

新世纪版

世界大画家传

编著 秦晓兵

山东美术出版社

K815.72

7

:2

世界大画家传

主 编 秦晓兵

第二卷

族

书

山东美术出版社

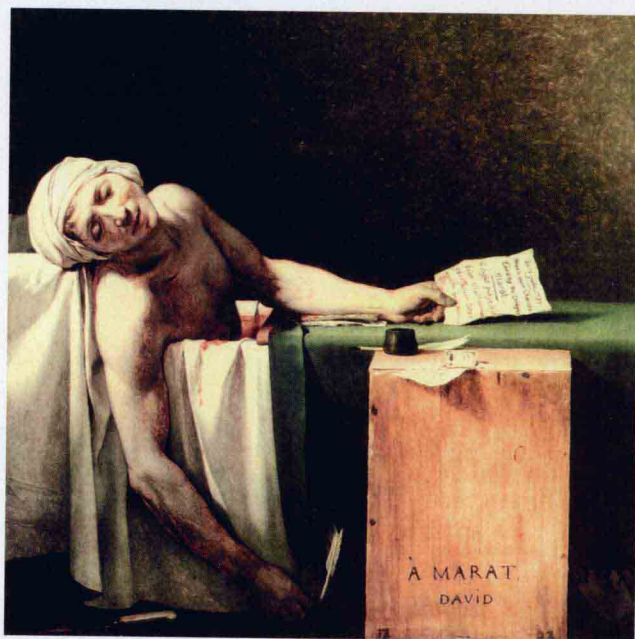
SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Biography Of World Artists Biography Of World Artists Biography Of World Artists Biography Of World Artists

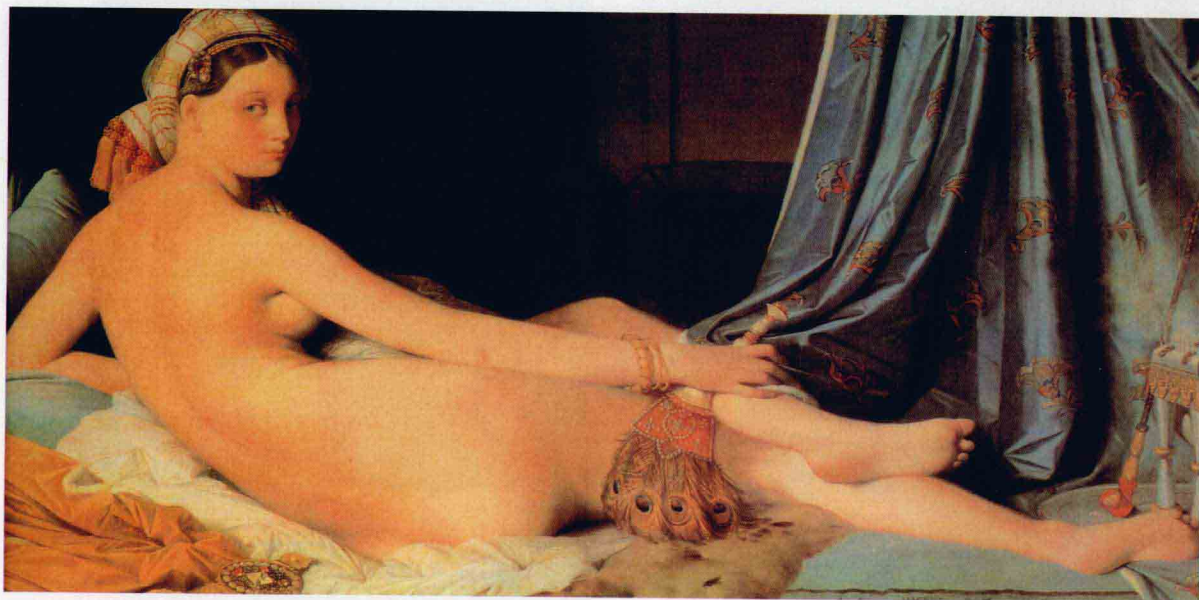
世界大画家传

Biography Of World Artists

目 录

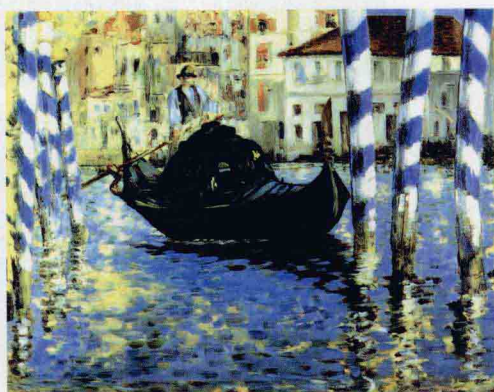
普桑.....	5
华多.....	13
夏尔丹.....	25
达维特.....	35
安格尔.....	55
籍里科.....	75
德拉克洛瓦.....	83
柯罗.....	97
米勒.....	109

