

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200401001

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

夏洛特小姐——论拉斐尔前派代表艺术家对此主题的不同创作手法与价值理念

The Lady of Shalott——On Creative Methods and Ideas of Main Pre-Raphaelite Artists Toward Such Subject

陈亚力

指导教师姓名: 肖 湛 副教授

专 业 名 称: 文 艺 学

论文提交日期: 2008 年 11 月

论文答辩日期: 2008 年 11 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 11 月

陈亚力

指导教师 肖湛 副教授

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士

论文摘要

19 世纪中期的英国画坛，拉斐尔前派运动风起云涌。该画派受到同一时期英国文学的影响非常大。许多拉斐尔前派艺术家把英国桂冠诗人丁尼生的作品《夏洛特小姐》频频作为其绘画主题。本文利用美术史研究的形式分析法来分析威廉·霍尔曼·亨特、登特·伽伯利尔·罗塞蒂、西德尼·哈洛德·梅特亚德等艺术家所表现的相关主题的作品，结合相关著述，比较其不同创作手法，揭示这些艺术家对这一主题所抱持的独特价值理念。通过对这些作品研究对比，本文试图寻找出拉斐尔前派对同一主题如此热衷的特殊原因。

通过对相关作品的研究，本文认为：拉斐尔前派艺术家如此钟爱这一题材其中一个重要的因素是他们特殊的艺术观和美学观的必然选择。另外，这一题材还体现出了拉斐尔前派艺术家对社会问题的深切关注。“夏洛特小姐”这一诗歌的主题虽然表达的是中世纪的题材，但实质反映的是维多利亚时期女性在英国社会中的角色问题。随着女性在家庭领域地位的提高，像《夏洛特小姐》这样的作品表达出了女性个体的欲望和其社会责任的冲突。拉斐尔前派的艺术家正是利用这一切切入点来介入社会生活，表达自己对于维多利亚时期关于家庭与妇女等社会问题的态度。

关键词：拉斐尔前派；夏洛特小姐；维多利亚社会

Abstract

When the Pre-Raphaelite Brotherhood began in mid nineteenth century at England, they were greatly influenced by English literature. Many Pre-Raphaelite artists made *The Lady of Shalott*, which made by Britain Poet Laureate: Alfred Tennyson, as their subject. The author use method of Form Analyze to study such subject by William Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti and Sidney Harold Meteyard. In their depictions of the Lady of Shalott, Pre-Raphaelite artists illustrated the role and conditions of women in their contemporary culture.

The individual artists' decision to depict specific narrative moments within the poem suggests their differing interpretations of the status of women. As women became the saviors of the increasingly important domestic realm, paintings such as *The Lady of Shalott* illustrate the tension between their private desires and the reality of their social responsibilities. Pre-Raphaelite artists use this subject to intervene social life, and point out their attitudes toward domestic life and woman in Victorian society.

Key Words: Pre-Raphaelite ; The Lady of Shalott; Victorian Society

目 录

第一章 拉斐尔前派与诗歌《夏洛特小姐》	1
第一节 拉斐尔前派及其艺术特点简介	1
第二节 丁尼生的诗歌：《夏洛特小姐》	5
第二章 几位艺术家相关作品的形式分析	6
第一节 亨特与罗塞蒂的相关版画作品	6
第二节 亨特的油画版本	7
第三节 沃特浩斯的油画版本	11
第四节 梅特亚德的油画版本	15
第三章 绘画作品《夏洛特小姐》的价值理念	17
第一节 忧郁唯美主义美学观	17
第二节 绘画作品诗歌性的溯求	19
第三节 维多利亚时代爱情道德观念的隐喻	25
参考文献	31
附 录	32

