

世界著名美术大师作品鉴赏

World Famous Art Master Works Appreciation

COROT

柯罗

高原◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

柯罗

高原
编

 浙江摄影出版社

责任编辑 姚成丽
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏. 柯罗 / 高原编. -- 杭州 : 浙江摄影出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5514-1111-0

I . ①世… II . ①高… III . ①柯罗, J.B. (1796 ~ 1875) — 绘画 — 鉴赏 IV . ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 215357 号

世界著名美术大师作品鉴赏. 柯罗
高原 编

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地址: 杭州市体育场路 347 号
邮编: 310006
电话: 0571-85151087
网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司
印刷: 山东海蓝印刷有限公司
开本: 787 × 1092 1/16
印张: 10
2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5514-1111-0
定价: 68.00 元

让·巴蒂斯特·卡米耶·柯罗（1796—1875年），法国19世纪最伟大的风景画家之一，是使法国从传统的历史风景画过渡到现实主义风景画的代表人物。

柯罗一生经历了三次革命运动，在一系列激荡的政治风云中切身体验了拿破仑一世至拿破仑三世的兴衰；目睹了美术史上的古典主义、浪漫主义、现实主义的兴衰，直至印象主义的兴起。尽管这些主要流派之间是相互矛盾的，但在柯罗的风格中却都融合了，因而柯罗的身上混合了各个时代的艺术色彩。四十岁以后，柯罗成为巴比松画派的志同道合者，成为一个在艺术上独具奇趣的风景画家。

巴比松画派是指法国19世纪的风光画派。巴比松位于法国巴黎枫丹白露的森林进口处，一群年轻的画家，常常在这里进行创作，形成画派，卢梭、米勒和柯罗是其中重要的成员。同卢梭、米勒等巴比松派画家一样，柯罗不断地到大自然中去寻找灵感，在对大自然的讴歌中，展现了其温柔多情的性格。他的风景画既融合了古典主义的典雅，又荡漾着理想主义的浪漫，还蕴涵着现实主义的真切。

在色彩运用方面，柯罗的风景画用得最多的是银灰色和褐色的调子，因为这类色彩具有宁静感，能使灿烂的阳光或弥漫的晨雾展现得更富诗意。尤其是在表现阳光的明亮时，他摒弃了风景画中常用的把暗部画得很暗的做法，而是努力把暗部画得透明、鲜艳，从而使整个画面的亮度大大提高。这样的作画观念跟印象主义十分接近，因此，他常常被认为是印象主义画派的先驱者。

除了风景画之外，柯罗还画过许多精彩的人物画，尽管他的人物画不如风景画那样杰出，但其精美绝不在专门从事人物画的画家之下，如《戴珍珠头饰的女郎》《阅读间歇》《兰衣女》等都很受欢迎。他的人物画兼有古典派和浪漫派的特色，笔触轻柔细腻、手法洗练，画中的年轻女子，一如柯罗笔下的自然风光，不加修饰，却生气盎然。

柯罗是自然主义画家的领袖，他使当时沉迷于古典理想、浪漫文学和历史题材的人们发现了自然的美。他唤起了现实主义画家库尔贝以及印象派画家们对风景题材的爱好，使风景画成为现代人最喜爱的题材之一。

