

冉利强◎著

流派纷呈

——17至18世纪的西方美术

LIUPAI FENCHENG——17 ZHI 18 SHIJI DE XIFANG MEISHU



国家一级出版社”



中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

冉利强◎著

流派纷呈

——17至18世纪的西方美术

“国家一级出版社”



中国纺织出版社

“全国百佳图书出版社”

内 容 提 要

17 世纪至 18 世纪是西方美术史上一个重要的历史阶段。在这一阶段中,欧洲各国政治、宗教、自然科学与艺术等呈现出多姿多彩的面貌。受此影响,西方美术,特别是欧洲美术取得了巨大的成就,形成了流派纷呈的局面。本书即围绕以此为时间界点,对西方美术的各个方面进行分析。全书结构清楚,脉络清晰,对从事艺术专业的学者有重要的参考作用。

图书在版编目(CIP)数据

流派纷呈:17 至 18 世纪的西方美术 / 冉利强著. --
北京:中国纺织出版社,2017.4
ISBN 978-7-5180-3524-3

I. ①流… II. ①冉… III. ①美术史—西方国家—
17 世纪—18 世纪 IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 082136 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2017 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:16.875

字数:220 千字 定价:65.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

美术是人类历史上内容最丰富、最悠久的历史之一，它与其他文化形式一样，是人类思想和行为的描绘，是人类进行社会实践与认识自然的结果。它是一部由一座座丰碑铸就而成的文明史，凝结了数辈人的心血。

在西方美术史中，17—18 世纪的西方美术是美术史发展的一个重要阶段。在这个阶段中，西方美术，特别是意大利、佛兰德斯、荷兰、西班牙、法国和英国的美术，取得了巨大的成就，形成了一个流派纷呈、民族画派繁荣的局面。这是一个承前启后的阶段，它上承文艺复兴，下启欧洲的 19 世纪的繁荣。这一阶段的艺术呈现出不同于文艺复兴时期古典艺术的多元化局面。巴洛克、洛可可、古典主义、写实艺术等各种风格倾向相互交织、并行发展、各领风骚。中国 20 世纪以来的美术深受西方影响，因此要想繁荣和发展，必须以开放的态度接受西方优秀的文化艺术遗产和精华，从而创造出既包含中国精神又具有普遍审美感受的作品。为此，作者撰写了《流派纷呈：17 至 18 世纪的西方美术》一书。

全书线索清晰，观点明确。资料收集详尽、广泛。以史带论，具有一定的深度。书中提到的每位艺术家尽量配一幅代表作品图片，尽可能照顾周全。全书共分为两部分，第一部分主要是概述了 17 至 18 世纪的巴洛克风格和洛可可风格，有助于读者对这个时期的美术风格在整体上有所了解；第二部分主要研究了 17 至 18 世纪绘画艺术的发展、雕塑艺术的发展、建筑艺术的发展以及工艺美术的发展，其目的在于给读者提供一个坐标系或者价值判断体系。通过这个坐标系，美术爱好者可以对一个艺术现象、一位艺术家或一件作品的价值进行最基本的判断，从而开阔其视

野、丰富其审美经验；而从事艺术专业的学者可以从前人的探索中更容易找到自己的位置和发展方向，从而形成自己独特的艺术风格。

本书的撰写得到了许多专家同仁的指导和帮助，同时也参考了相关著作的理论成果，在此一并表示感谢。由于本人的理论水平有限，加之时间仓促，书中一定存在不足之处，希望各位积极批评指正，本人会在日后修改完善，以飨读者。

编者

2017 年 1 月

目 录

第一章 17 至 18 世纪的背景分析	1
第一节 17 至 18 世纪的社会背景概述	1
第二节 巴洛克风格	3
第三节 洛可可风格	10
第四节 新古典主义风格	16
第二章 17 至 18 世纪绘画艺术的发展	23
第一节 17 世纪的绘画艺术	23
第二节 18 世纪的绘画艺术	79
第三章 17 至 18 世纪雕塑艺术的发展	104
第一节 17 世纪的雕塑艺术	104
第二节 18 世纪的雕塑艺术	116
第四章 17 至 18 世纪建筑艺术的发展	126
第一节 17 世纪的建筑艺术	126
第二节 18 世纪的建筑艺术	167
第五章 17 至 18 世纪工艺美术的发展	193
第一节 17 世纪的工艺美术	193
第二节 18 世纪的工艺美术	213
参考文献	262

