

世界美术全鉴

SHIJI MEISHU QUANJIAN

远方出版社

西方现实主义艺术

FANGXIANGSHI ZHUYI YISHU

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更高的虚幻世界。

世界美术全鉴

西方现实主义艺术

张石森 刘娟 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方现实主义艺术/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. 现实主义-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 129101 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 欧洲第一位现实主义大师——勃鲁盖尔	(1)
第二章 意大利现实主义大师——卡拉瓦乔	(11)
第三章 荷兰现实主义美术	(21)
一、哈尔斯	(22)
二、伦勃朗	(30)
三、维米尔	(48)
四、荷兰小画派	(56)
第四章 17、18 世纪法国英国现实主义美术	(61)
一、17 世纪法国现实主义美术	(61)
二、18 世纪法国现实主义美术	(61)
三、英国现实主义美术	(67)
第五章 19 世纪法国现实主义美术	(77)
一、早期现实主义美术	(77)
二、巴比松画派和柯罗	(79)
三、米勒、杜米埃和库尔贝	(97)
四、罗丹和法国现实主义雕刻	(121)
第六章 19 世纪其他国家现实主义美术	(137)
一、德国现实主义美术	(137)
二、比利时现实主义美术	(143)
三、意大利现实主义美术	(153)
四、波兰现实主义美术	(158)
五、匈牙利现实主义美术	(160)
六、罗马尼亚现实主义美术	(168)
七、美国现实主义美术	(173)
第七章 俄罗斯现实主义美术	(177)
一、19 世纪上半叶的现实主义绘画	(177)
二、巡回展览画派	(192)
第八章 当代现实主义美术	(239)

第一章 欧洲第一位现实主义大师

——勃鲁盖尔

在欧洲大陆北部的北海沿岸、莱茵河入海口处，有一块三角洲地带，史称“尼德兰”，即“低洼之地”。它并不是一个国家的名称，只是一个地区的地理名称。尼德兰包括今日的荷兰、比利时、卢森堡及法国、德国的一小部分。尼德兰土地肥沃、交通方便、物产丰富、地理位置优越。13至14世纪，这里就出现了300多个小型城市，以城市为中心的手工业、商业、造船、航海等资本主义生产方式的发展，把这里的经济带入了与意大利遥相呼应的另一个繁荣地区。在当时的欧洲，意大利自14世纪初便开始了文艺复兴。尼德兰是继意大利之后最先进的地区，于15世纪初进入文艺复兴时代，到16世纪60年代的160多年间，是尼德兰的文艺复兴时期。

尼德兰文艺复兴美术的最显著特点，是充分体现了城市的市民性。随着城市的增加扩大和市民生活的提高，人们愈来愈强烈要求摆脱宗教的禁锢，当时的美术作品主要体现了市民阶层的利益和要求。15世纪文艺复兴时期的尼德兰，绘画作品已开始通过市场进入市民家庭。人文主义在尼德兰文艺复兴时期的作品中，虽然同样得到普遍体现，但不像意大利那样以塑造人体美为主要形式，而主要是描绘市民日常生活的各个方面，当然也有反映宗教和农民生活的作品。为了使作品更容易被市民接受，美术的题材与技法必须要适应广大市民的审美情趣。

16世纪尼德兰美术中最令人瞩目的画家是彼得·勃鲁盖尔(Pieter Bruegel, 约1525—1569)。勃鲁盖尔生活与创作的时代，正是尼德兰人民反对封建主义，反抗西班牙的异族统治极为尖锐与激烈的年代。在这种历史背景下，勃鲁盖尔的艺术带有明

