

静穆的辉煌：欧洲静物画22讲

唐 柯 著

河北美术出版社

静穆的辉煌

——欧洲静物画22讲

唐珂 / 著

河北美术出版社

策 划：田忠
责任编辑：徐秋红 安兵武 张永明
装帧设计：王歌林

图书在版编目（C I P）数据

静穆的辉煌：欧洲静物画 22 讲 / 唐柯著 . --
石家庄：河北美术出版社，2013.11
ISBN 978-7-5310-5686-7

I . ①文… II . ①唐… III . ①艺术—文集—
高等学校—入学考试—自学参考资料 IV . ① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 265849 号

静穆的辉煌——欧洲静物画 22 讲
唐柯著

出 版：河北美术出版社
发 行：河北美术出版社
地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮 编：050071
电 话：0311-87060677
网 址：www.hebms.com
印 刷：石家庄名伦印业有限公司
开 本：889mm × 1194mm 1/16
印 张：9
印 数：1~1000
版 次：2013 年 10 月第 1 版
印 次：2013 年 10 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-87060677

目 录

前 言

第 1 讲、16 世纪意大利的静物画艺术

精雅逼真的艺术杰作 —— 卡拉瓦乔和他的《一篮水果》

第 2 讲、17 世纪尼德兰和佛兰德斯的静物画艺术

- 1、永恒的繁盛：扬·勃鲁盖尔和他的静物画艺术
- 2、市井的喧嚣：斯尼德斯的静物画艺术

第 3 讲、17 世纪荷兰的静物画艺术

- 1、繁缛的场景 细致地再现：威廉·考尔夫的静物画艺术
- 2、理性深邃的现实记录：皮特·克拉斯的静物画艺术
- 3、敏锐的感知：威廉·克莱兹·海达的静物画艺术
- 4、生活的写真：贝耶林的静物画艺术
- 5、绽放的华丽：亚布拉罕·米尼翁的静物画艺术
- 6、人生的回望：塞缪尔·凡·侯克思特拉登的静物画艺术

第 4 讲、17 世纪法国和德国的静物画发展

- 1、象征和寓意：17 世纪画家鲍金的静物画艺术
- 2、浮华的装饰：17 世纪乔治·弗莱格尔的静物画艺术

第 5 讲、17-18 世纪西班牙的静物画艺术

- 1、古朴的格调 自由的意境：弗朗西斯哥·戈雅的静物画艺术
- 2、恬淡的情绪 精彩的再现：桑切斯·科坦的静物画艺术
- 3、庄严与虔诚：苏巴朗的静物画艺术

第 6 讲、18 世纪欧洲静物画的发展

- 1、启蒙的先声：夏尔丹和他的静物画
- 2、生命的张力：路易斯·欧热尼奥·梅伦德斯的静物画艺术

第 7 讲、19 世纪法国浪漫主义静物画艺术
华贵雅致的杰作：方丹·拉图尔的静物画艺术

第 8 讲、19 世纪法国现实主义静物画的发展
1、朴实静穆的米勒
2、真切冷静的库尔贝

第 9 讲、风格的转型：法国印象派的静物画艺术
1、高贵华丽的马奈
2、热烈奔放的莫奈
3、明快清丽的雷诺阿

第 10 讲、时代的新声：后印象主义的静物画艺术
1、稳健厚实的先驱：塞尚
2、流丽奔放的原始风：高更
3、狂漫燃烧的激情：梵高

第 11 讲、象征主义画家雷东的静物画艺术
哀婉流丽的奥蒂诺·雷东

第 12 讲：19 世纪德国静物画艺术浅谈

第 13 讲、转型的艺境：纳比派的静物画艺术

第 14 讲、狂野的乐章：野兽主义静物画艺术

第 15 讲、世纪的丰碑：立体主义静物画之特征

第 16 讲、未来的狂想：未来主义静物画风格特征及其出现的渊源

第 17 讲、构成的魅力：抽象主义静物画艺术

- 1、激扬的旋律：恩斯特·路德维希·基尔希纳静物画艺术
- 2、童稚的幻想：保罗·克利静物画艺术
- 3、线性，秩序和真理：蒙德里安的静物画魅力

第 18 讲、虚无的蔓延：达达主义静物画艺术

第 19 讲、超然的想象：超现实主义静物画艺术

- 1、魔幻与现实的交融：达利的静物画艺术
- 2、神秘幽邃的理性之光：马格利特的静物画艺术
- 3、生机盎然的谐趣：米罗的静物画艺术
- 4、爱情与信仰的升华：夏加尔静物画之特征

