

世界美术馆巡览
GREAT MUSEUMS OF THE WORLD

PINAKOTHEK MUNICH

慕尼黑 美术馆

家庭艺术馆典藏系列

图书在版编目 (CIP) 数据

慕尼黑美术馆 / 外文出版社编辑部, 光复书局编辑部编著.

—北京: 外文出版社, 1999.3

(世界美术馆巡览)

ISBN 7-119-02331-4 / J · 1469

I. 慕… II. ①外… ②光… III. ①慕尼黑美术馆—简介

②艺术—作品—简介—世界 IV. J-28

中国版本图书馆CIP数据核字 (1999) 第01894号

外文出版社网址:

<http://www.flp.com.cn>

外文出版社电子信箱:

info@flp.com.cn

sales@flp.com.cn

世界美术馆巡览

慕尼黑美术馆

原 著 光复书局企业股份有限公司

编 著 外文出版社编辑部、光复书局编辑部

总 监 修 金维诺

总 审 订 罗世平 徐庆平

审 稿 陈诗红

总 策 划 王大晔

主 编 吴运鸿

责任编辑 吴 萱

封面设计 宁成春

版式设计 宁成春 吴霁锦

美术编辑 李 黎

出版发行 外文出版社

社 址 北京市百万庄大街24号 邮政编码: 100037

行銷策划 北京光海文化用品有限公司

联系地址 北京东直门内大街177号七层 邮政编码: 100007

联系电话 (010)64075239、40、41、42

印 刷 深圳中华商务联合印刷有限公司

经 销 新华书店/外文书店

开 本 大32开 (160 × 215毫米) 字 数 120千字

印 数 0001-5000册 印 张 6.00

版 次 1999年7月第1版第1次印刷

装 别 平

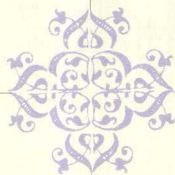
书 号 ISBN 7-119-02331-4/J · 1469

定 价 48.00元

世界美术馆巡览
GREAT MUSEUMS OF THE WORLD

PINAKOTHEK MUNICH

慕尼黑美术馆

外文出版社

家庭艺术馆典藏系列

前言

中央美术学院教授 博士生导师
中国美术分类全集总编委员会委员

金兆诺

每次出国访问，我首先是去参观当地的美术博物馆。这不仅是为了了解美术，还因为美术馆的陈列最能反映一个国家或地区的文化成就和文化气质，能代表一个国家的文明程度。同时，有的国家博物馆还常常藏有大量的世界各国的艺术品，能够呈现世界文化艺术的发展与成就，使你能广泛获得世界文化信息。

每个国家的文化发展与世界有着千丝万缕的联系，本身就是具有世界性的，并且通过相互交流才促进了世界文化艺术的发展。我国是一个文明古国，从来就善于在交往中吸收和融汇外来事物与思想的精华，使之丰富本土文化。这样既不断补充着新的血液，增加了新的文化内涵，又使外来文化适应本土要求，从而不断地丰富着自己的文化传统。汉唐时代，我国就是在国际交流中，成为了世界文化中心之一。通过丝绸之路我国既接触和吸收了中亚、南亚和西方传来的文明，也将自己的创造奉献给了东、西方国家，促进了世界文化的发展。例如佛教的传入，不仅使我国接触了印度的佛教信仰和思想以及文化艺术，而且在我国大大丰富了佛教哲学和思想内容，发展了自己的佛教艺术，并进一步影响到东方各国。以造纸、火药、印刷术、指南针四大发明为标志的中国古代科学技术以及辉煌的文化艺术成就，曾极大地促进人类文明发展的进程，近代只是由于我国封建社会政治、经济上的封闭，科学技术才反而落后，文物和艺术品也成了帝王和统治阶层的珍

藏和玩物，群众性的美术博物馆的设立几近于无。加上帝国主义的掠夺，我国古代文化遗产大量流失，不少古代文化艺术精品成了别国博物馆的藏品，而我们自己却没有一座面向群众名副其实的美术馆。近年由于考古的大量发现才逐步丰富了各级博物馆的藏品，并普遍对民众开放，我们才有可能通过大量实物，对于古代文化艺术的发展和成就有了更深刻的感受。

