

刘晓路 主编

世界美术 精粹品读

从巴洛克与罗可可到新古典主义

世界美术精粹品读

从巴洛克与罗可可到新古典主义

刘晓路 主编

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界美术精粹品读, 2, 巴洛克~新古典主义 / 刘晓路编著.

—北京: 人民美术出版社, 2001.5

ISBN 7-102-02318-9

I. 世... II. 刘...

III. ①艺术-作品-鉴赏-世界②巴洛克艺术-作品-鉴赏-世界③新古典主义-作品-鉴赏-世界 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 027615 号

世界美术精粹品读

从巴洛克与罗可可到新古典主义

刘晓路 编著

人民美术出版社 编辑出版

(邮编 100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 杨 恩

装帧设计: 胡建斌

天津可佳文化科技有限公司·策划

深圳大公印刷有限公司印刷

新华书店总店发行

开本: 880 毫米×1194 毫米 1/16 印张:101 字数 120 千字

2001 年 6 月第一版 2001 年 6 月第一次印刷

印数: 1-3000

ISBN 7-102-02318-9/J · 2000

全套五卷 定价: 980 元

序 言

2001年是西方美术传入中国400年。1601年,意大利传教士利玛窦向明神宗朱翊钧献天主像和圣母像。这是在中国记录到的西方美术最早传入,从此西方美术开始悄悄走进中国人的生活。1715年,意大利画师郎世宁到北京,数年后对一些宫廷画家秘密传授西画技法,但未获成功,而他自己最终则几乎被改造成了中国画家。中国人真正开始接受外国美术,还是19世纪后期中国人去欧美、日本留学以后的事。

1917年,中国年轻的艺术教育家姜丹书(1885—1962)编了一本书,名曰《美术史》,由上海商务印书馆出版,1924年出至第7版。这是中国历史上第一次同时介绍中国和外国美术的著作,而且图文并茂,虽然极其简略,却有开山之功。1922年,上海商务印书馆出版了更年轻的学者吕微(1896—1989)编译的《西洋美术史》,到1931年出至第4版。这是民国时期影响较大的一部外国美术著作。此后,陆续有俞寄凡编译的《近代西洋绘画》、郭沫若编译的《西洋美术史提要》、丰子恺编写的《西洋美术史》和《西洋画派十二讲》、鲁迅翻译的《近代美术史潮论》出版。从此,有关外国美术的著作、画集在中国层出不穷,尤其是20世纪。

世界是一个整体。外国美术传入中国400年来,尤其是近100年来,中国人对它的熟悉与日俱增,在某种程度上还超过了中国美术。如果拿到国际上做一个比较,可以引出一句玩笑:中国人对法国美术的熟悉程度甚至超过了法国人。虽然不能说普通中国人熟悉法国美术的程度超过普通法国人,但至少有一种情况是真实的:中国美术家往往对法国美术如数家珍,可以一口气评点安格尔、德拉克洛瓦、库尔贝、莫奈、雷诺阿等几十个艺术家的名字、生平和代表作,对在巴黎出现的令人眼花缭乱的各种流派也可以一一娓娓道来,其熟悉程度肯定超过普通法国人。有人会不以为然,这又能怎样?问题是:法国美术家对中国美术的了解就很难使用“熟悉”一词。

这些对于我们外国美术研究者编写外国美术图书,既提供了良好的接受基础,又提出了苛刻的挑战。我们不能一般地介绍外国美术,因为这方面的书籍已经汗牛充栋了;于是我们试图与观众一同品鉴,一起细读。因此,书名中有了“品读”一词。在中国古代,艺术著述多以诗品、书品、画品形式出现。诗品、书品、画品,既是一种著作形式,也成为一个专门的学科。《世界美术精粹品读》丛书是这一传统在新时代的弘扬光大。

《世界美术精粹品读》丛书是一套在学术的基础上、以欣赏为主的世界艺术史品评著作,由中国艺术研究院外国美术研究室的研究人员共同编写,人民美术出版社出版。

根据时代、地区、地位以及读者欣赏习惯的综合考虑,我们把世界艺术分为五大板块,全书分为五卷:第一卷为“从史前到文艺复兴”,内含希腊美术、罗马美术、中世纪美术,历史跨度最大;第二卷为“从巴洛克到新古典主义”,内含样式主义、罗可可美术;第三卷为“从浪漫主义到现实主义”,内含巴比松画派,这是普通中国读者最容易接受和欣赏的;第四卷为“从印象主义到后现代主义”,内含新印象主义、后印象主义,以及现代主义各流派,包罗的流派最多;第五卷为“东方美术”,包括美索不达米亚、波斯、印度、日本等国美术,涉及地域最广。全书共精选世界艺术名作1500件左右。每卷前面都有8000~10000字的同名论文,概述这个时代或地区的艺术发展。每卷精选世界艺术名作280~300件,每幅作品约有300字左右的图注和欣赏文字。最重要的一些艺术家还有500字左右的简历,并附有自画像或肖像照、肖像画。通过它们,可以全面了解世界艺术的发展概况和艺术家个人风貌。

以往的外国美术著作,多以西方为中心,本书则特别设立“东方美术”。相对西方美术,我国人民对作为我们邻居的东方美术却显得不够熟悉。实际上,如从学者的角度而言,我国对东方美术尤其是印度美术和日本美术的研究深度却是超过西方的。第五卷“东方美术”的作者之一是我国著名的印度美术专家王镛先生。

本书的译名根据名从主人、约定俗成的原则,全部参照中国大百科全书出版社出版的《中国大百科全

书》和《简明不列颠百科全书》进行统一。同时,本书大部分艺术家的名字均附原文,生卒日期力求精确到年月日,而后者是以往出版的外国美术著作没有做到的。

每卷的序列为:论文、目录、重要艺术家的画像、照片和简历,以及作品、图注、赏析。每卷的艺术家首先按其出生的先后排列,同一艺术家的作品排在一起,多幅作品按创作的先后排列。为了帮助读者进一步研究,本书尽可能提供详尽的图注。图注的次序为:作者、图名、年代、种类、材料、尺寸(高×宽)、收藏地点。

