

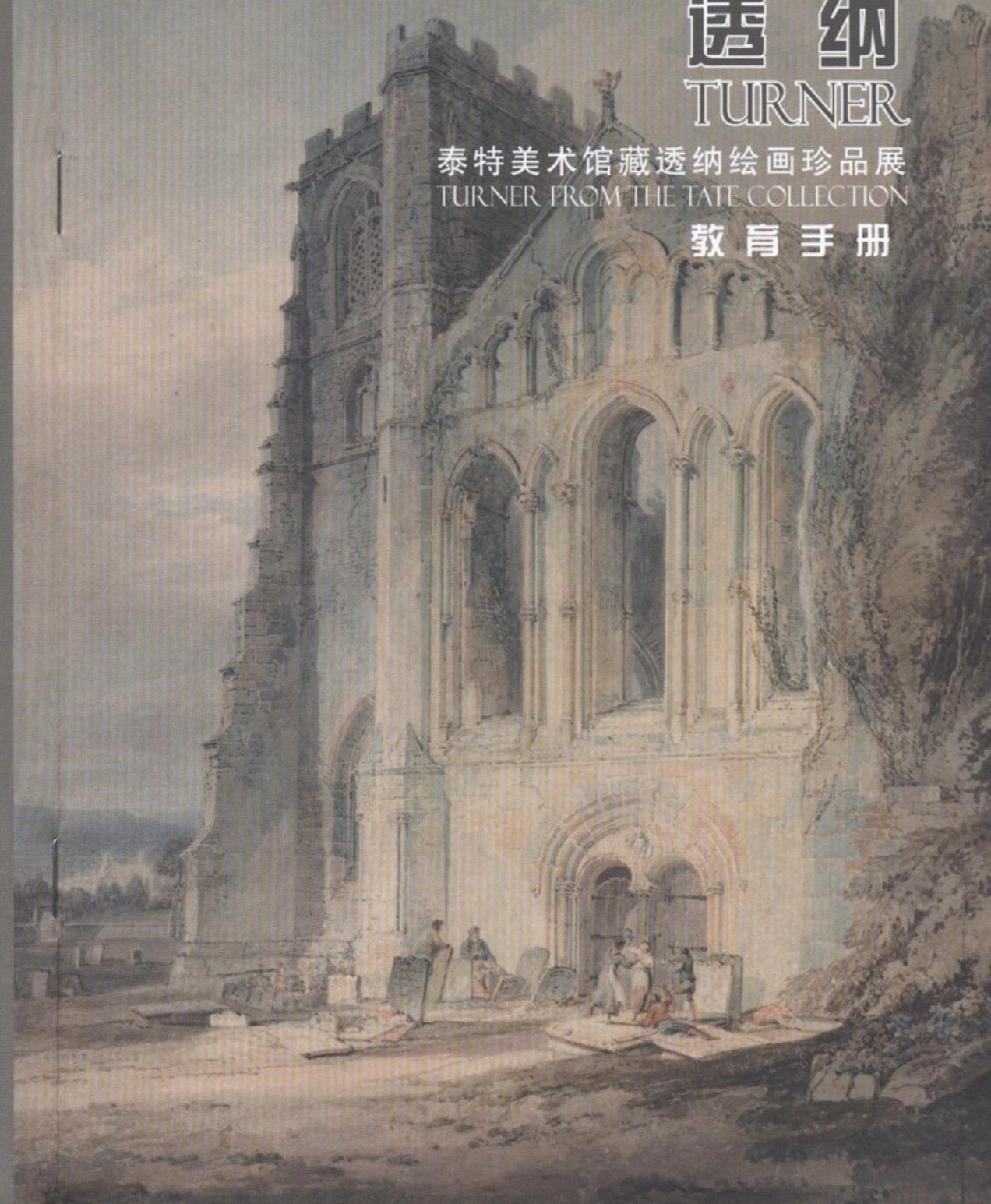
中国美术馆
NAMOC

泰特美术馆藏透纳绘画珍品展
Turner from the Tate Collection
展览时间：2009年4月24日～6月28日
www.namoc.org