Index

Chapter One	Pre-Raphaelite and <i>The Lady of Shalott</i>.....	1
Section 1	the Beginning of Pre-Raphaelite	1
Section 2	the Poet by Tennyson: <i>the Lady of Shalott</i>	5
Chapter Two	Form Analyze on Some Works of Three Artist.....	6
Section 1	Some Print Works by Hunt and Rossetti	6
Section 2	Oil Painting Edition by Hunt	7
Section 3	Oil Painting Edition by Waterhouse	11
Section 4	Oil Painting Edition by Meteyard.....	15
Chapter Three	Creative Methods and Ideas of the paintings	17
Section 1	heavyhearted aestheticism	17
Section 2	Pursuit of poetry in Paintings.....	19
Section 3	Metaphor of Moral Ideas about Love in Victorian Era.....	25
References		31
Appendix		32

第一章 拉斐尔前派与诗歌《夏洛特小姐》

第一节 拉斐尔前派及其艺术特点简介

19 世纪上半叶，英国资本主义经济进入了高速发展的时期，维多利亚女王统治下的繁盛时代即将来临。当时的英国画坛由皇家美术学院主宰，他们对艺术的风格和表现手法有着非常严格的控制。他们以文艺复兴巨匠拉斐尔^①的艺术为典范，大力发展意大利文艺复兴盛期的古典主义艺术以及巴洛克风格^②的艺术，很多画家于是不再考虑绘画本身的意义，而是流连于画面的效果和形式语言。皇家美术学院的老师和学生们都只知道把意大利文艺复兴大师拉斐尔的作品视为典范，整日临摹研习。甚至整个英国画坛也都刮着一股因循守旧之风，当下的艺术家更是到了只知道模仿十六世纪画家的程度。画坛弥漫着一股空洞、浅薄、媚俗的糟糕风气。这一状况引起了许多年轻艺术家的不满。

1848 年，英国皇家美术学院的三名学生：登特·伽伯利尔·罗塞蒂^③、威廉·霍尔曼·亨特^④、约翰·埃弗雷特·米莱斯^⑤，在一起翻阅一本意大利十四世纪比萨公墓壁画的画册时，深受感染。他们认为今日的艺术家只知模仿十六世纪的画家，全不知以前的直接取诸自然的艺术。所以他们觉得从十六世纪开始，绘画就了走

① 拉斐尔（Raphael Sanzio, 1483-1520），意大利文艺复兴盛期画家，“文艺复兴三杰”之一。其作品始终洋溢着明净的色彩、柔和的光线和宁静而优雅的节奏感。其代表作有：《雅典学院》、《巴尔纳斯山》、《圣典辩论》、《西斯庭圣母》等。

② 巴洛克（Baroque），来自葡萄牙语或是西班牙语，意思是不圆的珠子，是 18 世纪古典主义艺术家、理论家对于上一个世纪一种宗教艺术风格的称呼。巴洛克艺术产生于 16 世纪下半期，它的盛期是 17 世纪，进入 18 世纪，除北欧和中欧地区外，它逐渐衰落。

③ 登特·伽伯利尔·罗塞蒂（Dante Gabriel Rossetti, 1828—1882 年），英国拉斐尔前派画家，诗人。1987 年进入亨特的画室，随后参加了拉斐尔前派的活动。他的主要成就是在 1854 年拉斐尔前派兄弟会解体之后，抛弃了早先的风格，沉迷于柔和和抑郁的情调与装饰风格，以神话为题材的绘画带有一层梦幻色彩，在伤感的情绪后面还有性爱的目的。代表作品有《圣母领报》（1849-1850）、《牧场聚会》（1872）、《珀尔赛福涅》（1874）

④ 威廉·霍尔曼·亨特（William Holman Hunt, 1827—1910 年），英国拉斐尔前派画家。他的作品往往是在真实的生活画面中包含着哲理寓意。他的《牧羊人》（1851）标志着拉斐尔前派艺术的全面成熟，也是拉斐尔前派的代表作。在这幅画中他以真正的农民为模特儿，配上色彩明丽、景色优美的自然环境，在当时产生很大的影响。