我在外国美术研究室的同事们在北京百年不遇的酷暑中编写此书,挥汗如雨,人民美术出版社摄影艺术编辑室主任杨恩先生有力地推进了编辑工作。在此一并表示感谢。

在西方美术传入中国 400 年之际,出版《世界美术精粹品读》丛书极富有象征意义。《世界美术精粹品读》丛书是一座没有围墙的世界艺术博物馆,我们希望普通中国人能在其中尽情畅游。

刘晓路

中国艺术研究院研究员

外国美术研究室主任

2000 年 8 月 31 日于北京

从巴洛克与罗可可到新古典主义

从 17 世纪巴洛克风格崛起到 19 世纪初新古典主义的兴盛,历史跨越了两个多世纪,此间,欧洲发生了一系列变化。首先,由于商路的转移和城市手工业的衰落,“文艺复兴的长子”——意大利逐渐失去了其欧洲艺术中心的地位,随着经济的衰退和反宗教改革势力的抬头,这个国家的艺术活动也逐渐丧失了以往的朝气,艺术朝圣者日见减少。1588 年,“无敌舰队”的覆灭使西班牙失去海上霸权,工商业一蹶不振,这个国家随即成为欧洲流浪汉和乞丐最多的国家。在那里,宗教势力横行,到处燃烧着宗教裁判所的凶焰。在法国,王权占据统治地位,那里活跃着与之适应的古典主义文化。在荷兰,随着资产阶级地位的确立,这个欣欣向荣的小国出现了繁荣的市民文化。欧洲的这段时期也是一个探索真理的时期,涌现出一批杰出的思想家和科学家,如伽利略、培根、霍布斯、笛卡尔……在 19 世纪还出现了以狄德罗等人为代表的启蒙运动,思想家们对现存的制度提出大胆的质疑,极大地动摇了封建统治和宗教信仰。

就是在这样的历史背景下,欧洲出现了多元化的美术景象。从 17 世纪到 19 世纪初,意大利、佛兰德斯、荷兰、西班牙和法国等地先后出现了巴洛克美术、古典主义美术、现实主义美术、罗可可美术和新古典主义美术。此间,虽然意大利仍是各种风格流派的原产地,但它却丧失了原有的活力,欧洲艺术的中心逐渐转移到法国。在两百多年的时间里,诸多风格流派各领风骚,交相辉映,此起彼伏,形成了波澜壮阔的艺术图景。

一、 激情澎湃的巴洛克旋风

巴洛克是 17 世纪欧洲流行最广泛的艺术风格。但时至今日,人们对“巴洛克”(Baroque)这个词的来源仍不太明了。有人认为它来自西班牙语“Barroco”或葡萄牙语“Barrueco”,意思为不圆的珠子;有人认为它源于意大利语“Barocco”,即奇怪、变形的意思。“巴洛克”这个名称的最终确立是在 18 世纪,当时这个词带有明显的贬义,在古典主义艺术家看来,它甚至是一种“堕落”的艺术。直到近代,学术界才以完全公正的态度来研究它,它的消极面固然不容忽视,但它独特的成就同样值得珍视。

文艺复兴时期的艺术强调宁静与和谐,推崇理性,而巴洛克艺术反对的恰恰就是这一点。巴洛克强调非理性的幻想与幻觉,极力打破古典式的和谐与宁静,取而代之以动荡的冲突感与紧张的戏剧气氛。运动感是巴洛克艺术的灵魂。艺术家们追求瞬间的变化,无论是绘画、雕刻还是建筑,总是体现出强烈而复杂的节奏感。巴洛克艺术家们还表现出无穷无尽的激情,作品成为他们宣泄情感的载体。在画面里,无论是欢乐、兴奋,还是恐惧、悲哀,都被表现得淋漓尽致。巴洛克绘画的典型特点是强调光线与色彩、漠视单纯的平衡、重视斜线的作用、夸张透视的角度、拓展画面的空间。尤其在教堂天顶画的绘制上,巴洛克风格往往能最大限度地发挥其优势,其强烈的视觉冲击力是典雅抒情的古典主义画风无法比拟的。

巴洛克绘画可溯源到米开朗琪罗、科雷乔等文艺复兴时期的大师,但它最直接的来源则是 16 世纪后期流行的样式主义。在丁托列托充满奇幻色彩的作品中,已经可以窥见巴洛克风格的端倪。在 16 世纪末与 17 世纪初,“撞开 17 世纪艺术之门”的卡拉瓦乔和以倡导理性画风而闻名的卡拉奇也对巴洛克画风产生了不可忽视的影响,但是,这两位大师又分别表现出现实主义和古典主义的特色。由此看来,巴洛克风格的形成较为复杂,它吸收了大师们健康的写实倾向和表现光线、色彩的手法,同时为了配合装饰建筑物的需要,具有特殊效果的透视也被相应发展起来。意大利著名的巴洛克画家有雷尼、圭尔奇诺、罗萨等,其中最为出色的是画家兼建筑师的彼得罗·达尔科托纳,他的主要作品是佛罗伦萨庇蒂宫的壁画与装饰和罗马巴尔贝里

尼宫大厅的壁画。作品继承了卡拉奇和圭尔奇诺所代表的传统,以与建筑相吻合的透视角度绘出在空中翱翔的天使和众神,气势磅礴,动感极为强烈。在佛罗伦萨庇蒂宫的壁画与装饰中,达尔科托纳还把壁画、雕刻与建筑结合在一起,充分发挥了巴洛克的特色,在室内装修艺术上具有划时代的意义。在17世纪后期意大利的巴洛克画家,以波左的成就最大,他的代表作是圣伊尼亚齐奥教堂的天顶壁画,作品里的人物飞扬跳跃,把巴洛克画风发挥得酣畅淋漓。