目前我国博物馆大多尚为历史或地志文物馆，而美术馆多属现代美术作品展览馆，大多只是举办临时性陈列，缺少经常性藏品展。古代文物有不少是精美的艺术品，而且保存极为丰富，但作为历史性或地志性的陈列，展出总是有限的，例如大量的唐代墓室壁画，如没有专馆陈列，就很难呈现壁画发展的历史面貌；而近现代著名画家虽也建立了少数纪念馆，但是还有许多杰出艺术家的作品缺少保存和收藏地点，甚至有的仍在流失。如何采取抢救性措施，使许多有代表性的艺术家的作品能得到妥善的收藏和陈列，还亟待解决。直到现在，作为世界性大国我们还没有国外美术藏品，没有世界性的美术馆。因此从美术馆的建设来说，我们还有着艰巨的任务，今后如何加强博物馆和各级美术馆的建设，需要认真提上日程。我国是个东方大国，也应有自己的世界性美术馆，而这只有依靠友好交流的方式来逐步建立。

在没有自己的世界性美术馆前，如何加强国际美术交流以及交换美术展览，将是促进文化艺术发展的重要途径，而出版介绍世界各国美术馆收藏的图集也是加快文化交流的重要方式。这一次外文出版社出版这一世界各国重要美术馆藏品集就是适应这一需要的有力措施，当能使很多没有机会出国参观的读者大饱眼福，看到许多精美作品的复制品，多少弥补不能看到原作的遗憾。同时对美术创作和普及世界美术知识都将起到应有的良好作用。

1998年11月30日

目 录

前言	金维诺	3
充满古典意味的慕尼黑美术馆（老）	陈诗红	6
图版导览		
德国		17
佛兰德斯		67
荷兰		91
意大利		115
西班牙		143
法国		151
名作特别鉴赏		160
美术馆简介		169
艺术家小传		173
图版索引		186

充满古典意味的慕尼黑美术馆（老）

陈诗红

中国艺术研究院《文艺研究》编辑

如果你是一个迷恋历史、文化、艺术的人，定会感到欧洲的魅力。不说那遍布全欧的文明古迹，单数是数不尽的博物馆、美术馆，就会让你流连忘返。慕尼黑美术馆老馆便是其中之一。

慕尼黑美术馆老馆位于慕尼黑市中心偏北的一处绿地，展出的是文艺复兴时期至十八世纪的欧洲古典绘画。它不仅拥有以丢勒为代表的德国文艺复兴时期的众多大师之作，而且收藏了意大利文艺复兴、十七世纪荷兰、佛兰德斯绘画的大量精品，但使老馆饮誉全球的是其收藏的鲁本斯绘画。

作为世界最著名的美术博物馆之一，与其它国家的首都美术馆不同的是，慕尼黑美术馆老馆的前身是巴伐利亚州维

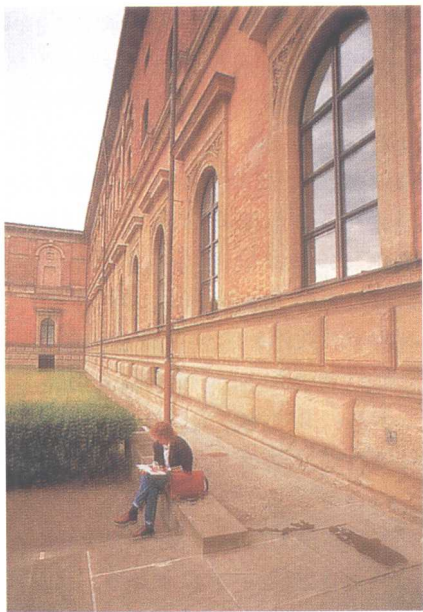
特尔斯巴赫家族的收藏。欧洲历史上，维氏家族以酷爱艺术、热衷艺术品收藏而闻名。自16世纪的威廉4世开藏画之先声，维特尔斯巴赫家族的诸王皆为艺术品的收藏不懈努力，至1826年美术馆举行奠基仪式时，已经大约收藏了8000件绘画作品。

1826年4月7日，拉斐尔生日那天，卢德威希国王亲自奠基，建筑一座世界上当时最先进的美术博物馆。历经10年，这座具有意大利文艺复兴建筑风格的美术馆竣工。可惜在二战期间，建筑物遭受巨大破坏，值得庆幸的是馆中所藏的绘画得到了及时转移。1956年老馆得以重建，1958年再度开放。而就在最近，1998年7月24日，经过4年多的维修之后，这座古老的美术馆以一个完全现代化的面貌再次向人们展示出它经久不衰的魅力。现在，这里无论是温控、湿控设备，还是光线设备、安全措施都是世界一流的。

