

# 去华就实,师法自然

## ——法国现实主义绘画大师库尔贝艺术风格特点研究

管斐斐,毛计中

(南通航运职业技术学院 人文艺术系,江苏 南通 226010)

**摘 要:**现实主义作为一场艺术运动或一种艺术流派,兴起于 19 世纪中期的法国。画家库尔贝高举这场艺术运动旗帜,四处宣传自己的艺术主张。他走进生活、直面真实的精神到今天依然值得学习,其现实主义艺术风格特点也对当代画家的艺术创作产生了深厚影响。

**关键词:**库尔贝;现实主义;艺术真实;师法自然

**中图分类号:**J205

**文献标识码:**A

**文章编号:**1671-9891(2017)04-0001-04

### 0 引言

居斯塔夫·库尔贝(1819—1877)是 19 世纪法国画坛现实主义画派的缔造者、现实主义美术运动的代表和旗手。他倡导艺术的真实性,主张师法自然,去华就实,表现自己的亲眼所见,是一位敢于标新立异的艺术家。现实主义在 19 世纪的法国画坛蓬勃发展,作为法国现实主义绘画的主要领导者,库尔贝富有强烈的创新精神、反叛意识和革命精神。<sup>[1]</sup>他利用写实的技法,描绘社会最底层人物的生活,所代表的理念与当时学院派理念相悖,他倡导的现实主义绘画成为具有革命性的开创之举。<sup>[2]</sup>

### 1 库尔贝现实主义绘画风格的形成

#### 1.1 库尔贝生平介绍

库尔贝出生于法国东部小镇奥尔南,从小喜欢绘画,曾在奥尔南教会学校学习素描,18 岁高中时跟随贝桑松美术学院院长学习绘画,21 岁时离开家乡前往巴黎学习法律,但他在绘画方面天赋异禀,便放弃攻读法律,转而学习绘画。对库尔贝来说,前辈大师的作品和自然是他的老师,他从先辈大师的作品中吸取创作灵感和技巧,在生活和自然中寻找理念和思想,并把二者有机结合在一起,使技巧服从思想,思想加强技巧。卢浮宫是库尔贝最理想的课堂,他也成了卢浮宫的常客,临摹了历代大师的作品,成为一个掌握写实技法体系的成熟画家。库尔贝主张如实地再现,但又从不是如实地描摹,他笔下的人物、风景处理得如雕塑般结实、具体、雄壮。

#### 1.2 库尔贝现实主义绘画风格诞生的社会与历史背景

早在十七世纪荷兰小画派的作品中,绘画的现实主义就已崭露头角。但就审美特征而言,荷兰画家更注重表现生活中幽默、快乐的情趣,以投合新兴市民阶层的口味。而在十九世纪中叶的法国,自 1789 年大革命爆发后,极大地增强了平民的民主意识,美术界的艺术家们意识到选择什么题材都没有限制了,艺术中现实的内容已经从中产阶级扩展到下层市民的范围,艺术家们抛弃了“高雅趣味”的规则,以客观现实为本,以自然为师。这种无视传统意识的产生是现实主义美术产生的重要前提,再加上当时社会贫富不均、两极分化严重,政治腐败,直接导致了新旧思想的碰撞,激发了有识之士的社会责任感,库尔贝在绘画上的现实主义理念由此诞生。他作画不是为了投合哪个阶级的口味,也不是为了表达某种单独的情感,而是为了真实地表现这个社会和世界。库尔贝通过绘画的方式透过事物的形式揭示事物的本质,尖锐地嘲讽古典主义画派的腐朽、浪漫主义画派的虚幻,讽刺它们是装腔作势、无病呻吟。库尔贝的绘画对现实持有批判的态度,他成了法

收稿日期:2017-08-12

作者简介:管斐斐(1982—),女,江苏南通人,南通航运职业技术学院人文艺术系讲师,硕士。

国批判现实主义的领袖人物,甚至他的名字也成了批判现实主义的代称。

## 2 库尔贝现实主义艺术风格特点

### 2.1 “为生活,为民众”,真实反映现实生活

库尔贝被称作“写实之父”,主张艺术应“为生活,为民众”。艺术史家贡布里希认为:“在某种程度上,库尔贝的性格和方案跟卡拉瓦乔相似。库尔贝要的不是好看,而是真实。”<sup>[3]</sup>在题材的选择和处理上,库尔贝摒弃司空见惯的美的题材,热衷描绘所谓丑陋的事物,如贫困阶级的生活场景。他从当时的现实生活中直接选取创作素材,而且并不排斥那些被认为是丑陋和庸俗的事物。库尔贝是一位写实能力及艺术技巧非常出色的画家,他从不画宗教故事、神话传说和历史题材画,只画现实的社会生活。他的作品中没有虚无缥缈的才子佳人及各路神仙,也没有空洞的修饰过的佳境美景,更没有贵族奢华的生活娱乐场景,他所画的对象是身边能够接触到的生活在社会最底层的人士以及目光所及之处的真实场景,不修饰、不美化。他在作品中真实反映了劳苦大众生活的艰辛,再现了劳动者的劳动之美并热情地予以歌颂,充分展现普通大众的日常生活。

