

全景博物馆丛书

SHIJIEMINGHUABOWUGUAN

世界名画博物馆

【第二卷】

全景博物馆丛书编委会 编纂

王伟芳 吴 伟 编著

世界绘画史上
最杰出的230位画家
最经典的581幅作品

海燕出版社

风格繁复的十七世纪绘画

17 世纪的欧洲，

由于各国经济、文化发展状况的不同，
艺术上出现了风格繁复、流派纷呈的局面。

在意大利，绘画形成了 3 种倾向：

以贝尔尼尼为代表的巴洛克风格、
以卡拉瓦乔为骨干的现实主义画派、
以及以卡拉齐兄弟为首的学院派绘画。

17 世纪的弗兰德斯

仍处在西班牙的统治下，

艺术为宫廷贵族服务。

弗兰德斯绘画的代表人物是鲁本斯和

以风俗画著称的约尔丹斯。

荷兰从西班牙的统治下独立后，

经济得到了迅速发展，

绘画艺术随之也直接依靠市场，
产生了伦勃朗、哈尔斯的著名肖像画，

维米尔、扬·斯滕的风俗画

以及荷兰小画派和

学术静物画。

在巴洛克艺术中，

普桑和洛兰等人的作品，

标志着法国古典主义绘画的发展和成熟。

17 世纪的西班牙，

在经济、政治方面走向了衰落，

国内矛盾重重。

由此，西班牙的画坛产生了以委拉斯凯支为代

表的具有巴洛克风格的

现实主义绘画作品。

十七世纪绘画年表

公元 1600 年

公元 1610 年

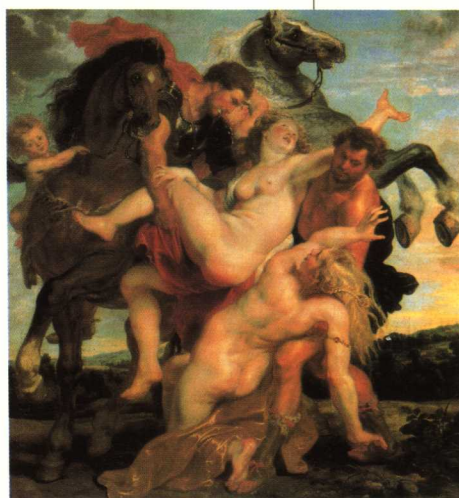
公元 1620 年

《主，你上哪儿去？》(1602)

卡拉齐

安尼巴莱·卡拉齐是意大利学院派绘画的代表人物。他坚持文艺复兴时期的艺术传统，把古典的“理想美”与当时的巴洛克风格相结合。他的作品具有古典主义倾向。卡拉齐认为自然本身并不完美，需要艺术家的艺术加工，这样才能创作出理想化的风景。他的风景画奠定了欧洲古典主义风景画的基本模式。(见 172 页)

《劫持留西帕斯的女儿》(1618) 鲁本斯

鲁本斯是佛兰德斯最伟大的艺术大师。他不仅继承发扬了尼德兰传统的绘画技法，而且是佛兰德斯巴洛克画风的首创者。鲁本斯的作品场面宏大，造型雄健，动感强烈，色彩鲜明，线条流畅。他笔下的女性形象体态丰腴，画面富丽堂皇，体现出丰富的想像力。(见 184 页)

《宫女》(1656) 委拉斯凯支

委拉斯凯支是17世纪西班牙最杰出的画家。他注重作品的色彩表现，在光线和色彩的律动中刻画出人物的鲜明性格。他的作品往往具有复杂的明暗对比、空间层次，人物之间有着细微的关系。(见 224 页)

《犹太新娘》(1658) 伦勃朗

伦勃朗是荷兰现实主义绘画大师。他善于表现人物的内心活动，采用明暗法、厚涂法来表现生活的真实性。伦勃朗受到卡拉瓦乔的影响，但画面更具有丰富的层次感、厚重感，人物形象真实自然。(见 202 页)

公元 1650 年

公元 1660 年

公元 1670 年

公元 1630 年

公元 1640 年

《劫夺萨宾妇女》(约 1629)