死神的胜利

尼德兰 勃鲁盖尔

约 1562 年

117 × 162cm

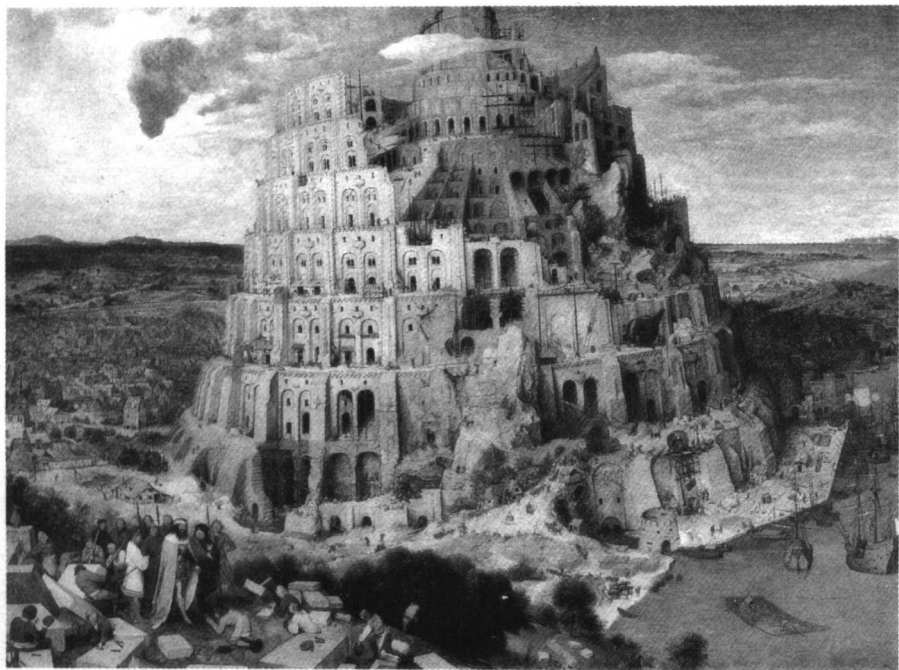
马德里

普拉多美术馆

显的时代特征和斗争精神。不论是表现宗教情境的绘画，还是再现农民生活的题材，他都将鲜明的憎爱感融入其中。

概括起来，勃鲁盖尔的艺术具有三个方面的精神指向与表现范围，首先，勃鲁盖尔的宗教绘画，以鲜明的情感，暗喻和揭露了西班牙统治者的暴行与残酷，表现了他在反对异族统治中的革命倾向和无畏精神。《伯利恒婴儿的虐杀》是以宗教故事来揭露西班牙军队对尼德兰农民的残酷暴行。据圣经记载，希律王听说小耶稣将要取代他，便下令四处搜捕婴儿，并施以血腥的屠杀。勃鲁盖尔在其创作中，以十分悲壮而又痛苦的情景，再现了这一场面，暴力与哀怜，虐杀与无辜交织在一起，以宗教情节影射社会现实，令观者都为之感奋。类似这种作品，还有《伯利恒的户口调查》、《施洗者约翰布道》以及《基督背负十字架》等，这些作品都从不同的方面，对圣经内容借题发挥，表现西班牙统治者的暴敛与恶行，再现尼德兰人民的革命斗争。

其次，勃鲁盖尔还以尼德兰农民生活和农村景象为题材，创

巴别塔

尼德兰 勃鲁盖尔

1563 年

114 × 155cm

板 油彩

维也纳艺术史美术馆

作了许多具有现实精神的作品。勃鲁盖尔之所以如此，原因是他出生于农村，始终与农村的农民生活保持着密切的联系。描绘农民的生活，是其艺术的重要特征。因此，他也被称为“农民的勃鲁盖尔”。在这方面的代表作品有《农民的婚礼》、《农民的舞蹈》以及以风景为主的《收干草》、《收割》、《牧归》、《冬猎》和《暗日》等。《农民的舞蹈》以极为乐观的现实主义精神，刻画了尼德兰乡村农民粗犷、朴实、豁达的精神状态。《农民的婚礼》则以典型的尼德兰乡俗再现了农民们的朴素生活。勃鲁盖尔笔下的农民形象，在塑造上作适当的夸张与变形，生动而不拘一格，有着浓郁而强烈的民间趣味。特别是在表现人的内在情感上，自然、朴实而通俗。

勃鲁盖尔以乡村风光为题材的绘画，创造了欧洲风景画的最初范本。他曾以季节顺序画过 6 幅田园式风景画，现只存上述 5 幅。勃鲁盖尔是以其真切的生活体验来创作这些风景画的，

