

西洋美术家画廊 46

克劳德·洛兰

Gallery

Claude Lorrain

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

47 蒙克

西洋美术家画廊

蒙克

Art Gallery
Munch

DIAGOSTINI 吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

蒙克(1863-1944年)将人的不安、孤独、焦躁、嫉妒等情绪,以令人难忘的激动笔触画出来。虽然天生有这方面的才能,但童年时期被死亡及发疯的恐怖所围绕,因而促成其探索人们内心秘密的黑暗倾向。但最终他还是选择了挥别让自己身心疲惫、充满痛苦的作品,并且面向未来、努力生活。

O. Vaering

◀ 桥上的少女们

136 × 125.5cm 1901年

靠在桥的扶手上,看着水面的三个少女,充满明亮且安稳的气氛,丝毫没有一丝不安。但位于少女视线那一端,比建筑物还大的树丛,看起来像是满面愁容的脸,在水面上倒映了又大又暗的阴影。

生命之舞 1900年

photo: J. Lathion ©National Gallery, Oslo ©Munch Museum/Munch-Ellingsen Group/DACS, London 1999

Art Gallery

西洋美术家画廊

目次

46 克劳德·洛兰

艺术家长生

LIFE AND TIMES

名流仕绅的赞赏

风格与技巧

STYLE AND TECHNIQUE

竭尽心力探究自然

名作特写

MASTERPIECES

■ 希巴女王的出航

作品选解

GREAT WORKS

■ 田园风景中的摩列桥 20

■ 伊沙克与蕾贝嘉婚礼风景 22

■ 有阿波罗与麦丘利之风景 24

■ 丘比特城外的赛姬(魔幻之城) 26

■ 席维亚森林中射鹿的阿思卡纽斯 28

世界著名美术馆

THE GREAT GALLERIES

贺尔康馆

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-757号

西洋美术家画廊 46 克劳德·洛兰 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策划 / 刘从星

责任编辑 / 刘从星 王兴吉 张亚力

校勘 / 王兴吉

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

审读 / 孙开礼

校对 / 姚万来

监印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次 / 2002年1月第1版第1次印刷

开本 / 635×940mm 1/8 印张 / 4

印数 / 1-5000册

书号 / ISBN 7-5386-0425-1/J·187 定价 / 15.00元

The National Gallery, London

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Magritte 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特布尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙齐诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruysdael 罗伊斯达尔	83 Franchca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

出身于法国东北部农村的克劳德·洛兰，曾做过食品工人，但天赋的艺术才华促使他选择了通往艺术天国的路——前往罗马并长期旅居此地成为画家。

17世纪初，风景画在意大利已作为一种独立的绘画类型存在。罗马的艺术氛围为克劳德·洛兰的绘画提供了极为优越的发展空间，到了30年代，他已颇具知名度，作品深受上流社会的喜爱。克劳德·洛兰的风景画创作由初期的讲究传统迅即转入极富活力的北欧风格。由于他久居罗马没有为法国的学院画风浸染，使他的风景画能与普桑的作品

一脉相承。他革新古典风景画，把自然景观与人文思想相结合，开创了以表现大自然的诗情画意为主的新风格。他的作品充分显示了画家对光线的高度敏感，加之注入人物细腻的描绘，使中年时期的画风到达澄净与和谐的境界；晚年则更有个性，物体造型刻意拉长，色彩带有银色光芒，流露出神秘且严肃的气氛。

克劳德·洛兰去世后，墓志铭的记述形容他是：“出色描绘日出日落的杰出风景画家。”19世纪英国画家康斯托勃尔感叹道：“迄今洛兰仍被认为是目前最完美的风景画家，我想他当之无愧！”

首都师范大学图书馆

21619781

Portrait: Hulton Getty
Background: Musée du Louvre, Paris/Archivio IGDA, Milano

名流仕绅的赞赏

HIGH PRAISE FROM THE GREAT

克劳德·罗兰出身农家，原本应该是朴实的糕点工人，但命运的引导使他成为艺术家。包括教皇、枢机卿、贵族或外交官们，都对他卓越的才能赞赏不已。

Engraving, after a drawing of 1630/35 by Joachim von Sandrart, in his Teutsche Academie, Numburg 1675.

