

从古典到现代

——对19世纪法国浪漫主义绘画的艺术语言分析

王鹏宏

长江大学, 湖北 荆州 434000

摘要: 本文旨在对19世纪法国浪漫主义绘画的艺术语言进行分析。首先概述古典主义发展的现状并阐述浪漫主义诞生的时代和社会背景,接着通过对于浪漫主义题材、艺术语言、表现技法的具体探讨,来展现浪漫主义的绘画风格。分析浪漫主义绘画如何继承古典艺术的传统因素,并与之相对比。最后探讨浪漫主义绘画对后世艺术流派的影响,以及其在当代艺术中的价值和意义。

关键词: 古典; 现代; 浪漫主义; 题材; 艺术语言

From Classic to Modern: An Analysis of the Artistic Language of 19th-Century French Romantic Painting

Wang, Penghong

Yangtze University, Jingzhou, Hubei, 434000, China

Abstract: This paper aims to analyze the artistic language of 19th-century French romantic painting. First, it outlines the current situation of classicism development and expounds the historical and social background of the birth of romanticism. Then, through a specific discussion of romantic themes, artistic language, and expression techniques, it showcases the painting style of romanticism. It analyzes how romantic painting inherits the traditional elements of classical art and contrasts them. Finally, it explores the influence of romantic painting on later art genres, as well as its value and significance in contemporary art.

Keywords: Classic; Modern; Romanticism; Theme; Artistic language

DOI: 10.62639/sspehe37.20250106

一、社会背景

浪漫主义运动兴起于19世纪初,20世纪30年代达到鼎盛,20世纪40年代最为流行。浪漫主义的产生与19世纪法国经济及人们的生活状况密切相关。19世纪法国浪漫主义绘画以热里科、德拉克洛瓦为代表,其艺术语言不仅在部分程度上继承了传统的古典主义,而且浪漫主义与它所处的时代紧密相联系,增添了具有时代性、民族性、现代性的艺术语言特色。浪漫主义注重个性化情感表达,反对千篇一律守旧的古典主义,浪漫主义为苦难发声、歌颂和平,为人民带来希望。

二、浪漫主义绘画风格的表现

(一) 题材的选择

新古典时期的画家多描绘重大现实、历史事件,多表达个人英雄主义精神。例如大卫的《拿破仑加冕式》最具有典型性,真实地描绘了1804年12月2日在巴黎圣母院举行的这场为拿破仑加冕仪式。画面中无论是从构图、色彩、光线、人物造型还是一些装饰品的处理上,都将拿破仑作为画面的焦点,展现出拿破仑英雄气概和智慧。而在浪漫主义时期,社会的剧烈变革和各种思潮

的涌现,致使艺术家更加关注社会热点,绘画的目的性也跟新古典时期大相径庭。将视角放到平民百姓、普通阶层或是社会弱势群体,是因为浪漫主义画家身上担负着沉重的时代和民族的责任感,将自己与劳苦大众的命运紧密相联系。因此浪漫主义时期的绘画题材多现实类、历史类和文学类。例如图一热里科的《梅杜萨之筏》,“梅杜萨”为战舰的名字,在船舰去保护英国割让给法国的殖民地的途中,由于船长的无能导致了悲剧的发生。而船长是一位贵族伯爵,通过走后门买通政府,因此让他担任船长。热里科运用的表现手法带有明显的社会批判意识,表达了热里科对当时法国政府无能的不满情绪。当时正处于法国波旁王复辟年代,民主革命的浪潮一度出现低潮,使得资产阶级人士感到失望,因此艺术家通过绘画对现实进行抨击和影射,体现出生与死的斗争。

法国浪漫主义画家代表德拉克洛瓦的代表作《自由领导人民》,题材来自于现实。《自由领导人民》表现1830年7月27日巴黎市民为推翻第二次复辟的波帝王朝进行的巷战。画面中心为左手握枪右手高举标志法兰西共和制的三色旗的自由女神,这一象征性形象既符合于浪漫主义艺术之内在风格又充满现实意义及民主之理想,正是他向往自由平等个性解放的内心表白,还有工

