

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 法国学院派绘画泰斗

BOVCVEREAV

布格罗

何政广 / 主编 黄淑媚 / 撰文
河北教育出版社

布格罗是法国学院派绘画的泰斗。
长达数十年间，
他位居法国画坛要津，
声名远播欧洲各地。
他描绘人体的结构肌理，
各种姿态表情，
有丰富多变的说服力，
并能触动观众的心灵。

ISBN 7-5434-5679-6

ISBN 7-5434-5679-6/J · 537

定价：全套 580 元(共 10 册)

世 界 名 画 家 全 集

法国学院派绘画泰斗

布 格 罗

BOUGUEREAU

何政广◎主编

黄淑媚◎撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

布格罗 / 何政广主编. — 石家庄: 河北教育出版社, 2005.5

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-5679-6

I. 布... II. 何... III. ①布格罗(1825~1905) — 生平事迹②油画 — 作品集 — 法国 — 近代
IV. K835.655.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 029137 号

世界名画家全集

布 格 罗

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 徐芸芸

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 11 印张

版 次 / 2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5679-6/J · 537

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

法国绘画沙龙有数百年历史，至19世纪中叶，发展到全盛时期，每年举行一届的巴黎绘画沙龙，成为艺术爱好者的嘉年华会，在沙龙得奖就可使一位艺术家崭露头角，获得名声和财富。在这个时代，一位成功的法国学院派画家，便成为人们钦佩羡慕的人物。

20世纪初辞世的法国画家威廉·布格罗（Adolphe-William Bouguereau 1825~1905）即为法国学院派绘画最具代表性的大师。布格罗绰号西绪福斯（Sisyphus），在希腊神话中，西绪福斯是受天罚的悲剧人物，他白天堆石上山顶，傍晚石又落，因此，他日日劳动，永无休止。学院派画家的大名声，得来不易，需要付出极大的体力和心血，需要经过一种禁锢苦修的日子，画作的繁琐细节必须全力经营，一幅巨幅作品，往往要费数月以上的孜孜劳动。布格罗的一生便是如此在获得大奖与荣誉中亢奋地作画。

布格罗1825年出生于拉罗谢尔（La Rochelle），是一个酒商的儿子，从小在故乡拉罗谢尔受教育。在1846年到巴黎，进入巴黎美术学院皮科的画室。他参加沙龙展，1848年荣获罗马大奖二等奖，两年后与画家勃德雷同获第一名。布格罗到罗马看美术馆的名画并写生作画，旅居罗马四年之后，回到巴黎。1854年提交《殉道者的胜利》参加沙龙展，获得法国国家收藏。1856年在卢森堡美术馆举行展览。此后布格罗的声名与财富接踵而至，在巴黎之外，美国的艺术收藏家也竞相购藏其名画。他始终持续在每年一度的沙龙中推出新作，直到1805年去世，成为法国学院派最著名的画家之一。

