

首先，AIGC技术的应用极大地丰富了艺术史论课程的教学内容，使得传统艺术与现代科技得以深度融合。通过引入AI生成的视觉艺术作品，学生不仅能够直观地感受到艺术的多元性与时代性，还能在实践中深入理解AI艺术的特征、创作方式和评价标准。此外，AIGC工具的使用也为教学方法的创新提供了新的思路，如通过智能答疑、个性化学习资源生成等方式，激发学生的自主学习能力，提高教学质量。

其次，AIGC技术在学生创作和校外实践中的运用，为学生提供了一个全新的艺术创作平台。学生可以在AI的辅助下，进行更为自由的艺术探索和创意表达，同时也能在校外实践中，将所学知识与现实问题相结合，提升自身的实践能力和创新精神。

再次，如何建立有效的评估机制，确保AIGC技术在艺术教育中的正向作用，是当前亟待解决的问题。本文提出的“五维一体”评价体系，旨在通过多维度的评价，全面考查学生的AI艺术创作能力。

未来的研究可以从以下几个方面展开：一是对于AIGC技术在不同艺术类型和不同教学环节中的具体应用，还需进一步的研究和探索；二是加强跨学科的研究，探讨AIGC技术与艺术、教育、技术等领域的深度融合，推动艺术教育的创新发展；三是对于AIGC技术在艺术教育中应用的长期效果和潜在挑战，需要进一步地跟踪研究和深入探讨。

法国现实主义绘画的素朴特征 ——以博纳尔的绘画为例

The Simple and Unadorned Characteristics of French Realistic Painting—Taking Bonheur’s Paintings as an Example

张嘉润 张乾元 ZHANG Jiarun ZHANG Qianyuan

摘要 法国现实主义绘画并不是随库尔贝画展事件才突然出现的。在浪漫主义之后，博纳尔朴素的现实主义绘画已经悄然登场。本文通过对博纳尔朴素现实主义绘画审美特征的简要分析，论证在浪漫主义之后博纳尔对法国现实主义绘画风格的形成所起到的引领和推进作用，以增加对博纳尔现实主义绘画更多的了解与关注，进一步揭示现实主义艺术素朴、宁静、自然、真实的本质特征。博纳尔的绘画在今天看来仍然是难以超越的现实主义绘画巅峰。

关键词 现实主义；浪漫主义；素朴；宁静；田园牧歌

Abstract: French realistic painting did not suddenly appear with the events of the Exhibition by Courbet. After Romanticism, Bonheur’s simple realistic painting has quietly made its debut. This article provides a brief analysis of the aesthetic characteristics of Bonheur’s simple and unadorned realism painting, demonstrating his leading and promoting role in the formation of French realism painting style after Romanticism, in order to increase our understanding and attention to Bonheur’s realism painting and further reveal the simplicity, serenity, nature, and real characteristics of realism art. Bonheur’s paintings still remain an realistic art peak that is difficult to

作者简介：张嘉润，安徽大学艺术学院硕士研究生，研究方向为法语翻译、美术史论；张乾元，东南大学艺术学院博士、教授、博士生导师，研究方向为美学、美术史论。

surpass today.

Keywords: realism; romanticism; simple and unadorned; serenity; pastoral

现实主义的艺术思想和艺术体现自古就存在，从艺术模仿自然的本能意识发展为对自然与社会关注的自觉意识，进而在19世纪的法国上升为独立的、有目的性和革命性的现实主义运动。法国现实主义绘画的兴起，并公开反对浪漫主义绘画的自我狂热，是基于对浪漫主义绘画极端性的自由化、独立化、理想化、感伤性、象征性的抵抗。但浪漫主义向现实主义的转变，并没有清晰的界限和断崖式的决裂，绘画的写实技法仍然没有太大的变化，主要表现在题材、描绘对象和创作激情出现了明显差异。通常，人们总是习惯于针对现实问题作出直接的判断和评价，以歌颂现实的真善美，批判现实的假恶丑，把如实地反映社会问题、生存问题、道德问题、信念问题等作为一种持续的、普遍性的依赖，主持道义，返璞归真，顺时发展，这正是现实主义所主张的。

法国美术中的现实主义一般认为是1855年库尔贝（Gustave Courbet，1819—1877）的作品被万国博览会评审团拒绝这一事件而突显出来的。他为了抗议作品落选，在博览会展馆旁边搭起一个棚子举办“现实主义——四十幅库尔贝绘画展”，并在画展《前言》中提出他的现实主义观点。库尔贝个展的《前言》向世人宣告，艺术就是要表达自己对生活的理解与感受，再现鲜活的现实和真实的存在之物，再现自己亲眼所见的生活典型，再现自己所处时代的风俗、思想和它的面貌，创造鲜活的艺术主题，而不是表现任何看不见、不存在和抽象的事物。库尔贝无论从他高举现实主义大旗的社会影响力，还是他的现实主义绘画的辉煌成就，在艺术史上都具有里程碑式的意义。然而，法国现实主义绘画并不是随库尔贝画展事件才突然出现的，在此之前朴素的现实主义绘画已经悄然形成了独特的风格，代表性的画家就是罗莎·博纳尔（Rosa Bonheur，1822—1899）。

