

西方艺术欣赏系列丛书

从巴洛克到现实主义

王昌建 主编

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

J110.94/6

2008

从巴洛克 到现实主义

严忠林 王昌建 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书通过详尽的史料,深入浅出的语言以及丰富的图例,全面、系统地介绍了从巴洛克到现实主义中的众多西方艺术流派、艺术家及他们的艺术理念、作品。适合建筑学相关专业学生及艺术爱好者阅读、参考,也可作为大学艺术史类的教学辅导书。

图书在版编目(CIP)数据

从巴洛克到现实主义/王昌建主编. —北京:中国电力出版社,
2008 (西方艺术欣赏系列丛书)
ISBN 978-7-5083-6879-5

I. 从… II. 王… III. 艺术史—西方国家—近代 IV. J110.94

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第022183号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑:王海林 王倩

责任校对:太兴华 责任印制:陈焊彬

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2008年5月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·10.5印张·252千字

定价:48.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话:010-88386685

序言

纷繁的西方艺术是我们这个时代美学欣赏的主要内容之一，它已然成为我们视觉经验的一部分。因此，探寻一下西方艺术的源头与其发展的历程，将会是一次非常有意义的，同时也是非常有必要的美学体验。远古的本原性艺术能够使我们了解到人类之初的艺术状况，其发展过程中所演绎的一次又一次的艺术更迭与衍进，更是能够让我们感受到其作为人类文化发展的一部分所具有的精神魅力。

时代已经远去，那些岩画、壁画、架上绘画、雕塑和建筑等却留传至今。通过它们，我们仿佛看到了那个时代人们的生活状况，感受到了他们在不同时期的思想活动和内在的情感波澜。就艺术而言，任何审美都有其不同的时代崇尚。通过不同时代的作品欣赏，我们得以知晓艺术是如何开始、如何进行、如何发展，以及如何运用时代赋予的精神语汇来演绎不同的艺术形式。而如此浩瀚悠久的历史长河中所沉淀下来的文化血脉，不仅展示了每个不同时代的艺术所特有的崇尚，更重要的是它传承了我们人类文化的根本精髓。它从人类童年时期的思维开始，一直延续至今。如果你对此感兴趣，不妨随同本系列丛中这些将艺术欣赏融合于历史叙述的文字和图例，进行一次历史与艺术的赏析之旅。

历史是智慧不竭的源泉，艺术是情感表现的手段；重要的是我们从什么层面来欣赏、理解和汲取。

本系列丛书通过详尽的史料，深入浅出的语言以及大量丰富的图例，阐述了从西方艺术的起源一直到19世纪中叶的西方艺术发展历程。在编著过程中，面对如此浩瀚悠久的西方艺术历程，一定会有挂万漏一的偏悖之处，望广大读者予以指正。

王昌建

2008年1月6日

于同济大学建筑与城市规划学院

目 录

序言

第一部分 巴洛克艺术与古典学院派	1
一、巴洛克艺术的形成与发展	2
二、巴洛克艺术的风格与特征	2
三、古典学院派的形成与发展	20
第二部分 古典主义艺术与洛可可艺术	31
一、古典主义的形成与发展	32
二、古典主义的风格与特征	32
三、洛可可艺术的形成与发展	44
第三部分 17至18世纪欧洲其他国家和地区的艺术概况	69
一、意大利地方画派	71
二、佛兰德斯画派	79
三、荷兰画派	82
四、西班牙绘画	92
(一) 17世纪前的西班牙绘画	92
(二) 17世纪的西班牙绘画	97
(三) 18世纪的西班牙美术	104
五、英国绘画	107
六、德国绘画	109
(一) 17世纪的德国绘画	109
(二) 18世纪的德国绘画	110
第四部分 19世纪上半叶欧洲的主要艺术流派	117
一、新古典主义	118
二、浪漫主义	125
三、现实主义	130
四、英国绘画	138
(一) 风景画	138
(二) 拉斐尔前派	142
(三) 古典主义	145
五、俄罗斯绘画	148
(一) 19世纪上半时期的俄国绘画	148
(二) 19世纪下半时期的俄国绘画	151
参考文献	164