第 20 讲、形而上画派的静物画艺术

- 1、朦胧的诗：乔治·莫兰迪的静物画艺术
- 2、一条长街的忧郁：契里柯的静物画之特征

第 21 讲：表现主义和詹姆斯·思索尔的静物画艺术

世相的嘲讽：詹姆斯·思索尔的静物画艺术

第 22 讲、俄罗斯的静物画艺术

后 记

前言

1、静物画的定义、概念和发展简史

所谓的静物画（still life painting）艺术，顾名思义，是指画面表现的是那些“相对静止不变的形象”，如花卉、器皿、蔬菜、水果、食物和餐具等等。静物画艺术早在古希腊罗马时期的艺术中已经出现。古希腊的陶瓶画中，就有许多以“静物”为主题的画面出现；罗马帝国时期和静物相关的画面更为丰富，目前我们能看到的静物画作品，仅庞贝故城就出土了《桃子与玻璃瓶》、《器皿、鸡蛋和猎物》、《水果盘与双耳尖底瓶》等多幅，这些画面中的水果色彩鲜艳生动，器皿造型准确逼真，极具写实性。进入中世纪后，类似题材的花卉或水果一般作为宗教画的道具或背景出现于各种镶嵌画、木板油画和书籍插图中，它们的出现只是一种点缀，并没有脱离宗教艺术的影响，更没有发展成独立的画种。14-16 世纪欧洲文艺复兴时期，静物画艺术有了一定的发展，意大利画家巴尔巴里在 1504 年创作的《静物：鹧鸪与铁臂铠》——这幅和达芬奇的《蒙娜丽莎》产生于同一时期的作品——被视为近代艺术史上最早的静物画杰作，它的出现开启了静物画发展史的新纪元。不过就整个文艺复兴时期来看，静物画的发展依然步履缓慢，此期人们更醉心于对宗教故事、神话传说和历史题材的研究创作，发掘其内在的美感和宏大的精神力量，弘扬和讴歌人性的伟大和尊严，花卉水果器皿等与日常生活息息关联的世俗题材并没有受到足够的重视。

1607 年荷兰共和国建立后，市民阶层蓬勃发展，海外市场也进一步扩大，发达的海外贸易和广阔的市场给新兴的共和国带来了源源不断的财富，这一切也带动了其文化艺术的全面繁荣，那些贴近生活、能够真实体现新兴市民阶层的审美需求的静物画、风景画、风俗画和动物画风行一时，受到人们的热烈追捧。静物画此期逐渐发展成为一个独立的画种，涌现出一大批专门从事静物画创作艺术家，如 W·克拉兹·海达、P·克拉斯、W·考尔夫、A·van 贝耶林等人。优秀的作品更是层出不穷，如海达的花卉画、克拉斯的早餐画、考

尔夫的器皿及水果画等，都是倍受人们欢迎的、行销甚广的艺术品。此外著名静物画家还有海姆、凡·阿尔斯特、米尼翁等人，他们的作品画面精湛、题材丰富、寓意深刻，极大地丰富和深化了荷兰油画艺术的表现力，取得了成就非凡。这些艺术家的静物画艺术同当时并行发展的风景画、肖像画、风俗画及传统的宗教画一道谱写了17世纪荷兰画派蓬勃灿烂的篇章，也铸就了一个时代的辉煌。

