

Western Painting Masters

西方绘画大师 大卫

DAVID

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师·大卫/周晶编. —重庆: 重庆出版社,
2008.6
ISBN 978-7-5366-9756-0

I.西… II.周… III.①绘画—作品综合集—世界②油画—作品
集—法国—现代 IV.J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第068988号

大卫
DAVID
周晶 编

出 版 人: 罗小卫
策 划: 郭 宜 郑文武
责任编辑: 郑文武 杨 帆
装帧设计: 郑文武 赵艳华
责任校对: 廖应碧

 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: 6.5
2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷
印数: 1—5 000
ISBN 978-7-5366-9756-0
定价: 42.00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
:2
2008

Western Painting Masters

DAVID

西方绘画大师 大卫

J231/71
:2
2008

David

雅克·路易·大卫

法国画家

1748-1825年

法国近代画派的复兴者

——新古典主义画家雅克·路易·大卫

1789年，法国大革命前夕，资产阶级为取得革命的胜利，大举反封建、反宗教神权，争取人类理想胜利的旗帜，号召和组织人民群众为革命献身。同时，庞贝古城的重见天日，令古代艺术的魅力重现，人们为之而疯狂，古希腊罗马的英雄成了人们推崇的偶像。资产阶级瞄准时机，开始利用这些古代的英雄，来宣传新的启蒙思想。于是18世纪下半叶的法国，掀起了一股学习和研究古代艺术的热潮，新的复古运动产生了一种借用古代艺术形式和古代英雄主义题材，大造资产阶级革命舆论的艺术样式，直接为资产阶级夺取政权、巩固政权服务，具有鲜明的现实主义倾向，人们称之为“新古典主义”。在革命即将到来的时刻，大卫第一个发出战斗的信号，发出振奋人心的声音。

雅克·路易·大卫(Jacques Louis David)1748年出身于法国巴黎一个中产阶级家庭。由于他是画家布歇的外甥，在他学艺之初，布歇对他呵护有加。但当布歇发现大卫的气质与自己的洛可可风格不一致时，就将他转到了皇家美术学院教授维恩的门下，在那里，大卫掌握了学院派的一些绘画规律，开始创作肖像画。经过四次努力，大卫凭《安提奥什的疾病》终于捧得了“罗马奖”。随后，大卫游学意大利，在那里他精心研究了米开朗基罗和拉斐尔，深受古典世界的当代表现形式的影响，创作了许多画作。回国后，1781年，《求乞的贝利萨里》在沙龙展出，获得了巨大的成功。该画作描绘了东罗马大将贝利萨里失明后流落街头的悲惨遭遇，体现出画家对统治阶级的不满情绪。

大卫最早也最著名的作品《荷拉斯兄弟的宣誓》创作于1784年，原是路易十六的定件。为能深化艺术主题，他要求法国政府准许他回罗马完成这幅作品。1784年他再度来到罗马，用了近11个月的时间完成了这幅英雄主题的杰作。画家表现了荷拉斯送三个儿子远赴战场，分发武器的场面，三个儿子向武器庄严发誓“不胜利，便战死沙场”！画上有三

组人物，父亲居于正中，其他人物分列两边，构图显得稳定、单纯。整个画面的焦点在于父亲手中的三把利剑，右边是陷入悲痛的母亲和妻子，与三个勇士的激昂气氛形成鲜明的对照。而罗马圆柱式的建筑大厅、厚重朴实的拱门，增加了画面庄严神圣的气氛。这幅画虽然是大卫的早期作品，但其艺术思想和艺术技巧已初显成熟。作品一问世，便在意大利受到了社会的关注和赞美，被认为是新古典主义最好的代表作品。在1785年的沙龙展中，有六万观众参观了这幅画作。《布鲁特》是他在革命前夕创作的又一幅作品，在巴黎展出时，法国画坛的反映也很强烈。

1789年7月14日，法国爆发了第一次资产阶级大革命。大卫的政治和艺术活动更加活跃了，在革命高涨的日子里，他投入到人民中间，在马拉被害后3个月完成了他一生中意义最大的肖像历史画《马拉之死》，将人物的肖像性、历史的真实性、革命领袖的悲剧性体现得淋漓尽致。《马拉之死》描绘了大革命的杰出领导人马拉被害时的情景，画家用激情和正义的呐喊塑造了一个永远活在人们心中的英雄形象。马拉躺在浴盆中，露出了上半身，低垂着头，鲜血正从胸口流出。右手握着笔，左手紧紧握着凶手留下的便签。光线从左侧进入，照亮了马拉的身体和面部，柔和的调子具有纪念碑似的立体感。大卫在创作这幅画的时候说：“人民在呼唤自己的朋友，可以听到他们悲痛的声音，为我们的朋友复仇，为马拉复仇，让他的战败的敌人重新看他那已变的面容而失色吧。”