第一章 17 至 18 世纪的背景分析

17 世纪至 18 世纪是西方美术史上一个重要的历史阶段。这一时期,西方的绘画、雕塑、建筑、工艺美术等均取得了巨大的成就,并呈现出流派纷呈的局面。当然,17、18 世纪的美术也都有各自的特点。本章围绕当时的社会环境、巴洛克风格、洛可可风格、新古典主义风格等进行分析。

第一节 17 至 18 世纪的社会背景概述

一、17 世纪的社会背景

17 世纪的欧洲是一个社会动荡不安和思想激烈变革的时代,这一时期欧洲正由封建社会向资本主义社会过渡,出现了重大的变化。16 世纪前半期的航海发现使欧洲人打开了 17 世纪新世界。科学的进步及探索逐渐形成一股势力,强迫欧洲人改变对整个世界的看法。哥白尼的《天体运行论》以日心说否定地心说,动摇了传播几百年的欧洲中心论。

伊萨克·牛顿(1642—1727)在 1687 年确立机械定律的《自然哲学的数学原理》中,传递了宇宙物质的信息,使西方的物理学和天文学发生了革命。随后德国莱布尼兹创立的微积分、威廉哈维对心脏与血液的研究等重大科学发现震撼着人类旧有的宇宙观。欧洲人对世界的认知从以地球为中心转向以太阳为中心,思想从对宗教权威的服从转向科学实验,哲学观念从超自然转向自然。

法国的勒那·笛卡尔(1596—1650)先验格言“我思故我在”肯定了自我自主性的存在,奠定了理性时代的基调。在这个世纪里,西方近代的知识分子在自然科学、技术和哲学等领域中赢得了胜利。

这个时期的艺术与时代背景有着密切的关系,动荡紧张的社会变迁、政治冲突的环境与扩张的野心,影响着艺术的发展。

17 世纪的主要特色就是在各种矛盾的对比中呈现张力。理性主义与神秘主义、天主教与新教、宗教的正统性与自由思想、贵族君王的崇拜与中产阶级家居主义的信仰等,这些不可调和的对立,在巴洛克时期共存,得到暂时的妥协。艺术上也出现相似的对立,如鲁本斯主义与普桑主义、伦勃朗的内省人性和宗教狂热与维米尔的精确观察和冷静客观、格列柯的神秘精神与委拉斯凯兹的诉诸外在世界。巴洛克艺术焕发着奋发的精神和紧张的运动感觉,强烈地反映出扩张的人类活动,成为这个时代恰当的表达媒介。

二、18 世纪的社会背景

法国以一个严厉的中央集权和一种古典风格统治了欧洲约 60 年。适用于所有艺术的凡尔赛趣味的古典原则代表了欧洲文明的一个高峰。

18 世纪法国成为欧洲文化的主宰,上流社会的整套高雅文化和时装风尚皆以凡尔赛宫和巴黎为榜样,法国宫廷成为各国王室亦步亦趋的范本。18 世纪法国宫廷的艺术风格与路易十四时期不同。

路易十四死亡的前后,王室的威严与宫廷的排场已日趋式微,巴黎一些充满愉悦、浮华格调的豪宅与沙龙,取代了庄严的凡尔赛宫,成为艺术家们能够自由发挥的场所。尤其是 1715 年路易十五继位,法国乃至欧洲的艺术风格存在着一个明显的转向,与典型的巴洛克有相当大的区别,进入了洛可可风格的时期。

这一时期,欧洲处于繁荣阶段,轻松愉快的世俗生活取代了前一世纪的刻板,开始出现现代生活观念,特别是女性受到了尊重。女性有了发挥才能的天地,有机会享受社会交流和知识交流的欢乐。随着女性地位的上升,她们的沙龙开始取代凡尔赛宫,成为上流社会文化的中心。

