

天津人民美术出版社

世界美术全集

巴洛克 与罗可可美术

BALUOKE YU LUOKEKE MEISHU

4

世界美术全集④

巴洛克与罗可可美术

出版发行：天津人民美术出版社

发行人：刘建平

地 址：天津市和平区马场道 150 号

电 话：3280587 3280485

邮 编：300050

经 销：新华书店天津发行所

地 址：天津市民权门外东丽区徐庄子对面

电 话：6320208

邮 编：300240

制 版：深圳兴裕印刷制版有限公司

印 刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司

出版日期：1996 年 12 月第 1 版

1996 年 12 月第 1 次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/48

印 数：0001—3000

书 号：ISBN7—5305—0625—0
J · 0625

定 价：72 元

世界美术全集

顾问：(以姓氏笔划为序)

王 琦

李天祥

邵大箴

奚静之

责任编辑：刘 欣

薛 强

姚重庆

张宝林

图片摄影：冯炜烈

装帧设计：张歌明

技术编辑：靳立华

郑福生

欧洲 17 至 18 世纪美术

远小近

欧洲艺术自 16 世纪末开始,进入了新的历史时期。在宗教改革、君主集权以及新兴的资本主义生产关系等多种社会历史因素的共同作用下,文艺思潮也呈现出丰富而复杂的特征。其中主要的艺术思潮包括有 17 世纪意大利、佛兰德斯等地为代表的“巴洛克艺术”,它是 16 世纪二三十年代在意大利等地出现的样式主义演变发展的结果。巴洛克艺术强调激昂亢奋的感情色彩,渲染紧张、奇特、富于激情的情节场面,在艺术处理上强化和夸张不平衡和充溢动感的构图和比例,形成一种既有神秘和非理性幻想等精神、心理因素的艺术气氛,又有充满昂扬、激奋、躁动不安的人文气质的艺术特征,代表了 17 世纪欧洲艺术成就的辉煌时期。18 世纪的法国宫廷艺术特征成为了又一个艺术时代的标志,这个特征就是“艺术的理想从雄伟转向了愉悦,讲求雅致和细腻入微的感官享受遍及各处”。(龚古尔兄弟《18 世纪的艺术》)这种享乐主义的贵族化艺术在艺术史上被称为

“罗可可艺术”。罗可可一词在 17 世纪是用来称谓岩洞中的“贝壳工艺”的装饰性,进而引申为一种纤巧、精美、华丽的艺术风格或样式。由于它主要是在路易十五时代盛行,所以又被称之为“路易十五风格”。罗可可艺术尽管在当时成就杰出并产生了很大的影响,但并不能涵盖整个 18 世纪的法国艺术,反映第三等级审美理想的市民艺术,也构成了法国艺术发展的另一个侧面,这种市民艺术的特色不仅体现出启蒙派古典主义的艺术特色,并且带有现实主义的倾向。除此之外,17 世纪的欧洲艺术的学院派古典主义也开始渐趋成熟,意大利在 16 世纪首先出现了以波伦亚美术学院为代表的学院派美术,在卡拉契兄弟的主持下,逐渐形成了一套教学体系,研习古典艺术巨匠的成就,追求理性而典雅的艺术风格。法国在 1648 年建立了皇家美术学院,把古典主义作为研究对象和创作准则,完善了一整套学院的法规和教学特色。此时的古典主义也成为以普桑和洛兰为代表的重要的艺术思潮。17、18 世纪最重要的艺术现象,还在于自然主义与现实主义因素和风格在萌生、形成和发展,尽管这些因素和风格带有时代的局限和其他艺术流派的影响,但仍日渐显现出强大的生命力并对后世艺术的发展产生了巨大的影响。如上所述,17、18 世纪的欧洲艺术尽管不同时期有着居于统治地位的艺术主潮,但同时也具有多种艺术风格纷呈的特征,如此,这个时期的不少艺术家的创作都带有多种艺术风格所产生的复杂影响或是局限,因而不能把他们简单地类分在某一个流派之中。下面我

