

十六课 19世纪欧洲浪漫主义、现实主义绘画

《自由引导人民》曾经出现在法国政府1980年推出的邮票上，也曾经被印在1983年面值100法郎的钞票上。德拉克洛瓦在1830年秋天创作了《自由引导人民》，表现的是1830年的法国七月革命，他在写给兄弟的一封信中谈道：“当我努力创作的时候，我的心情便好转了，即使我没有为了我的祖国战斗，我也可以用我的画作来歌颂它。”

经过法国大革命的洗礼，19世纪上半叶的浪漫主义艺术以法国为中心，风行整个欧洲。在新古典主义和浪漫主义艺术兴盛的同时，法国又出现了关注当代社会问题和现实生活的现实主义文艺运动。受到法国大革命思潮影响，19世纪的俄罗斯美术在肖像、风景、历史等题材方面有了新的发展，美术界出现了现实主义倾向和巡回展览画派。接踵出现的浪漫主义和现实主义绘画各自具有什么特点？

经典导读

《自由引导人民》描绘的是战火硝烟的场面，是德拉克洛瓦最具浪漫主义色彩的作品之一。德拉克洛瓦以象征手法在画面的视觉中心塑造了一位丰硕半裸的女性形象，她健康、有力、坚决、美丽而朴素，正领导着工人、知识分子的革命队伍奋勇前进。强烈的光影所形成的戏剧性效果，与丰富而炽烈的色彩形成一种紧张、激昂的气氛；充满着动势的构图形成了一种不可阻挡的视觉冲击力，使得这幅画具有生动活泼、激动人心的力量。

自由引导人民（1830年）（法国）德拉克洛瓦（Eugène Delacroix）油画，巴黎，卢浮宫

浪漫主义

浪漫主义是18世纪末19世纪初出现于德国和英国，19世纪盛行于法国的一种文艺思潮。浪漫主义绘画在题材上的限制较小，经常以时事为内容，洋溢着积极人生理想的激情。这也是遵循旧法，因“理智”而导致冷漠的古典主义艺术最缺乏的。浪漫主义最可贵的是，它浪漫的想象是建立在深入认识现实的基础上的，作品中的构图、光线、色彩及人的动态表情，都表现了艺术家丰富的想象力，从而具有强大的艺术力量，能够深入人心。

泰奥多尔·籍里柯是19世纪法国浪漫主义美术的先驱者。《梅杜萨之筏》取材于1816年法国军舰“梅杜萨号”海难这一悲剧性的事件，充满激情的绘画，为法国浪漫主义美术冲破古典传统的束缚开辟了道路。籍里柯对德拉克洛瓦产生了重要影响，德拉克洛瓦后来成为法国浪漫主义美术的杰出代表。

森严的色调、强烈的光影增强了这一悲剧事件的气氛和动人心魄的力量。这种充满激情、打破一切条条框框的绘画手法，为法国浪漫主义美术冲破古典传统的束缚开辟了道路。

幸存的人物构成了一个上升的金字塔式的构图，既表现了渴望得到救助的心情，又表现了木筏在海浪中起伏的情景。

籍里柯真实地描绘极度痛苦、悲惨和垂死挣扎的幸存者突然见到有可能被搭救的一线希望时，挣扎着起来呼救的瞬间。

▲ 梅杜萨之筏（1818—1819年） [法国] 泰奥多尔·籍里柯 491 cm × 716 cm 油画（布面） 法国巴黎罗浮宫博物馆

理解与思考

请从构图、色彩和感情表现等方面找出《梅杜萨之筏》和《自由引导人民》这两幅浪漫主义作品的共同点。

《1808年5月3日夜枪杀起义者》是戈雅为了纪念1808年西班牙人民反抗法国拿破仑侵略军的英雄行为而创作的。作品揭露入侵者暴行，讴歌不甘心做亡国奴的西班牙人民。画面色彩对比强烈，光源从地面照射到张开双臂、毫无畏惧地面对死亡的起义者身上，更渲染了动荡不安的气氛。

▲1808年5月3日夜枪杀起义者
(1814年) [西班牙] 戈雅
268 cm × 347 cm 油画(布面)
西班牙马德里普拉多博物馆

▲海难 (1805年) [英国] 透纳 J.M.W. Turner

《海难》用漩涡表现风暴的手法，描绘了船只在大海上经历海难时，惊涛骇浪似张着大口的恶魔，将要吞噬一切，人类在大自然的暴怒下，顽强地挣扎。画家用充满激情、狂放的笔触挥洒在画面上。

现实主义

19世纪中期现实主义思潮开始广泛传播。现实主义主张文艺要大胆地直面现实，客观性是其重要特征。现实主义画家倡导客观、冷静和真实地去观察和描绘生活，既不遵循古典主义美的典范，也不采用浪漫主义那种用主观意愿将生活理想化的方法，而是回归到生活本来的样子去真实地反映它，描绘亲切、自然、淳朴的现实。因此现实主义美术主要以普通人的生活为题材，将平凡的题材提高到同历史和宗教题材同等的地位。现实主义艺术的另一个特征是它的典型性，不按照美的模式复制对象，而是对现实生活进行概括和提炼，选取典型的事件和品格，塑造典型化的形象，使之更集中、更感人，具有艺术的真实感，揭示社会生活的本质。