彼得罗·达·科尔托那

彼得罗·达·科尔托那是意大利巴洛克绘画的主要代表。他创作了很多壁画和天顶画。他的作品色彩艳丽，充满激情和动感。科尔托那创作的天顶画浩繁富丽，对欧洲各国产生了较大的影响。(见 156 页)

《阿尔卡迪娅的牧人》(1638) 普桑

普桑是法国古典主义绘画最杰出的代表。他的作品含蓄冷淡，追求准则与规范，人物形象如雕塑般坚实，画面构图对称、完整。普桑强调理性，他的作品色彩比较平淡。(见 216 页)

《风景：以撒和利百加的婚礼》(1648)

克罗德·洛兰

克罗德·洛兰是法国古典主义绘画的另一位代表人物。他擅长画风景。他的作品充满了抒情味，人物在风景画中只是点缀，画面充满诗意的浪漫和温馨宁静。(见 219 页)

《清静受胎》(1678)

穆里罗

西班牙的杰出画家穆里罗的作品具有现实主义倾向，同时也具有古典的唯美主义倾向和装饰风。他的绘画题材主要是宗教画和下层社会的风俗画。穆里罗的作品人物形象真切，充满了世俗的美。(见 227 页)

《林间小道》(1689) 霍贝玛

霍贝玛是荷兰著名的风景画家。他的作品画面明朗开阔，擅长运用焦点透视，构图稳定均衡，充满清新、淡雅的气息。(见 206 页)

公元 1680 年

公元 1690 年

圣母永福教堂
隆盖纳 (1598 ~ 1682) 设计，
于 1631 年起
在意大利威尼斯建造。
这座教堂
融帕拉第奥和
意大利巴洛克风格为一体：
有两个八角形的殿堂，
上为大圆顶，
屋顶上有一凸起的小祭坛，
两边有装饰小塔。
浑然一体，非常壮观。

意大利巴洛克风格绘画

17 世纪意大利巴洛克艺术风格突出地表现在建筑、雕塑和建筑装饰方面。建筑家和雕塑家乔凡尼·贝尔尼尼是巴洛克艺术风格的杰出代表。当时，装饰在意大利宫廷内的天顶画所具有的巴洛克风格对欧洲各国也产生了较大的影响。彼得罗·达·科尔托那与安德烈·德尔·波左是巴洛克绘画中的主要代表，他们各自创作了较多的色彩艳丽的天顶画和壁画。从 17 世纪后叶起，欧洲各国的皇宫与大厅，由于受到巴洛克天顶画装饰风尚的激励，竞相效仿，这些绘画作品充满激情、动感，光彩夺目，浩繁富丽。

彼得罗·达·科尔托那

彼得罗·达·科尔托那 (1596 ~ 1669) 和雕塑家乔凡尼·贝尔尼尼一样多才多艺，他们都是意大利巴洛克艺术的代表人物。科尔托那曾于 1612 年在罗马观赏了米开朗琪罗、拉斐尔、柯勒乔等人的作品，他感触很深，促动了他去创作恢宏的壁画和天顶画。虽然他去过多佛罗伦萨、威尼斯等地作画，但大部

分时间是在罗马。

《劫夺萨宾妇女》取材于古罗马的历史传说故事，很多画家表现过这个题材。罗马统治者罗慕路斯初建罗马城时，城中妇女极少。为了使他的战士们娶到妻子，罗慕路斯在罗马广场举办了宗教娱乐活动，并邀请邻居萨宾居民参加，罗马武士乘机劫夺了萨宾妇女。整

《劫夺萨宾妇女》，约 1629 年，277 厘米 × 422 厘米，布油彩，意大利罗马古罗马神殿博物馆藏

个画面充满激情、动感十足。人物主要集中在画面右下方，运用了对角线构图。罗马斗士们身穿甲冑，强壮有力；萨宾妇女们愤怒绝望，奋力挣扎。女性洁白如凝脂的肌肤与罗马人深色的皮肤形成对比。背景中的云彩加强了画面的动感，一道道阳光从左上方照射下来，增强了画面亮丽和煽情的效果。