们就简要地介绍一下这一时期各个国家和地区最主要的艺术家及其艺术特色。

意大利在 16 世纪末到 17 世纪初活跃着一位杰出的艺术家卡拉瓦乔 (1573—1610), 这位才华横溢而又桀骜不驯的画家在他短暂的一生中, 创作了许多出色的作品, 卡拉瓦乔的艺术尽管大多取材于宗教故事, 但却带有世俗化的写实主义特征。他的笔触雄强有力, 用色和构图均极具感染力。他笔下的宗教人物常常显现出普通劳动者的形象, 既朴素又感人, 他的造型明确而有立体感, 他运用明暗关系处理光线的能力是他最有特色的表现手法。17 世纪意大利巴洛克风格的代表是雕刻艺术家贝尼尼 (1598—1680), 他是一位才思敏捷、充满创造力的艺术大师, 他的雕塑作品《圣德列萨祭坛》、《教皇英诺森十世》、《路易十四胸像》、《阿波罗和达芙妮》都堪称巴洛克艺术的经典之作, 贝尼尼的激情与才能使其在整个 17 世纪的欧洲都是一位无法替代的艺术巨匠。昔日辉煌灿烂的威尼斯艺术, 在经历了百年的沉寂之后, 在 18 世纪又重新在欧洲大陆展现出夺目的光彩, 这就是精力过人的多产艺术家提埃坡罗 (1696—1770), 在他的作品中, 那些刚柔相济的线条显得轻盈而跃动, 既光彩焕发又异常凝练。提埃坡罗将精美、柔和、富于空气感的色调运用得炉火纯青, 加之他那幻化无穷的想象力, 使一些寻常的绘画题材产生出全新的感觉和意义, 画中的形象明快、动人, 充满了生命的力量和撼人的魅力。

17 世纪的西班牙出现了一批重要画家,格列柯(约 1541—1614)是一个出生于地中海克里特岛的希腊人,在威尼斯和罗马学习过绘画,1577 年开始在西班牙从事创作,格列柯的艺术体现出强烈的神秘色彩和激动不安的情绪,画面的构图和人物动态以及景物、道具都通过变形和夸张来强化这种特征。格列柯作品中的人体造型修长、纤细,但又不乏美感和内在的精神,画面中用色大胆,时空交错,在一种对立和动荡之中达到和谐,传达出一种忧郁而狂热的情感。虽然格列柯的绘画并非典型的西班牙民族艺术,但他作品中流露出的自由而激越的精神内容是与西班牙艺术精神相一致的,格列柯也对西方现代艺术的发展产生了深刻的影响。真正为西班牙民族画派奠定了基础的是里贝拉(约 1591—1652),他早年的绘画吸收了威尼斯画派的色彩成就和卡拉瓦乔的光色特点,40 年代后形成了色调柔和、色彩淡雅的个人风格,他的绘画充满了世俗的情感和对西班牙劳动人民的热爱。17 世纪西班牙最杰出的画家当属委拉斯贵之(1599—1660),作为一个宫廷画师,委拉斯贵之在其平和的艺术外表之下寄寓了他对人性尊严的渴望,对普通民众的深情,对统治阶层入木三分的揭露和对宗教势力压抑人性的反抗。他的技巧卓绝,表现方法素朴严谨,无论是造型还是色彩,无论是外在形式还是人物的精神状态,委拉斯贵之都能处理得游刃有余。他的名作《纺纱女》、《教皇英诺森十世》等都是欧洲绘画史上的不朽杰作。

