

巴洛克时代

Poussin, Lorraine, La Tour & Lebrun

普桑
洛兰
拉图尔
勒布伦

法国人的骄傲

接近哲学的艺术

古典主义的丰碑

从厨师到大师

路易十三时代的画家

路易十四和巴洛克古典主义

大师

MASTER · THE FINE ARTS

汪涤 著

暨南大学出版社

JINAN UNIVERSITY PRESS

1790

巴 洛 克 时 代

Poussin, Lorraine, La Tour & Lebrun

J205

9

:9

普 桑
洛 兰
拉 图 尔
勒 布 伦

北方工业大学图书馆

00593224

大师

MASTER · THE FINE ARTS

汪涤 著

美术

暨南大学出版社

JINAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

巴洛克时代. 普桑、洛兰、拉图尔、勒布伦/汪涤著. —广州:
暨南大学出版社, 2002.10

(大师. 美术/张坚主编)

ISBN 7-81079-166-4

I. 巴… II. 汪… III. ①普桑, N. (1594—1665) —评传
②洛兰, C. (1600—1682) —评传 ③拉图尔, L. (1563—
1652) —评传 ④勒布伦, C. (1619—1690) —评传 IV.
K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 057220 号

出版发行: 暨南大学出版社

丛书主编: 张 坚

丛书主审: 樊小明

策划编辑: 陆祖康

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 编辑部 (8620) 85226521 85228986 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85220602 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 恒伟电脑制作有限公司

印 刷: 湛江日报社印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 4.25

版 次: 2002 年 10 月第 1 版

印 次: 2002 年 10 月第 1 次

印 数: 1—5000 册

定 价: 28.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社营销部联系调换)

卷首语

米开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、莫奈、梵高……这些西方美术大师的名字今天在我国差不多已是家喻户晓了，然而，古典艺术的情怀却日渐变成一种奢侈。紧张、快捷的生活节奏使人们的文化生活更趋向一种快餐和直白的消费方式。在卡通、数字技术以及机械复制的强烈渗透下，人们似乎难以在心灵和情感的层面上与这些历史上的美术大师沟通，他们的名字或艺术已包含了太多的商业意味。拍卖会上不时传来的天文数字般的报价，在造就美术大师现代神话的同时，也杜绝了历史与现实对话的可能性。

事实上，大师也曾是些活生生的人，他们有自己的朋友、嗜好、生活习惯和个性气质，也有常人所难免的弱点甚至恶习。他们的艺术成就出类拔萃，但并不是每个大师都能在他的有生之年享受到成功的喜悦和荣耀。使他们流芳百世的因素相当复杂，有时，机遇和偶然扮演了举足轻重的角色。很多情况下，艺术家的生存状态和发展空间还取决于社会的宽容程度以及提供给他们物质条件。

此丛书系列旨在展示一个林林总总的美术大师的世界。那些终生献身于艺术的大师们都有着一颗赤诚之心，在社会生活中，他们显出孩子般的天真和任性；崇尚精神的自由与想像的无羁，使他们常与世俗社会发生冲突，而大师们的内心世界较之常人又更为敏感和脆弱。伟大的艺术常常就是在这种个人与社会、理想与现实、情感与理智无法调和的矛盾中孕育诞生的。丛书多层面地展现美术大师丰富多彩的艺术与人生，同时，也力图触及他们复杂的内心世界。

梦想、自由始终与严酷的训练、娴熟的技艺联系在一起，理想与现实之间的持续冲突构成了艺术家生活的响亮音符，坎坷不平的经验孕育出了永恒的艺术财富。希望此丛书系列能够成为我们了解西方美术大师人生和艺术的桥梁，有助于抹去罩在他们头上的神秘光环。现在，就让我们打开书本去体验大师们的悲欢喜悦吧。也许在我们掩卷遐思的时候，会发现自己看世界的眼睛已多了一份清明和雅致。