之所以称为慕尼黑美术馆老馆，是与慕尼黑美术馆新馆相对的，二者隔着特雷吉因路。皆为州立美术馆，统称为慕尼黑美术馆。新绘画陈列馆的前身是卢德威希国王收藏当代绘画的私人画廊，

◆ 1836年完工的美术馆外观。

它于1844年动工，9年后向公众开放。新馆的建筑很现代化，它以德国浪漫主义和自然主义的绘画为中心，展出19世纪欧洲各地的绘画。

让我们从巴伐利亚公爵威廉4世定制的那批豪华历史组画开始，回顾维氏家族对于艺术的热爱和贡献。

威廉4世为了装饰他在慕尼黑王宫庭院中兴建的意大利文艺复兴式的圆形园亭，于1528至1540年间，委托南德著名画家创作历史组画，其中15幅保存下来了，包括阿尔特多费尔的《亚历山大之战》，这是参观慕尼黑美术馆老馆必看的巨作之一。这批以人文主义的历史观和历史模式为创作主题的绘画，是维特尔斯巴赫家族的核心收藏之一。

马克西米连1世是维氏家族中最狂热的艺术收藏家。他十分热爱丢勒，给予丢勒至高的评价。为了获取丢勒的作品，他和与他同时代的另一位丢勒爱好者，

鲁道夫2世皇帝进行权力和财力上的争夺。《包姆加登纳祭坛画》，这幅早在20年前鲁道夫2世就渴望得到的作品，最终还是从纽伦堡迁往了慕尼黑，成为马克西米连1世的囊中之物。由于马克西米连1世贯彻始终的努力和适时地使用权力，最终获得了11幅丢勒的作品，除《卢克雷提亚的自杀》、《哀悼基督》等外，他最大的收获是得到了丢勒献给故乡纽伦堡的《四使徒》。除丢勒之外，马克西米连1世也感兴趣于鲁本斯，他拥有鲁本斯的4件大狩猎图，构成日后鲁本斯绘画庞大收藏的基础。

M·耶马奴叶是维氏家族中另一位杰出的艺术收藏家。当他出访各个宫廷时，收购艺术品是其任务和乐趣之一。作为西班牙领地尼德兰的总督，耶马奴叶尤其热衷于佛兰德斯和荷兰绘画，他曾以9万基尔德购买了安特卫普画商的101幅绘画，虽然这笔款项直到1774年才完全付清，但这一举措为维氏家族的艺术收藏增添了一大笔财富。这批耗巨资购买的绘画中有鲁本斯的作品12件（包括海伦·富尔门特等人的画像）、凡·代克的作品13件、布劳尔的作品8件、扬·布吕格尔的作品10件、克洛德·洛兰的作品4件、乌菲尔曼的作品5件，以及史内德斯的静物数件。随着艺术品的日益增多，耶马奴叶感到需要有庞大的空间来陈列它们，于是决定改建旧修莱斯汉宫殿，这项工作委托意大利建筑师兹卡利完成。新修莱斯汉宫以凡尔赛宫为模本，在面临庭园的中央部位设置“大画廊”。“大画廊”之中陈列有提香的《查理5世坐像》、韦罗内塞的作品7件、鲁本斯的《央布兰像》、《戴安娜的归途》、

◆《亚历山大之战》 阿尔特多费尔

《向胜利之神领受荣冠的战神》、《圣婴与小施洗约翰》，以及凡·代克的肖像画、塞荷尔斯、史内德斯、布列克荷斯特等人的作品。除修莱斯汉画廊外，在慕尼黑的居城、纽芬堡宫及其他的城堡也收藏了许多杰作，例如鲁本斯的16件美第奇系列速写、凡·代克的肖像画、A·央森斯的《奥林帕斯》、普桑的3件作品、穆立罗的《吃水果的少年》、提香的《世俗之爱》、丁托列托的《巩沙加的故事》、雷尼的《阿波罗向马西斯剥皮》等。虽然M·耶马奴叶在位期间，遭遇战事，命运多难，但其对于艺术的热情，使后代获得了一笔惊人的遗产。