法国美术史并没有把博纳尔提高到与库尔贝同等的声望和地位，对她的历史定位还有些偏低，以至于很多中国美术家对她的艺术并不了解。目前中国美术理论家所撰写的《西方美术史》以及贡布里希的《艺术的故事》等著作都没有提及博纳尔的绘画艺术。然而，博纳尔在当时的社会影响力是很大的，并不是一般的无名之辈。也正是因为名气太大，地位太高，所以很难与库尔贝、杜米埃、米勒等这些被长期拒绝参加官方沙龙展、一生穷困潦倒的现实主义画家划为一类。今天，为纪念博纳尔诞辰200周年、弘扬她的现实主义艺术精神，她的出生地波尔多市（法国西南部吉伦特省省会城市）的波尔多美术博物馆（Musée des Beaux-Arts de Bordeaux）在2022年5月举办了为期4个月的博纳尔艺术回顾展。随后，2022年10月巴黎奥赛博物馆（Musée d’Orsay）又举办了为期4个月的跨年度展览，继续展出她的油画、版画、水彩画、雕塑，以及重要的生平照片等约200件展品。一些当下的法国艺术杂志对她的现实主义绘画成就进行了客观的评价和赞誉，但都不可避免地讨论到她是

一位激进的女权主义者和公开的同性恋者，与当时的社会观念背道而驰，这是非常矛盾的。本文依据法国杂志《艺术知识》（*Connaissanece des art*）、《拿破仑》（Napoléon）法语网络版、巴黎奥赛博物馆（Musée d’Orsay）官网等一些美术史论文章以及她的部分回忆录展开对她的代表性作品和艺术影响力的介绍与评价，与同时期的现实主义画家的作品进行比较分析，对她的朴素现实主义绘画的审美特征进行简要概述，从而揭示在库尔贝“画展”之前博纳尔对法国现实主义绘画风格的形成所起到的引领和推进作用。

一、博纳尔的主要作品和艺术影响力

罗莎·博纳尔出生在一个艺术家庭，在她11岁时她的母亲就去世了，家庭由此陷入贫困和艰难之中，也促使她与下层社会的劳动者长期密切地接触。博纳尔从1834年（12岁）起开始到卢浮宫临摹大师作品，一画就是几个小时，非常执着专注，从此逐步养成了她写实绘画不急不躁的定力。她主要临摹意大利巴洛克式画家萨尔瓦托·罗沙（Salvatore Rosa，1615—1673）、荷兰动物画家保卢斯·波特（Paulus Potter，1625—1654），以及出生在荷兰、旅居意大利的风景画、人物画、动物画画家卡雷尔·杜加尔丁（Karel Dujardin，1626？—1678）的动物画作品。^[1]当然这些大师不只画动物画，连同人物和风景画都很卓越，动物画技艺尤为突出。后来，博纳尔的写实技法已经不逊色于她所模仿的大师，她将巴洛克、新古典主义、风俗画、田园牧歌画等多种技法和风格融为一体，将主观的激情转换为理性的平静与深沉。受她所崇拜的这些大师的影响，博纳尔的绘画创作也是风景、人物、动物画全科式进行的，她凭借准确生动的造型能力和写实技巧去超越时代巨匠。

1841年，19岁的博纳尔绘制的《山羊和绵羊》（*Chèvres et moutons*）和《两只兔子》（*Deux lapins*）入选巴黎沙龙，并开始崭露头角，显露出非凡的创作实

[1] Rosa Bonheur, “Labourage nivernais,” *Connaissanece des arts*(2022):80.

图1. 罗莎·博纳尔，《耕作》，布面油画，73cm×110.5cm，1844年。

图2. 罗莎·博纳尔，《尼维尔人的田间耕作》，布面油画，133cm×260cm，1848年。

力。当时的“巴黎沙龙”是由皇家绘画与雕塑学院主持的，是法国最权威的官方展览，受到法国王室的认可和庇护，被艺术界普遍关注。博纳尔于1844年创作的《耕作》（*Le labourage*）（图1）描绘了两匹默默犁地的马，耕犁者欣喜地注视着坐在马背上的孩儿。其主旨是歌颂农民、歌颂劳动、歌颂淳朴的乡村生活、歌颂古老的农耕传统、歌颂纯朴的父子真爱。该作品在1845年的巴黎沙龙上获得第三名的奖项，^[2]由此博纳尔名声大振。

