

画坛巨擘

世界

十大

美术家

欧阳英 主编

HUA TAN JU BO

上海古籍出版社

《世界“十大”名人传记丛书》

編委會

•

主編

朱尔沛 李國章

•

副主編

侯維瑞

•

編委

(按姓氏笔画为序)

朱尔沛	朱煜蓀	江楚忠
李國章	張曉敏	陈云生
胡礼忠	侯維瑞	高海航

编者絮语

世界文明史上，产生了许多卓越人物，他们凭借各自的天赋、环境和机缘，作出了超常的努力，也成就了不凡的业绩，在人类前进轨迹上留下了不可磨灭的印痕，为全人类留存下一份弥足珍贵的遗产。后继的人们在新的历史轨道上迈进时，回顾一下这些已逝的先行者的经历、事迹、从中汲取不少有益的借鉴，可以淬砺自己的智慧，鼓舞自己的勇气，增添自己的文化的、历史的底蕴。

于是有了编撰这套“世界十大名人传记系列”的设想。

“世界十大名人传记系列”各册，按事业特征而划分，已经列目的有探险家、美术家、科学家、外交家、文豪、帝王、音乐家、思想家、企业家、军事统帅等；入选人

物又以其在世界(中国除外)和各自领域中的成就、影响为标准,兼顾历史时期、地域的相对平衡,加以调整选编而成。

这些在选的名人,有的赴危涉险,闯入未可知的天涯海角;有的苦心孤诣,驰骋于幻迷的色彩音符之间;有的孜孜不倦,探索宇宙的无穷奥秘;有的纵横捭阖,把玉帛干戈漫撒人间;有的精思妙想,点燃起睿智的火炬;有的雄姿英发,在血火苍穹中稳操胜券;有的惨淡经营,构筑起一个个实业、金融的王国……

前事不忘,后事之师,前人的业绩,就是后人的明鉴。

二十一世纪的大门将在人们面前打开,当大家朝向新世纪拼搏奋进时,回眸前人留下的足迹,品味前人的得失甘苦,将会得益非浅。愿每个阅读过“世界十大名人传记系列”的人,都能从中得到一些教益,是拿来也好,是借鉴也好;是策励也好,是警戒也好;都将能为人们在新世纪里高歌猛进增添一份激情!

鸟瞰美术历史——代序

欧阳英

美术，可以说是人类最早从事的文化活动。数万年前，人类就开始创作美术品，留传至今的阿尔塔米拉、拉斯科等地的洞窟壁画和被称为“威林多夫的维纳斯”的小雕像等，使我们不由地惊叹原始人的艺术才能。随后，在亚洲、非洲、美洲、欧洲那些古老的文明发祥地，涌现出丰富多彩的美术活动，给后人留下一份极为珍贵的美术遗产，影响着此后的美术发展。仅就西方而言，古希腊的美术家，以其理想色彩浓厚的再现性美术创作，为后继者树立起一个完美的典范。古罗马人，承接了这个传统，但又给它染上更多的实用色彩。诞生在罗马帝国血染的土地上的基督教，改变了这种古典美术的精神，让中世纪的美术闪耀着新的光芒，非再现性的观念和语言在欧洲获得

了辉煌的胜利。从十四世纪起,文艺复兴时期开始了,在这个“人的发现”和“世界的发现”的世纪里,美术家的目光重又转向古代的希腊罗马,从这个被他们视为“黄金时代”的美术中寻求理想,力图再创一个可与之媲美的艺术世界。在西方,对美术家个人的重视,可以说是从文艺复兴时期才开始的。那些著名的、有成就的美术家的生活和创作历程,他们的言论和作品,甚至有关他们的各种轶闻,都留存了下来,使我们有可能较为完整地认识和研究他们,为读者再现他们较为丰满的形象。本书介绍的十位美术家,都是文艺复兴时期以来最杰出的美术家。为了让读者能更清楚地感受到他们的伟大创造和历史地位,下面将简括地勾勒一下近七个世纪西方美术的发展史。