以克劳德·罗兰（“罗兰”地区人氏之意，通称“罗兰”或称他为克劳德）之称闻名的克劳德·吉雷（约1604-1682年），大约在1604或1605年出生于法国东北部的夏玛纽村。曾经有几个世纪，大家都以为他出生于1600年，因为墓碑上（现已不存在）刻着克劳德在1682年下半年以八十二岁之龄去世。但是近年所发现的数据显示，到1602年为止似乎都还没有他已出生的记录，因此他可能是在那之后二到三年出生的（一般公认1635年时克劳德应当是三十岁）。

克劳德出生时，当时的罗兰公国在政治上虽然独立，但在1766年与法国永久统一之前，就一直隶属于法兰西文化圈，因此克劳德经常

被归为法国画家。

从夏玛纽到罗马

克劳德的双亲，尚与安娜这一对吉雷氏夫妻，虽然是农民，但也过着非常丰饶的生活。两人共有七个孩子，克劳德排行老三。

目前所知道关于克劳德的青年时代，大部分都是根据两本他在世时、以及死后不久所写的传记而来。其中一本是德国画家兼撰述者的悠阿金·范·珊德拉特（1606-1688年）所著。珊德拉特在1628到1635年之间住在罗马，当时是克劳德的邻居兼友人。另一本是意大利人菲利普·巴尔底努奇（1624-1696年）所写。巴尔底努奇不但是实业家，同时也会雕刻与绘画，是有名的美术收藏家、艺术史家。他似乎曾拜访过晚年的克劳德，也可以确定他曾经访问过照顾克劳德的外甥。但因珊德拉特曾与克劳德

AKG London

AKG London/Heine Heine

过从甚密，因此也加强了他的版本的可信度。比较起来巴尔底努奇的版本记录虽较详细，但也比较学术性。

这两本传记的内容虽偶有出入，日期的记载也有不确实之处，但两人的记述大多相差无几，应该可以相信。

克劳德在学校的成绩并不是很好，据说拼字与算术最令他头痛，但尔后他成为当时最有名的画家之一，与其地位崇高且学识丰富的赞助者相处圆融，从这一点看来，克劳德应该也是

非常聪明的人物。根据珊德拉特的记载，克劳德完成学业之后，原本曾学做糕点。因为当时糕点工人是洛兰人最抢手的工作，因此这也不无可能。

1617年到1621年之间的某一时期，克劳德

离开故乡前往罗马，很有可能是跟着到罗马办事的亲戚一起。克劳德到罗马后就受到画家阿戈史提诺·达西雇用，起初是做家中的仆人（应该是看上他制作糕点的技术），最后成为学画的弟子，之后又充当达西作画的助手。据说克劳德也曾跟随德国风景画家哥弗列德·瓦鲁斯学画，在拿坡里住了两年。但关于他这时期的经历仍存有许多疑点，到底克劳德从达西学画，是在瓦鲁斯之前还是之后，我们无法得知。

关于克劳德在罗马活动的确实记载，最早是1623年。两年后他回到洛兰，1625年10月开始，担任洛兰宫廷画师克劳德·督留耶的助手。两人在洛兰公国首都南锡，一起为喀尔文教派的教堂天井制作湿壁画，克劳德负责画背景，督留耶则画人物。但可惜的是这间教堂在法国大革命时已遭破坏。1627年初，二十一岁的克劳德返回罗马并定居下来，在许多外国艺术家聚集的西班牙广场附近落脚。

克劳德在定居罗马前的早期作品，完全没有留下任何蛛丝马迹。最早的记年作品是1629年的油画与1630年的蚀刻铜版画，但没有记年的作品中，有的推断是比这更早一二年所制作。20年代末到30年代初，克劳德在罗马也曾着手进行几处富家宅邸的湿壁画装饰（这是他的老师阿戈史提诺·达西的拿手绝活），这些装饰画现今除了七小幅风景画系列之外，已全部散失，但也有研究者认为，这七幅是否真出于克劳德之手仍有待查考。克劳德在这之后就不曾从事湿壁画制作了。

风靡名流仕绅的两张风景画

即使克劳德在17世纪20年代末才开始独立工作，但他在30年代中期已经名声大噪，且风靡了许多重要的艺术赞助者。1633年克劳德加入罗马最高格调的艺术家团体“圣路加美术协会”，成为该协会的会员，收入也开始提升，同年便雇用了助手强·多梅尼柯·帖奇铁立。当时十三岁的帖奇铁立，一直待在克劳德身边直到1658年。

在克劳德的绘画经历中，给予最大支持的赞助者当属枢机卿义多·班提波柳。他学识丰富且深具涵养，安东尼·凡·代克（1599-1641年）为他画的杰出肖像画已赋予他永恒的生命，这幅画现藏于佛罗伦萨碧提美术馆（4页

