

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

苛刻的艺术 古典主义

王奇/编著

天津科学技术出版社

KEKEDEYISHU

GUODIANZHUYI

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

• 绘画欣赏篇 •

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明「法国」

苛刻的艺术 古典主义

王 奇/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

苛刻的艺术：古典主义 / 王奇编著.

—天津：天津科学技术出版社，2011.7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚，佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6453 - 1

I. ①苛… II. ①王… III. ①古典主义—画派—艺术评论

IV. ①J209.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143804 号

策 划：王 冬

责任编辑：布亚楠

编辑助理：赵 宁

责任印刷：兰 毅

天津科学技术出版社

出版人：蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址：www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本：660×950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价：26.00 元

序

在阳光明媚的午后，恬淡地泡一杯浓茶，慵懒地靠在休闲椅上，翻开一本具有清新艺术气息的书籍，细细地品味其中的滋味，是一件很惬意的事情。

有人说，艺术如同生活一样，是一本打开的书，一百个人有一百种读法，自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样，读书也要读出品味。品味艺术，感悟人生，总不免有所感触，或长叹，或欣然，感触愈多，收获愈多。

从一部书籍，可品味人生，无论这世间事物如何变化，只有艺术，才是最有欣赏价值的，而欣赏出来的艺术真谛，更是永恒的，它教导人们用艺术的眼光去探究世界；用艺术的眼光去品味人生。

在书里，我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事，尽可能全面地呈现给广大的读者，通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中，读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信，从书本中可以读出思想，从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手，使人们在不经意间浏览

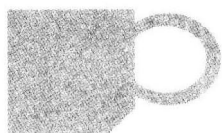
了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利;从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利,到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西;从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅,使我们感受到:艺术来自艺术家的灵魂,它并不羞于面对富于挑战的文化,也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想,尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者,他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望,为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下,无论在世界还是中国,人们迫切需要心灵得到某种补给,正是这个原因,使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道,使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中,得以品味艺术的美妙和真谛,从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Jinuan xiawucha

苛刻的艺术——
古典主义画派

目录

苛刻的艺术	1
画派介绍	3
第一章意大利文艺复兴时期的古典主义	9
第二章法国古典主义	36
第三章 英国古典主义	131
第四章 新古典主义建筑	163
大事年表	194
参考文献	200

苛刻的艺术

从知识范畴说,“古典”是特指的“西方美学用语”,这是词典上的定义。它来源于希腊古典精神即一种静穆单纯、朴素的美学精神和艺术类型。

所谓古典主义艺术从广义上讲,是指以古希腊罗马艺术为典范,并加以推崇、模仿的艺术。在欧洲艺术史上曾出现过几次“复兴”古代艺术、古典艺术精神的艺术思潮。第一次是 16 世纪的文艺复兴,打着复兴古典艺术的旗号,借古开今,创造新的人文主义美术文化即“合乎自然,合乎人性”的艺术和艺术精神;除此之外,欧洲历史上还出现过大规模向古典艺术学习的高潮即从 17 世纪到 19 世纪法国古典主义绘画,这一时期又可分为 17 世纪的“古典主义”和 18 世纪末至 19 世纪初的“新古典主义”。文艺复兴古典主义艺术与法国古典主义艺术存在鲜明的差异性。受法国大革命的影响,英国的古典主义绘画也得到了发展,特别是肖像画和风景画发展到了一个前所未有的高度。

古典主义作为一种艺术思潮,它的美学原则是利用古代的艺术理想与规范来表现现实社会的道德概念,以典型

的历史题材表现当代的思想主题,也就是借古喻今。古典主义绘画以此为精神内涵,竭力在表现风格上追求一种完美的崇高感,在表现形式上创造一种完整的典范性。

在不同的历史时期,古典主义艺术的表现是有差别的,唯一不变的是他们所共有的古典主义的特征。第一,以古希腊、罗马神话、历史事件以及圣经故事为绘画题材,表现某种哲理观念和社会问题,宣扬一种理想化的崇高境界。第二,以古希腊、罗马的雕塑和文艺复兴时期大师们的绘画为典范,塑造一种类型化的艺术形象。第三,技巧上,古典主义绘画强调精确的素描技术和柔妙的明暗色调,并注重使形象造型呈现出雕塑般的简练和概括,追求一种宏大的构图形式和庄重的风格、气魄。