被大诗人但丁誉为当时最优秀画家的意大利人乔托,与但丁一样,是位承前启后的人物。通过他的努力,绘画开始摆脱中世纪的规范,如实般的形象和空间成为追求的目标,再现性的传统在十四世纪的意大利渐渐复苏。到了下一世纪,早期文艺复兴的一大批美术家,以佛罗伦萨为中心,在绘画、雕塑、建筑等领域内,全面展开了复兴古希腊罗马理想的美术实践。他们借助自然科学的成果,使再现性的美术焕发出诱人的光彩,解剖、透视等方面的知识,使画家、雕塑家有了一套较为系统的准确再现世间万物的办法。在从马萨乔、多纳泰罗到彼鲁基诺、贝利尼等众多意大利人手中,冰冷的雕像有了活人般的躯体,画在墙面上的房屋和田野似乎可以走进,不论表现的是神话形象还是《圣经》人物,一切都像现实生活的

真人。这是一个巨大的变化，它是新的时代的产物，也是新的精神的反映，并非古老的黄金时代简单的复活和再生。

从十五世纪末叶到十六世纪初叶，这暂短的几十年，被称为盛期文艺复兴。在美术史上，它是一个最为灿烂辉煌的时期，早期文艺复兴的革命性探索，此时进一步得到完善，获得了全面的大丰收，一种不亚于希腊古典美术的美术真正出现了。它那融理想、真实和美于一体的特点，对此后数百年的美术，产生了深刻的影响。盛期文艺复兴美术的最伟大代表，自然是达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔；此外，布拉曼特、乔尔乔涅、提香等也是一流的大师。盛期文艺复兴的这些大人物，不仅克服了早期文艺复兴美术家技巧上的弱点，并且把更多的思想和感情投入了创造活动，从而使他们的作品具有了鲜明的个人风格、完美的形式、深刻的内涵。他们的艺术，一直是高度和谐的典范。

文艺复兴的精神，在意大利以外的尼德兰、德国、法国等地也有具备自身特点的表现。这些北方地区的美术家，与意大利美术家互为补充，彼此借鉴，共同创造着繁荣的景象。扬·凡·爱克、布吕盖尔、丢勒、荷尔拜因等人，都是不同凡响的大家。

文艺复兴后期，背离它的理想的趋势出现了。样式主义的美术家，以新奇而又精致的作品，带给人们一种独特的审美体验。他们的活动，昭示文艺复兴精神正在消失。

继文艺复兴时期之后，从十七世纪到十八世纪上半

叶的美术,美术史上通常称为巴洛克美术。从风格的角度看,巴洛克美术与文艺复兴那种古典风范的美术是不同的。它一改文艺复兴美术静态的、单纯的面目,追求动态的、繁复的形式;在绘画中,光影和色彩取代线条,成为主要的手段。不过,从巴洛克美术力求创造视觉假象,希望欺骗观者的眼睛这一点来看,它仍然继承着由文艺复兴美术家确立起来的再现性美术的传统。在不同的欧洲国家里,由于政治、宗教、思想和文艺观念等方面的原因,美术的情况并不一样。例如,由尼德兰一分为二而诞生的佛兰德斯和荷兰,美术就各有各的特点。意大利的卡拉瓦乔、贝尼尼,法国的普桑,佛兰德斯的鲁本斯,荷兰的伦勃朗、维米尔,西班牙的委拉士开兹,都是独具特色、成就斐然的美术家,没有一本美术史能忽略他们的名字。他们的实践造成了美术繁盛的新局面。

接着巴洛克美术,法国人又把洛可可美术带给了西方。华托、布歇等画家,在创造这种优美轻松的艺术上作出了贡献。但随着大革命风暴的临近,讨王室和贵族喜欢的洛可可美术,就被严肃庄重的新古典主义美术赶出了艺坛。以达维特为首的新古典主义者,再度高举希腊、罗马、意大利文艺复兴和十七世纪法国古典主义美术的旗帜,运用传统的语言讲述新时代的精神,但在达维特的后继者那里,古典主义和新古典主义中蕴含的保守因袭的倾向日益浓重起来,唯有安格尔以精湛的艺术支撑着古典的理想。

达维特的同代人,西班牙画家戈雅是最早体现浪漫主义精神的大艺术家,英国的康斯泰勃尔和透纳、德国的

弗里德里赫也以他们的风景画丰富着浪漫主义的美术。浪漫主义是一种倡导自由的文艺运动，它把个性的表现和想象力的发挥放到了重要的位置。它的发展强烈地冲击着注重规范的新古典主义，在法国，两者的斗争尤为尖锐。通过德拉克罗瓦等人的奋战，浪漫主义成为十九世纪上半叶最富活力的美术现象。

