

西洋美术家画廊 91

夏尔丹

Gallery

Chardin

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 92

西斯莱

Art
Gallery
Sisley

出生于巴黎的英国人西斯莱是法国印象派的代表性画家。西斯莱一生中一直在描绘风景画，雪后的晴空、雨水浸润的小路、夏日的河岸、雾霭的拂晓等等，他描绘出季节和天气所导致的各种大气表情。但西斯莱与其他印象派画家保持着距离，他没有得到很大的赞许，在贫困中度过了一生。

莫莱的卢瓦尼运河

73 × 93cm 1892年

沿着蜿蜒流淌的运河，细长的树木排列成行。树木有节奏地划开广阔的早春天空，并使运河对岸活动的人物成为恬静田园风景中的一处小风景，为画面添加上有力的重音。

Stiftung EG Bührle Sammlung, Zürich/AGK London

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

Musée d'Orsay, Paris/The Bridgeman Art Library

鲁维森的雪

1875年

Musée d'Orsay, Paris/AGK London/Erich Lessing

91 夏尔丹

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

诚实画家的一生

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

日常生活中的诗情

名作特写

14

MASTERPIECE

午餐前的祈祷

作品选解

20

GREAT WORKS

鲱鱼 20

洗衣妇 22

牌城 24

鸟风琴 26

美术的象征和它的光荣 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

斯德哥尔摩国家美术馆

Musée du Louvre, Paris/The Bridgman Art Library

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 Fragonard 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 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 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 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库贝尔	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

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-802号

西洋美术家画廊 91 夏尔丹 原出版者/[英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 王兴吉 张亚力

日文翻译/周异夫

校勘/王兴吉

装帧设计/王兴吉 张亚力

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6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 7-5386-0369-7/J·163

定价/15.00元

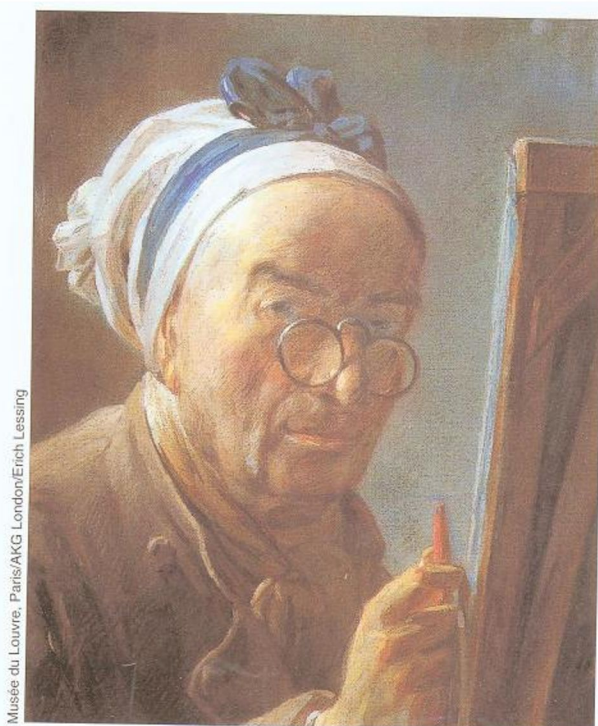
夏尔丹是18世纪法国孕育出的最伟大画家之一，同时，他也是西洋美术史上的静物画巨匠之一。夏尔丹依据毫不修饰、却又非常缜密的观察描绘出极为平常的各种家庭用品，以及巴黎中产阶级的日常生活。但这远离了洛可可时代的巨匠布歇、弗拉戈纳尔等所代表的当时占主导地位的潮流。相反，夏尔丹的质朴却似乎更加接近伏尔泰、狄德罗等法国哲人的先进启蒙主义思想。事实上，狄德罗是极力赞扬夏尔丹的批评家之一。夏尔丹通过他对日常生活这一主题的倾注，几乎完全依靠自己一个人的力量，将静物画领域从较低的地位提升到较高层次。静物画曾经单单是学画者作为练习而描绘的内容，而后，它变成了与装饰欧洲各个宫廷画廊相称的主题。

Chardin

诚实画家的一生

AN HONEST MAN

夏尔丹绘画生涯中的多数事情已为人们所熟知，但他对家人的态度方面至今仍有很多谜团。在同时代画家看来，夏尔丹是一位努力工作、热爱家庭的男子，他的智慧和绘画的热爱博得了人们的称赞。

