

Western Painting Masters

西方绘画大师 凡·戴克

VAN DYCK

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师.凡·戴克/张杰主编;周梅编.一重庆:
重庆出版社,2009.1
ISBN 978-7-229-00241-1

I.西… II.①张…②周… III.①绘画-作品集-世界
②油画-作品集-佛兰德斯-近代 IV.J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第167695号

西方绘画大师

张杰 主编

凡·戴克

VAN DYCK

周梅 编

出 版 人: 罗小卫
策 划: 郭 宜 郑文武
责任编辑: 夏 添 郑文武
封面设计: 郑文武 赵艳华
装帧设计: 郑文武 赵艳华
责任校对: 何建云

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm×1 092mm 1/8 印张: 10
2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷
印数: 1—5 000
ISBN 978-7-229-00241-1
定价: 59.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

Western Painting Masters

VAN DYCK

西方绘画大师 凡·戴克

Van Dyck

安东尼·凡·戴克

佛兰德斯画家

1599-1641年

17世纪西欧绘画大师

——杰出的肖像画家凡·戴克

16世纪尼德兰资产阶级革命爆发，北部的荷兰取得了独立，摆脱了西班牙的统治。而南部的佛兰德斯却仍然处于西班牙封建专制与天主教会控制之下。受此影响17世纪佛兰德斯画派主要服务对象为宫廷、教会、贵族，以巴洛克艺术为主。佛兰德斯的艺术主要受到追求奢华的宫廷贵族、贵族化的资产阶级教会团体审美要求的影响，又较多地受到同时期意大利艺术的影响。一些艺术家面对历史条件的变化和观众欣赏趣味、审美需求的转变，也在努力探索如何创造一种新的民族绘画风格，如鲁本斯、凡·戴克等。凡·戴克是17世纪佛兰德斯画派的杰出代表，也是欧洲绘画史上重要的肖像画家之一。

安东尼·凡·戴克（Anthony Van Dyck，1599—1641年）出身在安特卫普城一个富裕的商人家庭，从小就喜欢画画。早年师从于凡·巴伦，1618年成为画师后，在鲁本斯画室工作并成为他的助手和学生。《大力士与利拉》、《圣马丁割开他的斗篷》、《玛加丽的沃斯》、《参孙与黛利拉》等就是他学习期间的作品。《参孙和黛利拉》是鲁本斯画过的一个题材，凡·戴克所作的这一幅画在构图和内容上能明显看到鲁本斯的痕迹，而鲁本斯作品中的华丽风格在此画中也体现得淋漓尽致。画面色彩华丽而明快，人物形象自然而逼真，人物衣饰的处理十分精致。参孙静静地趴在黛利拉的身上，是如此惬意而毫无防备，远处是告密者的窥探和敌人的仇视，女色的诱惑和缠累最终泄露了他超人力气的来源和秘密，最终被敌人抓住，受尽羞辱。21岁的

凡·戴克在艺术圈里已经有了一定的名气，对艺术的追求使他不再甘于继续在鲁本斯的影子下成长。1620年凡·戴克离开鲁本斯画室后去了英国，次年在雅各布一世的宫中工作，不久又转而去意大利，在意大利受到了威尼斯画派的影响。他还到过罗马、威尼斯，但大部分时间居住在热那亚，在那里住了约5个年头。期间，他研究了威尼斯人和博伦亚人的绘画，这些研究对他将来的发展有重要影响，特别是提香的肖像画极大地影响了他。在热那亚时他开始创作了几个系列的肖像画。这些肖像表情严肃，很有气势，但都带有明显的忧伤。这种庄重的忧伤在画中很容易被觉察到，而且越来越浓厚。凡·戴克也以此风格在贵族中逐渐赢得了声誉。

1627年他又回到安特卫普，为一些礼拜堂作画，这时期他还以佛兰德斯传统半身肖像画形式，画了许多诸如《安娜·瓦克》那样写实生动的人物画。他给自己出版了一本铜版画集——《名人肖像画》，这是他回安特卫普后的肖像画总结。1632年，他受英国国王查理一世的邀请，赴英被聘为查理一世的宫廷画家，画了各式各样美化王族的人物肖像画。如《儿童的查尔斯一世》、《唐斐南多王子》、《查尔斯一世国王的英格兰》、《查理一世三面像》等。凡·戴克在英国宫廷的艺术活动，对于还很保守的英国绘画是有着很大影响的。“凡·戴克爵士”，就是此时英王给予的封衔。由于请他作画的人很多，他也像鲁本斯一样，办了一个绘画工场式的画室，来完成这些作品。1639年他和一位英国

