

*The European Oil Painting Art
in the 17th-18th Century*

600 YEARS OF THE WESTERN OIL PAINTINGS

西方油画 600 年

17、18 世纪欧洲油画艺术

甘苏庆 编译

Ⅲ

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

17、18世纪欧洲油画艺术 / 甘苏庆编译. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2015.10
(西方油画600年 ; 3)
ISBN 978-7-5314-6855-4

I. ①1… II. ①甘… III. ①油画—绘画史—研究—
欧洲—17世纪~18世纪 IV. ①J213.095

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第088942号

出版者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/12
印 张: 27 1/3
字 数: 370千字
出版时间: 2016年3月第1版
印刷时间: 2016年3月第1次印刷
责任编辑: 范文南 李 彤 童迎强 郭 丹
版式设计: 李 彤 李英辉
装帧设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲 童迎强
技术编辑: 鲁 浪 徐一杰 曾 爽
责任校对: 季 爽 吕 雪 吕佳元 黄 鲲
ISBN 978-7-5314-6855-4
定 价: 398.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

意大利威尼斯学院画廊

目录 >>

17、18世纪欧洲油画艺术

第四章

巴洛克油画艺术

五、荷兰巴洛克油画艺术

弗兰兹·哈尔斯	003
哈门斯·凡·兰·伦勃朗	015
扬·凡·霍延	045
杰拉德·泰尔·鲍彻	051
约翰内斯·维米尔	061
扬·斯蒂恩	083
雅各布·凡·雷斯达尔	089
塞缪尔·凡·霍格斯特拉滕	103
迈因德特·霍贝玛	111
蕾切尔·鲁伊斯	117
威廉·卡尔夫	123
扬·凡·胡苏姆	131

第五章

洛可可油画艺术

一、法国洛可可油画艺术

让-安托尼·华托	141
弗朗索瓦·布歇	157
让-奥诺雷·弗拉戈纳尔	173
让-巴蒂斯特·格勒兹	187
让-巴蒂斯特·西蒙·夏尔丹	197

二、英国洛可可油画艺术

威廉·霍加斯	215
乔舒亚·雷诺兹	235
托马斯·根兹巴罗	247

三、意大利洛可可油画艺术

乔万尼·巴蒂斯塔·提也波洛————— 257

乔万尼·安东尼奥·卡奈尔————— 265

四、德国洛可可油画艺术

约翰·佐法尼————— 277

五、俄罗斯洛可可油画艺术

阿列克谢·彼得罗维奇·安德罗波夫————— 289

德米特里·格里高里耶维奇·列维茨基————— 299

弗拉基米尔·鲍罗维科夫斯基————— 309

伊凡·彼得洛维奇·阿尔古诺夫————— 317

第四章 巴洛克油画艺术

16世纪后期，意大利出现了早期的巴洛克艺术。德国和殖民地的南美洲直至18世纪才兴起这种风格。巴洛克艺术兴盛于反宗教改革的17世纪。主要限于天主教国家。在此期间，反宗教改革的天主教试图使民众远离新教。著名的视觉艺术的主顾们成为这场宣传战的核心力量，继而产生这种更加宏大和更加舞台化的艺术风格。这种新的风格被誉为巴洛克艺术。

西班牙和拉丁美洲将奢华铺张融入这种风格的作品中，而其他国家则比较保守。这种艺术从来没有在荷兰或英国得到普及，却因鲁本斯的支持在佛兰德斯大获成功。在法国，巴洛克风格受到君主们的青睐，把这种风格运用到建筑、雕塑、绘画和装饰上，为后继的洛可可风格的发展奠定了基础。巴洛克的画家、雕塑家和建筑师试图将情感融入他们的作品中。

巴洛克艺术具有戏剧性，庄严、丰富、充满活力，动感、紧张、奢华，倾向于模糊各种艺术之间的界限。巴洛克艺术的典型特征是，色彩对比强烈，纹饰大胆，并把动作和戏剧性融入艺术之中。意大利巴洛克风格的领军人物是卡拉瓦乔和卡拉契。他们从文艺复兴盛期的艺术风格中游离出来，为意大利绘画带来更加物质化的风格。巴洛克艺术吸收了矫饰主义的动感和情感，从文艺复兴那里吸收了庄严和紧凑。巴洛克艺术的巅峰代表人物是雕塑家贝尔尼尼。