C CONTENTS

目录

◆ 风景绘画大师

弃商学画 / 002

枫丹白露森林中的枯树 / 003

绘画事业 / 004

纳尔尼的奥古斯都桥 / 005

钟爱自然 / 006

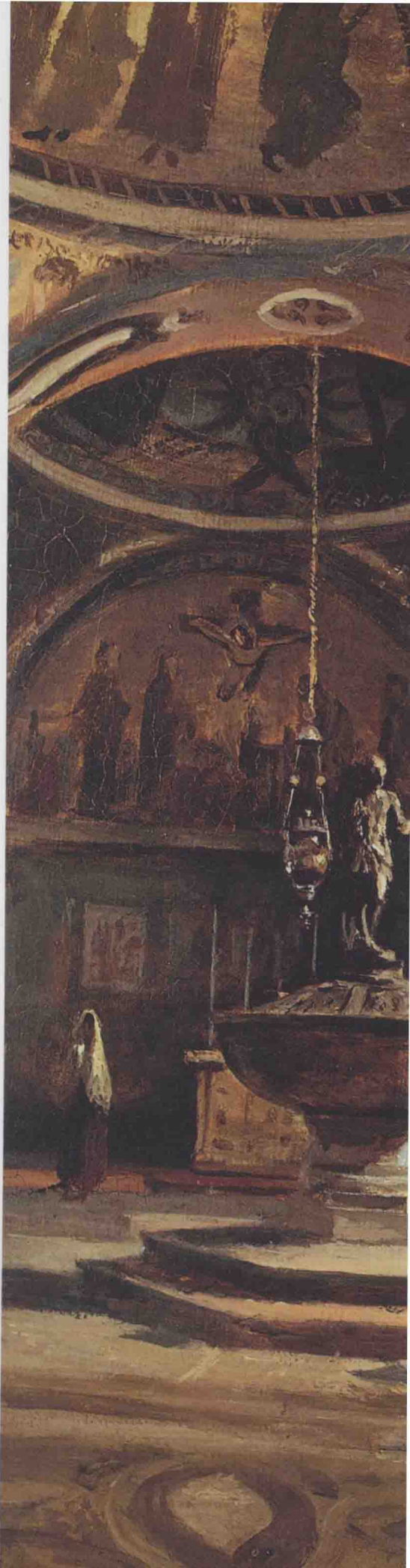
维尔·达布列 / 007

善良的大叔 / 008

戴珍珠头饰的女郎 / 009

天堂的画家 / 010

兰衣女 / 012

◆ 画作欣赏

沙维尔的风景 / 014

越过康斯坦丁大教堂拱廊所见到的罗马竞技场 / 016

罗马平原 / 018

纳尔尼的风景 / 020

奇维塔卡斯泰拉纳景色 / 022

奥莱瓦诺附近的塞尔彭塔拉 / 024

圣巴托洛米奥岛 / 026

在罗马的乡间 / 028

正在阅读的意大利修道士 / 030

罗马平原 / 031

帕皮格诺 / 032

皮耶迪卢科 / 034

奇维塔卡斯泰拉纳与索拉克特山 / 036

台伯河附近的风景 / 038

奥莱瓦诺附近的塞尔彭塔拉 / 040

奇维塔卡斯泰拉纳与索拉克特山 / 042

莱科莱尔农场 / 涅夫勒 / 044

玛丽·路易斯·洛尔小姐的肖像 / 046

玛丽·路易斯·洛尔小姐的肖像（局部） / 047

科莫湖 / 048

里瓦的风景 / 050

热那亚 / 052

威尼斯，圣巴提斯特教堂的内景 / 054

威尼斯，圣巴提斯特教堂的内景（局部） / 055

阿弗雷的房屋 / 056

路旁的风车 / 058

里瓦风景 / 060

被阿克德隆入侵所惊吓的沐浴中的戴安娜 / 062

阿维尼翁，花园和阳台 / 063

沃尔特拉近景 / 064

海贝卡和水瓶 / 066

洛尔姆教堂 / 068

上萨瓦的上午 / 070

太阳升起时树下的农夫 / 072

乡间小路 / 074

纳贝尔附近的景色 / 076

丰收时节的乡村 / 078

蒂沃利的瀑布 / 080

玛丽埃塔，罗马宫廷中的女奴 / 082

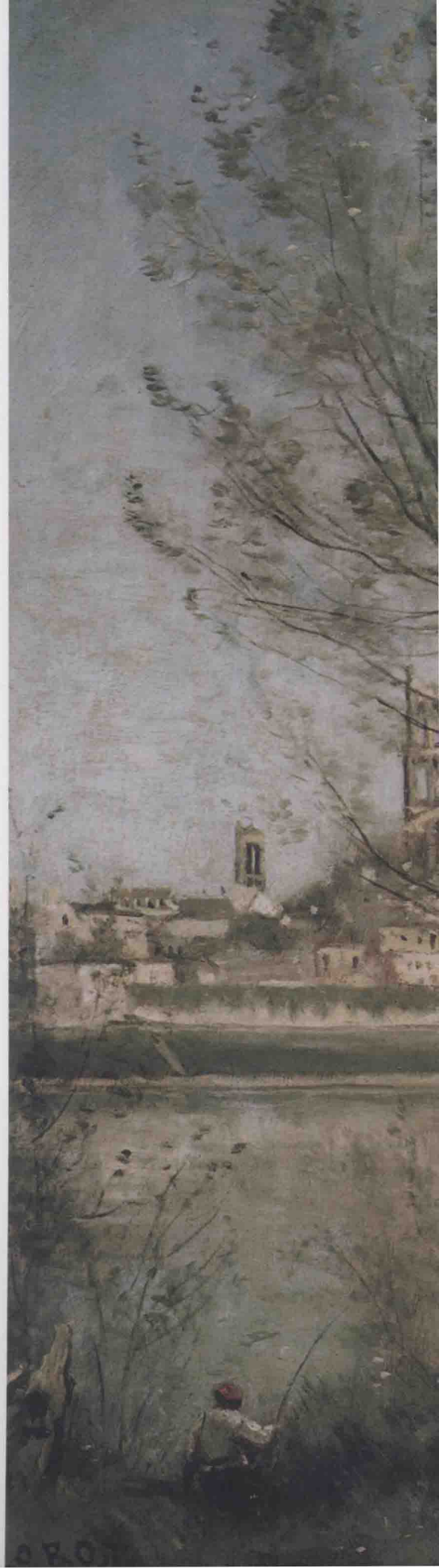
真扎诺的牧羊人与村庄 / 084

阅读中的少女 / 086