虽然巴洛克艺术发源于意大利,但最伟大的巴洛克画家却不是意大利人,而是佛兰德斯的鲁本斯。这位杰出的画家突破了先辈们那种罗马派的艺术风格,发展了极具代表性的巴洛克绘画,为佛兰德斯美术争得最光辉的一页。巴洛克绘画能在此地达到鼎盛,并非出于偶然。16世纪的宗教改革运动给教会以沉重的打击,人们的信仰逐渐动摇了,教会的人数也日益减少,教堂建筑严峻冷漠的面貌使人望而生畏。为了扭转这种江河日下的局面,教会企图以生动的、充满人性的艺术作品来感动信徒,吸引民众,把他们重新揽回神的怀抱。为此,教会不惜花费大量的金钱。其次,佛兰德斯在政治上受制于他国,统治者需要用豪华和世俗性的艺术来粉饰太平和维系与被统治者的感情。当时佛兰德斯力图在政治上独立自主,因此不可避免地要探索独立发展的艺术舆论。再者,佛兰德斯的一些富有的封建贵族因经商而赚取了大量钱财,他们的生活同新兴的资产阶级一样,追求豪华,附庸风雅,他们也模仿着宫廷,用艺术品装饰住所。在这种情况下,佛兰德斯涌现了大批巴洛克艺术家,16世纪末风行欧洲的样式主义终于在佛兰德斯实现了变革,这种变革最成功的代表就是鲁本斯。

鲁本斯在其作品里几乎把激情与运动感推向极限,从而使巴洛克绘画的长处和潜力获得了充分发挥。1616年他绘制了《末日审判》,虽然这幅画的灵感来自米开朗琪罗的同名壁画,但画面更加宏伟,姿势各异的众多人体在空中飞扬着,搅成一股无法平静的漩涡,从而造成动荡不安的效果。在《劫夺吕西普斯的女儿》中,扭动着的人体、跳跃着的马匹交织成动人心魄的图景,鲜亮的色彩、倾斜的构图和洒脱的笔触创造出剧烈冲突的场面,具有极强的视觉冲击力。在他的其他作品里,无论是《阿马松之战》还是《银河》,都表现出强烈的动感,气势磅礴、感情奔放。鲁本斯的绘画对于佛兰德斯和整个欧洲美术都有着持久的影响,17世纪后期,巴黎的法国皇家美术学院出现了鲁本斯主义者,18世纪—19世纪的法国画家德拉克洛瓦等人也都不同程度地从鲁本斯的作品里得到启发。

巴洛克雕刻最具代表性的人物是意大利的贝尼尼,他杰出的创造力使教皇的统治中心罗马变得熠熠生辉,贝尼尼也因此成为几代教皇的宠儿。他的主要作品有《圣塞勒萨祭坛》和《阿波罗和达芙妮》等,技艺精湛,强调激情与动感,仿佛使沉重的大理石变得轻柔飘逸起来。这些雕刻与建筑结合得非常完美,其影响不仅涵盖了意大利,也波及到西欧诸国。

巴洛克艺术和天主教会有着密不可分的关系,但两者显然不能画等号。因为巴洛克艺术家们既依赖教会的经济支持,又表现出自己独立的个性,有些艺术家受文艺复兴人文主义的影响,作品中不仅流露出世俗情趣,甚至还表现出明显的现实主义成分。就是在天主教盛行的国家和地区,巴洛克艺术也未能一统天下,因为还有立足于民间的现实主义艺术与之分庭抗礼。

二、 理性至上的古典主义思潮

美术上的古典主义产生于意大利的波伦亚美术学院,却在君主专制的法国找到了最适合它生存的土壤。在这里,资产阶级的羽翼尚未丰满,他们同教会一样都必须受制于王权,于是王宫成为民族统一的政治、文化中心,因而,艺术的最大订货人是宫廷而不是教会。宫廷艺术当然不可能为宗教服务的巴洛克美术,也不可能是把渔夫、农民引进画面的卡拉瓦乔式的艺术,他们需要的只能是象征王朝伟大与永恒的古典主义艺术。法国的17世纪被称为路易十四时代,这位称霸欧洲的君王念念不忘建立统一的官方艺术。为国王及其精英服务的古典主义文化把古代和现代思想兼收并蓄,同时也借鉴了巴洛克和民间世俗美术的某些特点,最终创造出严正、高贵、秩序感明显的古典主义艺术。

路易十四希望在艺术作品中把他打扮成希腊罗马的神或统帅,因此古代希腊罗马的故事和神话就成了

最流行的题材。艺术家们大多在意大利观摩学习,有的还长期居住在意大利,他们以希腊罗马为典范,以唯理主义作为哲学基础,同时也吸取了卡拉奇折衷主义、卡拉瓦乔强烈的明暗对比手法和威尼斯画派的色彩成就,在法国宫廷内外形成了古典主义文化潮流。这段时期,出现了一批杰出的古典主义画家,他们是乌埃、勒絮尔以及普桑等人。

乌埃是路易十三的首席宫廷画师,曾在意大利居住 15 年,他先后受到卡拉瓦乔主义、波伦亚学院派和威尼斯画派的影响,同时也不可避免地要受到巴洛克艺术风格的熏染。早在意大利时,他就闻名遐迩,为许多教堂作过画。1627 年回国后,被路易十三重用。他创作的作品以神话、宗教故事为题材,以寓意象征的手法歌颂了王朝的光荣、路易十三以及黎塞留的丰功伟绩。从现存于卢佛尔宫的《丰盛》、《神庙的拜见》与《对神庙的献祭》中可以看出他的风格特点:明亮丰富的色彩,宏大的气魄,优美的环形节奏,以及和谐的衣褶造型。

勒絮尔的画具有十分明显的意大利情调,如《朋友聚会》中表现出类似卡拉瓦乔作品中的气氛,而在《三缪斯》中,又能找到卡拉奇的华美。但事实上这位画家从未去过意大利,非但如此,他甚至一生都没有离开过法国。或许正是因为如此,他的作品才在典雅的古典主义趣味之外流露出淳朴自然的气息。