圣斯蒂芬是第一位基督教殉难者。《圣斯蒂芬受刑》取材于《新约》。画面上有两个愤怒的暴徒正拿起石头要狠狠地砸向斯蒂芬，斯蒂芬头上已经鲜血直流，他倒在地上用手护着胸部，在危难中他向主呼吁：“求主耶稣接收我的灵魂！不要将这罪归于他们！”旁边的一位小伙子脸上充满对斯蒂芬的关切之情，背景中很多人都垂下头，不忍目睹这悲惨的一幕。天空中耶稣站在上帝的右边，他们俯视着发生的一切，他们被一群小天使簇拥在云朵中。斯蒂芬眼望天空，这是他临死前看见的情景。一位小天使手拿月桂冠俯冲下来，加强了画面的动感和激情。

《圣斯蒂芬受刑》，1660年，260.5厘米×149厘米，
布油彩，俄国圣彼得堡艾尔米塔日博物馆藏

《圣诞》，1662年，168厘米×119厘米，布油彩，法国巴黎卢浮宫藏

《圣诞》和《圣斯蒂芬受刑》一样，采用的是典型的巴洛克绘画的对角线构图。画面展示了耶稣诞生时婢女们忙碌而喜悦的景象。身穿红色衣服的奶娘是这幅画的视觉中心，她显得丰腴健康，脸上带着微笑，正侧头注视着给她递布条的婢女。她们无声地交流着内心的愉悦。圣婴安稳地躺在奶娘的膝上，露出天真稚气的样子。穿着蓝色衣服的婢女跪在地上轻轻托着圣婴的头。圣母玛利亚躺在床上，略显虚弱，但脸色安详，她头上的光环表明了她的身份。一个婢女正扶着她，另一个婢女给她端上了食物。画面右侧的婢女端来一壶水，她似乎被什么东西吸引住了，正扭头回望。人物姿态各异，使得画面充满了动感。室内阳光灿烂，色彩艳丽。背景中静穆的古典建筑与飘动的云彩增添了画面的生动感。