此风格在绘画领域中最伟大的代表人物是鲁本斯。他被誉为“画家王子”和“王子的画家”。其他天主教国家的领军人物有委拉兹贵之、苏巴朗和普桑。

在信奉新教的欧洲北部国家中，巴洛克艺术是以繁荣的荷兰现实主义绘画为标志的。这一风格尤其适合新兴资产阶级，他们热衷于描绘比较狭小的室内画、风俗画、肖像画、风景画和静物画。荷兰现实主义艺术分为代尔夫特、乌得勒支和莱顿画派。他们的代表人物是：伦勃朗、维米尔、斯奈德、哈尔斯以及风景画家雷斯达尔和霍贝玛，等等。

在上一册中已相继介绍了意大利、法国、佛兰德斯和西班牙等国家和地区的巴洛克油画艺术，本册介绍的是巴洛克油画艺术的第五部分——荷兰巴洛克油画艺术。

五、荷兰巴洛克油画艺术

17世纪，荷兰脱离西班牙的统治，建立了欧洲第一个资产阶级共和国之后，迅速发展成为一个经济贸易强国。它的绘画贸易也非常发达。富足起来的荷兰资产阶级、商人和市民不喜欢天主教国家盛行的宏大壮观的绘画作品，而是更喜欢让艺术家展现他们自身的形象、生活和环境。于是，肖像画、风俗画、风景画和静物画成为荷兰画派的主要创作题材。巴洛克艺术自然对艺术家们形成较大的影响。这个时期的荷兰绘画进入了历史上的“黄金时代”。其代表人物有哈尔斯、伦勃朗、鲍彻、维米尔、斯蒂恩、塞缪尔、鲁伊斯、霍贝玛、雷斯达尔、卡尔夫与霍延。

弗兰兹·哈尔斯

Frans Hals (约1580—1666)

哈尔斯是荷兰“黄金时代”的画家，是巴洛克时期油画艺术的代表人物。哈尔斯的主要天赋是在肖像画上，他特别擅长用粗犷活泼的笔触捕捉人物瞬间即逝的表情和动态。他的肖像画中包含着生活、时代和人性的东西，总保持着一种激情和新鲜感。在摄影尚未发明的时候，他的群像画为集体留影做出了巨大的贡献。

哈尔斯最为人所知的是那些生动的巨幅群像画，尤其是西班牙战争期间当局所招募的弓箭手和步兵。他打破绘画常规，尽力让所有的人物都居于同等重要的位置，并掌握了每一个人像瞬间的姿态或表情。他的作品中这种不拘形式的特色，对后来的马奈以及其他印象派画家产生了重大影响。在他所画的单人肖像画里，有时会耽溺于过分花哨和炫耀的技巧，例如《微笑的骑士》。因此，他始终无法达到同时代更重要的画家伦勃朗那种悲悯与洞见的境界。

哈尔斯约1580年出生在安特卫普。他的家庭在1585年安特卫普陷落后从西班牙属尼德兰移居哈莱姆，他在这里度过了一生。哈尔斯早年从师于一位佛兰德斯矫饰主义画家——卡雷尔·凡·曼德（1548—1606）。但在哈尔斯的作品中很少看到矫饰主义风格。1610年，他加入圣路加同业协会。哈尔斯最早成名的作品是1611年的肖像画《杰克巴什·扎弗尤斯》。1616年，他创作了真人般大小的人物群像，使他名声鹊起。

1616年，哈尔斯被指控虐待他在哈莱姆的妻子。而事实是，被指控的人不是艺术家哈尔斯，而是另一个同时期居住在哈莱姆的同名人。被指控时，哈尔斯的夫人已去世，没有妻子可以虐待。说哈尔斯有酗酒的嗜好，同样也是没有根据的。1617年，他与伊莎贝拉·蕾妮尔斯结婚。他与原配有两个孩子，再婚后又生了八个孩子。为了照顾家庭，他不像伦勃朗等画家将家搬到客户集中的大城市，而是坚持让客户到哈莱姆谈生意。

虽然哈尔斯的作品在他的整个艺术生涯中都很受欢迎，但他还是经济拮据、财政困难。除绘画之外，他不得不从事经销艺术品和修复艺术品的工作。即便如此，他的债权人还是数次把他送上法庭。1652年，他变卖了财产去解决与一位面包师的债务问题。他的财产清单中只剩下三个床垫和枕头、一个衣橱、一张桌子和五幅油画。1664年，市政厅为了帮助他摆脱贫困，批准每年给他年金二百荷兰盾。