沙龙文化中出现了才女迪芳代夫人和若弗兰夫人。路易十五的情妇——蓬巴杜夫人既是文学和艺术的著名赞助人,又是作家、画家、雕塑家以及各类工匠的保护神,她的审美趣味对洛可可装饰艺术产生了巨大影响。这种朝女性趣味方向的变化,其结果便是洛可可风格的形成。

在 18 世纪,女艺术家的专业才能也得到了承认,如英国的安吉莉卡·考夫曼和法兰西皇家绘画雕塑学院院士维热·勒布伦夫人等。

在整体上,女性对 18 世纪的法国产生了潜在的影响。

第二节 巴洛克风格

一、巴洛克艺术的形成

文艺复兴运动在 16 世纪末逐渐在各国落下帷幕,随之而来的是 17 世纪开始兴盛的巴洛克艺术风格。巴洛克艺术风格与 16 世纪初就已经在欧洲大陆兴起的宗教改革运动,17 世纪自然科学的发展、中产阶级的兴起和君主专制集权的加强,资本主义对外侵略扩张形成的新世界等多种社会因素密切相关。

16 世纪初就已经开始的宗教改革运动在文艺复兴运动的推波助澜下,强有力地冲击并削弱了以罗马教廷为首的欧洲宗教权威,有些国家借此则完全摆脱了教皇统治,整个欧洲基本上结束了中世纪的教会统治。在这种情况下,罗马教廷不得不做各种各样的转变,以应对当时的社会局势。新的宗教(主要包括路德教

和加尔文教)强烈批判罗马天主教廷的奢侈之风,提倡简约的宗教仪式,反对毫无意义的装饰,因此也反对宗教利用艺术来营造各种氛围。对此,罗马教廷采取了一系列的反宗教改革运动,他们愈发加强对艺术的利用,充分发挥艺术独有的感召力,宣传宗教的神圣与伟大,以便加强教会在民众中的影响力,夺回被新教占领地区的控制权。在这种情况下,意大利境内残余的罗马教廷就会将自己的衣食住行装扮得更加华贵艳丽,以此彰显自己的地位犹存。

另外,16 世纪自然科学,尤其是天文科学的巨大发展使人们的思想意识发生了质的变化。现在看来,波兰天文学家哥白尼的日心说虽然不完全正确,但在当时这种学说的意义是巨大的。它动摇了基督教统治的基础,改变了人们心目中的“上帝”形象,并且刷新了人们对自然界的认识,使人们在现实面前有了敢于向传统信仰挑战的勇气,在一定意义上肯定了人本身的价值和意义。

也正是在这种学说的影响下,17 世纪伟大的哲学家笛卡尔提出了著名的“我思故我在”的论断。“我思故我在”的哲学论断虽然具有浓厚的唯心主义色彩,但在当时这种极力肯定人的价值的学说对于冲破人们对“上帝”的信仰起到了至关重要的作用。而这个时期恰逢资本主义对外扩张,大肆抢夺海外市场进行原始积累,在短时间内社会上迅速涌现出一批新的巨富新贵。这一批穷人乍富的资本家在心态上难免失衡,他们在“我思故我在”的个人主义刺激下,大肆挥霍自己的家财用于享受生活,致使享乐主义思想一度盛行。另外,为了尽快向社会高层权贵看齐,获得社会地位,他们渴望利用艺术强有力的装扮作用,因此,对壮观、宏伟、激情、富丽堂皇之类的艺术情有独钟。这样,巴洛克艺术诞生的社会环境就成熟了。

关于 17 世纪风靡欧洲的巴洛克艺术,有一个问题值得注意,那就是它最初虽然兴起于意大利,但是最终形成规模、发展极盛的国家却是法国。因为 17 世纪的意大利罗马教廷势力大不如前,虽然巴洛克风格的艺术由他们发起,但也只能是昙花一现。而同