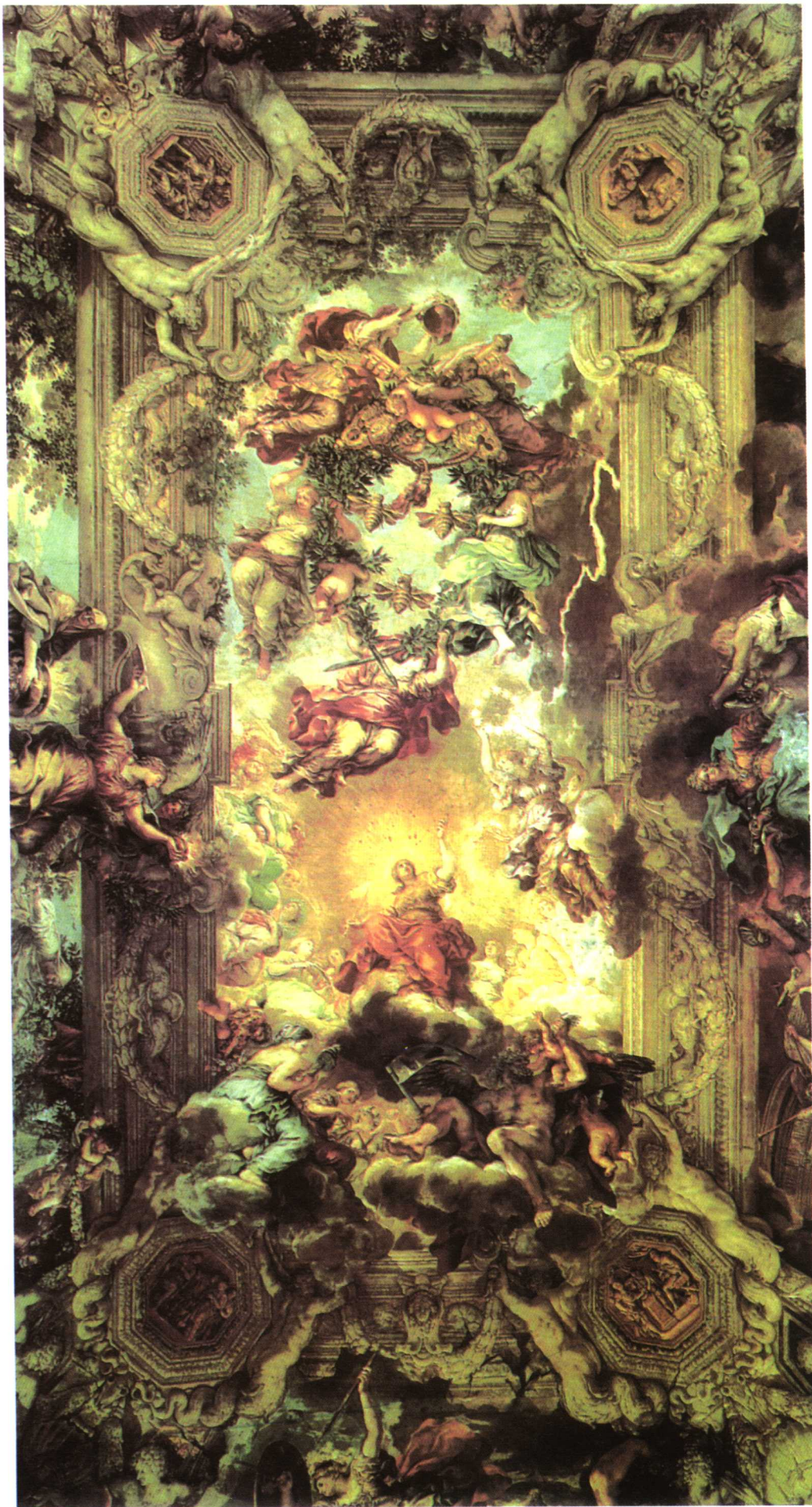

象牙梳子

古罗马女人使用的
一把象牙梳子，
上面镌刻着主人的姓名。

《巴尔贝里尼宫的天顶画》又名《乌尔班八世的颂赞》（图见下页），巴洛克风格在这幅画中体现得淋漓尽致。画面色彩艳丽，充满激情和动感。在长方形的框架中，众多人物向天顶中央飞升，衣带飘飘，真实动人。画家以一种向心的纵角透视，使你仰视时仿佛也要直上云霄。在花环中间有三只象征巴尔贝里尼家族的蜜蜂，人物围绕花环飞翔。蓝天空阔，云雾缭绕，这是一个激情四射的仙境。

意大利教皇乌尔班八世原名巴尔贝里尼，贝尔尼尼、科尔托那等人受到他的惠赐。在此，科尔托那以繁复富丽的壁画赞颂了教皇的美德。

圣油瓶

制造于1602年，
高22.5厘米，
意大利佛罗伦萨
工艺美术馆藏。

《海克力斯封神》

意大利巴洛克风格的

艺术家，

在绘制壁画的时候，

常常会采用网格

来放大草图。

上图是查尔斯勒·布朗

(1619~1690)作，

法国巴黎卢浮宫藏。

《巴尔贝里尼宫的天顶画》，
1633~1639年，尺寸不详，
意大利罗马巴尔贝里尼宫藏
(文见上页)