杜米埃.....119

库尔贝.....129

马奈.....145

普桑

Nicolas Poussin, 1594–1665

尼古拉·普桑于1594年6月15日生在法国诺曼底省的莱桑德利村。他的父亲让·普桑出身于没落的贵族家庭。普桑自幼便喜爱绘画，致使他父亲也改变了要他当律师或法官的初衷。普桑18岁的时候，画家康坦·瓦兰到莱桑德利作了短期逗留。他发现了普桑的天赋，并且给予极大的鼓励，从而决定了普桑一生的命运。

阿尔卡迪亚的牧人

普桑，121X95 厘米，1640 年，法国巴黎卢浮宫

阿尔卡迪亚是希腊的一个地区，被人称为乐园，是17世纪欧洲艺术家经常表现的题材背景。画中描绘3个牧羊人和他们的女友，正在一座墓前猜测和解释墓碑上的铭文。画面构图单纯均衡，人物姿态从容庄重，呈现一片宁静古典的抒情气氛。

台阶上的圣家族

普桑，98x68 厘米，1684 年

普桑从卡拉齐崇尚威尼斯式的和谐与理想美的传统中汲取营养，他的创作放弃了巴洛克绘画中浓烈感情的外在表现，但吸收了其丰沛的内在精神力量。这幅画用色精巧，境界阔大。

普桑是法国 17 世纪最优秀的画家，他长期居住在意大利，艺术风格受到意大利绘画的影响。他喜欢从神话传说和《圣经》故事中取材，描绘庄严、肃穆、崇高的场面。他一生创作了许多作品，并且在绘画理论上也有相当的研究，对后人有很大影响。

普桑初到巴黎的时候，经常出入费迪南·埃尔和拉勒芒的画室。他结识了负责保管国王艺术珍藏的亚历山大·库图瓦；此人为他打开了方便之门，让他欣赏到许多珍贵的艺术藏品。普桑发现了拉斐尔的作品，佩服得五体投地，便满怀热情地临摹了好几幅。库图瓦是普瓦图的贵族，他欣赏普桑的技艺，便把普桑请到自己的城堡，叫他画画

福塞翁的葬礼

普桑，71x47 厘米，1648 年

画面描绘了惟一忠诚的两名奴隶抬着被司法凶手处死的牺牲者向墓地走去的情景。他们的身后是一座壮观的城市。整幅画呈现出一种优美而悲壮的气氛，它内涵的激情就像一首宏大的史诗。

来装饰画廊。因为在那里受到侮辱，普桑愤然离去。当时普桑贫病交加，只好来到迁居在维莱的父母身边。病愈后，他几次到外省旅行，为别人作画。他迷恋于意大利艺术，两次设法旅意，但都没有成功。1621年，他第二次来到巴黎，和刚从布鲁塞尔来的菲利普·德·尚佩涅结为朋友。第二年，他们一起受雇装饰卢森堡宫。过了不久，普桑又接受了另外一些订件，并开始引起人们的注意。旅居巴黎的意大利诗人马里诺骑士发现普桑能担当他打算献给路易十三的诗作《安东尼斯》的插图者，于是便请他住到自己家里来。因为都对神话传说有共同的爱好，他们彼此间非常投机。

1624年春，普桑终于实现了自己的愿望，到达罗马，居住在外国人聚集的西班牙广场。马里诺热情地把他举荐给教皇乌尔班八世的侄子巴贝里尼红衣主教。普桑又通过巴贝里尼认识了卡西亚诺·达尔·波佐，并且成为朋友。然而不幸的是：马里诺随即去世，而巴贝里尼又很快出使法国，孤立无助的普桑陷于十分困难的境地。为了能继续留在意大利研究拉斐尔及其他大师的作品，普桑勤奋画画，虽然他只能以极低廉的价格才卖得出去。直到巴贝里尼1626年返回罗马，普桑才得到了一些支持。这一年，他为巴贝里尼画了《攻克耶路撒冷》，第二年他又为巴贝里尼画了《吉马尼库斯之死》。后一幅画以真实感人的悲壮气氛获得了罗马观众的赞赏。1628年，经过巴贝里尼和大雕刻家贝尼尼的推荐，官方委托普桑为圣彼得大教堂作祭坛画《圣埃拉斯迈殉教》。