(稿件编号: EHE-25-6-4003)

作者简介: 王鹏宏(2000-),男,汉族,甘肃省兰州市,艺术学院,硕士学历,研究方向: 油画。

人、资产阶级、儿童、牺牲者和农民等形象。此画创作于事件发生之同年,作者在耳闻目睹此一壮举情景,并熟识不少战斗参加者。他义愤填膺,心潮澎湃投入创作之心情,在气势磅礴感人至深的画面流露无遗,次年展出即引起公众共鸣及热烈赞赏。新古典主义时期大卫的《荷加斯兄弟的誓言》同样也表现战斗精神,但绘画的目的和动机完全不同。大卫当时服务于波旁王朝皇室,描绘此幅作品也正是为了满足当时统治者的需要,展现荷加斯三兄弟出征前的为国奋斗的坚定决心,典型的个人少数英雄主义精神。而德拉克洛瓦是一个具有极大的同理心画家,对于普通民众受到战争的残害,导致无数鲜活的生命消逝。画家通过现实与想象相结合,完美的展现出人民为了保卫自己家园和权利,英勇抗战精神和对统治者深刻的厌恶。

在德拉克洛瓦从1822年到1832年的十年辉煌创作生涯中,创作了有日后享誉世界的《希阿岛的惨剧》、《在米索伦基废墟上的希腊》、《自由在引导人民》等作品。而《希阿岛的惨剧》这副作品题材来源于现实,该幅作品标志着浪漫主义盛期的到来。描绘了1822年土耳其侵略者入侵希腊岛,大肆的惨剧了当地的希腊平民,并疯狂洗劫这个岛的场面。画面中到处充满了死亡与绝望的气息,手无寸铁的老百姓、身后凄凉的场景与骑着高头大马的土耳其侵略者形成了强烈的对比,形象刻画和构图处理均渗透了对革命和人民的讴歌、同情及对统治者的仇恨,展现出希腊平民守卫家园、应用抗争的伟大精神。《但丁与维吉尔共渡冥河》这幅作品取材于意大利最伟大的诗人但丁的作品《神曲》,《神曲》是但丁在被流放期间所作诗集,诗中35岁的但丁在古罗马诗人维吉尔的引领下开始了一次精神蜕变、灵魂救赎之旅,在维吉尔的带领下,进入地狱游历。在波涛汹涌的阿喀隆河上,但丁和维吉尔站在渡船之上。一群疲惫不堪的鬼魂扑向渡船,咒骂造物者、父母、人类和自己出生的地方及时间。但丁的政敌菲利波·阿根蒂和摆渡人卡隆等形象收到了米开朗基罗和鲁本斯的影响。此幅作品中描绘了悲剧性主题创作及画家的民主思想,说明了行恶者必将受到惩罚,罪恶的魔鬼们如果有求生的欲望也将被拒绝。

(二) 艺术语言

1. 构图分析

传统的古典主义在构图上讲究完整性、对称性、层次性,充分表现出读古典主义的核心内容——“理性”精神,而古典主义最具有代表性的构图乃是源于拉斐尔的金字塔“构图——《西斯廷圣母》。从浪漫主义的先驱普桑的作品《圣家族在台阶上》可以看出最早受到早期文艺复兴时期拉斐尔的影响,“金字塔”式构图和古代时期一般的雕刻式的人物相结合,画面中流露出一种几何式的恒久的静止感和庄严感。以大卫为代表的古典主义作品中无时无刻不展现出这种理性式构图,《荷加斯兄弟的誓言》,画面中描绘了荷

加斯三兄弟在出征前父亲将三把宝剑授予他们的场景,虽然场景中是具有情节式的画面,但是通过稳定的三角式构图,将人物定格在了一瞬间,像伦勃朗的《夜巡》如舞台剧一般,展现理性的光辉。