西方艺术欣赏系列丛书

从巴洛克
到现实主义

第一部分

巴洛克艺术与 古典学院派

一、巴洛克艺术的形成与发展

16世纪下半叶,随着意大利文艺复兴光芒的逐渐散去,艺术大师们的相继谢世,文艺复兴作为人类历史上一个划时代的文化运动,也终于走到了它的尽头。至此,意大利乃至整个欧洲都出现了明显的文艺滑坡现象。在以后的几百年间,再也没有出现过类似文艺复兴“三杰”如此伟大的艺术巨匠。他们为人类文明所创造的无数绝世佳作,也几乎成为后人无法逾越的、高不可攀的艺术丰碑。从此,整个欧洲艺术进入了一个相对纷繁的时代。法国为巩固其王权的力量而崇尚古典主义,荷兰因资产阶级革命的成功而崇尚现实的市民艺术,而此时的意大利为了巩固其艺术的霸主地位,也由此产生了样式主义(Manierisme,又称矫饰主义或风格主义)、古典学院派、卡拉瓦乔主义以及早期的巴洛克艺术。而这些表现各异的艺术现象,从本质上讲,都没有完全摆脱文艺复兴时期所创立的再现式的艺术宗旨,它们无非是在内容和形式表现上稍加变更而已。

巴洛克(Baroque)一词最早出现在17世纪的葡萄牙语中(Barroco),是指形状不规则的东方珍珠。在意大利语Barocco中有奇特、古怪、变形等解释。而作为一种艺术形式的称谓,巴洛克这个名称最早应该出现在18世纪。它是18世纪的古典主义者对于16世纪下半叶出现在意大利的、背离了文艺复兴时期艺术精神的一些艺术表现形式的贬指。在当时,这些艺术表现形式主要是样式主义,后来逐渐演变成了巴洛克艺术。而当时的意大利并未对这种样式主义以后的艺术形式作出确切的正名。只是到了18世纪,才被定义为奇形怪状、矫揉造作,甚至是瓦解了文艺复兴精神的、倒退的“巴洛克”。因此,巴洛克艺术也可以说是从16世纪下半叶的样式主义演变而来,在17世纪逐渐走向辉煌,并从意大利蔓延到了整个欧洲。从某种意义上讲,17世纪的欧洲艺坛也可以被称之为“巴洛克时代”。虽然这种提法并不十分确切,但是,作为那个时代的崇尚,巴洛克也的确风靡一时。尽管在古典主义者看来,巴洛克似乎是人文主义精神的一种倒退,文艺复兴精神的一种离经叛道,但是,从整个艺术的宏观角度而言,巴洛克艺术的产生与发展,都是一个时代的进步。因为人类社会的发展总是在不断地变化着,而每一个时代也总会出现它所崇尚的内涵和形式。因此,当16世纪下半叶,文艺复兴的巨大光环逐渐散去了它的光芒后,另一种适合于时代的文化艺术必然出现。而任何一种新的文化艺术在它的初创时期,也总是会给人们带来某种陌生感,从而遭到已然经典的原有文化艺术捍卫者们的排斥,更何况巴洛克艺术在它形成的初始,也确实不能摆脱样式主义的那种矫揉造作之势。同时,它还被当时的教会所利用,成为了宗教的某种工具。但是,随着巴洛克艺术的不断发展,尤其到了17世纪以后,它逐渐成熟,开始出现了多元化的倾向,并形成了具有独立品格特征的、能够和时代接轨的艺术风格。而这种多元化的艺术形式在称霸欧洲艺坛近一个多世纪以后,才逐渐在18世纪上半叶退出主流的艺术地位。

二、巴洛克艺术的风格与特征

巴洛克艺术在17世纪的欧洲之所以如此风靡,有其特定的时代背景和广泛的受众群体。因此,我们也必须从广义上来理解它。在当时,除了反宗教改革运动的出现,以及君主专制政体的不断壮

大,自然科学和社会学科的不断发 展也是巴洛克走向多元化的重要促进因素。

最早能够体现巴洛克风格和特征的应该是建筑和雕塑,而最早具有巴洛克特征的建筑应该是由意大利建筑师维尼奥拉和波尔塔共同设计的罗马耶稣会教堂。这是一座建造于16世纪80年代的作品。它将教堂的大殿扩大,使得全部教徒都可以聚集在一起,这样可以使得教徒们彼此之间的信仰传播更为密切。这座建筑的外表虽然还没有体现出巴洛克的热情,但内部却已经在准备接受琳琅满目、生气勃勃的装饰性语言。紧随其后的是马代尔诺对于圣彼得大教堂的改建工程,以及他的代表作品——圣苏珊娜教堂、科尔托纳设计的圣玛丽亚·德拉·芭奇教堂、波罗米尼设计的圣卡洛教堂、贝尔尼尼设计的四河喷水池,以及他的雕塑代表作品——圣德列萨祭坛等。这些作品不仅强调了视觉上的力度变化和动感十足的韵味,在表现手法上,也体现了构思巧妙和华丽流畅的风格特征。(图1~图4)