此后，大卫还创作了《卖菜女工》、《巴拉之死》、《列比列地肖像》等作品。这些作品大多更倾向于现实主义，古典的色彩变得淡薄，可以说这一时期是大卫创作最为重要的时期。

1794年，拿破仑发动“热月政变”，推翻了雅阁宾派的专政。参加雅阁宾派的大卫也被捕入狱，关进

了卢森堡的监狱里。出狱后，他停止了一切政治活动，情绪极为消沉，主要精力转向绘画，将一幅闲置的画稿《萨宾妇女》重新整理加工，最终于1799年绘制完成。这幅画不仅表现了画家的艺术理想，还反映了画家心中升腾的一种“和解”的愿望。细节安排在水平展开的构图中，裸露的身躯如同在戏剧舞台上一样被照亮，令人想起波伦亚画派。《萨宾妇女》源自罗马神话传说，描绘了罗马人与萨宾人正在厮杀混战，而萨宾妇女不愿看到父兄和丈夫互相厮杀，带着孩子奔到战场阻止战斗的场面。整幅画面的中心是一位名叫艾埃茜妮的美丽女子，她张开双臂用自己的身体阻挡双方的杀戮，以至于孩子从她的怀抱中跌落在地，要和平，不要战争，成为画面的高潮和主题。画作中所有人物皆为半裸或全裸，体现出古典主义绘画的特点，画面的布局和布景也充分体现出黄金分割原则，双方气氛紧张，杀气腾腾，但是人物表情却缺乏生气，甚至显得有些做作。这使该画作无法脱离古典主义绘画形式美的程式化，缺乏生活，缺乏激情。画作一经推出，人们马上意识到大卫的转变，这是画家革命终止的信号。

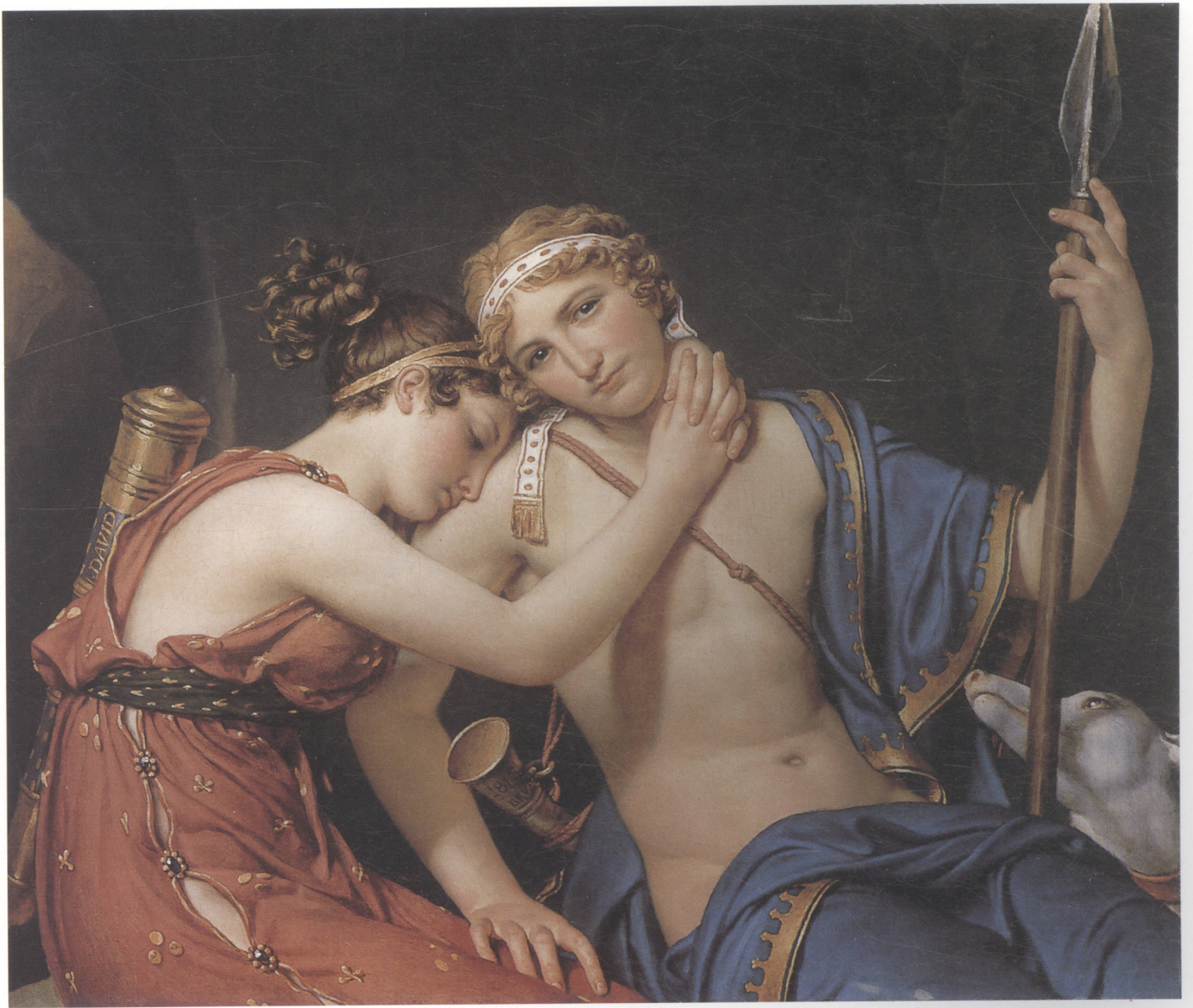
当拿破仑巩固政权后，大卫成了皇帝的朋友和御用画家。从此大卫振作起来，以新的热情投入到为拿破仑政权进行宣传的工作中，倾注了大量的心血。期间，他曾绘制了《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘口的拿破仑》、《军旗授予式》、《拿破仑一世及皇后的加冕典礼》等作品。其中《拿破仑一世及皇后的加冕典礼》堪称巨作，是他艺术生涯中最复杂、最震撼人心的杰作，整整画了三年的时间。画作描绘的是1804年12月2日拿破仑在巴黎圣母院隆重举行的加冕仪式场景。拿破仑为巩固帝位，借教皇在宗教上的号召力来扩大影响力及合法权，让罗马教皇亲自来巴黎为他加冕。拿破仑从教皇手中接过王冠，赐予皇后约瑟芬，约瑟芬身后的大披风则由两位贵族女子提着，平台上坐着的是皇后的母亲。整幅画面气势庄严，构图宏大、场面壮观，主教、王公贵