⑤ 约翰·埃弗雷特·米莱斯（John Everett Millais, 1829—1896 年），英国拉斐尔前派画家。他的作品有很强的表现力，多以圣经故事和文学作品为题材，色彩富于装饰性，在构图上能处理复杂的生活场面，画面上总是有股淡淡的悲剧气氛，以日常生活为题的作品为同样笼罩着一层哀愁，代表作品有《基督在双亲家中》（1847-1850）、《劳伦佐和伊莎贝拉》（1849）、《奥菲莉娅》（1825）。

向堕落。一直到了他们所处的那个时代，他们认为自己应该像拉斐尔以前的艺术家那样，充分利用自己的感观去感受自然、贴近生活、描绘真实。于是他们秘密发起成立了“拉斐尔前派兄弟会”^①，试图通过这一社团去打破英国画坛积习已久的陈规陋习。他们还挑选了另外四位成员，分别是威廉·迈克尔·罗塞蒂^②、托马斯·伍尔纳^③、詹姆斯·柯林森^④，以及弗莱德里克·乔治·斯蒂芬斯^⑤。他们想要建立的是一个像修士会那样的组织，其目的是为了给文明树立一个伟大的典范。

其实类似这样的组织并非是他们的首创。在19世纪初，有一群具有深厚宗教信念的德国艺术家聚居于罗马，其首领为约翰·弗里德里希·欧沃贝克^⑥和彼得·冯·柯涅留斯^⑦。在艺术上他们很讨厌奢华的意大利文艺复兴时代，力图将中世纪的虔诚精神带进现代美术。在他们的眼里，拉斐尔充满着世俗的气息，而在他之后出现的所有艺术都缺乏真挚的情感，只有在他之前的艺术才够纯粹，才有真正的信仰。所以约翰·弗里德里希·欧沃贝克和彼得·冯·柯涅留斯以及他们的追随者沙道、施诺尔和维耶特便师从意大利文艺复兴盛期之前的画家，当时便被人们嘲讽为“教会浪漫派”或是“拉斐尔前派”。1825年，英国画家威廉·戴斯到了罗马，受到德国教会浪漫派思想的深刻熏陶。回国后，他在英国大力宣扬这种艺术信念，直接影响了英国拉斐尔前派艺术家的创作理念。

1849年，罗塞蒂、亨特和米莱斯三人参加了皇家美术学院一年一度的展览。他们统一在各自的作品上签上该画派名称的缩写“P.R.B.”^⑧，并发誓不向外人透露这个缩写的意义。但是这三个人在这次年展上并没有得到太多的注意。第二年，三个人继续拿出作品参展。这一次，米莱斯的作品《基督在双亲家》（*Christ In the House of His Parents*）引起了轩然大波。作品描绘的是基督一家在杂乱的木工房里工作的景象。报纸评论说这件作品里的圣母脸色苍白，丑陋不堪。著名作家