Heine Museum and Art Gallery, Preston, Lancashire, UK/The Bridgman Art Library

▲ 悠阿金·范·珊德拉特的作品，德国南部圣瓦尔普济斯教堂的主祭坛画（1664年）。

► 1630年代根据珊德拉特的素描所作的克劳德·洛兰肖像版画，出自珊德拉特的著作《德国美术学会》（1675年）。

▲ 克劳德出生地、17世纪洛兰公国的地图。克劳德虽然离开这里远赴罗马，但他从未切断和故乡的联系。

► 菲利普·巴尔底努奇的作品《席拉·阿封恩·土奇家的席拉·西莫内》（1660年）。

CLAUDE'S TEACHERS

克劳德的老师们

关于克劳德在两位老师阿戈史提诺·达西及哥弗列德·瓦鲁斯门下学画的记载，并不是非常详细。达西（约1580-1644年）专以装饰画技法出名。这

Palazzo del Quirinale, Rome/The Bridgeman Art Library

▲ 克劳德的老师达西与朗弗朗可（1582-1647年）合作的罗马奎立纳雷宫大厅天井的装饰。

▼ 哥弗列德·瓦鲁斯的作品《被恶魔试炼的基督》。瓦鲁斯一向偏好圆形画面。

Rafael Valls Gallery, London/The Bridgeman Art Library

是一种在墙上或天井描绘虚拟建筑，给人以假乱真效果的技法。人物画家经常和这种幻象画家合作，绘制湿壁画背景中的建筑部分。例如罗马路得必西俱乐部中的天井画，桂尔契诺所作、有名的《晨曦》（1621-1623年）中，就由达西绘制建筑部分。达西也有小件风景、海岸风景之类的作品。但对研究美术的专家以外的人来说，一到达西，就联想到他和杰出的女画家阿尔帖米吉雅·简提列斯基之间的关系。达西在阿尔帖米吉雅的父亲欧拉吉欧·简提列斯基（1563-1639年）处工作时，1612年因非礼阿尔帖米吉雅而被控告入狱，但不久就无罪释放。达西很明显不是什么正经人物，曾因近亲相奸的罪名被控告，而且背负着杀害妻子的舆论压力。克劳德另一位师傅是出身科伦的哥弗列德·瓦鲁斯（约1595-1640年），在当时是很有名的画家，但死后即被遗忘，其人事现在已不得而知。

右下图)。根据巴尔底努奇记载，班提波柳委托克劳德绘制的“两幅风景画，不但班提波柳本人很满意，连看到刚完成作品的罗马教皇乌尔巴努斯八世也给予极高评价。就是从那时候开始……其他的枢机卿们，以及圣俗的所有名流仕绅都成了克劳德工作室的常客”。克劳德为班提波柳所绘制的风景画，到底是哪两幅已不可考，但之后（1637-1639年）他为乌尔巴努斯八世所画的四件作品则全数保存至今。

到目前为止，克劳德不但在意大利确立了一流风景画家的地位，在国外也有许多不断增加的支持者。其中值得一提的是西班牙的菲利普四世，他在马德里的黎蒂罗宫殿建于17世纪30年代，并饰以委拉斯贵兹（1599-1660年）等一流画家作品，克劳德也为这宫殿制作了几件作品。实际上克劳德当时已非常受欢迎，不但被罗马其他画家摹仿，甚至还出现了伪作。1634年法国画家塞巴斯提安·布尔东（1616-1671年）也曾将自己一件作品以克劳德名义卖

Rafael Valls Gallery, London/The Bridgeman Art Library

► 安东尼·凡·代克所作的《枢机卿古义多·班提波柳肖像》（约1622年）。班提波柳是有名的艺术爱好者。

Artist's Life

1604 出生于法国东北部洛兰公国的小村庄夏玛纽。

1617 前往罗马，被画家阿戈史提诺·达西雇用为仆人，之后成为他的弟子及助手。

1625 回到洛兰，担任洛兰宫廷御用画师克劳德·普留耶的助手。

1627 再度前往罗马，并定居下来。

1629 制作第一幅标有年代的油画作品《河畔风景》。

1633 加入罗马的艺术家职业团体“圣路加美术协会”，雇用助手强·多梅尼柯·帕奇铁立。

1634 法国画家塞巴斯提安·布尔东制作克劳德伪作。

1635 开始制作《真实之书》。受西班牙国王菲利普四世委托，绘制黎塞罗宫的装饰作品。

1637 受罗马教皇乌尔巴诺八世委托制作，确立一流风景画家的地位。

1639 受菲利普四世第二次委托，绘制黎塞罗宫的装饰作品。

1644 痛风或关节炎发作，影响作画。

1653 私生女阿涅洁出生。

1654 被选为圣路加美术协会理事，但辞退。

1658 助手帕奇铁立离开。

1659 开始与阿涅洁一起生活。

1662 外甥强御来同住。

1663 罹患重病，病因不详。

1679 另一名外甥约瑟夫搬入。

1682 11月23日逝世于罗马。葬于当地法国所有的圣特里尼塔迪蒙特教堂。

◀ 克劳德为西班牙国王菲利普四世的黎塞罗宫殿所绘制的风景画之一《从尼罗河中救出的摩西》(约1639-1640年)。以圣经与神话故事为主题的风景画，是克劳德最拿手的题材。

出。

为了防止伪作，1635年左右克劳德开始为每件作品留下翔实记录。他用素描记录每一件工作室出去的作品，再订成一本簿子，每一张素描背后详细记载了与委托人有关的事项，万一对作品作者产生疑问，都有据可查。克劳德的这本簿子以意大利文取名为《Libro dei Verito》(真实之书)，现在则以拉丁文之名称《Liber Veritatis》广为人知。