透纳
TURNER

泰特美术馆藏透纳绘画珍品展
TURNER FROM THE TATE COLLECTION

教育手册

展览概况

Exhibition Introduction

2009年4月24日至6月28日在中国美术馆展出的《泰特美术馆藏透纳绘画珍品展》是透纳绘画作品首次较全面地在中国的展示，共展出英国泰特美术馆馆藏透纳的重要作品112幅，包括透纳各个时期创作的油画和水彩作品，呈现这位被公认为十九世纪英国最伟大画家之一的创新才能和对欧洲绘画的历史性贡献。

威廉·透纳 (J.M.W. Turner, 1775~1851)于十八世纪末引领英国画坛，他毕生致力于风景画创作并把风景画推上了前所未有的高度。他在绘画创作中将历史和现实道德情感引入风景画之中，使风景画如同历史画那样承载“崇高”内容而彰显其美学和道德价值。他把含义丰富的叙事成分及戏剧性激情融于风景画；将光、色、影和线条节奏结合，将厚涂肌理和运笔速度配合，形成自成一派的风景画风格。这不仅标志在继法国古典风景画和荷兰海景画之后又一个风景画高峰期的来临，也因国际性的浪漫主义绘画艺术中加入具有英国历史和环境特有的气质和文化品格，而显示其独特而丰富的文化调性。

基于对艺术与时代变化的敏感，透纳创作了一些预示性作品，如对比强烈的大

尺寸水彩画，表现巨大“空无”的油画，以及表现速度和光亮，蒸汽和现代工业情景作品，还包括那些充满旋转海浪线条，白炽刺眼的太阳光，神秘幽远的深海区域，以及朦胧飘渺的日落景观。在观察角度、创作思想以及技法探索中，透纳都远远走在同代画家前面。今天，当人们谈到十九世纪末的印象主义艺术和二十世纪的抽象表现主义艺术时，似乎都可以上溯至十八世纪的这位英国画家大胆而卓有成效的艺术探索。

展览将透纳的艺术分成十一个部分：早期作品 1790~1802；崇高之境：1797~1812；现代大师的产生：户外绘画 1805~1817；透纳的《钻研之书》；战争与和平的不列颠：市场与收藏 1805~1824；色彩的凯歌：透纳画中的英国 1822~1838；新的欧洲大陆之旅 1817~1839；历史：古代和现代：议会大厦的火灾 1834；深邃之海：晚期海景作品 1835~1846；进入光中 1840~1851。使您不仅可以对透纳的艺术发展以及艺术思想和技法发展有个循序渐进的欣赏和了解，同时还可以从不同部分的主题去领会透纳绘画的内容题材，技法表现，艺术成就以及它们在美术史上的意义。

威廉·透纳

J.M.W. Turner

自画像 约1799年

威廉·透纳带有独特的浪漫主义气息的风景画，使他成为印象主义与抽象绘画的先驱。透纳在26岁时便被推选进英国皇家美术学院，成为当时最年轻的成员。他一生中创作了大量风景画，其大胆的想象与表现，以及对大自然光线和色彩的运用令人赞叹。他还在创作中加入文学与经典的元素，并紧密结合当时英国的生活，其卓越的成就提高了当时风景画的地位。此外他对水彩画的推崇与实践，也使这个画种更加受人重视。

这幅自画像表现的是沉稳镇定的透纳在黑暗背景中自信地凝视前方。画中透纳那双明亮而专注的眼睛深陷额下，光线从上面直接射下，照亮了他的头发，也在他的眼部投下了浅浅的阴影。精心梳理的发型和讲究的领带反映了当时的时尚。