普桑的艺术代表了法国古典主义绘画的最高成就。这位画家在 18 岁时去巴黎学习绘画与雕刻,30 岁时定居意大利。1640 年,他应邀回国任宫廷首席画师,同时为枫丹白露王宫和圣日耳曼大教堂作画,但法国画家的敌视态度最终使他愤然离去。他的代表作有《萨宾妇女被掠》、《诗人的灵感》等,作品笔法细腻、格调高雅,洋溢着抒情诗般的情调。从中,我们可以体味到这位大师的艺术特点:既服从自己的感觉,又尊重理论法则;既表现出纯熟的技巧,又涌动着高昂的热情;既尊崇古代艺术,又善于发掘自然美。晚年,他创作了历史风景画《四季》,画面里深藏的意韵远远超出了一般意义上的古典主义范畴,这位被认为是最正统不过的艺术家实际上是一位有着极强洞察力的革新者,他那情景交融、饱含着寓意的画面反映出崇高的思想境界,造就了一个时代的艺术高峰。

三、立足现实的荷兰画派

17 世纪是荷兰美术史上最值得骄傲的一页。在不足百年的时间内,这个气候湿润的洼地小国居然涌现了一批具有世界影响的大师:哈尔斯、伦勃朗、维米尔、雷斯达尔、霍贝玛……一时间人才辈出,灿烂的星光足可以与意大利争辉。

繁荣的艺术胜景首先必须归因于蓬勃向上的社会背景。16 世纪末尼德兰掀起资产阶级革命,成功地建立了荷兰共和国,为北方资本主义的发展开辟了道路。17 世纪前期,荷兰的经济、文化空前繁盛,当西班牙、意大利等国宗教裁判所的凶焰还在疯狂燃烧的时候,荷兰已经有了比较广泛的言论自由与信仰自由。至 1645 年,荷兰已有 6 所大学,报纸也逐渐普及到市民的生活中。在这里,真正的主人是富有的资产阶级,他们需要的既不是巴洛克美术,也不是为王权服务的古典主义艺术,而是表现日常生活的市民艺术。在这样的条件下,荷兰画派应运而生。

荷兰画派继承了 15 世纪、16 世纪尼德兰民族艺术传统,把如何表现现实生活、表现普通人的情感与愿望作为探索的主题,以朴实、写实的笔法描绘了周围的日常生活和他们熟悉的各类人物及美丽的自然景色。荷兰画派逐渐疏远了宗教与神话主题,新兴的资产阶级和社会中下层的平民成为绘画作品里的重要角色,艺术反映现实生活的深度和广度也有所加强。市民阶层既有积极进取的一面,也有安于现状、沉湎享乐的一面,荷兰小画派由于过多地描绘了生活中的闲杂琐事和闲情逸致而在某种程度上流于萎靡。

肖像画家哈尔斯是荷兰现实主义画派的奠基人。他于 1610 年前后加入哈勒姆圣路加公会,当他作为一名画家开始独立工作的时候,荷兰革命刚刚获胜。哈尔斯早期和中期的作品描绘了荷兰健康、愉快的形象,溢出画外的乐观情绪与荷兰建国之初蓬勃向上的精神面貌相吻合。伦勃朗是 17 世纪荷兰最伟大的艺术家,他一生屡经坎坷,但不改初衷。他作为肖像画、风俗画、历史画与风景画的大师,一生创作了大量作品,为人类留下了丰富的艺术遗产,他在坚持现实主义的基础上把油画语言的运用提升到空前的高度,使荷兰绘画

在全球范围内赢得荣誉。

维米尔是典型的荷兰风俗画家,他被视为“荷兰小画派”的代表。维米尔一生并不富有,但他的大部分作品描绘的都是舒适、安闲的中产阶级家庭生活。维米尔喜欢把日常的家务劳动诗意化,作品从不表现戏剧般的冲突感与复杂的情节,而是以温馨动人的情调取胜。与维米尔风格相近的画家还有格拉尔德·特·特鲍赫、皮特·德·霍赫等人,他们的作品以写实的笔法再现了市民们宁静恬适的家居生活。

17世纪是荷兰各门类绘画发展的重要阶段,这一期间,风景画得到充分发展。画家们摆脱了16世纪前辈们的固有程式,在绘画中完全取消人物形象与故事情节,他们以纯熟的笔法深情地描绘了茂密的森林、开阔的牧场、平坦的沙丘与气象万千的海景,流露出对祖国秀丽山川的热爱。荷兰画派的另一成就就是静物画发展成为独立的绘画体裁,画家们以前所未有的热情去描绘花卉果品、日用器皿,使无生命的静物呈现出勃勃的生机。

四、 温柔雅致的罗可可风韵

进入18世纪后,欧洲社会更加动荡不安,资本主义有了更大的发展,封建制度则进一步衰落。在法国,路易十四死后留下的最大“遗产”便是一笔数额惊人的国债。路易十五上台以后,对如何弥补国库亏空兴趣不大,而是更加沉溺于醉生梦死的荒淫生活中。他有句可耻的名言:“在我死后,哪管洪水滔天。”18世纪的法国争夺王朝权力的斗争不再像以前那样激烈,宫廷的舞会日夜不停,贵族男女尽情享乐。路易十五的宫廷用它所推崇的闲散安逸和文雅的举止为整个法国树立了榜样。正如卢梭所说的那样:“奢侈必然的后果——风化的解体——反过来又引起趣味的腐化。”就是在这样一个极度奢侈与腐化了的趣味中,产生了罗可可艺术。

人们习惯于把罗可可艺术称为“艳情”艺术,它主宰了18世纪前半期法国的画坛。罗可可艺术以上流社会男女的享乐生活为表现对象,画面里常常出现裸体或半裸的女性形象,但她们由巴洛克时期的成熟而妖娆的妇女形象变为纤弱苗条的少女。路易十五的情妇蓬巴杜夫人和杜巴莉夫人的趣味左右着宫廷,致使美化妇女成为压倒一切的艺术时尚。它一方面因缺乏对神圣力量的感受而流于浮华做作;另一方面却以法国式的轻快优雅使绘画完全摆脱了宗教题材。此时,艺术的理想从雄伟转向了愉悦,轻歌曼舞的场景冲淡了原罪带来的压抑感,男女欢爱的场面取代了耶稣、圣徒受难的惨状,讲求雅致和细致入微的感官享受遍及各处。就这个意义而言,罗可可艺术朝着表现现实生活的方向又迈进了一步。