17 世纪的佛兰德斯和荷兰是原属尼德兰的两个地区,因此尼德兰美术传统为此时的艺术提供了充分的养分。佛兰德斯画家鲁本斯(1577—1640)是典型的和最成功的巴洛克风格的艺术家的之一,他的画面洋溢着感人的生命力,不仅继承了尼德兰画派中的世俗精神而且能像威尼斯艺术那样,将色彩和人体结合成为撼动人心的生命交响曲。鲁本斯在形式技巧方面对后世产生了巨大影响,他的笔触和构图充满了动感,色彩华美夸张,造型粗犷豪放。他的创作题材广泛,涉及神话、宗教、风俗、肖像等等,后世留有他的油画作品达 3 千多件,其中享誉艺术史的佳作有《富尔曼和孩子们》、《酒神》、《劫夺柳西帕斯的女儿》等。凡·代克(1599—1641)是鲁本斯的助手,也是佛兰德斯出色的肖像画家,他的贵族肖像,精于人物内心的刻画,画风严谨。凡·代克于 1620 年和 1630 年两次到英国,对英国肖像画的发展产生了很大影响。荷兰在 17 世纪赢得独立之后,成为工商业飞速发展的典型的资本主义国家,市民阶层和中产阶级对于艺术品的需求是荷兰艺术发展的环境和动力,也是荷兰画派独特艺术风格的形成原因。中小资产阶级的审美情感,使反映人物个性的肖像画,特别是反映团体组织成员的人物群像画得到发展。此外,17 世纪荷兰小画派以其独特的风格和成就,占据了欧洲绘画史的重要位置,他们注重细致地描画日常生活场景中的环境和情节,捕捉市民生活中恬静安逸的世俗景象,画风写实、质朴、精美,展示了人类内心世界中常被忽视的侧面,具有永恒的艺术

感染力。17 世纪荷兰成绩卓著的艺术家有哈尔斯(约 1581—1666),他是荷兰画派初期的艺术家。哈尔斯出身贫苦,一生都在艰难中度过,但却给后人留下了不少人物多显笑貌、画风自由轻松的作品。他的肖像画艺术喜爱捕捉人物瞬间即逝的神情动态,以体现人物的性格特征,行笔灵活熟练,色彩富于表现力。伦勃朗(1606—1669)是对欧洲绘画产生了极大影响的艺术大师。他出生于一个磨坊主的家庭,早年受过良好的教育。伦勃朗所取得艺术成就是全面的,从艺术技巧到人类内心精神的探求,都是画家孜孜以求的艺术境界。他的绘画题材极广,包括圣经故事、历史事件、神话传说、当代风俗、风景、动物、静物等等,但其主要精力和艺术成就还是体现在他的人物画创作方面,而这又是以他善于在特定的环境与情节中揭示人的心理特征和内心活动为主要特色的。1632 年,伦勃朗表现外科医生行会团体的群像画《杜普教授的解剖学课》,就已经显示出画家非凡的才能,受到了广泛的好评。然而 10 年之后,伦勃朗的另一幅名作《夜巡》由于在作品中强化了情节和气氛,将人物安排在一种富于表现力的明暗交错的画面中而与订件者的欣赏趣味相悖,因而遭到诋毁。同年,伦勃朗的爱妻去世。此后的伦勃朗一直生活在不断的精神打击和经济窘困之中,他的艺术也渐趋深沉凝重而富有哲理。伦勃朗的《圣家族》以及一系列人物肖像和自画像,成为举世闻名的佳作,他的艺术自 19 世纪开始受到广泛的重视,得到了极高的声誉。维米尔(1632—1675)是荷兰风俗画派的主要代

表,这位 43 岁英年早逝的画家是表现世俗生活中平凡景象和运用微妙色彩抒情的艺术大师。尽管他的画幅不大——因而常被称为“荷兰小画派”,但却通过独特视角的选取题材和对柔和变幻的光色效果的出色把握,确立了自己无法替代的艺术地位。他的艺术常给人一种静谧、安详、素朴的诗意,使人享受到平凡之中一种永恒的美感。《读信的少女》、《倒牛奶的女仆》、《花边女工》等都是他的代表作品。风景画创作体现出荷兰人对于大自然热爱和美好生活的赞美,也使风景画由过去只是画面中的陪衬地位而成为一个独立的绘画体裁。荷兰的风景画家很多,其中的佼佼者有鲁伊斯达尔(1628—1682)和霍贝玛(1638—1709)。鲁伊斯达尔是一位富于激情的风景画家,能把气势恢宏的构图和精致入微的描画有机地统一起来。其作品多取材于荷兰平原地区的自然风光,代表作品《埃克河边的磨坊》充分体现他的艺术风格,观众可以感受到壮美的大自然中所蕴涵着的深沉力量和悲剧气氛。霍贝玛是鲁伊斯达尔的弟子,但有其独立的风格,他的作品以优美抒情见长。他创造的意境精美而富有诗意,表现出宁静的荷兰乡村平凡而美妙的自然景色。