冬猎 尼德兰 勃鲁盖尔 1565 117 × 162cm 板 油彩 维也纳艺术史美术馆

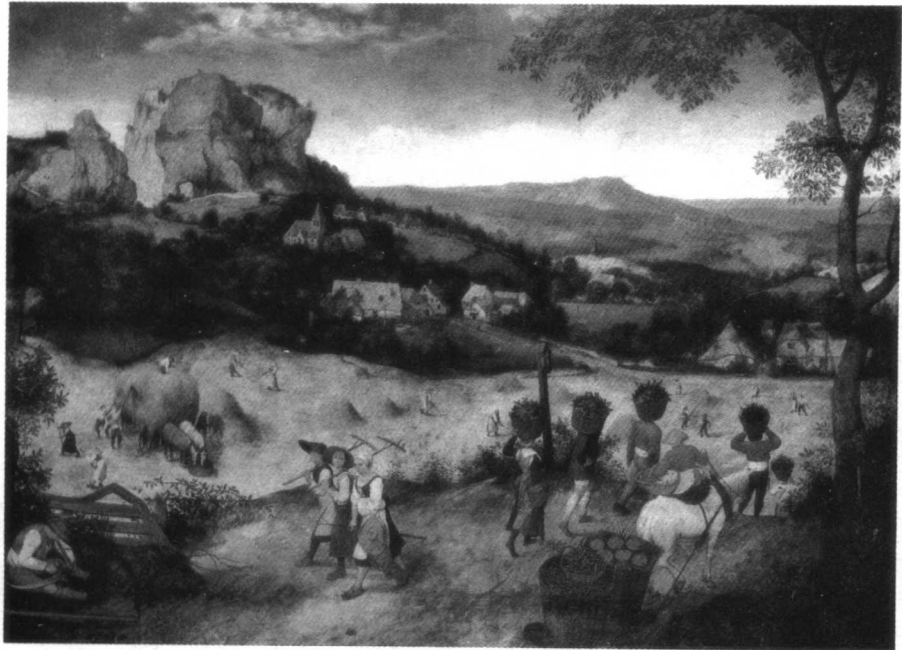
伊卡鲁斯的陷落 尼德兰 勃鲁盖尔 73.6 × 112cm 布 油彩 布鲁塞尔 比利时皇家美术馆

叛逆天使的堕落 尼德兰 勃鲁盖尔 1562年 117 × 162cm 板 油彩 布鲁塞尔 比利时皇家美术馆

农民的婚礼 尼德兰 勃鲁盖尔 约1568年 114 × 163cm 板 油彩 维也纳艺术史美术馆

收干草

尼德兰

勃鲁盖尔

约 1565 年

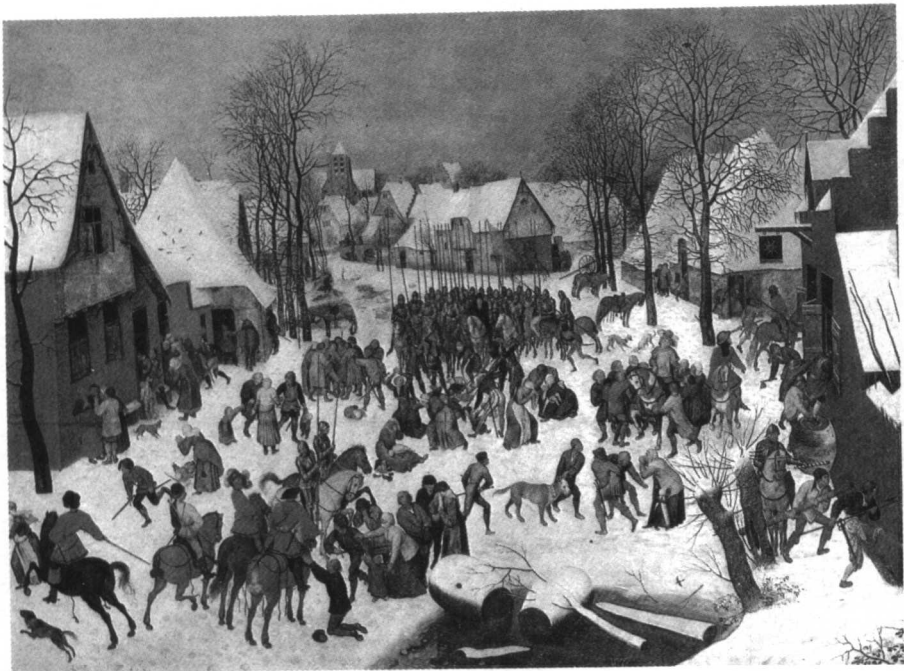
117 × 161cm

板 油彩

布拉格国家美术馆

每一幅都洋溢着朴实的乡村气息。《冬猎》是以鸟瞰式构图，全面展示了一个乡村的冬日景象。近处，几个猎人带着猎犬正从山岗上下来，洁白的雪霁衬托出他们明确的动势。远处，是有着许多人活动的池塘和村庄。富有情致的是那几株姿态分明的大树与斜缓的山岗所形成的交叉和错叠，使画面带有颇为微妙的节奏与变化。整幅画面细节真实，再现了北欧乡村的自然情调与人文气息。

