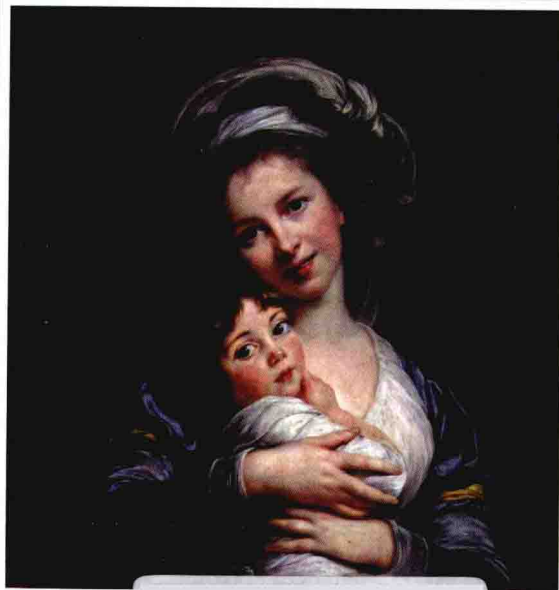
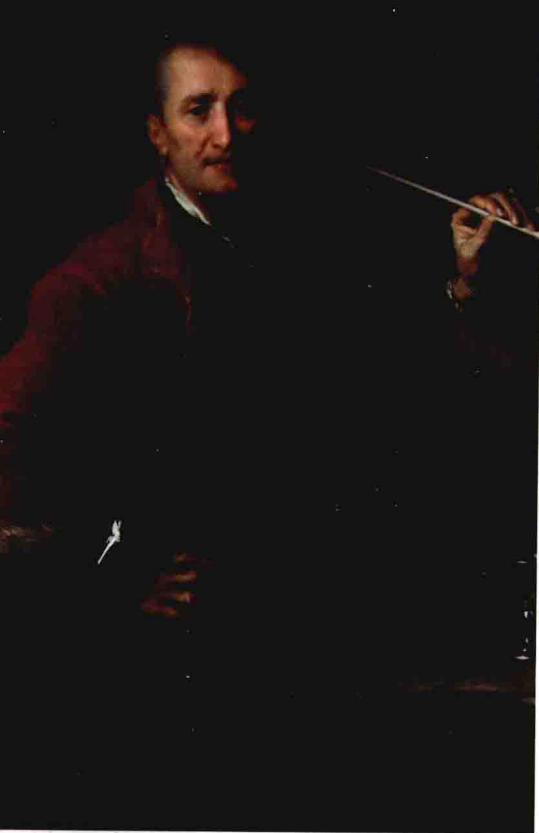

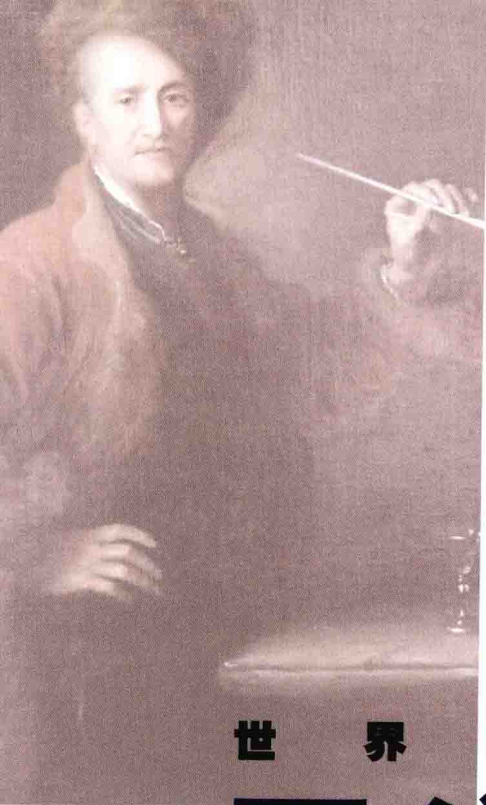
世界大师零距离系列

西洋肖像油画

张怀林 编著

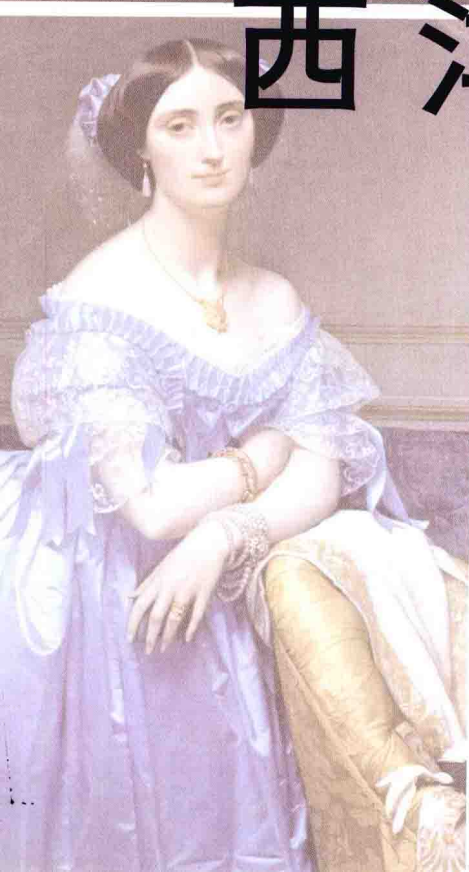
上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

世界大师零距离系列

西洋肖像油画

张怀林 编著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

西洋肖像油画 / 张怀林编著. —上海: 上海书店出版社,
2014. 4

ISBN 978-7-5458-0844-5

(世界大师零距离系列)

I. ①西… II. ①张… III. ①油画—肖像画—作品集—
西方国家 IV. ①J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 010998 号

西洋肖像油画

编 著 张怀林

责任编辑 汪 昊

策划编辑 包晨晖

封面设计 汪 昊

技术编辑 丁 多

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海豪杰印刷有限公司

开 本 889×1194 1/20

印 张 7

版 次 2014 年 4 月第一版

印 次 2014 年 4 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5458-0844-5/J. 235

定 价 45.00 元

目录 content

序·璀璨的世界艺术明珠
——谈西洋肖像油画

1

女头像

16

男头像

20

女胸像

26

男胸像

33

女半身像

46

男半身像

69

女全身像

81

男全身像

81

群像

110

少儿像

124

璀璨的世界艺术明珠

——谈西洋肖像油画

在西洋油画中,肖像画是人物画中的一个重要分支,其题材的涵盖面十分宽泛,描绘对象可以是当代人物,也可以是历史人物;可以是宗教人物,也可以是军事家;可以着衣,也可以半裸或全裸,所以,在人物画的各种题材中差不多都有肖像画。在西方不同时期、不同地区、不同流派的油画人物画家,几乎每个人都画过肖像画,有许多著名油画家甚至将毕生的大部分精力都投入到肖像画的创作中,如荷尔拜因、凡·代克、伦勃朗、雷诺兹、庚斯博罗、勒布伦夫人、萨金特、克拉斯柯依、谢洛夫等。正是由于这种独特性,使肖像画在欧美油画中占有很大的比重,在西方美术史中也有着举足轻重的地位和价值。

肖像画既是人物画中的一个画种,必然具备人物画的某些共同

属性,如:描绘对象一定是现实生活中或历史上客观存在的人物,描绘人物时一定要刻画出其外形特征和内在精神。当然,肖像画与主题性绘画又有着许多不同的地方,比如:肖像画尽可能弱化画面情节性,可以减弱环境气氛、人物动态的剧烈性等,而对人物面部及服饰的刻画则更为精细,尤其对人物的表情、性格、气质及内心世界的表现更加微妙、深刻;可以不讲求场面的完整性,有时候画面只有一个头部或一个半身;人物背景也可以很简单,有的甚至没有背景。相比之下,突出人物的身份特征、时代特征和精神气质,是肖像画中格外重要的特质。

