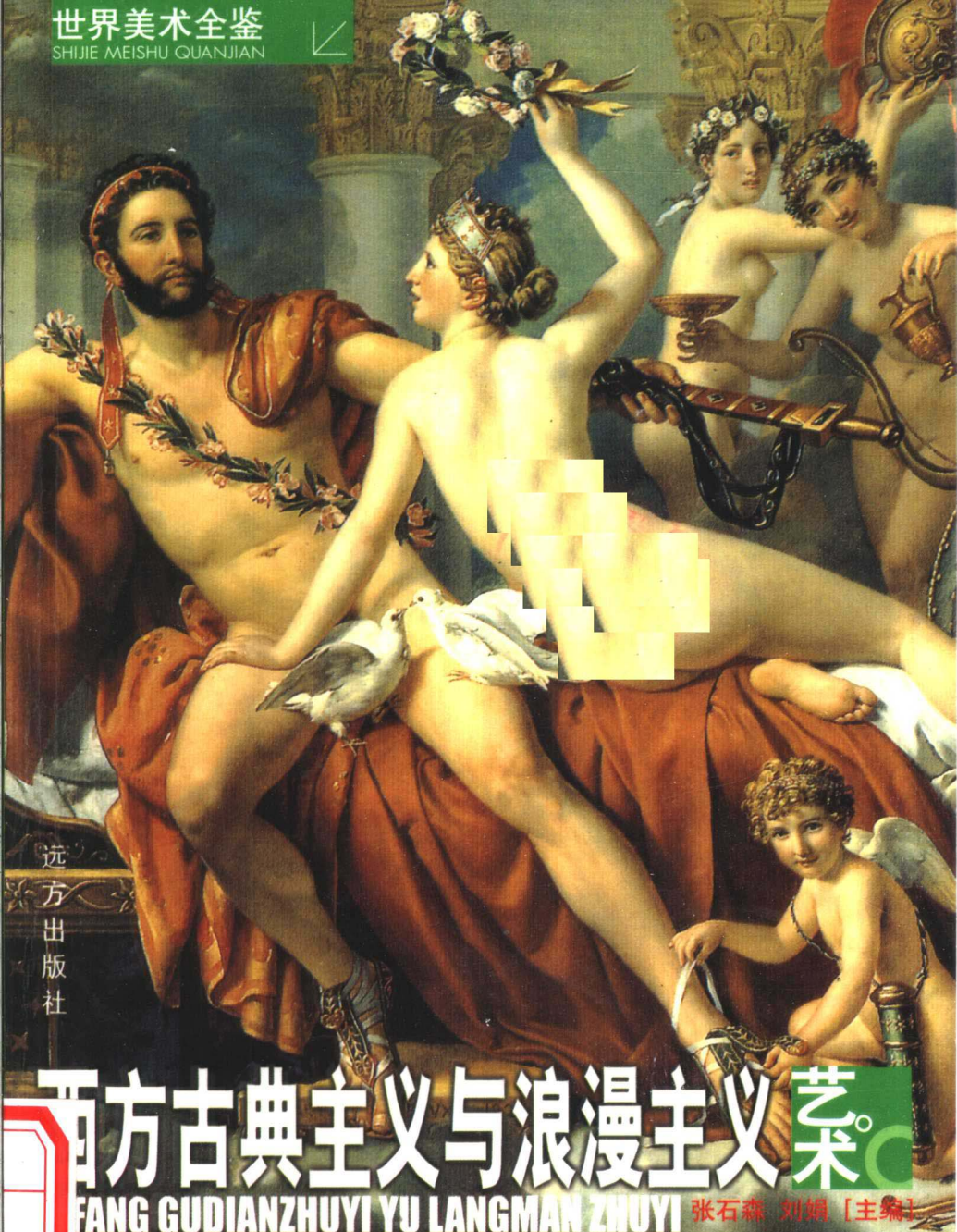

远方出版社

西方古典主义与浪漫主义艺术

FANG GUDIANZHUYI YU LANGMAN ZHUYI 张石森 刘娟 [主编]

之所以美是因为人们对它推崇备至，艺术之所以高尚是因为它最有益于人们的思想得到升华。一切艺术的最大难题是如何运用直观的表现手法创造出最高的虚幻世界。

世界美术全鉴

西方古典主义与浪漫主义艺术

张石森 刘娟 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方古典主义与浪漫主义艺术/张石森等编. - 呼和浩特: 远方出版社,
2005.11

(世界美术全鉴/张石森等主编)

ISBN 7-80723-082-7

I. 西... II. 张... III. ①古典主义-艺术-流派-西方国家 ②浪漫主义-艺术-流派-西方国家 IV. J110.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129127 号

世界美术全鉴

主 编 张石森等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850×1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-082-7/G·52

