

世界美术馆巡览
GREAT MUSEUMS OF THE WORLD

LOUVRE PARIS

卢浮宫
美术馆

家庭艺术馆典藏系列

图书在版编目 (CIP) 数据

卢浮宫美术馆 / 外文出版社编辑部、光复书局编辑部编著。

北京：外文出版社，1999.3

(世界美术馆巡览)

ISBN 7-119-02324-1

I. 卢… II. ①外… ②光… III. ①卢浮宫美术馆—简介

②艺术—作品—简介—世界 IV. J-28

中国版本图书馆CIP数据核字 (1999) 第01887号

外文出版社网址：

<http://www.flp.com.cn>

外文出版社电子信箱：

info@flp.com.cn

sales@flp.com.cn

世界美术馆巡览

卢浮宫美术馆

原 著 光复书局企业股份有限公司

编 著 外文出版社编辑部、光复书局编辑部

总 监 修 金维诺

总 审 订 罗世平 徐庆平

审 稿 徐庆平

总 策 划 王大晔

主 编 吴运鸿

责 任 编辑 周海蓉

封 面 设计 宁成春

版 式 设计 宁成春 吴需锦

出 版 发 行 外文出版社

社 址 北京市百万庄大街24号 邮政编码：100037

行 销 策 划 北京光海文化用品有限公司

联 系 地 址 北京东直门内大街177号七层 邮政编码：100007

联 系 电 话 (010)64075239、40、41、42

印 刷 深圳中华商务联合印刷有限公司

经 销 新华书店/外文书店

开 本 大32开 (160×215毫米) 字 数 130千字

印 数 0001-5000册 印 张 6.00

版 次 1999年7月第1版第1次印刷

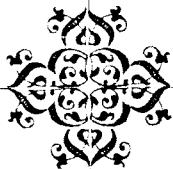
装 别 平

书 号 ISBN 7-119-02324-1/J·1462

定 价 48.00元

LOUVRE
PARIS

卢浮宫美术馆

外文出版社

家庭艺术馆典藏系列

前 言

中央美术学院教授 博士生导师
中国美术分类全集总编委会委员

金维诺

每次出国访问，我首先是去参观当地的美术馆。这不仅是为了了解美术，还因为美术馆的陈列最能反映一个国家或地区的文化成就和文化气质，能代表一个国家的文明程度。同时，有的国家博物馆还常常藏有大量的世界各国的艺术品，能够呈现世界文化艺术的发展与成就，使你能广泛获得世界文化信息。

每个国家的文化发展与世界有着千丝万缕的联系，本身就是具有世界性的，并且通过相互交流才促进了世界文化艺术的发展。我国是一个文明古国，从来就善于在交往中吸收和融汇外来事物与思想的精华，使之丰富本土文化。这样既不断补充着新的血液，增加了新的文化内涵，又使外来文化适应本土要求，从而不断地丰富着自己的文化传统。汉唐时代，我国就是在国际交流中，成为了世界文化中心之一。通过丝绸之路我国既接触和吸收了中亚、南亚和西方传来的文明，也将自己的创造奉献给了东、西方国家，促进了世界文化的发展。例如佛教的传入，不仅使我国接触了印度的佛教信仰和思想以及文化艺术，而且在我国大大丰富了佛教哲学和思想内容，发展了自己的佛教艺术，并进一步影响到东方各国。以造纸、火药、印刷术、指南针四大发明为标志的中国古代科学技术以及辉煌的文化艺术成就，曾极大地促进人类文明发展的进程，近代只是由于我国封建社会政治、经济上的封闭，科学技术才反而落后，文物和艺术品也成了帝王和统治阶层的珍

藏和玩物，群众性的美术博物馆的设立几近于无。加上帝国主义的掠夺，我国古代文化遗产大量流失，不少古代文化艺术精品成了别国博物馆的藏品，而我们自己却没有一座面向群众名副其实的美术馆。近年由于考古的大量发现才逐步丰富了各级博物馆的藏品，并普遍对民众开放，我们才有可能通过大量实物，对于古代文化艺术的发展和成就有了更深刻的感受。