肖像画根据其功能,可以分为祭祀性、纪念性和纯观赏性等几种。

祭祀性肖像画

在西方,祭祀性肖像画一般放置于教堂、祭坛或万神殿之中,题材大部分是宗教中的圣人,供信徒们朝拜祭祀之用。(这一点与中国不同,中国祭祀性肖像画除了宗教用途外,还大量用于祭祖。)不过,在公元1世纪至3世纪基督教创立初期,宗教肖像画是放置于墓室之内的。因为当时信奉基督教的都是奴隶和下层平民,为了躲避罗马政府的迫害,他们只能在地下墓室内从事宗教活动。《圣经》故事,包括基督、圣母及圣使徒的肖像也都画在墓室壁上。直到公元313年,君士坦丁大帝颁布“米兰赦令”之后,基督教有了合法地位并建立了教堂,祭祀性肖像和宗教故事画一起才堂而皇之地搬进了教堂。中世纪基督教占据了统治地位,因此祭祀性肖像十分普遍和兴盛。到了文艺复兴时期,许多艺术大师也参与了祭祀性肖像画的创作,有些作品甚至成了西方美术史中的力作,比如奇马布埃、杜乔、乔托分别绘制的《庄严圣母子》,波提切利

的《蔷薇园中的圣母》,达·芬奇的《圣杰洛姆》,拉斐尔的《西斯廷圣母》(附图1)和《圣家族》,提香的《圣母子》及凡·艾克兄弟的《根特祭坛画》等,都是欧洲文艺复兴早期和兴盛时期一颗颗闪亮的艺术明珠。两千年来,祭祀性肖像画的创作从来没有停止过,只要有新的教堂建成,就有新的祭祀性肖像画创作出来。

附图1 拉斐尔 西斯廷圣母

纪念性肖像画

纪念性肖像是肖像画中出现最早，题材最广泛，也是数量最多的品种。这类肖像画往往是被描绘对象本人，为了让更多的人了解自己、记住自己，特意请画家为自己绘制的肖像；也有些在社会发

展、军事战争、科学技术、文学艺术及其他人类文明方面有过杰出贡献的人，由官方、团体或个人邀请画家为他们绘制肖像，以表示对他们的颂扬、纪念和缅怀。

帝王肖像画

早在古希腊时期，当时的帝王为了彰显他们至高无上的权力，为了让子孙后代和后世臣民永远记住它们的丰功伟业，令当时的艺术家为他们制作了大量的肖像雕塑和肖像画。法国伟大的启蒙思想家孟德斯鸠说过，在肖像画中，“国王们所显示出的华丽和光彩是其权力的组成部分”。他们试图把肖像画作为一种王权象征的符号，永远烙在百姓的心上。公元前4世纪，亚历山大大帝曾命当时希腊著名画家，被后世称作“欧洲肖像画始祖”的阿佩莱斯（Apelles）为其画过肖像，原作尽管没有流传下来，但这是有历史记载最早的肖像画。

亚历山大是古希腊历史上最伟大的军事指挥家之一，公元前336年至前323年建立了强大的马其顿帝国。为了巩固自己的统治地位，在帝国臣民心中树立一个神化形象，他令艺术家们绘制了许多记录其英勇征战宏大场面的绘画，制作了表现其威武形象的雕塑和肖像画。庞贝古城遗址出土的马赛克壁画《伊苏之战》，就表现了亚历山大以少胜多、大败波斯国王大流士军队的激烈战争场面。这幅公元1世纪古罗马人复制的古希腊壁画，原作是公元前310年画家菲洛克西诺斯绘制的。在画中，我们可以看到亚历山大身披铠甲、手握长矛、骑着战马、所向披靡的英雄气概，同时，他那紧闭的双唇、瞪大的眸子又显现着作为一位军事指挥者坚定沉着、冷静睿智的精神面貌（附图2）。从这幅军事画中高超的人物动态设计和面部神情刻画，我们不难想象，著名画家阿佩莱斯笔下亚历山大大帝的肖像画该是何等的生动和精彩！

在此之前，应该也有类似的帝王肖像画，只是没有实物传世和相关文字记载。

中世纪被西方美术史称作“基督教美术”时期，这期间的美术比较突出的是教堂建筑和宗教画，而其他题材的肖像画比较少见。

在意大利拉文那的圣威塔尔教堂中保存着一幅马赛克壁画《查士丁尼大帝和廷臣》（附图3），是中世纪仅存的为数不多的帝王肖像画之一。画中描绘的是公元6世纪拜占庭帝王及群臣的肖像。由于受宗教的约束，现实人物却被圣像化了：大帝头后有光环；所有人物动态僵直、表情呆板，一个个目不转睛，无比忠诚地笃守着自己坚定的信仰和崇高的使命；八字形踮起的脚尖又给人一种浮在空中的感觉，似乎他们也生活在神的世界。外衣轮廓用一条条勾勒出来，色彩平涂，使画中人物像似被贴在墙壁上的纸片。

到了文艺复兴时期，尤其之后，欧洲各国帝王绘制肖像画又开始盛行。因为帝王们请的都是绘画名家，所以，这些肖像画也都成了传世名作，比如丢勒的《马克西米皇帝肖像》、荷尔拜因的《亨利八世肖像》、富盖的《夏鲁鲁九世像》、凡·代克的《查理一世英王打猎》（P.104）、委拉斯贵支的《教皇英诺森十世》（P.71）、大卫的《拿破仑越过阿尔卑斯山》等，都是西方美术史中的经典之作。英国史学家彼得·伯克指出：“国王的肖像是国王最重要的无生命代表”。随着

附图2 菲洛克西诺斯 伊苏之战（复制品·局部）

附图3 意大利圣威塔尔教堂藏 查士丁尼大帝和廷臣

岁月的流逝，时代的变迁，当年叱咤风云、显赫一时的帝王们早已被人们淡忘，其他国家或民族的人们对这些帝王知之甚少甚至一无所知。然而，当世界各地的观众在欣赏并陶醉于艺术大师肖像画高超的绘画技巧和迷人的艺术魅力之时，这些帝王也被人们重新认知并记住了。这个时候，肖像画意义之重大，已经远远超出了帝王们命画家为他们作画之初的预料。

皇亲国戚及王公大臣肖像画

在古代，不仅帝王热衷于肖像画，皇亲国戚及王公大臣们也纷纷趋附和效仿，他们往往以肖像画中高贵的形象和奢华的服饰来炫耀他们身份的高贵和财富的显赫。为了满足为皇室无休无止地绘制肖像画的需求，各国皇家常常聘请一批批宫廷画师前来长期做这项工作。这些画师在当时应当是有一定名气的，他们在皇宫中不仅可以得到丰厚的俸禄，而且有机会欣赏在外面看不到的皇家名画珍藏，这不仅为画家之后的创作生涯奠定了稳定的经济基础，而且对画家开阔艺术眼界，提高自身艺术修养也大有裨益。许多世界著名绘画大师都曾有过担当宫廷画师的经历。比如小荷尔拜因曾被英王亨利八世聘为宫廷画师，鲁本斯曾先后担任过意大利奥奇契和佛兰德斯伊萨贝拉的宫廷画家，凡·代克曾两次应英王查理一世之聘赴伦敦任宫廷画师，委拉斯贵支一生长期担任西班牙皇室的宫廷画师，查尔斯·勒·布伦则是法王路易十四聘请的一大批宫廷画师中的首席画师，戈雅同样也担任过西班牙国王的宫廷首席画师。达·芬奇晚年被法兰西国王弗朗索瓦一世聘为宫廷画家，定居于法国昂布瓦斯的克鲁克斯庄园并一直到去世。不过，达·芬奇并没有为法国皇室画过肖像，只是当了法王的“艺术顾问”，而他随身带去最心爱的肖像作品《蒙娜丽莎》从此留在了法国。

历史进入近现代，许多国家的总统、首相等领袖人物也都有自己的肖像画，这些肖像画大都悬挂在总统府、国会大厦等政府建筑的室内或领袖官邸之中，作为该国家一段政治历史的见证；也有的国家则把国家首脑的肖像制成巨幅画像悬挂在高大建筑物的外墙之上或会议厅堂，作为这个国家的精神象征，也可供老百姓瞻仰膜拜。