在绘画上,罗可可艺术的代表是瓦托、布歇和弗拉戈纳尔。瓦托少时生计艰难,不得不靠给画商临画来维持生活,加上他性格孤傲,所以即便在他成名之后,其作品中仍显示着一种与其他罗可可画家不同的风格。《舟发西苔岛》是他的代表作,也是实现其生活转折的作品,它描绘了一群情侣惜别爱情之岛的情形,画面中每一个人物都被赋予与爱情有关的象征意义,情景交融,创造出如抒情诗般优美的意境。但在那些笼罩在夕阳余辉中的面孔里,在那些独自徜徉着的身影里,总是流露出淡淡的哀伤,似乎在为那个没落的时代唱着挽歌。瓦托的艺术似乎印证了法国诗人、戏剧作家让·巴·罗梭在其诗篇《新年颂》中的诗句:“‘昨天’早已逝去/‘明天’或许不会到来/仅仅是在今天/毫无疑问/人们能找到欢乐。”

与之相比,布歇的画风更能迎合贵族们的欣赏口味。布歇聪颖不凡,事业上一帆风顺,更重要的是他受到蓬巴杜夫人的赏识,这些难得的条件使他在上流社会应付自如。他的作品多以神话和现实生活里的人为描绘对象,色彩明亮,笔触自由洒脱。他的代表作是《奥莫尔菲小姐》,作品中绸缎闪亮夺目,人物动作之大胆、肉感之强烈,近乎色情画,这些都最能迎合宫廷的胃口。弗拉戈纳尔曾受教于布歇,但他渲染微妙心理活动的技巧要胜过他的老师。他的代表作是《秋千》,画家以精致的笔法描绘了妩媚的人物和华丽的服装,在取悦女性上可谓达到了极致。

但到了18世纪后期,随着启蒙运动的发展和人们对宫廷趣味的抨击,罗可可风格逐渐被表现第三等级人民生活的世俗风格所取代。市民艺术不是产生在凡尔赛宫和皇家美术学院,而是沙龙和咖啡馆。1723年巴黎有400余家咖啡馆,到了1788年,巴黎咖啡馆的数目增加到1800多家,学者和艺术家们在这里高谈阔

论,探讨对历史和社会的看法,这种自由活跃的气氛在路易十四时代是看不到的。当时甚至出现了在凡尔赛宫门口叫卖《十日谈》等禁书的情景。此时,资产阶级的地位有所上升,他们在美术上需要的不再是为贵族服务的罗可可艺术,而是市民艺术。远离尘世的神话与宗教题材不再能吸引他们,艺术家把目光投向日常生活。此间,格勒兹、夏尔丹等画家的成就尤为世人称道。格勒兹以真挚的情感描绘了平凡人家的生活,夏尔丹则“硬是把厨房请进了沙龙”,他无比深情地描绘了女仆、厨娘的日常劳作,真实地再现了第三等级人民的生活境遇和他们高尚的情操。他的静物画更是表现出非凡的神韵,那些人们司空见惯的物品在他笔下被赋予隽永深长的诗意,温暖的生命感和时代气息令其他画家望尘莫及。

五、 世纪之交的新古典主义运动

经过 18 世纪一系列重大社会变革和思想变革,像启蒙运动、法国大革命、工业革命等,欧洲社会的社会结构和思想观念都发生了剧烈的变化,美术活动也随之发生相应的改变:社会结构的变化使艺术赞助方由贵族和宫廷变为资产阶级,同时美术家对风格的觉醒和赞助者们不同的欣赏口味使艺术家必须以不同的创作技巧和风格来迎合观众,这种追求导致在 19 世纪出现了频繁更迭的风格流派,其中,最先出现的就是新古典主义。

新古典主义的故乡在意大利。1748 年,被火山灰掩埋了近 1700 年的罗马古城庞贝和赫库拉纽姆被发现,这极大地激起了人们对古代的兴趣。在古城遗址里有许多保存很好的壁画,画面中那些端庄典雅的形象使艺术家们为之倾倒。此后,一种被称为“新古典主义”的艺术思潮悄悄兴起。新古典主义向往的是另一个理想境界,那就是失去的文明——古希腊的自由和古罗马的尊严。

当然,新古典主义在法国兴盛还有它深刻的时代背景。18 世纪 60—70 年代正是法国大革命的前夕,新兴的资产阶级为反对封建统治和宗教黑暗势力,必须找到为民主而战的精神武器——英雄主义思想,但这种英雄主义在当时鼓吹家庭美德的资产阶级里是找不到的,这就必须从古代艺术精神中挖掘。因此,人们对古希腊、罗马的兴趣普遍增强,古代共和主义的英雄成了他们理想和行动的楷模。

新古典主义是作为一种对巴洛克和罗可可风格的反驳力量而出现的。随着大革命的到来,人们的艺术欣赏趣味由表现女性的肉感变为宣扬视死如归的坚强,新古典主义画家从希腊罗马神话和现实生活里发生的重大事件中选取题材,表现出极端的道德狂热和社会意识。法国著名的新古典主义画家有大卫、吉罗代、普吕东、维涅·勒布伦和安格尔等人。

大卫最著名的三幅作品是《荷拉斯兄弟的宣誓》、《布鲁特斯》和《苏格拉底之死》,它们均以古代英雄为描绘对象,对当时的社会变革起到了舆论宣传的作用。作品追求舞台般的戏剧情节和浮雕式的画面效果,反对巴洛克式的透视夸张效果,表达了纯粹与简洁的审美理想。不过大卫不满足于古代理想的美,《网球厅的宣誓》、《马拉之死》和《拿破仑加冕》描绘的就是当代现实题材,作品既真实地记录了历史事件,也表明了画家的政治倾向。