王耀昌

RBR57 / 01

目 录

法国人的骄傲

- 向往罗马 5
艺术与考古 22
接近哲学的艺术 24
古典主义的丰碑 30
理想化的风景 36
普桑派 45

从厨师到大师

- 浪漫的田园牧歌 50
静谧的海港风景 58

路易十三时代的画家

- 西蒙·武埃 65
尚帕涅 72

乔治·德·拉图尔 76

卡洛 84

勒南兄弟 86

路易十四和巴洛克古典主义

卢浮宫 98

凡尔赛宫 100

勒布伦与学院派

法兰西皇家美术学院 110

勒布伦 112

戈柏林壁毯厂 118

路易十四时代的终结 120

法国人的骄傲

说到法国，我们马上会想起那个风起云涌、英雄辈出的法国大革命和拿破仑的时代。其实，在法国人心目中，还有一个更值得他们骄傲的黄金时代，这就是伟大的17世纪。在这个时代，法国无论在政治、经济、军事还是文化艺术上都有着璀璨夺目的成就。15、16世纪的法国远不及意大利和尼德兰等邻国发达，这个欧洲大国还处在内战和分裂之中。进入17世纪以后，法国平定了宗教叛乱，将分散在地方贵族和教会那里的权利集中在国王手中，奠定了统一的中央集权国家的基础。17世纪后半叶，被称为太阳王的路易十四登基，他通过一系列对外战争确立了法国在欧洲大陆的绝对霸主地位。在文化上，法国也不甘人后，他们不再全盘照搬意大利、西班牙、佛兰德斯等国流行的巴洛克艺术风格，而创造了一种独特的法国艺术风格。他们把巴洛克艺术加以改造，将之理性化、秩序化，创造了法国的巴洛克古典主义艺术。一批体现国家至上、国王至上意识的宏伟建筑、绘画和雕塑出现在法国这片希望的土地上。

尼古拉·普桑这个名字在法国文化中具有崇高甚至神圣的地位。人们不仅将他看作一位杰出的画家，更把他看成是法国人文价值观的体现者、法国精英文化最纯粹的代表。这样的地位只有拉辛、莫里哀这样伟大的人物才

尼古拉·普桑 (Nicolas Poussin, 1594—1665): 17世纪法国最重要的画家。早年在罗马生活，1624年到巴黎。1640年进入美术学院任监督，1642年离开美术学院去罗马。他对古代希腊、罗马的艺术十分热爱，仔细研究其中的规律，力图营造一种古典理想之美。他的作品是法国古典主义的代表，题材以历史、神话和宗教居多，具有哲学意味。普桑高度秩序化的构图为后印象派的塞尚所推崇。

拥有。实际上，这位被法国人视为骄傲的大师大部分时间是呆在他所向往的意大利，而不是法国。

普桑《自画像》（1650年）。这幅自画像严峻而朴素，没有任何浮华和轻佻。普桑神情庄重地看着我们，双唇紧闭，眼光深邃，带着他许多作品中都可以看得到的坚定。他周围的摆设也是井然有序的，有如几何结构那样坚实。惟有后面画中女性的笑脸表明了作品在严肃中也有一丝浪漫的色彩。这就是普桑——理性、智慧而又具有人情味的伟大艺术家。

向往罗马

普桑出生在法国诺曼底，早年到巴黎学画，但是他不喜欢当时流行的枫丹白露派的宫廷装饰风格，更加讨厌画室赶任务的工作方式。普桑是一个少年老成的艺术家，他不尚浮华，喜好宁静，对历史与古典文化有着浓厚的兴趣。普桑结识了主管王室收藏的科托依，通过他看到了古典的雕塑、绘画以及意大利文艺复兴大师拉斐尔、罗马诺等人的作品。他找到了自己艺术的源头，产生了到意大利寻找“不断渴求的光”的强烈愿望。意大利著名诗人马里诺为普桑在艺术上指明了道路，他对当时法国叙述体风格画家的凋零非常感叹，认为诗歌应该和绘画紧密关联，他说：“诗好比具有说话力量的图画，而绘画则是沉默的诗句。”马里诺非常欣赏普桑的才华，让他为古罗马作家奥维德的诗作《变形记》、李维的罗马史著作配上插图。

普桑在这项工作中，深入研究了古典神话和历史，激起了无穷的创作灵感。此时，罗马的诱惑已经难以抗拒了。

普桑《维纳斯和阿多尼斯》，1624年

1624年普桑历经各种困难来到视为指路明灯 of 罗马。在那里，他如饥似渴地画风景速写，画古代雕像和局部的建筑物，同时还学习数学，研究历史和文学。他对拉斐尔、提香等人的作品很感兴趣，试图弄明白美的原理和形式。在马里诺的推荐下，他得到巴洛克风格的提倡者（当时还是红衣主教，后来成为教皇）巴贝利尼的赏识，在他家里结识了许多作家、诗人、古董鉴赏家和音乐家。与这些学者的交往，使普桑进一步将绘画艺术理解为一种高尚的学术。巴贝利尼家族的法兰西斯科成为普桑的好友，他帮助画家接到一些报酬丰厚的宗教、历史绘画订作，使他真正走上了绘画

大师的道路，这当中就有《杰马尼库斯之死》、《阿佐斯的瘟疫》、《圣伊拉斯莫斯的殉教》等。

普桑《杰马尼库斯之死》，1627年

《杰马尼库斯之死》是普桑第一幅大型作品，题材取自罗马历史。罗马皇帝提比略嫉妒杰马尼库斯，命令叙利亚总督毒死他。画家表现了临死的杰马尼库斯将家人嘱托给战友，并要求他们复仇的场景。普桑构图上力求简洁，前景是复杂的人物群，后面是结构清晰的建筑物，烘托了凝练的绘画风格。画家为作品注入了悲剧英雄的概念。过去绘画中的英雄都是趾