图1 《罗马耶稣会教堂》

维尼奥拉 建筑

图2 《圣苏珊娜教堂》

马代尔诺 建筑

图3 《圣卡洛教堂》

波罗米尼 建筑

图4 《圣彼得大教堂之祭坛与华盖》

贝尔尼尼 建筑

在绘画方面,巴洛克风格虽然不如建筑和雕塑的影响大,但也同样呈现了变化多样的风格特征。例如:科尔托纳创作的巴尔贝里尼宫的天顶壁画,焦尔达诺创作的《所罗门之梦》,鲁本斯创作的《劫夺吕希普斯的女儿》,凡·代克创作的《逃往埃及路上的休息》,以及约丹斯创作的《豆王的饮宴》等。既有表现神秘氛围的宗教色彩,又有表现皇族权贵阶层的生活趣味和高贵雅致。这种紧跟时代的风格与特征归纳起来大概有以下几个方面。

1. 既具有宗教色彩又具有华丽壮观的视觉效果

从16世纪下半叶到整个17世纪,意大利乃至整个欧洲,都呈现出了教皇的权力逐渐向国王和权贵转移的趋势。虽然教会也掀起了声势浩大的反宗教改革运动,并且为了巩固宗教的权威,试图利用一切手段来消除由文艺复兴所带来的巨大影响,其中也包括艺术。但是,此时的教会上层,尤其是教皇本人,在观念上已然发生了变化,再也没有他们的前任们对“神”虔诚的心理,更不再是所谓的禁欲主义者。他们为了宣扬或维护宗教的所谓的尊严,或满足自身的享乐主义生活,常常是超预算无节制地大兴土木。因此,无论是在建筑、雕塑还是绘画,或者其他方面的资金使用上,都毫不吝啬地大把花钱。有了如此充裕的资金保证,建筑师和艺术家们在这一时期所表现和营造的,也尽是豪华和壮观的视觉效果。而这种豪华和壮观还不仅仅体现在艺术的形式变化上,在材料的选择和运用上也体现了同样的奢华。除了在建筑上运用不同颜色的、极其昂贵的大理石和琉璃砖瓦以外,还在装饰上镶嵌了宝石和金子,甚至在壁画和浮雕上也运用了大量的金箔和银粉。而如此奢华的形式表现无不受到教会上层或皇族权贵们的极力追捧。

2. 充满激情和浪漫的动感形式

文艺复兴时期的艺术所呈现的理性以及人文主义的和谐,在巴洛克时期被打破。而巴洛克在接受了样式主义那短暂的矫揉造作之后,进一步迈向了对人物精神面貌的刻画以及营造那种构思巧妙、想像丰富和动感十足的形式表现。尤其是在雕塑和绘画上,他们注重于刻画在具有戏剧性冲突的场景中人物不同表情表现。虽然作品的内容所表现的几乎都是宗教题材和神话故事,但是,所呈现出来的往往是既浪漫又富于激情的动感态势。尤其是贝尔尼尼的雕塑和鲁本斯的绘画,更是将巴洛克的这种风格特征演绎得淋漓尽致。虽然后来的古典主义者们对这样的形式颇有非议,但是,作为一个时代的崇尚,它留给后世的毕竟是一道亮丽的色彩。

3. 复杂多样的综合性表现

巴洛克艺术从它产生的那天开始,无论是主题内容还是表现形式,或者说是不同种类的艺术之间,都呈现出了多元化的综合性趋势。在建筑方面,总是结合了大量的雕塑和室内壁画等来营造一种具有综合性的氛围。而且,特别强调外部与周围环境的联系,尤其是与周围的广场、街道、花园以及雕塑等的有机联系,呈开放式格局。而这种形式也可以说是完全突破了以往建筑那种处于孤立和割裂的状态。在雕塑和绘画方面,无论从主题内容的选择、构图的安排还是技法的表现上,也都呈现出了多元化的综合性。既有表现宗教的神秘、幻觉、殉教;又有表现超凡脱俗的、背离了现实的浪漫。既有奢华壮观、充满了激情的动感,又兼有对现实享乐生活的真实感受。正如著名的艺术理论家芬克斯坦在他的论著《艺术中的现实主义》中所言:“巴洛克艺术不仅体现了新兴民族的现实主义,也包含了一种由反宗教改革所激发的反动运动。它企图使艺术重新成为神学的奴婢。同时,也是