静物画在荷兰共和国的繁荣与发展，有着多方面的原因，归纳起来主要表现在以下几个方面：一是新教的执行让信众与教宗的依附关系尤其是经济关系有所缓解，社会财富不再像其他国家那样集中到教会手中，市民阶层对自己创造的财富有了最大限度的支配权，这对于繁荣市场经济有着重要的意义。二是发达的海外贸易和对殖民地的掠夺给共和国输入了源源不断的财富，经济的腾飞带动了文化艺术的新发展。第三，在欧洲，静物画不像宗教画和历史画那样有着漫长的发展历史，所以来自传统的约束非常少，这种“后发优势”能够做到轻装前行和自由发挥，因此艺术家在选择表现艺术形式和对象时非常自由，这一点是其他画种所不能比拟的。荷兰静物画繁荣的第四个原因是：源于意大利的文艺复兴虽已经结束，但它的惯性影响还继续存在，文艺复兴的巨匠们所达到的高度和创立的经典式样对当时的欧洲诸国带来了深刻的影响，他们的技巧和风格一直成为艺术家极力追求的经院典范而被竞相效仿，并直接促成了德国、荷兰等地写实技巧和古典风尚的流行，这一切也成为促成荷兰静物画高度发达的技术基础。

除了荷兰，17世纪的西班牙及其属地佛兰德斯的静物画艺术也有很大的进步，其中取得非凡成就的艺术家有胡安·桑切斯·科坦、弗郎西斯科·德·苏尔瓦兰等人。西班牙的情况同荷兰不同，传统文化根深蒂固，占据画坛主导地位的依然是宗教画、历史画、肖像画等类型，静物画被视为处于末端的小艺术。不过在荷兰等北欧国家和地区的影响下，静物画独特的艺术价值和人文精神逐渐被部分艺术家的认可和接受的，并融入了自己的文化精神和价值观，呈现出特有的西班牙面貌。

进入18世纪后，法国画家夏尔丹（Chardin, Jean-Baptiste-Siméon 1699～1779）的静物画异军突起，他以表现生活中简单的器

具为主，平易、朴实，赋予简单的日用器具以隽永的生命力度，平和亲切的美学风格隐现着生活的意义和力量。他的作品被当时大革命前期的启蒙主义思想家们看到，予以崇高的赞扬，尤其是狄德罗对其极为推崇：“观看夏尔丹的画，我们只需要保存自然给我们的眼睛，好好使用它就够了”。夏尔丹之所以如此被推崇，他作品的语言朴实无华，对象司空见惯，彰显的是不同于流行一时的巴洛克风格的嚣张和洛可可的奢靡，其宁静无华的面貌和隽永的生命力当成为他们反对权贵，提倡民主、人权的有力武器，也是对当时启蒙思想家所倡导的民权思想的形象解读，真切地反映了第三阶级心灵深处的天地，因而被视为草根阶层在文艺界的代言人而受到推崇。

19 世纪时期，静物画迎来了其发展史上的一个重要阶段，此期静物画的价值和意义逐渐被人们认可和接受，并得以快速的发展，涌现出众多成就斐然的杰出艺术家。他们的风格多样，技艺精湛，品质卓越，对当时的沙龙和画坛产生了重要的影响力。枫丹白露画派、现实主义、浪漫主义、印象主义、象征主义、后印象主义……众多艺术大家积极参与到静物画的创作中，对静物画艺术的多样繁荣和典型化发展起到了巨大的推动作用。

进入 20 世纪后，静物画的发展依然是欣欣向荣，尤其是 20 世纪前半叶，不仅参与其中的艺术家众多，且风格流派也更为丰富和多元。几乎所有的现代派艺术家都成涉足到静物画的创作，他们大大拓展了静物画的表现方式、语言结构和形式技巧。20 世纪更迭变幻的现代艺术发展史，同样也是静物画多样繁荣的发展史，几乎每一个流派的艺术家都以不同的方式参与其中，静物画的发展进入前所未有的繁盛期。除了传统意义上的对景写生外，观念趋上也是此期静物画发展的一个重要特性，不同的流派艺术风格也迥然有别，静物画此时已经成为各个流派展示自己艺术观念的试验场，不同团体的艺术家的静物画特征也全然不同，即便是同一团体内的艺术家他们的个人风格也是千差万别。在静物画这个舞台上，各个流派的艺术家竞相展现他们的观念和技巧，探索他们对现代艺术的理解和认识。因此，在某种程度上，静物画的发展程度昭示着现代艺术发展的进度和高度，它的繁荣与消长，同现代艺术的进程细细相关、互为表里。这一点，我们从塞尚、高更、毕加索、佛拉芒克、达利、