由于有这本《真实之书》(现藏于伦敦的大英博物馆)，克劳德作品得以留下完整的正确纪录，我们并可从中了解到他的委托人的国籍与职业：包括历来三任教皇，还有许多枢机卿、贵族、外交官，加上军事技术人员、将军、外科医生等。法国的美术收藏家们大部分都曾委托制作，除了意大利各地之外，克

劳德作品也散见阿姆斯特丹、安特卫普等地。

▼ 《罗马的波波洛广场》(1665-1670年)，是与克劳德同时代，在罗马活动的荷兰画家亨德里克·摩马的作品。

Museo Nacional del Prado, Madrid/E.T. Archive

Stefanovsky Museum, Budapest/AGK London

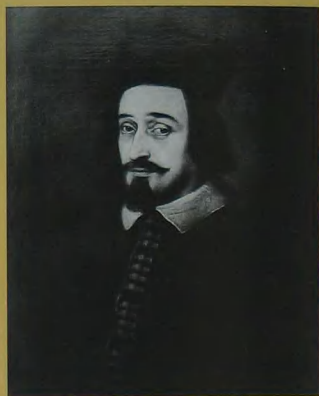
PAPAL PATRONS

支持艺术活动的教皇们

克劳德的赞助者中，特别值得一提的是当时的教皇（乌尔巴努斯八世）及之后成为教皇的两位枢机卿（教皇亚历山大七世与克雷蒙斯九世）。乌尔巴努斯八世（1623-1644年间在位，本名马菲欧·巴尔贝里尼）最喜欢的艺术家，是当代最伟大的雕刻家、杰出的建筑家，同时也是才华横溢的画家姜洛伦佐·贝尼尼（1598-1680年），包括圣彼得大教堂主祭坛上的青铜顶棚也是出自其手，是为教皇乌尔巴努斯所作的作品之一。亚历山大七世（1655-1667年间在位，本名法比欧·科基）也非常喜爱贝尼尼作品，更因委托他建设圣彼得大教堂正面的巨大广场而流芳百世。其他受亚历山大七世青睐的艺术家还有毕也特洛·达·科托纳（1596-1669年），他在当时仅次于贝尼尼，是多才多艺的意大利艺术家。亚历山大七世之后的罗马教皇克雷蒙斯九世（朱立欧·洛斯基里欧吉），任期到1669年，他与贝尼尼、普桑都是好朋友，是同时拥有当时最有名的两位法国画家作品的少数美术收藏家之一。

▲ 罗马的巴尔贝里尼宫大厅天井的画，毕也特洛·达·科托纳所作的《赞美罗马教皇乌尔巴努斯八世》（1633-1639年）。

▲ 17世纪画家强·巴提斯托·弗洛里斯所作《法比欧·科基肖像》（约1649年），科基在六年后成为罗马教皇。

预防仿作的《真实之书》

在意大利的克劳德崇拜者中，西西里岛贵族唐·安东尼奥·卢佛是当时最有名的美术收藏家之一，因委托伦勃朗制作了数件作品而广为人知。1665年左右，卢佛委任购买克劳德作品的代理人从罗马写了这样的信回来：“想买克劳德的作品一点机会也没有，因为他一辈子都已经排满预约了。”实际上卢佛最后还是想办法得到了克劳德的作品，但这封信也让我们知道他当时有多受欢迎。作品委托从未间断过的克劳德，价钱自然也比一般风景画家要高，但因他作画速度缓慢，所以一年只能完成几件作品。虽然并没有累积庞大的财富，但也过着非常充裕的生活。

克劳德即使事业非常成功，他仍过着安静且朴实的生活，一心一意追求艺术上的成就。

▲ 法国画家塞巴斯提安·布尔东，在二十岁前后的1634到1637年间曾待在罗马，为某个画商摹仿包括克劳德在内的许多名画家的仿作。这幅《安东尼奥与克雷欧帕特拉》（约1645年）是他回国后确立自己画风之后的作品。

Hemlaga, Stockholm: The Bridgman Art Library

▲ 克劳德以铅笔、墨水、淡彩所作的素描《罗马的圣特里尼塔迪蒙特教堂》(约1632年)。他死后即埋葬于此。

根据珊德拉特的描写,克劳德“心胸宽大且品格高尚,除了自身的工作之外,没有任何嗜好”;巴尔底努奇也曾提及他的好脾气及正直的为人。克劳德与其他画家也保持了温馨的交往,尤其是和同乡的法国画家普桑(1594-1665年),两人经常在一起喝酒。

此外,克劳德虽然拒绝担任圣路加美术协

会的重要职务。但却接受被分派的各项任务。他一生未曾担任公职,也不曾参加在罗马的外国艺术家们所举办的各种宴会活动。克劳德在罗马居住的五十一年间只搬过一次家。根据他死后所做成的财产目录,克劳德生前把所有剩余的现金都花在绘画、版画及书籍上了。