当荷兰为独立而战时，哈尔斯出现在军队的行列里。他还是当地修辞学议事室的成员。1644年，他成为哈莱姆油画协会的主席。

哈尔斯于1666年8月26日在哈莱姆去世，被葬在该市的圣巴沃教堂。

《微笑的骑士》

这是哈尔斯的一幅经典作品，也是世界上最负盛名的作品之一。但画中人物的身份不详。从作品右上角的铭文上看，只知道画中人物时年26岁。他以动态姿势呈现在观众面前。他生动的面部表情、夸张的衣帽和装饰都与传统的肖像画不同，将人物瞬间最真实的表情和神态记录了下来。

《微笑的骑士》是在1624年创作的。画面呈现的是在普通的灰背景中的一位一手叉着腰充满活力的年轻人。人物华丽的服饰在哈尔斯的男性肖像中别具一格：由白色、金色和红色线织就的奇特的图案，左臂弯里夹着一根镀金轻剑的圆头。这件图案复杂的华丽外衣上面有当时流行的符号书中的许多象征物：爱的痛苦和欢愉、爱情之箭、燃烧的羊角和情人的花结。他的两撇山羊胡上翘，颇为傲慢地斜视着观众。画家可能想证明这是一幅订婚肖像画。实际上，骑士没有大笑，只是一种自我满足的、轻蔑地微笑。这个笑容稍纵即逝，却是不可抗拒的，具有很强的感染力。

此画是所有巴洛克绘画作品中最辉煌的一幅，仰视的角度和人物耀武扬威的姿势，使它更具纪念意义。画家通过把人物的手放在左臀部的大大咧咧的做派，彰显人物的活力与自信。同时，也起到了加深画面景深的作用。画家采用了各种笔法，从面部精确细腻的笔法到服装的粗犷松弛的笔法。画家精湛的绘画技巧令人吃惊，生动的色彩、不同质地的服装和对细节的出色捕捉展示了哈尔斯丰富的表现力，如蕾丝花边袖口。画家试图通过微笑将一种动态感注入人物的身上。他拒绝其他古典画家用光洁度来表现活力，而是运用污迹、粗犷的线条、斑点、肤色和最小的细节来展现，比如黑色腰带的草涂。所有这一切都使他的油画作品富有动画的新鲜感。

这幅作品很可能是受画中人物的委托绘制的。19世纪，哈尔斯的声音誉下降。但是尽管如此，这幅肖像画在1865年的巴黎拍卖会上成为赫特福德第四任侯爵与男爵詹姆斯·罗斯柴尔德激烈竞购的艺术品。最后，赫特福德侯爵以51000法郎的高价收购了此画。这次拍卖对恢复画家的声誉至关重要。当它于19世纪70年代由华莱士收藏馆首次展出时，引起轰动。它是英国伦敦华莱士收藏馆最著名的收藏品之一。