蒙德里安……等人的艺术履历中以及他们个人的整体风格的演变中可以轻松地获得这样的一个讯息。

在 20 世纪，除了风起云涌的现代艺术外，传统的、具有古典写实风格的静物画依然在静默中坚定地发展，其影响虽然一度被现代主义的浪潮所淹没，但从来没有停滞。

18 世纪至 19 世纪中期，英国和东欧等国家的静物画艺术一直在法国的阴影下徘徊，优秀的艺术家较少，整体水平也没有法国的发达和成熟。直到 19 世纪后期，自己的民族性特征才日渐显现，一些重要的艺术团体如英国的拉斐尔前派和俄罗斯的巡回画派，都创作了数量不菲的静物画作品，在本国的艺术发展史上产生了巨大的影响力。尤其是俄罗斯的巡回画派和现代派的艺术家们，留下不少静物画杰作，其中既有来自写实主义的影响，同时也能看到现代思潮艺术对这片文化昌盛的土地带来的冲击。这个时期的静物画作品是俄罗斯近现代艺术发展史的缩影，同时也见证了俄罗斯近 200 年来艺术发展史上曾经的辉煌与没落的坎坷。

二战之后，在现代后现代艺术的冲击下，以架上绘画为特征的静物画艺术的固有形态和模式在前卫思潮的冲击下几乎是不复存在，视觉上取而代之的、且具有传统静物画效果的是形形色色装置艺术、现成品艺术、集合艺术等。70 年代超级写实主义兴起后，静物画迎来了其发展的新方向，在这一领域，很多艺术家做出了卓越的贡献。

2、静物画的特征和形式意义

在欧洲数千年的艺术发展史中，静物画艺术出现的较晚，并且在很长的一段时期内不被人们认可，在宗教画、历史画、肖像画及神话占据主导地位的漫长过程中，静物画一直被视为末端技艺。那种“静止的且没有生命力的对象”在主流艺术家看来只不过是简单的生活对象的无聊重复，一种略显颓废的消遣，几乎谈不上对社会、对时代的贡献，更遑论未来。当然，较之宗教画的神圣、历史画的庄严、肖像画的真实、神话艺术的浪漫，静物画似乎缺乏鲜明的主题、宏大的结构、复杂的情节，也就谈不上对社会的影响及对人们心灵的启示，不具备对历史的反思或精神的启蒙。事实上并非

如此，作为一个独特的艺术门类，静物画艺术有着特有的属性和价值，其在文化发展史中的意义也远非那么简单。

首先，一幅结构准确，层次明晰的静物画杰作，同样具有感人的艺术魅力。它带给人们的不仅仅是视觉的满足，还有精神的洗礼。卡拉瓦乔曾言，他静物画中一个苹果的价值抵得上一个圣母的分量，这里既可见他的自负，同时也说明优秀的静物画同样有着非同寻常的意义，在认识自然和反省自我方面，有着无法取代的价值。

再者，细腻、华丽和精湛的静物画作品同样显示了艺术家的卓越表现能力和观察能力，体现着艺术发展过程中所达到的深度和广度。纵观 17 世纪荷兰小画派的静物画杰作，从各个层面而言都代表了当时油画艺术的最高水准，那些精雕细琢的笔法、庄重典雅的构图和近乎完美的造型，都非常成熟，说明当时的艺术家对技法的表现、材料的运用和对造物的理解相当深刻。这些作品的产生既进一步弘扬了文艺复兴的人文传统，也为巴洛克艺术的发展、洛可可艺术的繁荣带来了积极的影响。

另外，在某些特定的时期，静物画的影响已经超出文艺学范畴，对整个社会的进步产生着正面的导向作用，艺术家也成了时代的代言人，真实地反映着历史的进程和变化。如夏尔丹和米勒笔下那些隽永而质朴的形象，已经走出狭小的画室，成为整个社会的关注的焦点，洋溢其间的人文关怀成为一个时代的精神象征，散发出无穷的魅力。