这幅现实主义的农耕画引起了1848年新成立的法兰西第二共和国政府的高度关注。新政府委托博纳尔以相同的绘画风格创作一幅主题为《尼维尔人的田间耕作》（*Labourage nivernais*）（图2）的作品。博纳尔接受委托后，以沉着冷静、精细入微、追求极致的执念来创作这幅作品，在技法上力图达到超群绝伦的境界。首先，在新犁翻土的画法上，《尼维尔人的田间耕作》比《耕作》画得更细致、逼真、生动，所以这幅作品也称《松土》（*Le sombrage*），说明在刻画耕土的松动和质感方面的技艺是精湛、突出的。其次，构图上采取了向上爬坡的态势，以体现耕牛开拓奋进、倔强坚韧、吃苦耐劳、努力上进的精神，有一种暗喻尼维尔劳动者的民族化的精神倾向。再者，耕牛是雄健的、有力量的、有魄力的，尽管在爬坡，嘴里却还在慢慢反刍咀嚼，流出唾液，看上去非常轻松，有节奏，毫无紧张、疲惫、冲突、挣脱之感，具有浓郁的田园生活气息和恬淡真切的

[2] <https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2019/european-art-n10009/lot.409.html>

图3. 罗莎·博纳尔，《马市》，布面油画，243.84cm×487.68cm（8英尺×16英尺），1852—1855年。

生命力量。这幅作品的主人公是在头排赶牛的女孩，所有的耕牛和掌犁者都在听从她的指令。女孩趿拉着农拖鞋，神态平和，舒畅协调，虽然举起赶牛的杆子却丝毫没有鞭打之意。整幅作品的用笔极其沉稳，一丝不苟，细腻而不刻板，工整而不华丽，繁密而能透气。这两幅农耕绘画作品虽然可以看出受到普桑理性化古典主义《阿卡迪亚的牧人》的影响，但是却没有那种牧歌式的悲凉和忧思，没有复杂的哲学寓意和宗教色彩。同时，虽然也继承了保卢斯·波特和卡雷尔·杜加尔丁的画牛技法和色彩体系，但博纳尔的耕牛在处理方法、构图布局、写实技艺、结构解剖和动物神态上显然更胜一筹。

博纳尔的《尼维尔人的田间耕作》作品完成后，于1849年的巴黎沙龙上展出，以普遍的赞誉轰动全国。其影响力还远及英国，英国维多利亚女王（Alexandrina Victoria, 1819—1901）特别喜欢她的作品。在博纳尔1855年到苏格兰时，女王专门接见了她。1865年6月10日法国拿破仑三世皇后欧仁妮（Eugénie de Montijo, 1826—1920）在枫丹白露宫（Le château de Fontainebleau）向博纳尔授予帝国荣誉军团骑士勋章（chevalier dans l'ordre impérial de la Légion d'honneur），并说：“骑士，我很高兴为第一位获得这一殊荣的女艺术家佩戴勋章。在我看来，天才是不分男女性别的。”^[3]另外她还获得了许多重量级的奖牌和十字勋章，享受了至高无上的荣誉，奠定了她在法国美术界的地位。法国巴黎奥赛博物馆官网评论“这部现实主义作品几乎受到了所有评论家的一致好评”。^[4]该作品1920—1923年珍藏于卢浮宫，后被分配收藏在奥赛博物馆，1978年先后在中国美术馆和上海美术馆举办的“法国19世纪的农村风景绘画展”与中国观众见面。

1852年博纳尔创作了她的另一幅代表作《马市》（*Marché aux chevaux*）（图3）。该作品先在巴黎沙龙展出，后又进行加工完善，至1855年修改完工。该作描绘了二十多匹马的各种动态，中间的黑马和白马看似非常刚烈，因陌生的相遇而同时腾跃起来，马主人在竭

[3] 法语杂志《拿破仑》<https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/la-famille-imperiale-et-rosa-bonheur/>
[4] <https://www.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/labourage-nivernais-68>

力控制。中部的三匹白马和穿白色上衣的御马者增加了画面中心的亮度，与后面的深色马匹与灰色背景形成对比。前面七八匹马的动势呈现为圆周形，圆心和焦点集中在光线稍暗的女骑手手上。女骑手沉稳静穆，不惊不慌，神态自如，在圆心点定立了四周的动荡和不安，马都在围绕着这个中心点旋转。这个女骑手更像是画家本人，戴男性帽子，穿蓝色上衣，像个英俊的少年男子。《马市》的骏马虽然有腾跃的动态，却没有巴洛克和浪漫主义的怪诞夸张、意外离奇、动态失衡和惊心动魄，而是增强了作品的朴素性、真实感和时代气息。从画面场景的标志性建筑来看应该是当时巴黎最大的医院撒贝惕耶医院和收容所（la Salpêtrière），这个马市交易所属于实景描绘，显示出现实主义真实再现典型环境的特征。