《采石工》是库尔贝最重要的作品之一,是现实生活中最底层社会劳苦人的真实写照。该作品记录的是他散步时亲眼目睹的情景:在灼热的阳光照射下,老人阿尔法和少年欧米茄正在辛勤劳动,身旁是幽暗沉重的大山,为了生活他们不得不这样常年劳作,如图1所示。库尔贝无论在技法上还是画面处理上都具有力量感,他赋予两个平凡的民工宏大的纪念碑意义。



图1 《采石工》

### 2.2 “师法自然,去华就实”,以自然为师,忠于所见

库尔贝曾在1855年宣言中说:我艺术的导师就是自然、传统、勤奋和公众。<sup>[4]</sup>他追求“真实的自然”,同时也追求“真实的社会”,他追求“乡村的淳朴”,也追求“城市的世故”。库尔贝的艺术绝对不是凭空创造,有时候他会学习构图上的安排,有时是色彩上的处理,但他之所以成功是因为他没有一味地拙劣模仿,而是加入了自己的见解和技艺。自从有了库尔贝,“现实主义”就成为一场艺术革命的标志。

库尔贝不想以任何人为师,而仅仅以自然为师。他说绘画是视觉的艺术,应该和人眼所见的事物相联系,它应该摒弃古典主义的历史场景和浪漫主义所钟爱的从歌德、莎士比亚那里得来的诗意化的题材。正是这种对题材程式的不满和对真实的要求,使库尔贝在思想上是位激进者,而在表现技法上还是较合乎传统的。作为思想上的激进者,库尔贝固执而自信,但他同时是文艺复兴以来绘画技法的集大成者,而且是运用这些技巧极为得心应手的传统派。在他看来,没见过的不存在的人或事物是没有绘画价值的,他的画不是用来单纯地表现美,是为了表现这个真实的世界。

《奥尔南的葬礼》是库尔贝的巨幅名作,写实主义绘画的典范,如图2所示。该作品描绘的是他家乡奥尔南地区一场葬礼的风俗场景,作品中参加葬礼的人都是生活中真实的人,画面中的人物皆为真人大小的等身人像。库尔贝要再现的就是这样一场葬礼和参加葬礼的人。奥尔南地区的人观看这幅画时不会觉得异样,因为他们能从画面中看到自己。

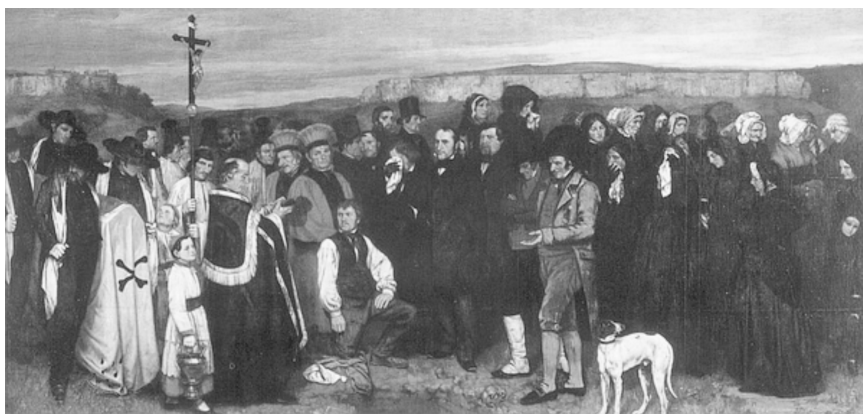


图2 《奥尔南的葬礼》

图3《您好,库尔贝先生》又名《路遇》,是一幅群体肖像画,情节简明而自然。画家库尔贝背着画箱外出写生,在乡间的路上与他的贵族朋友、艺术爱好者、收藏家勃吕阿不期而遇,旁边还有他的仆人和狗,他们正尊敬地向库尔贝打招呼。库尔贝有意将地平线压得很低,使人物显得高大,画中的画家自己显得高傲、自信、自尊而受人尊敬。布局质朴,运用室外光照,色彩灿烂透明,是一幅自我表现的杰作,画家那种孤高自傲的虚荣心跃然纸上。画中他那一小撮楔形胡子,被人戏称为“您好,库尔贝先生”。

《采石工》、《奥尔南的葬礼》和《您好,库尔贝先生》这三幅作品直接表现了库尔贝的现实主义绘画理念,既不美化现实,也不粉饰生活,而是大胆地反映了社会的真实,与理想化的新古典主义或浪漫主义作品截然不同,具有时代性、真实性与典型性。