目前我国博物馆大多尚为历史或地志文物馆，而美术馆多属现代美术作品展览馆，大多只是举办临时性陈列，缺少经常性藏品展。古代文物有不少是精美的艺术品，而且保存极为丰富，但作为历史性或地志性的陈列，展出总是有限的，例如大量的唐代墓室壁画，如没有专馆陈列，就很难呈现壁画发展的历史面貌；而近现代著名画家虽也建立了少数纪念馆，但是还有许多杰出艺术家的作品缺少保存和收藏地点，甚至有的仍在流失。如何采取抢救性措施，使许多有代表性的艺术家的作品能得到妥善的收藏和陈列，还亟待解决。直到现在，作为世界性大国我们还没有国外美术藏品，没有世界性的美术馆。因此从美术馆的建设来说，我们还有着艰巨的任务，今后如何加强博物馆和各级美术馆的建设，需要认真提上日程。我国是个东方大国，也应有自己的世界性美术馆，而这只有依靠友好交流的方式来逐步建立。

在没有自己的世界性美术馆前，如何加强国际美术交流以及交换美术展览，将是促进文化艺术发展的重要途径，而出版介绍世界各国美术馆收藏的图集也是加快文化交流的重要方式。这一次外文出版社出版这一世界各国重要美术馆藏品集就是适应这一需要的有力措施，当能使很多没有机会出国参观的读者大饱眼福，看到许多精美作品的复制品，多少弥补不能看到原作的遗憾。同时对美术创作和普及世界美术知识都将起到应有的良好作用。

1998年11月30日

目 录

前言	金维诺	3
艺术圣殿卢浮宫	徐庆平	6
图版导览		
古代埃及		17
小亚细亚		35
古代希腊、罗马		49
伊朗、中世纪埃及、拜占庭		61
法国		73
意大利		115
佛兰德斯、荷兰、德国、西班牙		141
图版说明插图参考		155
名作特别鉴赏		157
美术馆简介		161
艺术家小传		170
图版索引		186

艺术圣殿卢浮宫

徐庆平

中央美术学院美术史系 教授

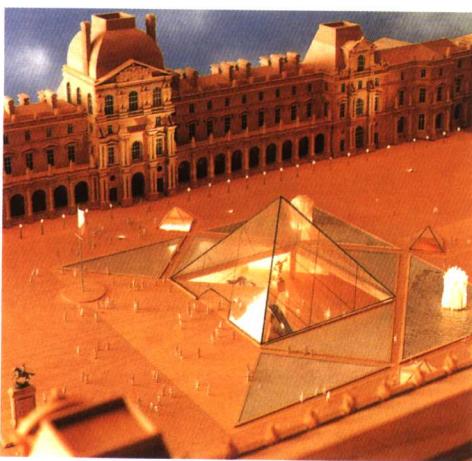
荟萃着近一百万件艺术品的卢浮宫无疑是人类文明最值得骄傲的象征。

80年代初，我赴联合国教科文组织总部任职，记得放下行李后的第一件事便是奔向这座艺术圣殿，那时的花都已入茫茫夜色，塞纳河上的游船将光柱射向这一古老王宫饰有雕像的巨大立面。心中明知已过开放时间，但那多年的憧憬使我非要在它的门前站上一站不可。

卢浮宫的基础本是巴黎最早的建筑者菲里浦·奥古斯都的一座堡垒，1527年，法兰西斯一世把它推倒以建造王宫。现在的四方形宫院的西、南立面尚可断定有当时的建筑师莱斯科和雕刻家古戎的手笔。该建筑经过亨利四世、路易十三时的不断扩展，到路易十四时，由勒沃最终加上宏伟的柱廊，成为现在的U字形三翼的古典式样。虽然工程于1812年方才最后完成，但它的大画廊在1793年法国大革命期间已向公众开放了，从而成为欧洲首座公共美术馆。与它连在一起的杜勒里王宫在1871年被焚毁，现变为一座美丽的花园，18世纪建造的卡路赛尔凯旋门和19世纪著名雕塑家马约尔的众多女人体雕塑使宫殿、花园融为一体。位于U字形墙面正中的便是由杰出建

筑师贝聿铭设计，于1988年10月竣工的大门——一座晶莹剔透的金字塔，当围绕它的喷泉射出水柱，灯光穿过它的整个玻璃表面放出光采时，它便宛如巴黎中心的一颗巨大钻石，光芒夺目而令人神往。它既在内容含义上体现着作为文明瑰宝的收藏，又在风格形式上与协和广场中心的埃及方尖碑遥相呼应，赋予卢浮宫古老神秘的氛围，将人们自然而然地引向人类古老艺术的源头。