在法国浪漫主义绘画中打破了古典式的宁静与理性,由于社会环境的影响及艺术家个人的情感的表达,在构图上与古典艺术形成了鲜明的对比。浪漫主义代表人物之一热里科的代表作《梅杜萨之筏》,在构图上虽然采用了多重三角式构图,但由于底线的倾斜,在画面中造成了一种极为不稳定的运动感,同时也采用了从左下角到右上角的对角线式构图,使得画面的视觉中心从左下往右上聚拢,从而摆脱了古典式的严谨、对称、平稳的特点。在德拉克洛瓦的作品《萨达纳帕勒斯之死》取材于现实历史题材,讲述了古亚述国的一个王国(萨达纳巴尔)的国王,因荒淫无度,对国家军事不闻不问而自取灭亡的场景内。同样采取了斜对角式构图,具有巴洛克时期的风格,但又没有显得那么奢华和浮夸,显得运动感十足。

2. 色彩分析

在色彩的运用中,古典式的色彩极为单纯和理性,古典主义在原有的提白的素描稿上进行反复罩染,用色多为鲜艳的橙红、棕黄、赭石、褐色占据画面的绝大部分,因此画面色彩单纯而明朗,显得十分宁静和庄重。新古典主义为了不破坏稳定的形体,采用了统一的正侧式的弱化的光源,不以强烈的色彩为主导,从而营造一种静谧的感觉。新古典主义更多的去考虑整端、大块的颜色,以平整的变化微妙的色彩来表现。而浪漫主义最为突出的就是对色彩的运用,具有代表性的人物为德拉克洛瓦,新印象派的画家西涅克评论道:“德拉克洛瓦是色彩新纪元的创始人”;法国19世纪后半期著名作家左拉评论德拉克洛瓦:“他的调色板是沸腾的”;“现代艺术之父”塞尚评论:“德拉克洛瓦的调色板是法国最美的调色板”。从这些高度的评价可以看出德拉克洛瓦的重要影响。德拉克洛瓦留意了大自然中的各种颜色,发现在自然环境中颜色之间会相互变化和影响,德拉克洛瓦曾在日记中写道:“大海是暗暗的蓝绿色,像无花果那样的颜色;篱笆顶部是黄色的,是因为栽种的那些竹子;底部是绿色的,是因为那里有些芦荟。德拉克洛瓦在日记中记载了不同物体在阳光下呈现出不同的颜色:海面上阳光投下的阴影是紫色的,而海水的反光是绿色;光落在铠甲、金刚石上同时出现三原色;胡同里鲜红的砖墙被阳光折射的部分颜色是橘红色,而阴影部分则有很多棕红色、土色、紫色和白色。因此才德拉克洛瓦的作品中可以清晰的看到环境色、冷暖色、互补色、高纯度颜色的交织运用。在《但丁与维吉尔共渡冥河》中可以看到画面中人物运用高纯度红色和蓝绿色,加上具有运动感的构图,使得画面造成了强烈的视觉效果。而在衣服的暗部和海水的阴影部分与以往的古典主义完全不同,海面深蓝绿色投影反射到了人物衣服上,所以显得画面衣服的暗部和投影融为一

体, 而背景云层的暗部也是收到了海面的影响, 云层暗部的冷色与亮部的暖色形成了对比, 增强了明暗视觉鲜果。正是由于冷暖色、环境色的运用, 画面十分和谐整体, 但又不显得单板和生硬, 多了一些生机和活力。而同样的色彩运用在作品《希阿岛的惨戮》中也可以看到。