《马市》很快以高价售出后，博纳尔在枫丹白露森林旁边买下了一座名为拜伊的城堡（Le château de By）作为工作室和动物标本陈列室使用。她还养了一些异国动物和几头狮子，这为她细腻深入地描绘动物的结构提供了有利条件。1864年6月14日欧仁妮皇后带着众多宫女和军官亲临博纳尔的工作室参观她的作品和动物，并邀请她去枫丹白露宫殿与拿破仑三世皇帝共进午餐。第二年皇后授予博纳尔皇帝陛下授权颁发的“荣誉军团骑士勋章”。^[5]该勋章代表了法国军事和社会荣誉的最高等级，在世界上的影响也比较大，说明博纳尔的艺术代表了当时官方认定的最高级别。该作品原作现藏于美国纽约大都会博物馆，常年展出。

二、博纳尔绘画的现实主义特点与其他画家的比较

法国浪漫主义和现实主义画家几乎生活在同一时代，特别是几位现实主义代表性画家年龄相差不大。此时的法国正处在极度动荡不安和贫困不堪的状态之中，“法兰西第二共和国”成立以后首先要解决饥荒问题，要重视对农业的发展。因此，新政府委托博纳尔绘制《尼维尔人的田间耕作》就带有鼓励农业生产的目的。

的。这一时期的农民已经不是大革命前完全处于被统治状态的最下层等级，已经获得了一些民主权利，从客观上使得关注现实化的农民耕作题材的绘画有被肯定和登上官方展览的可能性。

博纳尔凭借自己精湛的造型实力、高度的写实技法和朴素的现实主义手法走出了与当时流行的浪漫主义不同的道路。她的绘画作品在巴黎沙龙中脱颖而出，得到了当时美术界和社会的普遍认可和赞誉，拉开了法国现实主义绘画的序幕。从下面经典作品的创作时间表上可以看出博纳尔的几幅现实主义绘画作品在当时的领先性（表1）。

从这张简单的作品时间对照表上可以看出：第一，博纳尔虽然年龄比杜米埃、库尔贝、米勒略小，但其作品的创作和推出时间比他们都早，而且以绘画实力出名，而不是因事件出名。博纳尔朴素的现实主义绘画风格的形成和作品的获奖、出名早于库尔贝的现实主义画展。博纳尔的现实主义动物画《两只兔子》《山羊和绵羊》在1841年入选巴黎沙龙时，杜米埃（Honoré Daumie，1808—1879）正处在被“七月王朝”政府的打压之中，不得不暂时躲避起来，库尔贝的《带黑狗的自画像》还没有问世。尽管当时不一定有“现实主义绘画”这一称谓，但在博纳尔那里已经形成了典型的现实主义绘画风格。第二，博纳尔的《耕作》在1845年巴黎沙龙获奖，《尼维尔人的田间耕作》在1849年巴黎沙龙展出影响全国，很多画家都临摹她的作品，使她成为名副其实的法国现实主义绘画奠基者和引领者。对于艺术作品的创新来说，第一件影响力较大的新风格作品具有里程碑的意义，即便以后出现了在技术和内涵上都优于前者的同一风格的作品，往往也很难达到第一幅作品的影响效应。

表1 浪漫主义、现实主义同期经典作品创作时间对照表

画家	流派	代表作1	代表作2	代表作3	代表作4
席里柯 (1791—1824)	浪漫主义	《轻骑兵军官的冲锋》 (1812)	《梅杜萨之筏》 (1818-1819)	《埃普索姆的赛马》 (1821)	《石灰窑》 (1822-1823 绝笔)
德拉克洛瓦 (1798—1863)	浪漫主义	《但丁和维吉尔》 (1822)	《希奥岛的屠杀》 (1824)	《自由引导人民》 (1830)	《猎狮》 (1855)
杜米埃 (1808—1879)	现实主义	《七月英雄》 (1831)	《高康大》 (1831)	《川斯诺宁街》 (1834)	《三等车厢》 (1862-1864)
罗梭 (1812—1867)	巴比松画派	《诺曼底集市》 (约1830)	《暴风雨日落的风景》 (约1844)	《枫丹白露森林的夕阳》 (1848-1849)	《霍尔姆橡树，阿普勒蒙》 (1850-1852)
米勒 (1814—1875)	巴比松画派	《簸谷者》 (1847-1848)	《播种者》 (1850)	《拾穗者》 (1857)	《牧羊少女》 (1864)
库尔贝 (1819—1877)	现实主义	《带黑狗的自画像》 (1844)	《采石工人》 (1849)	《奥尔南的葬礼》 (1849-1850)	《画室》 (1855)
博纳尔 (1822—1899)	现实主义	《两只兔子》 (1841)	《耕作》 (1844)	《尼维尔人的田间耕作》 (1848)	《马市》 (1852-1855)

[5] 法语杂志《拿破仑》，<https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/la-famille-imperiale-et-rosa-bonheur/>