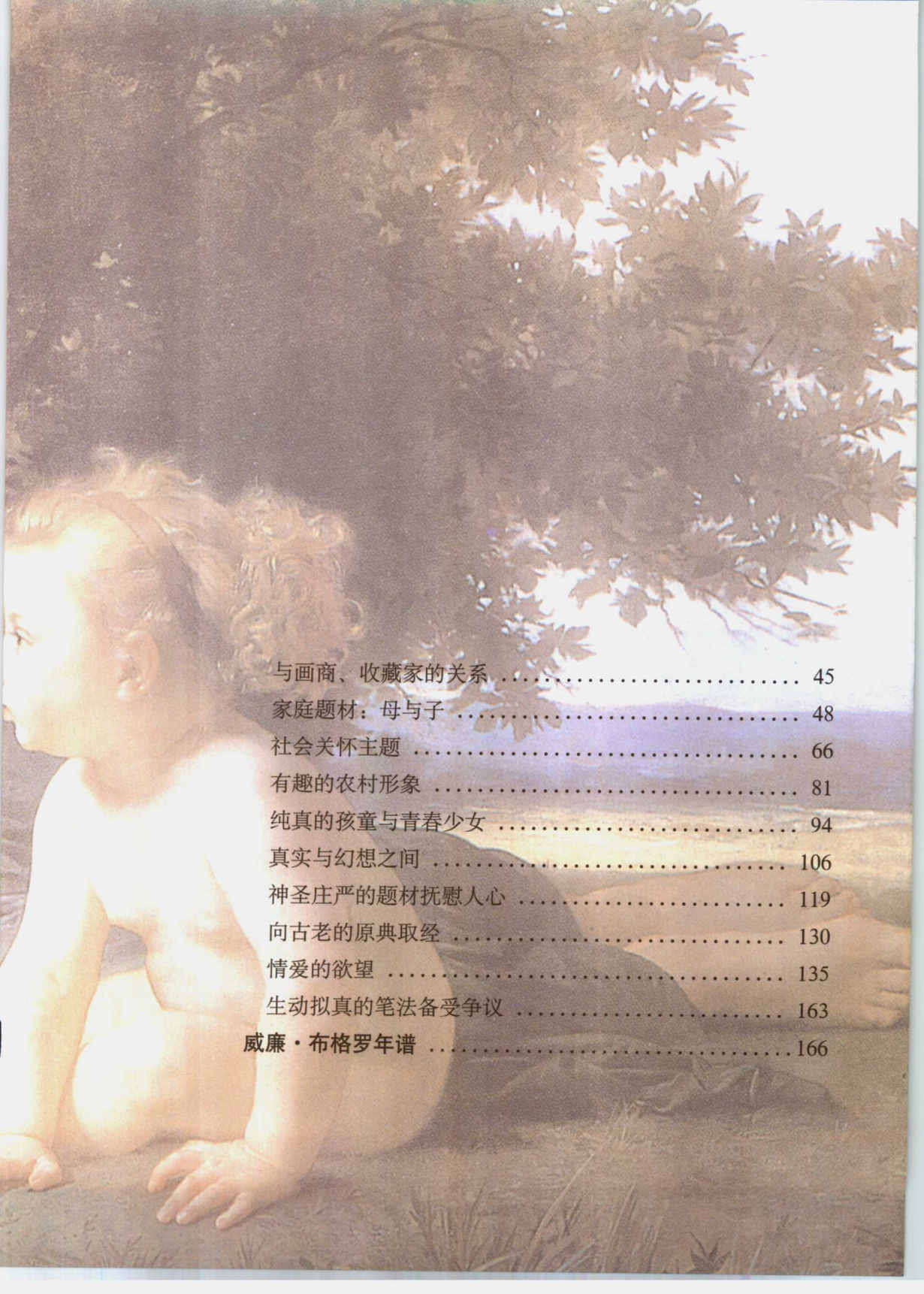
学院派绘画在20世纪新兴画派出现后曾长期受到漠视与冷落。1984年巴黎大皇宫美术馆举办布格罗的盛大回顾展，被公认是恢复学院派画家名声的象征。布格罗的绘画笔调细致精微，色彩运用逼真写实，绘画功力深厚，整体画面呈现高度的完美性。例如他的典范名作——现藏巴黎奥塞美术馆的《维纳斯的诞生》，是一幅普受广大群众喜爱的名画。在现代绘画的多元面貌趋势下，他又受到世人的肯定与欣赏，确实是名副其实。

目 录

法国学院派绘画泰斗——

布格罗安详宁静的艺术天地	2
出生寒微	5
刻苦自励的艺术旅程	6
挑战罗马大奖获得头奖	7
艺术荣耀——获沙龙展头名大奖	11
婚姻与家庭	13
巨幅作品——《殉道者的胜利》	14
教堂壁画——圣奥古斯丁教堂之作	18
富商宅邸与豪华旅馆装饰巨画	23
多元化的风格	30
人体之美——《女精灵与撒特》等名画	33

与画商、收藏家的关系	45
家庭题材：母与子	48
社会关怀主题	66
有趣的农村形象	81
纯真的孩童与青春少女	94
真实与幻想之间	106
神圣庄严的题材抚慰人心	119
向古老的原典取经	130
情爱的欲望	135
生动拟真的笔法备受争议	163
威廉·布格罗年谱	166