阅读中的少女（局部） / 087

路易丝·克莱尔的肖像 / 088

路易丝·克莱尔的肖像（局部） / 089

小珍内特 / 090

桥 / 091

教堂的大主教 / 092

圣洛城的风景 / 093

忧郁 / 094

忧郁（局部） / 095

清晨，仙女起舞 / 096

舞蹈 / 098

村庄 / 100

利摩日附近的池塘 / 102

有水闸的草地 / 104

索姆河畔的村庄 / 106

小镇的风景 / 108

丘比特与拿着弓箭的女神 / 109

巴黎远眺 / 110

巴奎斯码头 / 112

梳妆 / 114

树林中嬉戏的仙女 / 115

曼特斯的黄昏 / 116

梳洗打扮中的女孩 / 117

莫旺的圣安德烈 / 118

芒特枫丹的回忆 / 120

长庚星 / 122

艺术家的画室 / 124

曼特斯大教堂 / 125

河畔女人 / 126

花冠 / 127

画室 / 128

拿着铃鼓的少女 / 129

塞纳河旁边的庭院 / 130

阅读间歇 / 131

在海边睡觉的巴福特 / 132

阿格斯蒂娜 / 134

圣杰罗姆在岩石中的风景 / 135

画室 / 136

曼特斯大桥 / 137

掘墓人 / 138

阿莫利的乡村 / 140

画室 / 142

在乡村读书 / 143

阿卡迪亚的牧羊人 / 144

斯达普夫人和她的女儿 / 145

沐浴中的维纳斯 / 146

牧歌，意大利的回忆 / 147

通往辛勒诺伯的路 / 148

阿图瓦村镇景色 / 150

烟壶旁玻璃瓶中的花束 / 152

CONTENTS 目录

风景绘画大师

柯 罗

柯罗是法国 19 世纪中期描绘风景的大师，他毕生徜徉在大自然中，奉行“面向自然，对景写生”的原则，他贴近自然而不抄袭自然，将大自然造化的一切进行艺术的再现。在风景画的发展史中，他是不朽的丰碑。

弃商学画

1796 年 7 月 16 日，柯罗出生在巴黎的一个商人之家。他诞生的那一年，是法国大革命的风暴和拿破仑战争之间的过渡时期。他生活的年代充满了流血和恐吓、野心和偏执、仇恨和报复，但他却始终保持着一颗纯洁的心灵。