1630年出现的两件事情，促使普桑在艺术和生活上发生了决定性的改变：一是一场大病几乎夺去了他的生命。幸亏得到出身厨师的旅店主人、法侨雅克·迪盖的精心照顾，终于康复，于是娶其女安娜玛丽为妻，生活才开始安定下来。二是在争夺为圣路易小教堂画画的订件时，输给了对手夏尔·梅兰。从此，他拒绝接受官方的大型订件，专为富有而又有教养的艺术爱好者作高雅的“收藏画”。安娜玛丽成了普桑最好的伴侣，她的形象不断出现在这一时期普桑的作品中。

在1630年至1640年这10年间，普桑因为对历史与神话的爱好

自画像

普桑，97X73厘米，1650年

这是普桑56岁时的自画像。

俄耳甫斯和欧律狄刻

普桑，1649—1651年，124x200厘米，画布、油彩，巴黎卢浮宫

诗人的灵感

普桑，约1630年，184x214厘米，画布油彩，巴黎卢浮宫

和所具备的广博知识，创作了一系列杰出作品：《花神的王国》、《阿斯杜德的鼠疫》、《阿尔卡迪亚的牧人》、《仙女出浴》、《诗人的灵感》、《酒神节》等。

普桑的名声传到自己的祖国，法国的重臣黎世留和法王路易十三希望他回国工作。经过长时间的考虑，普桑终于回到归巴黎，担当了国王首席画师的职务，负责王宫内院全部绘画装饰事宜。

在回国的这段时期，他为路易十三作了《耶稣基督订立圣体圣事》，为黎世留作了《火棘》和《时光与真理》，为絮布莱作了《圣弗朗索瓦—格扎维埃的奇迹》。但是，法国宫廷的生活使他感到非常不习惯，再加上竞争对手明暗的攻击，他便借口探望妻子而回到罗马。第二年（即1643年），路易十三驾崩（黎世留已于1642年末去世），法国内部政治混乱，这更使得普桑决心留在意大利。

从此以后，他一直留在罗马。他和妻子一家人简朴度日，不再追求荣誉，甚至拒绝荣誉，只是潜心画画，在永无止境的艺术道路上探索。《所罗门的判决》、《七件圣事》、历史风景画《福西戎的葬礼》、《利百加》和《福西戎的骨灰》、两幅《四季》、《自画像》等，便是他在

最后20年中创作出来的佳作。

1664年,爱妻的亡故使他受到十分沉重的打击。从此,他再不拿起画笔。

1665年11月19日,普桑在罗马逝世。

普桑生活的时代,正是欧洲经历过文艺复兴运动的风暴,宗教势力日见衰退,各国的王权普遍壮大的时期。这种情形反映到艺术上,便盛行起一种大事夸张、歌颂威严、表现激情的巴洛克风格。比普桑大7岁的鲁本斯就是这种风格的代表大师。普桑的画风根本上也属于巴洛克的范畴。但因为他对古希腊罗马艺术十分崇敬,尤其从拉斐尔和提香的作品中受益匪浅,后人便公认他为法国古典主义时期的杰出大师。

普桑是位很有文化修养的画家,这在17世纪的法国乃至欧洲画坛上是少见的。他在文学和哲学方面都有广博的学识,对建筑学、解剖学和透视法也有很高的造诣。他推崇古风,而看不起与他同时代的意大利画家,甚至说卡拉瓦乔是“生来为了毁灭绘画艺术的恶徒”。普桑在第一次去罗马之前,就已经表现出了强烈的个人特色。在意大利接受了文艺复兴时期大师们的影响后,他愈发完善了他的独特风格。虽然如此,他在不同时期的不同作品中也还有不同的表现。

《阿尔卡迪亚的牧人》是一件沉静而富有哲理的作品。画中,3个牧羊人在困难地辨识一块墓碑上的铭文:“我曾经住在阿尔卡迪亚……”阿尔卡迪亚是希腊传说中的乐土。其中一个年轻牧人以询问的目光看着一位象征造化的女人。画家借此表达了乐土也有死亡,人生的幸福非常脆弱,而造化才是永恒的这一忧郁思想。

