

普 桑
POUSSIN

普桑简

尼古拉·普桑(Nicolas Poussin),法国画家,1594年6月生于诺曼底的莱安德利城附近的贫穷军人家庭。父亲退伍后与一位律师的遗孀玛丽结婚,在莱安德利城郊苦心经营一块小小的田地。尽管家境贫寒,他还是让儿子尼古拉得到良好的教育。小普桑在学生时代对艺术的爱好遭到父母的反对,因为父母要他这个独生子以法律为业;可是一个偶然的机会,1612年旅行画家坎琴·瓦林来到莱安德利,年轻的普桑悄悄告别了父母跟瓦林到巴黎去了。后又和画家诺爱尔·鲁凡纳旅居鲁昂,一年后再次回巴黎。在巴黎他常出入于著名肖像画家费迪南·爱尔和从洛林来的时尚画家乔治·拉莱曼等人的画室,生活上靠承接巴黎以及外省的委托画件来维持。

青年时期的普桑已显示出学习富有目的性和孜孜不倦渴求知识。他研究数学、古典文学,掌握了建筑学、透视法,并在医院学解剖学;并经常与知识界交往,努力扩展知识面,并寻求赞助人。他在巴黎拉翁学院学习了一段时间,1622年夏天接到热虚学院重要的作画任务。这时著名诗人马里诺到巴黎,他又为马里诺的长诗《阿多尼斯》作了插图,这是保存到现在的普桑早期作品。1623年为巴黎圣母院画了《圣母安眠》。

普桑三十岁已是一个充分成熟的画家,有强烈风格的大师。正在他事业有了进展的时候,他于1624年到了意大利。在那里对阿尔贝蒂、达芬奇和丢勒的专题论文潜心探究,并为达芬奇的论文目录中的一册作了插图,现在这一有价值的手稿保存在爱尔米塔日美术馆。此时他作了两幅取材于《圣经》约书亚纪的战争画(1626—27年),同时期又画了《耶路撒冷的陷落》、《日曼尼卡斯之死》、《花神的庆典》,这些画大受观众赞赏。但在十七世纪二十年代普桑最动人心魄的作品却是《睡着的维纳斯》。他创作《屠杀无辜婴儿》一画,希望赢得观众承认,以进入名作之列;1628年终于得到官方重视。为圣彼得教堂的祭坛作那幅光辉的作品《圣伊拉兹殉难》(1629年),是把自然主义的效果与巴洛克动势以及鲜明色彩相结合的尝试。作画一完成,为普桑牢固地建立了公众声誉。1629—30年画的《圣母显灵于圣詹姆士大帝》和《酒神的童年》等作品标志着巴洛克风格的成就,这种风格使普桑与同期画家达·柯尔托纳直接竞争。

由于他的文学气质和广博的知识,在罗马赢得知识阶层的尊敬。十七世纪二十年代,普桑已走上古典主义道路,可是《圣伊拉兹殉难》一画仍具有接近卡拉瓦乔派和巴洛克的特征,而《下十字架》画中则充满古典主义精神,并以丰富感情处理画中的风景。

按照普桑的说法，艺术作品应当使人引起“对德行和智慧的沉思。借助于这两者，人在命运受打击时能够始终是刚毅和坚定不移的。”崇拜理性是古典主义特征。普桑在十七世纪三十年代优秀作品达到了理想与感情之间和谐统一，因之作为体现道德高尚的精神昂扬的英雄、完美的人的形象，具有古典主义特征，是他的作品的主线，这样的作品有《唐·克列德和艾米尼亚》、《诗人的灵感》等。

1630年普桑三十六岁时，与他的意大利保护人的女儿安妮·玛丽·杜菲结婚，婚事很简朴。这时他拒绝任何官方委托的祭坛画和装饰画，不愿去与其他画家争订件，而是画一种幅面较小、独具匠心、构图缜密的“精巧室内画”。这种作品很受欢迎，酬金也很高。此后十年与学术界有自由思想的人交往，扩大了人文科学和哲学方面的知识。

普桑在意大利的名声达到法国宫廷，国王路易十三下了邀请书；他千方百计拖延行期，及至收到路易十三的命令式亲笔信，才于1640年秋回巴黎。国王把他象王子一样迎进“小宫殿”，给他宫廷首席画师头衔及3000镑年金的待遇。可是他的艺术遇到了宫廷中以西蒙·伍埃为首的装饰性巴洛克流派画家的猛烈对抗。他对宫廷生活以及那些与自己艺术风格根本对立的宫廷书籍装帧图案、地毯设计、壁炉和祭坛装饰画等感到憎恶，他竭力要从那个圈子摆脱出来，以便重新默默无闻地在自己画室中创造出真正的艺术，因此在1642年秋，普桑便借口妻子生病，回意大利去。这次是一去不回了。