1777年马克西米连3世约瑟夫去世，巴伐利亚这一支家族由此绝嗣，根据1724年订立的王朝继承条约，巴拉丁那

特选侯查理·特奥多尔继承了巴伐利亚，由此巴伐利亚及巴拉丁那特的全部遗产由其一人掌握。特奥多尔对于丰富慕尼黑画廊最重要的举措是把他以前的曼海姆画廊和杜塞尔多夫画廊的藏品迁往慕尼黑。从曼海姆共运来758件绘画，主要是荷兰绘画，几乎全是小品，有伦勃朗的《亚伯拉罕的牺牲》、《圣家族》、斯泰恩的《口角》、特鲍赫的《捉狗蚤的少年》、拉菲斯坦及马斯的肖像画、欧斯达德的风俗画，以及窦乌、米里斯、涅查、波尔、布劳尔等人的作品。此外还有鲁本斯的《牧羊者》、《戴无缘呢帽的青年》、《沙比纳女人的掠夺》、《画家的母亲》、凡·代克的《史莱雅斯像》、《圣塞巴斯蒂安》和扬·布吕格尔、巴伦的作品。杜塞尔多夫画廊的收藏虽然为数不多，只有348件，但拥有许多精品，其中46件鲁本斯的作品，包括大、小《最后审判》、《叛逆天使的堕落》、《基督与忏悔的罪人》、《十字架的基督》、《花环中的圣母》、《圣塞巴斯蒂安的殉教》、《亚马逊之战》、《强劫留西帕斯的女儿》、《西勒诺斯醉酒》和《画家与原配夫人伊莎贝拉·布兰特》等，另外还有凡·代克的作品25件，伦勃朗的受难系列等。可见，今天慕尼黑美术馆所见到最重要的佛兰德斯和荷兰绘画都来自杜塞尔多夫画廊。

杜塞尔多夫画廊的创建者巴拉丁那特选侯约翰·威廉是一位鉴别力颇高的艺术收藏家，虽然财力有限，但知道怎么经济地购买自己所热衷的作品。像他的祖辈一样，他很会利用联姻政策扩大财富，他的第二个妻子安娜·玛丽亚·卢多维卡是托斯卡纳的柯西摩3世的女儿，她竟将拉斐尔的《康尼贾尼的圣家

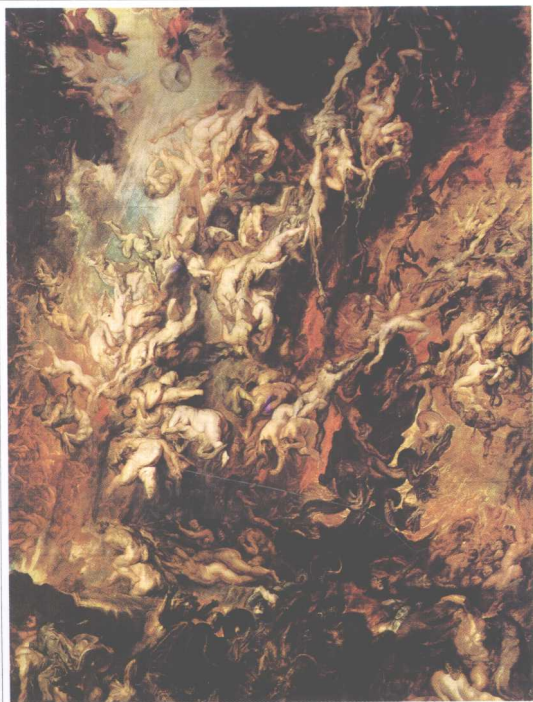
族》和萨尔托的《圣家族》作为嫁妆带到了杜塞尔多夫。

1799年查理·特奥多尔去世，巴拉丁那特与巴伐利亚由茨魏布吕肯一支的马克西米连4世约瑟夫公爵统一起来，他于1806年成为巴伐利亚国王，这样，约瑟夫为慕尼黑带来了第三批收藏。慕尼黑美术馆老馆的大部分法国绘画都来自茨魏布吕肯，有夏尔丹的《削菜的少女》、布歇的《沙发上的裸女》、葛列斯的《少女》，还有克洛德·洛兰、普桑等人的作品。约瑟夫在继承巴伐利亚王位以前是法军的一位将领，因此，茨魏布吕肯的收藏显露出对法国艺术的偏爱也就不足为奇了。

