

美好人生书系
Meihao Rensheng Shuxi

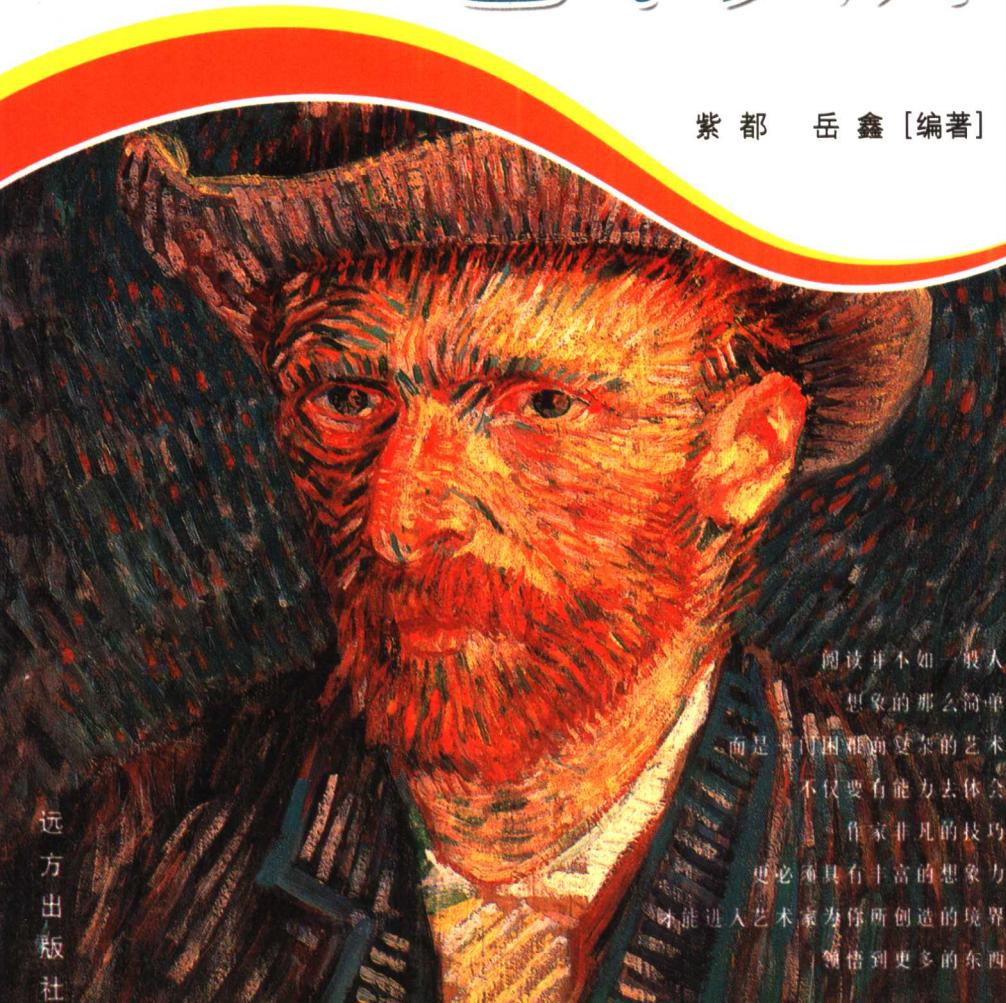
静默书香 人文往事纷呈 星汉灿烂 花般绽放 文明历程江水流淌 吾生有涯所得之无涯 仅为一瞥 品味美好 感悟人生

MEIHAO RENSHENG SHUXI

一生必知的80位艺术大师

YISHENG BIZHIDE
80WEI YISHUDASHI

紫都 岳鑫 [编著]