Musée du Louvre, Paris/AGK London/Erich Lessing

◀ 夏尔丹的色粉画《戴眼镜的自画像（画架前的自画像）》（1779年）。画家去世前几个月创作的这幅作品表现出他毫不妥协的直率。在这幅最后的自画像中，夏尔丹描绘出自己没戴假发、不穿礼服、毫不修饰的形象。

让·巴蒂斯特·西蒙·夏尔丹1699年11月2日出生于巴黎。其父亲让·夏尔丹是专做台球桌的家具工匠，母亲叫让·弗朗索瓦兹·戴维，是让的第二个妻子，夏尔丹是他们的长子。这对夫妇有很多孩子，但准确的数字已无从知晓。夏尔丹的父亲在工作上获得了很大成功，其顾客甚至包括法国国王。在这种环境中，年幼的夏尔丹将熟练的技能作为第二天性牢记在心。

得到称赞的招牌

对于夏尔丹的少年时期我们所知不多，今天人们所了解的多数内容都来自于两部著作。

其一是版画商、收藏家、著述家皮埃尔·让·马里耶特（1694-1774年）留下的关于夏尔丹的文章。该文章撰写于1749年，但1853年之后才得以出版。另一部著作是夏尔丹的朋友、插图画家兼版画家ch·N·克香（子，1715-1790年）撰写的关于夏尔丹的第一部传

Private Collection/The Bridgeman Art Library

◀ 夏尔丹的出生地位于塞纳河畔右岸的塞纳大街。制作于1698年的这张地图，描绘出留有浓厚中世纪都市特征的巴黎景象——蜿蜒曲折的街道，几乎看不到宽敞的空间。

Musée du Louvre, Paris/Photo RMN

Roger-Viollet

◀ 夏尔丹的第一位老师 P·J·卡泽是成功的18世纪历史画家。巴黎的教堂和凡尔赛宫里装饰着很多他创作的祭坛画，这幅《令塔比特苏醒的圣彼得》便是其一。

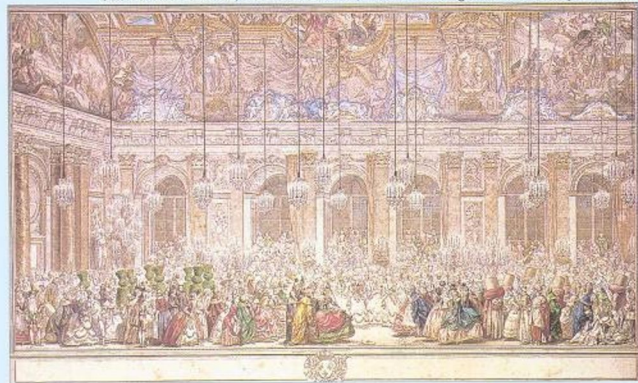
◀ 夏尔丹的朋友 ch·N·克香（子）是版画家、插图画家的同时，也是一位极富才华的批评家。

记。克香的传记（该著作可信度较高）作于1780年，即夏尔丹去世后的第二年，而出版则是在1875年至1876年。克香和马里耶特几乎都没有涉及到夏尔丹的个人性格，只是说他十分谦虚谨慎、努力工作、毫不做作。夏尔丹可能

是在十八岁的时候，拜P·J·卡泽（1676—1754年）为师。这位画家在今天几乎已被人们忘却，但在当时，他的大型宗教画和历史画（情节画）获得了成功。但据说夏尔丹在他画室里学习的时候，卡泽正陷于经济上的窘境，甚

ENGRAVER AND BIOGRAPHER

版画家兼传记作家

▲ ch·N·克香（子）创作了很多以社会事件为题材的版画作品。1745年2月17日创作的《凡尔赛宫“镜厅”化妆舞会》便是其中的一例。

18世纪，版画是复制绘画的主要方法，是让更多的人看到绘画作品的普通方法。在复制夏尔丹作品方面最重要的版画家是ch·N·克香（父，1688—1754年），以及他的妻子、版画家路易丝·玛格达琳·奥特梅兹（1688—1767年）。他们的儿子ch·N·克香（子）继承了一家的传统，创作版画并为很多书籍绘制了插图。

但如今，在绘画史上，克香以他的另一个作用、特别是作为夏尔丹的第一部传记作家和好友而广为人知。克香撰写了几部关于艺术家的著作，他曾任皇家绘画雕刻艺术学院书记官，在艺术作品管理方面发挥了核心性作用。例如，他曾经负责艺术家的居住和养老金事物，监督国王居城的装饰工程。但他与夏尔丹一样，在让·巴提斯特·马里·皮埃尔任皇家学院院长以后便开始失去官方的支持。