族、将军、各国大使以及前来祝贺的外国国王、王后等人物形象多达近百人。这幅画是大卫一生的精心之作，人物描绘精致，色彩富丽堂皇，人物衣饰和环境的强烈质感令该幅画作达到了前所未有的高度，虽是在为拿破仑歌功颂德，但作为历史画卷仍是不朽之巨作。

从大卫的代表作看，他是一位感情激越的历史画家，但实际上他古典风格的肖像画作也具有永恒理性美，如《艾米莉·西历日尔特夫人和她的儿子埃米尔》、《雷卡米埃夫人像》、《佩克尔夫人像》等。《雷卡米埃夫人像》虽是画家未完成的画作，但是大卫在这幅肖像画上却保持了法国古典主义的最典型的风格。贵妇人穿着罗马长袍，靠卧在长榻上，显得神采奕奕，古典式的庄重和美顿时跃然纸上，令人窒息。而《艾米莉·西历日尔特夫人和她的儿子埃米尔》则是画家显露出的另一种风情。年轻的夫人盛装打扮，手持鲜花犹如出游归来，内心洋溢着快乐和幸福，孩子伴在夫人身旁使画面的构图自然而和谐，生活的感受占据着整个画面，是画家所有肖像画中最生活化的一幅作品。

1814年3月31日，反法联军进入巴黎，拿破仑退位，波旁王朝复辟，大卫也结束了宫廷画家的生涯。由于1793年大卫曾投票赞成判决路易十六的绞刑，而被复辟政府流放到比利时，路易十八始终不允许他回国。晚年的大卫在异乡过着流亡的生活，期间为人绘制了大量的肖像画，1825年12月29日，病逝于比利时。大卫的艺术生涯虽然前后判若两人，但更重要的是他突出了某种永恒的形式主义法则，形式上的结构化，简洁化以及抽象化的探索，最终通过他的学生安格尔再到德加和塞尚，从而开创了20世纪毕加索的立体主义和蒙德里安的冷抽象艺术。