古埃及艺术品在U字形宫殿东翼一层与二层占有巨大面积，其历史可上溯到公元前4000年。这里陈列着古王国时代

◆ 卢浮宫设计模型

(公元前2700年—公元前2200年)的两尊雕刻代表作——着色木雕《村长像》和着色石雕《书吏坐像》。艺术家的写实功力如此之高超，前者本是位王子的立像，由于发掘者们惊奇地发现他与邻村的村长酷肖，从而使他得到了这一雅号。这两尊像在造型的精到和手法的熟练上都令人叹为观止。如此追求肖似的写实手法与对宗教的认识密切相关。古埃及人认为生为短暂而死为永恒，因此他们为法老建造起坚固无比的金字塔，用岩石雕刻与真人酷肖的头像和全身像。历经数千年而未损的《阿门内姆哈特三世国王》、《公主像》、《纳克托赫波祈祷像》等在展现艺术家创作天才的同时，均使人感受到为这一永恒目的而作的巨大努力。

宏伟、稳定，具有严格规范是古埃及艺术的一致特点。它的圆雕、浮雕，壁画都笃守“正面律”。《女神哈托尔与国王赛提一世》着色浮雕表现苍天女神迎接离开人世的君王。她头呈全侧面而眼睛为全正面，用头上尖尖的双角夹着红色的朝阳。尽管神与人以完全的正面律相对而立，艺术家却能巧妙地通过头发形状、手的正反、身材胖瘦、裙袍样式的变化，中和掉对称和呆板，并使颜色充分发挥丰富画面的作用，刻得很浅的衣纹在薄薄的白色渲染之下造成极强的轻纱质感，使浮雕顿时生动起来。

与埃及艺术同在东翼一楼的古代东方部分全面展示了中亚的古代文明。位于幼发拉底河和底格里斯河交汇处的“美索不达米亚”在公元前4000年时已出现了定居的农业部落。公元前2700年左右的石雕《吉衲克王子》强调着几何形

◆《纳拉姆辛的墓碑》

状，远离对现实的描绘，表现出远古的“理想美”。《伊希达尔神殿的监督官埃比赫》那像波浪一般的长髯，用弯曲线条刻出的兽毛裙，以沥青强调的眼框，宝石镶嵌的眼珠，都在竭力夸张，追求装饰效果。《纳拉姆辛的墓碑》人物众多，体现出艺术家在构图安排上惊人的创造性，卢浮宫的这些古代东方藏品来自对尼尼微和泰洛赫的发掘。在亚述王朝首都尼尼微出土的贡尔萨王青铜头像不遗余力地突出勇武粗犷的个性，在泰洛赫出土的建筑师座像在膝头上刻着一把尺子，长度为0.27米，即巴比伦人脚的长度，反映出古代巴比伦在丈量和计算上的惊人成就。该雕像对肩部，臂部，足部肌肉着力塑造，这种对人体解剖的强烈兴

◆《米罗的维纳斯》

趣是该时代世界上绝无仅有的。

亚述艺术家擅长表现与凶残结合在一起的勇武。萨尔贡二世宫大门由“世界基础的守护神”——一对对人面带翅公牛守卫着，构思巧妙，气势逼人。他们还尤其喜爱体现国王勇猛的猎狮场面。其中对于野兽的咆哮和悲号栩栩如生的刻画达到令人心悸的程度，那冲向战车，腾空跃起，用爪攻击狩猎者和中箭之后痛苦呻吟，濒于死亡的公狮母狮堪称是世界动物雕刻的一个高峰。

同属于卢浮宫这一部分的还有大量伊朗艺术品，以及黎文特的古代文物。伊朗的历史与美索不达米亚在许多历史阶段相互重叠，而黎文特则指从希腊到埃及中间的广大区域，包括小亚细亚沿岸的所有文明。

观赏古代雕刻最理想的地方莫过于卢浮宫，因为它把古希腊、埃特鲁斯坎—罗马艺术同埃及、两河艺术放在一起展出，最能体现美的丰富性。希腊文明在公元前5世纪达到鼎盛，其伟大代表菲狄亚斯领导并参与了雅典巴特农神庙的雕刻。《少女的行列》这一神庙檐壁长浮雕带侥幸残存下来的部分能使我们感受到美的节奏。少女长裙上的衣纹组合着多变的形状，垂直线条与横向的关系有如音乐的和声。这样，儿童、市民、兵士组成的浩浩荡荡的行列给人的美便不是热闹非常而是无比神圣。即使是《骑兵队列》亦把奔驰中的骑士和骏马组织得错落有致而富于节奏。