海上渔夫

1796年展出

《海上渔夫》是透纳在皇家美术学院年展上展出的首幅油画作品。刚过21岁的他深信该画可使自己崭露头角。

画中的渔船刚驶出怀特岛，天空布满乌云，水波翻腾荡漾，船只在海面上漂浮摇曳。流畅的笔法和细腻画面以及月光火光交织的光影处理手法反映出前辈风景画家对透纳的影响。画面上出现的剧烈漩涡状构图是透纳海景画的一个特色，这在其后来的作品如《暴风雪——汽船驶离港口》中都能体现出来。

巴特米尔湖及克罗梅克湖一角，坎伯兰郡，阵雨

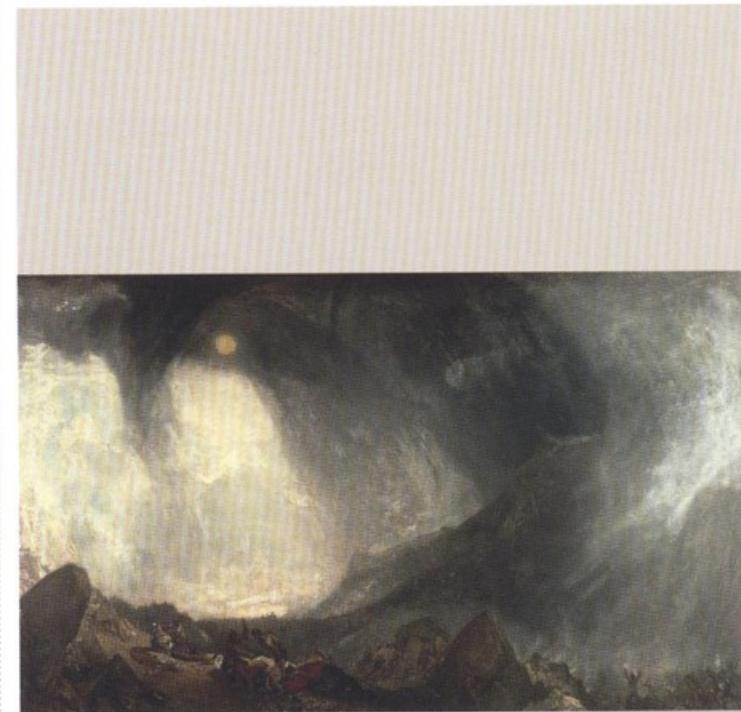
1798年展出

这幅作品表现的是暴雨之后湖面出现彩虹的瞬间。透纳从詹姆斯·汤姆森的诗歌里选出一节描述雨后彩虹的文字附在画的标题后：

直到西天落日开眼，
风光无限——
万丈光芒，顷刻洒满山头；
雾锁大地黄漫漫，看一轮彩虹
飞架苍穹——
万紫千红。

画中光线的微妙变化体现出自然界宁静抒情的气氛，乌云、大块重颜色的地面与画面平原中央劈开的一道强光形成对比，造成了充满启示意像的效果，横贯画面的彩虹暗含着宗教的含义，稀松粗犷的笔法模糊了天地水间的界限，显示出透纳对崇高的概念有了更加细腻入微的理解：在透纳看来，崇高往往不是由被表现的对象产生的，而是由表现的方式带来的。

暴风雪——汉尼拔和他的军队翻越阿尔卑斯山

1812年展出

这是透纳艺术生涯早期最具气势，也是最重要的作品之一。透纳从自己的诗作《希望的谬误》里抽出几行附在展览目录上，增加了这幅画的文学和历史成分，加之他对排山倒海般自然力量和令人生畏的场景的想像，使得这幅画成功地将风景对人的情感形成的崇高感和历史画的道德、思想关怀结合了起来。

这幅画表现的是公元前218年，迦太基的将军汉尼拔翻越阿尔卑斯山远征意大利途中与当地部族作战的场景。画面的视角较高，战争场面一直延伸到远处，盘旋上升的暴风雪和迷雾中反复出现士兵和剑戟的身影，营造出了战争的激烈程度。意大利高原的纸醉金迷削弱了士兵们的士气和体力，终于导致汉尼拔大军在意大利中部的溃败。透纳的这幅画揭示出奢靡生活的危害，可以说具有教化的含义。