由于几支家族绝嗣，维特尔斯巴赫家族的遗产在短时间内高度集中，为慕

尼黑带来无数优秀的艺术品，从此奠定了慕尼黑美术馆老馆的地位。然而，这并不是绘画收藏扩大的唯一原因，法国启蒙革命同样影响了它。由于教会财产收归国有，巴伐利亚及提洛的绘画收藏也就成为了慕尼黑美术馆老馆的又一笔财富。当时大约有1500件绘画流入慕尼黑的收藏，其中尤为丰富的是德国文艺复兴绘画，有丢勒的《哀伤的圣母玛利亚》、老霍尔拜因的《凯斯海摩祭坛画》、格吕内瓦尔德的《圣伊拉斯谟斯与圣毛礼斯的争论》及《受辱的基督》、克拉纳赫的《十字架的基督》、阿尔特多费尔的《荣耀的玛利亚》、巴尔东的《巴拉丁那特伯爵腓力浦像》及《基督降生》等。此外又从奥古斯丁修道会教堂得到丁托列托的《十字架的基督》、从弗莱辛大教堂得到鲁本斯的《启示录的妇人》、从法兰哥尼亚的修瓦兹沙哈修道院得到提埃波罗的《东方三博士的膜拜》等。

卢德威希1世是维氏家族中真正意义上的最后一位收藏家。收藏艺术品对他来说不单纯是喜好，更重要的是从历史的、文化的角度考虑。在他的努力下，慕尼黑美术馆老馆成为收藏德国文艺复兴时期绘画最重要、最完整的画廊之一，并且拥有相当数量意大利文艺复兴时期的绘画。卢德威希1世即位当年就购得他向往已久的波亚塞利的收藏，为此他付出了240,000盾的巨大数目，这批收藏包括216幅老尼德兰和老德国绘画的杰作，其中最著名的是凡·德·韦登的《东方三博士的膜拜》。一年之后，卢德威希1世又花80,000盾买下原属瓦勒斯坦收藏的德国南方画派和修瓦本派的作品219件，这也是一批以德国文艺复兴绘画为主的

◆《叛逆天使的堕落》 鲁本斯

收藏。慕尼黑美术馆老馆的意大利文艺复兴绘画绝大部分是卢德威希国王购买的，其中有拉斐尔、乔托、安杰利科、波提切利、F·F·利皮、F·利皮等人的作品。

步过长长的历史，现在让我们踏入慕尼黑美术馆老馆的大门，通过和大师作品面对面的交流，去感悟其中的魅力和精华。

首先在一层迎接大家的是老德国绘画。我们缓缓地移动脚步，目光被面前的画作吸引，时而退后，时而向前，左端详，右凝视，心灵完全沉浸于其中。啊，《圣维洛妮卡与神圣头巾》，这件15世纪初期欧洲绘画的杰作，散发出纯洁而静谧的气息，维洛妮卡手中的头巾、地板的放射状瓷砖花纹、两组可爱的天使相呼应，使整个构图产生出动人的韵律。

阿尔特多费尔，这位多瑙河画派的代表人物，以风景画著称于世。他画的林木、峰溪、云霞都很有特色。前面我们提到了《亚历山大之战》，此画首先吸引观众的是它那磅礴的气势，无数的人、马、旗、矛在云彩翻腾、气象万千的苍穹之下，交汇在一起；其次，画面的描绘精细至极，战士的盔甲、类似假发的帽饰、战马的鬃毛无一不一丝不苟，即使是远景中的微细人物，也历历可数。它是欧洲文艺复兴绘画中罕见的场面浩大而又刻画精微的作品。背景的描绘是它另一出色之处，近景的城堡，远处的湖光山色，尤其动人的是霞光四射、云彩飞扬的天空。这里再看看他的《森林中的圣乔治》，满幅是以极具特色的阿尔特多费尔严密手法描绘的羽状叶丛，虽

◆ 《圣维洛妮卡与神圣头巾》 圣维洛妮卡的画家

然表现的是圣乔治勇杀妖龙的宗教传说，但仅占画幅六分之一高度的人物完全淹没在茂密的森林之中，这实际是一幅充满生命力的风景画。而《多瑙河谷》则无疑可称为德国最早期的真正风景画，寂静的山林，背景是威尔特城和雪亨堡。

在艺术的殿堂中我们静静地享受着，老克拉纳赫《卢克蕾提亚的自杀》的色情、巴尔东《基督降生》的神秘、赖希利希《玛利亚访问伊利莎白》的温情……在我们心中激起阵阵涟漪。当然，在慕尼黑美术馆收藏的老德国绘画中，无以代替的是丢勒。