参观卢浮宫者，无不以一睹《米罗的维纳斯》为平生快事。她从头、肩、腰、腿到足的曲线变化使人体以无比神圣纯洁的姿态展示于人，从希腊化时期

的群雕《儿童与鹅》上可以看到对激烈动态神情的表达是艺术家着力的中心，它已远离了优雅、沉稳的人体表现，为雕刻艺术注入勃勃生气。《萨莫色雷斯胜利女神》屹立船头，衣衫好象被海浪打湿后粘在身上，随风飘拂的裙摆更使人感到她在呼吸一样。卢浮宫曾想方设法地装饰她所在的空间，最终还是让她立在巨大阶梯的尽头，从而产生出无声胜于有声的宏大之感。

作为罗马艺术起源的埃特鲁斯坎，从公元前1000年左右便建立起自己的文明。卢浮宫展出的人形陶棺夫妇像被冠以“塞雷”这一古城之名。它形象集中概括，手法粗犷，别具一格。古罗马的雕刻家并不都去摹仿希腊，罗马帝国众多杰出的头像均是充满个性的写生之作，它们更多地联系于自己古老的写实传统，如《屋大维之妻利维亚》、《哈德良》都有呼之欲出的逼真感。《卡拉卡拉像》通过卷曲的波浪般的头发，闪着猜疑之光的双目，抿起的紧张的嘴巴，将这位以谋杀闻名的皇帝刻画得入木三分。

紧挨着埃特鲁斯坎和古罗马部分，与它一起占满了南翼一楼的是意大利16—19世纪雕刻，其中尤以文艺复兴巨匠米开朗基罗的两尊奴隶像最为精采。它们原是为朱里二世教皇陵所做的，但都被酷爱艺术的路易十三购去，以实现他汇集400尊名雕于巴黎的梦想。在这两座巨像上，不可言状的痛苦与造型的美感竟然如此巧妙地结合在一起，迸发出要求解脱的巨大力量。与这些雕塑相对的北翼一楼展出法国15—19世纪的雕塑，在15、16世纪，法国雕刻的特点是其极强的装饰性，它们是为建筑而创作的，

◆《浴女》
法尔科奈

并与建筑的线条完美结合，这在古戎的作品中得到最好的体现。《女像柱》、《圣洁者喷泉的仙女》造型精美，线条典雅，让样式主义的肉感带上了古希腊高贵的形。

普热 这位法国17世纪最伟大的雕刻家有着与米开朗基罗相似的强烈性格。《米隆》是他为凡尔赛宫所做三组群雕中最动人心弦的。气力用尽发出绝望呻吟的这一形象改变了法国雕刻的观念，超越了古典主义的美学范畴，而成为浪漫主义的先驱。18世纪法国雕刻名家辈出，古斯都《马尔里骏马》一作坚劲雄奇，激情澎湃，人与马均使力量的表现达到极点，成为巴洛克与写实主义的奇妙汇合。彼加尔《绑鞋带的墨丘利》令人感受到即将腾空而去的轻盈。法尔科奈最善于把坚硬的石头变作冰肌玉肤的女人体。《浴女》那尖尖的，带着娇媚动作的手足堪称罗可可式的美的典范。乌东则是使石像具有精神和生命的大师，《5岁的露意丝·勃隆尼厄尔》像是在悠闲地

◆ 《圣罗马诺之战》（局部） 乌切罗

沐浴着阳光的真人一样，自由自在，神采飞扬。

卢浮宫的南翼二楼是名副其实的意大利、法国绘画宝库。奇马布埃和乔托的《圣母像》、马提尼的《基督赴骷髅地》均为文艺复兴之滥觞。在人文主义原动力的推动之下，15世纪意大利的四大画派在各自方向上都获得了卓越成就。佛罗伦萨画派的知识性探索和构图的讲究在乌切罗的《圣罗马诺之战》上得到充分体现；翁布利亚画派的佩鲁吉诺在《阿波罗与马尔西斯》一画上并未丑化作为野蛮的代表——与阿波罗比赛的半人半怪，阿波罗也无耀武扬威之态，仁慈博爱溢于画外，体现着正直、真率、尊重理性的人文主义精神；帕都亚画派曼帖那的《钉刑图》以悲凉痛苦裂人肺腑；较之素描，更重色彩的威尼斯画派由《圣埃蒂埃娜在耶路撒冷布道》一画体现得淋漓尽致，卡巴奇奥借这一机会纵情歌颂强烈阳光和东方的艳丽服装。在这个部分，还有一大帧波提切利的壁画