迦太基帝国的衰落

1817年展出

传说中的北非古国迦太基经过了三次布匿战争后无可挽回地跨掉了，罗马人终于在公元前146年占领了这座城市，烧杀抢掠，并将许多当地人掳为奴隶。透纳这幅作品表现的是帝国精神的衰落，而非迦太基城的实际毁灭。海港上金碧辉煌的建筑完好无损，但地面上杂乱无章的物品却暗示着废墟和听天由命的消极情绪。岸上大部分人是女性，她们望着落日的余晖。舰队剩余的几条船载着年轻人正准备出发，他们将在罗马战死或沦为奴隶。在前景的阴影里有一只被遗弃的儿童玩具船正随着海浪的逐渐汹涌而沉没。

透纳一生曾画过多幅作品来表现迦太基的历史以及埃涅阿斯寻找罗马的神话，而且大都明显带有法国古典主义画家克劳德·洛兰的风格。在这幅作品中透纳使画面充满金光，这也是克劳德作品的特点。

特拉法尔加海战

1806~1808年

1805年10月21日，纳尔逊将军在特拉法尔加海战中大败法军，确保了英国的海上军事霸权，也保住了自己的英名，成为永载英国史册的军事英雄。战斗中纳尔逊坚持亲帅舰队，由于双方交火时他就站在旗舰“胜利号”的甲板上，结果被法军狙击手击中。这幅画表现的就是这个瞬间。

战役结束后，“胜利号”带着纳尔逊的尸体返回英国，于1805年12月22日在南部海岸的希尔内斯靠岸。当船驶入梅德韦河的时候，透纳画了它的速写，后来又到船上画了一系列更为细致的速写。与以往表现海战的作品都不同，大海在这幅作品里几乎看不见，画面上满是密密麻麻的桅杆和战火硝烟，营造出了一种令人深感幽闭恐怖的拥塞氛围。

哈洛德的朝圣——意大利

1832年展出

“……终于，我见到了旖旎的意大利！
你就是世界上最美的花园。
哪怕是你的荒野，也美不胜收：
那荒草是何等的妩媚，那荒土比
别处的沃田还要富饶。
那残迹何尝不是辉煌，
那废墟怎不让人流连，
它那无穷的魅力将永驻人间。”
(拜伦《恰尔德·哈洛德游记》第4篇)

拜伦在1812到1818年间发表的长诗《恰尔德·哈洛德游记》描绘了一位名叫哈洛德的年轻人背井离乡独自游历的所见所想。这首诗歌强烈地吸引了透纳，诗中描绘的旅行和风光勾起了透纳自己的旅行记忆。在这里透纳描绘的是一种理想化的意大利风光。这一全景式的画面囊括了透纳在两次旅行中看到的并在速写中所记录下来的许多景象，包括台伯河、罗马平原、纳尼的桥、克里图姆努斯神庙以及著名的蒂沃利的远景。

暴风雪——汽船驶离港口

1842年展出

这幅作品表现的是一艘汽船被困在风浪和雪雾的漩涡之中的场景。桅杆后面闪耀的白光来自一道闪光，这是向其他人发出的警报，说明这艘船正处在困境。左边涌起的大浪让人惊恐万分，它高高盖过地平线，带来令人无法平静的恐惧感。这幅画的注解容易令人以为在暴风雪的时刻透纳本人就在船上。透纳自己就曾对一位看画的客人说：“我作画并不是为了要被理解，但我想展示这种场景的样子。我让水手们把我绑在桅杆上观察。我被绑了四个小时而不想下来，但我觉得如果有机会就要把它记录下来，但并不要求每个人都一定得喜欢它。”

实际上他只是为表明他处于夜晚的风暴之中，而不是明确表示他就在海上，因此有可能他是在海港的护墙上看到了与风浪搏斗的汽船。不管怎样，批评家罗斯金的判断是可信的：这幅画是“表现海洋运动、薄雾和光线最为宏大的作品之一，即使对透纳来说，这也是从未有过的一幅杰作”。