克劳德一生都没有结婚,但1653年出生的非婚生女儿阿涅洁(母亲很有可能是克劳德的女仆),从1659年开始便同他住在一起。克劳德有两个外甥——强与约瑟夫,分别在1662年、1679年搬来与他同住,成为克劳德与故乡、家人之间联络的桥梁。晚年的克劳德健康状况不佳,由阿涅洁与她两位表哥共同照顾。克劳德约从四十多岁就罹患了不知是痛风还是关节炎,经常因此延滞了作品的绘制。1663年,克劳德所罹患的不知名的病变得更为严重。

高龄与疾病使得克劳德作品数量减少,根据《真实之书》记载,1669年只绘制了两件,1671年只有一件。但即使如此,作品还是保持了高度水准。实际上有好几件杰作是他最后十年的作品,例如克劳德去世那年所画的《席维亚森林中射鹿的阿思卡纽斯》(1682年,参考28页)就被评价为是他最伟大的作品之一。

1682年11月23日,七十七岁左右的克劳德死于罗马,埋葬在西班牙台阶上的法系圣特里尼塔迪蒙特教堂,离他生前所住的地方不远,俯瞰着西班牙广场。墓志铭中这样描写克劳德:“出色地描绘日升日落的光线之杰出风景画家”、“其艺术得到了上流社会最高的赞赏。”

Bode-Museum, Staatliche Museen zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz Gemäldesammlung, Berlin: Bildarchiv Stuttgart/The Bridgman Art Library

◀ 普桑的自画像(1649年)。这位法国画家与克劳德一样,几乎一生都在罗马活动,与克劳德同为17世纪代表性的风景画家。

竭尽心力探究自然

A PASSIONATE STUDY OF NATURE

克劳德·洛兰所描绘的情景，是充满诗意的理想风景；富涵故事性且沐浴在地中海的澄净光线中，创造出人与自然相调和的魅力世界。

克劳德可以说是17世纪最有名且最成功的风景画家，即使去世之后仍然领先群雄，成为风景画领域中最值得尊敬的大师。例如英国画家约翰·康斯特勃尔（1776-1837年）就曾经留下这样的记述：“迄今他仍被认为是目前最完美的风景画家，我想他当之无愧。”

克劳德生活的时代，风景画是刚在欧洲美术登场的绘画类型，跟人物画比起来较不受重视。因为绘制人物画不但在技术上较为困难，还需要知识上的涵养。克劳德和好友普桑相同，经常在作品中运用圣经或神话中的人物，来博取富裕且博学多闻的收藏家们的好感；这些收藏家同时

也对克劳德高超的绘画技巧给予正面评价。显然克劳德的风景画在当时已经是有钱、有眼光的富豪才买得起的奢侈品。

融合古典与北欧的传统

克劳德成熟期的风景画典型，具有主题严肃、画面构成格调高尚、描绘方式细腻的特征，

教皇的委托制作

受早期最重要的赞助者之一、教皇乌尔巴努斯八世（马菲欧·巴尔贝里尼）委托，克劳德在1637年至1639年间绘制了四件作品，其中包括他出色的典型作品

《港口》（1637年）以及小尺寸的八角形作品《可以看到卡司帖尔·岗多弗的牧歌风景》（右 1639年）。

后者是画于克劳德早期作品常见的铜板上。

描写从教皇新建的夏季离宫，眺望东北方阿尔巴诺湖的情景，除了克劳德想象的前景之外，其余都是正确的风景写生。研究克劳德的权威麦可·基斯敦教授称赞这幅画为“绘画的宝石”，并指出它“不但可以就近仔细观看，还提供了广大的视野”。这幅画在1962年之前，一直都由乌尔巴努斯八世的家族巴尔贝里尼一家所藏。

Fitzwilliam Museum, c/o University of Cambridge/The Bridgeman Art Library

也就是一般人所熟知的“理想风景”或“古典风景”。这种风景画是在17世纪最初的十年间,由罗马的意大利画家安尼巴列·卡拉齐(1560-1609年)所始创,以有名的作品《逃出埃及》(约1604年,现藏于罗马多利亚·庞菲利美术馆)一炮而红。他描写了行经庄严的田园风景的圣家人。两旁配置了厚重的

林木,背景中可看到阴暗严肃的建筑物。

克劳德在创造自我样式时虽然受安尼巴列·卡拉齐影响,但他初期的作品与其说是继承了卡拉齐跟他的弟子多明尼基诺(1581-1641年)夸耀的古典传统潮流,不如说更接近强调绘画活力的北欧风景画传统。克劳德后来的作品将这两种传统巧妙融合,保持了北方风景

画中自然的丰富性及多样性,构图虽不像卡拉齐或普桑那样严格或强调英雄式风格,也非常雄伟庄严。克劳德在传统中还加入了自己独具的特色,也就是对光线的高度敏感,成为酝酿他作品中引人注目诗情要素。