最有钱的豪商和专制宫廷的仆从。”

从19世纪下半叶以后，一直被古典主义者们贬斥的巴洛克艺术终于迎来了“恢复名誉”的时代。而首先为其正名，并赋予它特定美学意义的是德国史学家沃尔弗林。他在1888年所发表的专著《文艺复兴与巴洛克》中指出：“巴洛克是有其独立特征的艺术风格。把它说成是文艺复兴的衰退是不正确的。”随后，法国的塔皮耶、雷蒙、朗格等史学家们也纷纷著书立传，认为巴洛克艺术是具有独立的美学价值的。至此，巴洛克作为一个时代的象征也终于被历史所肯定，并确立了它的价值所在。因此，我们说巴洛克艺术不是一种简单的对文艺复兴精神的离经叛道。它的产生与发展完全是一个时代的精神，是和当时整个社会的发展状况相吻合的时代崇尚。

维尼奥拉 作为巴洛克建筑风格的首位尝试者，他所设计的罗马耶稣会教堂，无疑是第一座具有这种特征的建筑作品。可惜的是，还没等这座建筑完成，他就撒手人寰了。建筑的外立面部分是由波尔塔（1540—1602）接手完成的。这座建筑的风格无疑给后来的巴洛克建筑师们以启迪，并对其加以发扬光大。但是，具有讽刺意味的是，维尼奥拉花了大量心血潜心研究的成果——《五种柱式规范》却成为文艺复兴以后的历代欧洲古典主义建筑师们的典范，而且更是成为了学院派建筑所必须遵循的规则。

马代尔诺 是最早迈向巴洛克风格的建筑师，同时也是最受争论并饱尝了所有批评的建筑师。1607年，他受教皇保罗五世的委托，对已经基本完成的、先后由拉斐尔和米开朗基罗设计的圣彼得大教堂进行改造。于是，马代尔诺拆除了由米开朗基罗设计的、已经部分完工的立面，并扩建了一段近60米长的巴西利卡大厅，还在大厅前建造了一座高51米的巨大门廊。这种反意大利传统特征的建筑形式，确立了一种新风格的真正诞生，它就是巴洛克建筑风格。然而，也正是这座被改造的建筑，引来了历代建筑史学家们最严厉的口诛笔伐。诚如法国建筑师柯布西耶所言的那样：“……卑鄙无耻的人们把圣彼得大教堂给谋害了。没有了一切，真是极大的损失，痛心的失败。”而这样的比喻和骂名从18世纪开始，一直到19世纪的下半叶似乎从未间断过。

马代尔诺作为巴洛克建筑最有影响的代表之一，他最为杰出的建筑作品是为罗马教皇乌尔班八世所设计的巴尔贝里尼宫。这是一座意大利最经典的巴洛克宫殿建筑。遗憾的是这座建筑还没有完成，马代尔诺就离开了人世，最终由贝尔尼尼接手完成。

波罗米尼 是17世纪中期巴洛克建筑风格最具有独特个性的代表人物之一。他1599年出生在一个建筑师的家庭，早年曾在建筑工地上打工当过石匠。他曾先后作为马代尔诺和贝尔尼尼的助手，参加和协助过他们改造或设计的建筑作品。据说波罗米尼的性格特别古怪，在成为建筑师以后，从不与人合作，也不参加任何的设计竞赛，总是默默地在建筑上探索新的形式和独特的设计风格，力求每一件设计作品的变化。他最为杰出的作品是罗马的圣卡洛教堂。这座建筑也可以称作为意大利巴洛克风格最高水平的象征，它的设计图纸至今还保存完好。它既不同于文艺复兴时期那理性的、充满了秩序和稳定的庄重空间，也不同于哥特式教堂那种激烈对立的空间形式，而是一座正在形成的活动中的空间。在这个空间中，存在着时刻变化着的节奏和方向感，既存在着秩序和等级，却又相互渗透和包容。整个建筑由下至上融会贯通，上下墙体之间充满着起伏的波浪感，尤其是立面部分极富动感之势，有看不完的装饰细节，显得格外生机勃勃。以至于这个教堂的神父们都曾感慨地说：