在世界诸多的博物馆中，宫廷题材的肖像画十分常见。1937年以后对外开放的法国凡尔赛宫，其一楼俨然是一座庞大的皇家肖像画博物馆，其中密密麻麻挂满了法兰西王国历代皇室家族的肖像画。有皇帝、王后、太后、太子、公主、亲王的肖像，也有大臣、将军、皇亲国戚的肖像，甚至还有宫廷中画师、教师、主教、嬷嬷的肖像。这还不包括分散收藏于世界各国美术馆、博物馆中的宫廷肖像作品，由此可见当时宫廷肖像绘画风气之盛。不仅法国，当时欧洲诸国也基本如此。在各国帝王中，对肖像画痴迷程度最甚的莫过于16世纪英国女王伊丽莎白一世，仅在伦敦英国国家肖像画廊中所陈列她的肖像画就多达116幅，从童年到晚年，肖像画几乎完整记录了女王一生的经历（附图4）。

附图4 英国国家肖像画廊里的伊丽莎白女王像

贵族、商人及平民肖像画

在西方，尽管帝王将相十分热衷于为自己绘制肖像画，但肖像画并没有被皇家所垄断，只要有足够的金钱请得起画家，无论谁都可以拥有自己的肖像绘画。在古罗马的城市中，贵族、富豪们拥

有大量财富，他们建起豪华住宅，在住宅的墙壁上，往往请画家绘制各种各样的壁画，其中也包括肖像画。在公元1世纪古庞贝城遗址，就发现了一批现存最早的肖像绘画原作，《少女像》（附

图5)和《奈奥夫妇像》(附图6)是其中比较典型的两幅。《少女像》中的小姑娘被描绘得纯真可爱、气质不凡。手拿书本和笔,时髦的帽子、蜷曲的烫发和金光闪闪的耳环,可知其出生于富足的上流社会家庭。奈奥据说是一位面包师,他妻子的手上还拿着账本,这对朴实善良、靠勤劳致富的夫妻被刻画得真实动人。这幅《奈奥夫妇像》应当是夫妻组合肖像的滥觞。从这两幅作品也可以看出,早在2000年前的古罗马时期,肖像画的创作就已经有了相当高的水平。

欧洲中世纪是“神学”统治的时代,宣扬上帝创造并主宰人类,人类天生有罪,必须服从、克制、禁欲才能得到解脱。艺术只是宣传基督教教义的工具,普通人自然不会是艺术创作的主体。以表现普通人为主体的肖像绘画在这一时期受到空前的冷落。在教堂里只有圣像和极少的帝王及王后肖像。

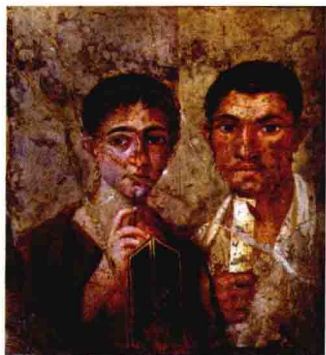
文艺复兴的到来,人们开始冲破封建蒙昧和禁欲主义,高举“人文主义”的旗帜,即肯定人的价值和现世人生的意义,彰显人性的崇高,提倡个性解放和自由,并享受人间的欢乐。世俗中的人和大自然成了绘画表现最主要的内容,人们可以尽情地表现蓝天、白云、森林、草地、花鸟、走兽;可以去表现人物内心的欢乐或悲伤,

衣着的华丽或简朴,甚至男女裸露的胴体。最能直观表现人的思想、感情、个性和智慧的绘画门类——肖像画,这时开始得到广泛普及并逐步走向繁荣发展。同时,由于这个时期架上绘画的出现,才有了真正意义上的“肖像画”。

文艺复兴及其后,贵族、商人肖像画不仅重新复苏,而且更加繁荣和普及。与此同时,知识分子、军官和稍富裕一点的市民,也开始为自己定制肖像画。这种现象一直延续至今。

附图5 鹿贝古城藏 少女像

附图6 鹿贝古城藏 奈奥夫妇像

“纯观赏性”的肖像画

从文艺复兴起,画家有了真正的创作自由,可以不受任何人的支配和控制,用自己喜爱的艺术形式,描绘自己希望表现的对象,最终实现自己的创作理想。一种没有任何实用功能的纯观赏性的肖像画逐渐开始问世。“纯观赏性”的肖像画是画家本人为了体现自己的艺术理念和美学追求,为了展示自己的塑造能力和艺术技巧,主动邀请被画人作为模特儿绘制而成的。画家选择的模特儿,可以是男人、女人、老人或孩子,也可以是贵族、有钱人或平民,甚至是乞丐。祭祀性或纪念性肖像画作品一般都以人物名字或身份为题目,而纯观赏性肖像画题目可以没有人物称谓,只依性别、年龄段、职业的标注或动态、表情的描述为画题。画家在为别人画纪念性肖

像画时是挣钱的,而在画纯观赏性的肖像画时,画家需要向模特儿付钱。当画家有了艺术冲动而又一时找不到模特儿,或实在囊中羞涩之时,画家常常以自己为模特儿画自画像。不少艺术大师的自画像已成为美术史中的经典之作。

有一点需要说明的是,以上所谈肖像画的祭祀性、纪念性和纯观赏性三大类别,仅仅是按其功能来划分的,优秀的祭祀性和纪念性的肖像画,同样具有较高的艺术性和极佳的观赏性。

下面以历史发展的先后顺序,介绍一下各个时期、各个流派艺术家的肖像画作品。

文艺复兴时期的肖像画

文艺复兴早期的肖像画

文艺复兴早期的肖像画和主题绘画一样，在题材、表现技巧及艺术形式等方面都处于从中世纪向新时代逐渐过渡的阶段。首先是绘画题材，仍是以基督教中的宗教神话和神的形象为主。不同的是，中世纪拜占庭绘画中所表现的“神”虽具有“人”的形象，但只是一个躯壳而已，僵直呆板，麻木冷漠，不食人间烟火，以示神与凡人的区分，形成一种超凡脱俗的宗教气息。而文艺复兴时期肖像画中的“神”，却已开始被注入人世凡胎的“血液”，有了喜怒哀乐。圣母具有了母性的姿势，身体具有更柔软的曲线和节奏，圣婴也显得更加活泼可爱；在艺术表现上，拜占庭绘画只是抽象概念的解说，造型方法平面、装饰、单调。而文艺复兴时期人物造型逐渐变得生动柔和，有了立体感，并开始将透视、人体解剖等科学研究成果运用于绘画，有的将自然风光描绘于人物背景，画面色彩愈发丰富、鲜艳，线条也显得轻快有力，富于生气。除了宗教人物以外，普通人的肖像也开始多了起来。由于当时的绘画还没有完全摆脱传统程式化的束缚，表现在肖像画中，其构图呈十分单调的格式：人像一律画到胸部且充满画面，头部都被画成全侧面，模仿古罗马硬币上浮雕的全侧面帝王像，成为文艺复兴早期佛罗伦萨画派肖像画的构图模式（附图7、P.26）。

这一时期的肖像画大都为圣像，而较早开始画世俗人物肖像的是马萨乔。马萨乔（Tommaso Masaccio，1401-1428）是文艺复兴早期佛罗伦萨画派的创始人之一，他的肖像作品《男青年像》和

《自画像》中已开始运用解剖学的知识。此外，佛罗伦萨派画家乌切洛（Paolo Uccello 1397-1475）的《少女像》、弗朗切斯卡（Piero della Francesca，Sansepolcro，1416-1417）的《乌尔比诺公爵夫妇像》、波拉约洛（Antonio Pollaiuolo 1431-1498）的《少妇》（P.26）、基尔兰达约（Domenico Ghirlandaio，1448/49-1494/97）的《老人和孙子》，国际哥特式风格的代表画家皮萨奈罗（Antonio Pisanello 1395-1455）的《莱奥内洛德斯特》等，也都是十分精彩的传世肖像画。