早期对克劳德影响特别大的,主要是从阿尔卑斯山以北各国来到罗马发展(欧洲艺术中心,吸引了各国的艺术家)的艺术家们的作品。其中包括德国画家亚当·叶勒斯海莫(1578-1610年),他虽然英年早逝且作品数量不多,仍给同时代的人们留下深刻印象;还有当时罗马最成功的风景画家、出身安特卫普的保罗·布利尔(1554-1626年)等等。

叶勒斯海莫作品的特色是浪漫的光线处理,尤其是夜景更值得细细品味。布利尔虽然不比叶勒斯海莫有个性,但他的作品却充满生气且非常优美,为确立风景画成为一个独立领域多有贡献。他所描绘的风景里总有各种人物:古代遗迹间的农夫或森林中的猎人等等,从而这种倾向也影响了其他画家。

Musée du Louvre, Paris/Archivio IGDA, Milano

港湾与海岸

克劳德画了许多种关于陆地与海洋的作品,有些画作例如《托拉蒙特港》(上 1639年)就是摹仿他的老师阿戈史提诺·达西,描绘在港湾海岸边堆货、卸货或修理中的船只,热闹且充满活力的情景。克劳德年轻时曾在拿坡里待过,很熟悉那里的一切,因此经常将神话的场景设定在浪漫的拿坡里湾。但克劳德最为人所知的海边题材的作品,通常是广阔的海港景色,特征是两边配置了界定范围的物体(经常是高大堂皇的建筑物或放下铁锚停泊的船只、巨大的树木等),从其间远眺海面,可以看见水平线。这种作品中的人物,像《卡尔托哥风景中正要出猎的泰德与艾涅阿思》(右 1676年),经常是取材于特定的故事,有时则是无名的风俗画人物。我们可以说,就是这些海景画为克劳德带来了国际声誉。

Hamburger Kunsthalle/Archivio IGDA, Milano

《真实之书》

约从1635年开始，克劳德着手编制自己所有作品（除了几幅小品之外）的详细记录，即《真实之书》，一直持续了半个世纪直到他去世为止。《真实之书》共有一百九十五页，每页正面是临摹作品的素描，背面则记录了委托者的详细资料。根据克劳德的传记作家菲利普·巴尔底努奇记载，“许多羡慕克劳德之成功的人”摹仿他的作品，并且“在罗马假冒他的名字买卖”。为了防止这样的伪作出现，克劳德才制作了这本目录。《真实之书》在当初预防伪作的目的上到底发挥了多少作用，我们不得而知，但对克劳德来说，素描本身似乎逐渐成为重要的作品。大部分的临摹都是用铅笔、墨水与淡彩所画；也有的是用粉笔打底，大多用白色表现亮光部分，有两幅作品还有金色的笔触。《圣彼得的解脱》（上）是克劳德所画惟一件以人物为中心的作品，其室内的描写目前所知也只有这一件。这件作品的油画原作已遗失，应该是画在铜板上的小尺寸作品。

牧歌的风景

克劳德为了表现希腊罗马神话或历史上的特定场景，绘制了许多隐含古代世界气氛的作品。这些作品描写了理想的田园生活印象。就如同古罗马最有名的诗人威尔基流士的田园诗开头所述，一个男人在“枝叶繁茂的山毛榉树阴下悠闲地坐卧着，吹着牧羊人的细长笛子，练习乡村曲调”。克劳德的这幅《牧羊人与羊之风景》（左 约1636年），简直可以说是在描写这一段诗句。非常喜欢这件作品的约翰·康斯特勃尔，在1823年曾临摹了这件作品。

在罗马所学的北方风景画

克劳德的老师达西与瓦鲁斯，他们的作品属于北方传统的风景画（达西虽是意大利人，也是布利尔的弟子）。瓦鲁斯虽然只是一个默默无闻的画家，但看那几幅确定是他所画的作品，可以知道他有取材自然的实力，运用单纯的主题（例如几间农家建筑或静谧的乡间小路）建构吸引人的画面，明显拥有非常优秀的感性。

达西的作品则更为生气蓬勃，最为

人所知的是他描绘热闹的海边与港口情景的作品。克劳德早期也有几幅描绘海边情景的画作，年代最早的蚀刻板画《暴风》（1630年），和达西所绘之波涛汹涌的海景画非常相近。克劳德早期的作品通常尺寸不大，其中有几张还是画在铜板上（布利尔、叶勒斯海莫、瓦鲁斯都经常使用）。越接近成熟期，加上博得好评，克劳德逐渐加大作品尺寸，以便装饰收藏家们豪华雄伟的居住空间。

克劳德作画非常花时间，也非常小

心翼翼（即使他的画龄超过五十年以上，现存作品也不超过二百五十件）。他总是使用最高级的绘画颜料，其中有一种很珍贵的群青色颜料（由青金石研制而成的），当时的画家们大多因为太贵而买不起，但我们今天在克劳德许多作品中看到的那种有内涵的、美丽的蓝色，都是这种珍贵颜料所赐。