伽利略

伽利略(1564~1642)是意大利著名的天文学家和物理学家。他在物理学方面做出了

巨大贡献

——创立动力学。

在天文学方面，尽管不是望远镜的发明者，但对天文望远镜进行了重大改进。

1609年他第一次用自制的望远镜观察天体，发现月球上有山脉，银河系由无数恒星群集组成，木星有4颗卫星等。

这些天文发现，为证实和维护哥白尼“日心说”提供了坚实有力的证据。

伽利略亲手
制造和改造的望远镜

安德烈·德尔·波左

安德烈·德尔·波左(1642~1709)早年崇拜卡拉齐兄弟的学院风格，后来又从巴洛克画风中学会以夸张的空间来

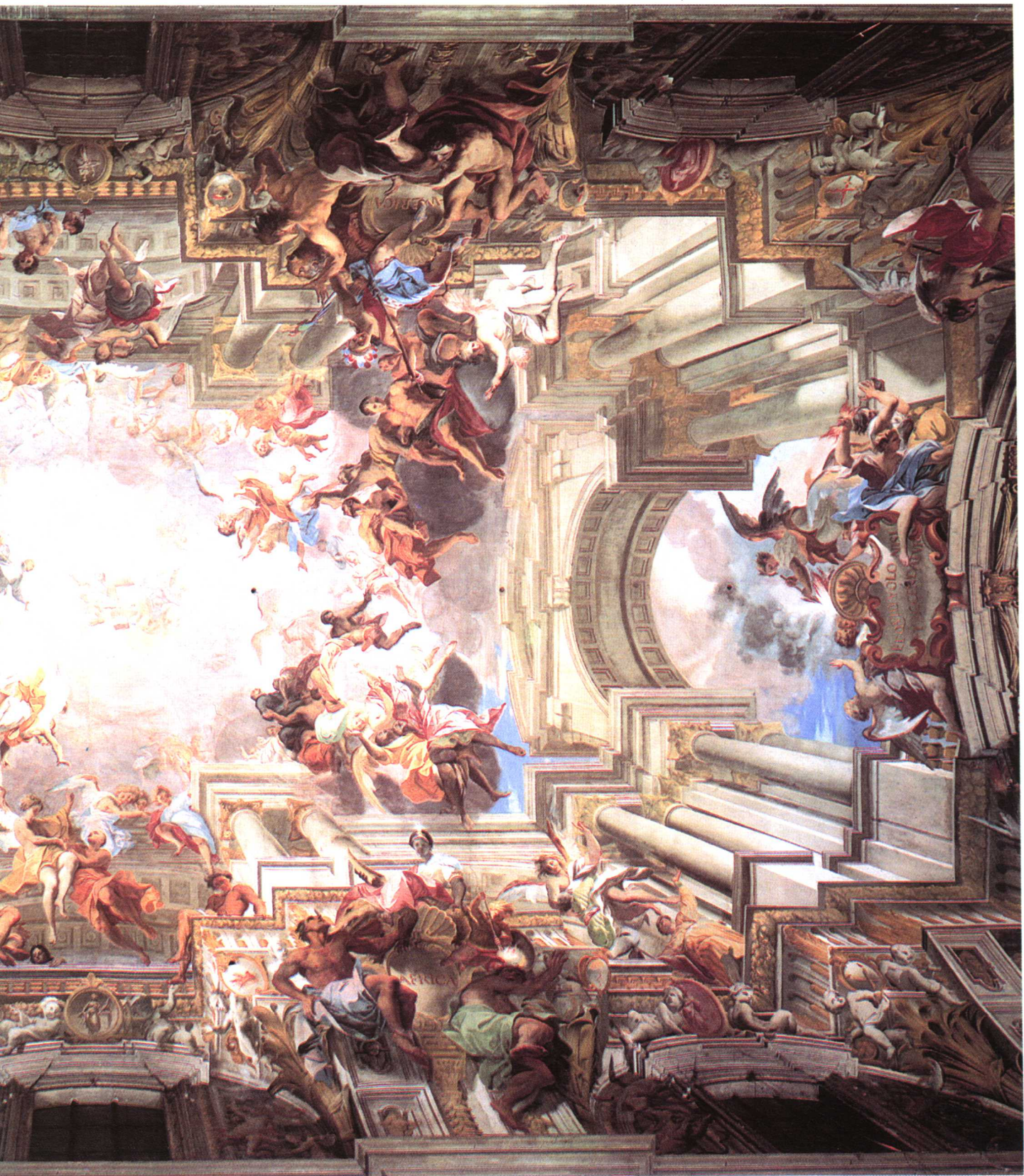
表现宗教情节的手法。《伊洛纳底乌斯的荣光》这幅天顶画是他的代表作。画面上有数百个人物，天空中云雾缭绕，

人物都向天空中央飞去，衣袂飘飘，充满动感。高空最中央是伊洛纳底乌斯背负十字架飞上天国的情景。画面左侧云端上站着耶稣。其余众多人物中有上

帝、圣母玛利亚、圣徒、天使、历代教皇。这幅天顶画构图宏大，色彩艳丽，体现了画家高超的透视缩短法技巧，有强烈的装饰效果。

《伊洛纳底乌斯的荣光》，
1691~1694年，尺寸不详，
天顶画，
意大利罗马圣伊纳爵教堂

意大利现实主义绘画

16~17世纪之交的意大利处在内乱外患之中，经济衰退、国势减弱，性格急躁的卡拉瓦乔正处于这样的年代，过着穷困的生活。卡拉瓦乔的作品继承意大利北部现实主义风俗画的传统，真实地描绘人物和自然，采用明暗对比强烈的“黑暗法”，从不美化圣经人物。他的绘画风格影响很大，被各国现实主义画家所接受和继承。阿尔泰米西娅·真蒂莱斯基是卡拉瓦乔的弟子，在西方美术史著作中她被称为第一位杰出的女画家。她的作品继承了卡拉瓦乔的风格。虽然她在当时遭受了不公平的待遇，但现在她的作品已深受世人的赞赏。