阅读并不如一般

想象的那么简单

而是一门困难而复杂的艺术

不仅要有能力去体会

作家非凡的技巧

更必须具有丰富的想象力

才能进入艺术家为你所创造的境界

领悟到更多的东西

一生必知的80位艺术大师

YISHENG BIZHIDE
80WEI YISHUDASHI

远方出版社

责任编辑 苏那嘎

封面设计 贾艳斌

美好人生书系

主 编 紫 都

出 版 远方出版社

社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号

邮 编 010010

发 行 新华书店

印 刷 北京市振宏福利印刷厂

版 次 2005 年 5 月第 1 版

印 次 2006 年 4 月第 2 次印刷

开 本 850×1168 1/32K

印 张 200

字 数 3600 千字

书 号 ISBN 7-80723-021-5/I · 10

定 价 590.00 元(全二十册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

目 录

法 国

古典主义绘画的鼻祖——普桑	(1)
充满脂粉气息的大师——布歇	(3)
歌颂市民生活的大师——夏尔丹	(6)
新古典主义的旗手——大卫	(8)
描绘人体美的大师——安格尔	(11)
浪漫主义绘画最伟大的代表——德拉克洛瓦	(15)
兼收并蓄的风景画大师——柯罗	(18)
终生歌颂农民的大师——米勒	(21)
近代现实主义绘画之父——库尔贝	(25)
印象派的精神领袖——马奈	(28)
印象派绘画之父——莫奈	(31)
讴歌人体美的大师——雷诺阿	(34)
现代绘画之父——塞尚	(37)
现代社会的野蛮人——高更	(41)
华丽的色彩大师——马蒂斯	(44)
浪漫主义雕塑大师——吕德	(48)
法国最伟大的雕塑大师——罗丹	(49)
标新立异的雕塑大师——布德尔	(53)
塑造人体美的雕塑大师——马约尔	(55)
善于抓拍的纪实摄影大师——布列松	(58)
标新立异的电影大师——让·吕克·戈达尔	(61)
“新浪潮”电影的先驱——弗朗索瓦·特吕弗	(65)
狂乱而偏激的电影大师——罗曼·波兰斯基	(70)

法国浪漫主义音乐先驱——柏辽兹	(72)
印象主义音乐大师——德彪西	(74)
法国古典主义雕刻大师——乌东	(77)

意大利

西方绘画之父——乔托	(79)
文艺复兴最伟大的艺术天才——达·芬奇	(82)
古典美的创造者——拉斐尔	(87)
荣耀一生的大师——提香	(90)
现实主义艺术先驱——卡拉瓦乔	(92)
短命的天才画家——莫迪里阿尼	(94)
文艺复兴雕塑大师——多那太罗	(97)
不断创造奇迹的大师——米开朗基罗	(99)
巴洛克艺术的集大成者——贝尼尼	(103)

德 国

德国绘画之父——丢勒	(107)
德国最伟大的肖像画家——小荷尔拜因	(110)
德国古典主义音乐大师——巴赫	(111)
有史以来最伟大的作曲家——贝多芬	(115)

俄 罗 斯

俄罗斯巡回画派之父——克拉姆斯柯依	(119)
俄罗斯最伟大的天才大师——列宾	(121)
抽象艺术的创始人——康定斯基	(125)
俄国最伟大的音乐大师——柴科夫斯基	(127)

美 国

摄影分离派的创立者——施蒂格利茨	.....	(131)
达达主义摄影大师——曼·雷	.....	(133)
新闻摄影之父——艾森施塔特	.....	(136)
战地摄影大师——罗伯特·卡帕	.....	(137)
摄影领域中的毕加索——爱德华·韦斯顿	.....	(139)
充满人道主义精神的摄影大师——尤金·史密斯	.....	
	.....	(141)
好莱坞电影之父——格里菲斯	.....	(143)
最伟大的幽默电影大师——查尔斯·卓别林	.....	(145)
最伟大的悬疑电影大师——希区柯克	.....	(147)
电影世界的外星人——乔治·卢卡斯	.....	(149)
当代最伟大的电影导演——史蒂芬·斯皮尔伯格	.....	
	.....	(152)
电影界的“鬼才”——昆汀·塔伦蒂诺	.....	(154)
西方现代音乐的代表大师——斯特拉文斯基	.....	(157)

西班牙

西班牙神秘主义大师——格列柯	.....	(161)
西班牙美术黄金时代的旗手——委拉斯贵支	.....	(163)
西班牙浪漫主义大师——戈雅	.....	(166)
20世纪最伟大的画家——毕加索	.....	(170)
超现实主义怪杰——达利	.....	(175)

荷 兰

荷兰绘画的首席代表——伦勃朗	.....	(179)
温馨优雅的风俗画大师——维米尔	.....	(182)

艺术的殉道者——凡·高 ..... (185)