《微笑的骑士》 The Laughing Cavalier 1624

油彩·画布 83cm×67.3cm 英国伦敦华莱士收藏馆藏

《手持骷髅的男子》

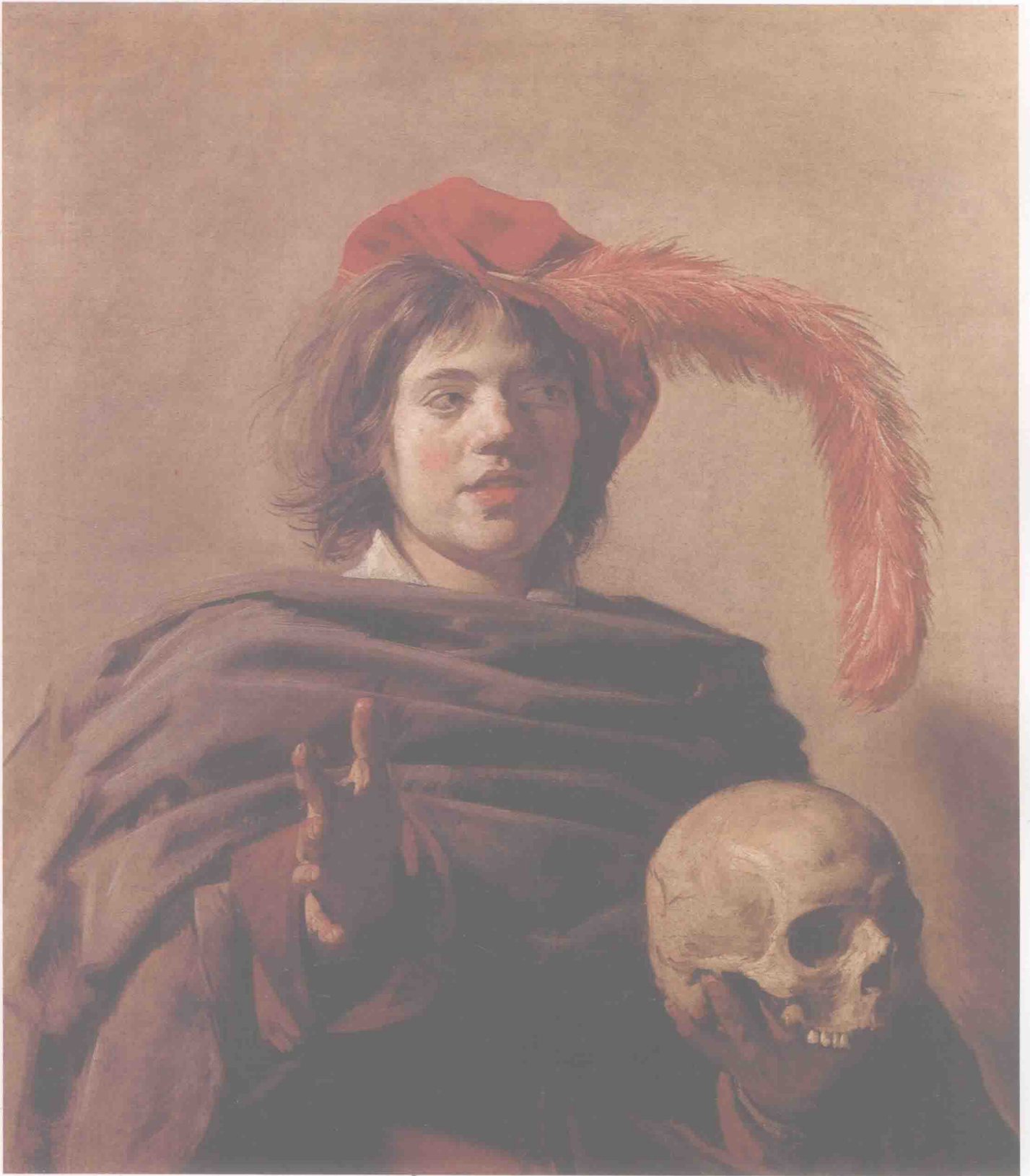
—— 这幅作品虽然是以单人肖像的方式展现，但它应不属于肖像画。男孩手中拿着的骷髅，提醒人们生命的无常和死亡的不可避免。此类题材以“虚空”而闻名。这个词源自《旧约》中的一段经文：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”

—— 有人认为这位手持骷髅的年轻人是莎士比亚戏剧中的哈姆雷特，这是不正确的。画中的年轻人更像是位预言家，警告人们死亡的前景。他向观众发出警告，要求人们不能不考虑死亡，即使是年轻人。在哈尔斯的绘画内容中，可以看到这种解释。他的绘画与年轻时的伦勃朗绘画非常相似。

根据尼德兰的传统，展示手拿骷髅的年轻男孩子是很受欢迎的，可以追溯到16世纪的雕塑作品。男孩子身着异国情调的服饰，红帽子上插着一根巨大的羽毛，让人想起卡拉瓦乔的追随者在1626年至1628年间创作的寓言和风俗题材作品中的人物。他斜着眼睛，似乎在跟旁边的某人说话，左手托着一只骷髅，右手以姿势助讲，一副谆谆教导的模样。画面的光线不是由暗到明，而是从后面射来的。根据透视法而缩短的手和骷髅似乎伸到画面之外。

《手持骷髅的男子》 Young Man with a Skull 1626—1628

油彩·画布 92.2cm×80.8cm 英国伦敦国立画廊藏

《吉卜赛女郎》

这幅画的标题是订画的主顾命名的，有些误导。实际上，画中人物是一个妓女。为这种放荡的人作画在当时是对社会主流意识的一种挑战，在哈尔斯的作品中也极为罕见。自1626年开始，画家明显地受乌特勒支的卡拉瓦乔画派的影响，尤其受洪霍斯特的影响。虽然这段时间短暂，却十分美妙。