3. 笔触与造型分析

在古典主义绘画中画家崇尚古典艺术, 认为应该将画面中一切事物能完全展现给观众, 因此重视人物和物体的轮廓和边缘线, 力求清晰的表达和展现出人物和物体的形态。大卫的《荷加斯兄弟的誓言》跟《拿破仑加冕式》局部, 画面中人物和物体的轮廓边缘线十分的清晰, 不论是视觉中心还是背光处人物造型十分清晰, 这也正是由于古典式绘画的技法所导致的。在提白的素描稿上罩色, 因此在古典主义作品中几乎没有笔触, 如果出现笔触画家会将所有的笔触给消除, 才能达到理想的境地。而在人物造型上, 艺术家很客观的遵照现实的形象, 表现出一种很理性的现实美, 因此画面像舞台剧一般, 缺乏生机与活力。而在浪漫主义作品中画家多采用直接画法, 在人物造型和构图的设计上也是极为理性的, 但尊重客观事物的基础上将人物动态进行夸张处理, 加入符合画面主题和要求的想象内容, 使得画面像巴洛克一样极具动感, 但相比于巴洛克少了一些奢华和造作, 画面更加回归于现实, 并给人以振奋的力量。从《希阿岛惨戮》局部的笔触中也看出画家在作画时的激情和对受害人民的同情, 笔触依附于人物的形体结构, 极具力量感。而画面中前后人物的造型和笔触也不同, 前景人物造型清晰, 远景人物造型模糊, 前景笔触运用清晰, 远景笔触模糊, 所以使画面中形成了区别于以往的强烈纵深感和动感。

三、浪漫主义对后世艺术的影响

浪漫主义对后世艺术、文学、戏剧等产生了重要的影响。在小说领域, 浪漫主义作家通过丰富的想象力和夸张的手法, 创造出的一系列充满奇幻色彩的作品, 如, 《巴黎圣母院》、《救世主山恩仇记》等。在哲学和社会文化领域, 强调个体自由、精神独立和主观体验的重要性, 为后世哲学思想的发展提供了新的思路, 并且一定程度上促进了民族意识的觉醒和民族文化的复兴。而在艺术领域, 浪漫主义的色彩和笔触对于英国浪漫主义绘画发展及以后的印象主义和表现主义产生重大的影响, 19 英国风景画代表人物透纳, 以海景画闻名。透纳的海景画作品具有极强的视觉冲击力和深刻的情感表达, 能够生动地捕捉和传达大自然的力量和美。透纳将色彩的冷暖、纯灰及强烈且与富有激情的笔触相交织融合, 在画面上施展的淋漓尽致, 表现出一种朦胧美。而在印象主义中, 这种笔触和色彩的运用更为强烈, 印象派画家忽略物体的内在结构和外形, 用高纯度的色彩和强烈的笔触表现户外瞬间的场景, 表现气色与空气感。

四、总结

19 世纪的法国浪漫主义艺术是欧洲艺术史上的一个重要流派, 它以其独特的艺术魅力和价值对后世产生了深远影响。法国浪漫主义是从古典走向现代的一座桥梁, 古典主义强调理性和秩序, 浪漫主义强调个性和情感; 古典主义多描绘个人英雄精神为少数人服务, 浪漫主义画家关注普通民众, 为受苦受难、居无定处的百姓发声, 批判和讽刺当权者和当政者, 引发社会共鸣; 古典主义遵循传统的绘画技法和理念, 缺乏创新和突破精神, 而浪漫主义追求创新与自由, 用于尝试新的艺术手法和表现形式, 不断挑战传统的艺术观念和规范。因此浪漫主义是伟大的, 具有强烈的民族性、时代性和开创性, 为后各种艺术流派的发展奠定了基础。

参考文献:

- [1] 彭然子. 浅论法国浪漫主义绘画中的情绪化表达. 四川美术学院. 2019. 02. 21.
- [2] 刘安东. 理性与法度——对新古典主义绘画美学的探究. 辽宁师范大学. 2022. 06. 01.
- [3] 李静卓. 法国浪漫主义油画的图式造型研究——以《梅杜萨之筏》和《自由引导人民》为例. 河南师范大学美术学院. 2023. 10. 15.
- [4] 张静姝. 责任的觉醒: 法国历史题材画从新古典主义到浪漫主义的转型. 广西财经学院. 2017. 10. 10.
- [5] 杨澄. 《德拉克洛瓦日记》阅读散记. 福建艺术. 1999. 02. 15.
- [6] 徐治. 新古典主义绘画的再认识——以新古典主义审美原则指导创作实践. 西安美术.