《维纳斯与美惠三女神送礼物给一位少女》。女神轻盈的步履、鲜明亮丽的服装，呈S形的体态与简朴庄重、色彩沉着的少女，墨绿色的土地奇特地组合在一起，

◆ 《圣母子与施洗约翰》（亦称《园丁圣母》）拉斐尔

和谐无比。

卢浮宫浩瀚的收藏是以酷爱艺术的君王作为开始的。法兰西斯一世在1517年把文艺复兴巨匠达·芬奇请到法国，使其名作《蒙娜·丽莎》最终进了卢浮宫。这位以“微笑”驰名的女子应被称为《乔空达夫人》更为确切。这不仅因为她从1495年起便嫁给了乔空达，还因为“乔空达”在意大利语中就是快乐迷人的女人的意思。卢浮宫现用一个玻璃柜，对她给予特别保护。在《磐石圣母》一画上，达·芬奇让四个人物有聚有散地淹没在明暗之中，暗部轻快而透气，飘渺而神秘。这种“薄雾法”突破了以轮廓线为主的表现方式，给所有的艺术家以巨大启迪。在达·芬奇杰作旁边陈列着拉斐尔的《巴达萨列·卡斯提里奥尼像》。意大利绘画的第一高手大面积地使用黑色，用人物茂密的须髯，宽大的帽子和衣袍造成厚重坚实、强劲无比的效果，突出着人物炯炯有神的双目。与它相映生辉的《园丁圣母》则清新秀美，色彩明快。画家均匀地使用光线，运用令人难以察觉的色调过渡，把富丽豪华变为秀雅迷人，达到尽微而致广的高超境界。

卢浮宫陈列的提香作品多而且精，《镜前的女子》、《戴手套的青年》在画面上随心所欲地安排光线，颜色像在发出振响，它们简直就是对于美好青春的颂歌。《田园合奏》则以丰腴的肉体，配以繁茂的风景，开创了威尼斯华贵富丽的新阶段。16世纪下半叶韦罗内塞笔下的欢宴场面最能代表这座水城的时代风貌。《迦拿的婚宴》这一包罗万象的画面中有着100多个三教九流的人物。同基督一起

◆《迦拿的婚宴》（局部） 韦罗内塞

参加宴会的有法国的法兰西斯一世、英国国王后玛丽、神圣罗马帝国皇帝查理五世、土耳其索里曼一世苏丹。画家与提香则和音乐家们一起在演奏着热情洋溢的乐曲，气氛的欢跃自在达到极致。丁托列托的画擅以出人意料的不匀称构图打破一切常规，强调冲突对比，他以70岁的高龄绘制了威尼斯总督宫大议事厅的天顶。这幅《天国》画有500多个人物，为威尼斯的空前巨制。卢浮宫展出的完整的油画《天国》笔触飞扬，光彩流动，人体在扭转，给人以浩歌曼舞的奇妙感觉。应该说，这件1.43米×3.62米的巨幅作品由于没有学生参与而尤能体现丁托列托独有的激昂奔放。

意大利文艺复兴的中心是佛罗伦萨和威尼斯，位于两者之间的波伦亚博取众长，融会贯通，形成与它们相媲美的折衷画派，其杰出代表科雷乔的艺术为雅俗所共赏。他的《安提俄珀》描绘被这位美女所吸引的万神之父宙斯变作半人半兽的怪物萨提儿，乘她熟睡之际，

与她结合的情节。安提俄珀在兽皮上仰卧的姿势和丘比特手握金弓，俯身酣睡的动态极尽曲线变化。这种美不是像拉斐尔那样突出纯洁，而是洋溢着热情和欢乐。

19世纪的法国是能和16世纪的意大利相媲美的艺术中心，它的杰作集中在这一层楼的两个“大画廊”中。身为雅各宾党人的大卫唱歌颂古代英雄而激起人们对共和渴望的力作《荷拉斯兄弟的宣誓》、《布鲁图斯》，对法国大革命的思想传播无疑起到推波助澜的作用。在他的笔下，无论是手执利刃的战士，还是披布于肩的哲人，无不刚毅坚强，勇于牺牲，富于英雄气概和爱国精神。即使是被劫掠后与罗马人结婚生子的“萨宾女人”也勇敢无比地冲入战阵，不惜以血肉之躯隔开如林剑戟，使自己的丈夫和父兄化干戈为玉帛。巨幅《拿破仑加冕式》则以该时代最重大的历史事件为主题，画面上众多的人物均形象鲜明生动，决无雷同，表现出画家对于现实的关注。吉罗德是继大卫之后新古典主义众望所

