

Western Painting Masters

CHERDIN

西方绘画大师 夏尔丹

Cherdin

让·巴蒂斯特·西梅翁·夏尔丹

法国画家

1699-1779年

赋予静物以生命的巨人

——法国画家夏尔丹

18世纪晚期，法国的洛可可绘画风格逐渐兴旺，同时也衍生了另一种绘画风格——平民写实主义。这两种并驾齐驱发展的风格虽然都是反对古典主义绘画，热衷于反映现实生活，但是两者也各有不同的侧重，平民写实主义不同于洛可可绘画面向社会上层，反映封建贵族和新兴资产阶级的浮华生活，其更多的是表现下层普通市民亲切、朴实的日常生活。它相较洛可可风格更具突破性，使绘画艺术更进一步地走向了民主。

让·巴蒂斯特·西梅翁·夏尔丹（Chardin, Jean-Baptiste-Siméon, 1699—1779），法国画家，是平民写实主义的代表人物。他对洛可可风格画家们所描绘的上层社会的奢侈浮华的享乐生活毫无兴趣，只关注于平民的市井生活，创作了很多静物和风俗画。

夏尔丹1699年12月2日生于法国巴黎。其父亲是一个木匠，夏尔丹在年纪很小的时候就能帮助父亲做一些木匠活。14岁时，他就以木匠手艺而独立谋生。在一次为一个画家做木工活的时候，他被画家作品上的美妙色彩深深吸引，从此像着了魔似的迷恋起绘画来。经历了一段时间的绘画，他反思自己的学艺经历，毅然放弃了木匠的斧凿而专心拿起了画笔，并进入学院派画家卡兹的画室学习，后来又转投科伊佩里门下做专职学徒。

夏尔丹长期生活在社会的底层，深知中下层阶级的喜怒哀乐，三餐不继的生活经历使他根本无法融入贵族化的洛可可风格和虚妄的学院派艺术，在临摹前代大师作品的过程中，他尤其对小荷兰画派的“平民艺术”情有独钟，绘制了大量富有浓郁生活气息的静物画。他的静物作品生动地表现了物体的体积、轮廓和色调。在1728年的青年艺术家作品展

上，他的《鳐鱼》和《厨桌》两幅作品引起了学院派画家拉尔日里耶尔的重视，于是被接受为皇家绘画和雕刻学院院士。

《鳐鱼》于1728年8月在美术学院首次展出。画面中的鳐鱼被挂在墙上，鲜血淋漓，鱼类特有的几近透明的皮肤和内脏清晰可辨，鳐鱼的嘴角似乎还带有阴森的笑意，而画面左边身子拱起、神情惊惧的猫却表现出趣味和动感，与鳐鱼鬼魅般的恐怖相映成趣。因为这幅画的关系，展出一个月后，夏尔丹就被美术学院接纳为院士。如此轻易地被画坛上最具权威性的机构吸收为成员，是非常罕见的情形，这也说明了这幅画带给画坛的震撼。画作不论在色彩的搭配或光泽的呈现上，都显露出夏尔丹超群的绘画技巧，感染力极强。

他的静物画《铜水箱》也获得了画界的高度赞扬，画中对水箱的质感刻画细腻而精致，画面施加的色彩淡雅而具充分的表现力，使静物展现其自身本来的面貌。有位评论家说过：在夏尔丹之前，法国只有静物，直到有了他才开始了“静物的生命”，这是夏尔丹的魅力所在，也是对画家静物画的最高评价。

夏尔丹不仅以静物画见长，他的风俗画也颇具水准，他热衷于描绘以日常生活为主题的风俗画。他的《集市归来》、《厨房》、《吹肥皂泡的少年》、《餐前的祷告》等作品也让当时社会底层的人们看到了真实的自己。

《餐前的祷告》被收藏在巴黎的卢浮宫，连路易十五也曾经为它而感动。画面中母亲正在餐桌上摆放餐具，并慈祥地看着幼小的女儿正在努力而认真

地做祷告。墙壁上简易的支架和橱柜上陈列着装食物的容器充满了生活的情趣，母亲的红色上衣带动画面温暖的色调展现出生活的温馨，蓝色的衬裙配合色彩关系和冷暖变化营造沉着的视觉效果，小女孩儿白色的衣裙与面部透红的粉嫩肤色相呼应。坐立顾盼的3位人物在矩形的构图中连成稳定的三角形，保持和睦而安宁，画面上轴心人物的目光牵动着人们的视线，人物神态描绘得自然而分寸得当，给人一种身临其境的感觉。

夏尔丹以静物画登上画坛，然后转为风俗画，直到40岁以后才重新回归静物题材，并且一直以静物画创作为主，持续了30年，他的静物画创作达到了极高的艺术水平。期间夏尔丹经历了常人所不能忍受的痛楚，他的前妻和女儿在同一天去世，但是噩耗并没有将坚强的画家打倒，他继续着自己的创作，并且又与一位富有的中产阶级女士结了婚，婚后生活幸福而温馨。在绘画上的影响力也与日俱增，在画坛很受尊敬。法兰西艺术院曾任命他为年度沙龙的陈列负责人，前来订画的人接踵而至，酬金也源源不断。生活有好转的夏尔丹并没有因此而得意忘形，经历过大起大落的他对生活有了更加深刻的感悟，他继续在玻璃器皿、水果篮子、猎具猎物等静物的王国里捕捉富有情趣的形象。可惜好景不长，巴黎沙龙的潮流发生了突变，时尚悄然转向，夏尔丹的静物画也逐渐地失去了光辉，紧接着他的健康也发生了问题。所有这一连串的变故，不但没有将他打倒，甚至未有影响和改变他的生活。1771年，他第一次展出了自己的几幅粉笔肖像画，观众们又一次感到耳目一新。虽然肖像画在那个年代已经没落，但是夏尔丹的粉笔肖像画所凝聚的高超造型能力使他再一次赢得了声誉。

夏尔丹的粉笔肖像画创作于他的晚年，较有代表性的作品有夏尔丹夫人肖像和自画像，共三幅作品。

在自画像中，画家描绘了一个真实的自己，他像个外科医生或煤矿工人一样用头巾紧裹着自己的头部和颈部，炯炯有神的双目通过鼻梁上的圆框眼镜透射出坚定的意志。彩色粉笔铺排的调子既大刀阔斧又不失细腻，真切地表达出一个尚在自己的艺术奋斗着的艺术家的精神面貌。

夏尔丹从不为生活所累，也不为成败所动。他平静地对待一切生活的磨难，直至在临终前，他还叫人给他刮干净胡子，淡定地面对死亡，于1779年12月6日卒于巴黎。

年轻的起草人 布面油画
80cm × 65cm 1737年

品茶的女士 布面油画
80cm × 101cm 1735年

正在作画的人 橡木板油画
21cm × 17cm 1734年

夏尔丹半身自画像 彩色粉笔
40.5cm × 32.5cm 1779年

夏尔丹夫人肖像 彩色粉笔
46cm × 38.5cm 1775年

吹肥皂泡的少年 布面油画
61cm×63cm 1734年

吹肥皂泡的少年 布面油画
60cm × 73cm 1734年

持羽毛球的女孩 布面油画
81cm × 65cm 1737年

持羽毛球的女孩 局部

堆折纸牌的少年 布面油画
60cm × 72cm 1737年

玩陀螺的少年 布面油画
67cm × 76cm 1737—1738年