1849年库尔贝创作的《采石工人》在当年展出时并没有被认可，褒贬各半，甚至还有人指责他带有法国社会主义的思想倾向。同年，库尔贝《奥尔南的晚宴》（1848—1849）已经完成，但未展出，《奥尔南的葬礼》（1849—1850）稍后才完成。1850年库尔贝公开举起现实主义的大旗，以反叛和对抗浪漫主义和学院派的艺术事件开始出名。第三，当博纳尔的动物画、田园农耕画等现实主义绘画风格已经受到普遍赞誉和认可时，巴比松画派还没有引起社会的关注。罗梭一直到1848年才被大众关注，1855年他在巴黎沙龙获得金奖，知名度和影响力进一步提升，但生活依然多灾多难，改为 他生前的社会影响力并不大。米勒在1850年之后创作得更为纯朴的农民绘画开始逐渐引起重视和赞誉，此后巴比松画家的名声也越来越大。

博纳尔的农民题材的绘画有很多，如《休憩》《山间牧羊人》《穿越山谷的驴群》《收获归来》《奥弗涅的干草制作》等等，她所绘的农民生活题材画再现了一种纯净而朴素的田园生活，农民的劳动充满乐趣和满足。她画的放牧者、耕种者、收获者、赶集者等都非常平和、自然、质朴、真实，不加修饰和夸大，没有强调受压迫或抗争意识，是对农民生产劳动的赞美和敬重，这也上升为理想信念的朴素性和社会道德的崇高性。如上述两件以《耕作》为题的作品，掌犁者都面带喜悦，自由快乐，并不像杜米埃《三等车厢》《在公共汽车上》《带孩子的洗衣妇》《捉弄杂耍者》等着重描绘下层市民生活的悲痛、凄惨、困苦、粗劣。杜米埃的讽刺画最早体现出了批判性的现实主义思想，他的石版画、油画以漫画形式针对当时社会和政治进行辛辣讽刺和无情揭露，人物造型多有夸张和变形，潦草随意，属于典型的漫画类。他因创作和发表《高康大》（*Gargantua*）等作品被指控对在位君主和大臣有侮辱行为而被判刑入狱6个月。他画的大量的政治批判性漫画，由于对当权者带着强烈而直接的抨击和反抗意味，连带刊登他漫画的一些杂志、报纸、册页常被警察和政府审查人员封杀和没收。他因此也一直没有得到占统治地位的学院派美术领域的公正对待，在当时的美术界一直处在被压制和迫害之中，其社会影响力在当时是非常有限的。

博纳尔的农民题材绘画多是与山野、牧群、绿草、蓝天综合为一体的，正面歌颂农民、歌颂自然，把劳动者表现得非常自由、快乐、天真、朴实，农民形象都是健康、轻快、活泼、率真的。不像后来米勒所画的《拾穗者》《午睡》《晚钟》《倚锄的人》《牧羊人看守他的羊群》等，把农民描绘得那么辛酸、疲惫、沉重、无奈，从而换取观赏者的同情与怜悯。当然，米勒的农村生活题材作品比较多，作品的风格并不完全一样，不能一概而论。

博纳尔的现实主义绘画特征与库尔贝也不尽相同。库尔贝的《采石工人》既是再现他所见到的现实生活景象，又表达了画家对下层打石工人艰苦劳动的深切同情，这一点与博纳尔的绘画风格有些相近。而库尔贝的《画室》虽然刻画了当时社会的工人、农民、猎人、模特、牧师、艺术家等，但属于打破时空界限的现实人物拼贴，是一种虚构的现实。画上各种物件道具、人物都如同符号指示着特殊的含义，仍然带有浪漫主义的理想化、幻想化、戏剧化的色彩。《奥尔南的葬礼》虽然是表现的民间葬礼习俗，所画人物身份明确，有市长

图 4. 罗莎·博纳尔，《海边的羊》，32.3cm × 54.7cm（12 3/4 × 18 英寸），1865 年。

官员、法官、雅各宾党人、神父牧师等，但整体布局还是像戏剧一样，刻意编排，生硬组合，显得不那么自然。博纳尔的绘画恰恰避免了这种生硬的拼贴和堆积，既再现了典型真实的劳动者，也再现了典型真实的劳动环境。

三、现实主义素朴特征的审美分析

现实主义的概念并不是库尔贝提出来的，而是德国美学家席勒（Johann Christoph Friedrich von Schiller，1759—1805）在1794—1796年撰写的论文《论素朴的诗和感伤的诗》中最早作为美学的概念来论证的。席勒在该文章中系统论证了现实主义与理想主义两种对立的美学概念。席勒认为，诗人有素朴的性格和感伤的性格，诗人的这两种性格激发成了诗的两种艺术风格——这两种性格相互制约，都带有片面性，只有在两者紧密结合的统一中，才能达到人性的完美。席勒在该论文的“总论现实主义者和理想主义者”一节中指出：