◆《阻止战斗的萨宾女人》（局部） 大卫

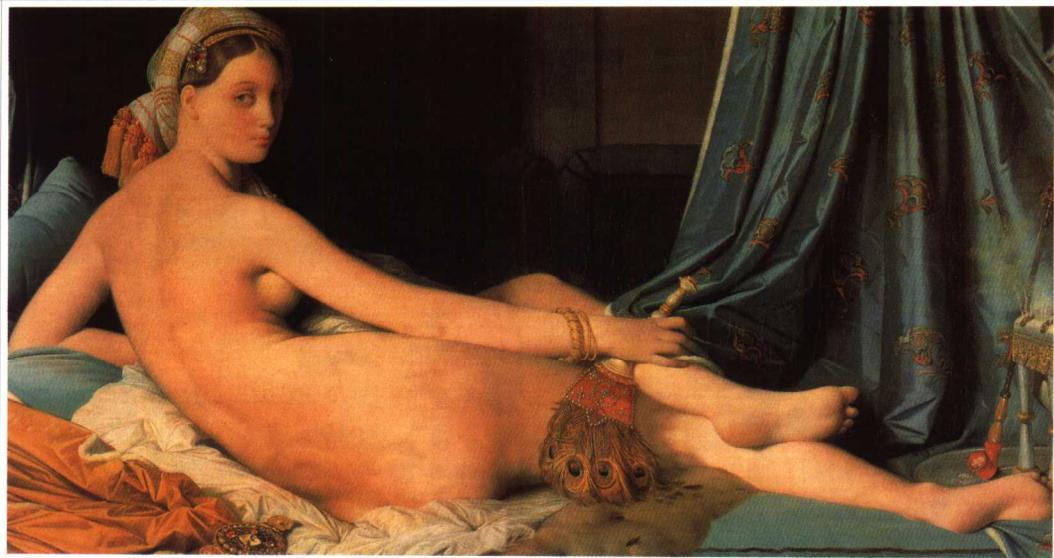
归的领袖，但《安底米翁的睡眠》让神与人在垂直、水平方向造成激烈对比，迷人的逆光效果已完全突破新古典主义范畴。作为这派画家中最为质朴幽雅的一位，普吕洞《劫走普赛克》一画让爱神拥着沉睡的少女，在天空中遨游飞升，有如上界笙歌奏响。《正义与复仇女神追赶凶手》却是从天堂向地面的追捕，月光下罪犯面目的狰狞可憎一定会令所有观众过目难忘。

格罗的《雅法城的黑疫病人》把闷热的清真寺作为背景，具有强烈的异国情调。《埃罗战役》更不愧为战争画的杰作，战场上遍地狼藉的武器，东倒西歪的尸体，燃烧着的村庄，滩滩的血迹，都把气氛烘托到了极点。

安格尔的艺术华妙庄严，最能体现线和形的音乐感。《大宫女》、《泉》通过拉长人体，加强线条的流动感和近似平涂的笔法，创造出接近东方美的新趣味。

战争、军马、异国情调构成法国浪漫主义画家最钟爱的题材。席里柯短促的一生与马紧密相连，《骑兵军官在冲锋》以一匹激昂的战马和一位挥刀驰骋的军官，便把如火如荼的战场尽数写出，有以一当十的震撼力。1816年，法国“美杜萨”号军舰触礁沉没。军官乘救生艇逃命，并对试图登艇的士兵水手开枪。义愤填膺的席里柯当即创作了巨幅油画《美杜萨之筏》。歌颂不得不扎筏在海上漂流了14天的幸存者。长久地置身于这幅比真人还大的画前会有海浪击身的逼真感。

德拉克罗瓦见到《美杜萨之筏》时所受到的感动无疑是其激情一泻千里的催化剂。这位24岁青年展出的第一幅画

◆《大宫女》 安格尔

《但丁之舟》便是这头浪漫主义狮子的第一声吼：罗马史诗的作者维吉尔带着但丁到了地狱的溟河。1824年，他展出的《希阿岛的屠杀》以悲天悯人的激情标志着浪漫主义盛期的到来。