① “拉斐尔前派兄弟会”（“Pre-Raphaelite Brotherhood”），一译先拉斐尔派。前拉斐尔派，先拉飞主义。

② 威廉·迈克尔·罗塞蒂（William Michael Rossetti, 1829-1919），英国艺术评论家、政府公务员，登特·伽伯利尔·罗塞蒂的弟弟。

③ 托马斯·伍尔纳（Tomas Woolner, 1825-1892），英国拉斐尔前派雕刻家，诗人。

④ 詹姆斯·柯林森（James Collinson, 1825?-1881），英国拉斐尔前派画家。

⑤ 弗莱德里克·乔治·斯蒂芬斯（Frederic George Stephens, 1828--1907），英国拉斐尔前派艺术评论家。

⑥ 约翰·弗里德里希·欧沃贝克（Johann Friedrich Overbeck, 1789-1869），德国画家，其作品对英国拉斐尔前派的影响很大。

⑦ 彼得·冯·柯涅留斯（Peter von Cornelius, 1783-1867），德国画家。

⑧ Pre-Raphaelite Brotherhood 即拉斐尔前派的英文缩写。

狄更斯看到这件作品后也非常生气，认为“最低级的酒吧间里的丑八怪也比米莱斯笔下的圣母都要强。”自从这次事情后，拉斐尔前派三位画家大受打击，但他们还是在次年再次参加了皇家美术学院的年展，而这次他们受到的抨击更为猛烈。不过他们的作品此时却受到了著名艺术评论家约翰·罗斯金^①的注意。他在《泰晤士报》的读者通讯栏上发表评论，大力支持和鼓励拉斐尔前派的艺术。他写道：“自阿尔布莱希特·丢勒^②时代以来，画坛上再没有比米莱斯的《玛利安娜》^③（*Mariana*）、《鸽子飞回方舟》（*Dove Returning to the Ark*）以及亨特的《凡伦丁》^④（*Valentine*）更认真更完整的作品了……这个画派的基础比三百年以来世上的任何画派都高尚。”正是在罗斯金的力挺之下，拉斐尔前派的命运开始出现转机，他们开始受到英国画坛的关注，艺术地位逐渐确立。然而好景不长，二年之后拉斐尔前派就分崩离析了。詹姆斯·柯林森首先离开了拉斐尔前派；随后米莱斯也脱离了拉斐尔前派并不再坚持拉斐尔前派的创作理念；亨特则沉迷于他的宗教艺术里不可自拔；只有罗塞蒂还继续坚持拉斐尔前派的艺术主张，并和其追随者威廉·莫里斯^⑤以及爱德华·伯恩—琼斯^⑥一起掀起了拉斐尔前派运动的第二次高潮（俗称新拉斐尔前派）。在此之后，他们不再在自己的画面上签上他们共同的名字。作为一个艺术团体，拉斐尔前派仅仅维持了五年的时间就寿终正寝了。尽管这个团体持续时间很短，但是拉斐尔前派的艺术理念和表现手法却影响了英国大批艺术家，并形成了蔚为壮观的艺术思潮，这一风潮直到 19 世纪末才逐渐衰落。

拉斐尔前派兄弟会是一个非常松散的组织，他们并不像其它很多艺术社团一样有着明确的宣言和纲领。他们最初的理念是：艺术必须成为艺术之外的某种伟

① 约翰·罗斯金（John Ruskin, 1819—1900），英国作家、艺术家、艺术评论家。1843 年，他因《现代画家》（*Modern Painters*）一书而成名，书中他高度赞扬了威廉·特纳（J.M.W. Turner）的绘画创作。这以及其后的写作总计 39 卷，使他成为维多利亚艺术趣味的代言人。他是拉斐尔前派的一员，本身亦为天才而多产的艺术家。

② 阿尔布莱希特·丢勒（Albrecht Durer, 1471-1528），文艺复兴时期德国油画家、铜版画家。

③ 这是米莱斯 1850-1851 年以丁尼生的诗歌《玛利安娜》为题材的油画。

④ 这是亨特 1851 年根据莎士比亚戏剧《维罗纳二绅士》（*The Two Gentlemen of Verona*）第五幕第四场的情节创作的油画，全名为《凡伦丁从普洛丢斯手中解救西尔维娅》（*Valentine Rescuing Silvia from Proteus*）

⑤ 威廉·莫里斯（William Morris, 1834—1896），英国艺术与手工艺运动的领导人之一。世界知名的壁纸花样和布料花纹的设计者。他同时是一位小说家和诗人，也是英国社会主义运动的早起发起者之一。

⑥ 爱德华·伯恩—琼斯（Edward Burne-Jones, 1833-1898），新拉斐尔前派最重要的画家之一。清晰的肌肉描绘，无力的姿态和中性的人物造型是伯恩—琼斯画风的特点，他用这些要素创造出了一个非人间的、超世俗的艺术氛围。代表作有《梅林的诱惑》、《国王与乞食少女》等。