安息——海葬

1842年展出

这幅作品富有想象地表现了透纳昔日的好友及对手苏格兰画家大卫·威尔基爵士在布罗陀附近的葬礼。1841年威尔基从中东回国途中去世，由于英国港口的官员担心他可能染上了霍乱，拒绝尸体登陆，于是他被海葬。这幅画被理解为透纳对朋友深深的悼念之情，他说：“要是能把船帆画得更黑，我愿意用任何颜料。”

画面上主要的光来自船上那块唯一被照亮的地方，即船的明轮盖后面举行安葬仪式的地方。朱蒂·埃杰顿把透纳描绘的这种视觉效果绝妙地概括为：“比船上火炬更强烈的金色之光汇聚于此，似乎在颂扬已逝画家的成就，亦如在故人安葬之时黑暗即将来临”。画面前景上掠过水面的水禽似鸭子，抑或野鸭，这似乎是透纳用他的中间名马洛德(Mallord)来暗示，在这样一个庄严的场合，他自己象征性地在场。

站在阳光中的天使

1846年展出

在《站在阳光中的天使》一画中，透纳进一步表达了他作品中神秘的一面，这种特质曾经让一位专栏作家在评论他是“活着的风景画家中真正的威廉·布莱克”。

此时已经71岁高龄的透纳一定预感有些事情离自己并不很远了。在画面中，他暗示了时间的循环，让圣经人物出现在前景中。在左侧，亚当和夏娃哀悼被杀害的儿子亚伯，而他的兄弟该隐则逃跑了。在右侧，朱迪斯高高举起被征服的荷罗孚尼的头颅。在天使的下方，有一个妇女照顾着一位倒下的男子，可能是喝醉的罗得和他的一个女儿，或是参孙和黛利拉。这三个场景都涉及了人类的欺诈和暴力，但是也可能透纳想把光线画成决心与希望的灯塔，象征着救赎的力量。对他而言，光具有神圣的特征，以致他在生命最后的时刻说“太阳就是上帝”。

1775

4月23日 出生于伦敦考文特花园地区梅登巷21号。

1785

被送到舅舅那里学习版画。

1786

到马格特，开始以画为生。

1787

在父亲理发店的橱窗里第一次展销素描作品，作品大都是其他画家的版画摹本。

1789

12月11日 被英国皇家美术学院录取。

1793

3月27日 其风景画被皇家美术学会授予“格瑞特银盘”。

1794

在皇家美术学院展出5幅水彩作品，其作品首次见诸评论。
开始给学生上素描课。

1795

在皇家美术学院展出8幅作品。
同年夏天到威尔士南部，之后又去了怀特岛旅行。
接到了更多版画和地志画订单。

1796

在皇家美术学院首次展出油画作品《海上渔夫》及10幅水彩作品。

1797

在皇家美术学院展出了2幅油画与4幅水彩。
同年夏天第一次到英格兰北部，在苏格兰边界和湖泊地区写生。

1798

4月 去肯特写生。
在皇家美术学院展出4幅油画和6幅水彩。
同年夏天从布里斯托尔自南向北贯穿威尔士。
打算放弃教学。

1799

5月 造访威廉·贝克福德在伦敦的故居，见到了克劳德·洛兰的作品。
10月 第一次对景油画写生。
11月4日 当选皇家美术学院候补成员。
在皇家美术学院展出了2幅油画和8幅水彩。

1800

在皇家美术学院展出了2幅油画和6幅水彩。

1802

2月12日 正式当选皇家美术学院成员。签名从“W.Turner”改为“J.M.W.Turner”。
在皇家美术学院展出4幅油画和4幅水彩。
7月至10月 第一次欧洲大陆旅行，返程时访问了巴黎的卢浮宫，做一些绘画笔记。