时期的法国在英明君主的领导下,不断加强君主王权专制制度和中央集权,大力发展对外贸易和工商业,新兴资产阶级日益壮大。特别是在“太阳王”路易十四(Louis XIV, 1638—1715)执政期间,他重视商业,善于利用一切最新的科学技术为经济发展服务,终于使法国成为整个欧洲的政治、经济、文化中心。强盛的国势和经济基础是艺术繁荣发展的前提条件,在这种繁荣的背景下,法国国王利用艺术极力装饰自己的生活空间,使各项工艺美术穷尽奢华,以便炫耀身份的高贵和王权的至高无上。如此一来,豪华艳丽的巴洛克艺术在法国达到鼎盛就不足为奇了。

二、巴洛克的风格表现

最初,“巴洛克”一词在艺术史上出现时含有贬义的成分,它被 18 世纪末新古典主义理论家用来讽刺 17 世纪在意大利流行的一种堕落荒诞的艺术风格,他们称这种不合常规的艺术风格为“巴洛克”。后来,“巴洛克”作为一种艺术风格名称被史学界沿用至今,它原来的贬义成分也被剔除。现在它不仅是 17 世纪初在意大利开始兴起的一个艺术流派,还被用来统称整个 17 世纪欧洲的艺术风格。

对于“巴洛克”(Baroque)这种称谓的出处说法不一,但是在不同语境中它的含义却是相似的。如在葡萄牙文和西班牙文中分别是“barroco”和“barorueco”,意思是“不圆的珠子”或“带有瑕疵的珠子”;在中世纪拉丁文中是“baroco”,意思是“荒诞的思考”;在意大利文中是“barocchio”,意思是“奇特”“古怪”或“推论上错误”。史学界统一认识之后,去除了以上所有的贬义因素,认定巴洛克艺术风格是一种具有宏伟气势、豪华壮观、激情奔放,同时又不失肃穆高贵等特点的风格,是 17 世纪欧洲主要的艺术风格。

作为西方艺术史上的一个时代,巴洛克风格起源于意大利,在向周围传播的过程中,与当地的文化发生融合,各地也形成了

带有不同民族色彩的艺术形式。在理论上讲,虽然巴洛克艺术家们宣称自己是文艺复兴运动的继承者,但是他们的所作所为大大超出了文艺复兴时期的艺术准则。文艺复兴时期的艺术要求严谨真实、庄重自然,而且要符合理性准则和逻辑思维,力求用不可动摇的科学真理使人信服,这些都是为了反对封建宗教统治的虚无和无知而确立的。巴洛克艺术所表现出来的各种艺术形式却充满着无尽的运动和变化,讲究新奇和对比,与文艺复兴时期的艺术讲究以理服人相比,巴洛克艺术则崇尚诉诸人们的直觉感官,通过以情感人的方式达到自己的目的。这种穷尽奢华的艺术起初被罗马教皇用来笼络人心,后来君主们用它来享受生活和显示权力与地位,关注现实生活。但是在选择艺术形式方面,显然由文艺复兴时期的简约走向了另一个极端。巴洛克风格主要反映在工艺美术领域,尤其是围绕建筑室内外的各种装饰工艺和日常生活用具,如陶工艺、染织工艺、玻璃工艺、家具工艺等,都取得了令人瞩目的成就。

巴洛克时期的纹饰题材大体与文艺复兴类似,但风格更为华丽、壮实而夸张。由于对东方贸易的开通,一些中国和日本的纹样也进入欧洲纹饰中。

(1) 植物题材。涡卷的莨苕叶纹是最普遍的纹饰。与以前不同的是:不再强调莨苕叶的自然形态,而夸张其枝蔓的旋涡。组成圆形的、无休止反复的流转曲线,也被称为 S 形旋涡(图 1-1)。

