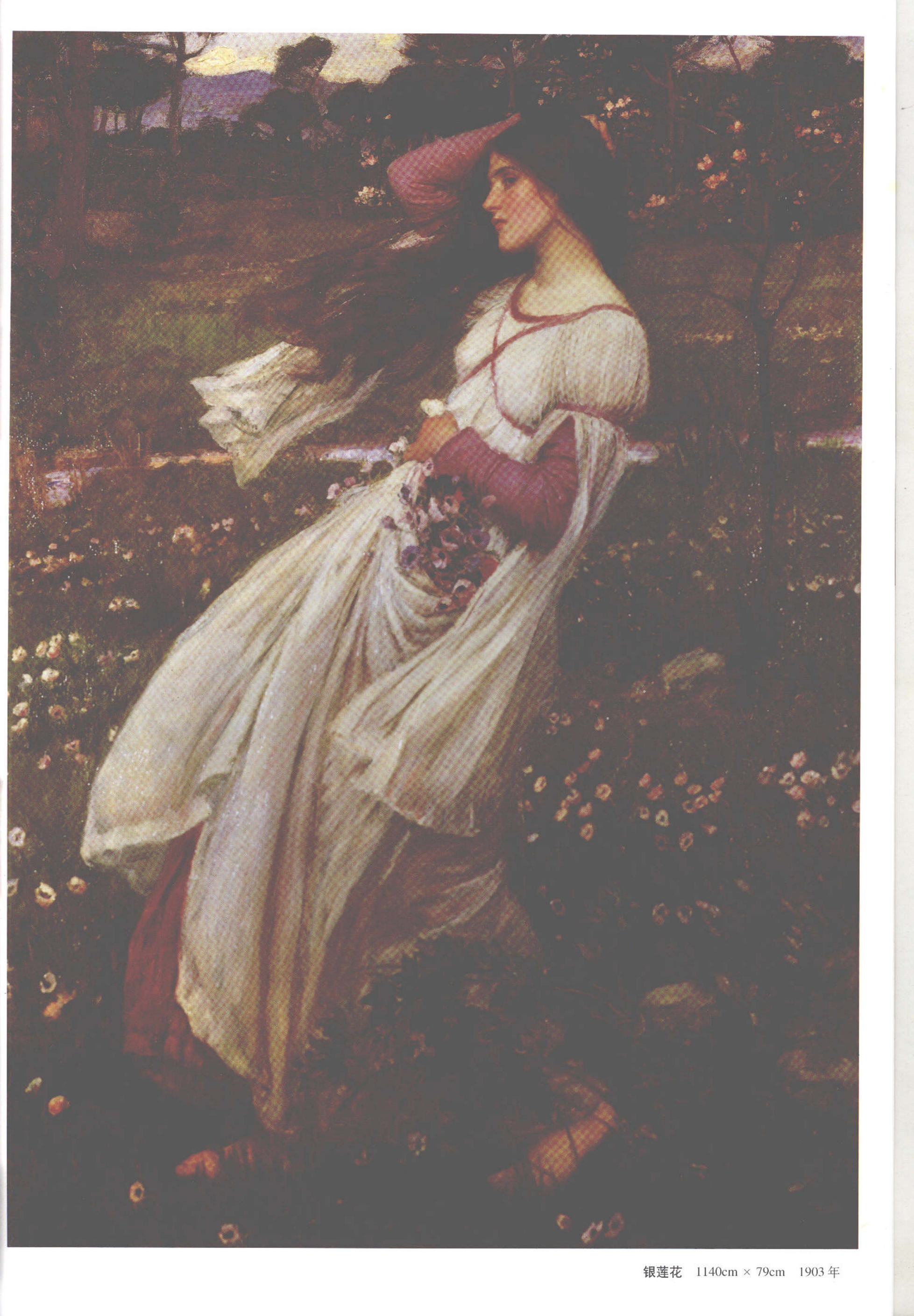
马丽亚娜离开希律王的审判席 259cm × 180cm 1887 年

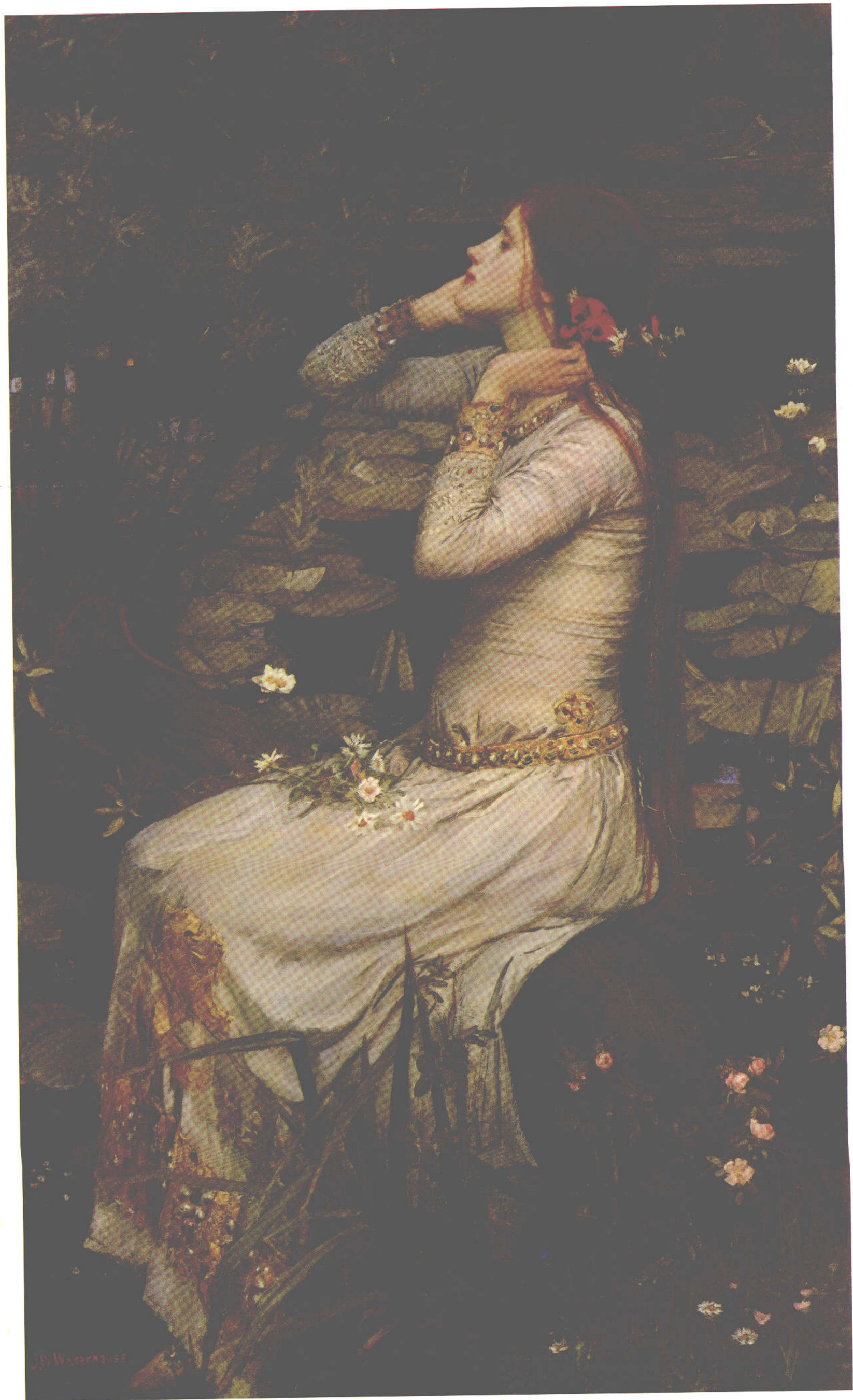
采橘人 115.6cm × 80cm 约1890年

瑟茜向奥德修斯呈杯 149cm × 92cm

银莲花 1140cm × 79cm 1903 年

奥非丽亚
124.5cm × 73.5cm
1894 年

圣陵
1895 年

美人鱼 98cm × 67cm 1901 年

塞壬 81cm × 53cm 约1900年