从理论上，前者就只剩下客观冷静的观察方式和永远依恋感官的单一证明；从实践上看，它就只剩下对自然的必然性（但不是对盲目的强制）的听天由命服从，因而是对存在之物和必定存在之物的顺从。后者（在理论上）就只剩下不安宁的思辨精神，这种思辨精神坚决要求一切认识上绝对的东西；在实践上只剩下道德上的严肃主义，这种严肃主义坚决要求意志行为方面绝对的东西。

现实主义者和理想主义者的对立主要是人类心理上的一种对抗。

现实主义者：在知识和活动上依赖自然。

理想主义者：在知识和活动中由自身规定。^[6]

艺术家把自己视为素朴的性格（前者）的就归属于现实主义者，把自己视为感伤的性格（后者）的就归属于理想主义者。席勒所论述的艺术中的现实主义者和理

[6] 席勒：《秀美与尊严——席勒艺术与美学文集》，张玉能译，文化艺术出版社，1996，第 338—341 页。

想主义者，大体就是后来法国出现的现实主义画家和浪漫主义画家。在席勒看来，现实主义者依据感官对自然的认识，以冷静的观察方式和永远依恋感官的态度来再现现实存在，顺从客观自然，顺从存在之物的特性，绝对服从，真实描绘，在认知中达到一种相对的普遍性，其道德判断不在各种个别活动中，而在他的生活总和之中。理想主义者以非现实的思辨从自身获取一切，带有一种不安宁的和激荡的情趣，以自我意志行为为中心，依据自我认知和思辨，表达精神世界里的绝对性的东西，其道德判断往往体现出一种严肃性的、个别性的道德、意志，很少发现与整体道德的一致性。席勒认为，“素朴”的本质简短地说就是“真实战胜伪装”^[7]，素朴一定是真实的、自然的，像儿童一样纯洁无邪和单纯，没有欺骗，是战胜矫饰，战胜生硬和强制的天然自由，诗人尽可能完美地摹仿现实。素朴性成为现实主义艺术最主要的特征。

席勒属于启蒙文学运动的中心代表人物，他的美学思想和戏剧文学影响力不限于德国，而是遍及整个欧洲，特别是法国。启蒙运动所倡导的“回归自然”和席勒在晚年从启蒙文学的狂飙突进向德国古典文学的优雅、平衡、和谐的转型，“素朴性”正体现出理想的现实化和现实的理想化的统一。

“素朴性”的审美特征康德（Immanuel Kant，1724—1804）在《判断力批判》中也曾分析过。康德界定素朴性为：

这是人类本源的天真的正直感抗拒那成了第二天性的伪装术。人们讥笑那不懂伪装自己的单纯性；却仍然喜爱自然界的纯朴性，这纯朴性在这里抹去了那技巧。^[8]

朴素就是以天生的真诚突破第二天性的伪装、虚假、心计，伪装术很快就被揭穿，就像心里的骗局被揭发出来从而引起心情的波动一样。思想心术的纯真性

[7] 席勒：《秀美与尊严——席勒艺术与美学文集》，张玉能译，文化艺术出版社，1996，第266页。

[8] 康德：《判断力批判》，宗白华译，商务印书馆，1985，第182页。

在这一判断力的活动中糅合着严肃性和尊敬。席勒所论的素朴和康德所论的素朴是同一个概念，席勒对康德的这段说明并不完全满意，认为他只说明了素朴的一种特征，还有一种更高种类的素朴，那就是“信念的素朴”。信念的素朴尊敬个性，享受一种道德的愉悦，并超越一种道德的对象。而这一信念最终归于纯朴的自然。现实主义者所服从的是整体的自然，是自然永恒的规律性和绝对的必然性。而理想主义者离弃了自然永恒和必然的东西，这是很危险的。

1888年4月英国女作家哈克纳斯将她的现实主义小说《城市姑娘》转给恩格斯（Friedrich Engels，1820—1895），恩格斯阅读后写信评论说：

照我看来，现实主义是除了细节的真实之外，还要真实地再现典型环境中的典型性格。^[9]

恩格斯认为哈克纳斯所描写的典型人物的性格特点是真实的，但她所描写环绕典型人物的环境不够真实，把工人阶级写成是消极的群众，不能够帮助自己，甚至丝毫不想尽力帮助自己。这是不符合历史事实的，因此这篇小说不是充分的现实主义。恩格斯所定义的两个“典型”都是要符合现实主义的历史，而不是凭空杜撰和修饰的，这也是素朴的、朴实无华的、不加虚饰的、全面真实的。当艺术家的认知和见解与现实的客观性、真实性、素朴性相违背时，必须毫不留情地改变自己的主观狭隘性，哈克纳斯没有完全做到这一点。恩格斯评价《城市姑娘》所使用的外在写作手法是“简单素朴、不加修饰”的，“朴实无华”的^[10]，这一点与席勒的现实主义观点是一致的。