莨苕叶纹组成各种适合纹样,在家具和建筑装饰中经常运用(图 1-2)。

(2) 动物题材。常用的动物题材有海豚(图 1-3)、贝壳(图 1-4)、鹰(图 1-5)、神兽(图 1-6)。

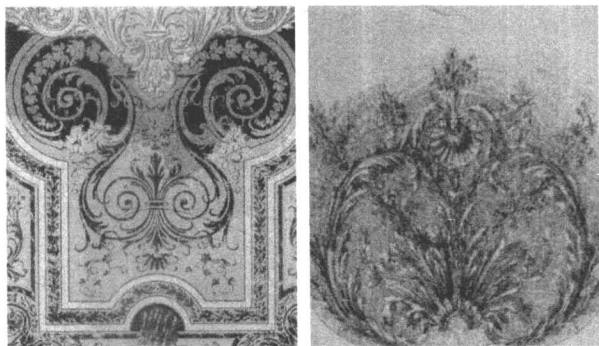


图 1-1 涡卷的荇莨叶

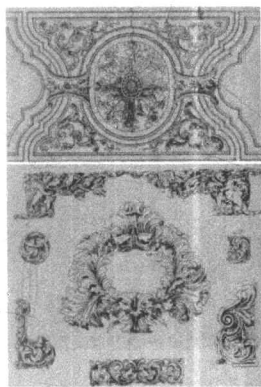


图 1-2 由荇莨叶纹构成的适合纹样

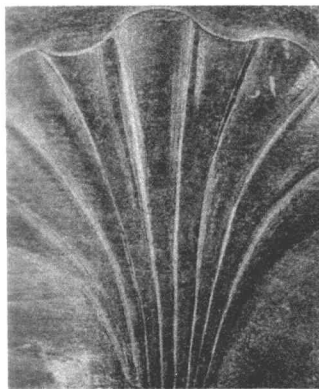


图 1-3 海豚图案

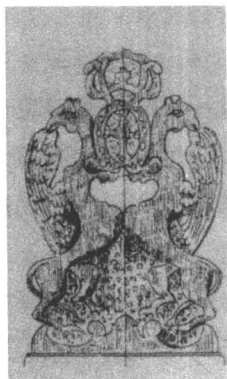


图 1-4 贝壳图案



图 1-5 鹰图案



图 1-6 神兽图案

(3)人像与人体。路易十四的“太阳王”标志是他的专用纹饰,用在凡尔赛宫的室内外装饰和家具上(图 1-7)。各种脸谱在

家具装饰中也经常运用(图 1-8)。女人像和女人体圆雕是灯具和烛台的常用装饰题材,天使、力士圆雕围绕着路易十四浮雕像,是凡尔赛宫战绩厅的装饰特色(图 1-9)。

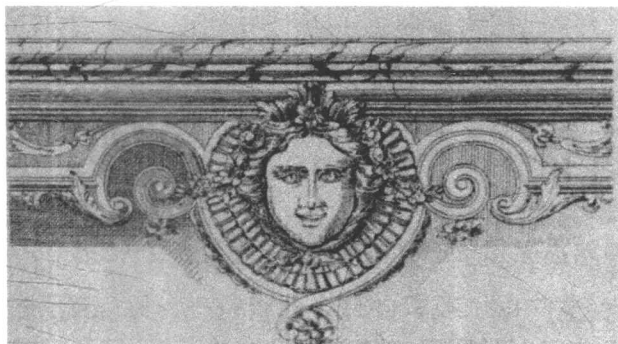


图 1-7 “太阳王”图案

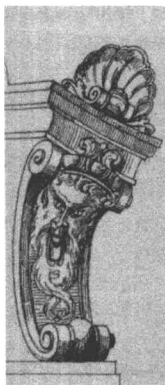


图 1-8 脸谱图案

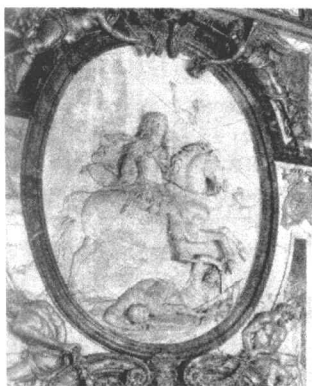


图 1-9 由天使和力士围绕的太阳王浮雕

(4) 东方式题材。中国与日本绘画风格的人物、花鸟题材多数用于陶器装饰上。图 1-10 为 18 世纪初的德国釉陶壶(局部),造型是欧洲式的,装饰则仿中国青花瓷上的花鸟画纹。