WCVREAV-18/1

法国学院派绘画泰斗—— 布格罗安详宁静的艺术天地

威廉·布格罗（Adolphe-William Bouguereau, 1825～1905）是20世纪初辞世的法国绘画大师，也是19世纪法国学院派绘画以及沙龙大展画家群里的精英，甚至有长达数十年的时间，他位居画坛要津，且声名远播欧洲大陆各地及英美两国。创作了700多幅艺术作品，赢得多项美术大奖和政府勋章的布格罗，终其一生投注于艺术作品的创作，其成就与荣耀早已是毋庸置疑。说他是19世纪中期法国学院派艺术的掌舵者，丝毫不为过。但是20世纪初叶，正是新绘画勃兴发展的时期，布格罗的艺术却完全被人遗忘，直至20世纪80年代，巴黎大皇宫美术馆举行布格罗回顾展，他的坚实学院派的绘画，又再度受到人们的肯定与欣赏。

布格罗深受新古典主义的影响，传统扎实的绘画训练，让他在描写人体的结构肌理以及各种姿态表情时，具有极丰富多变的说服力，并能触动观者的心灵。观赏他的画作，往往让众人升起如幻似真之感，进而逐渐融入布格罗运用神奇的魔笔所塑造的艺术情境。喜爱布格罗作品的民众和收藏家们普遍认为，布格罗用精湛的技巧

井边少女
油彩画布
91.3cm × 61.3cm
1850 年

连接想像与真实，他的画中世界安详宁静，带给世人在烦嚣的生活里一丝丝的沉淀与温馨。

当然，布格罗绝非凭空获得这些成就，他孜孜不倦地投注于绘画，其所付出的心血与体力，不是一般人所能想像的。在开始作画之前，他会彻底研究这些古典内容的含意与历史典故，在做了许多素描草稿之后，才会着手画出最后的定稿。布格罗的绰号“西绪福斯”，就是来自于必须永远搬举巨石上山的神话人物，他具有西绪福斯锲而不舍的精神，禁锢修炼于一己的艺术世界，永不停歇。绘画几乎可以说就是布格罗全部的生命，他说过，只有画画才能让他感到快乐。他每天一到画室就充满喜悦，作画一整天也不觉得疲劳，直到傍晚不得不休息了，却又眼巴巴地盼望着隔天清晨的时光早些来临。画画不仅是他快乐的泉源，更是一种必要的需求，倘若不画，他就会感到痛苦悲哀。所以，他艺术创作的多产并不意外，洋洋洒洒700来张的作品就是布格罗一生的最佳纪录。

19世纪法国学院派绘画在布格罗的领导之下，声势的确如日中天。然而，社会的急速变迁，中产阶级崛起，促使新一代的艺术思潮风起云涌，布格罗所坚持的古典法则都与浪漫主义、象征主义，甚至之后的印象派初期的艺术观念相悖离。辉煌风光的布格罗与印象派画家之间有着很深的敌意，布格罗认为印象派的绘画基本上只能算是未完成的素描习作，因此极力反对这些作品进入沙龙，而当时印象画派也报以同样的敌对反应。布格罗固然是法国学院派的领导者，也是收藏家与赞助者的最爱，然而在这些亟欲创新的艺术家与评论人眼中，却是一个谨守官方沙龙规则，一味讨好贵族的顽固分子。有一次，雷诺阿完成作品时，摘下眼镜一看，懊恼地大叫着说：“天啊！我的作品竟然看起来像布格罗！”因此将画作丢到地上。同时代的画家德加甚至编造出“布格罗化”（Bouguereau-ized）一词，来嘲笑当时追随布格罗的所谓华而不实而且浮泛肤浅的绘画风格。

在以往，欣赏且拥有艺术是皇家贵族、达官士绅的专属权力，而工业家与新兴富豪崛起，渐渐取代了过去贵族们的垄断，形成操控

艺术品味的一股新势力。画派的起落与此因素不无关联。转眼间印象派新人辈出，渐渐兴盛，遂把自古典时期一脉相承而来的绘画笔法与成果作品，通通冷冻冰封，法国学院派也就因而光芒尽失。尤其收藏家们开始转向印象派的作品之后，学院派的倾颓大势更是无法挽回。印象派得到专宠后，对学院派过去的压抑，当然是报以毫不留情的报复，此后，也就少有人愿意或者有勇气为学院派作品辩白了。

