

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

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”名人传记系列丛书

画坛巨擘 ——世界十大美术家

丛书主编	朱尔沛 李国章	上海古籍出版社出版
分册主编	欧阳英	(上海瑞金二路 272 号)
责任编辑	卢守助	新华书店上海发行所发行
开本	850×1092 1/32	上海市印刷七厂一分厂印刷
印张	5.875	1996 年 10 月第 1 版
插页	4	1996 年 10 月第 1 次印刷
字数	114,000	印数 8,000

ISBN 7-5325-2103-6/J·92

定价: 9.00 元

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,艺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”的艺术中寻求理想,力图再创一个可与之媲美的艺术世界。在西方,对艺术家个人的重视,可以说是从文艺复兴时期才开始的。那些著名的、有成就的艺术家们的生活和创作历程,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。本书介绍的十位艺术家,都是文艺复兴时期以来最杰出的艺术家。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艺术家,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艺术家,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

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

岩间圣母