第四方面，进入 20 世纪之后，静物画又出现了一个新的特点，即是它的观念性和前卫性。由于静物画创作的便捷性，迅速成为现代派艺术家进行理论实践的重要手段，几乎所有的画家都曾借用静物画来展示他们的艺术理想和追求，宣誓他们所倡导的价值观和艺术观，静物画至此又迎来了一个发展的繁荣期。但这种繁荣与 17 世纪相比，已经有着完全不同的性质和目标，在艺术观念、创作手法、艺术技巧和时代影响等方面差别很大，是静物画艺术发展的全新阶段。

作为一个重要的艺术门类，静物画的发展有着曲折而漫长的发展过程，由于早期人们对其关注不够，流传至今的文字资料少之又少，在某些阶段甚至出现了许多的空白，给研究带来了相当大的难

度，以至在很多层面不能充分展开深入的发掘和整理。除此之外，语言的障碍也是造成今天研究滞后的一个因素。目前我们所采用的静物画的资料大多是英语法语文献，这些文献对研究 19 世纪以来欧洲艺术的至关重要。但如果研究更早期的荷兰、佛兰德斯和西班牙静物画，语言带来的影响就非常大，这也是我们研究斯堪纳维雅半岛、巴尔干半岛等欧洲国家面临的同样问题。由于对这些国家的研究基本转引自英语或拉丁语的资料，其中的误读应在所难免。面对研究过程出现的种种障碍，文章在论述时采用的文献力求是权威的、可信度最高的资料来佐证自己的观点，期以洞彻和揭示历史的真相。但由于静物画的发展跨度时间长，涉及的领域广，即便是殚精竭虑而为之，文章中的纰漏和不足依然是在所难免。在多次退缩和几经考量之后，最终鼓起勇气刊发此书，其中最大的目的和动力就是希望藉此机会，以抛砖引玉之效，引导更多的人能够参与到静物画的研究之中，从不同的视觉和领域认识静物画的价值和意义，及其对人类文明进度和社会发展带来的积极影响。如果这一目的能够实现，那将是西方绘画史研究中的一件令人欣喜之事。

唐珂 2013. 年 5 月

第 1 讲

16 世纪意大利的静物画艺术

引言：

14-16 世纪的文艺复兴将欧洲艺术带入了一个全新的时代，在此期间各种艺术门类都得到了显著的发展，绘画、雕塑、音乐和雕塑领域更是成就非凡，有着长足的进步。作为一种新的艺术类型，静物画艺术也有着一定的发展，成为艺术家们乐于表现的新形式。不过较之历史画、宗教画和肖像画等主流的艺术式样，静物画的发展比较缓慢，原因是人们在思想上尚未完全脱离宗教神学的影响，那些内容神秘气势恢宏的作品更能赢得观众的青睐

和关注，而人们对对世俗文化的认识还比较有限，与之相关的艺术品自然也就未成为文化需求的主体。意大利画家巴尔巴里在 1504 年创作的《静物：鹧鸪与铁臂铠》是文艺复兴时期出现的最早的静物作品，这也是一幅非常成熟的艺术杰作，画面在对象选择、技法表现等都非

↑ 巴尔巴里：鹧鸪与铁臂铠，1504 年

常成熟，是一件不可多得的佳作。此外，在当时的宗教和历史作品中，静物一直作为背景出现在画面上，成为主题的点缀和陪衬，如达芬奇《最后晚餐》中的杯盘果碟、克利维利《小蜡烛的圣母》中形态各异的水果、波提切利《春》中的香草鲜花等，这些对象不仅丰富了画面的表现力，其精湛的技艺也让我们认识到艺术大师们非同寻常的艺术造诣和素养，这种出色的技能为后世静物画的蓬勃发展打下了坚实的基础。

到了16世纪晚期，意大利的静物画艺术获得了显著的发展，卡拉瓦乔的《一篮水果》的诞生更具有里程碑的意义，这幅被视为17世纪杰作之一的作品的诞生预示着欧洲静物画发展史上一个新时期的开始。

