

Western Painting Masters

西方绘画大师 巴托尼

BATONI

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师·巴托尼/孔宇编. —重庆: 重庆出版社,
2008.6

ISBN 978-7-5366-9757-7

I.西… II.孔… III.①绘画—作品综合集—世界②油画—
作品集—意大利—中世纪 IV.J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第069785号

巴托尼

BATONI

孔宇 编

出版人: 罗小卫

策划: 郭 宣 郑文武

责任编辑: 郑文武 吴芝宇

封面设计: 郑文武 赵艳华

装帧设计: 郑文武 赵艳华 何海林

责任校对: 李小君

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: 8

2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 978-7-5366-9757-7

定价: 49.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955转8005

版权所有 侵权必究

J231/71

:4

2008

Western Painting Masters

BATONI

西方绘画大师 巴托尼

重庆出版集团 重庆出版社

Batoni

庞培奥·巴托尼

意大利画家

1708-1787年

18世纪罗马“画家王子”

——意大利著名画家庞培奥·巴托尼

庞培奥·巴托尼（Pompeo Batoni, 1708—1787），意大利著名画家，被称为是18世纪罗马的“画家王子”（Prince of Painters in Eighteenth-Century Rome）。正如他为神话与寓言作画一样，巴托尼的艺术始终跟着缪斯的优雅身影。他借鉴了提香的绘画风格，注重细节，色彩明丽，绘画技巧娴熟，画面无可挑剔。在古典的风格中，透露着现实的美，这就是巴托尼独特的风格。他把绘画技艺带进了一个新的领地，是意大利艺术史上最伟大的画家之一。

1708年1月25日，巴托尼出生在意大利卢卡（Lucca）的一个金匠家庭。1727年，年轻的巴托尼赴罗马学习绘画。在这里，唯美的拉斐尔、卡拉契的绘画，华美庄严的古代雕塑给他很大触动。18世纪30年代，巴托尼开始接受教会的委托，创作以神话传说和历史画为主的教堂装饰画。很快人们就发现，巴托尼善于将寓言故事与自己的生活环境相融合，对于光线有着出色的把握能力，作品融合了多位意大利著名画家的风格。

在这些壁画里，巴托尼已经体现出一种宏伟的罗马风格。如1732年至1733年间创作的《圣母圣子与真福皮耶罗、卡斯托拉、福特、鲁道夫》，就已经很注意从目光等细节安排来表现主题。圣子被安放在画面中央，背后灿烂的荣光，让他更显突出。圣母慈爱地注视着圣子，而圣子从母亲膝上起身，怜悯垂目，回应世人，表现出一种与其年龄极不相称

的成熟与高贵。仿佛拥有令人不自觉地匍匐在其脚下的力量。1737年，巴托尼创作了《威尼斯的胜利》，天使、雅典娜、拉战车的长着双翼的狮子，充满了象征意义。巴托尼被公众认为是一位优秀的故事画家。

18世纪40年代，巴托尼的作品大多为教会委托的壁画。到50年代，他创作了大量精彩的肖像画，仅是英国贵族绅士的就有近60件，这还没有加上为德、奥、俄国王公贵族所作的作品。巴托尼的肖像画不仅画面优雅鲜艳，讨人喜爱，画法也别有新意。他将人物安排在罗马废墟，或18世纪最有名的古代雕像、建筑前，以细腻的笔触，最大程度地衬托出画中人的翩翩风度和高贵气质，非常完美地表现出人物的地位、学问和教养。因此大受上流人士的青睐，更获得年轻贵族们的欢迎。巴托尼成为当时罗马最热门的肖像画家。

在当时，许多贵族和政界人物在游览欧洲时，都不忘（或者说特意）来到罗马，请首屈一指的肖像画大师巴托尼为其作画。巴托尼绘制的肖像画，是他们到罗马旅行不可缺少的一件纪念品，也是他们欧洲旅行中的一项重要内容。

1758年绘制的《莫斯门尔侯爵》，表现的是一个英俊潇洒的贵族青年，他那有些做作的优雅姿态和镶着金边的华服一目了然地表现出他的高贵身份。人物的表情、服饰、乐谱等都描绘得细致入微。这类

出色的肖像画还有很多，如17世纪60年代的肖像画《绅士肖像》，1768—1772年的《沃特金斯·威廉姆斯-韦恩先生》等。

巴托尼擅于描绘人物细腻的情绪，不论是真实人物的肖像画，或者是宗教题材，都是那么栩栩如生。1763—1765年，巴托尼创作了《赫拉克勒斯的选择》，在希腊神话里，当赫拉克勒斯面临人生的选择时两位女神出现在他面前，各代表不同的人生道路。其一是鼓吹不劳而获的“轻佻女神”，另一位是提倡有付出才有回报的“美德女神”。画面上，两位女神正在叙述着各自幸福的定义，从人物的装扮我们可以一目了然地看出两位女神的身份。赫拉克勒斯的身体虽然偏往“轻佻”，但却用凝重的神情注视着“美德”，即使是芬芳的玫瑰也不能转移他的视线。巴托尼利用这个微小的细节，巧妙地暗示了赫拉克勒斯的选择。

1773年，巴托尼应巴乌菲齐画廊的邀请，画了一幅自己的肖像画。虽然巴托尼很快就画起来，但不知为何却没有完成。直到巴托尼去世后，画家的妻子才将这幅作品卖给巴乌菲齐画廊。这幅自画像中，巴托尼穿着深色裘皮的红绒上衣，里边露出没有扣纽扣的白色衬衫，正抬起右臂操笔作画，姿势十分自然。左边射来的光线投在有些苍老疲惫的脸上，目光却很有生气，表情也很和蔼。人物形象是由流畅、灵动的笔触勾画出来的，虽然没有全部完成，却已经很好地展现出了画家的内心世界和情感，很

有真实感。显示出巴托尼扎实的写实功力。

巴托尼结过两次婚，育有12个孩子，需要较多的金钱养活他庞大的家庭。因此其作品很多是商业性的（常常收取客户40%的预付金），这使他的声誉受到一定的影响。有人预言说，他会很快被人们遗忘。的确，在整个19世纪和20世纪初，很少有人再提起巴托尼。当巴托尼重新被发现的时候，已是20世纪后期了。

1787年2月4日，巴托尼在罗马自己的家中永远地合上了眼睛。如今我们再来欣赏他的画作的时候，巴托尼带给我们美的享受和感动仍如200年前般鲜活动人。

理查德·迈尔斯 布面油画
134.6cm × 96.5cm 1758年

查理门特伯爵一世 布面油画
97.8cm × 73.7cm 1753—1755年

乔治·路西 布面油画
132cm × 96.5cm 1758年

宏·威廉·戈登上校 布面油画
259cm × 187.5cm 1765—1766年

查尔斯·康普顿，北汉普顿统领七世 布面油画
237.5cm × 149.2cm 1758年

约翰·克，罗克斯巴勒公爵三世 布面油画
250.2cm × 204.5cm 1761—1762年

莫斯门尔侯爵 布面油画
96.5cm × 71.1cm 1758年

汉菲瑞·莫赖斯先生 布面油画
117.5cm × 172.8cm 1761—1762年

利特里姆伯爵一世 布面油画
101cm × 73cm 1753—1754年