本书以真实的历史史实作为背景,陈述时以国家划分,以时间为序,尽可能全面的展现西方古典主义美术的全貌以及艺术与哲学、文学之间的紧密联系。书中涉及了与古典主义相关联的罗马、希腊、意大利、法国、英国、德国等国家,并以艺术家为中心,以众多艺术作品为实例,引用相关艺术家、美学家的观点和哲学思想进行评述。西方艺术思潮的演变是社会发展的结果,绝不仅仅是艺术自身独立的发展历史,艺术家风格的变化是由当时社会主导思想和哲学观念促成的。众多的艺术家借用画笔表现自己对社会看法,反映社会面貌;同时也受社会复杂的人文因素的强烈影响。

画派介绍

古典(Classic)一词源自拉丁文,意思是以古希腊(或罗马)为典范而加以模仿。古典主义开始形成于罗马时代——罗马文化鼎盛时期,即公元前一世纪奥古斯都时代。罗马与希腊同为奴隶社会,基础及文化有其大致相近之处,罗马帝国在文艺方面继承古希腊遗产,即把古希腊的成就看作不可逾越的高峰,借以从思想上统一被征服各民族,但由此也形成了长期统治西方的崇拜古典的风气。

古典主义在文艺复兴时期广泛流行。文艺复兴是指 14 世纪到 16 世纪西欧和中欧国家在文化思想发展中的一个时期。“文艺复兴”的本义就是在古典规范的影响下艺术和文艺的复兴,其变化的思想是关怀人、尊重人、以人为本的世界观。文艺复兴时期的画派主要有:佛罗伦萨画派、锡耶纳画派、翁布里亚画派、帕都亚画派和威尼斯画派。

意大利文艺复兴时期,佛罗伦萨成为政治、经济和文化中心。13 世纪末,形成了意大利最大的艺术流派——佛罗伦萨画派。佛罗伦萨画派主要以宗教神话故事为题材,画家

们遵循人文主义原则，用世俗化手法描绘至高无上的抽象的神，将神画成生活中的人形象，并加以理想化。作品表现的是神话故事和宗教人物，实际上反映的是人的思想、感情和力量。佛罗伦萨画派以油画和湿壁画成就较大，后者主要服务于教会、宫廷和资产阶级上层人物，在形式和内容上都有别于欧洲中世纪绘画。为了对画派、画家及绘画作品进行更好的描述，本书把意大利文艺复兴时期分为初期、中期和盛期三个时期。初期以乔托、马萨乔、波提切利等画家为代表，盛期以达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等画家为代表。

乔托是佛罗伦萨画派的创始人，也是意大利文艺复兴伟大先驱之一。他确立了绘画的现实主义原则，代表作品主要有《哀悼基督》、《逃亡埃及》和《犹大之吻》等；建筑师布鲁内莱斯基、雕塑家多纳太罗和画家马萨乔三位大师的出现标志着早期文艺复兴的到来。布鲁内莱斯基建造佛罗伦萨大教堂圆顶和育婴堂；多纳泰罗代表作品《大卫》《加塔梅拉达骑马像》；马萨乔代表作品《出乐园》；波提切利代表作品《春》《维纳斯的诞生》和达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔都是杰出的画家，他们并称意大利文艺复兴时期艺坛三杰。达·芬奇代表作品《岩间圣母》《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》；米开朗基罗代表作品西斯庭礼拜堂天顶画《创世纪》、大理石雕像《大卫》；拉斐尔代表作品《西斯廷圣母》《椅中圣母》和《雅典学院》等。安格尔称拉斐尔是绘画之神，他的作品被视为古典美术精神。锡耶纳画派创始人是杜乔。翁布里亚画派代

表画家和代表作品是佛朗切斯卡《基督受洗》；帕都亚画派和代表作品是曼坦尼亚《哀悼基督》；15世纪到16世纪威尼斯画派的艺术家为文艺复兴演奏一段豪华的终曲，创始人乔万尼·贝利尼代表作品《湖中圣母》，其学生乔尔乔内代表作品《三个哲学家》《田园合奏》《沉睡的维纳斯》；提香在色彩方面成就很大，代表作品《乌尔宾诺的维纳斯》《天上与人间的爱》；此外还有画家柯罗乔的《丽达与天鹅》，委罗内塞的《利未家宴》，丁托列托的《圣马可的奇迹》。

17世纪西方文化中心从意大利转到法国，这时出现的古典主义运动。为了区别于罗马与文艺复兴的古典主义被称为新古典主义。法国新古典主义是法国中央集权君主专制的产物，它的出现适应了法国统治阶级在法国土地上恢复罗马帝国业绩的需要。法国新古典主义在文学上的成就主要在于戏剧。古典主义崇尚理性，法国新古典主义的哲学基础是唯理论，它提出理性是真知的唯一源泉，真理的标准，衡量一切现存事物的唯一尺度。这就动摇了中世纪烦琐哲学的思辨方法和对教会权威的信仰，自有其进步的一面。