在大卫之后,他的学生吉罗代成为新古典主义艺术众望所归的领袖人物,他继承了大卫在构图、色彩与造型上确立的原则,但在题材的选择上更倾向于带有浪漫主义气息的文学作品与神话故事。他创作的《大洪水》荣获拿破仑十年绘画奖。作品描绘了死神的凶残与人们的绝望,动荡冲突的画面已经很难再归类于新古典主义范畴。他的《阿达拉之死》则表现出更浓厚的浪漫主义情调。普吕东的作品被誉为质朴幽雅风格的典范,他创作的《劫走普赛克》极为出色地刻画了典雅轻盈的女人体,但遗憾的是当年画家为了使画面更完美而大量使用了调色油,以至于当时光辉灿烂的画面如今已经略变得灰暗。

新古典主义最后的旗手是安格尔。他的艺术典雅抒情,细腻的笔触与光洁的画面令人叹为观止。《瓦平松的浴女》中的人物形象宁静而庄严,优美平滑的人体曲线和淡雅柔和的色彩如同音乐里的韵律一般动人。安格尔以其卓越的素描能力闻名,但他并不拘泥于客观影像的再现,在《大宫女》里,他把人体做了合理的夸张,并且有意削弱了空间透视感而突出线条的流畅性,以此创造出与东方意趣接近的美感。《泉》和《土耳其浴室》着重突出曲线美,以富有音乐感的圆形创造出理想化的形象,再一次把新古典主义绘画推向巅峰。

新古典主义艺术对欧洲的民族觉醒曾起到一定的推动作用,但是,当它退化成对古代艺术的机械模仿时,它就演变为学院式的僵化风格,并最终服务于政治。而在此时,人们受当时的文学作品影响,表现出对中世纪和死亡等艺术主题的偏爱。特别是在法国,波旁王朝复辟给知识分子带来了新的苦闷,人们开始倾向于在幻想中求得力量和安慰,于是,新的美术风格——浪漫主义又在悄然酝酿之中。

许静涛

2000年8月于北京

目 录

格列柯

自画像	1
基督把商人逐出神殿	2
为点火而吹余烬的年轻人	3
久里奥·库罗伯伊欧肖像	4
穿毛皮大衣的女人	5
奥尔加斯伯爵的葬礼	6
圣家族与玛古达拉的马利亚	7
圣安德列与圣弗朗西斯科	8
托莱多风景	9
枢机卿尼尼奥德·盖巴拉肖像	10
拉奥孔	11

乔基姆·特威尔

丘比特和丹娜伊	12
---------	----

弗莱格尔

面包和蜜钱	13
-------	----

凡·阿斯路特

冬天的风景	14
-------	----

格拉玛提卡

圣家族	15
-----	----

卡拉瓦乔

自画像	16
以撒的牺牲	17
占卜者	18
艾玛乌斯的晚餐	19
胜利的爱神	20
圣马太的召唤	21
圣马太殉教	22
手持水果篮的少年	23
巴库斯	24
抹大拉的马利亚	25
音乐家	26
圣弗朗西斯昏迷	27
水果篮	28
被蜥蜴咬伤的男孩	29
在前往埃及途中的休息	30

霍罗弗鲁纳斯的斩首	31
圣保罗改变信仰	32
圣佩特罗的磔刑	33
多马不相信	34
基督下十字架	35

雷尼

戴安尼	36
克勒俄帕特拉	37

斯巴达

浪子回头	38
------	----

维洛尼塞

维纳斯与丘比特	39
---------	----

鲁本斯

自画像	40
罗曼的博爱	41
胜利者的加冕	42
鲁本斯与元配夫人依莎贝拉·布兰特	43
庭院中的鲁本斯与海伦娜	44
幼年基督和约翰及两天使	45
地与水的结合	46
劫夺吕西普斯的女儿	47
路易十三的成年	48
玛丽·德·美第奇	49
苏珊娜·芙尔曼	50
帕里斯的评判	51
风景	52
农民的舞蹈	53
三美神	54
醉酒的希雷诺斯	55
疗养地风景	56

罗塞利

大卫的凯旋	57
-------	----

阿尔巴尼

阿克泰洪成为告密者	58
-----------	----

多米尼切诺

圣·塞西丽亚与手持乐谱的小天使	59
-----------------	----

斯特罗兹			
圣家庭	60	凡·贝叶伦	
哈尔斯		静物	94
自画像	61	科利兹	
弹曼陀铃的小丑	62	有馅饼的早餐桌	95
吉普赛女孩	63	科利兹	
笑骑士	64	早餐	96
比利佛特		苏尔瓦兰	
约瑟的纯贞	65	圣女卡西达	97
勒南兄弟		静物	98
割草归来	66	柠檬橘子和玫瑰	99
农民家庭	67	凡·戴克	
进餐	68	自画像	100
禁闭室	69	热那亚女侯爵杰罗米娜·斯比诺拉·多丽亚	101
朝拜者	70	画家弗朗斯·史奈迪尔斯夫妇肖像	102
圭尔齐诺		奥利恩斯公爵夫人肖像	103
扶乞丐起来	71	安布洛兹主教与逊奥多西大帝	104
拿调色板的艺术家	72	布里纽雷·萨里侯爵夫人肖像	105
赫尔西利亚劝解罗穆路斯与泰特斯	73	逃亡埃及途中的休息	106
里韦拉		委拉斯贵支	
男孩	74	自画像	107
伊丽·班伯希奥		西班牙国王菲利普六世的女儿	108
牛	75	基督在玛撒和玛利的房间里	109
乔治·德拉图尔		东方三圣贤的礼拜	110
行骗	76	修女海罗尼玛·德·拉·富安台	111
在放债人的屋里	77	塞拉比卖水人	112
真蒂莱斯基		玛丽娅公主	113
米迪斯和她的女仆	78	费尔南多亲王	114
普桑		巴尔坦萨尔·卡尔罗斯王子骑马像	115
普桑自画像	79	雕刻家的肖像	116
弹琴的女人	80	巴里埃卡斯的少年	117
狄亚娜与恩德米昂	81	伊索	118
诗人的灵感	82	马尔斯	119
福罗拉的王国	83	做针线活的妇女	120
界标前的巴卡纳雷	84	侏儒塞巴斯蒂安·德·摩拉	121
渡过红海	85	拿扇子的女人像	122
帕恩与修林库斯	86	维纳斯梳妆	123
基督的洗礼	87	教皇英诺森十世像	124
阿尔卡迪亚的牧人	88	玛尔加丽达公主	125
有圣马太的风景	89	宫娥	126
巴库斯的诞生	90	纺纱女	127
酒神惊醒维纳斯女神	91	布朗夏	
伊奥和纳尔西斯	92	维纳斯和三女神被摩特儿惊醒	128
秋	93		