《优秀判决》则紧张而充满戏剧性。这是《《圣经》·列王纪》里的一则故事:一位妇人向所罗门王控告另一妇人用死孩偷换了她的儿子。而另一位妇人则提出了相同的控告。以智慧著称的所罗门王便命令武士把活着的孩子劈成两半,判给争执的双方。一个欣然同意,而另一个则惊恐万状,竭尽全力阻止所罗门王下这样的命令。这位智慧的王就这样利用母亲的心理,轻而易举地解决了好象难以解决的争执。画面表现的正是所罗门说出判决时一刹那的场面:武士拔剑,要劈倒提在手上的小孩;真母连忙阻拦,哀求告免;假母则幸灾乐祸,还在气势汹汹地诬告对方;周围的人群不安地看着眼前的变故;而所罗门则高踞宝座,眼里闪着智慧的光芒,表面上装出铁石心肠的样子,而内心却因为自己一句话就判出真伪而洋洋自得。普桑认为,这是他自己最好的作品。

《花神的王国》就完全不一样了,这幅画显得柔美而又抒情。在花神的国度里,阳光灿烂,春风徐徐。中央是在小爱神中间翩翩起舞的花神芙洛拉;

四季-夏天

普桑, 1660—1664年, 118x160厘米, 画布、油彩, 巴黎卢浮宫

花神的凯旋

普桑, 1627—1628年, 165x241厘米, 画布、油彩, 巴黎卢浮宫

抢劫萨宾妇女

普桑，159x206 厘米，画布、油彩，巴黎卢浮宫

太阳神阿波罗的金车从明净的蓝天驶过；岩石泉边和花树丛中是因为殉情而变成植物的男女。这幅画的色彩柔和光亮，气氛欢乐畅快，还隐约可以看出提香的影响。

《吉马尼库斯之死》刻画了一个悲壮肃穆的场面。吉马尼库斯是古罗马功勋卓越的统帅，被嫉妒他的罗马皇帝提比略派人下毒暗害。画中，这位忠于祖国却遭阴谋而命在顷刻的英雄，无力地靠在枕上；妻子悲痛地掩面哭泣着；衷心爱戴自己主帅的将士们群情激愤，举手宣誓；报仇雪恨，伸张正义。吉马尼库斯的崇高品德通过将士的友情、悲愤和忠诚，得到了淋漓尽致的表现。普桑一贯的特点是爱好“高尚的题材”，深刻发掘主题，理智而真实地再现环境与人物，尤其注意刻画意境和精神，既追慕古风，又敢于自由大胆地创新。不过，他的作品大部分比较缺乏现实生活的气息，这或许是他过于崇古、过于理智的恶果。历来的评论家对他的忽略色彩，也有很多的非议。

普桑作为古典主义大师，在法国绘画史上影响深远：德拉克洛瓦称赞他的大胆独创，安格尔和达维特继承了他的严谨古朴，塞尚受益于他的理智……他一生创作颇丰，值得庆幸的是，大多数原作都保存了下来。

华多

Jean-Antoine Watteau, 1684-1721

历史上常有一些盛年夭折的天才，他们的才华使人赞叹，而他们的不幸又使人不胜惋惜。18世纪法国著名画家让-安托万·华多便是其中之一。他的艺术表现了一个时代的风貌，而他本人仅度过了37个寒暑。虽然如此，他的名字却在世界绘画史上占据着重要的位置。

西泰尔岛的巡礼

华多, 1717年, 128x194厘米, 布油彩, 巴黎卢浮宫

华多生活在从路易十四过渡到路易十五的摄政时期。在16世纪末、17世纪初, 法国的专制君主制曾经巩固和促进了法兰西民族国家的统一。因为宫廷对工商及文化实行奖励政策, 资本主义开始在法国得到较快的发展, 文学艺术也出现了蓬勃向上的景象。在路易十四统治下, 文艺领域盛行着严肃的古典主义: 高乃依、拉辛、莫里哀和拉·封丹在文坛上雄视阔步, 而尼古拉·普桑的遗风则依然影响着后世的画家。但是, 因为路易十四晚年国库空虚, 农民起义此起彼伏, 新兴的资产阶级也开始提出更多的权力要求。于是, 在日过中天的宫廷贵族中间显现出一种说不出的危机感, 好像他们已然预感到好景不长、良辰不再。在这种阴暗心理的煎迫下, 整个上流社会沉迷酒色, 极度奢侈, 其荒淫腐化之状令人咋舌。这一世风的变化是伴随着奥尔良亲王摄政而来的, 到了路易十五时代愈演愈烈。这股颓唐之风反映到艺术上, 便兴起了崇尚感官享受的浮华绮丽的罗可可风格。正是在这更替交换之际, 华多应运而生。