柯罗的父亲是经营呢绒批发业务的商人，母亲是一家有名的妇女帽子店的老板，他们希望儿子能够子承父业，也成为一名商人。1815 年，柯罗完成学业回到家中，父亲将他送到另一位呢绒批发业老板那里去见习，甚至还愿意出十万法郎让儿子去经商，但这只是父亲的一厢情愿，柯罗对经商丝毫不感兴趣。他常常将工作的事情抛诸脑后，去外面搞速写或素描。1817 年，他白天继续见习，晚间到斯依斯学院会，参加正式的绘画学习。虽然柯罗成为画家的愿望日益强烈，但还是不得不遵从父亲的意愿，往来于商会之间。

1822 年，柯罗的二妹妹痛失爱子，不久也离开了人世。妹妹的突然死亡给柯罗的父亲带来了沉重的打击，他意识到柯罗一心只想成为画家，根本无心经商，而六年的时光也并未培养出他的经营才能。因此，柯罗的父亲同意了他的选择，不再勉强他去经商，还将以往每年给女儿的补贴全部转给了他。得到了家人的支持，又解决了经济方面的顾虑，柯罗从此专心致志地投入自己心爱的绘画事业。

枫丹白露森林中的枯树 1822年 24cm × 32cm

绘画事业

柯罗的绘画生涯开始较晚，直到二十六岁时，他才得到父亲的许可弃商学画，但这丝毫不影响他成为一位出色的绘画大师。

柯罗先后师从古典主义类型的风景画家米沙龙和让·维克多·贝尔坦，在他们那里受到了严格的古典主义训练，在造型、色彩乃至构图方面都打下了扎实的基础。

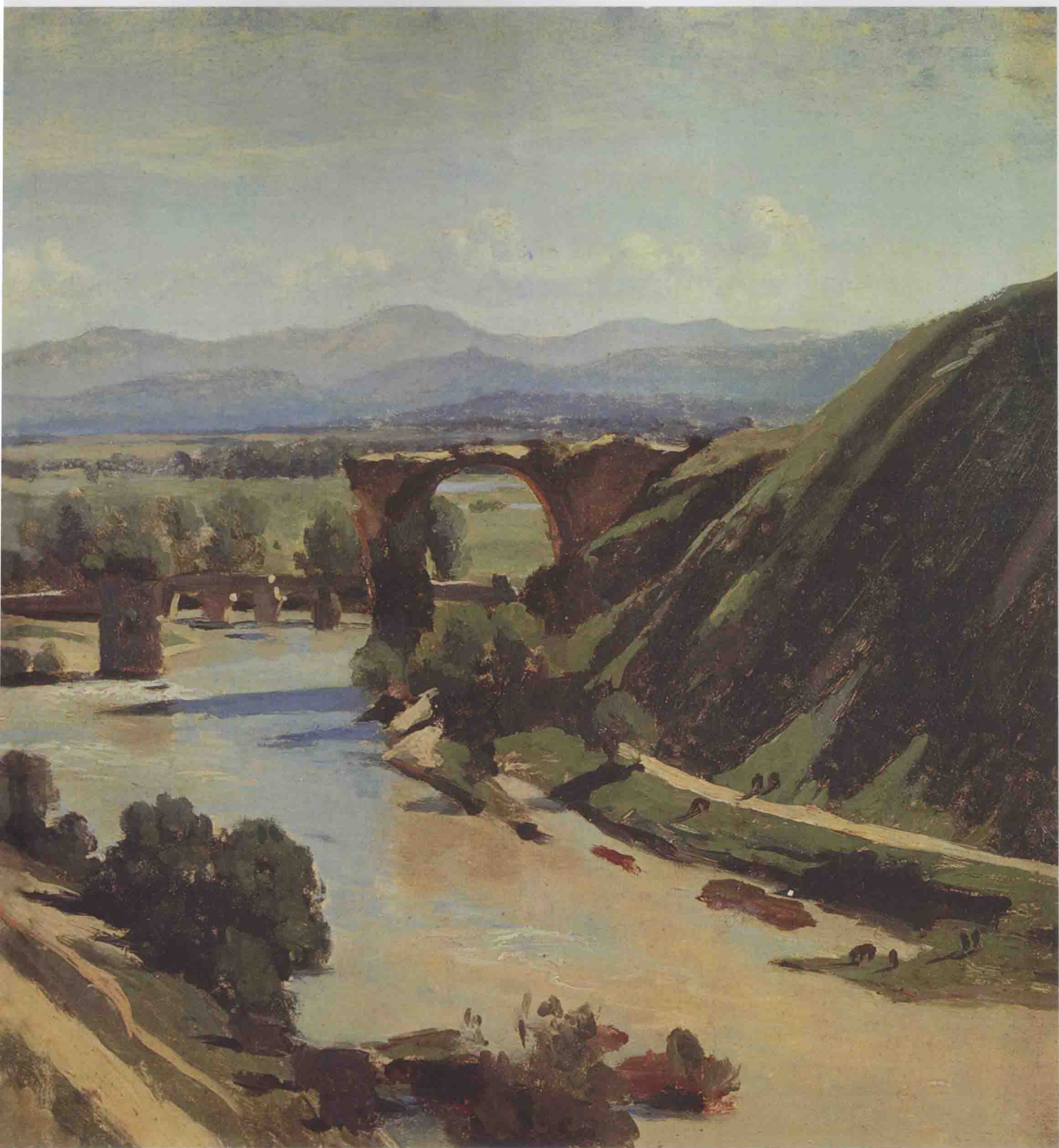
1825年，柯罗到意大利留学，在此期间，他悉心研究了古典大师的作品。此后，他放弃了早期惯用的棕褐色调，改为清纯、优雅的淡青、绿和银灰色调，而这也成了他作品的标志性色调。