因此，法国现实主义继浪漫主义之后兴起是不出席勒所预料的，它悄悄登上了历史舞台，顺应时代，并具有普遍意义。在席勒对“现实主义”的审美特征分析20多年后库尔贝才诞生，库尔贝不能被称为“现实主义”的提出者，最多只能是法国现实主义美术的掀起者和倡

[9] 马尔加丽塔·哈克纳斯：《城市姑娘》，秦水译，人民文学出版社，1961，第2页。

[10] 马尔加丽塔·哈克纳斯：《城市姑娘》，秦水译，人民文学出版社，1961，第1页，恩格斯评价其为“朴实无华的形式”。《马克思恩格斯全集》第37卷，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译本，人民出版社，2016，第40页，评价其为“简单朴素、不加修饰的手法”。

导者。

博纳尔的绘画最突出的审美特点表现为：第一，她的绘画充满对生活的理解和生活再现的素朴性。她以虚静、平和的心态，摒弃作品的虚伪的情节、形态和内涵，用真情感动人，用朴实感染人，无伤感、无悲怜、无高亢，引导欣赏者身临其境，走进无拘无束、天然天真、纯净闲适的自然生活中去，带有离开都市的隐逸思想，形成了素朴的现实主义。她从浪漫主义的独立自由、夸张、奔放中自觉、清醒地转向一种表达素朴性的、宁静化、生活化的发展方向，这也许就像席勒所论述的现实主义诗人有素朴的性格一样，其内在的性格带有普通劳动者的质朴性。

第二，她的绘画严谨地表达了农村劳动生活和动物自然生活的真实性。这两种生活的真实性都是活生生的、天然的，是人类自然最基本的生命状态，不夹杂主观幻想、夸张、表现、虚构或任何抽象成分。博纳尔的绘画脱离了古典主义、新古典主义的经院教条，脱离了典雅、崇高与怀旧的理性题材，脱离了巴洛克的怪诞、奇异、运动、宗教性与远离生活，也脱离了浪漫主义的幻想、抒情、激情与奔放，更脱离了洛可可艺术的装饰、华丽、纤弱、娇媚。与其说是脱离或背离这些主义和流派，不如说是一种熔化，在熔化中铸造新的创作方法和观念。她画的动物大多体现出一种温存、和顺和安定，没有厮杀与恐怖，像吃草的羊群、行进的驴群、奔驰的马群、涉川的牛群，都呈现出一种本能的温和与平静，这正是人类对自然素朴性的普遍追求。她所取材的是真实的田间劳动美和原本的自然生命美，是最平凡、最基本、最普通的劳动生活，扩大了创作题材的范围。

第三，她的绘画注重观察生活的细致性和刻画现实的精确性。从绘画技法上来看，不管是文艺复兴时期的绘画，还是巴洛克、古典主义、新古典主义、浪漫主义等都有精细写实的技法，既有人物、动物画的写实，也有自然风景的写实。然而，博纳尔的绘画从细致观察到精确再现，不是单纯地模仿或机械地复制自然，更重要的是揭示客观现实的本质性，细致地表达每一个动物、每一棵草木的最本质的健康生命力和自然生命美。博纳尔早年在卢浮宫临摹巴洛克、新古典主义大师作品时，就打好了写实的基础。后来她的写实技法越来越生动、轻松自如、游刃有余。她在画室里摆放着大量的动物标本、兽皮等，还饲养了一些野生动物，这有助于对动物细节的观察和反复写生，深入了解动物的本能习性和内在特征。她用笔细腻，不带明显的笔触和抒情的色彩。从巴比松画派到印象派，笔触、色块越来越明显，抒情的表达越来越强烈，从客观写生逐渐转向了情感表达，改变了现实主义尊重客观的本质。

博纳尔创作她的这些作品时，或许并不了解席勒、康德关于“素朴”的美学论述，但是现实主义的思潮带有一种社会性质，当浪漫主义发展到极致时，它会从脱离现实的理想空间里返回现实，这是一种规律。博纳尔的绘画以创作实践和艺术典范从客观上助推现实主义绘画的产生。