精雅逼真的艺术杰作 ——卡拉瓦乔和他的《一篮水果》

米开朗基罗·梅里西·德·卡拉瓦乔（Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571—1610）是意大利16世纪末至17世纪初的一位杰出画家，也是意大利文艺复兴落幕之后横空出世的一个艺术大师。16世纪晚期威尼斯画派的没落，意味着辉煌一时的意大利文艺复兴走到了尽头，但卡拉瓦乔的出现，让人们感到意大利艺术在新的时期重新焕发出勃勃生机。作为一个杰出的现实主义，卡拉瓦乔的出现给当时沉闷的画坛带来了太多的革新和震惊，他的风格、他的叛逆、他的创造，对于意大利乃至整个欧洲画坛都带来了强有力的冲击。

卡拉瓦乔原名米开朗基罗·梅里西，卡拉瓦乔是他的绰号。他出生于伦巴第省卡拉瓦乔镇的一个建筑师家中。11岁时全家移居米兰，在这里他师从培德查诺学习绘画，约1590年前去罗马。1593年到1610年间基本在罗马、那不勒斯、马耳他和西西里等地活动，他的一系列作品都产生于这个阶段。

就当时看来，这位艺术界的狂人带来的贡献主要有以下两个方面：

第一，是他的风格对17世纪巴洛克艺术的形成有着重要的影响。卡拉瓦乔独创的明暗效果，戏剧性的场面冲突，让人耳目一新，打破自文艺复兴以来的、流行数百年之久的古典主义的绘画形式，从

结构、色彩、深度、主题等诸多方面进行革新，在当时产生了积极的影响。他的这种形式法则后来成为巴洛克艺术的重要组成部分，伦勃朗、鲁本斯等人从卡拉瓦乔那里借鉴和学习到很多各自所需的技巧，如伦勃朗在处理画面的明暗关系时，画面中精心设计的光线就是来自卡拉瓦乔的影响，鲁本斯则借鉴了卡拉瓦乔绘画中戏剧化构图和富于动感的节奏。此外，维米尔、委拉斯贵兹等人也深受卡拉瓦乔的影响，甚至在西班牙还出现一个“卡拉瓦乔”画派，这些艺术家积极追随卡拉瓦乔，学习他的艺术，在他们的作品中卡拉瓦乔的影子无处不在。

第二个方面，是卡拉瓦乔作品中的人文主义情怀，对下层人民的怜悯与同情，让作品充满平民气质。耶稣、圣母、先知等人物在他的笔下一个个成为淳朴、诚实、可亲的劳动人民的形象，在当时赢得了多数人的共鸣，使他的作品散着着无穷的魅力和光辉。

创作于 1595 年前后的《一篮水果》是卡拉瓦乔的静物画名作，也是静物画史上最富盛名的作品之一。这件作品中，与实物一样大小的水果被放置在一个篮子中间，浅色的背景下，对象极其的逼真。卡拉瓦乔式的自然主义风格在此得以显著展示，如真实再现对象的外在特征、对于瑕疵毫不修饰及色调的夺目而和谐等等。

文艺复兴时期的欧洲，人们对于绘画艺术的分档是比较明晰的，历史画、宗教画等被视为最高档的，其次是肖像画和风俗画，再后来是风景画和动物画等，静物画被视为古典主义体系中低档的画种。那些日常生活中司空见惯的瓶瓶罐罐、花草鱼虫一直在艺术家的视线之外，它们和波澜壮阔的历史画、神秘超凡的宗教画、真实自然的风俗画相比而言，显得那样的无足轻重，那样的琐碎而缺乏量感。为了赋予这些让人不屑的平凡之物以尊严，摆脱世俗的观点和认识，卡拉瓦乔以精湛的造型，卓越的技巧逼真地再现了苹果、葡萄的外在特征及生命力度，忠实于自然形态的描摹让它们具有无限的价值和魅力。对这一幅画卡拉瓦乔本人也甚为得意，他不止一次的宣称他笔下的一个苹果的价值就抵得上一个圣母。雷诺兹曾说：“艺术以其理智的崇高而使它所表现的形象显得生机勃勃、庄严高贵，因焕发出富于哲理的智慧或崇高的精神而感人至深。”^[1] 由此观之，