大信仰的载体。这一理念来自于浪漫派诗人华兹华斯^①。华兹华斯认为一切好诗都是强烈感情的自然流露，应该用纯朴清新的语言描写大自然中的景物和人物以及日常的生活。他觉得喧嚣的城市生活使人逐渐远离了大自然，人也已经因此而受到惩罚，比如人的感受能力变得越来越弱，人的精力也被频繁的社会活动消磨殆尽。所以他的诗歌中具有大量的对自然景物的描写，诗人对自然界各种可见形式和田园生活的描绘，借景言志，引人深思。

亨特和米莱斯当时读到了罗斯金百科全书式的著作《现代画家》的前两卷。通过对透纳作品的分析，罗斯金看到了对真实自然的理解。他认为对造物的卑微渺小的形式，艺术家也应当怀着崇敬之情去研究，无一例外。受到罗斯金的影响，拉斐尔前派艺术家把“忠于自然”作为他们最高的艺术宗旨。对拉斐尔前派而言，所谓“忠于自然”就是强调绘画形式的真实感，对严谨细节的近乎苛刻的追求。这种作画方式非常辛苦，但他们把它当作是一种磨练自身的方式而欣然接受。这多少也是受到了德国拉斐尔前派艺术的影响。

拉斐尔前派的另一个重要特点是对中世纪^②的热爱。他们认为中世纪是一个“崇尚信仰的时代”，他们相信中世纪文化有着后来的时代所失去的正直精神和创造性。这跟他们的“艺术必须成为艺术之外的某种伟大信仰的载体”这一艺术观也是相当契合。而这种对中世纪的怀旧之情在某种程度上来说也是对崇尚古典的英国皇家艺术的一种反叛。

拉斐尔前派的艺术家们经常从传统或是当代的文学中直接取材，进行绘画创作。除了传统的圣经故事、希腊神化等题材，但丁^③、济慈^④、华兹华斯、丁尼生^⑤等诗人的诗作，也是他们重要的取材来源。而丁尼生的代表作之一：《夏洛特小

① 华兹华斯（William Wordsworth, 1770-1850），英国浪漫派诗人，代表作《抒情歌谣集》（*Lyrical Ballads*, 1798）宣告了浪漫主义新诗的诞生。在艺术上华兹华斯对雪莱、拜伦和济慈都深有影响。

② 自公元 476 年西罗马帝国灭亡到 15 世纪文艺复兴运动开始的一段时间，史称中世纪。文艺复兴时期的意大利人为了反对宗教神权的统治，推崇古希腊罗马的文化传统，并且认为从罗马帝国覆灭之后到一文艺复兴之间的历史是野蛮黑暗的时代，是处于文明与复兴之间的时代，故称“中世纪”，后来这一名称被历史学家沿袭下来。

③ 但丁·亚利基利（Dante Alighieri 1265—1321），意大利诗人，现代意大利语的奠基者，欧洲文艺复兴时代的开拓人物，以长诗《神曲》留名后世，是中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人。

④ 约翰·济慈（John Keats, 1795—1821），英国诗人，浪漫派的主要成员。代表作有《圣艾格尼丝之夜》、《夜莺颂》和《致秋天》等

⑤ 艾尔弗雷德·丁尼生（Alfred Tennyson, 1809—1892），英国 19 世纪维多利亚时期代表诗人之一。1850 年，因得到维多利亚女皇的青睐，成为继华兹华斯之后的桂冠诗人。在他漫长的艺术生涯中创作了大量的抒情诗、哲理诗和叙事诗，诗风凝重、典雅。主要作品有诗集《悼念集》、独白诗剧《莫德》、长诗《国王之歌》等。