普桑《杰马尼库斯之死》素描，1627年

高气昂的样子，而普桑把杰马尼库斯处理成为一个受难者。与周围的激愤相比，杰马尼库斯显得十分镇静，具有一种崇高感。普桑以历史绘画的方式为人们提供了道德训诫的材料。

普桑《维纳斯、农牧神和丘比特》

普桑《两个运动员》素描

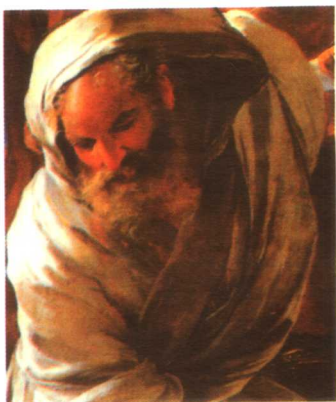
《阿佐斯的瘟疫》表现的是菲力士丁人抢走了以色列人的约柜，将它放在自己的神庙里面，于是灾难来临，神庙中的偶像倒塌，城市爆发瘟疫。画面气势宏大，采用建筑物透视的方法展开空间。前景中人物众多，动作各异，倒地的躯体和惊慌的表情都烘托了灾难性的气氛。我们感到这像是在舞台上的演出，强光从左上方射入，众多人物在夸张地表演着，充满着戏剧性的色彩。

普桑《阿佐斯的瘟疫》，1631年

《圣伊拉斯莫斯的殉教》是画家受托为圣彼得大教堂绘制的祭坛画。这是个血腥的场面，圣徒被人挖出内脏，并卷在绞肉机上。他倒下的身躯像大理石一般坚硬，他的面容虽然痛苦，但不失沉着，丝毫没有懦弱者的恐慌，表现了他视死如归的高贵品格。画家赋予如此残酷的场面一种英雄史

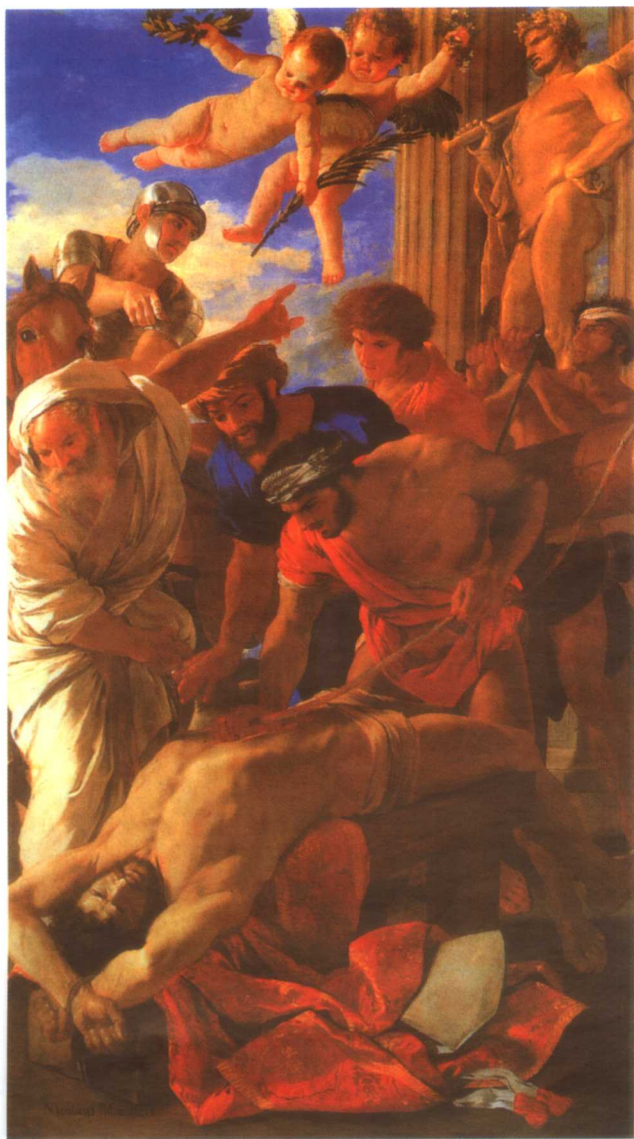
诗般的观点，明亮的光线、清晰的结构、坚实的肉体都加强了这种感觉。

普桑《圣伊拉斯莫斯的殉教》局部

普桑《圣伊拉斯莫斯的殉教》素描，
1631年

普桑《圣伊拉斯莫斯的殉教》，1628—1629年

普桑《牧羊人的崇拜》，1631—1633年

上：普桑《大卫的胜利》（1630年）。下：普桑《东方三博士来拜》（1633年）。