“这样的教堂在世界上肯定独一无二。”

贝尔尼尼 可以被作为巴洛克艺术最早和最完善的演绎者。他的雕塑作品遍布整个罗马城，并被赞颂为那个时代的象征。

1598年12月7日，贝尔尼尼出生于意大利的那布勒斯。他的父亲是当地一位非常出色的雕刻家，因此，贝尔尼尼从小就生活在一个具有艺术氛围的家庭环境中。以至于在他8岁的时候，就能够独立制作雕塑头像。虽然不是十分的完美，但毕竟在良好的艺术熏陶下，有了最初的艺术感觉。从17岁开始，贝尔尼尼能够正式为人制作肖像，可以说从一开始就显示了他那天赋般的艺术才华。尤其是在对人物雕像的心理状态的刻画及形体本身的动态塑造上，他的作品已经令人叹为观止。无论是早期的《大卫》，还是成熟期的《圣德列萨祭坛》以及暮年的《圣者阿尔贝托娜之死》，无不呈现出艺术家独具匠心的艺术天赋。由于贝尔尼尼那无尽的才华，使得他不仅受到了历代教皇及红衣主教们的宠信，还得到了欧洲其他国家的国王和权贵们的青睐。以至于他不仅在罗马名利双收，同时也名满整个欧洲。虽然在法国他所设计的卢浮尔宫方案未被采纳，他也因此而无比感伤，但这和他一生中所历经的辉煌相比，实属微不足道。更何况在当时的法国，所盛行的是古典主义的庄严而非华丽和轻巧的巴洛克。

在贝尔尼尼的一生中，虽然创作了无数件雕塑，但是，他最得意也是最著名的雕塑作品应该是《圣德列萨祭坛》。这件作品堪称巴洛克风格的最经典之作，它既表现出了人物复杂的内心情感，又呈现出了造型的动感魅力。作品的主题内容虽然选自宗教故事，但其形式表现却是人间现实生活的气息。这也正是巴洛克艺术之所以能够成为当时的时代所普遍崇尚的原因。贝尔尼尼不仅是一位雕塑大师，还是一位出色的建筑师。在建筑设计方面也同样显示了他那天赋般的才华。无论是早期的《人鱼喷水池》《四河喷水池》，还是成熟期的典范作品《圣安德列·阿里·克维里纳利教堂》。或者是接手他人未完成的作品《巴尔贝里尼宫》《圣彼德大教堂前的广场及柱廊》，都展现了他卓越的艺术与设计的综合才能。从他的作品中，我们可以感受到那种变化巧妙的技法表现和由造型带来的感官愉悦。（图5、图6）

贝尔尼尼凭借着他那无尽的才华，在有生之年享受着王公贵族般奢华的生活。一生从未经历过悲惨苦难。而这一完美的人生也终于在1680年11月28日走到了尽头，享年82岁。

图5 《圣德列萨祭坛》
贝尔尼尼 雕塑

图6 《阿波罗与达佛涅》
贝尔尼尼 雕塑

卡拉瓦乔 是意大利16世纪下半叶到17世纪初最为杰出、最具有独特风格的现实主义画家。对于他究竟归属于何种流派的艺术家的，在史论界颇有争议。因为卡拉瓦乔所处的那个时代正好是样式主义向巴洛克转型的时期。而卡拉瓦乔的作品风格似乎又有些与之格格不入。因此，就有了他艺术风格的归属之争议。但是，从他的作品所表现的形式而言，是既承袭了文艺复兴时期的人文主义传统，又体现了对现实平民化的追求。可以说是开创了一种现实主义的早期情愫。因此，在那个特定的时代，人们又把他的艺术风格称之为“卡拉瓦乔主义”，成为了当时并列于古典学院派和巴洛克艺术之外的第三种艺术流派。

