

XIFANGHUIHUAQUSHI

西方绘画故事

下

上海人民美术出版社

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

文/陈翔 顾英杰

下

西方绘画故事

美术出版社

责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

西方绘画故事(下)

编文：陈翔 顾英杰

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.5

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-2003-6/J·1887

每套(上、下)定价：8.00元

目录

- 1 ● 不善理财的伦勃朗
- 3 ● 夜巡
- 5 ● 短命的瓦托
- 7 ● 发舟西苔岛
- 9 ● 时髦婚姻
- 13 ● 追逐快乐
- 15 ● 画过招牌的夏尔丹
- 17 ● 雷诺兹与庚斯勃罗
- 21 ● 天才画家戈雅
- 24 ● 客死他乡的革命画家
- 27 ● 荷拉斯兄弟的宣誓
- 29 ● 马拉之死
- 31 ● 俄狄甫斯猜出了谜语
- 33 ● 喜爱音乐的安格尔
- 35 ● 热爱文学的画家
- 37 ● 绘画的屠杀
- 40 ● 乐善好施的柯罗

目录

- 42 ● 以笔为枪
- 45 ● 穷画家米勒
- 47 ● 拾麦穗的农妇
- 49 ● 忧郁的祈祷钟声
- 51 ● 叛逆的库尔贝
- 53 ● 特雷梅尔号战舰
- 55 ● 墙里开花墙外香
- 58 ● 马奈的画激怒了观众
- 62 ● 胡乱涂抹
- 64 ● 伦敦的雾有颜色
- 66 ● 孤傲的塞尚
- 68 ● 被社会抛弃的画家
- 70 ● 高更不知道自己是谁
- 73 ● 马蒂斯终于找到好老师
- 75 ● 毕加索和“格尔尼卡”

不善理财的伦勃朗

荷兰画家伦勃朗是个喜欢画自画像的画家，他对自画像的喜欢程度超过了其他任何一个画家，在今天，珍藏于世界各个博物馆里的伦勃朗的自画像大约有90幅左右，其中油画大约有60幅、铜版画20幅、素描10余幅。当然还不包括流失的和一些私人收藏家收藏的。

伦勃朗一共留下了数以千计的绘画作品，他的绘画速度据说是很惊人的。有一次他派一个仆人去市长西克斯家送芥菜，仆人还没有送到，他已经完成了一幅阿姆斯特丹的风景蚀刻画。

伦勃朗生于1606年，父亲是荷兰大学城莱顿的一家道殷实的磨坊主。伦勃朗14岁时在拉丁语学校念书，后来又进入了莱顿大学。但是在大学呆了还不到一年，他便辍学去学画。他的画画得很出色，在20多岁的时候，就有学者称他为荷兰杰出的画家。25岁时，移居阿姆斯特丹，开始了他的肖像画创作盛期。

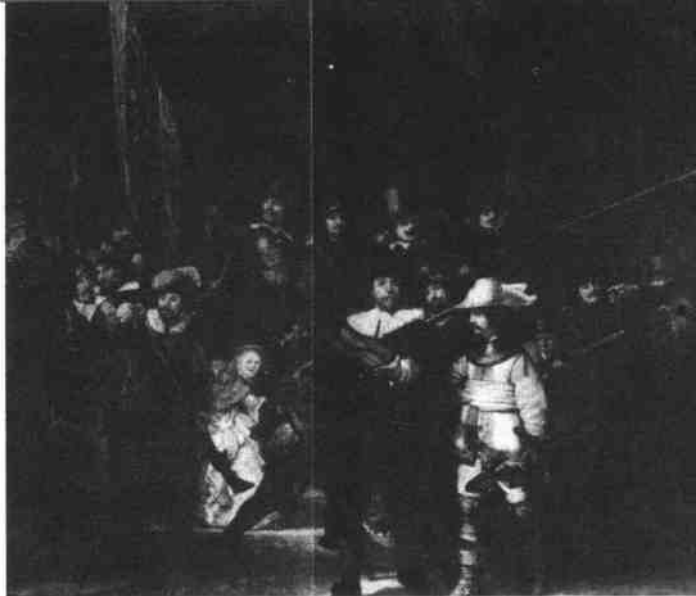
伦勃朗的婚姻生活并不太幸福，他的第一个妻子是阿姆斯特丹画商范·埃尔兰夫的侄女莎士基亚。伦勃朗画过他们两人的肖像，在画上他们衣着华丽，珠光宝气，神采飞扬，但是在实际生活中，莎士基亚却抱怨伦勃朗只知道工作，只有在绘画之余才会想起自己，并且喜欢把她打扮成花

枝招展的贵妇人，而这又正是莎士比亚不情愿的。莎士比亚进一步说：“他只把我当作他工作的一部分，永远也不把我当作他生活的一部分。”