贵妇人结了婚，被皇室封为贵族，然而不久便离开了人世。他去世时正处于事业和荣誉的顶峰。

凡·戴克在艺术上善于思考，肖像作品很能迎合贵族的审美趣味，色彩典雅、明快。他有较深的观察力，能够深入到模特的心灵深处，将其心理特点表现得淋漓尽致。他为人机敏，和善，天生相貌出众，他似乎把自身的优点画进模特的肖像画中，奠定了其后几个世纪英国上流社会肖像画的绘画蓝本。《德·阿尔比格尼夫像》是一幅非常典雅高贵的妇女肖像，姿态优美，具有贵族的豪华气质和婉约之美，特别受英国贵族们的欢迎。而在男子肖像画方面却带有一点柔媚气，人物背后多有抒情的风景，如《威廉二世像》、《画家与埃·波特像》等。《穿猎装的查理一世》是他在担任查理一世宫廷画家时的代表作。按照国王的要求，画家把他画成穿猎装在郊外生活的情景，技巧熟练，风格潇洒。他一手拄杖，一手掖在腰间，装腔作势地侧身站在一片枝叶茂密的树下，神情冷漠而高傲。虽然似乎有点疲劳的样子，但目光锐利，正显示出他独断专制的性格和帝王的尊严。在他身后，是个年轻的侍从和一匹鞍辔华美的骏马。侍从微微翘起的胡须和肥满的脸庞，显得愚钝，还带一种阿谀的姿态。画中国王闪闪发光的衣装，佩剑和马匹的鬃毛都绘得非常精细，丝绸衣料和天鹅绒的光泽与背景中充满动态的自然描绘相适应，极大地丰富了画面。画中人物虽然缺乏深度和内涵，但是绝不呆板或浮躁。色彩虽不富丽却十分丰富，高雅而完美。他创作的另外一幅《查理一世骑马像》也很有特

色，这是一种宫廷式的肖像，有着固定的格式，人物多作庄严状，多以这种来表现君主的伟大，具有纪念碑的意义。《查理一世三面像》从三个角度描绘了查理一世的面容，真实、自然。人物面部表情及衣服纹理刻画得精致入微。这些肖像具有高雅的外形，贵族的距离感，并被陪衬包围（侍者、宠物、家具等）。为了避免画面布局的刻板，他的组材方法通常将主轴移向一边，从而显得画面自然。《逃往埃及路上的休息》画中圣母穿着打扮犹如英国贵妇人，整个画面抒情，色彩柔和，充满恬静的氛围。因画面上画有飞翔的沙鸡，又名《带沙鸡的圣母》。《使徒彼得》、《圣马丁与穷人》、《查理一世女子像》等都是他的代表作。

虽然凡·戴克学习宗教和神话题材出身，但他最主要的成就是画肖像画。在意大利的七年他逐渐形成了自己的风格。其风格形成也受益于鲁本斯，鲁本斯作品中的华丽风格无疑给了他一定的影响，但他在绘画技法上谨慎而灵活，不同于鲁本斯的色彩，依然保持着他自己的绘画风格，最终使他成为一个典型的巴洛克肖像画家。凡·戴克的肖像画对英国的雷诺兹、庚斯博罗、劳伦斯等人都有影响，可以说他影响了英国整整一代的画家，甚至到了19世纪，这种影响仍然存在。

穿盔甲的男子 布面油画
137.2cm × 121.3cm 1625—1627年

皮特·史蒂文斯 布面油画
113cm×98cm 1627年

托马斯·基丽格鲁和一名男子 布面油画
132.7cm × 143.5cm 1638年

托马斯·基丽格鲁和一名男子 局部

圣母子和两位捐赠者 布面油画
250cm × 191cm 1630年

圣母子和两位捐赠者 局部

巴尔比家的小孩 布面油画
219cm × 151cm 1625—1627年

巴尔比家的小孩 局部