到了十九世纪中期，随着社会的发展，一批新的美术家希望美术更真实地反映当代的社会。他们厌恶那些空洞虚饰的作品，沉缅于古典模式的学院派和逃遁到异国情调中的浪漫主义信徒，被他们挤到了角落，美术史翻到写实主义这一章。写实主义者强调直面人生，他们把历来被排斥在美术之外的平民和低层的劳动者当成主角，在画布上大胆展示社会的矛盾和苦难。写实主义美术的领袖、法国画家库尔贝的名言：“我不画天使，因为我没见过”，无疑具有革命的意义。他与其他同道的行动深深影响着下一代画家。

西方美术最重要的中心，在十九世纪，自然是法国、是巴黎。七、八十年代，把印象主义推向高潮的，仍是那里的美术家。莫奈、雷诺阿、德加等，发扬写实主义关注平凡现实的精神，在风景画等领域进行了大胆的革新，使瞬间的光色效果得到充分的再现；同时，他们的形式探索，也加强了西方美术中的纯艺术倾向。作为印象主义者同代人的法国雕塑家罗丹，以大胆的精神、自由的手法，让久已深寂的雕塑重新焕发出米开朗琪罗般的雄伟气势，为振兴雕塑做出了巨大贡献，世纪之交的众多雕塑家，都从他的榜样中汲取过力量。与印象主义不同，一批

象征主义者更加倾向心灵和精神的探求，他们也对美术的发展产生了影响。

就其致力于更真实地描绘自然界的生动景象这一点来看，印象主义者仍然继续着西方美术的再现性传统。真正显示与传统背离，把美术引向现代之路的，是继起的后印象主义的伟大代表。塞尚、凡·高、高更等，以顽强的探索精神，创作出反传统色彩鲜明的作品，改变着对美术的理解，为二十世纪现代派美术的发展奠定了基础。

二十世纪现代派美术是反再现性传统的美术，实验和创新左右着众多的主义、流派和运动。从基本倾向上看，二战前的美术大体可分为三类，野兽主义和表现主义等属于“表现”的倾向，立体主义和构成主义等属于“抽象”的倾向，达达和超现实主义等属于“幻想”的倾向。当然，实际情况远非这么简单，交织或超越的现象屡见不鲜。二战后，美国等地的创作，开始能与欧洲的成果抗衡了，从抽象表现主义、波普美术等开始，一轮又一轮的实验和创新继续不断，美术家们仿佛要在本世纪穷尽美术的全部可能性。这种现象，说明了二十世纪美术家的观念发生了深刻的变化。马蒂斯、毕加索、康定斯基、布朗库西、柯布西埃、迪尚、达里、波洛克、克莱因等人的活动，远不能代表那超过以往数千年的无穷探索。

新的世纪在即，美术会是何种面目呢？预言往往是可笑的，我们最好还是耐心等待。

目 录

前言

1 鸟瞰美术历史——代序

1 达·芬奇

19 米开朗琪罗

36 丢勒

52 鲁本斯

66 伦勃朗

84 德拉克罗瓦

103 罗丹

121 凡·高

139 马蒂斯

158 毕加索

达·芬奇

欧阳英

在西方文明的发展历程中，文艺复兴是个相当重要的时期，它的人文主义精神，它对自然和现实的关注，深深影响着后世；而文艺复兴时期的美术，尤其是意大利文艺复兴的美术，更对后来的美术创作产生着巨大的影响。在繁星满天的文艺复兴美术世界中，意大利三杰的名字一直闪耀着璀璨的光芒。后代的美术家，提起他们的名字，往往怀着敬畏之情。他们的创造，有力地证明了人类自身的伟大创造力，始终被人类引为无上的骄傲。

1452年4月15日，在意大利中部的托斯卡纳山区的芬奇镇，诞生了一个小男孩，他就是此后名扬世界的文艺复兴巨人，与米开朗琪罗、拉斐尔一起被誉为文艺复兴意大利美术三杰的列奥纳多·达·芬奇。