法国在 17 世纪初有以西蒙·乌埃(1590—1649)为代表的巴洛克艺术,追求艺术语言的华丽和气魄;也有以表现城市平民、农民生活以及宗教题材为主的具有现实主义因素的画家如雅克·卡洛(1592—1635)和德·拉图尔(1592—1652)。前者以版画创作为主,用生动准确的造型反映劳

动者的生活场景,后者则深受卡拉瓦乔明暗技法的影响,在光线处理上极富特色,画面纯朴、简练,有强烈的感染力。以描绘农民生活闻名的诺曼底画家勒南三兄弟,受佛兰德斯画风影响,具有写实的艺术风格,其中路易·勒南(1598—1648)最有成就,他笔下的乡村农民具有粗犷淳朴的形象和稳重自然的生活态度,画面不尚华美却能深深感动观者。17世纪也是法国古典主义成熟的时代,普桑(1594—1665)和洛兰(1600—1682)是代表人物。普桑在古典主义形式感和程式化方面的探索是深刻而富于成就的,他精研过希腊、罗马艺术遗产,毕生致力于古典样式的追求和表现,他的绘画色彩单调但造型有力,强调素描的严谨和构图的均衡,代表作品有《阿尔加底的牧人》等。洛兰出身贫寒,文化水平不高,却是一位埋头于艺术的出色的画家,他的绘画不仅有古典画派的雄伟和庄重,也有静穆柔和的抒情气息。法国罗可可艺术最为辉煌的时代是在18世纪,路易十五执政以后,为奢靡、华丽、享乐的罗可可艺术提供了发展的氛围,使其成为了主宰一时的艺术风尚。罗可可艺术最伟大的3位艺术家是华多(1684—1721)、布歇(1703—1770)和弗拉戈纳尔(1732—1806)。华多仅活了37岁,是一位画风长于抒情、富于幻想而又略带忧郁的艺术家,他将贵族生活中的纵情与享乐描绘得有如田园诗般悠闲和安逸,《发舟西苔岛》是他最负盛名的作品。布歇的作品是最具感官趣味的罗可可艺术,他一生热衷于描绘女人和爱情的世界,他用色明丽,构图轻巧,把富于肉感之美的形象表现在轻

松多情的戏剧性场面之中,使他的作品十分符合当时宫廷贵族的欣赏趣味,《沐浴的狄安娜》、《维纳斯梳妆》等都是他的代表作品。弗拉戈纳尔是最具激情的罗可可艺术家,他常常取材于青年男女的爱情生活中风流艳事的瞬间,如在《偷吻》、《秋千》等作品中,他运用娴熟的技巧、饱满的色彩和富于情节性的场面,津津乐道于贵族男女打情逗俏的细节。弗拉戈纳尔的艺术并非完全是造作和堕落的,他的作品常常是充满生活气息,观察细致,表现手法生动、大胆,带有自然、明朗和无拘无束的感人魅力。与宫廷贵族艳情趣味相对立的是 18 世纪一些表现平民生活的艺术家,其中夏尔丹(1699—1779)就是最出色的画家之一。夏尔丹是一位木匠的儿子,他绘画具有冷静观察、忠于自然的特征,他的静物画和描绘平民日常生活的风俗画,艺术语言朴素、真实、凝练,是写实主义作品的典范。格瑞兹(1725—1805)则是一位描写小资产阶级生活和道德观的画家,他的作品《打破的水罐》、《小鸟死了》等都是通过艺术形象的劝戒作用来宣扬行为中的道德观念。彼加尔(1714—1785)、法尔科内(1716—1791)和乌东(1741—1828)是法国 18 至 19 世纪初最出色的雕刻家,其中乌东的成就最为卓著,他的《伏尔泰》、《莫里哀》、《卢梭》等一系列举世公认的雕塑杰作,表现出他是善于刻画不同人物性格的艺术大师,他不仅赋予塑像以生命和精神,而且堪称是古典雕塑转向浪漫主义和现实主义的过程中最有贡献的雕塑家之一。