波提切利（Sandro Botticelli，1444-1510）是文艺复兴早期佛罗伦萨画派的最后一位大师，也是这一时期意大利肖像画成就最大的画家。他发展了中世纪装饰风格，在作品中强调优美的节奏感和略带感伤的情调，大量运用精致明净，富有韵律的线条，创造出独特的画风。他画了很多美第奇家族成员的精致肖像，主要作品有《持勋章的人》《西蒙奈塔夫人像》（附图7）等。

附图7 波提切利 西蒙奈塔夫人像

文艺复兴盛期的肖像画

谈到文艺复兴时期的肖像画，人们谁也不会忘记作为卢浮宫镇馆三宝之一的《蒙娜丽莎》，作者就是被恩格斯称为“巨人中的巨人”达·芬奇。达·芬奇（Leonardo da Vinci，1452-1519）是文艺复兴三杰之一，一生在多个领域都有过巨大成就。达·芬奇处在一个人类文明巨大变革的时代，他勇于向虚伪的“神学”挑战，以

人文主义的先进艺术思想去观察自然，以科学的态度和创新的精神对待创作，使他的作品闪耀着“美、智慧、永恒”三位一体的灼灼光辉。在构图上，他打破了文艺复兴早期的肖像画一律采用全侧面、截至胸部的陈规，而代之以正面半身的金字塔形构图，使画中人显得更加端庄、稳重；在人物形象的刻画上，着力描绘了面部舒展的

笑肌,稍翘的嘴角,深邃、包容而又温存的眼神,产生了转瞬即逝而又亘古不变的神秘微笑;那双柔嫩丰满的手和袒露的胸部,显示了这位妇人温柔、健康、华贵和青春之美;画家采用了“空气透视法”,将人物背景中的山崖、小径、石桥、树丛与潺潺的流水都推向遥远的深处,似乎这一切都被笼罩在薄雾中,使蒙娜·丽莎的思绪仿佛沉浸在一个飘拂不定、梦幻般的世界里,画面产生出了既真实而又充满神奇的艺术魅力(P.48)。

欧洲文艺复兴盛期的意大利画家几乎都画过肖像画。文艺复兴三杰之一的拉斐尔(Raffaello Sanzio da Urbino, 昵称 Raphael, 1483-1520),善于描绘女性形象,尤擅画圣母。拉斐尔笔下的圣母闪烁着人性的光芒,昭示着伟大的母爱,展现着优雅、秀逸、和谐的韵致和“人类最美姿态”,其代表作《椅中圣母》被誉为美术史中“超越国界、时空,流露着永恒之美的杰作。”(P.110)。在威尼斯画派中,乔尔乔内(Giorgione, 又称 Giorgio da Castelfranco, 1477-1510)的肖像画中,体现了画家对大自然的色彩变化有着超凡敏锐的洞察能力和表现能力。提香(Titian, 又名 Tiziano Vecellio, 1488/90-1576)是继乔尔乔内之后威尼斯画派的代表性画家。作品笔触凝重豪放,色彩单纯而富变化,肖像画善于揭示人物内心世界(P.47、P.69)。委罗奈斯(Paolo Veronese, 1528-1588)是文艺复兴后期威尼斯画派的重要画家,素描出色,色彩瑰丽,不仅善于作人物众多、场面宏大的宴会、祭奠绘画,而且肖像画也十分出色(P.48、P.112)。

尼德兰是文艺复兴时期西欧艺术繁荣的主要地区之一,其地理位置相当于今天的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部一带。尼德兰的绘画,尤其是肖像画,不仅对法国和德国影响较大,而且也受到意大利艺术家的极大关注。凡·爱克兄弟是尼德兰早期两位著名画家。哥哥胡伯特(Hubert Van Eyck, 1370-1426)传世作品较少;弟弟扬(Jan Van Eyck, 1395-1441)具有高超的写实绘画能力,他的代表作《阿尔诺芬尼夫妇像》(附图8)和《包红头巾的男子》(P.20)都是美术史中的重要作品。在《阿尔诺芬尼夫妇像》中,画家不仅将近景的人物、中景的吊灯刻画得惟妙惟肖,最令人叹为观止的是远处墙壁一面不大的铜镜上,居然细致地画出了这对新婚夫妇的背面及参加婚礼的人群。凡·爱克兄弟另一重要贡献就是改进并完善了油画颜料的配置工艺,从此油画成为欧洲艺术中最主要的画种,

绘画也开始从墙壁走向画架,肖像油画也由此诞生了。

荷兰油画的奠基人康平(Robert Campin, 1375-1444)的《妇人像》及维登(Rogier van der Weyden, 1399-1464)的《男青年》等肖像画也画得性格鲜明、姿态优雅。

文艺复兴时期的德国出了几位了不起的画家。丢勒(Albrecht Dürer, 1471-1528)是艺术上的全才,不仅素描功力深厚,版画具有极大的影响力,而且还是世界上最早创作水彩画的画家之一。自画像在16世纪的欧洲还不甚普遍的时候,丢勒就创作了一系列自画像(P.34),成为西方美术史上一件非常重要的举动,因而被称为“自画像之父”。萨克森宫廷画师老卢卡斯·克拉纳赫(Lucas Cranach the Elder, 1472-1553)的肖像画富有幽默感,人物稍具变形,如《萨克森长者》(P.34)《弗雷德里克三世》(P.20)等。荷尔拜因家族出了三代画家:老汉斯、儿子西格姆德和亚姆勃罗塞、西格姆德的儿子小汉斯。小汉斯·荷尔拜因(Hans Holbein the Younger, 1497-1543)以其杰出的艺术成就光耀了这个家族的才智,也因此被誉为“完美的荷尔拜因”。他是文艺复兴时期终生从事肖像画创作且成就盖世唯一者,法国诗人尼古拉斯·波旁将他尊称为“我们时代的阿佩莱斯”。荷尔拜因1526年去了伦敦,同时将油画引进了英国,后被亨利八世邀请为宫廷画家。代表作有《尼古拉斯·克拉茨尔》《使节》《亨利八世像》《伊拉斯莫斯像》(P.33)等。

西班牙绘画在文艺复兴时期并非欧洲绘画的主流。其文艺复兴早期美术主要有加泰罗尼亚画派和瓦伦西亚画派,作品以宗教题材为主(P.121)。16世纪下半期,西班牙画坛突然耀出一颗明星格列柯。格列柯(El Greco, 1545-1614)出生于希腊的克里特岛,

附图8 扬·凡·爱克 阿尔诺芬尼夫妇像

1577年定居西班牙托莱多城。由于怀才不遇，作品中经常反映出苦闷、沉思、怀疑、骚动不安的情调，人物和风景常常是变形的，具超现实感，这在崇尚典雅精致写实画风的文艺复兴时期，反而愈

加显现出强烈的个性特征。这位神秘的克里特人被视为西班牙绘画的灵魂。他的肖像画代表作有《宗教法官格瓦拉像》《安东尼像》（P.34）等。

巴洛克时代的肖像画

17世纪欧洲艺术进入巴洛克时代，美术作品不同于文艺复兴的庄重、典雅、宁静、含蓄，而代之以豪华、浪漫、激情、神秘，强调空间感和立体感，宗教思想与享乐主义并存，以新科学的方法描绘现实生活和自然形象。

巴洛克时期的佛兰德斯出了一位极负盛名的艺术大师鲁本斯（Peter Paul Rubens, 1577–1640）。他出生于德国，曾游历威尼斯、佛罗伦萨和罗马，不仅饱览了文艺复兴几位艺术大师的名作，而且认真研究了古希腊和古罗马的艺术传统。人物形象健康丰满、生机勃勃，画面色彩华丽、响亮、饱满，对比鲜明。他绘制了大量的肖像画，除了宫廷题材外，还画了数幅爱妻肖像（P.27、P.111）和自画像。鲁本斯对整个欧洲绘画的发展具有重大的影响。