阿尔布雷希特·丢勒是德国文艺复

兴时期最伟大的艺术家，以致在德国美术史上称他所处的时代为“丢勒时代”。他学识渊博，多才多艺，不仅油画、版画代表了当时最高水平，而且还是雕刻家、建筑师。除艺术创作外，丢勒积极进行人文主义学术活动，在数学、透视、军事、建筑、绘画理论方面皆有研究著述。丢勒杰出的艺术成就牢固地奠定了德国文艺复兴美术在世界美术史上的地位。

丢勒出身于一个金饰工匠家庭，早年随父习艺，从小表现出的绘画天赋和热情打动了父亲，老阿尔布雷希特·丢勒将儿子送到好友沃尔格穆特的绘画作坊中学习。M·沃尔格穆特偏爱尼德兰绘画，同时也很感兴趣于马丁·顺高尔的艺术，这对丢勒产生了深远的影响。出师后，丢勒四处游学，1495年的意大利初行震动了年轻的他。与德国艺术相比，意大利艺术的先进令人惊异，透视法、立体感、空间关系、正确的人体比例，丢勒如饥似渴地汲取着意大利文艺复兴艺术的养份。回国后，丢勒建立了自己的绘画作坊，1496至1498年创作的木刻组画《启示录》使他开始崭露于画坛。1505至1507年他二次游历意大利，在威尼斯受到热烈欢迎，并与G·贝利尼等大师友谊甚笃，此次他更成熟地学习意大利文艺复兴美术的技艺和理论。1520至1521年，丢勒又到尼德兰旅行，研究尼德兰文艺复兴早期诸大师的原作。丢勒不仅执着于艺术追求，在思想上也很先进，他与许多德国著名人文主义学者交往密切，并且十分崇敬马丁·路德，虽从未会面，却赠送给他12幅版画作品。丢勒在继承德国民族美术传统的基础上，

融合南、北欧艺术的精髓，形成自己的艺术风格，作品中充满着人文主义精神。

慕尼黑美术馆老馆珍藏着丢勒最杰出的作品，让我们在《披毛皮大衣的自画像》、《奥斯瓦尔德·克雷尔肖像》、《哀悼基督》、《基督降生》和《四使徒》前多多停留，细细品味。

《披毛皮大衣的自画像》是丢勒28岁时的形象，显然，他有意模仿中世纪绘画中的基督形象，庄严、深沉，深色的背景更加强了宗教气氛。炯炯的目光、拉紧的嘴角，尤其是那只经络分明的手，透露出被画者的自信和力量。头发、胡须、皮肤、毛领、皮衣、衣袖上丝织装饰的不同质感得到了充分表现，显示出画家高超的技艺。《奥斯瓦尔德·克雷尔肖像》是丢勒创作的众多肖像画中最杰

◆ 《基督降生》 丢勒

◆《披毛皮大衣的自画像》 丢勒

◆《四使徒》 丢勒

出的一幅，表现了上升时期新兴资产阶级精英的积极进取精神和日耳曼人的严峻、刚毅。《哀悼基督》和《基督降生》虽是宗教题材的绘画，但其中或悲痛，或欢快的感情都那么真实，使人很难不被打动。《四使徒》是丢勒最重要的油画作品，在这里，德国艺术的写实精神与意大利艺术的典型塑造达到了完美结合，我们不妨将它作为画家艺术道路的总结。

参观完老德国绘画，让我们稍稍喘口气，蓄积精力，准备再次全身心的投入。接下来我们最想看的恐怕是鲁本斯的绘画了，那就上二楼吧。

彼得·保罗·鲁本斯，1577年生于德国。他的父亲原是安特卫普的著名法学家，因被指控信奉新教而逃亡德国。少年时期，父亲去世后，鲁本斯随母亲回到安特卫普，进入拉丁学校，受到充分的人文主义教育。年少的鲁本斯做过贵族的侍从，后转入习画。虽然在佛兰德斯几位画家的画室中学习过数年，但意大利的历代大师才是他真正的老师。他曾遍游意大利八年，在威尼斯、佛罗伦萨、罗马、热那亚等地研究和临摹古代艺术和文艺复兴时期诸家的作品，佛罗伦萨画派的素描和对人体强有力的表现方法、威尼斯画派富丽堂皇的色彩和画面急剧的运动旋律，以及当时正流行于意大利的罗马巴洛克艺术风格和卡拉瓦乔画派的世俗倾向及其绘画上的明暗技巧都对鲁本斯产生了深远的影响。