在英国绘画史上,荷加斯(1697—1764)可以说是最重要的人物之一,这不仅是由于他创作了极具个性的英国风俗画,也是由于他的出现,英国的本民族绘画艺术才真正形成,他摆脱了外国画家的影响,从绘画的表现形式到作品内容都进行了决定性的改革,这一切使他成为英国绘画学派的创始人。荷加斯留给艺术史的佳作,首先当属3套著名的油画作品,它们是作于1731年的《妓女生涯》、1735年的《浪子行径》和1745年的《时髦婚姻》。这3套组画由6至8幅相互关联的画作组成,它们的内容情节具有连续性因而也被称之为“戏剧性绘画”。荷加斯在这些风俗性绘画中,以其无与伦比的才华和入木三分的敏锐目光,透视了英国社会现象中的种种弊端,用他那极富想象力的画笔把一个时代描绘得淋漓尽致,他不仅因此在他的祖国赢得了广泛的欢迎,也在西方艺术史中确立了英国艺术的重要地位。18世纪后半期的英国绘画日趋繁荣,特别是肖像画的成就引人注目,并且出现了两个杰出的肖像画家:乔舒亚·雷诺兹(1723—1792)和托马斯·庚斯博罗(1727—1788)。

17至18世纪的欧洲艺术是色彩纷呈、群星灿烂的辉煌的艺术时代,无数的艺术家和他们的充满个性的艺术作品,使后世的人们在每每追忆历史进程时,就无法不为这个时代的艺术创造而赞叹。这不仅仅是令人怀恋的艺术历程,同时也寄寓着人类精神世界中的永恒的魅力和光彩。

目 录

格列柯 基督把商人逐出神殿	1		17
格列柯 基督把商人逐出神殿	2	格列柯 托列多风景	18
格列柯 为点火而吹余烬的年轻人 ...	3	格列柯 自画像	19
格列柯 久里奥·库罗伯伊欧肖像 ...	4	格列柯 枢机卿尼尼奥德·盖巴拉肖像	20
格列柯 穿毛皮大衣的女人	5		21
格列柯 圣·塞巴斯蒂阿努斯的殉教 ...	6	格列柯 圣伊路德冯索	22
.....	6	格列柯 特列多的景观与地图	23
格列柯 圣母升天	7	格列柯 拉奥孔欧	24
格列柯 三位一体	8	乔基姆·特威尔 丘比特和达那厄	25
格列柯 菲利普二世的梦	9		26
格列柯 受难的基督	10	罗顿海马尔 上帝的节日	27
格列柯 无原罪之宿处	11	克莱斯皮 女仆	28
格列柯 圣·雅各布	12	孚莱格尔 面包和蜜饯	29
格列柯 弗里央·德·罗梅罗·德拉	13	凡·阿斯路特 冬天的风景	30
斯·阿萨尼亚斯与圣弗里央的画像	13	格拉玛堤卡 圣家族	31
.....	13	卡拉瓦乔 伊萨库的牺牲	32
格列柯 面对死亡而冥思的弗朗西斯科	14	卡拉瓦乔 女占卜师	33
科与修士列奥	15	卡拉瓦乔 艾玛乌斯的晚餐	34
格列柯 埋葬奥鲁戈斯	16	卡拉瓦乔 胜利的阿摩尔	35
格列柯 圣家族与玛占达拉的马利亚 ...	16	卡拉瓦乔 圣马太的召唤	36
.....	16	卡拉瓦乔 圣马太殉教	36
格列柯 圣安德列与圣弗朗西斯科		卡拉瓦乔 手持水果篮的少年	