作为鲁本斯最出色的学生，凡·代克（Anthony van Dyck, 1599–1641）在肖像画上的成就超过了他的老师。21岁时离开鲁本斯工作室，应英王查理一世的邀请赴伦敦，在那里他第一次见到提香的作品，深受震动，几个月后径直去了意大利，向文艺复兴大师学习，并逐渐形成自己的风格。33岁时再次受聘为英国的宫廷首席画家，并在那里终其一生。凡·代克将毕生精力都投入到肖像画的创作之中，画了大量王室贵族的肖像，创造了17世纪统治阶级肖像理想化的典型（P.104）。他的肖像画尺寸巨大，人物华丽的服饰、傲慢的站姿、目空一切的表情、优雅的手势及画面高雅的灰色调，无不充溢着浓浓的贵族气息。凡·代克肖像画的“雄伟风格”，对整个17世纪至18世纪初期的英国乃至欧洲肖像画，都产生了极其深刻的影响。

17世纪被称为荷兰的“黄金时代”，荷兰的工业、农业、畜牧业、手工业和航海业全面迅速发展，海外贸易繁荣，其商业船队称霸世界海洋，阿姆斯特丹也成为当时欧洲的银行业中心和“世界的仓库”，

马克思称荷兰为“17世纪典型的资本主义国家”。经济的强盛也促进了科学和文化事业的辉煌，几位绘画大师应运而生，其中伦勃朗被认为是欧洲艺术史上最重要的画家之一。

伦勃朗（Rembrandt Harmensz van Rijn, 1606–1669）出身于磨坊主家庭，从小就显示出极高的绘画天赋。他擅长风景画、风俗画、宗教画和历史画等，其中影响最大的是肖像画。伦勃朗一生画了大量的自画像（P.35），仅存世的就有100多幅，可以成为画家自己的一部“编年史”，堪称世界美术史上肖像画之最。伦勃朗吸收17世纪早期意大利画家卡拉瓦乔（Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, 1571–1610）的明暗对比技巧并加以发展，形成自己独特的、摄人心魄的“明暗法”绘画技术，使画面醒目而和谐，温和而富有朝气。伦勃朗生前一度很有影响，前来订画者络绎不绝。后因家庭的不幸和群像肖像画《夜巡》（P.122）招来的官司，使他陷于孤独和贫困之中。但他仍顽强作画，为后世留下了600幅油画、350幅蚀刻版画和1500幅素描。

哈尔斯（Frans Hals the Elder (1580–1666)，肖像画家，荷兰现实主义画派的创始人，被公认为是仅次于伦勃朗的17世纪荷兰绘画大师。虽一生贫困潦倒，却没有打消他对生活的热情，在他那种带有风俗画意味的肖像画中，洋溢着欢乐而爽朗的情绪，健康而愉悦，表现了荷兰人的乐观主义精神；画面运笔流畅洒脱，色彩简朴明快，人物性格鲜明（P.38）。哈尔斯一生留下250余幅作品，描绘了从军官、富豪一直到社会底层的各种典型人物，其中团体肖像画共有8幅（P.123），哈尔斯也是欧洲美术史中画大型群像肖像画最多的一位画家。

1609年荷兰独立，建立了欧洲历史上第一个资产阶级共和国。新兴资本主义制度下的民主和自由，使美术摆脱了宗教和宫廷的束

缚，更加广泛地面向世俗生活，一种适应市民阶层悬挂室内的小幅画应运而生。这些小画一般不表现重大的社会题材，以描绘静物、风景、风俗和肖像为主，这时期涌现了一批出色的画家，被称为“荷兰小画派”。维米尔就是荷兰小画派的代表画家之一。

维米尔（Jan or Johannes Vermeer van Delft, 1632–1675）的作品大多表现舒适、安闲的中产阶级家庭生活，画面塑造的人物以女性居多，是具有风俗画意味的肖像画。画面气氛静谧、优雅、清新，流露出一种抒情的诗意。画家喜爱使用蓝色与柠檬黄两种颜色，组成明朗和谐的色调。维米尔善于表现室内光线和空间感，不少作品画面上画一扇敞开的窗子，让阳光射入，使室内充满轻柔煦的自然光，给人以温馨、舒适的感觉，有人称他为“光影大师”。维米尔作画极为严谨、细致，他的画尽管构图简单，尺寸不大，但一幅作品往往需要两三年的时间才能完成。他留下为数不多的作品，差不多每一幅都堪称精品（P.17、P.27、P.71）。

西班牙帝国是近现代历史上第一个全球性帝国。16世纪的西班牙以其在环球探险、殖民扩张和开拓跨洋商路方面的成功而称雄欧洲。16世纪下半期到17世纪末约150年的时间里，西班牙的文学、艺术、哲学和各种学术研究空前繁荣，尤其绘画，是西班牙美术史上最辉煌的时代，出现了以委拉斯贵支为代表的一大批成就显赫的画家。

委拉斯贵支（Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 1599–1660）曾去意大利游学，对威尼斯画派光与色的运用进行了深入地研究。回国后画了大量的肖像画。身为宫廷画家，他非但没有在肖像画中刻意去美化权贵人物，反倒常常真实地展露皇家贵族华丽衣着下内心世界的浅薄、虚伪和妄自尊大，如《菲力普四世骑马像》《拉弗拉格》《巴塔萨·卡洛斯王子骑马像》《巴尔赫红衣主教像》等，其中最典型的是其1650年第二次去意大利时画的《教皇英诺森十世肖像》（P.71）。在这幅画中，委拉斯贵支真实生动地刻画了一个既凶狠狡猾又精神虚弱的教皇形象。当教皇本人看到这幅画时，虽心中不快，但也不得不故作宽宏状地“赞叹”了一句：“过分像了”。这幅画生动逼人的形象和高超的绘画技巧，不仅当时在罗马引起了巨大轰动，而且作为肖像艺术的经典被永远载入世界美术史册。在《侏儒莫拉》《伊索》《缝衣女人》《老妇人煮鸡蛋》《小丑唐·瓦尔》（P.105）等平民肖像画中，委拉斯贵支以真诚和朴素的画风，赋予

他们尊严与力量，表现出其对社会下层人们悲惨命运的同情和关注，这些画同样具有很高的艺术价值与历史价值。

里贝拉（Jusepe de Ribera, 1591–1652），那不勒斯宫廷画家，画风受卡拉瓦乔的影响，善于运用强烈的明暗对比，但他用的都是自然光。其肖像画作品鲜明地体现了画家朴素、先进的美学思想和坚实的造型功底。《圣依涅莎》《圣阿古乃斯》《笑着的德漠克利特》、《跛足孩子》（P.124）《花披肩男子》（P.69）《雅各之梦》《圣安德烈》等都是西班牙现实主义绘画的经典作品。

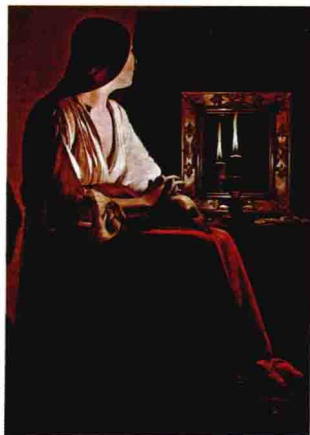
西班牙塞维利亚画派苏巴朗（Francisco de Zurbarán, 1598~1664）的肖像画严谨、宁静、文雅，人物内心世界刻画得深入细致，代表作有《萨拉曼卡大学的法学博士像》《圣母童年》《圣方济的沉思》等；穆里罗（Bartolome Esteban Murillo, 1618~1682）画风细腻柔