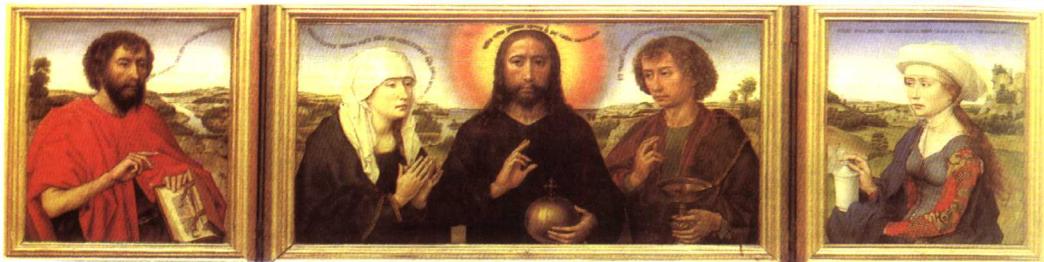
德拉克罗瓦把想像力称之为“官能的王后”。《自由领导人民》告诉我们浪漫主义的想像力可以达到何等程度。上界的女神身着希腊服装，半裸地出现在巴黎起义者的街垒上。她手持上了刺刀的步枪，率领人们冲锋陷阵。

位于两个大画廊之间的展厅陈列着西班牙与英国绘画的代表作，格列柯的《十字架上的基督与两个供养人》、苏巴朗的《供人瞻仰的圣波纳旺图尔遗体》，里贝拉的《畸形足》、牟里罗的《小乞丐》、戈雅的《索拉纳侯爵夫人》均极具代表性。庚斯博罗的《在公园中聊天》、雷诺阿的《玛斯特·哈尔》，特纳的《带有河流、港湾的风景》也可使我们了解到从18世纪方才展示其天才的英国绘画在各

关键阶段的艺术特点与成就。

法国在19世纪取得艺术中心的地位绝非偶然，卢浮宫东翼三楼详尽地展示了这一艺术走向辉煌的过程。15世纪，法国加入了文艺复兴的洪流，夏隆东《圣殇图》那带有哥特晚期特点的线条和夸张的手法尤其给人以新鲜生动之感。16世纪的枫丹白露画派造成了法国风格在新历史时期的根本性转变，以愉悦的、带寓意的神话题材取代了圣徒殉难的悲壮场面。老古赞的《潘多拉魔瓶前的夏娃》把从来都以狼狈而逃的形象出现的人类始祖画成安详高雅的女神模样，突出着罪与恶对于人和神的诱惑。宫廷画家弗朗索瓦·克鲁埃是此时最杰出的肖像画家。《奥地利的伊莉莎白》运用精美的服饰勾勒出女性的沉静娴雅，古典的高贵和现实趣味，在装饰性的追求与艺术表现之间寻得了平衡。

17世纪的法国崇尚古典精神，在巴洛克之风盛行的欧洲独步一时，普桑是

◆《布拉克家三折画》 韦登

17世纪古典主义当之无愧的代表。《萨宾妇女被掠》、《阿尔卡迪的牧人》、《诗人的灵感》等画上的人物虽着古代服装，却洋溢着生活的激情。画家既崇尚古代，又善于发掘自然的美，既服从感觉，又尊重理性，以此而成为后代画家的楷模。拉图尔是位突出明暗对比效果的天才，他以烛光火把作为艺术表现的核心，《抹大拉》正在基督的感召下冥思苦想，生出悔悟之情的面部，扶着骷髅在作善恶决斗的手在黑夜之中格外传神。王后的画师香拜涅更加忠实于传统，其《男子肖像》、《画家之女神奇地恢复健康》笔调严谨雄强，代表着17世纪法国肖像的最高水平。勒南兄弟三人则由于自幼生活在父亲的农庄之中，因而对农村怀有特殊的感情。《农民进餐》、《农民之家》、《干草车》无任何华美的颜色，却以浓郁的现实生活气息感人至深。

18世纪上半叶的法国画家把握住了时代特点，适应了对女性彬彬有礼的交际往来的需要，表现为轻松愉悦的罗可可风。华多的《舟发西苔岛》描绘一群情侣依依惜别地离开神话中的爱情之岛，树立了纤弱苗条的女性典型形象。布歇技巧纯熟，而且能运用明亮色彩和新颖手法使古典神话题材尽丽极妍。《沐浴的狄安娜》一画的女人体在景物的衬托下