英 国

风景绘画的伟大革新者——透纳 ..... (190)

英国田园风景画大师——康斯太布尔 ..... (193)

英国现代雕塑大师——亨利·摩尔 ..... (196)

日 本

电影界的“武士”——黑泽明 ..... (199)

“新浪潮”电影的代表人物——大岛渚 ..... (202)

倡导暴力美学的电影大师——北野武 ..... (204)

比利时

西方油画技术的创新者——凡·艾克兄弟 ..... (207)

尼德兰风俗画大师——勃鲁盖尔 ..... (209)

巴洛克绘画大师——鲁本斯 ..... (212)

其他国家

20世纪表现主义先驱——蒙克 ..... (216)

最伟大的肖像摄影大师——尤素福·卡什 ..... (218)

用电影探索人生的大师——英格玛·柏格曼 ..... (219)

奥地利的“音乐神童”——莫扎特 ..... (224)

浪漫主义音乐大师——舒伯特 ..... (228)

波兰天才音乐大师——肖邦 ..... (230)

匈牙利浪漫主义音乐大师——李斯特 ..... (232)

法 国

古典主义绘画的鼻祖——普桑

法国绘画史上第一位真正意义上的世界级大师，古典主义绘画的最杰出代表普桑（Nicolas Poussin, 1594—1665），是在阿尔卑斯山那一边的意大利半岛成长起来的。这位长期在意大利从事创作活动的法国人，其在 17 世纪法国画坛享有至尊无上的地位。

普桑出生于法国诺曼底位于两个省城——大、小安德利之间的小镇维里耶。他的父亲是一个退伍士兵，而母亲却曾是一个地方检察官的妻子，所以二人的文化和见识都高于当地人。普桑自幼受到良好的家庭教育，并被期望成为一名法官，但他却在一名巡游画家的鼓励下走上了画家的道路。

1612 年，地方教堂请巡游画家康顿·瓦林画几幅祭坛画，画家发现了这位少年天才，对他的天分大加赞赏。于是，普桑决心成为一个职业画家。在巡游画家走后不久，他就偷偷地离开小镇，到巴黎去寻求他的梦想。

在巴黎，普桑先进入凡·艾莱的画室学习，后又转投拉·勒曼画室。在完成学业后，他开始了一个职业画家的生涯。然而，年轻的画家在巴黎四处碰壁，生活和创作都极为不顺。画家开始对巴黎失望了。1624 年，普桑几经努力，终于来到了罗马，这是他向往已久的城市。

在罗马，画家时来运转。在这里，画家不仅能够仔细地研究意大利文艺复兴时期大师们的经典之作，使他的画艺有了长足的进步。而且他很快地进入了当地的上流社会，经常出入红衣主教巴尔贝里尼的寓所，这里聚集着作家、画家、诗人、音乐家和需要艺术的罗马权贵富商。画家的订单越来越多，他的创作也进入了黄金

期。《诗人的灵感》、《酒神的狂欢》、《萨宾妇女被劫》等名作的产生，使他在罗马获得了渴望已久的声音。

《萨宾妇女被劫》是普桑初期的代表作。它取材于古代罗马历史上一个精彩故事。早期的罗马城由一群跨海而来的冒险家建立，城中几乎没有女人。罗马人希望从邻邦萨宾娶到妻子，但却遭到萨宾人的反对。

于是，罗马人就想出一个计谋，他们邀请萨宾人来罗马城过节；在欢度节日的时候，他们突然用武力袭击了萨宾人，强行劫掠了萨宾的女人。

普桑对事件的戏剧性产生了兴趣，然而，他同时觉得应赋予这种情节一种高尚和英雄的气概。他以罗马文艺复兴时期大师的风格塑造了他的人物。画中的色彩十分优美，那柔和的淡淡的背景色令人想起往日威尼斯画派的大师们。

神话、历史、《圣经》题材是普桑创作的主要领域。《阿尔卡迪亚牧人》是普桑在意大利创作的另一幅名作。

“阿尔卡迪亚”，即古代传说中一个世外桃源式的“乐土”。画面上，阳光普照，蓝天白云，景色优美，宁静的旷野中有一块墓地，几株荒疏的树木在旷野中挺立，四个牧人头戴花环、手拿牧杖，正在墓碑前研读墓碑上的铭文，这段文字是：“即使在阿尔卡迪亚也有我。”这里的“我”，指的当然也就是“死神”。四个牧人表情庄重，陷入沉思之中。这幅画也就是在阐述这段铭文：风光虽好，人生苦短，只有墓地才是所有人的共同归宿。画面充满了一片牧歌式的悲凉情调。这幅画一直是美术史上一件高深莫测的难解作品。