附图10
查尔斯·勒·布伦
宰相塞盖骑马图

附图9 普桑 自画像

附图11 拉图尔 忏悔的玛丽·抹大拉

和，擅画圣母像，有“西班牙的拉斐尔”之称。他笔下平民儿童被塑造得纯真、可爱、甜美（P.125）。

17世纪的法国美术，一方面受欧洲流行的巴洛克与现实主义风格的影响；另一方面，当时称霸一方的君主路易十四把艺术作为歌颂王权、服务宫廷的重要工具，极力提倡古典主义，推崇古希腊、罗马美的样式，主张理性至上，强调规范，追求完美与庄严，要求画面概括、简练、明确。

乌埃（Simon Vouet，1590~1649）是17世纪初法国巴洛克美术的代表人物，国王路易十三的宫廷首席画师。精于人体造型，画面气势较大。其肖像画技法熟练，笔触细腻，色彩丰富而明亮，如《圣凯瑟琳》《玛丽·玛德莱娜》等。

普桑（Nicolas Poussin，1593/94~1665）是17世纪法国最伟大的画家。一生以拉斐尔为楷模，推重古典主义画风，他的绘画成

就，使法国古典主义美术享誉世界。绘画题材以宗教、神话和历史故事为主，也画少量肖像画，如《丽贝卡和埃利泽》《自画像》（附图9）等。

查尔斯·勒·布伦（Charles Le Brun，1619~1690）是法国路易十四的宫廷首席画师，皇家绘画雕塑学院第一任院长。他虽非一流画家，但他在确立学院派美术教育，提倡古典主义画风等方面，对法国美术的走向有相当影响。他画宫廷肖像与委拉斯贵支不同，极力迎合路易十四的口味，强调皇家的权威气派和豪华富贵（附图10）。

拉图尔（Georges de La Tour，1593~1652）是法国一位画风十分独特的画家，画中人物处于暗处，以烛光为光源，画面明暗对比强烈，含蓄、静谧，富有神秘感；构图简练而概括。拉图尔当时在画界享有较高声誉，但其死后却渐被人们遗忘了。在沉默了三百多年之后，直到20世纪才又重新被人们认知（附图11）。

18世纪的欧洲肖像画

18世纪的欧洲被称为“理性时代”或“启蒙时代”。当时欧洲的上流社会，尤其是法国的贵族们不满意巴洛克的装模作样和姿态威严，追求及时行乐和舒适安逸，崇尚华丽、精美、纤巧和繁琐的风气，也就是“洛可可”风格。法国在洛可可美术方面的代表画家有华托、布歇和弗拉戈纳尔等。

华托（Jean-Antoine Watteau，1684~1721），法国皇家学院美术院士，作品为色调轻柔、形象妩媚的“香艳体”，画面有优雅、欢乐和梦境般气氛，同时也带有忧郁、哀愁和孤独之感。他的肖像画主要作品有《吉尔一家》《轻浮的情人》《娇嫩的音乐家》《小丑皮埃罗》《树下的绅士》（P.73）等。

布歇（François Boucher，1703~1770）曾担任过巴黎皇家美术学院院长及路易十五的首席宫廷画师。作品多以牧歌和神话为题材，也画了许多贵妇人的肖像画，其中为法国皇帝路易十五的情妇蓬帕杜夫人就画了多幅肖像画（P.82）。布歇绘画技巧纯熟，色彩明亮，银色的调子显得十分高尚优雅。

弗拉戈纳尔（Jean Honore Fragonard，1732~1806）是布歇的学生，作品多表现贵妇人的轻艳奢侈、游乐嬉戏的生活，人物妩媚轻佻，服饰华贵艳丽。但《读书少女》（P.49）肖像比较独特，此画完全看不到罗可可的轻巧、华丽和繁琐，而是以清新自然的写意笔调，刻画了一个端庄、文静、清纯而又专注的读书少女，画面充满了盎然诗意。其他肖像画还有《小女孩》《诺琳瓦》《别出心裁的人》（P.74）等。

18世纪的法国，当宫廷贵族们津津乐道于洛可可艺术的同时，一批资产阶级思想家如伏尔泰、卢梭、狄德罗等，正积极兴起旨在反对贵族文化的启蒙主义运动。拥护这一运动的画家，反对罗可可的放任、造作、华丽、轻浮，提倡理性、自然、朴实、凝重的画风，代表画家有夏尔丹和格瑞兹等。

夏尔丹（Jean Baptiste Simeon Chardin，1699~1779）用自然主义的手法表现平凡景物和第三等级人民的生活，画风概括、简练，色彩真挚、朴素，笔触细腻，构图均衡、稳定。曾是马蒂斯最尊敬的画家之一。一生除了画静物画、风俗画之外，还有大量肖像画，

如《削萝卜的妇人》《年轻的制图员》《拿羽毛球的女孩》《拿小提琴的青年》(P.74)等,此外,还画了许多幅爱妻像和自画像。

格瑞兹(Jean-Baptiste Greuze, 1725-1806)也是启蒙主义思潮的拥护者。他的出身和艺术倾向与他的老师夏尔丹十分相似。格瑞兹善于描绘天真烂漫、稚气悦人的儿童和清纯质朴或略带伤感情绪的少女肖像,《打破的水壶》(P.49)《挤奶女工》《上午的祈祷》《玩娃娃的小女孩》(P.126)《祈祷的女孩》《金发男孩》等都是他的肖像画重要作品。格瑞兹当时声名极为显赫,奥地利亲王及法国许多贵族、社会名流都曾参观过他的画室。

18世纪早、中期,西班牙美术在辉煌了一个多世纪之后沉寂了下来。到了18世纪后期,西班牙绘画大师戈雅的出现,使整个美术界都震动了。

戈雅(Francisco José de Goya y Lucientes, 1746-1828),皇家美术学院院士、宫廷首席画师。具有高度的爱国主义热情和惊人的绘画才能,其卓越的艺术成就几乎遍及整个绘画领域,有壁画、天顶画、挂毯设计、插图、石版画和铜版画等;架上油画更是题材广泛,有肖像画、风俗画和历史画等。作品具有深刻的思想性及现实主义和浪漫主义并存的特征。戈雅的作品对欧洲19世纪绘画有较大的影响。肖像画代表作有在民间传为佳话的《着衣的玛哈》和《裸体的玛哈》(P.91)。在西班牙,宗教裁判所是不容许裸女形象出现的,除了委拉斯贵兹在国王的庇护下画了《镜前的维纳斯》(裸女)外,西班牙绘画史上就极少有裸女像。戈雅这幅裸体女性肖像,具有一定的反叛意义。他的肖像画还有《多纳·伊莎贝尔像》《自画像》《卡尔皮奥伯爵夫人像》(P.89)《玛丽亚·路易莎》《依雯苔尔》《挤奶的波尔多》《查理四世全家像》(P.121)等。

18世纪以前,欧洲艺术史上没有英国美术的地位。16、17世纪有两位被聘到英国任宫廷画师的外国画家——德国的荷尔拜因和佛兰德斯的凡·代克,他们的肖像画虽对英国绘画产生过较大的影响,但英国美术还是没有大的起色。从18世纪的汉诺威王朝开始,英国美术似乎是突然走进了欧洲艺术舞台的中心,涌现出了一批世界一流的艺术大师,如荷加斯、雷诺兹和庚斯博罗等,并逐渐形成了自己民族的风格,在世界美术史上谱写了辉煌的一页。有意味的是,英国从18世纪发展起来的肖像画,其繁荣势头一直延续至今,

成为当今世界肖像画依然兴盛不衰的国家之一。

18世纪初期,乔治一世推行实用主义,在英国比较流行小幅肖像画。1730年之后,为满足有权势阶级及富商们显示自己威严或炫富的需求,英国肖像画又开始盛行凡·代克式的“雄伟风格”,代表画家为拉姆齐(Allan Ramsay, 1713-1784)。真正使英国肖像画在美术史上立住脚跟的是18世纪中期的雷诺兹和庚斯博罗。

