

世界艺术史话

Shijie yishu shihua

世界

绘画艺术

下

辽海出版社

世界绘画艺术

(下册)

邢春如 编著

辽海出版社

五、17 世纪欧洲绘画

17 世纪意大利绘画

16 世纪末，文艺复兴美术的中心意大利逐渐走向衰落，一些大师相继去世，自此以后，意大利美术进入一个相当混乱和复杂的时期。在这个时期里产生了样式主义风格。

17 世纪初，意大利样式主义慢慢分化，逐渐形成了 3 种艺术流派：罗马的巴洛克艺术、学院派艺术、现实主义艺术。

(1) 罗马巴洛克艺术：巴洛克风格（又称巴洛克样式）是一种宫廷风格。巴洛克艺术大致有以下特点：无论建筑、雕刻、绘画都强调运动感、空间感、豪华感、激情感，有时还带有点神秘感。雕刻和绘画多表现宗教题材。

(2) 学院派艺术：欧洲的学院派艺术首先在意大利形成。17 世纪卡拉奇兄弟创造了自己的风格和欧洲第一所美术院校，在学院中，崇尚希腊罗马。称学院中的古典主义或学院派艺术。

(3) 现实主义艺术：以写实主义的卡拉瓦乔为代表，又

称卡拉瓦乔写实主义。

巴洛克绘画

17 世纪意大利的所谓正统的美术是为封建贵族和宗教服务的罗马巴洛克美术。

巴洛克美术产生于意大利，后扩散到整个欧洲，尤其是天主教流行的国家。此后又随着宗教的传播，其影响远及拉美和非洲一些国家。中国圆明园里就有巴洛克风格的建筑，建筑师就是从法国和意大利等国来的传教士们。

意大利巴洛克艺术的特征：

首先是它的华丽性。由于服务的对象是上层人物和贵族，故而力求豪华之能事是它的特点。

其次，文艺复兴美术强调理性的宁静与和谐，而巴洛克美术则强调非理性的无穷幻想和幻觉，极力打破和谐和宁静。

第三，是它的激情性。巴洛克美术总是充满激情的，有着强烈的感情色彩。

第四，是它的运动性。即是说，它在内容上是充满激情的，而它的外在形式则强调运动感。

第五，是它的空间性。文艺复兴时期的美术作品基本上是平面的，而巴洛克美术则非常强调空间和立体感。

第六，是它的综合性。巴洛克美术十分强调综合的特点，而且有多种综合形式。

第七，是它有着浓厚的宗教色彩。巴洛克艺术与天主教有着密切的关系，在作品的题材方面，一般多表现一些殉

教、幻觉、神迷的故事和情节。

第八，是有一定的背离现实生活的倾向。

概括起来，意大利巴洛克艺术大致有以上 8 个特点，在欧洲其他国家也大致一样。下面主要介绍一下巴洛克绘画艺术。

巴洛克绘画艺术要比巴洛克建筑艺术出现得晚一些，也并未在 17 世纪意大利画坛中占主导位置，也没有产生像建筑和雕塑方面如贝尼尼或博罗米尼那样的大师。

16 世纪末和 17 世纪初的罗马教廷和贵族好像对建筑与雕刻感到更大的兴趣。而矫饰主义的绘画也没有走出艺术的误区。若想给绘画带来新的生命，就必须进行一场彻底的革命。但这一革命由卡拉瓦乔的现实主义绘画和卡拉奇兄弟的学院主义来完成，而巴洛克绘画还是由矫饰主义发展而来。

由矫饰主义向巴洛克绘画过渡的第一位画家是费德里格·巴罗奇奥（死于 1612 年）。他的作品以宗教题材为主。矫饰主义绘画对他的影响还是十分顽固的，作品的构图或人物的造型往往过分虚构夸大和华而不实。然而画中那种浑厚明朗的色调多少注入了一些新的因素，并且带有格列柯的某些影响。

17 世纪罗马的巴洛克绘画主要是装饰壁画，架上绘画和肖像画十分少见。负有盛名的彼切洛·考尔东诺（1596 年～1669 年）和路加·卓尔丹诺（1634 年～1705 年）是巴洛克绘画的主要代表人物。