卡拉瓦乔的肖像
(铜版画)
根据
冯·遮多拉鲁多的
素描所制成。

卡拉瓦乔

卡拉瓦乔(1571~1610)是16~17世纪之交意大利现实主义绘画的代表人物。无论在生活和创作中，他都不是循规蹈矩的。他性格倔强，经历坎坷，客死他乡时仅37岁。他的作品明暗对比

强烈，人物形象突出，造型有立体感，色彩朴素沉着，笔法严谨有力。他以现实主义的艺术原则描绘的作品富有感染力，成为巴洛克风格的前驱之一并给后来的写实主义画家以较大的启发。

《女占卜者》，1590年，131厘米×99厘米，布油彩，法国巴黎卢浮宫藏（文见下页）

《女占卜者》(图见上页)展现的是一个街头常见的风俗场面:流浪的吉普赛女占卜者正在为贵族青年看手相。两个人物目光相对,形象简洁突出,采用肖像性的半身构图,免去了不必要的细节描绘。吉普赛女郎目光闪烁着智慧和狡黠,仿佛能看透人内心的秘密,她左手4指轻捏年轻人的手,右手手指在他掌心比划;贵族青年头戴羽帽,以手叉腰,姿势潇洒,仿佛在说:“看你能说些什么!”卡拉瓦乔运用了突出人物鲜明个性的布局并逼真地刻画了人物心理的微妙变化,这正是作品的成功之处。

卡拉瓦乔的故乡
1571年秋天,
卡拉瓦乔出生在此镇。

《诗琴演奏者》,约1596年,94厘米×120厘米,布油彩,俄国圣彼得堡艾尔米塔日博物馆藏

《诗琴演奏者》是卡拉瓦乔早期的风俗画。画面明暗对比强烈,灿烂的阳光照射在演奏者身上以及他面前桌子上的小提琴和乐谱上。演奏诗琴的年轻人肤色红润、形象丰满,卷曲的黑发和线条柔美的双手使他有一种女性的美,但他的眼神和微张的红唇流露出内心的辛酸。画面的氛围使我们感受到音乐和光线的流动,鲜花和水果也将随时间的流逝与青春美貌一起枯萎消逝。

同时代的艺术

1595年	莎士比亚写成剧作《仲夏夜之梦》
1604年	西班牙剧作家维加开始创作西式《喜剧》
1606年	第一座露天歌剧院在罗马落成
1607年	克劳迪奥·蒙特威尔地在曼图亚创作《奥菲欧》,标志着歌剧的成熟

《酒神巴库斯》，1596 - 1597年，
94厘米 × 85厘米，布油彩，
意大利佛罗伦萨乌菲齐
美术馆藏

《酒神巴库斯》中的酒神很像《诗琴演奏者》中的小伙子，他脸色略带苍白，一手抓着衣襟，一手举着酒杯。这是一个俗世中的年轻人，只有他手上的酒杯才提示我们他是酒神。酒神的姿势有些慵懒，他面前的水果画得有些呆板，虫蛀的苹果、熟透了的石榴和葡萄喻示了世事的无常和变幻。这幅画表明了卡拉瓦乔对日常生活的兴趣和受北部意大利现实主义传统的影响。

卡拉瓦乔的绘画风格在《召唤使徒马太》中集中地体现出来。光线从进门来的耶稣和彼得身后照射进来，照亮了墙的上半部和房间里的几个人的脸。马太的左手指着自己的胸口，脸上表现出惊愕的表情，好像在说：“是叫我吗？”他和两位年轻的政府代表的视线对着耶稣。同时耶稣指向马太的手在深色背景的衬托下十分显眼，他把两组人物紧密