雷诺兹爵士(Sir Joshua Reynolds, 1723-1792)27岁时结识了一位海军军官,得以遍游意大利各名城,饱览了意大利古典大师的经典之作,回国后让闭目塞听的英国人崇敬不已。后创办皇家美术学院,为终身院长。提倡用绘画表达崇高的原则和纯洁的美。尽管他极力倡导历史画,但他本人一生绝大部分精力除了美术教学以外,主要是画肖像画。题材以宫廷贵妇、将军、巨商为主,也有许多儿童肖像。作品庄重、高傲、艳丽,或充满母爱。在他的代表作之一《高尚的奥古斯都》(P.104)画中,借鉴了古典雕塑阿波罗的立姿以表现主人翁的高贵不凡和英雄气派,背景描绘成风雨欲来的瞬间,使得整幅画产生一种神秘莫测的戏剧化效果。他的肖像画主要作品还有《希斯菲尔德勋爵》《德尔美夫人和她的孩子》《尼丽·厄布来恩》《拉蒂·桑德》《塞缪尔·琼森博士》《炮兵上尉卡斯梅克》及儿童题材《海尔少爷》(P.127)《鲍尔斯小姐》《小淘气》等。

庚斯博罗(Thomas Gainsborough, 1727-1788)是一位修养全面的艺术家,在绘画方面也是多才多艺,不仅擅长肖像画,还是英国风景画的创始人之一。肖像画受凡·代克和法国雕塑家格拉弗罗的素描影响,因而融合了尼德兰的伟岸和洛可可的浪漫,并常常把肖像中的人物置于优美的风景之中,富有韵律的色彩为画面带来了诗意和音乐感。肖像画主要作品有《蓝衣少年》(P.127)《安多利尔夫妇像》《何奥公爵夫人玛莉》《蕾蒂·阿拉斯通像》《格雷厄姆女士》《玛格丽特·伯尔女士》《画家夫人》等。

这一时期肖像画成就卓著的画家还有罗姆尼(George Romney, 1734-1802)(P.50)和

附图12 荷加斯 卖虾女郎

劳伦瑟 (Thomas Lawrence, 1769–1830) (P.40) 等。

荷加斯 (William Hogarth, 1697–1764) 是英国 18 世纪初期最有影响力, 也是第一位确立英国民族绘画语言的画家。擅长风俗画和肖像画。他的风俗画以近乎讽刺画的技巧表现抨击时弊的内容, 并富有莎士比亚戏剧性的情节。肖像画着重人物心理的刻画, 突出人的个性和社会特征。代表作为《卖虾女郎》(附图 12) 和《洛瓦

特爵士》以及《画家和他的哈巴狗》《玛丽·爱德华兹像》等。

以往的肖像画通常是运用服装、饰品或有关道具来显示被画者的身份、地位和财富, 18 世纪英国浪漫主义时期的肖像画却通过被画者的姿势、气质、内在精神及环境气氛的烘托来体现其个人特色与涵养, 营造出一种临场感, 拉近被画者与观众的距离, 甚至将肖像画处理成接近历史画的效果。

19世纪法国肖像画

如果现在地处东方的古巴比伦和古埃及不算的话, 西方美术史曾出现过三次艺术高峰, 一次是两千多年前古希腊、古罗马时期的美术, 另一次是公元 15、16 世纪发端于意大利的文艺复兴美术, 第三次则是 19 世纪的法国美术。18 世纪末, 法国大革命爆发, 不仅推翻了君主统治, 建立起资产阶级的政权, 而且对于欧洲乃至全人类文明和文化的发展, 起到了重要的推动作用, 19 世纪法国美

术便是在这种社会大背景下登上了历史的高峰。19 世纪法国美术的一个重要特点, 就是先后出现了几个旗帜鲜明、主张各异的艺术流派: 如新古典主义、浪漫主义、现实主义和印象主义等。每个艺术流派都拥有一大批专业画肖像和擅长肖像画的大师, 并且, 他们笔下的肖像画也都清晰地烙着各自流派艺术特征的印记。

新古典主义肖像画

古典主义艺术是指以古希腊、罗马艺术为典范的艺术风格, 17 世纪, 在法国以普桑为代表的学院派美术家曾积极推行过这种美术思潮。而 18 世纪末至 19 世纪初法国大革命后, 许多艺术家厌倦了洛可可华丽、纤巧和繁琐的脂粉气装饰风格, 崇尚以古风、理性、严谨和自然为宗旨的古典主义艺术理念, 但不受古典主义的程式束缚, 赋予作品现实意义, 因而, 这种艺术流派也称作“新古典主义”。在构图上强调完整性; 在造型上注重素描和轮廓及人物形象的雕塑感, 而对色彩不够重视。

大卫 (Jacques-Louis David, 1748–1825) 是法国新古典主义美术的创始人。曾任拿破仑的首席画师。接受过皇家美术学院教育, 并去意大利游学。作品以古典雕塑为形象范本, 构图严谨、均衡, 注重素描的严格, 追求形式上的静穆、严峻之美。他的追随者众多, 其学生就有 400 多人。大卫不仅画了大量历史和革命现实题材的主

题画, 他还是一位杰出的肖像画家, 肖像画代表作有《马拉之死》《雷卡米埃夫人》(P.91)《拿破仑越过阿尔卑斯山》《教皇皮埃七世像》《先生与夫人》《朱丽叶·布莱》《戴帽子女孩》《皮柯尔先生》《谢利加先生》《莉莲特侯爵夫人》《查尔斯·路易·特鲁代奈夫人》等。

安格尔 (Jean Auguste Dominique Ingres, 1780–1867) 是大卫的学生和新古典主义画风的追随者。但他不像大卫那样去表现革命现实题材, 而追求着直率而纯洁的原始风格以及理想化和自然之美。作品构图严谨、色彩单纯、线条干净, 形象典雅。他精于观察, 注重细节的刻画, 后期作品带有华丽东方色彩。安格尔描绘的主要对象是女人体和肖像, 尤其肖像画, 使他在艺术上获得了重大的影响和崇高的声誉。安格尔的肖像画杰作有《利维尔夫人》《莫尼特歌夫人》《布罗格列公主》(P.52)《潘库克夫人》《代理人菲利贝尔的妻子》《<辩论报>主编贝尔丁》(P.75)《利维尔先生》《柯迪尔》《巴尔托

里》等。

热拉尔(François Pascal Simon, Baron Gérard, 1770–1837)大卫的杰出弟子之一,著名的肖像画家。他因画欧洲名人,尤其法兰西政界要人而名声大震,并因此受封为男爵。他的作品用笔细腻,色彩微妙,形象俊俏,情调甜美。主要作品有《杰拉德夫人》《阿尔方·德·拉马丁》《母女俩》《画家和女儿》等,其中《雷卡米尔夫人》(P.93)是他的代表作之一。雷卡米尔夫人是法国贵族,银行家的太太,大卫也为她画过一幅坐在躺椅上的著名肖像画(P.91)。

格罗(Antoine-Jean Gros, 1771–1835),曾任拿破仑的御用画师,画过大量拿破仑军事征战题材的作品。虽是古典主义大师大卫的得意门生,但他的作品中早已经洋溢着浪漫主义的激情和豪华壮丽的色彩。他也画过一些肖像,如《拿破仑 1796 年 11 月 17 日在阿鲁柯莱桥上》(P.39)《玛德莲·帕斯陶尔》《自画像》等。

普吕东(Prud'hon Pierre-Paul, 1758–1823),大卫同时代人,作品既有学院古典主义特征,又有低沉的浪漫主义情调。他还是一位出色的肖像画家,作品造型严整,形神兼备,笔法细腻,画面温柔高雅,有“法兰西的科雷乔”之称。主要作品有《约瑟芬皇后》(P.91)《安东尼夫人和孩子们》《玛丽·玛格丽特·朗涅》《乔治·安东尼》等。

维瑞·勒布伦夫人(Élisabeth Louise Vigée Le Brun, 1755–1842)