彼切洛·考尔东诺是当时社会上极受欢迎的一位画家。

他的作品大都满足了教皇、国王、贵族或富商巨贾的要求。他有巨大的创作潜力，构思灵活、绘制敏捷，但却因为一味迎合，无形中降低了作品的艺术质量。画家绘制了大量的装饰壁画，著名的有《巴尔比林府的天顶画》和《佛罗伦萨比奇宫的壁画》等等。他的壁画作品带有比较明显的巴洛克风格，在空间的处理上往往给人一种梦幻般的感觉；构图上具有变幻莫测、灵活多变的特点；人物造型上带有矫饰主义的媚态的夸张。然而他的壁画的成功之处，是在于风格上与博罗米尼建筑的相协调，完成了巴洛克建筑、雕刻和绘画一体化的任务。

路加·卓尔丹诺是考尔东诺的得意弟子。他擅长于各种类型的人物性格的刻画，在色彩上也倾心于繁复多变。他的许多作品超越了他的老师考尔东诺的成就，然而在建筑风景的绘饰上却相差甚远。

总的来说，巴洛克绘画相比巴洛克建筑和雕刻，其成就不大。实际上，真正决定 17 世纪意大利绘画发展的还是卡拉瓦乔的现实主义和卡拉奇兄弟的学院古典主义。

卡拉瓦乔现实主义

16 世纪末 17 世纪初，意大利画坛上出现了光辉灿烂的现实主义绘画，它是承续了文艺复兴大师们的作品中所表现出来的鲜明的世俗化精神，并与矫饰主义和巴洛克艺术的不断斗争中发展起来的。它的主要创始人和传播者是卡拉瓦乔，因而又被称为卡拉瓦乔主义。卡拉瓦乔主义影响了整个欧洲，把现实主义艺术推向了一个新的阶段。具有鲜明民主

主义思想色彩的卡拉瓦乔艺术的产生，正是与意大利的动荡时代有关。16 世纪至 17 世纪，意大利人民的起义斗争连续不断，这种斗争也影响了一些出身下层的艺术家。他们的苦闷和反抗情绪必然会反映在他们的艺术作品之中。卡拉瓦乔的产生正像同时代产生的布鲁诺、伽利略等人物一样，是历史的必然。

米开朗琪罗·达·卡拉瓦乔（1573 年～1610 年）是 17 世纪意大利最伟大的画家之一。卡拉瓦乔出生于北意伦巴底一个贫苦之家。由于他出生的村子叫卡拉瓦乔，所以别人送给他这样一个绰号。

卡拉瓦乔的艺术创作大致可以分为以下 3 个时期：

（1）早期，卡拉瓦乔曾跟从米兰的西蒙·彼得尔查诺学习绘画，在这位老师的影响下，曾接触过矫饰主义艺术，但对他影响最深的还是文艺复兴时期一些大师的作品和伦巴底的悲惨的现实生活。16 世纪 90 年代，他来到了罗马，开始寻找自己的艺术道路。在罗马，矫饰主义风格引不起他的兴趣，引起他的兴趣的是那些历代大师留下来的静物画和风俗画。卡拉瓦乔早期画了反映现实生活的风俗画代表作是《女卜者》《玩纸牌的人》《奏吉他的人》《捧水果的少年》等。

《女卜者》描绘的大概是卡拉瓦乔偶然见到的一个街头情景。一个吉卜赛女人，很可能是以占卜为生的流浪者，她有吉卜赛人看手相的本领，带有狡猾的目光和一丝淡淡的微笑，捉住一只具有绅士风度的年轻人的手。整幅作品构图简洁，一男一女两个半身像相互联系在一起，由于只刻画了人

《女卜者》卜拉瓦乔 意大利

物的半身，从而免去了一切不必要的细节。使人物的形象十分突出鲜明。这种半身风俗画好像是卡拉瓦乔在早期作品中酷爱的一种形式。《玩纸牌的人》《奏吉他的人》都是采用了这种形式。

卡拉瓦乔的早期作品都带有一种自然主义的倾向，具有浓郁的生活气息。

(2) 从 1597 年到 1606 年是卡拉瓦乔创作活动的盛期。在这一时期，他创作了大量的作品，艺术风格已逐步形成和不断完善。它彻底克服了矫饰主义的影响，另辟蹊径，把在风俗画中所获得的新手法应用到宗教绘画中去，这是他对宗教绘画的重大突破之一。

1598 年，他为罗马法兰契奇教堂所画的《基督召唤使

徒马太》，是一幅具有极为浓厚的风俗意味的宗教画。作品一问世，就引起了争议，在争吵中卡拉瓦乔误杀了对手迫使他离开罗马而迁移到那不勒斯。从此开始了一生的流浪生活。漫长的流浪生活，使画家得到了充分接触和观察下层社会人们生活的机会，并使他成为具有大胆革新精神和在自己作品中歌颂普通人民的 17 世纪意大利第一流的艺术家。

