

世界名画家全集 / 风景画最大宗师

Claude Lorrain 克劳德·洛汉

何政广 / 主编 陈英德、张弥弥 / 合著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

风景画最大宗师: 克劳德·洛汉 / 陈英德、张弥弥合著. — 北京: 文化艺术出版社, 2010.12
(世界名画家全集 / 何政广主编)
ISBN 978-7-5039-4898-5

I . ①风 … II . ①陈 … ②张 … III . ①油画: 风景画
- 作品集 - 法国 - 近代 IV . ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第250476号

世界名画家全集

风景画最大宗师

克劳德·洛汉 Claude Lorrain

主 编 何政广

著 者 陈英德 张弥弥

责任编辑 帅 克

装帧设计 刘玲子

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京今日新雅彩印制版技术有限公司

版 次 2011 年 6 月第 1 版

印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷

开 本 720×960 毫米 1/16

印 张 12

字 数 100千字

书 号 ISBN 978-7-5039-4898-5

定 价 58.00 元

本书简体字版由“台北市艺术家出版社”授权出版。
版权所有，侵权必究。如有印装错误，随时调换。

世界名画家全集

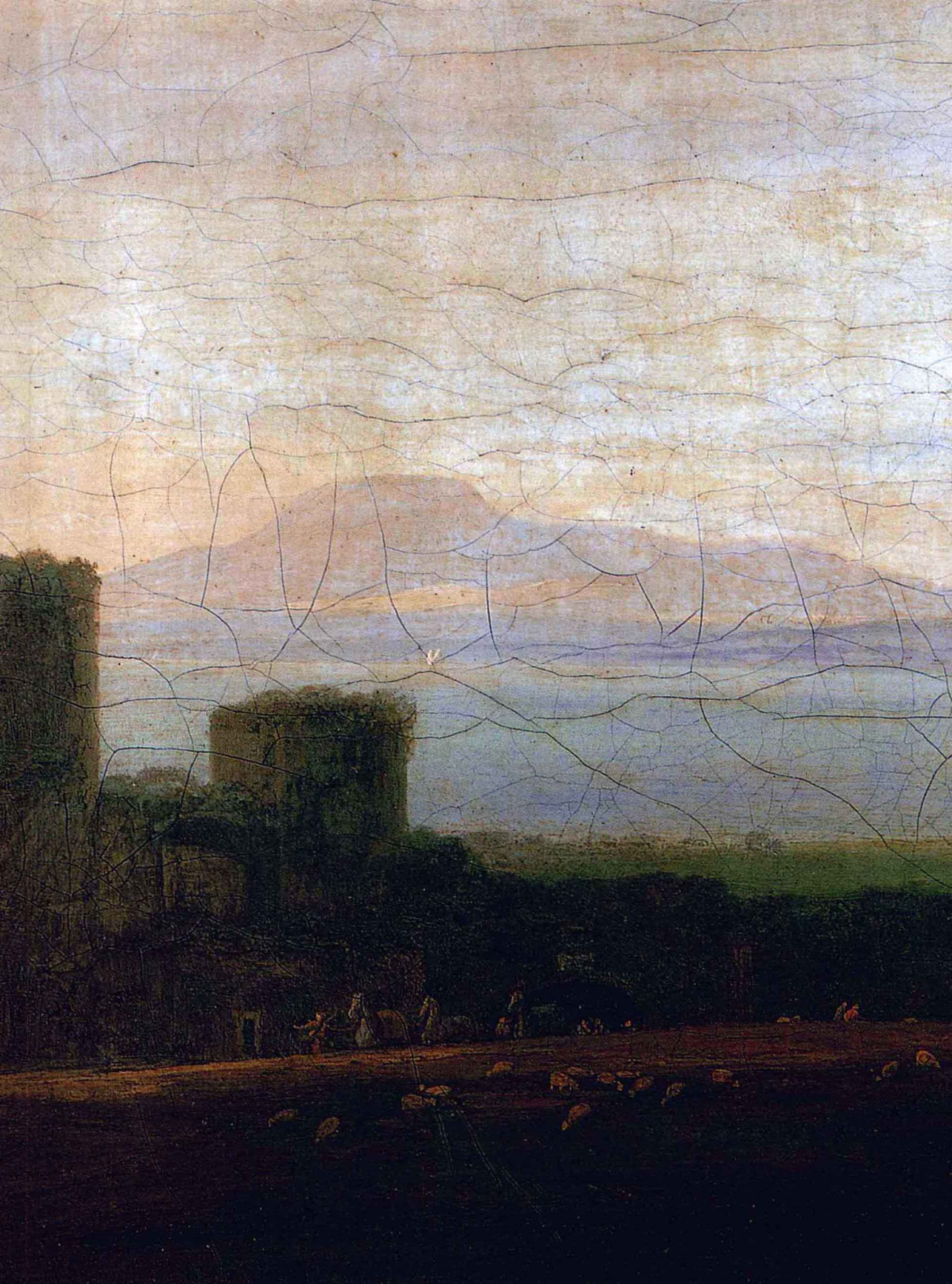
风景画最大宗师

克劳德·洛汉
Claude Lorrain

何政广●主编

陈英德、张弥弥●合著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

目录

前言·····	5
古典风景画最大宗师——	
克劳德·洛汉的生涯与艺术·····	8
克劳德·洛汉的历史地位·····	10
克劳德·洛汉与古典主义大师尼古拉·普桑·····	13
洛汉来自浪漫诗意的风景承传·····	31
洛汉风景中光的传续·····	36