细腻的素描人物

克劳德几乎所有的作品中都配置有的人物，大部分甚至还有动物。早期作品中的人物大多是身着17世纪服装的无名氏，1640年左右，克劳德的画风逐渐转为雄伟，便开始从圣经或神话中取材。他的传记的作者巴尔底奇奇记载中指出，克劳德作品中的人物是出自他人之

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Private Collection/The Bridgeman Art Library

素描

加上《真实之书》中的素描摹本，还有约一千一百幅未装订成册的素描作品，现存的克劳德素描全部约有一千三百幅。伦敦的大英博物馆拥有大部分的作品（相当于全数的一半左右）。另外约有一百件的杰出作品，则是在荷兰哈勒姆的帖拉美术馆。克劳德的素描大多是用墨水、羽毛笔或画笔在非纯白的或蓝色的纸上。有时也使用黑或红的粉笔等其它材料。《牧歌的风景》（上）就是在纸上使用黑色粉笔与淡彩所画。油画习作最后几张之一的《往艾马欧之旅》（下），则是在粉红色纸上用黑粉笔与褐色淡彩所画。克劳德早期绘制了许多风景写生，他自由雄伟的笔触，有时非常接近东洋的水墨气氛，之后他就集中精神在油画作品的素描习作上。通常他都是从简略的构图开始，慢慢加工成精密的习作，也经常单独画作品中的人物素描。克劳德将这些素描视为他作品的图像宝库，一直小心地收藏保管。

蚀刻版画

克劳德在1627年开始定居罗马。因此最早的记年蚀刻版画作品《暴风》(上1630年)证明了他开始在罗马着手的就是蚀刻版画。画中月亮升起的时间设定,应该是受叶勒斯海莫影响所致。此外,一般认为确定是克劳德所作的蚀刻版画作品共有四十四件,也有的研究者认为还有其它几幅也是。大部分的蚀刻版画都是早期所作(确定是他作品的四十四件中,有三十九件是作于1641年以前,有争议的几件作品也这样)。从这一点来看,克劳德似乎以蚀刻版画作为扩大影响的工具,因此在达到目的后,也就失去持续下去的理由了。但克劳德在50年代初曾制作了两件蚀刻版画,60年代初期也制作了三件,《在暴风回家的牛群》(下1650年)就是在中断十年后,又重新制作的作品。虽然早期的蚀刻版画线条僵硬,但随着技巧慢慢熟练,克劳德运用富于变化的阴影及律动的线条,巧妙表现了风景的各种质感与明暗对比。

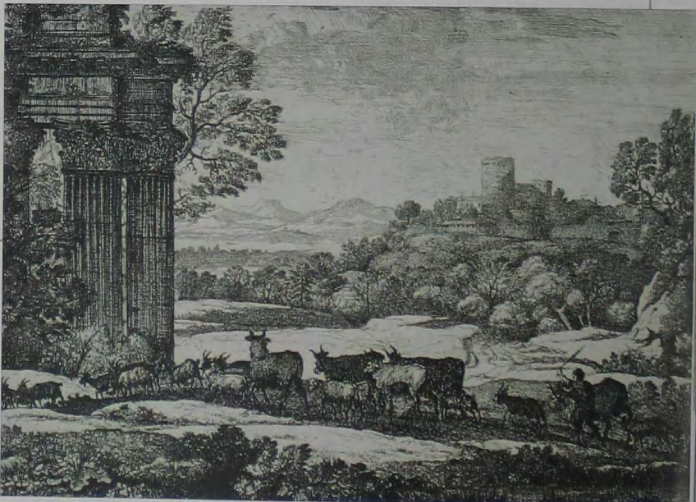
手,但这应该只是早期几件作品而已。之后克劳德为了人物像而画了许多素描,在他作品中所呈现的高水准职业技术,足以显示他成熟期的作品都是克劳德自己所画。至于克劳德的弟子,目前只知道有一人;而长年雇用的助手,也只是在工作室打杂而已。

克劳德和热心研究古代世界的友人普桑不同,他并不拘泥于准确重现故事内容(他作品的主题经常是靠写在上面的文字内容或其他记录资料才得以明白),确切地讲,克劳德是利用故事为出发点,来营造出风景特有的气氛。40年代到50年代之间,克劳德作品达到

The British Museum

Corbis/Historical Picture Library

澄净与调和的极点:清晨凉爽的空气以及温暖得像在燃烧的夕阳余晖,唤起人们和平、丰实的印象,产生了静谧且平稳的独特氛围。之后克劳德晚年的画风,则达到更富有个性的境界:物体形状被奇异地延展,色彩则带有不可思议的银

色光芒,经常可感受到严肃且神秘的气氛。

死后仍备受赞赏的“风景画之王”