达·芬奇(Leonardo da Vinci)的父亲彼埃罗·达·芬奇,出身于当地一个颇有声望的古老家庭,在附近的重要城市佛罗伦萨当公证人。据说,他活到八十岁,一生四度结婚,有十多个子女。在婚前,他曾与一位农家女卡特琳纳相恋,私自生下了列奥纳多·达·芬奇。最初,达·芬奇与母亲在附近一个小村生活;由于当时意大利的风习并不严苛,所以过了没几年,已经娶了第一位门当户对的妻子的生父,就把他接回芬奇镇家中,与祖父、祖母、继母等生活在一起。这位金发的美少年,不仅体格健康,而且性格温和,天资聪慧。他很早就显露出好探究自然奥秘的特点,在音乐、绘画等方面也有不凡的表现。据说他经常弹唱自己即兴作词配乐的歌曲,引起亲朋们一片赞叹声。了解到儿子惊人天赋的彼埃罗,把他的绘画作品带到佛罗伦萨,向委罗基俄这位最著名的美术家请教。感到他巨大潜力的委罗基俄,惊异之余,力主让达·芬奇学画。就这样,在十五岁左右时,达·芬奇来到佛罗伦萨,踏进了委罗基俄的作坊。

佛罗伦萨,可以说是文艺复兴时期新文化的中心,在这儿,集聚着一大批十五世纪最优秀的人文主义学者和美术家,它的街道上,它的建筑内,有着无数美丽动人的雕像和壁画。离开它,文艺复兴时期意大利文化和美术便无从谈起。安德列亚·代尔·委罗基俄在活跃于佛罗伦萨的众多美术家中,最受欢迎,也最有成就。他的作坊里,拥挤着一大批弟子,其中就有拉斐尔的老师彼鲁基诺,这位比达·芬奇年长六岁的同伴,也曾对他产生过一些影响。在达·芬奇跟随委罗基俄学艺的年代,

西方还没有现代意义的美术教育和美术学院，年轻人学习有关的技能，就像工匠一样，是靠师傅带徒弟的方式实现的。弟子一边帮师傅干杂活，一边学艺。研磨颜料，准备画板，放大草稿，画一些次要和简单的部分，渐渐掌握了师傅那一套技艺，最后出徒、参加同业行会，成为独立工作的画家。达·芬奇的情况也不例外。他在注重利用新的科学知识（如透视学、解剖学）来再现自然的老师门下，认真学习绘画、雕塑的技艺，同时，也涉猎其他的知识领域，研究自然科学和哲学的问题。文艺复兴时期，人们渴望成为全面发展的人，这种万能人的理想在达·芬奇身上获得了最充分最完美的体现，从学徒时起，他就不满足于仅仅从事一项活动，成为某一领域的专家，而是满怀激情地力求掌握整个大自然的奥妙，理解它的规律。1472年，美术家同业组织圣路加公会接纳了年仅二十岁的达·芬奇，这一事实证明他已完成学业，可以独立承接各种任务了。不过，他这时并没立即离开自己的老师。

从流传下来的作品看，他学艺时期的画风，大体上仍承袭其时流行的风尚和标准，整体上而言，尚属于早期文艺复兴风格。《基督受洗》（约1472）是归在委罗基俄名下的一幅宗教画，但其中相当动人的那些部分，如跪在地上的侧面天使和远方的风景，却是由达·芬奇绘制的。出自他笔下的这位天使形象，是老师让他帮忙完成的一个完整的人物，这证实委罗基俄已对他十分信任。与老师相比，他完成的部分，显得更加生动优美。据说，委罗基俄因此放弃了绘画，转而全力从事雕塑，把绘画天地留给

天才的弟子去驰骋。《圣母领报》(约 1572)则是达·芬奇独立完成的第一幅画。从构图处理、人物与空间的关系等方面看,它仍然有相当生硬粗糙之处,与十五世纪的画风区别不大,但其中体现出来的一种倾向,即把对自然的认真研究与诗意的体验融为一体的特点,却是他未来成熟作品的胚胎。作于这一时期的肖像画《吉耐芙拉·德·班西》(约 1474)和风景素描《阿尔诺风光》(1473),都显示着类似的倾向。