至于法国现实主义美术史为何没有把博纳尔的艺术重点推出，综合欧美一些评论家的

分析，主要原因有几点：其一，博纳尔是较为激进的女权主义者和公开的同性恋，不穿女装，骑马、抽烟、说脏话、脾气暴躁，这与当时的社会习俗格格不入，甚至是违反法律的。博纳尔11岁时母亲早逝，从小就要照顾弟弟妹妹，要承担全部的家庭重任。在贫困中活下来，使她不得不去劳动、闯荡，不可能是柔弱的千金小姐，质胜于文，而且越来越男性化。她同时强调女性的作用，男性艺术家能达到的艺术高度，女性同样可以达到。后来美国女权主义者把她推为女权主义的先驱、先锋、典范。这也使得当时的社会，尤其是上层社会对她的激进行为和性格异化产生不满或嘲笑。其二，她的作品符合当时英国的审美情调和价值观念。她在英国的知名度胜过法国，主要市场也在英国，英国维多利亚女王特别喜欢她的绘画。也正是为满足市场的订单需求，她的艺术逐渐失去了艺术生命力和创造力。她后期的作品以高写实的动物画为主，明星效应逐渐衰退。而恰恰在这一时期，欧仁妮皇后参观她的工作室，并授予她“荣誉军团骑士勋章”，给了她艺术家的最高荣誉。这自然会引起艺术界很多人的羡慕、嫉妒或心理不平。其三，各种艺术评论和媒体给博纳尔艺术的历史定位角度不同。因为她是第一位获得“骑士勋章”殊荣的女艺术家，所以瑞士《语境中的艺术》（*Art in Context*）官网伊莎贝拉·迈耶的评论文章《罗莎·博纳尔：一位19世纪女性画家的开拓》（*Rosa Bonheur – A Pioneering 19th Century Female Painter*）将她定位为“19世纪女画家的先驱”“挑战了艺术界的性别障碍”，这也是目前最普遍的观点。美国纽约《艺术的故事》（*The Art Story*）将她定位为“女权主义者的早期典范”“是她那个时代最重要的法国动物画家，可以说是有史以来最杰出的”。认为她最突出的艺术成就体现在动物画上。谷歌《艺术与文化》（*Arts and Culture*）将她定位为“19世纪最著名女性画家”，其画作最为畅销且售价最高，甚至还被认为是“艺术史上第一位画作被拿来炒作的画家”等等。当时的法国，一些画家开始被收藏家拿来炒作，

一些艺术反叛事件被社会大肆宣扬，一些带有讽刺和贬低性质的评论术语也成了这一新艺术的名称。

从以上评论与博纳尔的人生经历、性格特点的关系来看，现实主义艺术的特征与艺术家本人所处的时代、人文环境，以及个人生活阅历、个性情感、道德信念、社会影响力等密切相关。现实主义艺术家的生活本质与作品内涵应该是统一的。现实主义艺术家的个性也应该是素朴、朴实、真诚、纯净的。艺术人生充满艰辛、苦难、贫穷和坎坷，艺术家要始终与下层百姓融为一体，像杜米埃、米勒、凡·高等一样，贴近生活、贴近劳动、贴近人民，而不是高高在上，成为脱离群众的幸运儿、受宠者。席勒在讨论素朴的特征和“素朴的信念”时就特别强调“真实战胜伪装”“当某人仅仅用素朴做做样子的时候，就会引人发笑”。^[11]素朴的艺术家天才在他的个人生活和举止习惯中都会显示出他烙在自己作品中的那种天真性格。内心的冲动战胜虚伪的礼仪才是素朴。博纳尔的女权主义冲动和公开穿男装的行为（当时是违法的），以及性格的慷慨、直率，按照席勒的观点来看也是一种素朴。但是，女性坦率的性格和粗犷的行为未必能得到社会的认可与包容，这一点是较为复杂的，有时是矛盾对立的。

结语

博纳尔绘画审美的素朴性、真实性，技法的细致、精确等都体现出现实主义绘画最本质的特征。她用最简单、最普通、最实在的田间劳作情境和大自然的美好环境激发人对乡间生活和原始自然的向往，歌颂大自然的诗意美，颂扬农民的辛劳与淳朴，肯定农民正直善良的道德和内外统一的朴实美，洗涤悲伤烦闷躁动的情感，治疗欲望腐化的心理疾病，唤醒人们去热爱生活、热爱自然，去饰还回质素，归真返于纯朴。博纳尔的朴素现实主义绘画不仅在当时有一定的社会进步意义和审美价值，在今天依然具有很高的时代和生命意义。朴素的现

实主义将人的情感与追求还原为最本初、真实的本性，回归到无利害、无尊卑的生命本真状态，这是现实主义美学的基本原则，具有永恒性和普遍性。她后期的动物画作品已经舍去了社会与政治的因素，不再批判或歌颂具体的社会现象，而是通过动物的生活传达生命和自然的自由性和真实性，反对虚伪，批判虚假，宣扬真爱，歌颂人道。但也没有失去朴素现实主义的本质，同时与纯粹模仿自然的自然主义还是有明显的区别。艺术的精湛与粗劣是不分古今东西、主义风格的。博纳尔的绘画技艺和风格特点在今天的世界范围来看仍然是难以超越的现实主义绘画巅峰，对当代艺术家来说，具有重要的启迪意义和引导作用。

[11] 席勒：《秀美与尊严——席勒艺术和美学文集》，张玉能译，文化艺术出版社，1996，第 266—267 页。