卡拉瓦乔1573年出生在意大利北部的伦巴底。从小失去父母，由他的哥哥抚养长大。在他11岁时，由于他很喜欢画画，他哥哥将他送进了当时米兰市一位较有名的样式主义画家西蒙·佩德查诺的画室学习绘画。卡拉瓦乔虽然比较顽皮，但是却极有艺术天赋，在西蒙·佩德查诺的画室学习了六年，打下了扎实的绘画基本功。17岁时，他离开了佩德查诺的画室，前往罗马，开始了他一生闯荡江湖的艺术生涯。由于卡拉瓦乔从小失去父母的管教，而哥哥毕竟替代不了父母，因此，养成了他那种自由放任和不服管教的粗暴性格。同时，也因为自小生活在平民的环境中，因此对于同样生活在社会底层的平民有一种与生俱来的同情心或认同感。也许正因如此，在他以后所创作的大部分作品中，所表现的也几乎都是平民或现实生活的写照。如《弹曼陀铃的姑娘》《赌牌者》《占卜者》等。虽然也有许多作品的主题内容是选自宗教故事，但是，画面中所表现出来的形象特征却极具现实韵味。如《玛丽亚·玛格达琳娜》《逃往埃及路上的休息》《亚伯拉罕献祭》《圣母玛丽亚之死》等。可以说卡拉瓦乔的艺术在当时是不合群的，是对于传统古典主义艺术的一种革新。因此也招致了古典主义学院派画家们的不满，指责他的画风粗俗、缺乏美感。甚至于后来的古典主义大师普桑也贬斥他为：“生来就是为了毁灭绘画艺术的恶徒，尽表现一些不入流的下等场景。”卡拉瓦乔的性格也导致他经常针锋相对地与那些批评者们争吵不休，而这种争吵不仅仅完全是因为两种不同的美学思想所引发的，更多的是卡拉瓦乔为了做人的尊严，以及他那本来就桀骜不羁的性格使然。而这种所谓的尊严以及他的性格，在他那本来就短暂的人生道路上也确实给他带来了一次又一次灾难性的不幸，直至生命的终结。

在当时的环境下，卡拉瓦乔不仅是个艺术上的叛逆者，在生活中也是一个不受约束的离经叛道者。他时常会带着剑满大街地去找那些嘲弄他的人进行决斗。1606年，不幸的事终于发生了。他和几个朋友们一起玩剑。因为发生了一些口角，他们居然真的打了起来，结果二死一伤。虽然只是误杀，但是当局却因此而追查这一命案。卡拉瓦乔只能从罗马亡命到当时隶属于西班牙管辖的那布勒斯。在那布勒斯，他又不愿意迎合贵族们的艺术趣味，从而创作的作品也就一再被订购者拒绝。于是，只能前往马耳他岛。在马耳他岛，他受到了当地的执政官骑士团团长的热情款待，并邀请卡拉瓦乔为他画像。卡拉瓦乔也为这位执政官画了两幅肖像画。这两幅作品使得这位执政官非常满意。为了答谢卡拉瓦乔，执政官授予了他骑士勋章，同时还赠予他两名奴仆。从此，卡拉瓦乔过上了稳定而富裕的生活。可是，好景不长，因为他虽然过上了舒适的生活，但是他那桀骜不驯、我行我素的性格以及同情平民百姓的立场却并未改变。而他那种种的言行举止也为当地的许多贵族们所不容。终于在一次与贵族的争吵中，他用非常犀利的语言羞辱了这位贵族，从而被告上法庭。法庭也以毁誉罪

将他关进监狱，并取消了他的骑士封号。不得已，卡拉瓦乔只能再次亡命天涯。这一次可以说是真正的东躲西藏，开始了隐姓埋名、到处流浪的生活。而且每一个地方都无法长居，因为意大利和西班牙当局都有对他的追捕令。当卡拉瓦乔隐姓埋名地在西西里躲藏了一段时间后，终于忍不住又潜回了那布勒斯，并托朋友的关系找当局为他请求赦免令。而就在此时，他又被以前的仇人在一家酒馆里找到，并被打得半死。虽然最终逃脱，但已是遍体鳞伤。无奈的他只能选择继续逃亡，这种逃亡的生活状况一直持续到1609年。1609年10月，通过朋友们的努力他终于接到了罗马最高当局对他下达的赦免令。对卡拉瓦乔而言，这个赦免令就是希望，他终于可以结束长达几年的逃亡生涯。于是他迫不及待地雇了一条船，直接前往罗马。然而，命运往往真的会戏弄那些已然落难的人。正当他行进在前往罗马的途中，却又无辜地被沿途的军警误当作逃犯关进了监狱。等到事实真相弄清楚以后，才发现抓错了人，放他出来的时候已是第二年的夏天，就这样卡拉瓦乔无辜地坐了近一年的牢。而出狱以后等待他的是人生地不熟、举目无亲、身无分文。因为他所有的钱物都保存在船家那里，而此时的船家也早已逃之夭夭。真所谓屋漏偏逢连夜雨，无奈之下他只能徒步前往罗马。终因途中身患疟疾却无钱医治而不幸去世，时年仅37岁。

