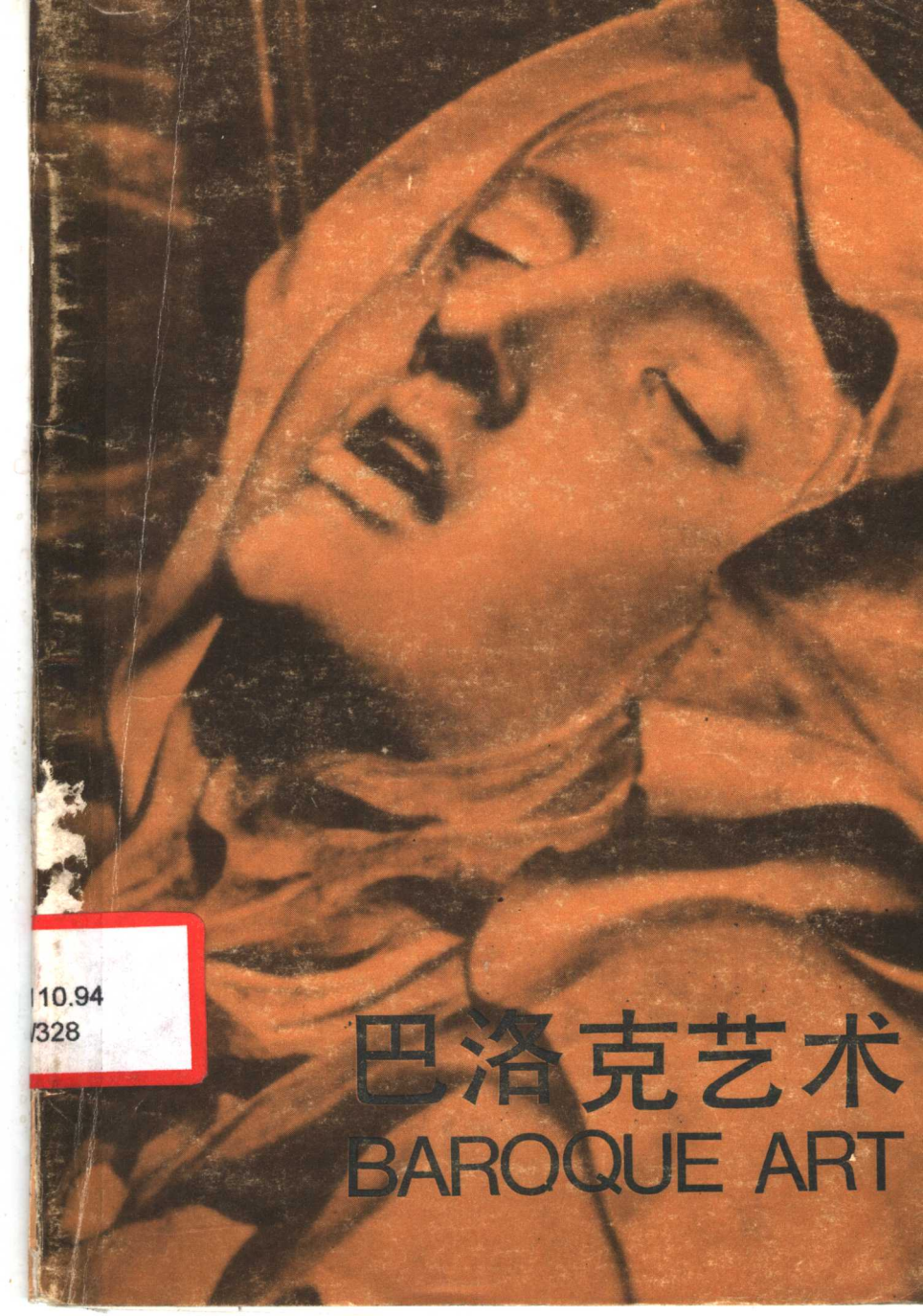

巴洛克艺术

王瑞芸 编者

人民美術出版社

10.94

328

巴洛克艺术

BAROQUE ART

图版及有关作者说明

- 1 **掠夺吕西普斯的女儿** 1617 年作，油画，222×209 厘米。这是鲁本斯的名作，现藏慕尼黑美术馆，画中描绘的是古代神话：众神之王朱庇特和丽达所生的孪生兄弟加斯托和普鲁克斯，合伙抢劫迈锡尼王的两个女儿的故事。
- 2 **圣何戈那修斯升天** 罗马圣何戈那修斯教堂天顶。此画成于 1691-94 年。何戈那修斯是一个西班牙人。他在 16 世纪中叶创立了一个宗教组织耶稣会，在反宗教改革运动中该组织成为天主教会的重要力量。何戈那修斯也被尊为圣徒。作者波卓 (Pozzo) 是一个意大利画家兼雕塑家，他一生的主要成就在这类天顶画上。
- 3 **罗马圣卡塞琳教堂祭坛** 17 世纪的作品，卡发设计。从中可以看到五彩大理石的运用和金制的烛台，正中是圣卡塞琳的雕像，用纯白的大理石做成；各种色彩构成五色斑斓的效果。
- 4 **罗马圣彼得大教堂祭坛** 于圣彼得大教堂内，1657-1666 年间完成，贝尼尼设计。贝尼尼是 17 世纪意大利最出色的巴洛克大师，是建筑、雕塑、绘画、室内装饰诸方面的多面手，17 世纪罗马的许多工程是经过他的手完成的。至今罗马街头到处可以看到他留下的雕塑。
- 5 **耶稣的胜利** 罗马耶稣教堂天顶画。作者高利 (Giovanni Battista Gaulli) 也是一个擅长画巴洛克风格天顶画