画家在意大利的成功，惊动了远在巴黎的路易十三。尽管画家不愿离开罗马，但国王的盛情邀请使他无法拒绝。1640年，普桑又回到了阔别多年的巴黎。此时的他再也不是当年那个乡下小子，他受到国王的盛情欢迎，甚至“谦逊妨碍着我说出我是如何受到陛下的迎接”——他在给友人的信中这样写道。他被封为“国王首席画家”。但不久，毫无价值的工作和宫中对手的诽谤，使他在巴黎实现少年时代梦想的愿望落空。18个月后，他闷闷不乐地回到了罗马。在这里，他重新获得了自己的价值。

我们从大师的《自画像》中，或许会比历史文献更生动、真实

地接近到那个时候大师的生活。在普桑自己的眼里，他不仅是一个画家，更是一个思想家。画中人物没有画家的一般特征——画笔、调色板。我们从他深邃的眼睛中，看到的是理性的力量，而非艺术家的浪漫气质。

画家在晚年逐渐把绘画的重点由人物画转向风景画。他创作了一批风景佳作，史家往往把它们说成“理想的风景画”。他画的风景，常常注入神话传说和《圣经》故事，极少作单纯的风景画。我们从画家以前的历史神话作品中，就已经看到，画家在这些作品中对风景作了非同寻常的强调。而在他的风景画中，神话故事则往往是一种点缀，它只是风景的陪衬。

因此，他的风景画虽然给人以逼真的感觉，但绝不是对具体自然环境的完全照搬。它们经过严格分析和处理之后，去除了偶然的因素，而变得结构严谨，充满沉着而庄严的力量。《富西戎的葬礼》选材于希腊作家蒲鲁塔克描写的一位被可耻地处死并秘密下葬的希腊人的故事。但在这里，故事的情节已完全从属于风景和普桑的形式图式。所有的树、建筑、小道，都是作者经过深思熟虑后组织在一起的。光线散漫而有节奏，规定出画面的结构，它体现了作者对古代世界沉思后的复杂感情。

《四季》是画家风景画的最后的杰作，它代表着普桑风景画的最高艺术成就。

画完四季之后，画家也走完了自己人生的四季，不久即因病瘫痪。1665年12月19日，在留下了“不要搞任何盛大葬仪”的遗嘱后，与世长辞。

充满脂粉气息的大师——布歇

罗可可绘画在路易十五时代主宰了法国画坛，最杰出的代表是弗朗索瓦·布歇（Francois Boucher, 1703—1770）。他的作品色彩华丽、线条优美，显示出画家丰富的想像力和不同凡响的艺术创造力。他是18世纪法国绘画的最杰出的艺术大师。

布歇生于巴黎，是一个花边设计师的儿子。他深受同时代的画家华托的细腻画风的影响。正是他在18世纪的中叶最为淋漓尽致

地表达了罗可可风格中的轻佻、优雅和感性。他在早期曾经是华托的弟子。1723 年，画家幸运地获得了罗马大奖。从 1727 年到 1731 年，布歇得以居住在罗马画画。回到法国之后，马上成为大展身手的名画家。他创作了几百幅的油画，同时也从事装饰，挂毯设计、舞美设计和书籍插图等。1765 年，成为国王的首席画家。他的主要赞助人是路易十五的情妇蓬巴杜夫人。画家为其画过几次肖像画。布歇以一种细腻而又轻松的笔调描绘古典题材中的诸神以及衣着漂亮的法国女牧羊人，颇得公众的喜爱，被认定是当代最受欢迎的画家。像《维纳斯的凯旋》(1740)、《沙发上的裸体》(1752) 以及挂毯系列《诸神之爱》(1744) 等就是这样的作品。布歇的那种感伤的、温和的风格曾经广泛地被人模仿，尤其是他的学生弗拉贡纳尔。直到新古典主义的兴起，狄德罗对其千篇一律的用色和人为的矫饰予以抨击，他才不再走红。1770 年 5 月 30 日，布歇死于巴黎。