一个洛汉人在罗马的一生·····	50
自洛汉地方到罗马·····	55
再回罗马落根·····	56
城内外海岸边写生·····	60
由纯粹风景到历史风景·····	66
《真品录》——洛汉油画作品的素描手册·····	71
八十二岁风景画最大宗师消亡·····	99
职业上寻得满足的一生·····	107
纯粹风景与海景·····	123
历史风景画作·····	137
最后二十余年的绘画·····	151
洛汉的巨大创作成就：一千一百二十帧素描·····	154
克劳德·洛汉的蚀刻版画·····	173
克劳德·洛汉年谱·····	182

C1. le Loxain

前言

克劳德·洛汉（Claude Lorrain 本名Claude Gellée 1600~1682）是法国古典主义代表画家，也是美术史上“风景画”的最大宗师。洛汉与普桑这两位法国最著名的画家，长年住在意大利的罗马，在那里建立他们伟大的画业。1600年前后时代的罗马，对风景画的新生发展引人关注，当时活跃罗马的画家有卡拉契、保罗·布里尔和艾斯海梅尔等人。洛汉与普桑继承他们的画风更进一步完成了所谓“理想风景”的古典风景画，成为后继者泰纳和柯勒所崇拜的典范。

“理想风景”一词是十七世纪末批评家罗杰·杜比尔所创，分为英雄的风格与牧歌的风格。前者的代表是普桑的作品，风景画赋予知性的、教谕的严肃内容，显出理想之态；后者则在描绘时不假人工造景，而是完全依据自然景象注重自然气氛之塑造，代表画家即为克劳德·洛汉，他开创了富于人间性的牧歌式的自然风景画，对后来风景画的独立有很大的启示。十八世纪以后的浪漫诗意风景画，许多都受到洛汉的影响，洛汉早在十七世纪时即开始观察自然，描绘晨曦落日，印象派画家因此对洛汉推崇备至，超现实主义画家达利甚至画了一幅《向克劳德·洛汉致敬》的油画，表达对洛汉的赞美之意。

美术史家贡布里希在其著作《艺术的故事》中提到：克劳德·洛汉研究了罗马附近的坎帕尼亚的风景，那是罗马周围的平原和山丘，具有雄伟的古迹引人缅怀伟大的往者。洛汉精致的油画，选择他认为跟往昔梦幻美景中的场所相称的母题，而且把景色全部浸染上金色光线或银色空气，似乎就使整个场面理想化了。洛汉打开了人们的眼界，使人们看到自然的崇高之美。一些富有的英国人，甚至将他们地产上的园林，仿照洛汉绘画中的美丽的梦境加以改造。