哈尔斯沿用卡拉瓦乔的传统主题，描绘一个俏皮快活的妓女形象。她的头发蓬松地披散在肩上，眼睛斜睨，衣服很普通，领口开得很低，珊瑚红色的紧身胸衣托起了胸部。这名女子有着粉红色的脸颊，贪婪的嘴唇和滑在额头上的头发。她的背后是矗立的岩石景观，多云的天空中模糊的背景表明这是一幅室外肖像画。人们不禁要问，她是算命女郎还是妓女？这是一个充满生机的性感快活的女子。

这幅画属于“自然肖像画”的范畴。在这幅作品中，用光和用色的丰富，表明画家对自然和生活的领悟。成功地运用油彩成为表达主题的一个重要手段。

哈尔斯在此时遇到财政困难，但是似乎并没有影响他作画。这幅作品也像其他作品一样，都充斥着轻松愉快，充满幽默感和对生活的热爱。潜台词是，我们无助，但是我们可以自娱自乐。这就是哈尔斯所具有的特殊魅力。《吉卜赛女郎》与《快乐的豪饮者》《微笑的骑士》等作品一样，展示了画家随遇而安、无忧无虑、乐观开朗的人生态度。当然，这种不迎合王公贵族审美趣味的作品，也可能是导致哈尔斯财政拮据的主要因素之一。哈尔斯的这种人生理念似乎也成功地传给了他的著名学生朱迪·莱斯特，学生的许多作品的风格几乎无法与他老师的作品风格相区分。

《吉卜赛女郎》 Gypsy Girl 1628—1630

油彩·画布 58cm×52cm 法国巴黎卢浮宫藏

《哈莱姆救济院的女执事们》

这幅作品是哈尔斯在84岁高龄的时候为哈莱姆市民的“上帝之家”绘制的，是哈尔斯“群像画”的代表作。“上帝之家”是哈莱姆市民为收容老人修建的。哈尔斯一生穷困潦倒，备尝失意和辛酸。但他却以火一样的激情把女执事们描绘得栩栩如生。

为哈莱姆老人院的男执事和女执事们绘制的两组大型群像画，不仅是哈尔斯这位仅次于伦勃朗的、最伟大的肖像画家在晚年的一幅重要作品，而且它的风格在艺术史上也具有重要意义。

1664年，画中的四个女执事是“上帝之家”养老院的董事会成员。她们是斯豪滕、威廉姆斯、安娜·达姆和亚德里亚·娜娜·瓦尔德·霍夫。哈尔斯为她们和一位母亲创作了群像画，背景中的油画是《撒玛利亚》。

哈尔斯对人物分别绘制，每一个人都是一个独立的个体。在白色衣领上的面孔似乎飘浮在背景的黑暗中。暗色的背景中，淡红色的晚霞像是余烬最后闪烁的微光。这幅作品最生动之处在于充满了老年和死亡的概念：“夕阳无限好，只是近黄昏”。这种忧郁的情绪充斥整个画面，比早期作品凝重而深刻。

这幅作品和它的姊妹篇《哈莱姆救济院的男执事们》如今都被悬挂在哈莱姆的哈尔斯博物馆，这是哈尔斯漫长职业生涯的最后两幅作品。作品没有不合时宜和多余的笔画，摒除所有不必要的细节描绘，专注于必不可缺的重点，用寥寥数笔揭示人物的性格特点。

多年来，这幅画受到欢迎，也受到谩骂。欢迎的人喜欢绘画的方式，主要是对19世纪的印象主义和现实主义的印象。谩骂者认为女执事们的肖像不是很讨人喜欢。

长期以来人们都认为哈尔斯居住在这所养老院里。但事实是，他从未住过这所养老院。据说，最后的三十年，哈尔斯和他的大家庭一直住在海里格兰德大街，而这所养老院正好也在这条街上。

《哈莱姆救济院的女执事们》 The Lady-Governors of the Old Men's Almshouse at Haarlem 1664

油彩·画布 170.5cm×249.5cm 荷兰哈莱姆弗兰兹·哈尔斯博物馆藏