卡拉瓦乔的一生虽然短暂，而且充满了坎坷与不幸。但是，他在艺术的追求上却从未停止。并为后世留下了大量的优秀作品。无论是在长时期动荡的逃亡中，还是在短暂的安逸时，他都以极大的热情来进行艺术创作。而且，一如他的禀性那样，在艺术上从不跟风，坚持自己的现实主义美学观。因此，卡拉瓦乔的艺术风格不仅影响了后来的伦勃朗、委拉斯贵兹等一大批不同时期的艺术家，也为19世纪的现实主义艺术流派树立了一座光辉的丰碑。（图7~图18）

图7 《弹曼陀铃的姑娘》 卡拉瓦乔 1595年
94cm × 119cm 油画

图8 《圣马太殉教》 卡拉瓦乔
1598—1600年 323cm × 343cm 油画

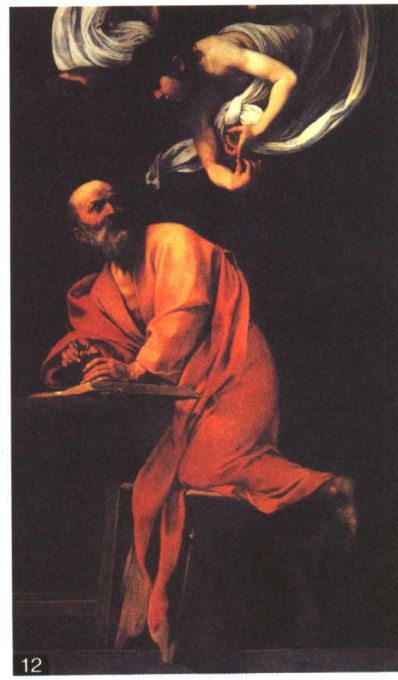
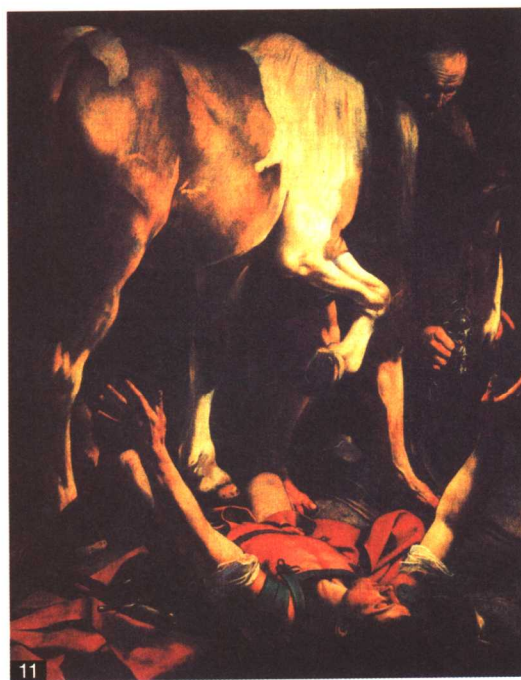