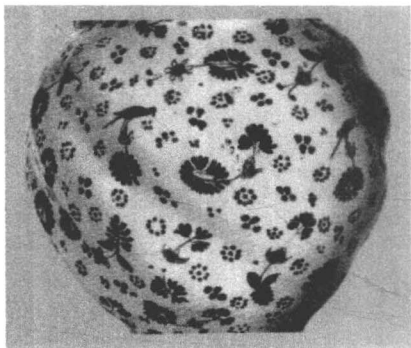


图 1-10 仿中国花鸟纹的陶器装饰图案

第三节 洛可可风格

一、洛可可艺术的形成

洛可可风格的形成有以下几个重要因素。首先,从社会历史背景来看,18 世纪中期法国成为除英国以外欧洲最发达的国家,为洛可可的发展奠定了基础。在政治上,路易十四死后,法国的政治环境较为轻松,贵族们纷纷搬出了凡尔赛宫,并在巴黎建造豪华宫殿,内部装饰上也一反巴洛克式的豪华壮观,而采用女性偏爱的繁缛、纤细的装饰风格。其次,就艺术自身发展而言,洛可可风格的形成是巴洛克艺术刻意修饰而走向极端的必然结果。在整个欧洲工艺美术中,巴洛克和洛可可都属于宫廷艺术,时间上先后承续。所以,洛可可被视为巴洛克在法国的一种发展演变,从巴洛克中自然演化而来,而又不自觉出现了新的特征。

同时,18 世纪在来华传教士的积极传播下,中国文明进一步为欧洲人所知。同时,每年都有几艘法国船只运入相当数量的中

国货物,欧洲掀起了搜集和仿制中国工艺品热。中国艺术品成为欧洲宫廷非常流行的收藏品。法国国王路易十四、路易十五都酷爱中国艺术、文物与风俗,在他们统治时期宫廷时常举行中国式舞会和假面舞会。皇室丰富的中国艺术收藏,使欧洲上层社会争相仿效,推动了欧洲的中国艺术热,同时也给欧洲各国艺术家提供了众多接触中国艺术的机会。

在当时的欧洲,从建筑、服饰、风俗到日常用品多以“中国风格”为时尚,人们竞相以有中国图案风格的壁纸、青花瓷、刺绣、壁毯装饰房间。崇尚柔和色彩、不对称的洛可可风格在形成过程中,受到了中国清代工艺美术的启发和推进,在庭园布置、室内装饰、丝织品、瓷器、漆器等方面表现尤为显著。中国以青与黄为主色调的丝绸、瓷器、漆器等工艺所特有的东方情调的曲线美,刺激着法国的装饰工艺。

洛可可艺术吸收中国丝绸柔和的光感,工艺镀金、螺钿镶嵌等方面的装饰,特别是吸取了中国工艺装饰所特有的非严格对称的唐草纹样和漩涡纹样,并明显模仿中国园林和瓷器工艺,形成了“中国风尚”。

二、洛可可的风格表现

洛可可风格(Rococo)是18世纪源于法国的一种艺术风格,发端于路易十四时代晚期,流行于路易十五时代,风格纤巧、精美、浮华,也称为“路易十五风格”。

“洛可可”法语原意为“贝壳”,艺术上主要指室内装饰、建筑、绘画、雕塑、家具、陶瓷、染织、服装等的一种流行艺术风格。它的风格特点是具有精致、甜美、幽雅、华丽、繁缛的装饰性,注重精致、纤细秀美的装饰效果,热衷于精雕细琢的表现手法,作品造型以旋涡形和S形曲线为主,色彩明快柔和,大量运用花环、花束、弓箭、箭壶以及各种贝壳图案作为装饰,象牙白和金色为主要装饰色彩。其形成过程中还受到中国艺术的影响,在庭院设计、室