1478 年左右,达·芬奇成立了自己的作坊,不久他就创作出《博士来拜》(1481)。这幅画表现《圣经·新约》“马太福音”中的故事,东方三博士到伯利恒朝拜新生的耶稣。尽管留存下来的《博士来拜》并没完成,近似单色的素描稿,不过,它却胜过了十五世纪许多著名画家的作品,也胜过了达·芬奇自己七十年代的作品。从形体与空间的关系、人物相互的组合、以及他们生动的姿势和表情等方面说,它预示着一个新时代的到来,盛期文艺复兴的阳光就要洒满意大利的土地了。

虽然佛罗伦萨是意大利美术的摇篮,在这个城市中,一代代的画家、雕塑家和人文主义者创作出无数美妙的作品,培育出新时代的精神;虽然佛罗伦萨的氛围和环境对他的成长,有不容置疑的作用,但达·芬奇并不怎么喜欢它,觉得那儿充满庸俗的气息,决心离开这座受美第奇家族控制的城市。他向米兰的统治者路德维柯·斯福查大公写了封自荐信,列举了自己从军事专家到建筑工程师、从画家到雕塑家的多方面才能。1482 年,达·芬奇应这位大公的邀请,来到意大利北方名城

米兰，成为大公的工程师和画家，从此开始了他一生中最辉煌的时期。在米兰，达·芬奇研究科学技术的问题，提出有关城防城建等方面的规划和设想；为宫庭的各种娱乐活动服务，如设计服装、创作乐曲、绘制布景；在从事上述工作之余，达·芬奇继续搞绘画和雕塑，创作出他一些最伟大的作品。

现存巴黎鲁佛尔美术馆的《岩间圣母》(约 1483 - 1485, 见图)是达·芬奇在米兰绘制的一幅祭坛画。它鲜明地体现着盛期文艺复兴绘画的特征,也标志着达·芬奇艺术成熟期的风貌。同前述《博士来拜》相比,人物形象更和谐自然地组织在一个金字塔形内。这种构图法则在盛

岩间圣母

期文艺复兴,由达·芬奇等大艺术家完善起来,成为一种对后世产生重大影响的构图样式。它能赋予人物间生动、自然、统一、多变的特色,使作品洋溢着一种古典式的严谨和谐、庄重凝炼的气息。达·芬奇艺术的另一大特征,就是精确的细节刻画永远与整体保持着一种有机的联系;对自然的科学分析,始终与诗意的体验水乳交融,达到理

性和感性的高度统一。面对着那栩栩如生的圣母、天使、耶稣等形象,我们就像看到真实的生命,他们生存在一个有空间深度感的、充满着光线和大气的幽深自然环境里。我们不会对眼前的一切产生疑问,一切都是活生生的存在,要是画中的圣母请我们走近,坐在她身旁,我们也不会惊奇的。借助线性透视、解剖学、明暗法等自然科学手段,十五世纪的意大利画家,为人们创造了一种不同于中世纪的绘画,二维的平坦画面,开始幻化为三维的深度空间,其中活动着立体的人物。这无疑是一种了不起的创造,但是,由于他们忽视了空气的作用,不善于处理虚实的关系,他们的这种错觉性绘画,往往给人留下一股生硬、僵板的感觉,始终没能解决人物形象与环境空间的组合问题。而达·芬奇,在《岩间圣母》等作品中,卓有成效地再现了大自然中的空气和光线的氛围,为后人树立了一种典范。例如,盛期文艺复兴的另一位大艺术家,以画圣母著称于世的拉斐尔,就从他这类圣母像中汲取了不少有益的营养。或许是由于这幅画深受欢迎,或许是由于达·芬奇极为偏爱它,二十多年后,达·芬奇又在助手协助下,创作了同名的变体画,这就是被称为伦敦稿的《岩间圣母》(约1506),不过,从整体上看,后者要比前者逊色。

达·芬奇在米兰,曾为路德维柯·斯福查大公的父亲,创作过一件巨大的骑马像,但现在它仅存草图了。

1495年,达·芬奇在米兰的圣马利亚·代尔·格拉契修道院内,动手创作他那幅众所周知的壁画杰作《最后的晚餐》(见图)。在两年左右的时间中,达·芬奇不憚辛劳,