◀ 夏尔丹曾经短时间师从于科伊佩尔，但科伊佩尔几乎没有给夏尔丹的绘画风格带来影响。科伊佩尔专门创作以神话为题材的富有魅力的绘画，这幅《给阿波罗戴月桂冠的密涅瓦》便是其一。

Musée du Louvre, Paris/Photo RMN

至无力支付模特儿的酬金。因此，他让学生们临摹自己的作品，以此进行指导。夏尔丹对此感到沮丧，一年后的1720年左右，他拜另一位画家科伊佩尔（1690–1734年）为师。科伊佩尔与卡泽一样，取材于神话题材的作品最为著名，但他似乎没有给夏尔丹带来什么影响。但克香的传记说，科伊佩尔曾经让夏尔丹忠实地描绘出一杆滑膛枪。这件事也许成了年轻的夏尔丹对静物画怀有难舍之情的契机。

夏尔丹在科伊佩尔画室的时间很短，据今所知，他在那里并没有得到更多的指导。通常认为，夏尔丹着手创作留在记录中的第一幅绘画是在他离开科伊佩尔画室后不久。而该绘画

却是一块某位理发师兼外科医生的招牌。这块招牌现已无存，但从一幅木版画中可以看出“在决斗中负伤的男子接受治疗”的主题和图案。据说这块招牌博得了好评。

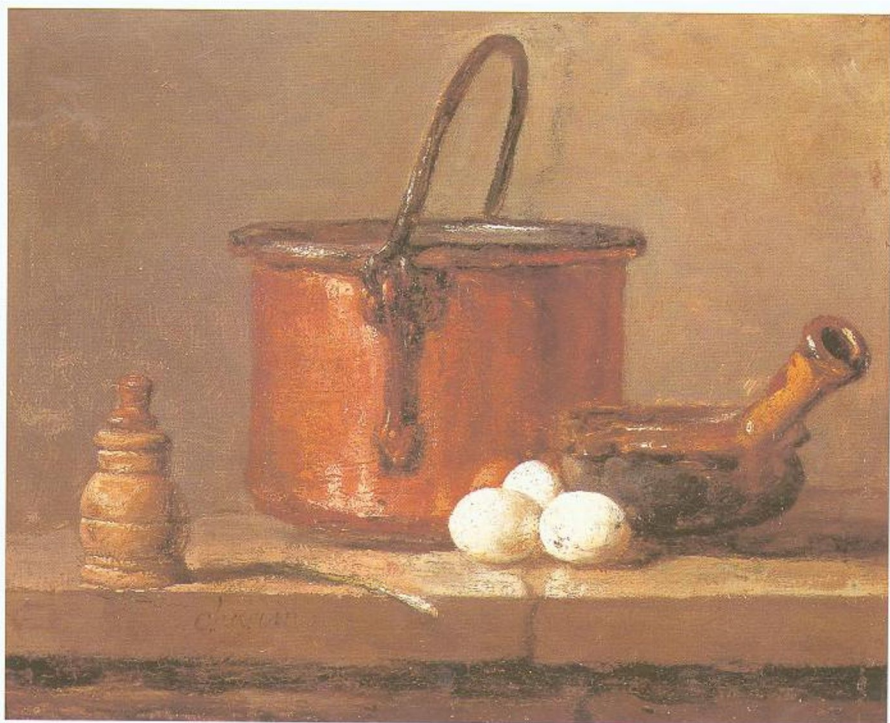
尽管获得了一点成功，但与活生生的人物相比，此时的夏尔丹已经对不动的物体发生了更加强烈的兴趣。当时，在绘画领域的排序中，静物画处于最低位置。在理性上和技术上，人们认为它不及历史画（包括神话和圣经主题），甚至不及风景画和肖像画。夏尔丹难以靠静物画为生也与社会上对该领域评价很低有关。