无疑，布歇的作品在内涵上逊色于华托的有些作品，但是布歇的罗可可的画风更加妩媚和柔和，因而颇受宫廷的青睐。《出浴的狄安娜》无疑是布歇的杰作，也使他跻身于伟大的艺术家的行列中。在这幅为 1742 年的沙龙展所作的画中，艺术家将技巧运用得几乎无迹可寻。色彩充满了感性的魅力，明暗的运用极为和谐。所有的形式显得优雅而又纯粹。这里，人们很容易见出布歇所受到过的意大利艺术的影响，譬如女性裸体的用色以及阿卡迪亚式的风景等。不过，布歇的特点在于不去刻意追踪光源，而是更致力于描绘对象上的光的具体效果。而且，与巴洛克的风格追求光的强烈的对比不一样，布歇更对光的透明性感兴趣，因而，在他的笔下，描绘对象本身的色调显得精彩起来。

依照西方神话中的描述，狄安娜是月亮神、贞洁之神和狩猎之神。她坐在林中的空地上，身边是一个伺候她的仙女，似乎要为女神拭足。狄安娜的头上是月牙形的装饰物，画面的左侧是猎犬和弓箭，右侧则是一些猎物（一只野兔和两只鸽子）。蓝色布幔上的人体犹如狄安娜手中的珍珠一样光洁滋润，十分迷人。这是对女神及其伴侣的一种赞美。同时，也在肯定这一具有文明气息的空地，因为大自然的野蛮已然退隐而等而次之了。

《维纳斯为埃涅阿斯去求伏尔甘的武器》也是一幅借助古典题

材来表现人体美的作品。爱神维纳斯为了即将远征的儿子特洛伊的王子埃涅阿斯而出面向丈夫伏尔甘要求武器，因为此次远征将使特洛伊人定居下来（据说罗马人就是那块土地上繁衍的后代）。画中，维纳斯高高在上，坐在云端，天上飞翔的天鹅是她的双轮车的牵拉者；至于鸽子，也是维纳斯的一种标志，似乎在暗指她对伏尔甘的不忠。伏尔甘是为诸神和英雄锻造武器的铁匠，此时他以迷茫的眼神看着维纳斯，手中的剑以及地上的盔甲和箭等表明了他所从事的工作成果。画面右下方火光熊熊的冶锻场面更是一个明确的注脚。伏尔甘侧斜的身子是因为其跛脚的缘故，但是在画家的处理下，得到了巧妙的掩饰。无疑，他的形象的存在与维纳斯的形象构成了一种效果强烈的对比，从而更加突出了后者的丰腴、柔媚和娇美。不过，不论画家怎样渲染脂粉气的宫廷趣味，他都从不滑向庸俗的挑逗。这和鲁本斯笔下的人体美还是有些相似之处的。所以，《维纳斯为埃涅阿斯去求伏尔甘的武器》虽然根本算不上博大精深一类，却依然可以给人以愉悦的视觉感受。

《梳妆的维纳斯》不是一个令人陌生的题材，但是布歇将其变成了展现其罗可可手法的绝佳对象。或许，没有一个 18 世纪的法国画家会像布歇那样如此紧密地和宫廷的赞助联系在一起。此画就是蓬巴杜夫人的委托件，用以装饰她与路易十五共用的一个住处中的梳妆室。其中的天使和鸽子都是作为爱神的维纳斯的特征而出现的。鲜花则是她作为园林的保护神的特征。此外，珍珠表明了她从海里出生的神秘性。画家显然在人体的柔美、布幔的质感等方面上不遗余力，把其中的华丽、奢侈和高贵强调到了极点。这种趋于视觉的感性美恰恰是罗可可所孜孜以求的。作为裸体画的艺术家，布歇在同代人中鹤立鸡群。艺术史家往往将他和 17 世纪的鲁本斯、19 世纪的雷诺阿归为一类。