另外，勃鲁盖尔的作品还以民间故事为内容，表现尼德兰人民的斗争精神以及他对尼德兰革命的思考。这方面的代表作品有《发疯的格丽特》、《绞刑架下的舞蹈》和《盲人》等。《发疯的格丽特》以寓意的手法，表现了人民与恶势力斗争的勇敢精神。格丽特一手持剑，一手护卫家庭的动势，体现了作为战士的真实形象。《绞刑架下的舞蹈》鲜明地表现了尼德兰人民视死如归的乐观精神。画面所描绘的情节，是对尼德兰人民革命

伯利恒婴儿的虐杀

尼德兰

勃鲁盖尔

约 1564 年

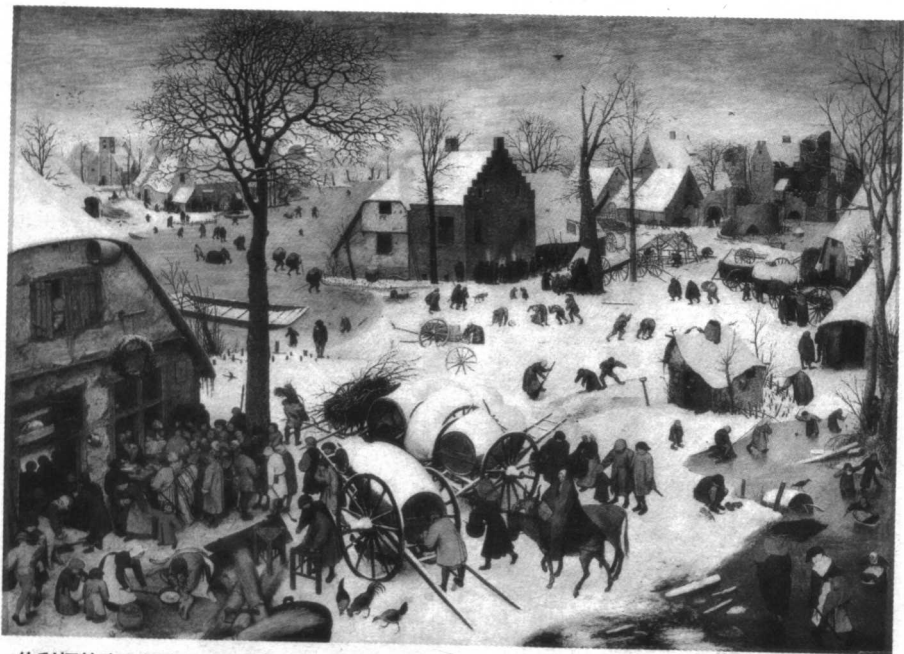
115.8 × 160cm

板 油彩

维也纳艺术史美术馆

的热情歌颂，具有极大的鼓舞和感召力。《盲人》可说是勃鲁盖尔在尼德兰革命斗争处于低潮时的思考，也是对尼德兰人民革命发出的警示与忠告。他以盲人引路为象征，警醒革命者应看清前途而不要盲目。《懒汉国》则以一群懒汉象征革命的消极因素，从而提示人们要继续战斗。这些具有教益意义的作品，无疑在尼德兰人民革命中起到了一定的作用。同时，也看出勃鲁盖尔的作品，蕴藉着很顽强的生命力和革命性。之所以如此，完全是由于他的艺术是与革命斗争联系在一起的。特别是晚年，他的作品更明确地表达了同情人民与支持革命的精神倾向。

尼德兰风俗画形成于15、16世纪之交，并且受到人们的喜爱。昆丁·马苏斯(Quinten Massys, 约1465—1530)为风俗画的创始人之一，他生于鲁汶，后在安特卫普工作。早年受布茨与梅姆林那种细腻平整的尼德兰传统画风影响，后受意大利艺术家，特别是达·芬奇的影响。他常常与风景画家帕提尼尔合