明亮耀眼，削弱素描的明暗对比而加强色彩冷暖对比和透明感的技巧使后来的印象派大受启发。弗拉戈纳尔擅长画妩媚的人物，《浴女》构图奇兀，女人体似乎同云朵、树木、河流一起在急剧旋转，别致而诱人。在他最拿手的肖像上，大块的厚色，飞舞的笔触更是与传统手法大相径庭。

18世纪下半叶，艺术的美化逐渐让位于再现生活。以理性反对自由放任，以回归自然反对矫揉造作的风俗画、静物画取代了装饰画、历史画。格勒兹的《乡村的订婚》真实地展现了法国农村家庭最重要的事件。《父亲的咀咒》、《被惩罚的儿子》、《打破的水罐》都以出色的艺术语言，巧妙地宣扬了资产者的道德观念。夏尔丹则将隽永深长的诗意赋予了人们司空见惯，以至不屑一顾的物品，如《厨桌》、《蛋糕》、《带高脚杯的静物》。夏尔丹笔调的自然和质感的逼真使人们很容易感受到画中的温暖、生命和时代气息，而这正是其他静物画家望尘莫及的。

卢浮宫北翼三楼全部用于展示欧洲北派的艺术精华。作为油画的故乡，我们可以欣赏到被尊为油画鼻祖的尼德兰画家凡·艾克的名作《罗兰圣母》。画上的这一切细部都刻画得极尽精妙，连背景

上的远山、船只都画得一丝不苟，充满宗教的虔诚。它和凡·德·韦登的《布拉克家三折画》，昆丁·马苏斯的《钱庄夫妇》、丢勒的《自画像》、荷尔拜因的《克拉采尔像》、老勃鲁盖尔的《乞丐》、约丹斯的《耶稣》、《从神庙中逐出商贩》，均如刚刚画就一般光彩夺目。这些北派的绝顶高手把胶与油的反复复加，颜色的可以混用和不可混用的特性，透明色的罩染技巧掌握得如此精通练达，以至于今日的画家都无法不自叹弗如。

佛兰德斯画派在17世纪巴洛克洪流之中出现了最耀眼的绘画大师鲁本斯。他那气势澎湃，尺寸巨大，呈S形扭转的构图简直不可思议，而这样的大画，他竟为卢浮宫留下了整整一厅。带天窗的美第奇大厅展出的这组画原本是英王查理一世和美第奇之女，法国王后恩莉埃特·玛丽为装饰她的卢森堡宫而订购的。画家以空前的想象力把神话世界与现实世界画在一处。数不清的仙女，神怪参与其中：从美惠三女神庆贺玛丽的诞生，命运女神为她编织未来，飞翔的小爱神为亨利四世捧来玛丽的画像、全身戎装的国王在戴头盔的女神鼓励下应允婚姻，到玛丽在美人鱼的陪伴下于马赛登陆，举行盛大婚礼，直至生下路易十三、亲自摄政，与儿子产生矛盾和和解。幅幅情节衔接，洋洋大观。画家色彩之强烈，笔触之奔腾，构图之新颖，人物动态之丰富，都堪称美术史上的大奇。

17世纪的荷兰结束了几十年的战争，广大市民阶层要求艺术反映自己，因此使绘画在现实主义方向上突飞猛进。卢浮宫收藏的第一幅伦勃朗的作品是《被屠宰的牛》，它使我们看到荷兰大师的写

实可彻底到何等地步。被剥掉皮后裸露的筋腱、皮下厚厚的油脂、支起牛身的油渍渍的木架和绳索被画得如此深入真实，令人似乎可以闻到屠宰的气息。在伦勃朗的宗教题材画中，《拔示巴》无疑是刻画人物内心情感的高峰之作。刚刚沐浴过的美女接到大卫王的情书，内心复杂的活动通过最平常的姿态表现出来。那丰满、健硕、充满青春活力的人体，突破了古典理想，因其朴实自然而大大拉近了艺术与观众的距离。《以马忤斯的朝圣者》这一神人同桌进餐的题材让荷兰画家来表现，实在是最适合不过的。伦勃朗展示了他安排光线与阴影的绝顶天才，它使人不由地联想到耶稣受刑前的最后的晚餐，从而产生出忧伤全然而释的亲切之感。

◆《吉普赛女郎》 哈尔斯

《吉普赛女郎》无疑是肖像画大师哈尔斯最杰出的作品，以流浪算命为生的女子那具有挑逗性的乜斜目光和狡黠笑容，蓬松的披肩长发，敞开胸口的衣衫露出的白皙肌肤，都与画家分离的大笔