的画家，贝尼尼很看重他，常常请他与自己合作完成巴洛克教堂内部的装饰工程。

- 6 **基督上十字架** 1610 年作，油画，462×340 厘米，藏安特卫普主教堂。作者鲁本斯是弗兰德斯画家，他是巴洛克时期最重要的画家，其影响远远超出他的国家，他对 17 世纪欧洲各国的画家都产生了影响。
- 7 **英诺森十世** 1650 年作，油画，140×120 厘米，藏罗马多利亚画廊。英诺森十世是意大利教皇。作者委拉斯凯兹是西班牙画家，写实的技巧非常高超；是欧洲绘画史中极为重要的大师。
- 8 **乌尔班八世统治的礼赞** 1633 - 39 年作，藏罗马巴贝瑞尼宫。巴贝瑞尼宫是为教皇乌尔班八世的家族造的，这幅画为歌颂乌尔班八世的权势所作。作者柯尔托纳是巴洛克时期重要画家，尤长天顶画的创作。
- 9 **救世圣母教堂** 1631 年兴建，威尼斯，巴洛克风格，作者不详。
- 10 **耶稣会教堂** 比利时，巴洛克风格，作者不详。
- 11 **圣约翰奈波摩克教堂内部** 德国慕尼黑，作者不详。
- 12 **卢森柏格教堂(内部)** 德国。显示巴洛克教堂内部的繁复与辉煌，作者不详。
- 13 **圣彼得大教堂及广场** 这项工程是经由多位艺术家之手完成的，米开朗基罗设计了中央的圆顶(1558 - 60)，马太纳设计了教堂的正面(1607 - 1612)，贝尼尼设计了广场和廊柱(1656 - 1667)。
- 14 **斯开勒·瑞格教堂(内部)** 1663 - 1666 年，梵蒂冈。
- 15 **圣卡洛教堂** 1638 - 1667 年，罗马，作者博罗米尼是巴洛克建筑的最出色的代表。他生于伦巴底，活跃于