法国资产阶级推崇古典风格，推行古希腊、罗马的艺术语言、样式、题材、风格，是为其达到喻古讽今的目的。由于与法国大革命的密切关系，赋予了古典主义以新的内容，使得许多艺术家能够突破古典主义的程式束缚，创造出一些具有现实意义的作品，因而新古典主义又常被称为“革命的古典主义”。

法国古典主义绘画的奠基人普桑,被称为“法国绘画之父”。画家长期在罗马研究古代雕刻和文艺复兴绘画,深化了文艺复兴人文关怀的内涵,作品题材多为宗教、神话、历史故事。代表作品有《阿尔卡迪亚的牧人》《诗人的灵感》《萨宾妇女被劫》等等。法国新古典主义风格的创立者达维特认真研究了古典美术,是一位古典理想的坚定信徒。代表作品《荷拉斯三兄弟的宣誓》《马拉之死》《莱卡米耶夫人像》《拿破仑一世加冕大典》。另一位法国新古典主义画家安格尔一生中,以高傲的固执态度和卓越的艺术才华,坚持捍卫新古典主义的理想。与达维特不同,安格尔是一位不懈地致力于纯化造型语言的画家,他保守的观念并不能掩盖其精湛的艺术造诣。代表作品《泉》《莫伊特希夫人》《大宫女》《土耳其浴女》。从普桑到安格尔,法国古典主义绘画理念三个时期差异很大,但是,就其整体共性风格而言,都竭力追求一种完美的崇高感,在表现形式上创造一种完整的典型性,塑造一种类型的艺术形象。在技巧上强调精确的素描技术和柔妙的明暗色调,重视理性而忽视感情。追求宏大的构图和庄严的风格和气魄。这既是受到理性启蒙中的自然科学影响的结果,同时,也导致了把自然科学运用于艺术创作,从而实现理性至上的美学追求。古典主义美术强调美术与理性的关系,提倡典雅、崇高的题材,讲究艺术的道德教化作用,追求单纯而庄重的形式,重视素描与严谨的外形,努力使作品完整和谐,创造出静穆、庄严之美。

法国的新古典主义绘画对欧洲的一些国家产生了深远的影响,其中首先应该提到的是同时期的英国绘画。与欧洲其他国家相比,英国本身并没有出现卓越的本土画家。直到18世纪上半叶,处于资本主义上升时期的英国,出现了具有自身特点的英国画派。当时英国国民整体倾向于尊崇理性,反对巴洛克风格,荷加斯就是杰出代表之一。他绘制具有明显道德劝谕作用的绘画作品有油画组画《时髦婚姻》、铜板组画《妓女生涯》《浪子行径》《卖虾女郎》等。继荷加斯之后,上流社会画家雷诺兹借用意大利古典主义风格,把英国传统的贵族气派和新型资产阶级的绅士风度融为一体,著名作品有《约瑟夫·巴雷蒂肖像》《凯贝尔海军上将》《蒙哥马利三姐妹》等。另一位著名的画家是庚斯博罗,他与雷诺兹齐名,是英国风景画派的奠基者之一。代表作品《蓝衣少年》《西顿斯夫人》《日落》等。英国风景画家的另一个奠基人是威尔逊,曾去意大利学习,他把古典传统与英国本地风光结合起来,创作出《河上的荷尔特桥》《溪谷》等著名作品。格尔丁也是著名的风景画家。代表作品有《德文郡克塞河上的彩虹》和《北威尔士道尔格里附近的凯因瀑布》等。格尔丁的水彩画对透纳及以后的画家都产生了影响。19世纪是英国风景画的黄金时代,真正摆脱意大利、荷兰和法国绘画影响而走上英国特色的独立道路的画家是康斯特布尔和透纳。透纳的代表作品有《海上渔夫》《暴风雪:汉尼拔和他的军队翻越阿尔卑斯山》《巴特米尔湖》《诺哈姆城堡:日出》

等,这些作品是人与自然的史诗,其绘画技法对以后包括印象派在内的画家都产生了深远的影响。康斯特布尔以纯朴的现实主义自然观向人们展现明净的大自然。在他的画里没有诗情的回忆,也没有理想的修饰,更没有哲理的暗示,他在用笔触和色彩表现某种特定的光线、特定的时间和特定景色中用语言传达不了的东西。画家忠实于自身的视觉感受,真实地表现出大自然的美,尤其是自然界的光、色效果,具有朴实、自然、清新的艺术风格。代表作品有《干草车》《麦田》和《从河边看索尔兹伯里教堂》等。