香拜涅

凯瑟琳·艾格尼丝和凯瑟琳·德·圣·苏赞	129
---------------------	-----

凡·奥斯塔德

鱼贩	130
----	-----

伦勃朗

自画像	131
夜巡	132
为耶路撒冷遭破坏而悲伤的艾丽米亚	133
一个学者在一个高大的房子里	134
杜普教授的解剖课	135
冷水浴的苏姗娜	136
丹娜伊	137
风景	138
手拿国王大卫信的拔示巴	139
赫恩德莉琦过河	140
窗边的赫恩德莉琦	141
伦勃朗与莎士比亚肖像	142

奥斯塔德

扭打	143
----	-----

杜乌

患水肿病的妇人	144
---------	-----

卡瓦里诺

驱赶赫利欧道鲁斯	145
----------	-----

勒絮尔

耶稣扛起十字架	146
---------	-----

穆利略

穆利略主要作品	147
与狗在一起的男孩	148
以撒祝福雅各	149
逃亡埃及途中的休息	150
小乞丐	151

乌沃曼

猎人和骑手在路边	152
----------	-----

斯滕

进餐	153
医生和病人	154
纵酒	155

弗朗索瓦·日拉尔东

被半人半仙的美女侍候着的阿波罗	156
-----------------	-----

雷斯达尔

风景	157
风景	158

维米尔

老鸨	159
圣·普莱克斯迪斯	160
狄安娜和她的伙伴们	161
读信的少女	162
小街	163
葡萄酒杯	164
倒牛奶的女仆	165
拿天平的妇女	166
士官与微笑少女	167
戴珍珠项链的女人	168
坐在小键琴前的少女	169
戴耳饰的妇女	170
画家与画室	171
戴红帽子的女孩	172
在马利亚和马大家的耶稣	173
拿长笛的女孩	174
持水壶的女人	175
天文学家	176
德夫特远眺	177
做花边的女孩	178
写信的女主人和女仆人	179
信仰的寓言	180
读信的少妇	181