1850年左右，法国画家库尔贝和小说家尚弗勒里等人首次用“现实主义”（也译作“写实主义”）来标明他们倡导的新文艺观念。库尔贝的《打石工》只出现了两个打石工人，但通过一系列的细节描绘深刻地反映了工人劳动的沉重和生活的贫困。它鲜明地表现了画家的进步思想和对劳动人民的深切同情。

▼画室（1854—1855年） [法国] 库尔贝 361 cm×598 cm 油画（布面） 法国巴黎奥赛博物馆

库尔贝在家乡（奥南）生活时经常接触的人物有农民、工人、猎人、牧师等。这就是他要在绘画中表现的对象。

正在看库尔贝作画的小孩，代表“无邪的眼睛”。

堂堂正正地坐在画面正中间的库尔贝，以此突出艺术家具有独立的人格和思想。

裸体女子既是库尔贝作画时经常使用的模特，又代表库尔贝倡导的现实主义的基本原则——赤裸裸的真实（即画自己亲眼所见的对象）。

库尔贝在巴黎生活时经常来往的人物——小说家尚弗勒里、诗人波特莱尔、哲学家普鲁东夫妇等。

《画室》又名《在我的画室里——一个集中了我7年来艺术家生活的真实寓意》。画家的立意在于展示自己从1848年以来的艺术创作生涯，并寄寓一种意味深远的社会哲理。画家把7年来对生活 and 思想有影响的朋友和他曾经画过的模特儿集中画在一个画面上。另外还集中了上流社会各个阶层的形象，描绘了一个法国社会的缩影。

▲打石工（1849年）〔法国〕库尔贝 213cm×312cm 油画 原藏于德国德累斯顿国立画廊，现已毁

▲拾穗者（1857年）〔法国〕米勒 83.5cm×110cm 油画（布面）法国巴黎奥赛博物馆藏

米勒出身于农民家庭，对农民群体有深厚的感情。他的许多作品都反映了农村风俗和农民勤劳善良的品质，带有深刻的人文关怀。《拾穗者》中三个农妇正在田地里弯腰拾穗，人物造型结实有力，无须使用夸张手法，就表现了真实而伟大的自然篇章，让画面产生一种庄严、宁静的美感。

康斯特勃尔是19世纪英国最伟大的风景画家之一。1824年巴黎一年一度的官方沙龙展出了他包括《干草车》在内的四幅作品，给观者留下了极为深刻的印象。他朴素、清新而独具一格的表现手法，对大自然和乡村生活深刻的感受与热爱，令法国文艺界倾倒。后世法国巴比松画派的大师，如卢梭、柯罗等，都曾从他的艺术中汲取过养分。

▲干草车（1821年）〔英国〕康斯特勃尔 130.2 cm×185.4 cm 油画（布面）
英国伦敦国家美术馆

柯罗是法国巴比松画派的代表人物，他热爱自然。梦特芳丹是巴黎近郊的一个农村田园风格的花园。这幅画是柯罗有感于梦特芳丹美丽风光的回忆之作，是一幅抒情风景画。

◀梦特芳丹的回忆（1864年）
〔法国〕柯罗 65.5 cm×89 cm
油画 法国巴黎罗浮宫博物馆

知识窗：巴比松画派

巴比松画派是19世纪法国著名的风景画派，因这一画派的画家们聚集在法国巴黎西南郊外枫丹白露森林边上的“巴比松”村，形成了一个非正式的艺术团体而得名。他们是法国最先走出画室、走向大自然创作风景画的画家，对风景画创作的革新，特别是对后来印象主义的产生具有重要的意义。

▲无名女郎（1883年） [俄罗斯]伊凡·克拉姆斯柯依
75.5 cm×99 cm 油画（布面）
俄罗斯莫斯科特列恰科夫美术博物馆

列维坦是俄罗斯杰出的现实主义风景画大师，巡回展览画派的成员之一。他将自己深刻的思想和丰富的情感，寄寓在风景画的创作中，他的风景画不仅展现了俄罗斯美丽的自然风光，更赋予大自然以独特的社会意义和人类的情感。他的作品笔调生动，色彩沉稳，诗意盎然，有着丰富的内涵，令人看后久久难以忘怀。他的代表作《三月》中，虽然大地上仍覆盖着厚厚的积雪，树干光秃秃的，但天蓝得令人陶醉，木屋顶上的积雪已开始融化，预示着春天即将到来。

▲三月（1895—1897年） [俄罗斯]
列维坦 60 cm×75 cm 油画
俄罗斯莫斯科特列恰科夫美术博物馆

▲伏尔加河上的纤夫（1870—1873年） [俄罗斯]列宾 131 cm×281 cm
油画（布面） 俄罗斯圣彼得堡俄罗斯博物馆

19世纪中叶，俄国农奴制度解体，俄国迎来了文化艺术的繁荣，随着俄国批判现实主义文学运动的高涨，出现了现实主义画派——巡回展览画派，代表画家伊凡·克拉姆斯柯依的肖像画真实而深刻地反映了社会变革，《无名女郎》展示的就是一个刚毅、果断、满怀思绪、散发着青春活力的俄国知识妇女的形象，真实的形象和个性化的表现使该作品以现实主义的表达方式，给人以强烈的艺术感染力。

理解与思考

列宾是19世纪俄罗斯巡回展览画派最杰出的代表之一。列宾的《伏尔加河上的纤夫》给你带来了什么样的触动？

拓展与探究

请你联系19世纪欧洲的社会历史文化背景，分析、比较浪漫主义和现实主义绘画的区别。