婚前名伊丽莎白·路易丝·维瑞,美术史上少有的杰出女画家之一,法兰西皇家绘画雕塑学院院士。著名肖像画家巴斯特尔·维瑞的女儿,格瑞兹的学生。生性聪颖,绘画天赋极高,艺术上倾向新古典主义风格。一生致力于肖像画创作,尤擅女性和儿童肖像。曾被请到凡尔赛王宫为玛丽·安东奈蒂王后画像。主要作品有《画家与女儿》(P.113)《舞蹈演员》《罗宾子爵夫人》《雷蒙德小姐》《斯卡伦斯卡伯爵夫人》等。

布格罗(William Adolphe Bouguereau, 1825–1905),法国 19 世纪学院派古典主义绘画的重要人物,安格尔的学生。作品追求高度的理想化和唯美主义,有一种源于自然的纯真。画中少女和儿童虽塑造成公主和天使般的形象,却穿着意大利的乡村服饰,充满着浓厚的田园情调,显得十分真实和世俗化。布格罗的作品不仅在法国,而且在欧美许多国家都深受好评,他因此当选为法兰西艺术院院士,并被比利时和西班牙政府授予荣誉爵士及被荷兰皇家美术学院授予院士称号。布格罗极力排斥印象派画家,他也受到印象派及其他现代艺术家的否定,因此,在很长一段时间里,布格罗及其作品竟然被淡出欧洲美术史。直到 1974 年之后,他才在美术界恢复了应享有的声誉。布格罗一生共创作 800 余幅作品,其中肖像画占了一大半,主要肖像作品有《吉普赛女孩》(P.95)《白衣少女》《年轻的牧羊女》《姐妹俩》等。

浪漫主义和现实主义肖像画

19 世纪二三十年代法国出现的浪漫主义画派,与学院派和古典主义相对抗,主张发挥艺术家的想象力和创造性,颂扬人的精神价值及个性解放。题材有中世纪传说、文学名著、异国风情、生活悲剧、异常事件等,作品强调个性化,构图多变、色彩强烈、笔触奔放、动感十足。

籍里柯(Jean-Louis André Théodore Géricault, 1791–1824),法国浪漫主义绘画的先驱,代表作是《梅杜萨之筏》。虽英年早逝,但他作品所具有的强烈情感和悲剧性力量令世人震撼。其肖像画代表作是 21 岁时所作的《龙骑兵军官》(P.106),曾获金质奖。主要

作品还有《老妇人》《疯狂的凶手》《科利尔》《步兵军官》等。

德拉克洛瓦(Ferdinand Victor Eugène Delacroix, 1798–1863)是法国成就卓越的浪漫主义绘画主将,许多题材具有革命性,代表作是《希奥岛的屠杀》《自由领导人民》等。他知识广博、情感丰富,具有较高的音乐和文学修养。肖像画作品有《墓地少年》《自画像》(P.42)《肖邦像》等。

19 世纪的法国,还出现了一大群画家,既不喜欢新古典主义神话传说与古代英雄人物题材的远离现实,也不欣赏浪漫主义幻想、传奇和异国情调等题材的不切实际,从而掀起了赞美大自然、歌

颂劳动人民现实生活的现实主义美术运动。作品注重客观性和典型性。现实主义画家肖像画的主要作品有库尔贝（Jean Désiré Gustave Courbet, 1819–1877）的《受伤的人》《自画像》《音乐家柏辽兹》（P.41）《阿尔弗雷德·布鲁亚斯》，柯罗（Jean-Baptiste-Camille

Corot, 1796–1875）的《阅读间歇》（P.62）《蓝衣女郎》《少女曼多里乃》，米勒（Jean-François Millet, 1814–1875）的《纺织女》（P.99）《失望的猎人》，杜米埃（Honoré Victoire Daumier, 1808–1879）的《杜比尼》《流浪杂技演员》等。

印象主义肖像画

19世纪六七十年代，法国一批青年画家，他们反对官方学院派艺术的墨守成规和浪漫主义的矫揉造作，提倡到户外去，在阳光下凭自己的观察和直感作画。否定以题材为中心的创作方法，主张把颜色和形体作为绘画艺术的重点。不注重刻画人物内心情感，强调描绘对象的外在形象及对外光的研究和色彩微妙变化的表现。1874年3月25日，这群年轻的法国画家在巴黎举办了无名画家、雕塑家展览会，因莫奈展出一幅《日出·印象》油画被一位守旧的记者撰文嘲讽，于是，这群画家的艺术风格被称作“印象主义”或“印象派”。在早期印象派中，以莫奈为代表的注重色彩，以德加为首的注重造型，后印象派更加强调主观理性和自我情感、个性的表现。因为他们作品表现的内容主要是自然景色和生活中的平凡事物，因此，风景画和肖像画是印象主义绘画的主要组成。

马奈（Édouard Manet, 1832–1883）是一位杰出的人物画家，他第一个将自然的光和色彩带进人物画，从而开创了印象主义画风。尽管他从来没有参加过印象派画家的联合展览，但他的画风对印象派画家影响深刻，因而被人们称作印象主义画派的奠基人，并对欧洲绘画的发展有着重要的贡献。他画了许多肖像画，作品中既有传统绘画坚实的造型，又有印象主义画派明亮、鲜艳、充满光感的色彩，主要作品有《吹笛的男孩》（P.130）《莫莫丽索》《福里斯·贝热尔酒吧间》《阳台》《白衣少女》等。

雷诺阿（Pierre-Auguste Renoir, 1841–1919）也是以画人物画尤其肖像画为主的印象派画家，并以女性为主要素材。他的画无论是造型还是色彩都非常漂亮，给人以赏心悦目的感觉。他曾说过：“为什么艺术不能是美的呢？世界上丑恶的事已经够多的了。”在他的笔下，儿童天真无邪，如花儿一般娇嫩；少女则皮肤丰腴柔润，神态含情脉脉，悠然自得，洋溢着欢乐与青春的活力。肖像画代表

作有《包厢》《阳台上》《拿铁环的女孩》（P.130）《母女俩》等。

印象主义肖像画的主要作品还有莫奈（Claude Monet, 1840–1926）的《佳珀乃丝》《画家妻子》（P.96），德加（Hilaire German Edgar Degas, 1834–1917）的《年轻女郎》（P.16）《自画像》《画家与朋友》《钢琴前的迪浩》《宝莲·梅特涅公主》，修拉（Georges Pierre Seurat, 1859–1891）的《红阳伞》（P.64）《涂粉的女子》，毕沙罗（Camille Pissarro, 1830–1903）的《草地上的女孩》（P.64）《洗衣妇》，塞尚（Paul Cézanne, 1839–1906）的《维克多·乔奎特》（P.24）《女人与咖啡壶》《自画像》《古斯塔夫·格弗雷》，梵高（Vincent Willem van Gogh, 1853–1890）的《伽赛医生》（P.44）《佩勒·坦桂》《自画像》《邮递员约瑟夫·楼林》《看书的吉努克夫人》，高更（Paul Gauguin, 1848–1903）的《自画像》（P.24）《大提琴手》等。

有三位以画肖像画为主的美国籍著名画家惠斯勒、卡萨特和萨金特，他们的画风深受法国印象派的影响。惠斯勒（James Abbott McNeill Whistler, 1834–1903）年轻时在巴黎接受绘画教育，并结识了莫奈等印象派画家，由于作品不被官方沙龙接受，愤而去了伦敦。尽管他的创作生涯大部分在英国，但他的作品还是流露着法国印象派画风的痕迹。肖像画主要作品有：《母亲》（P.97）《白衣少女》《黑色和金色夜曲》等。卡萨特（Mary Stevenson Cassatt, 1844–1926）是19世纪末、20世纪初名声显赫的女画家，出身于美国上流社会家庭，在费城的宾西法尼亚美术学院学习绘画，22岁来到当时的艺术之都巴黎，与印象派画家交往密切，之后成为印象派组织中的重要成员。以画母子题材为主，画风清新、朴实，她笔下的妇女形象充满了母爱和温柔，并且端庄、健美、明智、安详。肖像画主要作品有《自画像》（P.66）《姐妹俩》《蒙特塞拉特·嘉宝》《蓝椅女孩》等。萨金特（John Singer Sargent, 1856–1925）出生于意