伯利恒的户口调查

尼德兰 勃鲁盖尔 1566年 116 × 164.5cm 板 油彩 布鲁塞尔 比利时皇家美术馆

盲人

尼德兰 勃鲁盖尔 1568年 86 × 154cm 布 蛋彩 那不勒斯 卡波迪蒙特博物馆

绞刑架下的舞蹈

尼德兰

勃鲁盖尔

1568 年

46 × 51cm

板 油彩

达姆施塔特

黑森州美术馆

作，由后者画风景，他画人物，开创了尼德兰风景画家与人物画家合画作品的先例。马苏斯擅画人物，形神兼备，为后世留下的宝贵风俗画反映了世纪转折时期尼德兰的社会风貌。画家一生大部分时间都在安特卫普度过，在当时的安特卫普汇集着来自世界各地的商人和银行家，马苏斯的代表作《兑换银钱的人和他的妻子》生动地表现了银行家的活动与生活：丈夫十分认真地秤量金币，妻子正在读祈祷书，但是翻开的祈祷书被放在一边，她全无心思去读，而是很感兴趣地关注着丈夫的活动。

兑换银钱的人和他的妻子

尼德兰 马苏斯 1514年 71 × 68cm 板 油画 巴黎 卢浮宫

第二章 意大利现实主义大师 ——卡拉瓦乔

在16世纪末17世纪初与样式主义艺术和学院派艺术相对立的是现实主义艺术，这一时期现实主义最主要的代表人物是卡拉瓦乔。卡拉瓦乔主义在当时影响了整个欧洲，把现实主义艺术推向了一个新的阶段。具有鲜明民主主义思想色彩的卡拉瓦乔艺术的产生与当时意大利的动荡时代有关。16世纪下半期至17世纪意大利人民的起义斗争连续不断，这种斗争也影响了一些出身于下层的艺术家，他们的苦闷和叛逆情绪必然会反映在他们的艺术作品之中。某些资产阶级的艺术史家把卡拉瓦乔看成是一个奇怪人物，其实，他正像同时代的布鲁诺、伽利略、康帕内拉这些人物一样，都是历史的必然。

米开朗基罗·达·卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1573—1610)出生于意大利北部伦巴底一个贫苦之家，由于他出生的村子叫卡拉瓦乔，所以别人送给他这样一个绰号。

父亲是一位贵族庄园的总管，也是一位建筑师。卡拉瓦乔11岁丧父成了孤儿，到米兰向一位后期样式主义的名叫西门·彼得桑洛的人学画，终因感到样式主义不合自己的品味离开了彼得桑洛。大约在1592~1593年间，卡拉瓦乔到了罗马。此间经常和人斗殴，最严重的一次是在球赛时打死了对方一位队员，被判杀人罪，逃出罗马到处流亡。在浪迹天涯时他画了很多作品。

1610年他抱着能得到赦免的希望买了条小船沿河回到罗马，不幸在途中被西班牙的士兵误认为是敌探被捕。等到问题搞清

女卜者

意大利 卡拉瓦乔

1590 - 1593 年

99 × 131cm 布 油彩

巴黎 卢浮宫

时，小船没有了，钱物没有了，只好徒步而行，旅途中染上热病逝世。

卡拉瓦乔一生充满传奇色彩，伴随着赌博、打架、决斗、坐牢、越狱，后半生可说是在流亡中度过的。他的作品充满暴力，显示着对权贵者的不敬，经常把圣徒，如马太画成普通劳动者，把圣母画成民间的农妇，于是很快得到了不妥协的实质主义者的名称，《圣母之死》、《基督的埋葬》和《圣·彼得的受难》之类的作品表现了一种深沉原始的宗教风格，对人类的痛苦的复杂性作了如同身受的体验，在欣赏者心目中产生了非常戏剧性的效果。

卡拉瓦乔来自社会下层，生活道路坎坷不平，是个不受上层社会欢迎的艺术家。他敬重前辈大师，但却不承认任何既定法则，执意要现实地把平民形象和穷人生活场景画在他的画中，虽然他的许多作品都标以宗教名称，但画中所画的却是日常生

胜利者爱神

意大利 卡拉瓦乔 1602年 156 × 113cm 布 油彩