地联系在一起。桌子上的钱币、帐本和墨水瓶表明了马太的身份是税吏。耶稣头上淡淡的一轮圆圈表明了他的身份，他和彼得都穿着古代的衣服。这幅画采用了强烈的明暗对比，突出主要部分，次要部分都淹没在阴影里，使画面的故事性非常鲜明。卡拉瓦乔的写实手法不失艺术的概括性，因此他的作品具有恒久的魅力。

那不勒斯港
美丽蔚蓝的
意大利那不勒斯港。
卡拉瓦乔晚年
曾两度停留此地。

《召唤使徒马太》，1597~1600年，323.9厘米×340.4厘米，布油彩，意大利罗马圣伊·德尹·弗朗切西教堂孔塔雷利礼拜堂藏

卡拉瓦乔的绘画技术非常前卫，当他独领风骚之际，写实主义尚未兴起，画家们对人物的描绘皆墨守成规，并加以美化。

——佩罗利

《牧师扬·西尔菲斯》

(版画)

卡拉瓦乔

用“增添阴影”

来处理桌上的静物，

以制造幻觉效果。

伦勃朗的蚀刻版画

《牧师扬·西尔菲斯》

(1646年)，

也运用影子。

使画中的手及书本

让观者看起来

有飞出画布的感觉。

《基督下葬》，1601~1604年，300厘米×207厘米，布油彩，梵蒂冈绘画馆藏

在《基督下葬》中，卡拉瓦乔使用了类似《召唤使徒马太》的“黑暗法”。背景的黑暗用棕色和深褐色表示。微弱的光线照亮了人物和墓洞口的石板。农民形象的尼哥底姆和约翰正慢慢地把死去的耶稣放入墓中。披着蓝色斗篷的圣母玛利亚消瘦的面容表明她正抑制着内心的伤痛，她从约翰背后伸出一只手，示

意他们动作要轻缓。拉撒路的姐妹玛利亚正用手帕擦着眼泪，她低垂着头，沉浸在悲伤中。抹大拉的玛利亚双手高举，抬眼望天，大声地哭喊。三个女性形象处理得富有节奏；所有人的表情刻画得非常逼真；光线的运用独具匠心；在色彩上，红、蓝的衣服与苍白的肤色形成鲜明对比；画面充满浓重的悲怆氛围。

《圣母升天》令修士们感到震惊。在这幅应加尔默罗会修士们委托绘制的作品中,圣母的形象居然没有神圣的光辉。圣母躺在小木床上,头发蓬乱、面容憔悴,肮脏的赤脚和垂搭在枕边的手,表明这是一个意大利穷苦的中年妇女的形象,只有她头上的一轮圆圈表明她是圣母。前景中的玛利亚低头痛哭,正以手

帕擦眼泪,她被描绘成一个失去母亲而沉浸在悲痛中的少女形象。众多的使徒抑制不住自己的悲伤而伤心垂泪,他们被描绘成从各方来奔丧的亲朋好友。红色帷幕象征真挚的爱和圣母飞升的灵魂。画面渲染真实的哀伤气氛,它的真实和素朴被修士们斥为“粗俗”,而正是这一点使作品充满了感染力。

达尔·蒙第像

卡拉瓦乔最大的赞助者。

达尔·蒙第

是托斯卡纳王公

费尔迪南多·达·美第奇的

教皇大使,

有多样的嗜好和兴趣。

他是伟大的科学家

伽利略的朋友,

对绘画、音乐、戏剧

有着浓厚的兴趣。

1597年,

卡拉瓦乔以食客身分

住进蒙第宅邸,

逗留约3年的时间。

上图为卡拉瓦乔

为他作的肖像习作。

卡拉瓦乔作画技法

同别的画家不同,

他不画素描稿,

直接在画布上画出轮廓。

他用胶作画底,

并将画布处理成暗棕色。

他在作画初期便将造型

关明确予以肯定。

他重素描造型,

重明暗布置。

他在给画面某些部分染色时,

方法简练、果断,

基本上是一次完成。

《圣母升天》, 1605~1606年,
370厘米×244厘米, 布油彩,
法国巴黎卢浮宫藏