从十七世纪四十年代末起，画家的主要成就是在肖像画和风景画方面。1650年普桑最杰出的作品之一是《自画像》。同时，大自然形象变成了画家注意的中心，他以非凡的清新感和细致的抒情味描绘美妙的风景。他的古典题材名作《阿尔卡迪亚牧人》寓深刻的哲理于优美的诗情中，是十七世纪法国绘画最高成就之一。

普桑晚年为疾病折磨，手也颤抖，不过作画效果却是更加粗放；为弥补笔触的不精确，他巧妙运用色彩的明暗程度（如《迪奥金的风景》）。1660—64年画的《四季》图表现生与死、大自然与人类的题旨。其中《冬》描绘了洪水、生命的灭亡，这幅悲剧性的《冬》是画家最后的作品。1664年妻子去世使他受到重大打击，从此搁置画笔。1665年11月9日与世长辞。

普桑是一位多产画家，是法国古典主义绘画的伟大奠基人。他的创作是十七世纪法国艺术的顶峰。

姚峭丽

1
欧达米达斯的遗言

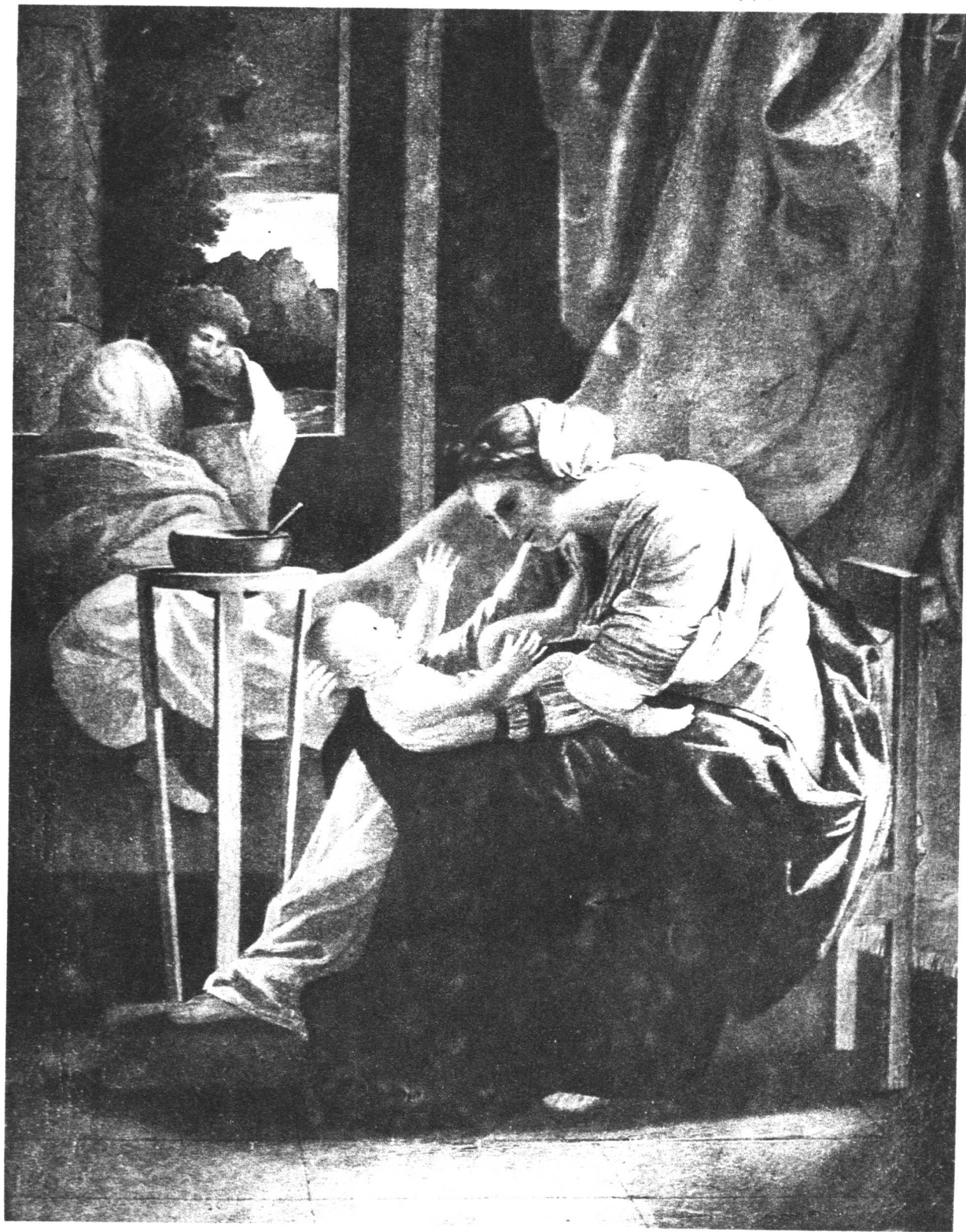

2
睡着的维纳斯

3 圣母领报

4 罗卡塔格里塔圣母

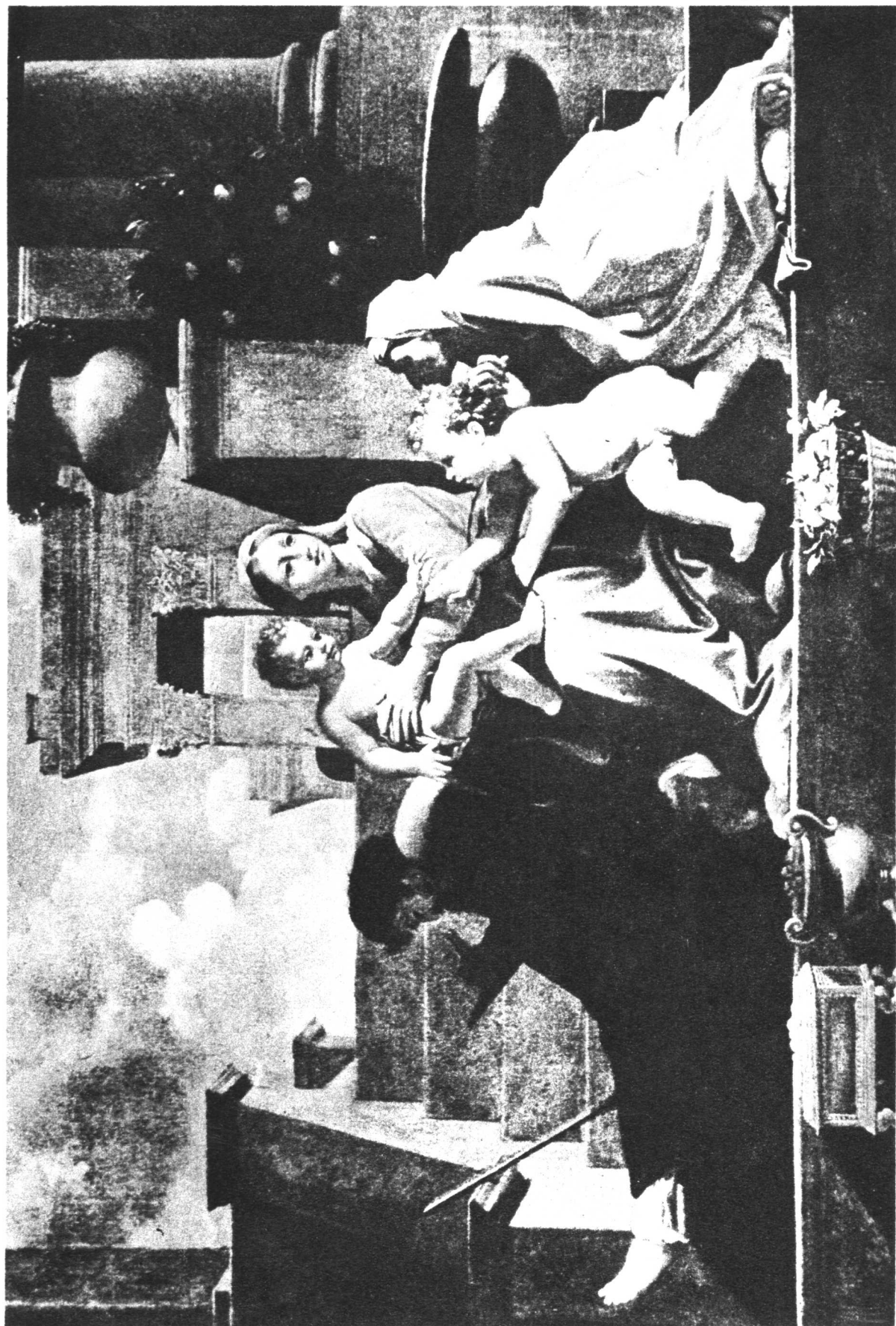

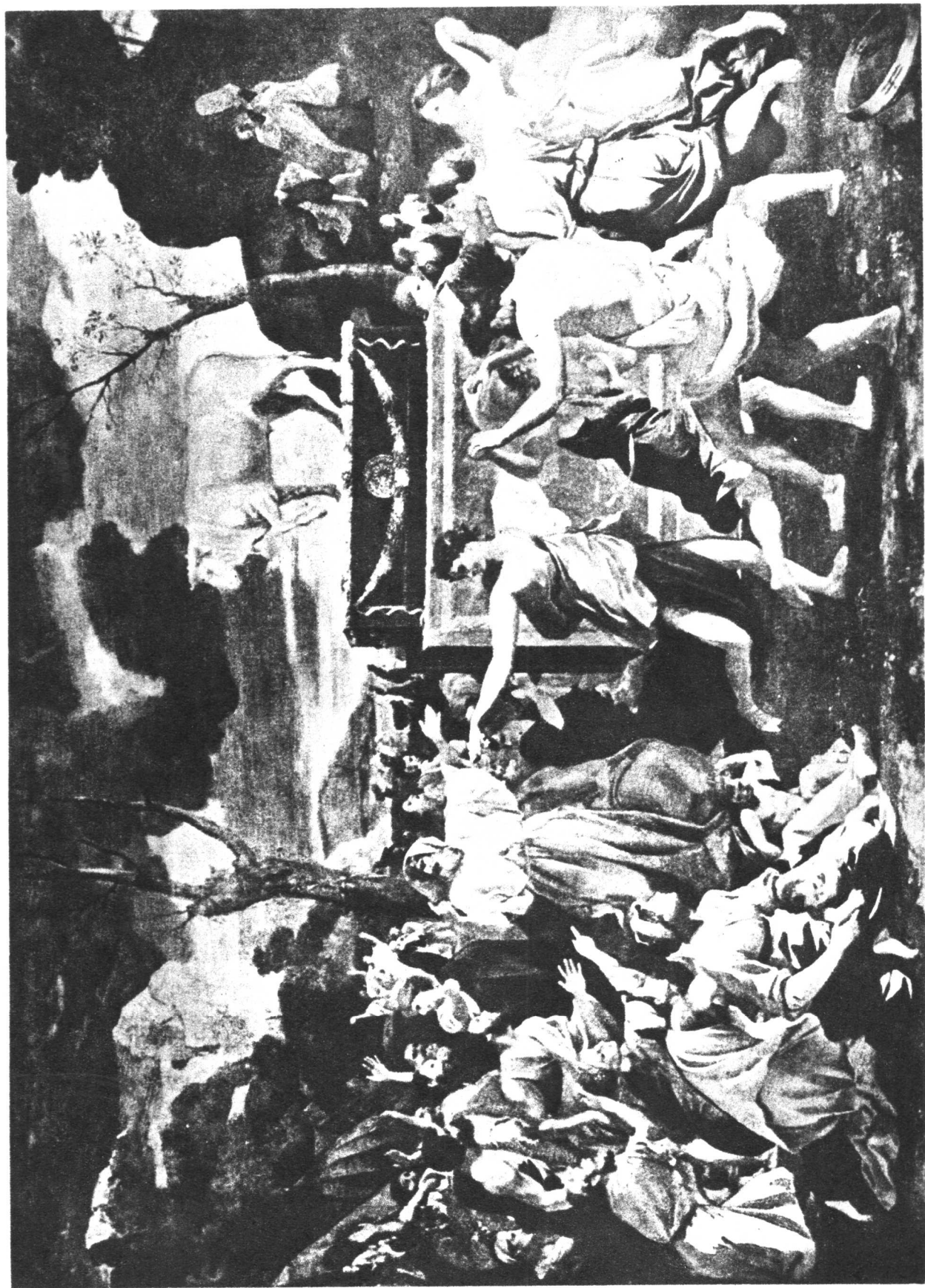
5 基督一家

7 基督一家和伊丽莎白、小约翰

13 海神奈普顿和安菲特里的庆典

15 玛埃德斯王在泼克托勒斯河洗澡