姐》(*The Lady of Shalott*)更是为拉斐尔前派的艺术家中所钟情,他们中的多位画家都表现过这一题材的作品。

第二节 丁尼生的诗歌:《夏洛特小姐》

这首诗首创于 1842 年,其后十多年间丁尼生又进行了多次修改。这是丁尼生以著名的中世纪传奇故事:亚瑟王传奇为蓝本创作而成的。这首诗讲述的是一个女人被诅咒关在一个被称为“夏洛特”(“Shalott”)这个地方的一座城堡里,这个小岛坐落在流经亚瑟王城堡所在地:卡默洛特(Camelot)的河上。没有人知道这个女人的存在,因为她的诅咒使她无法离开这座城堡,她甚至都不能往窗外看一眼。而她则是通房间里一面镜子的反射才能看到外面的世界,夏洛特小姐再把她所看到的東西织在挂毯上。后来小姐对外界的爱情逐渐有所了解,于是她就变得厌倦呆在城堡里的孤独生活,她开始觉得自己“半病这影子”(“half sick of shadows”)^①。当看到兰斯洛特^②从窗下经过的时候,小姐离开了她的织布机,直接从窗口向下张望,就在此时诅咒降临到了她的身上。当看到她所织的挂毯开始拆开,镜子碎裂的时候,她开始意识到这次冲动所引起的严重后果。她逃离高塔坐船前去找她的心上人,但在到达她本应发现她的生活与爱情之地前,她就已经死去。当地居民发现了她的尸体之后,兰斯洛特对着这位陌生女人的尸体陷入了沉思。

当时,丁尼生的这首诗歌在拉斐尔前派圈中尤为流行,三位创立者以及其它许多拉斐尔前派的追随者们对丁尼生 1857 年的诗歌木刻插图的编撰工作起到很重要的作用。亨特和罗赛蒂这两位拉斐尔前派兄弟会的主将不谋而合地都选择描绘了丁尼生的名作:《夏洛特小姐》(*The Lady of Shalott*)。此后沃特浩斯、梅特亚德、阿瑟·修斯等拉斐尔前派的艺术家都从各自的角度用画笔来阐释这首动人的诗歌,而沃特浩斯一个人就画了三个版本的夏洛特小姐。亨特继版画的版本之后,又再次绘制了油画版的夏洛特小姐。

① 第二部分,第三十五行。

② 兰斯洛爵士(Sir Lancelot 或者 Lancelot of the Lake; 也作 Launcelot)是欧洲中古时期亚瑟王传奇故事中圆桌骑士团的成员。在很多法国小说和文学作品中,他被描述为最伟大最受亚瑟王信任的骑士,并为亚瑟王的诸多胜利做出了杰出的贡献。

第二章 几位艺术家相关作品的形式分析

第一节 亨特与罗塞蒂的相关版画作品

亨特和罗塞蒂虽然选题一致，但两个人所描绘的场景是不一样的。罗塞蒂描绘的是诗歌的最后一段。夏洛特小姐虽然最终到达了卡梅洛特城堡，但她的诅咒已经无情地夺去了她的生命。罗塞蒂把夏洛特小姐放在画面最下方。小姐侧身躺在船上，双眼紧闭。兰斯洛则占据着画面的主体，他弯下腰来低头端详着她秀丽的面庞，一半是好奇，一半是同情。这与诗歌“她有着美丽的面庞”（“She has a lovely face”）相契合。周围好奇的人群也都围了上来填满整个画面。夏洛特身后的水里，天鹅正成双入对、旁若无人地嬉戏。这与夏洛特小姐的凄凉结果形成了鲜明的对比，突显了画面的悲剧气氛。整个画面没有太大的纵深感。画家试图通过对空间的压迫来强化这种压抑感。在这个版本里，罗塞蒂并没有把刻画的重点放在夏洛特的身上，而更多的是放在兰斯洛与夏洛特小姐的相互关系上。而其它几乎所有的拉斐尔前派的艺术家在描绘这一主题时，无一例外，都是把夏洛特小姐本人作为画面的主体与刻画重心。不知是否是因为他的表现手法过于特立独行，丁尼生本人并不太欣赏画家的这件作品。