1803

在皇家美术学院展出5幅油画和2幅水彩。
准备在哈雷大街64号开设自己的画廊。

1804

4月18日 第一次在新落成的自己的画廊展出20至30幅作品。
在皇家美术学院展出2幅油画和1幅水彩。

1805

在自己的画廊展出《海难》。
乘船在泰晤士河上画速写。

1806

在英国学会的首届展览上展出2幅油画。
在皇家美术学院展出1幅油画和1幅水彩。
在自己的画廊展出《特拉法尔加战役》。
同年夏天创作了一系列版画，即《钻研之书》。

1807

6月11日 《钻研之书》第一部分出版。
11月2日 皇家美术学院教授透视学。
在皇家美术学院展出《雾中日出》。

1808

在英国学会展出2幅油画，在皇家美术学院展出1幅油画。
在自己的画廊举办展览，包括至少12幅油画，以及《钻研之书》中的一些作品。

1809

在皇家美术学院展出4幅绘画，在自己的画廊展出约16幅。
同年夏天住在苏塞克斯郡的佩特沃斯宫，这是埃格勒蒙特伯爵三世的宅邸，根据委托画了相关的绘画。

1810

5月2日 地址变更为女王安娜西街第47号。
在皇家美术学院展出三幅油画，在自己的画廊展出至少6幅。

1811

7月 前往多赛、德文、康沃尔、萨莫赛特等地作《英格兰南海岸风光》系列写生，后由威廉姆·伯纳德·库克出版。
在皇家美术学院展出4幅油画和5幅水彩。

1812

在自己的画廊展出至少7幅作品，在皇家美术学院展出4幅油画。
首次从自己的诗作《希望的谬误》中选取诗句附于作品《暴风雪——汉尼拔和他的军队翻越阿尔卑斯山》。

1813

在皇家美术学院展出较早绘画的《霜晨》和《大洪水》。

1814

在皇家美术学院展出《黛朵与特洛伊勇士》。

1815

夏天游历了南部海岸，包括黑斯廷斯，为《苏塞克斯景色》搜集素描。
在皇家美术学院展出了4幅油画和4幅水彩。雕塑家安东尼奥·卡诺瓦在看过他的展览后称透纳是“伟大的天才”。

1816

7月 约克郡和北部英格兰之行，为《里士满的历史》搜集材料。
在皇家美术学院展出了2幅油画。
被选为艺术家慈善基金总会主席和财长。

1817

8月10日~9月15日 前往比利时、荷兰、莱因地区旅行。绘制了50幅水彩，这些作品于当年被沃尔特·福克斯购买。
这一年他在皇家美术学院展出的唯一作品是《迦太基王国的衰落》。

1819

1月 《钻研之书》的最后一部分出版。
3月 在伦敦希尔大街的约翰·莱切斯特爵士家中展出了8幅油画。
5月~6月 在福克斯伦敦的家中展出60多幅水彩。
8月 初次到意大利旅行，参观了威尼斯、罗马、那不勒斯和佛罗伦萨。
11月 由卡诺瓦赞助当选罗马圣路德学院荣誉院士。

1820

在皇家美术学院为拉斐尔逝世三百周年创作了一幅油画《从梵蒂冈看罗马》，也体现意大利之行对他的影响。

1822

2月~8月 W.B.柯克画廊的展览展出透纳20余幅水彩。

1823

《英格兰河流》的首批版画出版。
接受乔治四世的委托，为圣詹姆斯宫创作表现《特拉法尔加海战》的作品，这也是他所画过的最大尺幅的作品。

1824

8月~9月 初次游览默兹河与摩赛尔河，同时还去了卢森堡公国和法国北部。秋天为寻找新的素材来到英格兰东部海岸。
开始创作《英格兰与威尔士的旖旎风光》，在此后的14年，他的很多时间都倾注于这个计划上。