定 价 540.00 元(全 18 册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

第一章 意大利学院派美术	(1)
第二章 法国旧古典主义美术	(15)
一、绘画	(15)
二、雕刻与建筑	(34)
第三章 法国新古典主义美术	(53)
一、大卫	(53)
二、安格尔	(77)
三、大卫的弟子和普吕东	(115)
第四章 其它国家的古典主义美术	(145)
一、英国古典主义美术	(145)
二、意大利 19 世纪古典主义美术	(156)
第五章 浪漫主义的先驱——戈雅	(161)
第六章 法国浪漫主义美术	(181)
一、浪漫主义绘画	(182)
二、浪漫主义雕刻	(204)
第七章 英国浪漫主义美术	(213)
一、19 世纪初的英国绘画	(213)
二、英国风景画	(217)
第八章 德国与俄罗斯的浪漫主义美术	(233)
一、德国浪漫主义美术	(233)
二、俄罗斯浪漫主义美术	(234)

第一章 意大利学院派美术

欧洲的美术学院最早产生于意大利，当时最著名的学院之一是博洛尼亚学院。它大约创建于1590年，创始人是著名的画家卡拉奇兄弟。学院产生的原因一是为了继承先辈大师的艺术传统，总结先人的经验，并在此基础上培养新的艺术人才；二是企图把年轻的美术家引向所谓正路，使他们不受样式主义美术和卡拉瓦乔主义美术的干扰。学院派力求制订出一些法则使人们遵循，如强调绘画中最高的标准是米开朗基罗的人体、拉斐尔的素描、柯雷乔的典雅与风韵、威尼斯画派的色彩等等。所以，学院派的艺术从一开始就有折衷主义的特色。由于过分强调法则，学院派的画家比较保守，缺乏创新精神。他们作品的题材也比较狭窄，大都是描绘宗教或神话，而对世俗生活的题材往往不感兴趣，在技法上比较偏重于素描而轻视色彩。学院派这些特点都为古典主义美术的发展奠定了基础。

博洛尼亚学院第一代的代表人物是卡拉奇兄弟。

1585年，洛多维柯·卡拉奇(Lodovico Carracci, 1555—1619)、阿戈斯蒂诺·卡拉奇(Agostino Carracci, 1557—1602)、阿尼巴·卡拉奇(Annibale Carracci, 1560—1609)共同在博洛尼亚建立了著名的绘画工作室，并获得了“走上了正路的学院”的称号。规模相当于美术学校，这便是博洛尼亚学院，也是欧洲比较有影响的第一个美术学院。这个学院的基本主张是：要保持古代和文艺复兴大师艺术的永恒性，把大师们的艺术看成是楷模。在这种宗旨指导下，结果却是折衷地师法拉斐尔、米开朗基罗、提香和柯雷乔的艺术风格，创立了一种学院派的巴洛克绘画的变体风格。学院奠定了以素描为基础的教学体系，使欧洲美术教育脱离了行会传统方法。学院派艺术家们要使文

哀悼基督

意大利

阿尼巴·卡拉奇

1599—1600年

156 × 149cm

布 油彩 那不勒斯

卡波迪蒙特美术馆

文艺复兴的理性原则发扬光大，他们坚信大师的原则与自然的美是一致的，因为自然的关系就是理性的秩序。因此在他们的作品中既有古典的优雅与和谐，又有自然生动的形象。

阿尼巴·卡拉奇是学院派绘画主要的代表人物之一，早期受到威尼斯画派的影响，后来他随兄弟来到罗马，创作了系列绘画和壁画作品。最著名的是罗马法尔内塞宫画廊顶棚的壁画。画的是奥维德所叙说的众神生活的情景。画面面积较大，卡拉奇的设

阿多尼斯发现了维纳斯

意大利

阿尼巴·卡拉奇

1595年 217 × 246cm

布 油彩

维也纳艺术史美术馆

计也很复杂。他想象在墙壁檐板上方不是真正封闭的天花板，而是一道扶栏，房间的空间超出扶栏之外，甚至能看见开阔的天空。他画的天空在四角可见，而其他地方，房间被画得好像一直向上，撑住一道更高的檐板，这道檐板只有一部分可以看得见。这个想象中的向上延伸部分完全用石雕人像和青铜串珠装饰起来，但这些都是画出来的。由于有写实性很强的裸体青年存在，空间就显得更真实，充满活力的裸体像仿佛是在那真正的檐板上倚栏而坐，或舒适地跪着。描绘众神生活的主要场景就插在这么一种结构中，仿佛是一幅幅带框的画。《巴库斯与阿丽阿德尼》这