图9 《圣马太的感召》 卡拉瓦乔 1598—1601年 322cm×340cm 油画

图10 《圣彼得受刑》 卡拉瓦乔 1600—1601年 230cm×175cm 油画

图11 《圣保罗受难》 卡拉瓦乔 1600—1601年 230cm×175cm 油画

图12 《圣马太和天使》 卡拉瓦乔 1600—1601年 296.5cm×189cm 油画

图13 《基督下葬》卡拉瓦乔 1602—1604年

300cm × 203cm 油画

图14 《罗莱托的圣母》卡拉瓦乔 1603—1605年

260cm × 150cm 油画

图15 《圣母玛丽亚之死》卡拉瓦乔 1605—1606年

369cm × 245cm 油画

图16 《占卜者》 卡拉瓦乔 1590—1593年 99cm×131cm 油画

图17 《阿洛夫·迪·威格那科特》 卡拉瓦乔 1608年 194cm×134cm 油画

图18 《胜利者爱神》 卡拉瓦乔 1602年 156cm×113cm 油画

鲁本斯 作为巴洛克绘画最充分的表现者，他不仅是佛兰德斯画派的一代宗师，更是在巴洛克时期将色彩全方位演绎得淋漓尽致的艺术大师。

1577年，鲁本斯出生于佛兰德斯一个中产阶级的家庭。父亲是当时一位著名的律师，曾经担任过地方法官，并且具有非凡的口才和渊博的知识。由于受到教派内部斗争的牵连，被迫于1568年流亡到德国，并在德国的科隆担任了奥伦治·威廉亲王的法律顾问。但是，风流倜傥的老鲁本斯经不住诱惑，居然与亲王的妻子私通，险此丢了性命，幸亏他那非凡的口才说动了威廉亲王，总算躲过一劫。但还是被驱逐出境。老鲁本斯只能带领着全家再次流亡，并在齐根生下了鲁本斯。1587年，老鲁本斯因病去世。鲁本斯随母亲回到了故乡佛兰德斯，并定居在安特卫普。鲁本斯在安特卫普的拉丁学校学习了两年多。虽然他各门学科的成绩都非常优秀，但是，由于家庭的经济困难，不得不中途辍学，后经人介绍进入到佛兰德斯皇宫，成为了阿伦贝尔公主的小随从。由于鲁本斯生性聪明伶俐，而且通晓德文、法文和拉丁文，因此很快就获得了公主的宠幸。在宫廷生活中，他学会了一套社交应酬的本领，并结识了上流社会的许多达官显贵，同时也得到王室其他权贵们的赏识，这为他日后能够成为宫廷所宠幸的画家以及外交官，奠定了良好的基础。

鲁本斯从何时开始对绘画产生兴趣已无法考证，也许是宫廷内那些美轮美奂的壁画，也许是王公贵族们那惟妙惟肖的画像，又或许是在宫廷内那虽然美食玉衣，但却终日要低三下四的生活中感到了没有做人的尊严，无论怎样的原因，他都舍弃了优裕的宫廷生活，开始投师习艺。在最初的学画过程中，他曾先后师从阿托·凡·努尔特、昆汀·马苏斯和布留格尔这三位画家。但是几年以后，鲁本斯的天赋已然使得他的启蒙者们黯然失色。到了1598年，鲁本斯已经是安特卫普小有名气的画家，并开设了自己的画室。他一边教授绘画，一边接受订单任务，同时还加入了安特卫普的圣路加公会。两年以后，鲁本斯开始不满足于已有的成绩，开始着眼于艺术的更高层次。1600年，他用赚来的钱先后游学于意大利的罗马、威尼斯、米兰、热那亚、佛罗伦萨和曼图亚等城市。潜心钻研了意大利文艺复兴时期大师们的艺术技法，并对威尼斯画派的提香情有独钟。此外，他还到过西班牙，并在西班牙的王宫内临摹了大量的艺术藏品。这样的游学前后长达八年之久。可以说在这八年中，鲁本斯对画面的形式、构图的组合，尤其是色彩的运用等表现能力有了本质性的提升，完成了作为一代艺术大师所必备的所有条件。

1608年，因为母亲病危，鲁本斯赶回了安特卫普。但是，在途中即收到了母亲去世的消息，悲痛万分的鲁本斯赶回来料理完母亲的丧事以后，遵从了母亲的遗愿，在第二年与人文主义学者，律师之女勃兰特小姐完婚。婚后美满的生活使得鲁本斯的艺术创作异常勤奋，而他的肖像画和宗教画在此时也极受贵族们的推崇，尤其受到了佛兰德斯女执政官伊莎贝拉公主的赏识，并任命他担任宫廷画家。随着名声越来越大，订单任务也越来越多，经济收入也就愈来愈富绰，于是在1609年，鲁本斯在安特卫普购置了地产，并建造了一幢哥特式的别墅。而这幢别墅一直保存得相当完好，现在被称为“鲁本斯故居”，成为了安特卫普的骄傲。

由于鲁本斯那非凡的艺术才华，使他很快受到了王公贵族们的青睐，成为红极一时的画家。而优裕的生活环境以及与当时上流社会的权贵们的交往，使得他的艺术风格愈来愈倾向于他们的审美趣味，并逐渐摆脱了前辈大师们对他的影响。1610年创作的《基督升架》可以说是鲁本斯第一幅