图3 《路遇》

### 3 库尔贝艺术风格特点对现当代画家创作的影响

#### 3.1 库尔贝现实主义绘画技法对马奈、塞尚现代印象主义画派的影响

法国评论家曾说:没有库尔贝,就没有马奈;没有马奈,便没有印象主义。<sup>[5]</sup>库尔贝以粗野的画法一扫当时细涂腻抹的画风,以巨大的画幅给观众造成压迫感。库尔贝的目的是使画面与观众没有距离感,使画中的物象能活生生地摆在观众面前,甚至使他们有身临其境的感觉。他特别发挥了画刀的作用,使所造成的肌理更具有具体的视觉效果,这种效果不再是远离观众的一个虚幻的空间,而是就在观众面前,甚至具有了触摸感。从这种具体效果上说,库尔贝的艺术促使了马奈和塞尚风格的产生。库尔贝毫无构图中心的画面影响了马奈对于作品平面化的处理;库尔贝对于现实生活的再现影响了马奈经常描绘中产阶级休闲生活的题材;库尔贝冲破传统绘画书斋化的创作模式和走进生活、直面真实的精神,影响了马奈做出离开画室,投身自然,描绘生活的举动。从某种意义上讲,印象主义又是超现实主义等流派的源头。可见,库尔贝引领的现实主义艺术绘画风格扩大了西方艺术作品的创作题材,促成了西方艺术流派的多样化。<sup>[6]</sup>库尔贝不同寻常的技法处理,使形象具有了崇高的审美价值,在这一方面可以说没有他就没有马奈,甚至就没有近现代现实主义



美术的美学原则。从库尔贝对真实的具体要求上说,他引发了现代艺术从三维错觉空间走向二维平面的具体性,最终走向三维真实的现成品艺术的发展道路。

### 3.2 库尔贝现实主义绘画理念对当代中国画家创作的影响

库尔贝作为现实主义运动的领袖,其作品的思想中包含着画家对现实生活的人生感悟,作品的技巧中表现出画家对传统绘画的革命性创新,深刻地影响着中国当代的现实主义绘画。中国的现实主义之路起始于二十世纪的“五四”时期,留学生从欧洲学院画派带回的绘画技巧曾被视为是现实主义绘画,但实际上与真正的现实主义相去甚远,那时中国并没有形成真正的现实主义流派,如徐悲鸿的作品中流露出的浪漫主义与理想主义比现实主义成分更多。新中国成立以后,由于革命的需要,现实主义成为当时艺术的主流,写实的现实主义得到了蓬勃发展。文革时期,提倡直面现实的中国写实主义历经波折、起伏、反思和理性思考的岁月,其间有回归现实的“伤痕艺术”与“乡土情”,倡导用真诚的态度表现严峻的人生、描绘淳朴的乡村、揭示生活在社会最底层人民群众的炽热情怀和高贵尊严,都表现出了现实主义思潮的回归。二十世纪九十年代后,中国出现了一批标举现实主义的画家,如孙为民、陈宜民、孙向阳等,他们认为现实世界是可以用造型手段表现于画面的,深信绘画创作应与现实世界保持联系,带有强烈的现实主义观念。

### 4 结束语

库尔贝作为现实主义绘画的创始人,使艺术走向现代化、生活化、真实化,为开拓现实主义的绘画道路做出了不朽功绩。库尔贝的作品以客观现实为本、以自然为师,他认为反映生活的真实是艺术创作的最高原则。今天,我们依然被库尔贝的现实主义艺术所震撼,其作品中,无论是在寂静中度过一生早已逝去的人物,还是默然挺立在蓝天大海之间的崖壁,都凝聚了真诚之美,仿佛这才是生活的本来面目。库尔贝所绘画的对象,印证了艺术源于生活的真理,他将绘画从高高在上的神坛拉下,赋予了作品更深刻的灵魂。

### 参考文献:

- [1]杨超.描绘生活的真实:19世纪的西方现实主义美术[M].西安:陕西人民美术出版社,2011.
- [2]周渝.写实主义者宣言与库尔贝写实主义研究[J].新美术,2014(5):28-34.
- [3]王文权.从库尔贝看写实主义[J].艺海,2009(9):76-78.
- [4]欧阳英,潘耀昌.外国美术史[M].杭州:中国美术学院出版社,2009.
- [5]何政广.库尔贝[M].石家庄:河北教育出版社,2000.
- [6]李春.西方美术史教程[M].西安:陕西人民美术出版社,2008.

## Remove Gorgeousness to Keep Real; Learn From Nature

——Research on the Characteristics of Artistic Style of French Realist Painting Master Courbet

GUAN Fei-fei, MAO Ji-zhong

(Dept. of humanities and Arts, Nantong Vocational & Technical Shipping College, Nantong 226010, China)

**Abstract:** Realism emerged in the mid-19th century of France as an art movement or art school. The painter Courbet held high the banner of art movement and publicized his own artistic ideas everywhere. He walked into life and faced the true spirit of art, which is still worth learning today. The characteristics of his realistic artistic style also have a profound influence on the artistic creation of modern and contemporary painters.

**Key words:** Courbet; Realism; Artistic reality; Learning from nature