拉吉里埃

树林风景	182
------	-----

克雷斯基

女仆	183
----	-----

唐卡

欧罗巴被劫	184
-------	-----

海萨姆

水果静物	185
花	186

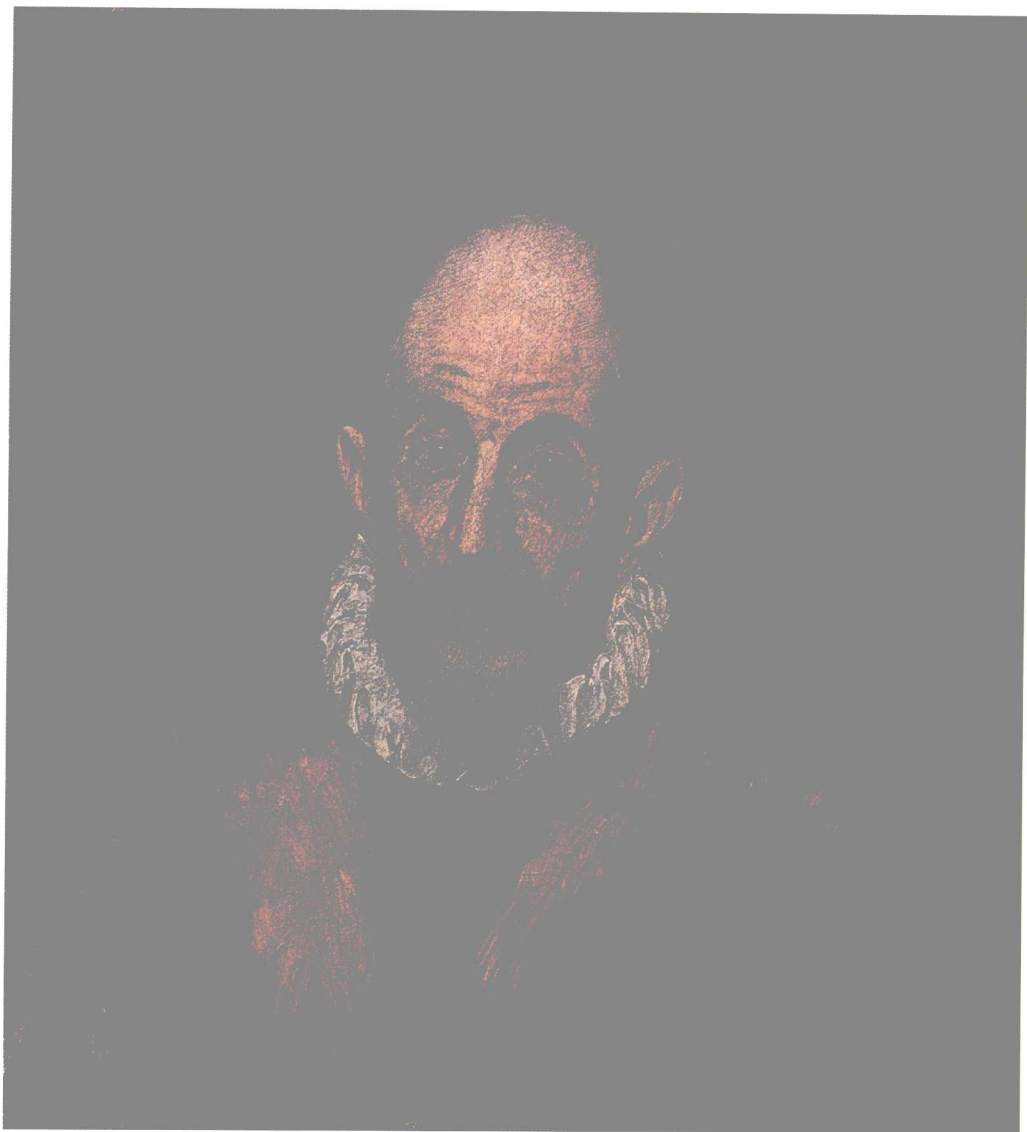
瓦托

自画像	187
擦洗铜器的女人	188
手持雀巢的男人	189
歌手夏尔拉丹	190
两对恋人	191
戏剧演员	192
游玩	193
被夺走弓箭的丘比特	194
比艾布鲁河的风景	195
田园的快乐	196

窈窕淑女,君子好求	197	朱庇特和卡莉斯托	236
求婚	198	欧罗巴被劫	237
梦见的女人	199	前往埃及的途中	238
香·哲里哲	200	爪尔迪	
温和的爱	201	威尼斯运河	239
牧人们	202	彼隆诺	
恋爱的策略	203	拿书的男孩	240
梅兹坦	204	博塔尼	
田园散心	205	阿密达企图自杀	241
帕里斯的裁判	206	别劳陶	
岸边聚会	207	易北河右岸的风景	242
提埃波罗		格勒兹	
梅采纳特向奥古斯都呈现自由人的学识	208	乡下人的订婚	243
克娄巴特拉的宴请	209	父亲的咒骂	244
卡纳莱托		门斯	
法国大使到威尼斯	210	帕里斯的裁判	245
夏尔丹		弗拉戈纳尔	
自画像	211	被戴冠的恋人	246
烟具和水罐	212	秋千	247
静物	213	水浴	248
年轻的制图员	214	门闩	249
游戏的男孩	215	圣农神父像	250
从菜市场归来	216	阅读的少女	251
饮红茶的女士	217	偷吻	252
洗食器的女仆	218	莱比西	
拿羽毛球的小女孩	219	年轻的绘图员	253
午餐前的祷告	220	戈雅	
野鸡和打猎袋	221	自画像	254
奶油圆球蛋糕	222	骑在马背上的小姐	255
艺术的标志	223	裸体的玛哈	256
死兔与打猎用具	224	伯爵夫人像	258
贫乏的食物与烹饪用具	225	在西班牙的法国大使	259
银酒杯	226	伊莎贝·柯伯斯·德·波塞夫人	260
搭纸牌房子的小男孩	227	1808年5月2日	261
削菜的妇女	228	斗牛士肖像	262
洗衣女	229	玛丽安娜·沃尔德斯坦肖像	263
布歇		拿扇子的妇人	264
自画像	230	大卫	
赫尔库勒斯和伊俄勒	231	自画像	265
维纳斯要求瓦尔坎给伊尼尔斯武器	232	荷拉斯兄弟的宣誓	266
午餐	233	查理斯·皮埃尔·皮科尔	267
博韦附近的风景	234	皮科尔女士	268
狄安娜出浴	235	帕里斯与海伦相爱	269
		布鲁斯特	270

埃米丽·塞丽兹亚特·尼·皮科尔和她的儿子	271	吉罗代·特里奥松	
德·弗尼那克女士	272	阿达拉之死	283
萨宾妇女	273	安格尔	
拿破仑加冕	274	自画像	284
雷奥尼达在温泉关	275	卡罗琳·里维埃勒小姐	285
画室	276	里维埃勒夫人	286
雷卡米埃夫人像	277	潘考科女士	287
查理斯·路易斯·特鲁达埃女士	278	罗杰营救安吉利娜	288
列诺尔特		玛科特·德·圣·玛丽肖像	289
三女神	279	土耳其宫女	290
卡诺瓦		安条克和斯特拉托尼斯	291
丘比特之吻	280	奥丹丽丝与奴隶	292
装扮成维纳斯的博尔盖塞	281	保罗和弗朗西斯卡	293
普吕东		莫特西埃夫人	294
劫走普赛克	282	泉	295
		土耳其浴室	296

西班牙 格列柯

· 自画像 ·

1595—1600 年, 油彩, 59×46 厘米。

格列柯(El Greco, 1541—1614.4.7)为西班牙画家,原名 D.特奥托科波洛斯,生于希腊克里特岛的伊拉克利翁,卒于西班牙的托莱多。早年在家乡学画,1560 年来到威尼斯,在提香的画室里学习。丁托列托和韦罗奈塞的画风都对格列柯产生过巨大的影响,使他逐渐摆脱了中世纪艺术风格的影响。1570 年他来到罗马,被拉斐尔和米开朗琪罗的作品所吸引,同时也受到新兴起的样式主义的影响。

1577 年春,格列柯来到西班牙,他本想在马德里干一番事业,但未能受到重视。失望之余,他来到西班牙的旧都托莱多,意外地受到没落贵族们的欢迎。在托莱多,格列柯实现了艺术的转折,创作了大批宗教画和肖像画,作品中表现出苦闷、怀疑和沉思等倾向。1600 年以后,格列柯进入后期创作阶段,此间他的心绪变得更加复杂,性格也更古怪孤僻,其作品中的形象常常表现为扭曲躁动的状态,充满着不可遏制的激情和悲怆忧郁的情感,同时也表现出神秘的宗教色彩。

格列柯是位天才而复杂的人物,他的艺术曲折地反映了西班牙 16 世纪下半叶动荡的现实和旧贵族的精神危机,20 世纪初,他的价值被人们重新发现,其作品中的现代性也倍受人们重视。