特勒马科斯和欧夏丽斯的告别 布面油画
87.2cm × 103cm 1818年

特勒马科斯和欧夏丽斯的告别 局部

穿皇袍的拿破仑一世 嵌板油画
57.5cm x 49.5cm 1805年

皇帝拿破仑一世 嵌板油画
88.3cm × 59.4cm 1807年

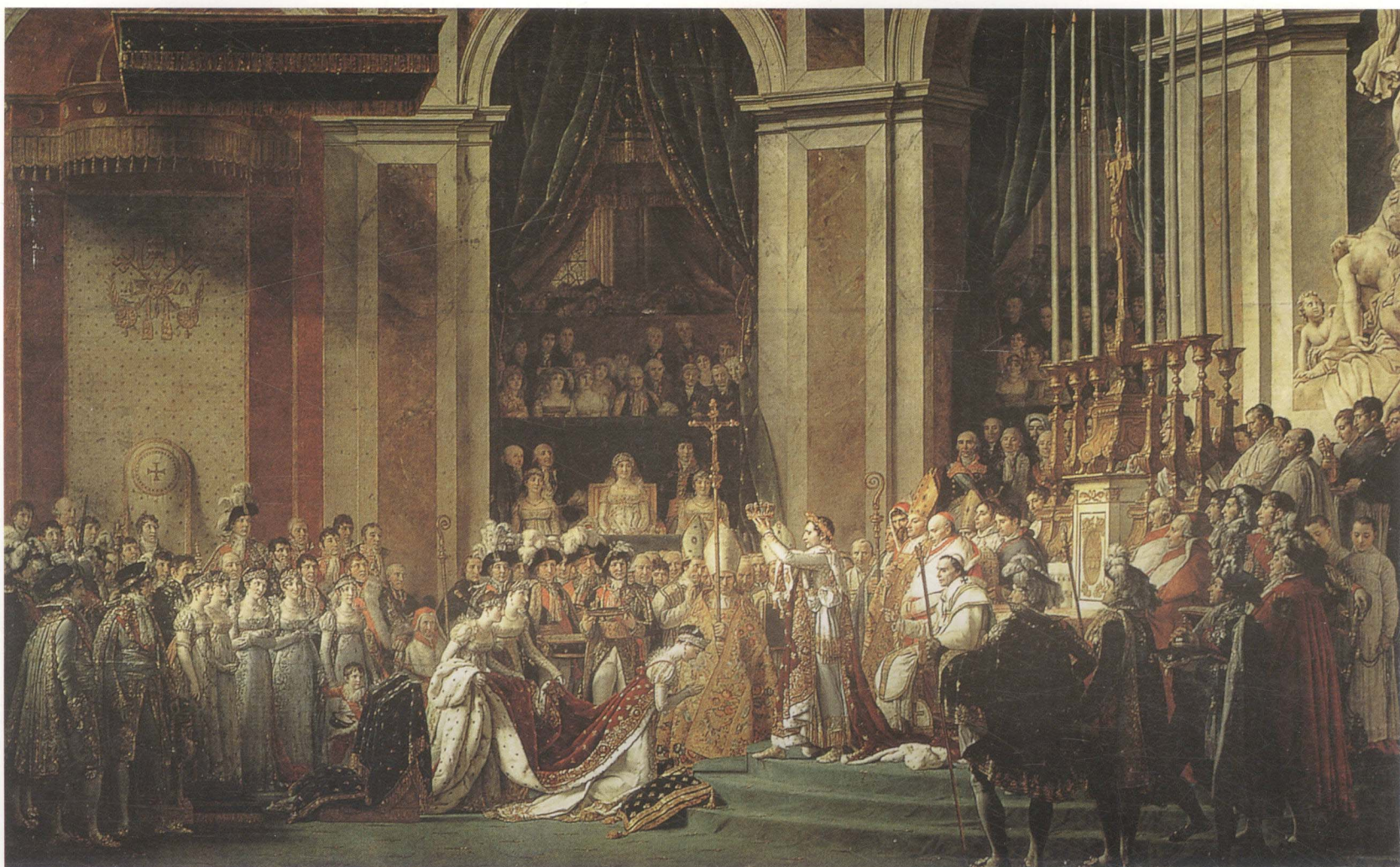
荷拉斯兄弟的宣誓 布面油画
330cm × 425cm 1784年

萨宾妇女 布面油画
385cm × 522cm 1799年

1804年10月5日军队在五月广场向皇帝宣誓 布面油画
610cm × 970cm 1808—1810年

拿破仑一世及皇后的加冕典礼 布面油画
629cm × 979cm 1805—1807年