纽约20世纪初前卫艺术“八人团体”的领袖人物亨利 (Robert Henri) 针对当时欧洲与美国学院派的垄断情形，曾下了这样的评语：“若以布格罗的观点来评断马奈，马奈的作品从来都没有完成；但若以马奈的角度来看布格罗，布格罗的作品几乎可说是未曾开始！”这是极为有趣的评论。

布格罗一生的艺术经历有如抛物线，先是逐渐崭露头角，然后成为学院派的领导人，最后转眼间被人们弃如敝屣、刻意遗忘。甚至在布格罗晚年，学界所出版的《19世纪绘画史》中刻意不提诸如布格罗、杰罗姆等学院派的画家，仿佛他们不曾在画坛出现过一样，境遇像是自由落体般重重地垂直落下，跌入万丈深渊。即使到了1905年8月，布格罗与世长辞，这位法国学院派画家一生所受的褒贬毁誉，仍旧无法盖棺定论。

布格罗晚年的不公平待遇以及历史评语，一直要到50多年之后的20世纪70年代，艺术史家们才以一种较为公正客观的态度检视艺术史，为学院派画家在其时代坐标上，给予应得的历史定位。而1984年在巴黎大皇宫美术馆举行布格罗回顾展，并且巡回到美国、加拿大展出。巴黎艺术学院也在这一年出版巨册《罗马大奖绘画》，将得奖人的作品一一整理，呈现在世人眼前。1986年巴黎奥塞美术馆开幕，以收藏19世纪美术作品为目标，于是布格罗等学院派的画作，又再度受到收藏家的青睐。这些总算还给布格罗应有的公道，重新给予一席之地。我们回顾过往，不得不承认在沙龙绘画的全盛时期、学院派引领风潮的年代里，布格罗对当时整个艺术界的贡献，可说是无法抹杀，而且影响深远。

时至今日，艺术史家和艺评家的视野与眼界已渐扩展，不再以狭隘的二分法来诠释各派之间的矛盾，对于每个时期的作品所留下的文化遗产与贡献，都客观地看待。综观美术史之后，对于了解单一艺术家的作品、生平、影响，我们必须以微观的态度来深入比照。所以本书以布格罗的生平介绍作为开场，再逐一就其作品进行赏析。

出生寒微

布格罗于1925年11月30日，出生在法国西部紧邻着大西洋一处名叫拉罗谢尔（La Rochelle）的古老海港，他全名为阿尔道夫－威廉·布格罗（Adolphe-William Bouguereau）。幼年时期，过继给担任教区牧师的叔父尤金抚育，布格罗受其教导，学会了拉丁语，熟读古希腊神话，以及新旧约圣经故事。1838年至1841年，布格罗在蓬斯（Pons）地区的中学就读期间，开始接触艺术，跟老师萨热（Louis Sage）学习素描。

1841年，布格罗全家搬往波尔多。他父母双亲原本是酒品零售商，后来改营橄榄油生意。次年，父亲让他到波尔多美术学校半工半读，那时的校长就是阿洛（Jean-Paul Alaux）。1844年，布格罗赢得了生平首次人物绘画大奖，这点燃了他成为画家的雄心壮志，也为他的艺术生涯开启了崭新的一页。然而，众所周知，巴黎乃是当时全世界的艺术中心，要完成艺术梦想，非得历经巴黎艺术界的熏陶与磨练不可，但是布格罗家境窘迫，即使他的父亲想尽办法、母亲做针线细活来赚取外快，都无法筹措出一笔余钱，将他送到巴黎继续进修。幸好他那位从事教区传道的牧师叔叔从旁协助、多方奔走，终于促成布格罗于1845至1846年为名流士绅绘制肖像画，换取前往巴黎的学费。

1846年，21岁的布格罗终于如愿进入了巴黎艺术学院，在皮科（Francois-Edouard Picot）的工作室深造，开始了布格罗一生学院风格典范准则的训练，这些学习所得也成为他晚年激烈护卫的心