模范的皇家艺术学院院士

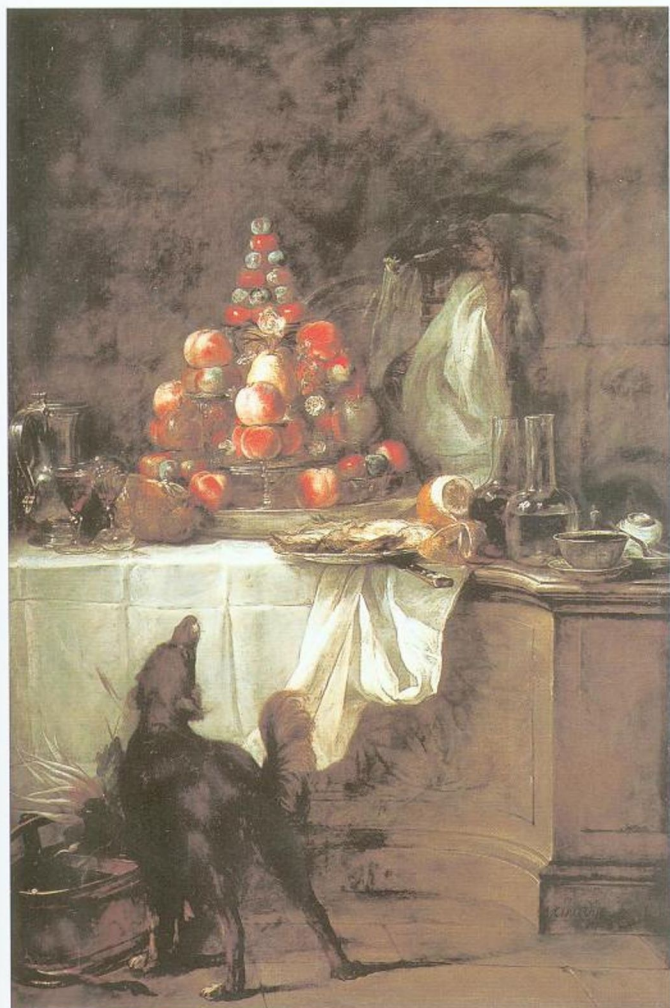
1723年，夏尔丹与富商的女儿玛格丽特·桑塔尔订婚。由于夏尔丹家境贫困，玛格丽特的父亲将他们的婚期拖延了八年。具有讽刺意味的是，两人在1731年结婚时，玛格丽特的父亲在生意上破产，玛格丽特曾经拥有的很多陪嫁钱也大为减少。但克香说：“尽管情况十分不利，但夏尔丹仍然一贯表现出他诚实的态度，同她结了婚。”

幸运的是，在结婚之前，夏尔丹在事业上获得了较大成功。1724年2月，夏尔丹被接纳为圣路加学院画师。该组织历史悠久，可以追溯到中世纪的工匠行会。但它与皇家绘画雕刻艺术学院并没有什么联系，在水准和社会地位上

▼ 18世纪30年代，夏尔丹静物画的创作已达到相当高的水平。这幅《有鸡蛋和锅的静物》（1732年），桌上日常用品逼真的质感，充分展现了画家高超的写实技巧。

The Detroit Institute of Arts, USA/The Bridgeman Art Library

Musée du Louvre, Paris/AGK London/Erich Lessing

◀ 夏尔丹向皇家绘画雕刻艺术学院捐赠的《豪华的餐桌》(1728年)。这幅奢华的作品与夏尔丹创作的更加质朴的其它静物画形成鲜明对照。

品吧。”夏尔丹马上回答说：“阁下看到的便是我的绘画。”

1728年9月25日，夏尔丹作为“拥有描绘动物和果实才能的画家”当选为皇家艺术学院院士。当时的惯例是，新选出的院士要捐赠一幅或几幅自己的作品。当时，夏尔丹捐赠了两幅绘画，即《鲭鱼》(20页)和《豪华的餐桌》，这两幅绘画现在都收藏在卢浮宫美术馆。当初，《豪华的餐桌》并没有博得《鲭鱼》那样高的评价，后来才受到欢迎。如此年轻便成为皇家艺术学院院士，这对于描绘静物画这一“低层次”领域绘画、并且几乎完全是靠自己的努力而掌握了绘画本领的夏尔丹而言，在社会上是相当大的成功。

几个月后，夏尔丹辞去了圣路加学院院士的职位，在以后的五十年间，他一直是皇家艺术学院的模范院士。夏尔丹无误地出席每个月的例会，并一直在1737年以后再次成为定例的艺术学院沙龙上展出作品。在将近二十年时间里(1755-1774年)，夏尔丹一直担任皇家艺术学院会计。从人们给予他“诚实而富有才智”的评价来看，这一职位非常适合他。