1828年的9月，柯罗在意大利留学三年后回到了巴黎。巴黎的沙龙展出了他的两件处女作：《纳尔尼的奥古斯都桥》和《罗马的农村》。自此之后的十二年中，他的作品不断地在沙龙展出。可奇怪的是，几乎没有人对他的作品提出过褒贬或者认真的评论，也没有顾客出资购买他的画，直到四十四岁时，他才卖掉自己的第一幅作品。

1855年，在巴黎举办的万国博览会上，柯罗获得了最高奖。更令他振奋的是，当时法国的皇帝拿破仑三世看中此次展品中的《马库西的回忆》，并且出资买下。柯罗随之打开了知名度，前来求画的人络绎不绝，他的作品也一再被官方收购，价格一路飙升。

其代表作《越过康斯坦丁大教堂拱廊所见的罗马竞技场》《纳尔尼的奥古斯都桥》《芒特枫丹的回忆》《戴珍珠头饰的女郎》《兰衣女》等均藏于巴黎卢浮宫博物馆。

纳尔尼的奥古斯都桥 1826 年 34cm × 48cm

钟爱自然

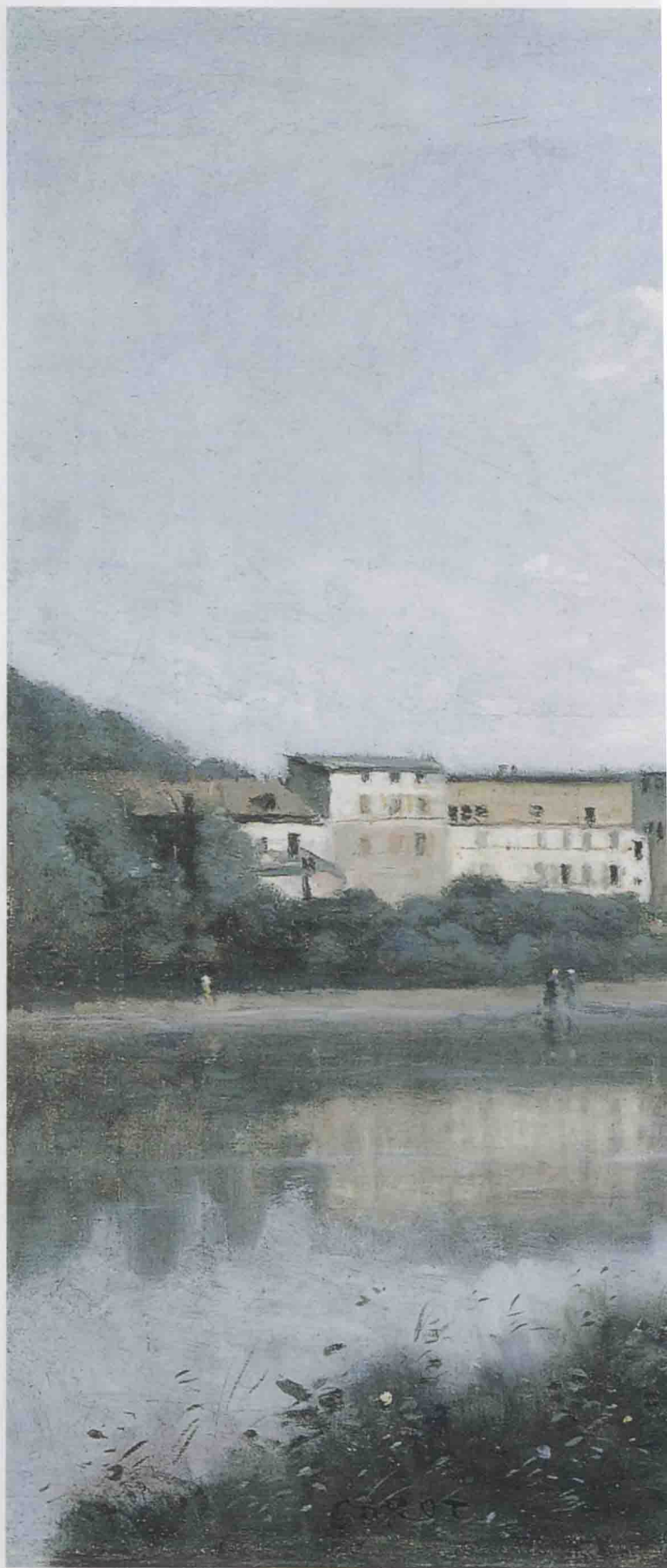
热爱自然是画风景画的首要条件。柯罗十分热爱大自然，他说：“我一生钟爱自然，永不变心。”