灵堡垒。

刻苦自励的艺术旅程

打从布格罗抵达巴黎开始，便全然投注于艺术的学习，因为成绩优异，还多次获准使用单人画室。他写日记，写下他心中对于成为一个优秀艺术家必备之条件的认识，并且战战兢兢地追随这样的道路，希望有朝一日他会成为他理想中的艺术家。1948年5月22日，提到自己的全方位学习，他写道：“今天我阅读了《安卡列斯之旅》、《拜伦的一生》，研究罗马人的衣饰，参加艺术学校的素描课、人体生理课程——包括消化道、循环与呼吸系统（它们是多么壮观而精细呀！），读了一些加尔（Franz Josef Gall）医生的著作，了解动脉和静脉之间的收缩与关联。”

《安卡列斯之旅》是18世纪晚期广为人知的小说，作者是巴泰勒米（Jean-Jacques Barthélémy）。此书肇因于作者的考古学研究，它阐扬了古代的科学、艺术和风俗，是历史绘画的珍贵背景资料。加尔是一位有名的德国医生，他发表骨相学，说明借由头颅的种种特征可以看出一个人的个性特点。除此之外，尸体解剖常公开举行，较偏向传统的画家如布格罗者，通常都会参加，以便彻底地了解人体的结构。

在法国，历来中央政府都是以用艺术塑造这个国家为要务，认为具有艺术气息的子民就是国家的代表。上致富丽堂皇的皇宫，下至拿破仑从意大利掠夺而来的战利品，都显示了艺术与政治的攸关相契，艺术也成了法国长久以来展现国力的最佳工具。即使统治的形态有所变易，帝制也好，民主共和或者独裁也罢，对艺术创作的奖励与拔擢，却是如出一辙。层层阶级的官僚系统有着特定的方法培育艺术家、奖励创作、举办公共展览等等，以符合国家需要。凡是被国家肯定的艺术家、建筑师、雕刻家、画家等都能受到政府或教堂、市府机构的委托制作艺术作品，保证生活无虑，甚至还能在公众面前展出作品，获得良好声名。

当时巴黎的艺术事件中，最重要的大事莫过于罗马大奖与沙龙

展览。前者是年轻艺术家初试啼声的必经阶梯，后者更是当时最大的年度大展，政府依此成绩作为依据来委托制作艺术作品，其重要性无与伦比。

法国从1667年在巴黎罗浮宫兴办第一个沙龙画展以来，到19世纪中叶历经数百年，艺术能量不断地累积，进入法国绘画的全盛时期，日后也为法国留下丰富的艺术文化遗产。政府还设有美术部专司相关工作，将沙龙画展与各种绘画艺术奖项隆重举行，社会大众对沙龙大展等艺术活动也报以狂热响应，每一次沙龙展览，参观的群众数以万计。而登上沙龙展的艺术家，有如鲤跃龙门，备受崇敬，更是贵族富商争相敬邀的座上嘉宾，当然财富与声名都会接踵而来。甚至获得国家机构、公共单位的委托制作作品，享有特殊优待权益。成就累积最终获赠勋章，画价也会越趋昂贵。如此攀爬峰顶，既是院士、教授的点评，又是沙龙展的评审，报纸也经常以头条新闻的方式，登载这些艺术家的活动讯息，使得当时这批经官方钦定认可的艺术家们集盛名与富贵于一身，形成了社会中令人瞩目景仰的阶层。

这也就是为何人人争先要在大奖中出线的原因，而布格罗也不例外，当然得追随这样的成功路线不断地前进。因为一旦在19世纪中叶的巴黎崭露头角，世界艺术的舞台就会随即展开。布格罗便是依此成功地展现了卓越的个人风格。

挑战罗马大奖获得头奖

他进入巴黎艺术学院后便开始参加“罗马大奖”(Prix de Rome)的竞争，这对当时画坛新秀们是极大而且是必经的挑战。入选的十位参赛者，将依照规定的题目画出新颖的构图并要能清晰地表达主题，才能获得更为优等的奖项。因此参赛者对希腊罗马的神话典故与圣经历史都必须了若指掌，才能掌握题材的意义与精髓，不管是悲伤还是喜悦，均从身体表现情感，务求所描写的人体形式之内容含意能够一目了然。

赞诺比亚女王在亚雷克斯河畔被牧羊人发现 油彩、画布 147cm × 113cm 1850年 巴黎艺术学院藏
 赞诺比亚女王在亚雷克斯河畔被牧羊人发现 (局部) (右页图)