《蓬巴杜夫人肖像》是一幅比较特殊的肖像画。这个美丽的女性作为路易十五的情妇曾经为艺术（尤其是罗可可艺术）的发展起了推波助澜的作用。画家显然对她是有感恩与赞美的意思的。他不仅细腻地记录了她的优雅、美丽，仿佛是一个来自天国的人物，而且确实在画面的左上角特意安排了一个象征“三大美德”（信仰、希望和博爱）之一的博爱的雕像，以暗示她对艺术的提携和慷慨资助。人物肌肤上的光的效果显得无懈可击，而身上的华丽衣裙上的

线条之流畅、色彩之丰富等也令人叹为观止。

歌颂市民生活的大师——夏尔丹

与布歇同时代的夏尔丹 (Jean-Baptiste Siméon Chardin, 1699—1779)，是一位游离于巴黎宫廷艺术之外的写实主义画家。他似乎对罗可可画家热衷的描写上流社会生活和追求华丽享乐的绘画毫无兴趣。他更喜欢静物写生和描写普通巴黎市民的生活场景。他的画风，具备古典主义绘画的某些特征，是一种市民阶级的古典写实主义风格，其作品受到新兴的民主资产阶级的大力赞扬。

1699 年 11 月 2 日，西蒙·夏尔丹出生在巴黎一个木雕工匠家中。父母从小就培养他的绘画兴趣，他们把儿子送进了沙克·卡兹的画室学习，在这里，夏尔丹学着临摹一些古代的宗教作品。后来他转入尼科尔·古贝尔的画室，这位著名的画家是个不错的老师，他教会了夏尔丹如何观察生活，怎样写生以及描绘物体的细部，从而为夏尔丹成为职业画家打下了扎实的基础。

夏尔丹的第一个订单来自于一位外科医生。他为医生画了一幅挂在诊所门口的招贴画。画家描绘了医生为一个在决斗中负伤的人进行诊治的场景。画中除了医生和负伤的决斗者，还画了街道、一群惊呆了的人和马车。该画体现了画家对生活的精细观察力和卓越的绘画表现能力。

静物画是夏尔丹创作的主体。画家是通过静物画在巴黎画坛一举成名的。1728 年，在巴黎的一个青年画展上，夏尔丹的参展作品《鳐鱼》和《食器棚》引起了观众和艺术鉴赏家的极大兴趣，使画家获得了最初的声誉。不久，他作为“花卉、瓜果和特殊题材的色彩写生画家”进入国立美术院院士的行列。这在那个静物写生被看作是“低级”绘画的年代，取得如此荣誉十分难能可贵。

画家的静物画，受到佛兰德斯大师的明显影响。他最初从鱼和野禽的写生开始，他画的鱼、瓶、罐的表现技法有很深的佛兰德斯绘画的痕迹。然而，我们从《鳐鱼》这幅画家的成名作中可以看到，夏尔丹绝非是对佛兰德斯静物画的简单模仿，他有着超凡的想

像力和创造力。在此画的左侧，一只生动的猫，改变了整幅静物画的格调，使之顿现无穷生气，这在传统的静物画中是难以见到的。这也正是画家的独创性之所在。

夏尔丹作为静物画家的另一个成就是，他赋予静物画以深刻的人格特征，尽管我们在他的此类作品中难以看到人物的描绘，但我们却时常感到人的存在。画家往往通过对巴黎百姓日常接触的物品的描绘，巧妙地展现巴黎市民的生活景象。《带蛋糕的静物》画的是市民餐桌上的蛋糕、水果、饼干、酒壶，尽管没有人物，但却仍让我们感到勤奋的充满浪漫气质的巴黎市民的就餐景象。

夏尔丹的静物画，色彩明快沉着，具有很高的造诣，他懂得如何使用两种并列的色彩，能巧妙地运用补色技巧，他往往在中间色调的底子上涂上鲜明的色彩，从而使画面色彩异常丰富饱满。他的这种画法，后来引起了印象主义大师塞尚和马奈的极大兴趣。

画家在巴黎的生活初期一直很顺心。1731年，他娶了商人马加利特·辛格的女儿。他们生了一个儿子和一个女儿，儿子后来也成了画家。然而，好景不长，1735年，他一天之内失去了贤妻爱女，开始了长达9年的鳏夫生活。直到1744年，他才与一个富有的寡妇玛格丽特·普热结婚。婚后也极不顺心，他们的第一个儿子出世不久即夭折。然而，生活中的不幸并没有击垮夏尔丹，他仍不断地创作。