伦勃朗在生活上的确是不太注意的，莎士比亚的亲属起诉伦勃朗滥用莎士比亚父亲的遗产，结果，伦勃朗不得不在法庭上申诉说自己作画的收入很丰厚，完全不必浪费妻子的财产。

莎士比亚病逝后，伦勃朗的经济状况开始恶化。到了他47岁的时候，由于他太不善于理财，终于到了破产的边缘，债主们向他逼债，并且他画的肖像也因不符合委托人的要求而被拒付酬金，幸好，有位意大利人给了他一个委托，使他在意大利有了订单。不过，到他50岁时，伦勃朗申请的财产委托被许可，法院替债主们处理他的财产，他的家产、住宅被拍卖。伦勃朗晚年曾画过一幅自画像，画上风烛残年、满脸皱纹的画家呆呆的目光、张开的嘴巴、啼笑皆非的表情，显示出对窘境的无可奈何。终于在他的儿子蒂土斯去世后一年，63岁的伦勃朗也与世长辞。

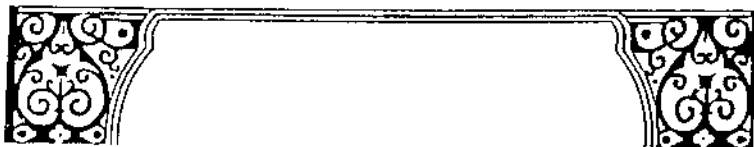
夜巡

1642年，荷兰阿姆斯特丹射击手协会委托伦勃朗画一幅他们的群像。在当地，这些公共组织请画家为他们画像已经成为习惯，通常他们都被画成威严庄重的样子，并且每个人都以正面的形象出现在显眼的地方，当然最主要的成员应被画在中间。阿姆斯特丹的射击手协会和荷兰其他城市的射击手协会一样，是荷兰刚刚成为一个独立国家时为保护自由，免受他国威胁而由市民组织起来的一个集体，有点像我国的民兵组织。当然，他们并没有想到这次找错了画家，因为他们只知道这伦勃朗画画得非常好，却不料这个画家同时也是个性倔强、不随波逐流的艺术家的。不过，伦勃朗在几年前还不是这样的，1638年，伦勃朗为奥朗亲王画了5

幅画，每幅1000佛罗伦，并说：“一切悉听尊便，恭请殿下雅正。殿下高见如谓不值，则请减付也可。”但是，这次他却自作主张，没有把代表着这个城市的光荣的射击手们画在一个宴会厅或会议厅里，而是把他们画在有故事情节的画面中。队长和副官在前面，射击手们匆匆跟在后面，正准备巡逻。他们有的荷枪、有的持矛、有的举旗、有的击鼓，而出人意外的是，旁边还有一个提着鸡的女孩和一只到处乱窜的狗。画中的光线从左前方射来，有的人面部清晰，而有的人则被画在阴影里。所以，当射击手们看到这张画时，他们的反应是极其不满的，因为每个人都付了100佛罗伦，目的就是要把自己画在明显的位置以流芳百世，但是画家不仅没有把他们全部都画在光亮的地方，并且也没有把他们画得高贵威武。这些射击手们被画得跟普通市民差不多，在一个闹哄哄的故事里扮演着一个不起眼的小角色。

于是射击手协会要求退款，队长邦宁·柯克上尉甚至找了另一个画家赫尔斯特对自己的形象重加修饰，使他的形象在乱糟糟的人群中看上去更体面一些。伦勃朗的声誉就此一落千丈，而这张画也命运不济，当它最终被搬入阿姆斯特丹市政厅时，由于挂画的墙面不够高，这幅画竟被切去了一部分画面，其中有两个人物被裁剪掉了。当然，这两个人本人是不会知道了，因为这件事发生在1915年。

这幅画被叫做“夜巡”，其实是出于误会，因为伦勃朗在画上用了大量的油，由于受到煤炉烟熏和油彩的氧化，颜色变暗，它才变成了现在看上去大部分面积是笼罩在阴影之中的样子。今天，这幅画已经成为伦勃朗最伟大的作品。

短命的瓦托

对18世纪法国艺术产生巨大影响的瓦托,1684年出生于法国北部的瓦朗斯茵小城的一个建筑承包人家里。瓦托从小就喜欢读书,也喜欢画画,他的第一个绘画老师是当地的画师,那时瓦托才14岁。不过,瓦托似乎对老师并不太满意,因为他有更大的志向,他要学更多的东西,所以,3年后老师去世了,瓦托就偷偷地离乡背井,徒步来到了巴黎。