克劳德·洛汉生于法国洛汉省的夏曼涅（Chamagne），他原名克劳德·杰雷，后来以出生地改名为克劳德·洛汉。他出身于农家，很早即到罗马受教于阿古斯提诺·塔西（Agostina Tassi），长期在意大利居住和从事艺术活动。后来受到保罗·布里尔（Paul Bril 1554~1626）与普桑的启示，逐渐发展出独自的理想风景画形式。1627年以后定居罗马，致力直接的自然研究，

爱好描绘河畔及海边的风景，重视秩序与均衡趣味，创作往往以风景和神话、宗教故事相结合作为题材。常以面对光线作画，画中的树木景物具有透明的感觉，绘画作品中较明显地体现出大气、光线和深度，产生一种宁静和谐的情调，开拓了风景画的新面貌，给予十八及十九世纪风景画家很大的影响。主要作品有：《海港落日》、《欧斯提港圣女保禄登舟》、《桥上的战车》、《诱拐欧罗巴》，以及数量颇丰的素描和铜版画。

克劳德·洛汉的风景画，在他生前即拥有众多的爱好者，包括最具权势的主教和富豪都向他订画，声名远播，作品为世所重，一画难求，为他带来可观财富。

A stylized, calligraphic signature in black ink, likely representing the name 'Claude Lorraine' in a decorative script.

二〇〇八年十一月于艺术家杂志

古典风景画最大宗师—— 克劳德·洛汉的生涯与艺术

十七世纪以前，西方绘画的表现以人物为重，风景艺术在绘画中的地位次要，不受重视。一幅画中若有风景，只是附带、陪衬的作用，是为了将画幅装潢得可看一点，一个背景而已。画家依自己的心性或多或少精确或轻淡地描绘。有时出奇的，风景在画中突显壮观，令人惊异，几乎将画的主题动摇了，那却是纯粹的偶然，非艺术家原初的根本意愿。

如此意大利画家在尊贵、优雅的人物背后，绘出或恢宏或幽远的山水。然而这些景色似乎是美妙的梦游所见，并非真实的自然。这些想象的自然，又常由因袭而绘，差不多总是淡淡的小山丘，竖起中世纪的城堡，或总是傲然古代的废墟风景，在平静的河湾中映出倒影。艺术家们不画纯粹自然本身，不观视晨曦的灿烂或落日的辉煌后挥彩，也不亲临阳光普照的乡野或回想烟雨朦胧的水岸而着笔。

相对于意大利人，欧洲近北的弗兰德及弗拉芒人却真实地静看自然，他们以沉重的心守望风雨乡村中摇晃的树丛与草屋，将悠然之情寄放于无垠的牧野，那牛羊群啮草的平和景象，他们看凄迷雾中运河上的船只或片片白帆浮于海浪被风吹涨，另还有喜感的明阳之光探刺出低地国的天空。十六世纪某些欧洲北方的画家已能将真实景物以绘画诠释出来，并且烘托出其超升之

洛汉
迦太基风景中的迪东和艾芮
局部 1676 油彩画布
德国汉堡美术馆
(前页图)

洛汉 磨坊 1631 油彩画布 61X85cm 波士顿美术馆

感，引人入胜，亦耐人欣赏。

洛汉
磨坊（局部）
1631 油彩画布
61X85cm
波士顿美术馆

克劳德·洛汉的历史地位

十七世纪一位出自后来归属于法国，当时是洛汉公国的画家克劳德·洛汉（Claude Lorrain）把某段欧洲北方的艺术接枝到意大利艺术，将亲自目睹领略的自然，美妙完美地透过彩笔转呈于画面，创出卓绝的作品，其宁和与华美无以伦比。即使有了名声后，洛汉尽量避免在风景中置放《圣经》或其他文学篇章中的神话或历史人物，他显然还是以风景的表现为重，人物只是活动其间的部分因子，有如灌木草丛或岩石的存在。如此将意大利绘画传统之人物与风景的主属关系易位，让他被认为是“纯粹”风景的启始人，也是风景画史上的第一宗师。