卡拉瓦乔	巴卡斯	37	鲁本斯	圣家庭与伊丽莎白	58
卡拉瓦乔	马古达拉的玛利亚	38	鲁本斯	安特卫普三神	59
卡拉瓦乔	音乐家	39	鲁本斯	幼年基督和耶和華及两天使	60
卡拉瓦乔	圣·弗朗西斯昏迷	40	鲁本斯	地与水的结合	61
卡拉瓦乔	水果篮	41	鲁本斯	雷马奇波斯抢劫女人	62
卡拉瓦乔	被蜥蜴咬伤的男孩	42	鲁本斯	玛丽·德·梅蒂希斯的命运	63
卡拉瓦乔	在前往埃及的途中休息	43	鲁本斯	路易十三的成年	64
卡拉瓦乔	霍罗弗鲁纳斯的斩首	44	鲁本斯	玛丽·德·梅蒂希斯	65
卡拉瓦乔	圣保罗改变信仰	45	鲁本斯	苏珊娜·福尔曼	66
卡拉瓦乔	圣佩特罗的磔刑	46	鲁本斯	战争与和平	67
卡拉瓦乔	圣·托马斯不相信	47	鲁本斯	拿手套的艾雷内·福尔曼	68
卡拉瓦乔	圣马太与天使	48	鲁本斯	帕里斯的审判	69
卡拉瓦乔	抱羊的青年	49	鲁本斯	风景	70
卡拉瓦乔	戴荆冠的基督	50	鲁本斯	海伦娜·弗曼和孩子	71
弗朗克斯	收割	51	鲁本斯	农民的舞蹈	72
雷尼	戴安尼	52	鲁本斯	三美神	73
雷尼	克勒俄帕特拉	53	鲁本斯	醉酒的希雷诺斯	74
斯巴达	浪子回头	54	鲁本斯	疗养地风景	75
旁兹	戴安娜和卡利斯托	55	罗塞利	大卫的凯旋	76
鲁本斯	罗曼的博爱	56	阿尔巴尼	阿克泰洪成为告密者	77
鲁本斯	胜利者的加冕	57			

多米尼切诺 圣·塞西丽亚与手举乐 谱的小天使	78
哈尔斯 弹琴的小丑	79
哈尔斯 一个妇人的肖像	80
哈尔斯 占普赛女孩	81
哈尔斯 笑骑士	82
比利佛特 约瑟的纯贞	83
雷金顿斯 冬天的风景	84
布鲁根 音乐会	85
布鲁根 二重唱	86
凡·德·魏尼那 1609年在奥地利大 公,南方荷兰地方长官和北方荷兰的国 会之间的休战	87
里贝拉 下十字架	88
里贝拉 男孩	89
盖尔齐诺 扶乞丐起来	90
盖尔齐诺 拿调色板的艺术家	91
盖尔齐诺 赫尔西利亚劝解罗穆路斯 与泰特斯	92
伊丽·班伯希奥 旅行者离开旅店	93
伊丽·班伯希奥 牛	94

安东·勒南 农民家庭	95
安东·勒南 进餐	96
安东·勒南 禁闭室	97
路易·安东·马修·勒南 朝拜者	98
乔治·德·拉图尔 伴随不灭灯火的 从良妓女	99
乔治·德·拉图尔 牧羊人的崇拜	100
乔治·德·拉图尔 木匠圣·约瑟 ..	101
乔治·德·拉图尔 哀悼圣·塞巴斯蒂 安	102
乔治·德·拉图尔 行骗	103
乔治·德·拉图尔 在放债人的屋里 ..	104
真蒂莱斯基 米迪斯和她的女仆 ..	105
普桑 弹琴的女人	106
普桑 蒂亚娜与恩德米昂	107
普桑 诗人的灵感	108
普桑 福罗拉的王国	109
普桑 界标前的巴卡纳雷	110