[1] 杨身源《西方画论辑要》江苏美术出版社，2010年1月第一版，252页

何尝不是如此。

卡拉瓦乔的革新，将走向衰落的意大利文艺复兴艺术带到了一个新的高度，也冲破了17世纪意大利因循守旧的学院派和华丽空洞的样式主义的影响，以个性鲜明的杰作唤起了人们的热情。《基督下葬》《圣母之死》《圣马太与天使》等那一幅幅走进人们心灵的杰作，让人们从宗教的雾霾中走向现实社会，以真实的形象取代宗教中那些神圣的不可侵犯的人物，以怀疑的革命的手段进行创作，在心灵深处和外表上对中世纪的信仰深感怀疑。所以人们说，卡拉瓦乔的出现，预示着现代主义思想，也包括现代主义绘画的提早到来。进入20世纪之后，人们对他的评价高过以往任何一个时期，美国艺术史学家伯纳德·贝伦森甚至将他视为在意大利历史上仅次于米开朗基罗的对世界艺术带来巨大变革的伟大画家。在《文艺复兴时期的意大利画家》一书中，贝伦森写道：“没有他就没有利贝拉、弗美尔、拉·图尔和伦勃朗。没有他，德拉克洛瓦、库尔贝、马奈将完全是另外一个样子。”

1605年5月，生性暴躁且刚愎自用的卡拉瓦乔在一次决斗中将对手打死，为了躲避仇人的追杀，只好逃离罗马，在那不勒斯、马耳他、巴勒莫等地流亡。历经坎坷生活潦倒，最终因一次小小的感冒而客死他乡，享年37岁。

↑卡拉瓦乔：《一篮水果》，1596年

第 2 讲

17 世纪尼德兰和佛兰德斯的静物画艺术

引言：

尼德兰的美术

尼德兰位于欧洲的西北角，濒临北海，地势低平，莱茵河、马斯河等众多内陆河道横穿全境流向大海，交通极为便利。大约 12 世纪开始，随着商业和航海业的发展，北欧陆续出现了一些发达的沿海城市，如法国的马赛、波尔多，往上到尼德兰的根特、安特卫普及德国的汉堡、科隆等。随着 15 世纪地理大发现的到来，连接欧洲和美洲、非洲、亚洲的新航路相继开辟，北欧这些新兴港口城市蓬勃发展，逐渐成为当时欧洲最重要的商业贸易基地。美洲的金银、东方的香料、瓷器茶叶，欧洲的纺织品、金属制品、造船业等在此转口贸易，这些城市很快成为当时重要的城邦中心。同一时期的南欧国家意大利，文艺复兴运动发展的如火如荼，一批批身怀绝艺的艺术家、学者翻越阿尔卑斯山来到北欧寻求新的发展机会。为了学习欧洲最先进的科学技术，北欧的艺术家也大量来到威尼斯、罗马、佛罗伦萨等地游学，意大利文艺复兴时期的艺术风格传遍北欧各地，人文主义思潮在低地国家产生了深远的影响。但整体来看，阿尔卑斯山两侧的欧洲国家在艺术风格上仍然保持着各自的特点，有着自己鲜明的文化特征和民族性格，如以日耳曼人为主的北欧画家，他们那种严谨、理性和精湛的写实主义，和意大利人的浪漫和自然主义相去甚远。他们更习惯用世俗的眼光看待外部世界，将自身的生活理想转化为艺术再现的主题，弱化了神学的影响，注重提升世俗生活的品质和趣味。

15-16 世纪尼德兰美术的繁荣发展，对之后荷兰乃至整个欧洲美术都带来了很大的影响。凡·艾克兄弟的油画技法的创新，老彼得·勃鲁盖尔对民间题材吸纳，使得传统的油画艺术在工具技法、题材内容等方面取得了空前的进步，极大地拓展了油画的发展空间。