《夏洛特小姐》

登特·伽伯利尔·罗塞蒂

约 1856-57 年

版画

9.5 x 10.9 厘米

《夏洛特小姐》

霍尔曼·亨特

1857 年

版画 尺寸不详

第二节 亨特的油画版本

亨特的这个版本选择的是诗歌中第三部分的最后一段。此时的夏洛特小姐无法抵制诱惑，直接向窗下看去。结果诅咒降临：镜子裂开、织线飞舞。亨特这件作品形式感极强。画面最突出的部分是夏洛特小姐飞舞的头发。不过也正是这个原因，导致丁尼生同样不喜欢亨特的这一版本。

虽然拉斐尔前派的两位巨匠都没有获得丁尼生的青睐。但这并不影响这两件作品对拉斐尔前派其它艺术家的影响力。这则爱情悲剧很快就成为了拉斐尔前派及其追随者们最钟爱的绘画主题。从 19 世纪中期至 20 世纪早期，就有超过五十件作品表现这一题材。“夏洛特小姐”到了十九世纪晚期，已经变成了一个概念而不仅仅是是一个叙述原型。她是一个浪漫主义的偶像，一个经常被引用的妙语。

《夏洛特小姐》

威廉·霍尔曼·亨特

布面油画

1886—1905 年

伦敦泰特美术馆

威廉·霍尔曼·亨特在其职业生涯里，共绘制了三个版本的夏洛特小姐。这三个版本之间，仅在细节上有些许不同，最基本的构图并没有什么大的变化。他最后完成的这件作品是这三件作品里尺寸最大、最为著名的。这件作品也可以说是拉斐尔前派艺术家所绘制的同一题材里最为著名的一幅。这件作品从 1886 年开始绘制，直到 1905 年才最终完成。也就是说仅仅这一件油画作品，耗费他将近二十年的光阴年华！更何况亨特画到后来老眼昏花，无法再继续如此精细的工作，无奈之下只能让阿瑟·休斯^①帮他代笔，最终完成了这件作品。

夏洛特小姐站在整个画面的左前部，占据了画面的大部分。由于她违背了自己的职责，应验了诅咒，此时她的织布开始破裂，织锦上的线自己飞了出来，逐

^① 阿瑟·休斯 (Arthur Hughes, 1832—1915), 英国画家。拉斐尔前派成员。代表作品有《四月之爱》、《奥菲莉亚》等。其作品带有非常强的神秘主义色彩。

渐缠绕在她的身上。夏洛特小姐站在那里，看着这一怪事发生，手足无措。这些周身缠绕的织线迫使她提起衣服外套的摺边露出黄色的衬裙。拉斐尔前派艺术家的作品里，表现女人的形象占据他们作品的绝大多数。在这些为数众多的女性题材作品里，他们通常会把笔下的女性描绘成非常柔弱精致的感觉。而在这件作品里，亨特则另辟蹊径，走了一条与拉斐尔前派其它艺术家绝然不同的道路，他赋予夏洛特小姐一种非常强的体积感与力量感。与她当前这种受到诅咒的状态所应该具有的感觉很不一样，亨特表现出一个纪念碑式的女性形象。这一形象有着很强的能量与控制力，它对抗着软弱与无助。另外，亨特把夏洛特小姐的主体形象向画面前部推进，使得她因为透视的原因占据了画面的大部分空间，这就更进一步强化了纪念碑式的形象特点。夏洛特小姐看着她亲手织就的作品因为自己对抗权威受到诅咒而立即破裂的时候，脸上的表情与其说是惊恐，倒不如说是带有些许轻蔑的神色。