1807年，柯罗进入卢昂中学，并住在父亲的好友森奴光家中。森奴光对柯罗非常好，而他对自然的热爱也深深地影响了柯罗。柯罗对大自然终生不变的热爱就是源于这一时期。

1817年，柯罗的父亲在巴黎近郊维尔·达布列买下了一幢别墅，这里有树林、有水池，风景秀丽。每逢休假日，柯罗就将自己关在画室里作画，有时也到附近散步，拥抱美丽的大自然。柯罗一生中多次在这里逗留、作画，留下了诸多作品。他去世之后被安葬在了这里，永远地跟自然融为一体。

柯罗一生坚持旅行写生，1825年，他去了意大利，游历了佛罗伦萨、威尼斯、米兰等地，充分享受了地中海的阳光与自然的美。回国后他和朋友到各地旅行，后来又两次去意大利，三次游瑞士，还到过荷兰和英国。1835年，柯罗来到巴比松村，这之后，他几乎跑遍了法国境内的乡村和农舍。

柯罗一生创作了三千多幅油画，其中描绘田园的风景画占了绝大多数。他的风景画新颖、明朗，画风朴实，意境柔美，充满了朦胧的诗意，这与他热爱大自然，善于观察、悉心领会大自然的瞬息万变息息相关。

维尔·达布列 1867—1870年 49cm × 65cm

善良的大叔

柯罗心地善良、乐于助人，是画界有名的“善良的大叔”。

早年时期，柯罗的生活十分简朴，那个时候，他的生活费用主要靠父母的支援。即便如此，他依然慷慨、仗义、乐于助人，经常接济巴黎穷苦的年轻艺术家。有时，他还会为此向父亲借钱，并许诺卖出自己的作品后就悉数归还。

1845年，沙龙展出了柯罗的三件作品，次年，他被授予五等荣誉勋位勋章。此后，他的作品逐渐打开了销路，他也有能力帮助更多的朋友和画界同仁。为此，他往往会按照当时的需要来定作品的价格，而不是按质论价。有些时候，画的价格很低；而当朋友们有较大的困难时，画的价格就高一些。

现实主义画家杜米埃曾经穷困潦倒，一度付不起房租，柯罗又不容辞地帮他摆脱了困境。他不仅为杜米埃出钱买了家具，还委托住在杜米埃附近的另一位风景画家杜比尼买下这座房子，送给了杜米埃。然后，柯罗又与杜米埃一起为杜比尼画了家庭装饰画以示对他的感谢。