1684年10月20日, 瓦朗西安市的瓦匠菲利普·华多又多了一个小男孩, 取名让-安托万。菲利普聪明能干, 家境小康, 虽然祖上没有出过文人学士, 但他自己倒也能写会算。只是此人嗜酒贪杯, 性情十分粗暴。安托万从小体弱多病, 性格内向而敏感; 他先是为父母的不和在精神上受到创伤, 以后又为出身的卑微感到悲哀。所幸他不是长子, 不必按照当时的习俗去继承父业, 而在求职和学艺上有较大的选择空间。据说, 他很早就对绘画产生了浓厚的兴趣, 而且很快表现出聪慧的天资。他在圣让堡的旅馆产业学校里学习成绩怎么样, 没人知道; 但是, 却有人经常看见他在瓦朗西安的大街小巷速写行人、士兵和走方郎中。华多学习绘画的志愿并没有受到家庭的阻挠, 因为一

名画工在当时是有许多工作可做的，收入也颇丰，至少不必担什么风险。如果才华出众，一旦遇到一位有眼光的贵人肯慷慨地为他提供必要条件，并且做他的保护人，那他就可以进一步深造，成为画师，专门从事艺术创作。尽管画师并无优越的社会地位，但却可以任意出入王公贵族的府邸，跻身于上流社会，并且可能获得很大的财富和名声。大约在1699年，华多通过一位远亲的介绍，开始跟着瓦朗西安的画家雅克·阿尔贝·热兰学习绘画。可是，学了没多久，华多的父亲忽然觉得那笔一年6个图尔银币的学费难以支付，不愿意继续付下去了；于是，做儿子的便不得不离开了这位启蒙老师。他从热兰那里只学了一些基本的绘画技巧。为了继续学业，满怀希望而又默默无闻的华多也象许多追求前程的外省青年一样，到巴黎谋求出路去了。

到巴黎后，他先进了亚伯拉罕·梅塔耶的画室，过了没多久又转到一家画店，制作小肖像和宗教画。这种工作既枯燥无味，又没有前途，而且报酬十分低微，华多感到非常厌倦，所以在那里只呆了一年。但是，他的技艺却长进很大，顾客喜欢的圣尼古拉像是他的得意之作，他说过：“我是把我的圣尼古拉像记在心里的，没有原稿我也能画出来。”这个时候，他的素描也已经很有功力了。他只要稍有时间，就到处写生，画他所见到的一切；他一生留下的一系列速写画册，即始于那个时候。他通过好友斯波埃德，认识了制版商马里埃特。此人历经三代的收藏(其中不少是卡洛、勃吕盖尔、提香和鲁本斯的

逃往埃及的途中歇息

华多，1719年，117x98厘米，布油彩，圣彼得堡艾尔米塔什博物馆

带着土拨鼠的萨瓦人

华多，1716年，40.5x32.5厘米，布油彩，圣彼得堡艾尔米塔什博物馆

意大利喜剧演员

华多，1720年，63.8x76.2厘米，布油彩，
华盛顿国家美术馆

真迹)饱了华多的眼福；他竟然破格地允许华多进行模仿。勤敏好学、天资不凡的华多从中受益不浅，开阔了眼界。然而，更主要的是他在马里埃特的画店里同另一位颇有声誉的画家克洛德·吉洛(1673～1722)偶然相遇。

吉洛很赏识华多。于是，华多又进入吉洛的画室学习绘画，并且住在他家，既当学生，又是合作者。他按照吉洛的绘画风格，画吉洛的题材：意大利喜剧中的场面和人物。《意大利喜剧演员的出发》一画，便是他们合作的结晶。这幅普普通通的作品同华多日后那些充满诗意的画相比，不难看出他们画风之间的区别。但是，他们的性格却

晴天

华多，约1714年，46.7x55.3厘米，布油彩，
波士顿美术馆