1608年鲁本斯回到佛兰德斯，一年之后，与著名的人文主义者扬·布兰特的女儿伊莎贝拉结婚，从我们现在所看到的《画家与原配夫人伊莎贝拉·布兰特》，可以想见他们婚后的幸福生活。二

人皆盛装坐在金银花所象征的亭榭前，伊莎贝拉信赖地将手交付给鲁本斯，画面充满了富足与温情的愉悦。而《海伦娜·富尔门特及其子法兰西斯》描绘的是他第二个妻子——海伦娜与其爱子的母子情爱。当鲁本斯凝望着年轻貌美的妻子、娇小可爱的儿子时，心底里不由自主地生发出对人生的满足，裸体的孩童和他头上带羽毛的帽子加强了这种快乐的家庭气氛。海伦娜丰腴娇媚，是鲁本斯心目中理想的女性，亦是他画中的主角。

提起鲁本斯，首先令人想到的是他画中的女人体，茁壮、丰腴、肉感，但同时也生机勃勃，充满生命力。鲁本斯热爱生活，赞美人的感情和欲望。我们熟知米开朗基罗的人体，那是刚强意志、旺盛精力、充沛力量和完美造型的杰出代表，而鲁本斯的人体，堪能与之相媲美。但二者有根本的区别，米开朗基罗的艺术是悲剧性的，使人产生崇高、圣洁、悲壮的美感；而鲁本斯的人物则是欢乐的、骚动的，他们精力充沛、情绪乐观、追求享乐，体内似乎蕴藏着能冲破躯壳束缚的巨大力量。

鲁本斯的艺术热情奔放、绚丽多彩，以宏大的场面、强烈的运动感、戏剧性的情节、对比鲜明而响亮的色彩为其特点，但最让人心神摇曳的是画中的激情，观众无不被它捕获。慕尼黑美术馆老馆所藏的《强劫留西帕斯的女儿》、《亚马逊之战》、《西勒诺斯醉酒》是画家进入鼎盛时期的代表作。

《强劫留西帕斯的女儿》是鲁本斯最杰出的作品之一，它描绘的是希腊神话中的故事，两个英勇矫健的孪生兄弟看

◆《画家与原配夫人伊莎贝拉·布兰特》 鲁本斯

中了两个娇艳美丽的孪生姐妹，欲将她们强夺为妻。这是一首对美、对爱、对青春、对人生欢乐的颂歌。在激烈奔跑中猝然停止的骏马、扭动身躯挣扎的靓女、行使暴力的美男、欢跃的小爱神，这4对人马在完美计算过的均衡构图中回旋，互相弥补，互相呼应。天空、骏马、男人、女人、女人的两块红、黄披巾，使人仿佛听到了来自色彩的节奏，而这节奏的最强音就是那丰硕、健美的女人身体。在这里，柔美和刚健、粗暴和娇弱、惊恐和欢乐，那么矛盾，又那么和谐，令人怎能不叹服！鲁本斯善于处理构图庞杂、人物众多而又运动剧烈的画面，《亚马逊之战》就是其中杰出的代表。此画取材于希腊传说中亚马逊妇女与希腊人的战争。从桥左边冲上来的希腊军队、

节节败退的亚马逊军队、桥右脱缰的战马、滚入河中的战士和马等形成旋风般的运动，无数人物复杂剧烈的动态统一在某种有规则的旋律中。观赏此画时，人们的视线不得不随着运动的旋律转动。

《西勒诺斯醉酒》亦取材于希腊神话。喝得酩酊大醉的老西勒诺斯被一群男女老少簇拥着，仿佛刚刚经过一场狂欢，画面洋溢着寻欢作乐的享乐主义气氛。大家都趑趄着向前，使画面在运动的同时产生向左下方倾斜的不稳定感，而安排在左下角的女性萨提尔和她的两个婴儿，使画面从色彩到构图都达到平衡。画中的人物，无论老西勒诺斯，还是男女萨提尔，或其他什么人，都流露出一股粗野、放荡的气质，以及真实、饱满的生命力。这或许就是鲁本斯所熟悉的那些上流社会的人物吧。

看过这几幅画之后，我们的确得承认鲁本斯是最伟大的巴洛克画家。他对西方绘画的影响非常深远和广泛，17世纪后期，法国皇家美术学院形成了鲁本斯主义者；18至19世纪的法国画家德拉克罗瓦、雷诺阿和英国画家雷诺兹、康斯特布尔，都不同程度地受过鲁本斯的影响。