夏尔丹不仅是一个出色的静物画大师，同时也是一个目光敏锐的风俗画大师。18世纪30、40年代，他创作了一系列巴黎平民的风俗画，这种题材在法国画坛还从未有过。《集市归来》和《食前的祈祷》就是这方面的代表作。

这两幅作品都是对巴黎平民生活的描绘。在《集市归来》中，画家刻画了一个勤劳、质朴的巴黎妇女的形象。她刚刚从集市购买食物回家，正准备为家人准备晚餐。她的神态有些匆忙，这种心情我们可以从她迫不及待地放下面包和脚边翻倒的酒瓶中有所感觉。在这里，夏尔丹充分地表现了他的静物画才能，道具的描绘显得得心应手。作品镜中的背景和柠檬黄的基调，使我们想起了荷兰伟大的风俗画家维米尔。也许新兴的市民阶层，不论是在荷兰阿姆斯特丹还是法国巴黎，他们都喜欢这种柠檬黄。

《食前的祈祷》则描写市民家庭就餐的场景。画中有两个活泼

可爱的小女孩和一个年轻的母亲。姐妹俩似乎都很听话，妹妹在母亲面前正认真地作餐前的祈祷，而已做完祈祷的姐姐，则在一边静静地等着。画中没有过度的动作、夸张的激情，一切都显得宁静、质朴。那位年轻母亲的形象显得善良、安详而亲切，画面充满了世俗的温情。

夏尔丹的风俗画，来自于巴黎平民的日常生活，色彩强烈而沉着，画风朴素，具有一种典雅、朴实的美。这与罗可可画家所表现出的巴黎上流社会生活或神话故事中的那种华丽抒情的风格截然不同。对夏尔丹来说也许真实、平凡、朴素的美，才是他想追求的。

画家晚年的时候，卷入了巴黎的政治漩涡，身心受到极大的伤害。1779 年儿子的突然失踪，使他受到致命的打击，他此后即一病不起，于当年 12 月 6 日在巴黎去世。巴黎是画家的出生地，他在这里度过了一生，也为巴黎贡献了自己的一切。

新古典主义的旗手——大卫

法国的新古典主义美术具有自身的特点。它往往带有强烈的伦理含义，与某种社会的观念的变化联系在一起，同时试图将古代罗马的价值观融入公民的生活之中。画家大卫 (Jacques—Louis David, 1748—1825) 以其古典的宏大意味、简洁的形式和主题的英雄性等无愧为法国新古典主义的最纯粹的表达者。

大卫出生于巴黎的一个富商家庭里。10 岁时，其父亲死于决斗。大卫便由两个叔叔照看，他们都是建筑师，支持大卫学画。大卫曾为他们画过肖像画。他先是与远方亲戚布歇 (Boucher) 学画。但是，后者认为两人的性情有异。于是，又将大卫送到维恩 (Vien) 的门下。1766—1774 年，大卫一直在这位著名画家的门下学习。

在这时期，大卫已开始绘制宗教题材的画幅。他的起步很慢，尽管他的画倾向于描述和戏剧性的特点，但是仍然可以感到 18 世纪装潢艺术的强大影响。另一方面，他颇有一股闯劲，他曾争取美术学院“罗马奖金”的一等奖，这种奖的内容就是为艺术家在罗马

提供一席之地，以便在那里陈列他的最佳画作。

大卫经过了四次失败的尝试之后，终于在维恩被任命为在罗马的法国学院院长的那一年（即 1774 年）获得了这个一等奖。1775 年，师生二人携手同赴意大利。

在意大利的帕尔马，他对柯雷乔的作品非常崇拜。到罗马后，维恩让他集中精力临摹了一些古代作品。古代希腊罗马艺术的勃勃生气，典雅朴实的完美形式和威尼斯画家迷人的色彩，给这位青年艺术家很深的感触。温克尔曼的有关古代美术崇高美的学说，更加深了他对意大利经典艺术的理解。

80 年代初，大卫回到了巴黎。当时正是法国大革命前夕，各种政治派别活动频繁，不甘寂寞的他加入了雅各宾派，与著名的革命领袖马拉、罗伯斯庇尔过从甚密。他开始寻求用自己在罗马学到的古典主义艺术技巧，来表现他的社会理想。《乞求施舍的贝里塞尔》是他的成名作。