1825

在皇家美术学院展出了《迪耶普港》和1幅水彩。

1826

8月 诺曼底、布列塔尼和卢瓦尔河之行。
受塞缪尔·罗杰斯(1763~1855)的委托为他的诗歌集《意大利》绘制插图。

1827

在皇家美术学院展出了5幅油画；其中一幅名为《德贝郡风景》的作品现在藏于魁北克博物馆。

1828

8月 经由巴黎、里昂、阿维尼翁、佛罗伦萨第二次访问罗马。
12月 在罗马奎里纳勒宫特鲁利宅邸展出了3幅最新作品。
在皇家美术学院展出4幅油画。

1829

2月 经由都灵、蒙特、塞尼山和塔拉尔山返回伦敦。
6月~7月 出版商查理斯·希思在皮卡迪利大街的埃及厅展出了36幅英格兰与威尔士的水彩，很多作品都被托马斯·格里菲斯购藏，他后来成为了透纳的代理人。
8月~9月 游历诺曼底和巴黎，在巴黎也许还拜访了德拉克洛瓦。
在皇家美术学院展出3幅油画和1幅水彩。

1830

8月~9月 英格兰中部之行，主要的目的是为《英格兰与威尔士的旖旎风光》计划搜集素材。
展出2幅1828年在罗马曾展过的油画和5幅新作，其中的一幅就是在爵士托马斯·劳伦斯的葬礼上绘制的水彩，这是透纳在皇家美术学院展出的最后一张水彩。
辞去艺术家慈善协会职务。

1832

10月 法国之行，为塞纳河风光题材的作品和司格特的《拿破仑传》插图搜集素材。
在皇家美术学院展出了6幅油画。

1833

9月 经南部德国和奥地利来到威尼斯。
年度旅行作品《卢瓦尔河》第一卷出版。
在皇家美术学院展出6幅油画。
他的出版商沐恩·博斯和格雷夫为他举办了另一个展览，包括50余幅英格兰和威尔士的水彩作品。

1834

10月16日 亲眼看到了英国国会大厦起火。
第一套塞纳河风景版画出版。
在皇家美术学院展出了5幅油画。
在科尔纳吉家展出为拜伦诗集所做的插图。

1835

透纳年度旅行速写的最后一卷出版，包括第二批塞纳河风景。
在英国学会和皇家美术学院展出了表现国会大厦灾难的油画，又在皇家美术学院展出了4幅油画。
夏天参观柏林和德累斯顿的美术馆。

1836

在英国学会展出了2幅作品，又在皇家美术学院展出了3幅油画。
夏天去往法国、瑞士和奥斯塔。

1837

11月11日 透纳重要的赞助人埃格蕾蒙特爵士去世。
为英国学会春季展览重新润色《雷古拉斯》。
在皇家美术学院展出了4幅油画。
在英国学会冬季大师展览上展出了《风浪中的荷兰船只》，挂在画家韦登作品旁。

1838

最后一批《英格兰与威尔士的旖旎风光》版画出版。
在英国学会展出《买卖鱼货的渔船》；在皇家美术学院展出了3幅油画。

1839

8月 第二次游历默兹河与摩塞河，再访卢森堡。
在皇家美术学院展出5幅油画，最主要的一幅是《于最后停泊地退役的铁梅雷尔号战舰》。

1840

8月 经德国、奥地利西部游历威尼斯，经维也纳、科堡和乌兹堡返回。
在皇家美术学院展出7幅油画。

1844

8月 最后一次游访瑞士，经海德堡与莱茵河返回英国。
在皇家美术学院展出7幅油画，包括《雨、蒸汽和速度——大西部铁路》。

1845

5月 布伦短期旅行，游历了安布提斯与维姆勒。
7月14日 以皇家美术学院最年长的会员身份，被任命为执行院长。
创作了10幅瑞士水彩。
在皇家美术学院展出了威尼斯油画以及一套4幅捕鲸题材油画中的2幅。

1848

开始创作一系列表现瑞士风景的大型作品。
雇了助手弗朗西斯·西列尔。

1850

在皇家美术学院展出最后4幅油画。

1851

5月 最后一次参加了皇家美术学院的年度晚宴。
12月19日 在切尔西的家中去世，享年76岁，遗体于12月30日被埋葬在圣保罗教堂。