欣赏过鲁本斯之后，我们不要忘记佛兰德斯还有两位大画家，凡·代克和约丹斯。

凡·代克是鲁本斯的学生和助手，早期风格很接近鲁本斯，但独立工作后，尤其是被聘为英国宫廷画家以后，形成了自己独特的风格。凡·代克的艺术成就主要在肖像画方面。他的肖像画多以宫廷贵族为表现对象，风格典雅华丽，人物刻画真实深刻。这里所藏的《某绅

士的肖像》是他成熟时期的典型作品。被画者的身姿和手势形成的某种“气派”，与细腻而考究的服饰以及堂皇的背景，让我们感到了他的高贵和自尊。

约丹斯的绘画虽然和鲁本斯的绘画有几分相似，如彪悍的形象、欢腾的气氛，但所表现人物的气质却大不相同。约丹斯更多地受到卡拉瓦乔画派的影响，有一种平民化倾向。如我们所看到的《萨提尔在农家作客》。这真是一个祥和的黄昏，夕阳洒在屋内，劳作了一天的农人团团围坐在桌旁，聆听着萨提尔的高谈阔论，他们的衣着、举止、神态透露着农民的质朴，而屋中的牛、狗、鸡、猫和桌上的水果暗示了劳动应得的富足。在这里，我们听到了和鲁本斯艺术不同的音符。

观赏过佛兰德斯绘画之后，人们自然而然地想到荷兰绘画，因为他们是一对性格迥异的同胞兄弟。

16世纪发生的尼德兰资产阶级革命，以北方联省的胜利——荷兰共和国的独立

◆《西勒诺斯醉酒》 鲁本斯

而告终，而南部的佛兰德斯仍然处于西班牙与天主教会的控制之下。因此，17世纪佛兰德斯的艺术受到追求奢华的宫廷贵族、贵族化的资产阶级和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，形成了一种光彩夺目、富丽堂皇的风格。而新兴国家荷兰，经济、文化欣欣向荣，成为当时欧洲先进思想的中心。革命的胜利使荷兰人认识到了人的价值，荷兰画家也不再需要为宫廷和教会服务，于是，他们把目光投向现实世界，开始用纯朴、写实的手法描绘普通生活的点点滴滴。

从来没有哪个时期、哪个国家像17世纪的荷兰，让人觉得绘画就是生活。那时画是上市的，和衣物与食品一样，价钱也差不多。而入画的内容也都是些极平凡的日常生活：给爱犬捉跳蚤的少年；在窗下读书的妇人；一场宴会；医生为害相思病的少女把脉；少妇收到信使送来的情书……这些有趣的绘画我们在慕尼黑美术馆老馆都可以看到，如特鲍赫的《捉跳蚤的少年》、《书信》、扬森斯·叶林哈的《读书的妇人》、梅齐的《愉快的宴会》、斯泰恩的《相思病》等。从荷兰风俗画我们真切地感受到生命的亲切有味。

当然，17世纪的荷兰还有伦勃朗和哈尔斯。

伦勃朗，这位使17世纪的荷兰绘画在世界美术史上放出夺目光彩的大师，为西方现实主义艺术的发展作出了极大的贡献。他的绘画体裁广泛，不仅有肖像画、风俗画、风景画，还包括宗教画、历史画等，我们在这里所见到的《十字架的树立》、《下十字架》、《基督安葬》、

《基督复活》、《牧羊者的膜拜》是其宗教画的代表。这几幅作品都采用了“伦勃朗式的明暗画法”，以光线塑造形体、表现空间、突出重点，画面气韵生动，层次丰富，而且富有戏剧性。

哈尔斯是一位杰出的肖像画家。他广泛地描绘荷兰各阶层的人物，但无论是军官、普通市民，还是酒徒、卖艺人，都神采奕奕、活泼自信、充满生命力。这里所看到的《威廉·克路斯像》的主人公就是一个豪气、自信的人。这幅肖像采用的是哈尔斯喜欢的半身近景构图，流畅奔放的大笔触极其醒目，微仰的身姿和生动的表情将人物的性格表现得淋漓尽致。

欣赏到这里，我们又该歇歇脚了，等待我们的还有意大利文艺复兴绘画、17、18世纪法国绘画和西班牙绘画。

当我们在慕尼黑美术馆老馆看到如此系统的意大利文艺复兴时期的绘画时，

◆ 《相思病》 斯泰恩