卡拉瓦乔盛期时的代表作是《圣母升天》《圣保罗的改革》等，这些作品完全是徒有宗教虚名的风俗画作品。

(3) 从 1606 年到 1610 年，卡拉瓦乔进入创作的晚期。在这段时间里，画家创作了《洗礼者约翰的斩首》和《圣路乔的埋葬》等作品。他临死前的绝笔之作是《基督的降临》和《基督的笞刑》，这些画面的处理被称为“黑绘法”。1610 年，卡拉瓦乔患病而死，死时年仅 37 岁。

卡拉瓦乔创造的现实主义画风不仅对意大利而且对整个欧洲都具有强烈的影响。鲁本斯、委拉斯凯兹、伦勃朗、勒南兄弟等欧洲画家，都或多或少地、直接或间接地受到卡拉瓦乔的影响。他的出现，预示了欧洲 17 世纪现实主义的绘画发展到一个新的阶段。

卡拉奇兄弟的学院主义

17 世纪意大利学院主义在理论上的奠基人是贝里格，在实践上的创始人是卡拉奇兄弟，即洛多维柯·卡拉奇（1555 年～1619 年），阿戈斯蒂诺·卡拉奇（1557 年～1602 年）和阿尼巴·卡拉奇（1560 年～1609 年）。

他们中的最年长者和实际上的艺术指导者是洛多维柯·

卡拉奇，他们兄弟三人共同树立了自己的奋斗目标。1590 年在意大利的波伦亚地区建立了欧洲第一所美术学院——波伦亚学院。他们把它叫做“有志于造型艺术者的学院”，开起了比例学、解剖学、透视学和建筑学等课程，形成了一个严整的美术教育体系，这个学院成了以后欧洲各国美术学院的蓝本，在世界美术史中占有重要的地位，并对欧洲美术的发展起过重要的作用。

学院派的艺术主张是：要保持古代和文艺复兴盛期大师艺术的永恒性，把这些艺术看成是不可超越的楷模，实际上却是鼓吹折中主义艺术。其主要代表人物是阿尼巴·卡拉奇。他是古典主义绘画的创始人之一，也是古典主义风景画的奠基者。在三兄弟中，他年龄最小。他很早就崭露出杰出的绘画才能，1595 年他应招去了罗马，1697 年至 1600 年间，他为罗马的法尔涅塞宫殿创作了一幅以爱神为主的壁画。当时的罗马因为摆脱了宗教争端的烦恼，提倡绘制具有“永久纪念性的大艺术作品”。阿尼巴的这幅天顶壁画便是“大艺术”的最初作品。在当时的罗马，阿尼巴享有“绘画复兴者”的崇高声誉。阿尼巴的这一幅天顶壁画重新恢复了欧洲纪念碑式壁画的优秀传统，它曾经成为欧洲各国 17 世纪画家们的真正艺术学院。

阿尼巴·卡拉奇还创造了新祭坛画的典型样式。他的祭坛画带有许多等身高的人物，坐在烟雾缭绕中的宝座上的玛利亚，以崇高圣洁的形象与站在前景上的世俗的圣人们连接在一起。另外，阿尼巴还是欧洲古典风景画的奠基人之一，

他于1604年创作的《逃亡埃及》就已经显露了风景画的端倪，他几乎是把这一宗教故事当作风景画来创作的。他大胆地使宗教人物在画面中只占很小的位置，而津津有味地去描写意大利庄严典雅的大自然风光。他的这种画法，后来为17世纪的法国古典主义画家洛兰和普桑等师承并发展了，并最终形成了欧洲古典主义的风景画。阿尼巴还留下了许多独幅画和肖像画，其中著名的有《酣睡的维纳斯》《圣母哭子》《弹曼陀林的男子像》。

从阿尼巴的作品里，我们可以看出学院主义对“自然美”和“理想美”的追求，而且更多地是对理想美的迷恋，有时甚至需要用别出心裁的宏大构图，强烈的运动感和明暗对比，以及夸张的神情姿态和美化的形象来弥补作品内容的单调和贫乏。

阿尼巴1609年因患疟疾而死，年仅49岁。他和卡拉瓦乔一样都是中年夭折。阿尼巴去世后，他所创立的古典主义艺术由波伦亚的一批画家继承并继续得到发展。波伦亚的这群画家中较为著名的有多梅尼奇诺（1581年~1641年）、列尼（1575年~1642年）和阿里巴尼（1578年~1660年）等人。