19 世纪末,英国画家莱顿成为唯美主义画派的代表,后来成为英国皇家学院派的代名词。代表作品有《炽热的六月》《阅读》《音乐课》《苹果园》《少女》等。追寻古希腊的艺术风尚和华丽的装饰,是当时英国贵族社会的审美趣味。莱顿的绘画风格甜美、抒情柔和的造型、饱满的色彩、细腻的刻画常使所描绘的形象具有欢愉、轻盈的气质,迎合上层社会高雅、精致、唯美的审美趣味。画家后来又在此特征上略带羞涩、倦愁之感伤情调。

第一章 意大利文艺复兴时期的古典主义

所谓古典主义美术即指流行于欧洲各国的艺术思潮和风格即古希腊、罗马美术所创立的规范和法则,对后世美术的发展产生了深远的影响。欧洲文艺复兴时期,以复兴古典艺术为旗号,借古开今,创造出新的人文主义美术文化。

古典主义美术强调美术与理性的关系,提倡典雅、崇高的题材,讲究艺术的道德教化作用,追求单纯而庄重的形式,重视素描与严谨的外形,努力使作品具备和谐、匀称、明晰、严谨的美学特征。

文艺复兴是指 14 世纪到 16 世纪西欧与中欧国家在文化思想发展中的一个时期。文艺复兴的原意是指“在古典规范的影响下,艺术和文学的复兴”。欧洲在经历了封建教会势力长达一千年的封建统治后,人们开始挣脱精神上的枷锁,被禁锢了多年的古典文化又引起了人们的重视,并成为驱散中世纪黑暗,建立新型的资产阶级文化的重要武器。意大利作为欧洲文艺复兴的发源地,拥有很多古希腊和罗马的遗留物和遗迹,这些都为文艺复兴起到了启蒙作用,新兴资产阶级继承、借鉴和利用古希腊、古罗马的古典文化,在意识形态领域中对封建主义和宗教神学发起了革命。它

使欧洲的科学、文化出现了前所未有的繁荣。正如恩格斯指出的,这是“人类没有经历过的最伟大的进步的变革。是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面,在多才多艺和学识渊博方面的巨人时代。”从美术角度来看,文艺复兴实际上是对古代希腊、罗马美术的复兴。

从哲学上考察,古典主义是与唯理主义相适应的,它是在当时流行于整个西欧的唯理主义思想的影响下形成的。唯理主义以笛卡尔(1596—1650)为代表,他主张一切以合乎情理为原则,主张抛弃传统偏见,反对中世纪的神学世界观,反对盲目信仰宗教权威和经院哲学,把理性看成是知识的唯一源泉。认为感性材料会欺骗人们,只有通过理性才能认知世界。这种唯理主义的认识论和方法论,在当时是有进步意义的,它在古典主义中起了指导作用。因此,古典主义也可称为哲学上的唯理主义。

人文主义学者和艺术家提倡人性反对神性,提倡人权反对神权,提倡个性反对人身依附。如彼特拉克的《歌集》、卜伽丘的《十日谈》等都在作品中重视人的精神而反对神学的虚伪。文艺复兴时期的艺术就是在这个基础上发展起来的。

文艺复兴的艺术有一个显著的特点:现实与人文。文艺复兴所有的创作大都围绕着这个主题。包括了人的感观,人的信仰,人的性欲,以及人的世界观。这时期的作品都要求

打破封建神权,打破封建的禁欲主义,打破封建制度对人精神甚至是肉体的封锁。这时期有很大部分的作品是以宗教为主,许多评论说是以借宗教作为盾牌。文艺复兴时期艺术技法上的特点,主要体现在以写实传真为主,开创了基于科学理论和实际考察的表现技法,如人体解剖和透视法则等。在风格和技法上更注重色彩的协调和自然,不拘一格。在建筑艺术方面,它以恢复古典建筑传统为首任,同时着重探讨建筑美感的理性法则。

意大利文艺复兴艺术的开端

12 世纪到 13 世纪,是自救的远征疏通了地中海地区的贸易通道,意大利由于它重要的地理位置,操纵着西欧与东方的贸易往来。佛罗伦萨、锡耶纳、威尼斯等城市出现了大量集中与分散的工场手工业作坊,形成了人数众多的市民阶层,也形成了以城市为中心的市民世俗文化。造型艺术在当时也出现了新的倾向,尽管与哥特式雕塑的传统有着密切的关系,但对罗马艺术的普遍关注是产生新的表现形式的重要因素。