亨特把夏洛特小姐的织布机表现成一个正圆形。这在其它版本的《夏洛特小姐》里也是很少见的。在这里，亨特把象征主义的创作手法引入到画面中来，这种造型的织布机除了表现出其交待环境特点的实用价值，同时也象征了它对夏洛特小姐所具有的禁锢的含义。她自己站在织布机里，脚下金色的织布机占据了房间的大部分，而织布机的外框已经超越了画面的范围。画面的下半部，明亮的阳光照到织布机金色的表面，金色的线球挂在织布机的上面，缠绕在夏洛特小姐的周围。

在用色方面，跟他以往作品很不一样，亨特大面积使用纯度很高的亮颜色。夏洛特小姐身上穿着一件色彩鲜艳的孔雀色外套，这与丁尼生原著中的描绘并不一致。拉斐尔前派的艺术家在绘制这一题材时几乎没有人给夏洛特小姐穿过这种颜色的衣服。实际上亨特所描绘的这件衣服来自于他妻子所穿的一件外套，亨特的一件以他妻子为模特的肖像画就穿的是这件衣服。可见这也是亨特为加强画面的色彩效果而刻意为之。即使是在画面上部阳光照不到的部分他也使用了纯度很高的色彩。尽管亨特的调色板里都是一些亮的颜色，就像我们在其它的作品诸如《被雇佣的牧羊人》(*The Hireling Shepherd*)，^①所看到的那样。但是这件《夏洛特小姐》所产生的视觉冲击确是前所未有的，这是一种令人吃惊的夸张的亮。甚

① 这幅画表现的是一位牧羊人不去管自己的羊群，而去和一位乡村姑娘调情。

至连罗斯金看过以后也说它很刺眼。尽管画面的上部处在太阳照射不到的暗部，但是这个部分的细节也同样非常的充分。夏洛特小姐身后的那个大圆镜子，本来非常明亮，现在却有条裂纹横穿而过，镜子裂成两半，下半部反射出那块已经坏掉的织布，上半部反射出卡梅洛的乡间景色。夏洛特小姐自己也反射到了镜子里，但被她的身体所挡住，对面的观众只能看到一点她模糊的身影。这个影子像是正从窗口向下坠落，朝向兰斯洛飘然而去。

《被雇佣的牧羊人》

威廉·霍尔曼·亨特

1851年

布面油画

76×109厘米

曼彻斯特城市画廊

镜子两边是两件绘画作品，既是与镜子配套的装饰物，同时也有一定的道德暗示。镜子左侧的作品是由安德里亚·德拉·罗比亚工作室（Andrea Della Robbia's workshop）制作的饰片，表现的是传统的圣母子题材（Madonna and Child）。这让人想起了理想化的女性——圣母玛丽亚的形象：纯洁、尽责，对生活赋予她的社会责任没有任何的不满。镜子右侧的作品表现的是坐在赫斯帕里得斯花园（Hesperides）^①里的赫拉克勒斯^②的形象。但实际上看上去一点都不像孔武有力的大力士的形象，而像是为了全人类而牺牲自己的基督的形象。亨特刻意把这两件作品放在了那位为了世俗的享乐而忘记了自己的职责的夏洛特的形象两旁边以做出鲜明的对比。一些胖娃娃（也可以说是小天使）处在镜子和两侧装饰画的上沿，成拱形排成一排。这个拱形一直延伸到画面两侧之外从而加强了这种弯曲

① 在希腊神话里，赫斯帕里得斯是尼克斯的女儿们，她们守卫着该亚作为结婚礼物送给赫拉的金苹果树。而赫斯帕里得斯花园则指的是金苹果树所在的那座花园。

② 赫拉克勒斯(Hercules, 又称 Herakles) 是希腊神话中的第一英雄。是宙斯跟安菲特律翁国的王后阿尔克墨涅所生的，他是珀耳修斯的后裔。他为兄长欧律斯透完成了十二件苦差。赫拉克勒斯一生有很多丰功伟绩，除了最为人熟悉的十二件苦差。赫拉克勒斯最后被半人马涅索斯的毒血所毒死。他死后升天，与众天神一起居住在奥林匹斯山上，并娶了青春女神赫柏为妻。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