17 世纪佛兰德斯绘画

16 世纪下半期的尼德兰革命，终于以荷兰的独立和佛兰德斯的妥协而告终。在这块曾经产生过凡·埃克、包西和勃鲁盖尔等一代绘画大师的土地上也因革命后的分裂出现了南北两个各具民族艺术特色的派别：一个是以伦勃朗为首的 17 世纪荷兰绘画；一个是以鲁本斯为首的 17 世纪佛兰德斯绘画。

佛兰德斯的艺术中心是安特卫普，而安特卫普又是西欧最大的艺术中心。

17 世纪佛兰德斯的美术上的代表人物是鲁本斯，他不仅代表了 17 世纪佛兰德斯绘画的最高成就，而且他那众多的弟子和助手，对当时的绘画也形成了重要的影响。所以 17 世纪佛兰德斯的绘画可以称为“鲁本斯的时代”。

鲁本斯的艺术世界

在 17 世纪，鲁本斯与西班牙的委拉斯凯兹以及荷兰的伦勃朗并称为欧洲绘画承前启后的大师。

在这 3 位艺术大师中，鲁本斯的历史地位显得尤为突出，他不仅以自己的艺术活动代表了佛兰德斯的绘画，成为佛兰德斯派最伟大的画家，同时，他的艺术成就还几乎代表了 17 世纪整个西欧绘画，因为即使委拉斯凯兹也受到过他的重大影响，而伦勃朗也因为坎坷多难的一生而未造成像鲁本斯那样强烈的影响。

彼得·保尔·鲁本斯（1577 年～1640 年）的父亲是安

特卫普的法学家，因被指控信奉新教而逃亡德国，鲁本斯的幼年随着父母在颠沛流离中度过的。鲁本斯 10 岁时，父亲客死他乡，他随着母亲回到安特卫普，先进拉丁文学校，后出任贵族侍从，不久，就转学绘画。1600 年，鲁本斯去意大利，任曼托瓦公爵的宫廷画家，开始了为期 8 年的进修。1608 年鲁本斯回到安特卫普，成为阿尔布雷希特大公的宫廷画家。这期间，他还从事过政治和外交活动。

鲁本斯是一个极富学养的艺术大师，他的兴趣之广泛、学问之渊博和造诣之高深可能只有文艺复兴时期的大师达·芬奇或丢勒等人才能与之相比。他一生经历丰富，始终过着忙碌和充满活力的生活；他漫游过欧洲各地，还精通 8 种语言；他富有收藏，曾收集过大量的古物和艺术珍品；他是一个外交家，曾与欧洲的许多名流学者和艺术大师交往甚密；他酷爱研读古典文学作品，其兴趣不在绘画之下；他具有巨大的创作才能，一生的作品数量惊人，题材也十分广泛，他从事过宗教画、神话画、历史画、肖像画、风俗画的创作，还留下过书籍插图的精品，甚至在都市装饰工作方面也做出过杰出成就。他享有着巨大的声誉。

鲁本斯将华丽宏伟的巴洛克艺术风格与尼德兰艺术传统融为一体，形成了具有浪漫主义倾向的独特风格。其作品形象生动，色彩明亮，装饰性很强并往往有一股澎湃的动势。他发挥丰富的想像力，大胆的创新精神，画了许多剧烈冲突的场面。他的杰出的艺术代表作品有《阿马松之战》《劫夺吕西普斯的女儿》《苏珊·芙尔曼》等。

《阿马松之战》体现了英雄主义与爱国主义精神，画面上充满强烈的动感，气势磅礴，情感奔放。《劫夺吕西普斯的女儿》是描写罗马神话中众神之王朱必特和丽达所生的孪生兄弟卡斯托和普

《劫夺吕西普斯的女儿》鲁本斯 佛兰德斯

鲁克斯抢劫迈锡尼王两个女儿的故事。画家在这幅作品中感兴趣的并不是对情节本身的描写，而在于通过抢劫和挣扎这两个互相对立的并带有强烈的动势的动作。把4个人物组成一个很不寻常的构图。4个主要人物和2匹高头大马错综复杂地扭结在一起，形成一种强烈的动势。卡斯托和普鲁克斯，以及2匹马浓重的棕、黑、青灰色，与女子肌肤的明亮色调形成鲜明的对比，而在表现妇女的造型上，鲁本斯强调的是粗壮有力和肉感。鲁本斯笔下的女人基本上都是这一类型，粗壮存力，富有肉感。鲁本斯的这一特点是和他的艺术趣味迎合宫廷贵族和上层人士的享乐需要分不开的。它反映