在巴黎的生活是艰难的,瓦托身无分文,只好去一个画家的画室里当仆人,干些杂活以换取可怜的报酬,好使自己有个阁楼栖身,有一碗热汤喝。这个画家的生意特别好,所以瓦托也就不得不勤奋工作,但只要有一点点闲暇的时间,他就会静下心来研究绘画。

后来,瓦托来到了克洛德·瑞洛的画室,瑞洛为剧院画了许多舞台布景和服装道具,这对瓦托以后的画中比较注重戏剧性情节的表现有很大影响。

瓦托对绘画具有很大的热情和不懈的探索精神,但是,一次失败却差点毁了他的艺术前程。当时艺术学院举办了一次比赛,第一名可以拿到一笔奖金,去罗马学习艺术。对瓦托来说,能够到意大利这个艺术圣殿去学习,这是他梦寐以求的事,尽管鲁本斯的绘画给了他极大的启发,但显然意大利的绘画更吸引他。不过,瓦托的作品在这次比赛中只得

了第二名,这使他心灰意冷,在苦闷失望之余,他悄悄地卷起铺盖,回到了家乡。

幸好,他没有被失败打垮,当他重新燃起希望,再次鼓起勇气,来到巴黎后,终于获得了成功。这次他不再住在小阁楼里,而是住在一个画商的豪华宅第里,有着宽敞的画室。在这个画商的家里,社会名流、艺术家、文学家们频频光顾。画商也经常请演员来表演戏剧,这使得瓦托的生活变得体面而又热闹,但是,瓦托的性格却和这样的环境格格不入,因为瓦托是个性情烦躁、胆怯、冷漠、腼腆、不善交际而又心地善良的人,他经常会陷入怀疑和厌恶的情绪中,每当他有这类苦恼,总会表现得无可奈何。这也和他患有严重的肺病有关。所以,他画了许多贵族们欢快享乐的场面,但在表面浮华的后面,总会不经意地流露出一丝忧伤和哀愁。画家作为一个旁观者,冷静地把这种情绪用画笔表现了出来。

1721年,年仅37岁的瓦托被病魔夺去了生命。他的寿命和拉斐尔一样长。

发舟西苔岛 瓦托

发舟西苔岛

瓦托的出名有这样一个传说：1712年7月31日，法兰西的皇家学院里来了一位腼腆而谦逊的年轻人，他叫瓦托。瓦托带来两幅画挂在大厅里，这个大厅是绘画雕刻学院的教授、先生们经常要经过的地方。有一位著名的皇家学院院士拉福斯看到了这两幅画，马上召见了瓦托，他对瓦托说：“你比这里所有的其他院士都要高明，学院将非常高兴地接纳你为院士。”这两幅画中，有一幅就是著名的“发舟西苔岛”。

“发舟西苔岛”的内容取材于法国当时的剧作家唐古尔的喜剧《三姐妹》。剧中有这样一个情节：有几位乡村姑娘，

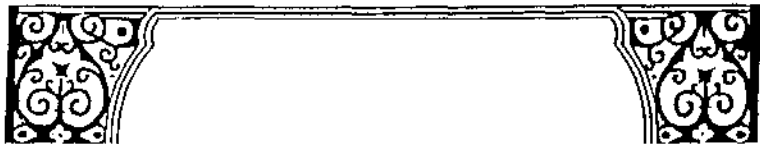
身着盛装去地中海的克欧德拉岛参拜维纳斯神殿。克欧德拉岛就是传说中维纳斯在海上诞生后初次登陆的地方。其中有一位姑娘兴奋地喊道：“姑娘们，我们去那个岛，找不到自己的爱人就不回来！”

瓦托在画中巧妙地展示了一个戏剧性场面的过程。近代法国最伟大的雕塑家罗丹曾经对这幅画作过精彩的解释，他说：动作是从右边最前面的部分开始的，而终止在左边的最后面的地方。先是在阴凉的树下，少妇和她的仰慕者正计划着这次爱的旅行；接下来是第二个场面，男的伸手扶女的起来，女的接受了；再接下来，男的搂着女的腰，而少妇虽然姗姗前行，仍不免回顾同伴；在后面，情人们走下河滩，相互扶持；最后是情侣们上船，准备驶向远处的绿岛。

其实，就唐古尔写的戏剧情节来看，瓦托的这幅画表现的显然是找到了自己爱人的姑娘们从克欧德拉岛上返回或去其他地方的情形。

有趣的是，瓦托的画有相当一部分也是易逝的，因为他患有严重的肺病，为了能更快地画完一幅画，他在颜料里掺入了大量的油，而这样做的结果却使他的这些画很快就变色或褪色，幸好这幅“发舟西苔岛”没有这么画。