画家试图通过这个发生在公元 6 世纪的故事，来影射法国宫廷的昏庸和薄情寡义。然而，此画在 1781 年的沙龙上展出时，人们并没有把太多的注意力放在艺术家的思想上，而大卫成熟的古典绘画技巧，却获得了广泛的赞誉。他也得以借此画成名并进入美术学院。

1782 年 5 月 16 日，大卫和玛格丽特·夏洛特·佩库尔结婚了，她是一位年方 17 的少女，才思敏捷，天赋独立性格，因此吸引了大卫，并使他获得一往直前为事业奋斗的力量。1784 年，大卫把他的《荷拉斯兄弟之誓》画作第一次献给了革命激进者罗伯斯庇尔。此画是路易十六的订件，但大卫所选择的，也可以说是虚构了一个古代和后来文学作品中都没有描述过的特定场面。讲述的是古罗马时代的一个家族中的三兄弟，与邻城伊特拉里亚人阿尔巴三兄弟以决战确定双方胜败前的情节。但是，交战双方却有亲密的通婚关系。其主题思想是个人感情要服从国家利益。画面表现的是一种舞台亮相的动作，即父亲授剑给三个儿子，并举起右手向宝剑宣誓，祝他们旗开得胜。画面右侧是三兄弟的母亲、妻儿和姐妹。作品中左侧的激昂与右侧的悲痛哭泣形成鲜明的对比。背景是三个带有多里安柱式的拱门，与前景中的人物相适应，使环境气氛更加庄严。这件作品足以确立大卫在绘画中的新倾向的首脑地位。

大卫的作品，极大地震惊了巴黎市民。不畏牺牲，为自由而战的罗马斗士的形象极大的激发了巴黎市民的革命斗志。国王的订件令人意想不到地成为反对国王的有力工具。这自然引起路易十六的强烈不满。

1789 年，画家又创作了《为布鲁托斯拾回儿子的尸体》。在大革命的前夜，画家继续为资产阶级革命鼓号。

如果说《荷拉斯兄弟的宣誓》是一种含蓄的宣传，那么，创作于大革命前夜的《为布鲁托斯拾回儿子的尸体》则是对路易王朝的直接挑战，他极大地鼓舞了巴黎市民的革命斗志，从而奠定了艺术家在法国革命中的重要地位。

1789 年 7 月 14 日，革命人民攻陷了巴士底狱，在法国发生了第一次资产阶级大革命。在革命的年代时，大卫更为活跃，不仅从事艺术创作活动，还参加了一系政治活动。他是雅各宾党人，在 1792 年被选为国民会议的代表，并担任艺术委员会和国民教育委员会委员之职。在审判路易十六时，他投票赞成处死这个暴君。他妻子反对他，因此与他离了婚。在 1791 年，他画了著名的《球厅宣誓》（未完成）。在革命的年代里，他呼吁改组美术学院。他把旧美术学院比作“小理发馆”，他说：“美术学院将天才的人们，大凡抱着纯洁的道德思想与哲学思想而来的人们，逼得无路可走了……”旧的美术学院终于在 1793 年被取消了。在革命高涨的年代里，他亲身投入到人民当中，看到的不再是古代英雄而是活着的同代人的高大形象，从而创作出了著名的《马拉之死》、《卖菜女工》、《巴拉之死》、《列比列蒂肖像》等作品。这些作品有一个新特点：现实主义的倾向更加明显，相对来说，古典的色彩变得淡薄了。这个时期是大卫创作最重要的时期。

《马拉之死》作于 1793 年，描绘的是现实题材。1793 年 7 月 13 日，人民之友马拉被敌对分子夏洛尔·科尔黛刺杀，激起了革命者极大的愤怒。大卫在创作这幅画时说：“人民在呼唤自己的朋友，可以听到他们悲痛的声音，为我们的朋友复仇，为马拉复仇，让他的战败的敌人重新看他那已变的面容而失色吧。”画面上，画家并不着重描写马拉的死而是表现了庄严和永生。这幅肖像画有着纪念碑意义，让人们永远怀念自己的朋友。

1794 年 7 月发生了反革命的热月政变。热月政变后，大卫的政此为试读，需要完整 PDF 请访问：www.ertongbook.com