克劳德死后的两个世纪里,“风景画之王”的地位几乎无人能与之相提并

论,尤其在美国备受尊重,王公贵族们争相收购他的作品不说,甚至有人尝试在乡下的宅邸庭院中,摹仿克劳德风景画配置树木及古代风格的小“神殿”等等。这种对克劳德作品的狂热,在1799年因组画《阿鲁提耶力·克劳德》到达顶点。那是一对非常巨大且优美的作品,受罗马贵族阿鲁提耶力一家所委托制作。这两幅作品一到英国,就以六千八百二十五英镑卖出,1808年则再度以前所未闻的高价一万二千六百英镑转手成交(依照一幅作品的单价来算,比这高价的只有1754年以相当于八千五百英镑成交的拉斐尔《西斯廷圣母像》一作)。

然而,到了19世纪末,对克劳德

作品的评价却明显下降,这和当时颇具影响力的艺评家约翰·罗斯金不无关系,因为他批评克劳德的作品不自然的重复太多。1890到1928年间,克劳德的作品价格一次也没有超过百位数英镑;那一对《阿鲁提耶力·克劳德》在1940年被转手卖出时,仅仅只有二千六百二十五英镑。然而第二次世界大战后,对克劳德作品的关心再度复燃,时至今

日,克劳德仍是17世纪最重要的画家之一,也是风景画领域最受尊敬的大师之一。

建筑物

克劳德经常在作品中描绘建筑。早期作品多多少少保持了罗马街道及其周边景色地理上的正确性,但他也绘制了掺杂想象的“想象风景”。在这些作品中,实际的建筑物或与想象场景结合,或被如实地移往别处,例如《罗马一景》(上 1632

Musée du Louvre, Paris/Archivio IGDA, Milano

Musée du Louvre, Paris/Archivio IGDA

年)中,左手边明显可看出是圣特里尼塔迪蒙特教堂(克劳德就埋葬在这里),但右边的废墟则是想象中的场景。之后从古代史或神话引用的作品主题中,克劳德经常描写雄伟且庄严的建筑物,其中有的是约略根据他在罗马或其它地方所见的实际建筑所画,大多数则是想象的产物。《德洛斯岛风景中的艾涅阿思》(左 1672年)中右边的圆顶阿波罗神殿,明显让人联想罗马的万神殿,但克劳德小小改变了原建筑物的比例与细节。

名作特写

The National Gallery, London

希巴女王的 出航

伦敦 国家画廊藏
The National Gallery, London
SEAPORT WITH THE EMBARKATION OF
THE QUEEN OF SHEBA
1648 年
148 × 194cm

这幅画面明朗的巨幅杰作，是克劳德的港湾风景中最大的一件，描绘了海与建筑的情景，和另一幅田园风景《伊沙克与蕾贝嘉婚礼风景》（1648年，参考22页）是一对。透纳（1775-1851年）非常喜欢这一组作品，在捐赠自己的两件风景画给国家画廊时，附带条件就是必须和克劳德的作品一起并列展示。

所罗门王迎接希巴女王的场景，是取材自旧约圣经、很受欢迎的主题，但像这幅画中描写了女王旅途情景的，则少之又少。这样的主题对委托者卡米罗·潘飞利枢机卿来说含有特殊意义，因为象征了他个人的恋爱事件，到他被从罗马放逐的一连串过程。

克劳德画出了戏剧性的明暗对比，绝妙地调节了光线，并在古代式样的建筑之间优雅地配置了从事各种活动的人们，创造出理想的世界。在注意到画面右边正要上船的女王与随从之前，观赏者的目光首先会被水平线及耀眼的曙光所吸引；而搭载女王的小船，想必是要划到停泊在岸壁旁的大帆船吧！在朝阳升起的苍白光线中，浮现了船帆与桅杆的轮廓。日光的效果支配了整个画面，带来一种协调感；阳光在海面波浪上反射出微妙的丰富层次，连结着前景与背景。强烈的光线在人物的服装及肌肤上闪闪发光，坐在岸边的少年正举手遮挡耀眼的阳光。

圣经上希巴女王与睿智的所罗门王会面的故事，是西洋美术中很受欢迎的题材，但克劳德这幅描绘女王启程的作品，就显得非常地独树一帜。

希巴女王的故事出自旧约圣经“列王纪”：由于听说以色列王第三代所罗门王的故事，希巴女王为了一窥传说中所罗门王的聪明智慧及其宫廷的豪华，而决定前往耶路撒冷。她带了“香料、宝石和许多金子”出发。这趟求见旅程一般认为是预告新约圣经中，大家所熟知的东方三博士前来朝拜刚出生的耶稣基督的情节。

圣经上没有任何关于女王旅途的记载，女王是经由陆路而来，还是乘船而来不得而知，连她的国土在何方也毫无头绪。现今一般都认为她是出生于叶门一带，但她长久以来一直都被认为是非洲人的女王。

Chiesa di San Francesco, Arezzo/The Bridgeman Art Library