逃往埃及途中的休息

意大利 阿尼巴·卡拉奇 约1605年 122 × 230cm 布 油彩 罗马 多里亚·庞菲勒美术馆

曙光女神

意大利 雷尼

1612—1614 年

280 × 700cm

湿壁画 罗马

罗斯皮廖西·帕拉

维奇尼宫

件代表作就在这个结构的中间，巴库斯和阿丽阿德尼坐在漂亮的马车中凯旋前进，豹和山羊在拉车，前面打头的是骑毛驴、喝得醉醺醺的西勒诺斯，他由载歌载舞的青年们架着。画下方两角斜倚着森林之神和酒神的狂女迈娜得斯，当游行队伍在阳光照耀下沿自然日光缓缓向前时，他们的存在使画面纵深感更为强烈，整体气氛无比欢快。这些强调欢快、动感的特点后来成为许多巴洛克绘画的典型特征。同时期威尼斯的绘画中也出现了类似的东西，而这些都是卡拉奇所熟知的。

尽管卡拉奇在风格上移植了米开朗基罗、拉斐尔和希腊雕刻，但总体设计是新颖、别致的。除大量的壁画作品外，卡拉

奇还是肖像和风景画的巨匠。在有人物的风景画创作中起了巨大的作用。被称为“理想派风景画之父”。

圭多·雷尼(Guido Reni, 1575—1642)是博洛尼亚学院派的主要后继者之一,他在洛多维柯·卡拉奇逝世后,继任博洛尼亚学院的负责人,1629年又被任命为罗马圣路加学院的院长。他出生在博洛尼亚附近的卡里维查诺,父亲是个音乐家。他早年曾在博洛尼亚学院从洛多维柯·卡拉奇学习艺术。1600年,他来到罗马,曾对卡拉瓦乔十分仰慕,不过,他最崇拜的还是拉斐尔的艺术,最终在学院派的影响下形成自己独立的风格。他的画,素描严谨,色调明快且富有抒情特色,很受一些上层人

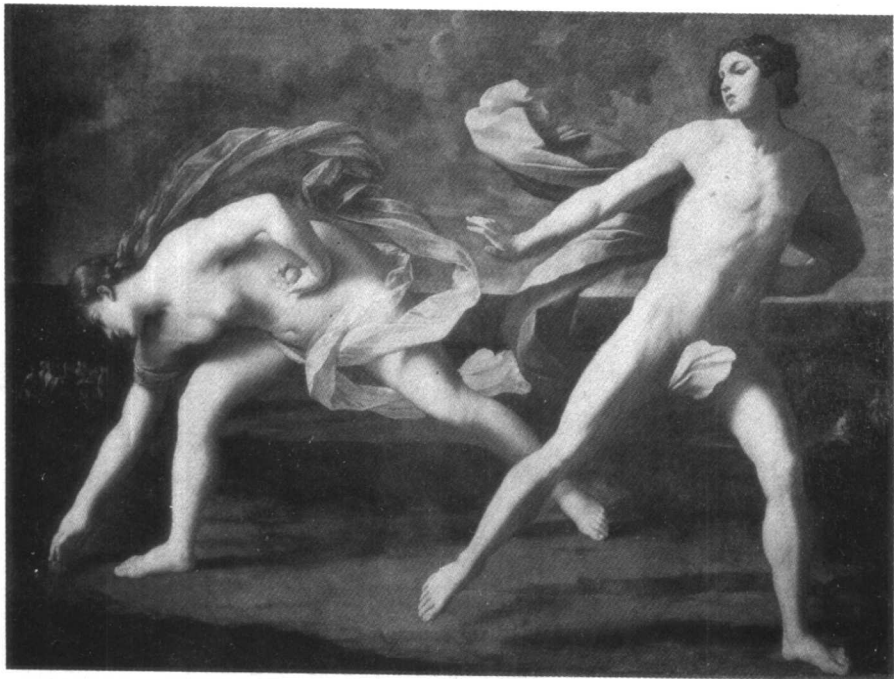
命运

意大利 雷尼 约 1623 年 188 × 155cm 布 油彩 罗马 圣卢卡国家美术馆

诱拐

意大利 雷尼 1620 - 1621 年 239 × 193cm 布 油彩 巴黎 卢浮宫

阿塔兰忒和希波涅斯

意大利 雷尼

1622—1625年

206 × 297cm

布 油彩

那不勒斯

卡波迪蒙特美术馆

士的欢迎，向他订货的人络绎不绝。他的代表作之一《曙光女神》(约1613)，是为罗马的罗斯皮廖西别墅而作的天顶画。这件作品构图宏大，人物优雅，色调瑰丽。曙光女神手持花束，正在驱走黎明前的黑暗，身后是太阳神的马车隆隆前进，美惠三女神带着愉快的表情，且歌且舞，背景上一片金色，象征着曙光如锦。他的架上画代表作有《欧罗巴被劫》(1630—1634)、《阿塔兰忒和希波涅斯》(约1625)、《圣母的少年时代》(30年代)等。