了鲁本斯和当时上层社会的审美趣味。《苏珊·芙尔曼》是鲁本斯第二个妻子的妹妹的肖像。这幅作品可以使我们看到鲁本斯熟练的写实技巧，流畅的笔法和华丽的色彩。

鲁本斯的绘画艺术对欧洲艺术的发展影响很大，同时代的画家对他无不尊重，他众多的弟子和助手对他更是极尽模仿之能事。鲁本斯在欧洲绘画史上的地位是重要的，19 世纪法国浪漫派的德拉克罗瓦，印象派的雷诺阿，英国的庚斯博罗等都从不同程度上受到他的影响。

凡·代克的肖像画艺术

17 世纪的佛兰德斯绘画艺术，鲁本斯的艺术已达到了历史的高峰，而出自于他的门下的大量弟子和助手们更为繁荣和活跃佛兰德斯的绘画作出了卓越的贡献。在他们中间，最伟大的代表画家就是凡·代克，他具有非凡的才能，是 17 世纪佛兰德斯最杰出的画家之一。

凡·代克（1599 年~1641 年）出生在安特卫普的一个富有的绢织物商人家庭。11 岁时，跟画家赫德里克·凡·巴伦学画。14 岁时所绘的《自画像》已表明他是早熟的天才。16 岁时开始在自己的绘画工作室独立工作。1617 年成为鲁本斯的自由合作者与助手。1620 年末，他去了英国伦敦，在不久后的归国途中，他便赴意大利，并在意大利工作了 6 年之久，形成了自己的肖像画风格。1632 年，他受聘为英国查理一世的宫廷首席画师。第二次去伦敦，并在那里终其一生。

凡·代克一生从事过宗教画，神话画和风景画，但他主要是作为一个肖像画家活跃在佛兰德斯画坛。他一生创作十分勤

奋，在其 42 年的岁月中，竟然创作了 1500 件艺术作品。他的肖像画取得了巨大的成就。其早期的肖像画体现出 16 世纪尼德兰肖像画的传统，比较朴实。后期的肖像画由于主要是描写宫廷贵族而风格典雅华丽。

凡·代克多数肖像画作品都是半身像，有的甚至还加上特定的环境描写。他的最著名的

《查理一世行猎像》凡·代克 佛兰德斯代表作是《查理一世行猎像》《红衣主教班提沃格里欧像》《乔·库尔赛·尼肖尔多和他的儿子》《查理一世和他的子女》以及《亲王威廉二世及其未婚妻》等等。

凡·代克在绘画上取得了卓越的成就，他绘画艺术对西欧绘画的发展产生了相当重要的影响，尤其是他的肖像画直接导致了英国雷诺兹和庚斯博罗等人的肖像画艺术风格的形成，从一定意义上来说，他是英国派肖像画风格的创始人。

具有民族艺术传统的画家约尔丹斯

约尔丹斯（1593 年~1678 年）是一个风俗画家。他生

于安特卫普，比鲁本斯年幼 15 岁。但却和鲁本斯先后同窗，从师过阿达姆·凡·奴尔特，并与老师的女儿结成良缘。他在奴尔特工房里学画时，鲁本斯已经成为名震画坛的艺术大师。他与鲁本斯是远房亲戚，并是终身的挚友。他于 1615 年成为安特卫普画家公会的会员，此后开始了一系列独立的艺术活动，后来接受鲁本斯的邀请，与其合作完成过重要的创作任务。如在 1634 至 1635 年间。他曾受邀参加了装饰布置佛兰德斯继任执政斐迪南主教亲王入城式的工作；于 1637 年至 1638 年间，他还参加了为西班牙国王腓力四世的狩猎宫绘制油画的工作。在和鲁本斯的合作中，约尔丹斯很少受鲁本斯的影响而较多地保留了自己的风格。

约尔丹斯和鲁本斯不同，他不画迎合宫廷贵族的画。在绘画艺术上走向了与鲁本斯不同的艺术道路，其主要艺术成就表现在继承和发扬了佛兰德斯风俗画派的传统。他热爱自己的家乡，也从未离开过安特卫普，他在自己的民族艺术的传统中汲取营养，忠实地继承和发展了佛兰德斯素朴的写实传统。他的作品虽然大多取材于神话传说，但他却以故事的形式反映了当时民众生活的情况。他的具有风俗化性质的作品在当时颇受中产阶级和农民的欢迎。

约尔丹斯的代表作有《萨提尔在农家做客》《丰收》《豆王的节日》等。描写佛兰德斯的民众生活，充满生活情趣和乐观主义。自约尔丹斯以后，佛兰德斯就没有出现过什么特别杰出的画家，而美术的中心也逐渐转移到荷兰去了。