洛汉
风景中的圣乔治屠龙
油彩画布
112X149.5cm
哈特福·瓦兹渥兹·
亚典诺藏

包括纯粹或增添人物故事的风景海景，克劳德·洛汉的所有画第一眼看来都是无限美妙的景致风光。他的画中常是高高的树擎起，叶丛厚密，或枝叶松放如羽状展开，太阳自背后探照，烘托出金色光晕的美丽轮廓，其间插入他在罗马近郊写生的草野、牛羊、丘陵、废墟，城中或海港的石砌建筑，水中的船，再点饰所叙故事的小型人物。画面常分成深绿深褐色调的前景，亮绿色的中景和蓝色的远景。构图常用曲线空间表示法，以产生深远的距离感。他写生的素描自由轻快，以调子明暗层次来描述景色、景色的氛围，特别是光的作用。他早期从事蚀刻版画，也特意表现图景中光的效果。

克劳德·洛汉原名为克劳德·杰雷（Claude Gellée），外称勒·洛汉（Le Lorrain）。在意大利人家称他克劳迪欧·洛伦芮塞（Claudio Lorenese）。至于热烈崇拜他的英国人则昵简称他克劳德。法国人谈起十七世纪到意大利工作的两位艺术家普桑与洛

汉无限缅怀，认为是十七世纪的法国之光。然而洛汉出生的一六〇〇年，出生地现在为法国洛汉省的地方并不属于法国，是与德国临界的洛汉公国。洛汉公国在十七世纪亦出过另一位令当地荣耀不已的画家乔治·德·拉图尔（Georges de La Tour，一九五三～一六五二）。拉图尔一生都在洛汉地方度过。克劳德·洛汉则大半生都在意大利。不过他却从来没有忘记自己的出生地，这可从他的艺名以洛汉替代本来杰雷之名看出。

风景艺术大师克劳德·洛汉的生活并不奇特，最早有关他的记载是一位与他同时代去罗马工作的德国画家珊德拉特，以及一名擅长传记的名叫巴迪努西的作家依画家的亲人所述而杜撰。早年生活大家太了解，难于查证。他大约一六一三年首次来到罗马，一六三〇年起才有比较实在的记录，确实的是自一六二七年至他生命的终结，他都生活和 works 于罗马。据说他是一位十分和蔼安静的人，一辈子独居，几乎没有学徒，工作缓慢，每年只

洛汉
海景 1630~1633
油彩画布
巴黎罗浮宫美术馆

画五六幅，但他活到八十二岁高龄，而作品大多留了下来。他一生大约有三百幅油画，五十余幅蚀刻画，另有一千一百二十帧素描。包括了他作为油画记录的《真品录》在内。

克劳德·洛汉与古典主义大师尼古拉·普桑

艺术史上谈到克劳德·洛汉时常将他与尼古拉·普桑（Nicolas Poussin）并论。他们共属于一个时代：十七世纪。同是法国人。普桑一九五四年生于诺曼第，洛汉小普桑六岁，一六〇〇年在邻近德国的洛汉地方出生。他们都自少壮时到意大利罗马，生活工作成名，在那里完成绘画伟业。都同样在罗马去世，普桑逝于一六六五年，洛汉活到一六八二年。二人生前相识相熟，都对古代传统高度尊重并加以发扬，二人又都受惠于《圣经》与神话故事，绘出大量相关主题的画作。两位大师的风景与历史风景画同时成为欧洲古典艺术的名作。

在艺术信念和审美趣味上，普桑与洛汉可以用叙事与抒情来

洛汉
罗马，山之圣三堂景
约1632
羽笔、深褐、水彩画
14 × 12cm
圣彼得堡艾米塔吉
美术馆

普桑 男人于水池旁洗脚 约1648 油彩画布 74.3×100.3cm 伦敦国家画廊

普桑 花神的王国 油彩画布 131×181cm 德勒斯登国立美术馆