博洛尼亚学院的另一个后继者是圭尔奇诺(Guercino, 1591—1666)。他本来的名字是乔瓦尼·弗朗切斯科·巴尔别里，不过人们常呼他的绰号圭尔奇诺，意即斜眼的人。

圭尔奇诺是一位想象力丰富的学院派画家，他曾仔细研究过卡拉奇及卡拉瓦乔的作品。早期的作品具有现实主义特色，构图富于动感，不稳定的亮与暗，暖调而深沉的色彩，足以说明圭尔奇诺是一位成熟的巴洛克的先驱者。他大胆将民间人物和

抢劫海伦

意大利 雷尼

1631 年

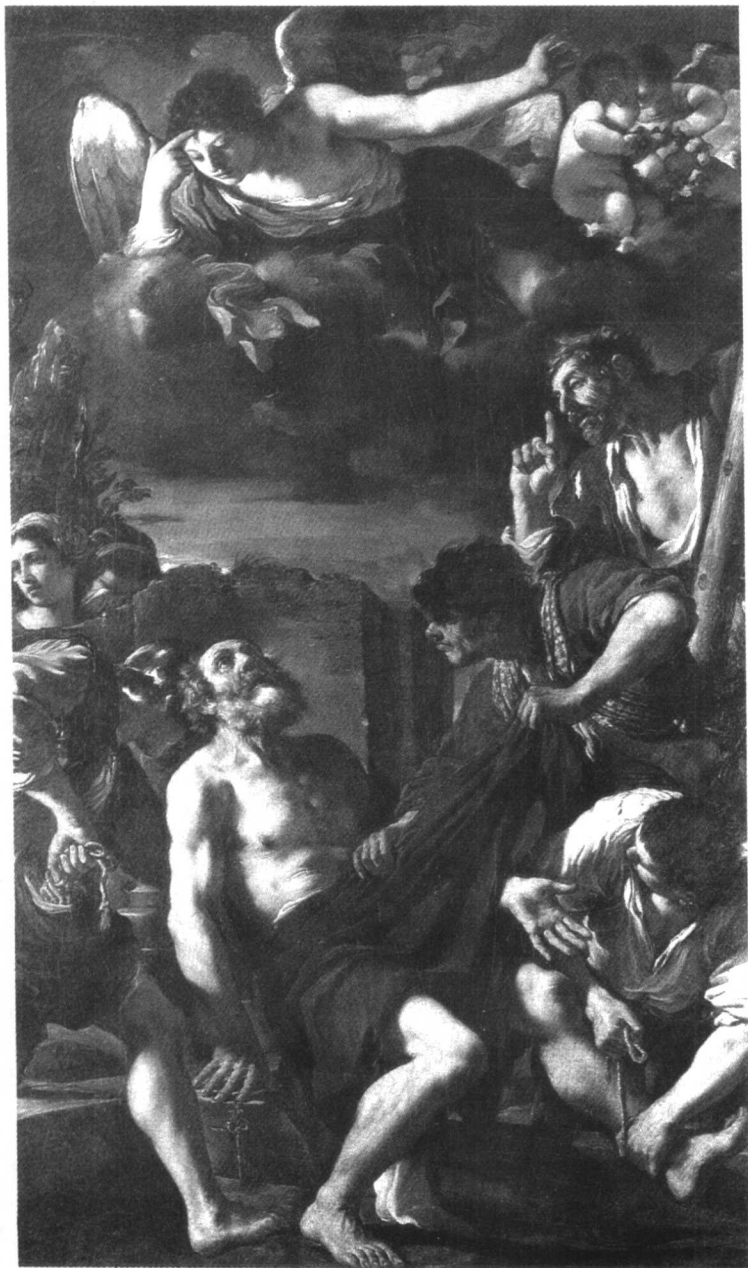
253 × 265cm

布 油彩

巴黎 卢浮宫

在生活中观察到的东西掺和到宗教、神话的构图中。后期的作品风格由于他与保守的宗教社团接近而有所变化，依附于学院派权威画家雷尼。塑造的人物形象变得妩媚以迎合贵族口味。他的代表作品是罗马鲁特维西别墅的天顶画《黎明女神》以及壁画《太阳神》、风景画《夜》等。

早期学院派画家中有些接近卡拉瓦乔，接近生活，这是并不奇怪的现象，因为那时一些画家还未达到泥古不化的程度。例如，最有才能的阿尼巴·卡拉奇就曾画过《吞食大豆的人》这样很有生活气息的作品。

圣彼得殉难

意大利 圭尔奇诺 1618—1619年 320 × 193cm 布 油彩 莫德纳埃斯塔美术馆

阿基塔尼的圣古列尔领受祭衣

意大利 圭尔奇诺 1620年 341 × 232cm 布 油彩 博洛尼亚国家美术馆