为了请英国的名医米德给自己治病，瓦托来到了伦敦，但是伦敦的气候却使他的病情更为恶化。而在巴黎，又苦于求画者的纠缠，瓦托不得不经常搬家，以躲避那些穷追不舍的订货者和崇拜者。真是人怕出名！

时髦婚姻

在18世纪的英国，荷加斯是一个受到民众广泛喜爱的画家。不过，和那些具有很高社会地位的真正画家不同，荷加斯的绘画被认为是通俗的、流行的，而不是经典的。因为一方面他画的东西大多具有讽刺和幽默的内容；另一方面，他最广为人知的是可以大量复制的铜版画，而不是人们认为具有高雅品味的油画。

荷加斯一开始是以画书籍插图为生的，后来他通过创作、复制铜版画而出名，并由此而赚了一大笔钱。他画的内容大多是劝善惩恶的故事，因为当时的英国人不太相信自己国家的艺术家，而是崇拜意大利、德国、佛兰德斯、荷兰等地的艺术家。荷加斯很不满这种现状，他要为英国艺术家争气，他选择了当时英国人最容易接受的形式：带有明显的说教意味的讽刺画，果然获得了很大的成功。因为当时的英国人总是会问：“绘画是派什么用的？”荷加斯的讽刺画正好回答了这个问题。

当然，荷加斯也画油画，但是他会马上把自己的油画翻刻成铜版画大量发行。这些作品大都是一组组的连环漫画，每一组专门嘲弄一种荒唐的事或荒唐的人。比如他画一个人想成为议会议员，第一幅画的是他一本正经地发表演讲，另一幅画他雇人用棍棒逼迫人们投他的票，还有一幅

画他向选举人行贿。他用组画的形式来揭示社会的阴暗面，而这些阴暗面也正是老百姓们所厌恶的，所以，他很快就赢得了大家的喜欢。

荷加斯最成功的组画是“时髦婚姻”。这是由6幅画组成的连环作品，这6幅画构成了一个完整的故事：

第一幅“婚约”。破落的贵族青年与暴发户的女儿签订婚约。画面上，老伯爵昂首挺胸、正襟危坐，一手指着很大的族谱，傲慢地瞧着暴发户。而暴发户则一副猥琐的样子，却硬要充体面。但最主要的人物却都是那么心不在焉：新郎忙着照镜子，新娘在和年轻的律师勾勾搭搭，而证婚人正关心着窗外对面的建筑工地。这个婚姻从一开始就注定不会有好结果的。

第二幅“蜜月之后”。刚刚过了蜜月，夫妇俩已经彼此厌倦。新娘打了一夜的牌，坐在椅子上伸懒腰。新郎刚在外鬼混回来，疲惫地瘫在椅子上，小狗正不识趣地从他的口袋里叼出一顶女人的帽子，显然这是新郎昨夜寻花问柳的证据。

第三幅“访庸医”。年轻的伯爵与情妇到庸医那儿求医问药，但庸医的药显然没有什么作用，所以，伯爵正在斥责庸医，而庸医则一脸卑下的表情。在画面上，年轻的伯爵丝毫没有任何对自己的行为有一点点的羞耻感，反而显得理直气壮。

第四幅“伯爵夫人的化妆室”。老伯爵去世后，伯爵夫人变得肆无忌惮。在挂着提香、柯雷乔的名画的房间里，聚集了一群无聊的游手好闲者，其中在第一幅中出现的那个律师又在勾引伯爵夫人，他手里拿起化妆舞会的票子，约伯爵夫人一起去。

时髦婚姻之四 伯爵夫人的化妆室 荷加斯

第五幅“决斗与伯爵之死”。伯爵夫人与律师偷偷约会在温泉旅店，伯爵闻讯赶来，与律师决斗，结果失败而亡。伯爵靠墙勉强支撑站立着，伯爵夫人跪在他面前假惺惺地祈求他的宽恕；而律师的背影被画在背景上，他正翻窗逃跑。

第六幅“伯爵夫人之死”。律师因杀人而被判死刑，伯爵夫人也服毒自杀，她的父亲，那个煞有介事的暴发户竟然在扯下自己女儿手上的戒指。画面右侧餐桌上，一只饥饿的狗正偷吃盘中的肉。这个细节的安排是荷加斯的精心之作，因为他要借此向世人警示：当时英国社会的道德沦丧，已经使人们完全漠视了自己的最宝贵的东西，而追求着与高贵、道德背道而驰的东西，它们是堕落、贪欲、虚伪、罪恶。

在很长的一段时间内，荷加斯没有被认为是真正的艺术家，尽管他画了大量优秀的、针砭时弊的作品，尽管他写了一本阐述绘画美学问题的书《美的分析》。直到他死后，又过去了很长的一段时间，他的画才被重视，和那些古典作品放在了一起。

时髦婚姻之五
决斗与伯爵之死
荷加斯