米兰、罗马。他的作品充分运用巴洛克风格的造型语言，起伏波动感特别强，可以说他的作品是最典型的巴洛克建筑。

16、17 通过这两张图片可以看出古典主义的建筑和巴洛克建筑的明显区别。桑塔教堂是平整、简洁、合度的，而圣台摩宫则是装饰复杂、变化繁多的。

18、19 这是文艺复兴教堂内部和巴洛克教堂内部的比较，也明显看出在正文中提到的两者显著区别。

20 圣卡洛教堂墙面

21 圣何夫教堂拱顶 这是博罗米尼用典型的巴洛克建筑语言建造的一座教堂，尖顶全部用运用曲线，螺旋地向上升。

23。托莱多教堂中的祭坛 1721-1732年，西班牙，托梅设计。

24 巴洛克雕塑 上：帕罗蒂作《耶稣放下十字架》。藏意大利帕都亚；左：伏契尼作《圣安德路·考西尼从天降临》（局部），藏佛罗伦萨卡米尼教堂；右：塞波塔作《谦卑的寓言》，藏西西里。

25 这两组雕塑均是圣何戈那修斯教堂祭坛上的雕塑，左边是赛顿作《信仰的胜利》；右边是莱格罗斯作《驱逐异教徒》。二图充分反映出巴洛克雕塑风格的动感特征。

26、27 圣德列萨 1645-1652年作，藏罗马，说明详见正文。

28 路易十四胸像 1665年作，藏凡尔赛宫，这是贝尼尼1665年去巴黎承担卢佛宫设计时为路易十四所作，头发和衣饰处理得繁琐，正是巴洛克风格所要追求的。

29 普路托和普西芬尼 1621-1622年作，藏罗马布列

拉美术馆，取材于希腊神话。普路托是冥王，普西芬尼是农耕女神德美特与宙斯的女儿，一日普西芬尼采花时，土地突然裂开，冥王普路托跳出来把她劫走，强娶为后。

30 大卫像 1623 年作，大理石，藏罗马包埃斯美术馆。旧约中说大卫是以色列王，从小就英勇非常，十四、五岁时就亲手杀死了入侵的非利士巨人歌利亚，后被拥为以色列王。这是欧洲艺术家经常表现的题材。这是贝尼尼所作。

31 大卫像 1440 年作，藏佛罗伦萨。内容同上，是文艺复兴前期的多纳太罗所作。

32 末日审判 鲁本斯作，1616 年，602×452 厘米，藏慕尼黑美术馆。圣经传说，上帝要对人类作出最后的判决，圣徒们将上天堂，恶人们将下地狱。这也是西方绘画中经常表现的题材之一。

34 下十字架 鲁本斯作，1611—1614 年，420×310 厘米，藏安特卫普大教堂。取材圣经，耶稣被钉十字架，后被门徒们放下十字架安葬。

35 圣乔治和龙 鲁本斯作，1606—1610 年，取材基督教的传说，骑士圣乔治与一恶龙搏斗，救出了公主。这种暴力与美女的题材最适合鲁本斯发挥自己的风格。

36 末日审判 鲁本斯作，1620 年，板上油画，228×225 厘米，藏慕尼黑美术馆，题材同 33。

37 宫娥 委拉斯凯兹作，1656 年，油画，318×276 厘米，藏普拉多美术馆。这是一幅反映宫廷生活的绘画。西班牙小公主突然闯进委拉斯凯兹的画室，身边簇拥着侍奉她的宫女、侏儒、小丑、狗等等，反映出西班牙官

廷生活的一个侧面。

38 带金盔的人 伦勃朗作，1605年，油画，67×50厘米，藏柏林美术馆。据说画的是画家的哥哥。这张画以其逼真的质感而著名。

39 宫娥(局部) 请特别注意画家的用笔，与39图比较着看。

40 女像 1465年作，板上油画，51×35厘米，藏柏林美术馆。这是文艺复兴时期的一幅肖像画，作者威涅齐阿诺是佛罗伦萨画派的重要代表，他画的人物典雅，色彩明丽，还长于外光的表现，使画面的色彩具有清新感。通过这幅作品和前图的比较，可以看出两个不同时期的绘画手法。文艺复兴的作品刻划清晰，无一处模糊、遗漏，而巴洛克时期的作品则大笔挥扫，已经看不见有清楚明确的轮廓线，这就是两种不同的风格的绘画发生的变异。

41 夜警 伦勃朗作，1642年，板上油画，359×438厘米，藏阿姆斯特丹美术馆。这是伦勃朗的一幅著名作品，是17世纪荷兰民警的群像，画的都是当地的真实人物。17世纪荷兰有画群像的习惯，伦勃朗把众多人物处理在某个情节当中，增加了画面的趣味。这幅画名为《夜警》，但本世纪40年代洗掉上光油发现并非夜间，乃是白天光线。伦勃朗是欧洲17世纪绘画的重要代表，对于自然，他是彻底的写实主义者；对于光线，他又是最大的理想主义者。他使光在画面产生韵律和节奏，这对绘画的发展说来，是很了不起的成就。

42 自画像 1669年作，油画，59×51厘米，藏海牙。伦勃朗一生画了许多自画像，这是其中之一。

- 43 **圣母之死** 伦勃朗作, 1639 年, 铜版画, 40.9×31.5 厘米, 藏柏林美术馆。
- 44 **三棵树** 伦勃朗作, 1643 年, 铜版画, 21.1×28 厘米, 藏处同上。
- 45 **耶稣治愈麻疯病人** 伦勃朗作, 1648 - 1650 年, 铜版画, 28.3×39.5 厘米, 藏柏林美术馆。取材圣经。伦勃朗的铜版画与他的油画一样是艺术中的重要成就。他在画面的处理上十分整体, 用光线突出一些东西, 用阴影隐去一些东西, 光成为画面的主宰, 前面几张铜版画亦是如是处理的。
- 46 **圣母之死** 卡拉瓦乔作, 1605 - 06 年, 油画, 369×245 厘米, 藏卢佛尔美术馆, 卡拉瓦乔对这张画的处理是十分平民化的, 在他之前的画家处理这类题材时, 差不多是把圣母画在宫殿般的环境中, 而卡拉瓦乔却大胆地让圣母赤着脚, 躺在极普通的近乎贫民的环境中, 明暗对比也十分强烈, 他的这种处理手法对以后的画家很有影响。
- 47 **基督下葬** 卡拉瓦乔作, 1602 - 1604 年, 油画, 300×203 厘米, 藏梵蒂冈。这张画同样是平民化的处理和强烈的明暗对比。
- 48 **西蒙家的晚餐** 卡拉瓦乔作, 1598 年, 油画, 139×195 厘米, 藏罗马布列拉美术馆。这幅画取材圣经, 说耶稣死后, 他的弟子不相信他死后可以复活。耶稣复活后与他的门徒西蒙(后改名叫彼得)共进晚餐, 告诉他们说自己就是耶稣, 他们才相信他的确复活了。
- 49 **法尔奈塞天顶画** 卡拉奇作, 1597 - 1600 年, 壁画, 藏罗马法尔奈塞宫。卡拉奇的法尔奈塞天顶画是 17 世纪

初意大利的一幅重要作品，仅次于米开朗基罗的西斯廷壁画和拉斐尔的梵蒂冈宫中的壁画。画中表现的题材都是希腊神话。整个大厅的壁画洋溢着一种明朗快乐的气氛。

50 圣巴托洛米的殉教 里贝拉作，1630年，油画，234×234厘米，藏普拉多美术馆。圣徒巴托洛米据说是被剥皮而死的，画中表现的是他受刑的开始。强烈的明暗对比和结实的形体描绘深受卡拉瓦乔的影响。作者里贝拉是西班牙画家，1615年到意大利学习，受卡拉瓦乔影响很深，长期在那不勒斯的总督府任宫廷画家，他的作品影响了西班牙本土的画家。

51 吉卜赛女郎 哈尔斯作，1628-1630年，板上油画，57.8×52.1厘米，藏卢佛尔美术馆。这是一张肖像画，画家哈尔斯笔下的人物生动传神，他特别善于抓住对象一刹那的神情，而且用笔十分潇洒，是有杰出成就的荷兰画家。

图 版

1 掠夺吕西普斯的女儿 鲁本斯

· 2 圣何戈那修斯升天 波卓

3 圣卡塞琳教堂祭坛 卡发设计

4 圣彼得大教堂祭坛 贝尼尼设计

5 耶稣的胜利 高利

6 基督上十字架 鲁本斯

7 英诺森十世 委拉斯凯兹