也不及皇家艺术学院。

夏尔丹并没有想在皇家艺术学院的展览会上展出作品，他决定在多菲内广场举办的“青年美术家画展”上发表自己的作品。1728年，在这个展览会上，几名皇家艺术学院院士注意到夏尔丹的作品，他们马上劝说夏尔丹申请加入皇家艺术学院。克香的传记上说，夏尔丹为了使皇家艺术学院对自己的作品发生兴趣而使用了一个很好的计谋。夏尔丹与皇家艺术学院院士拉日利埃(1656-1746年)面谈时，将自己的几幅作品挂在了休息室里。夏尔丹到休息室之前，很自然地，拉日利埃站在那里观赏了这些绘画。拉日利埃见到夏尔丹时这样说道：“你收藏的绘画非常出色。这一定是佛兰德斯哪位著名画家的作品吧！……好吧，让我们看一下您的作

▶ 色粉画《夏尔丹夫人肖像》(1775年)。该绘画描绘的是画家的第二个妻子。19世纪小说家龚古尔兄弟对此大加赞赏，并在他们的著作中写道：“如此表现出这位画家天才本领的作品绝无仅有……。”

Département des Arts graphiques, Musée du Louvre, Paris/AGK London/Erich Lessing

Artist's Life

1699 11月2日，让·巴提斯特·西蒙·夏尔丹出生。其父亲是家具工匠让·夏尔丹。翌日，在圣萨尔比斯接受洗礼。

1723 与富商的女儿玛格丽特·桑塔尔订婚。

1724 成为圣路加学院画师。

1728 以“拥有描绘动物和果实才能的画家”的推荐理由当选为皇家艺术学院院士。

1731 夏尔丹与玛格丽特·桑塔尔结婚。父亲去世。长子让·皮埃尔出生。

1735 玛格丽特去世。

1737 在重开的沙龙(官方展览)展出七幅作品。

1738 夏尔丹的作品《封信的妇女》首次被制作成版画出售。

1743 母亲去世。

1744 与遗孀弗朗索瓦·马格丽特·普杰再婚。

1752 路易十五世向夏尔丹支付五百银币的退休金。以后，退休金额每年提高。

1754 画家的儿子让·皮埃尔获得罗马奖。

1755 皇家学院一致选举夏尔丹为会计，非正式任命其为沙龙展览负责人。

1757 路易十五世在卢浮宫中赐予夏尔丹居室。

1772 让·皮埃尔在威尼斯运河溺水身亡。

1774 辞去皇家艺术学院会计职位。

1779 这一年在沙龙展出的作品成为画家的最后参展作品。12月6日，画家在卢浮宫的自己居室里去世，享年八十岁。翌日，他的遗体被埋葬在圣日尔曼洛塞洛瓦教堂。第二年，夏尔丹的妻子去世。

R OYAL PATRON

王室资助者

1715年，路易十五世（1710–1774年）继其伟大的曾祖父路易十四世之后，年仅五岁便登上了王位。路易十五世购买夏尔丹的作品，帮助了其地位的提高，但他最喜欢的则是洛可可风格画家布歇（1703–1770年）。

路易十五世的漫长统治时期，布歇等很多画家参与了各种与王室相关的工程。总的来说，路易十五世对建筑和装饰艺术怀有更浓厚的兴趣。在这些领域中，路易十五世还改建了几个大厅。由于他个人的爱好，路易十四风格的威风凛凛伟观变成了更加轻快而亲切的洛可可风格建筑。

王室首席建筑家加布里埃尔（1698–1782年）如今仍被视为法国建筑艺术的巨匠。他与夏尔丹一样，拥有完美而稳定的协调感觉和不喜修饰的爱好。他最优秀的作品是建在凡尔赛宫庭院院中的特里阿农别墅（建于1761–1764年）。

► 里戈创作的《路易十五世肖像》。绘画淋漓尽致地表现出法国王室的奢华。里戈（1659–1743年）作为太阳王路易十四世的首席宫廷画家名扬四海，后来他效忠于路易十五世。

Château de Versailles, France/AGG London

18世纪30年代初期，夏尔丹将自己的专业从静物画转移到了风俗画。他改变自己的前进路线也许是希望这与自己作为皇家学院院士的地位相配，同时也希望以此获得更多的报酬。他的愿望不久便实现了。从1735年画家妻子去世时制作的妻子遗产目录来看，夏尔丹和他的家庭成员当时过着相当富裕的生活。夏尔丹和他的妻子生有两个孩子。长子让·皮埃尔成了画家，女儿马格丽特·阿涅斯在母亲去世一两年后便离开了人世。

虽然两位亲人的去世为画家的私生活笼罩

▼ 1737年，皇家艺术学院重开沙龙（官方展览）。在卢浮宫沙龙厅（正方形大厅）举办的这次展览会被视为法国文化界的一项重要活动。

上一层阴云，但夏尔丹作为画家却继续走着他的成功之路。1738年，夏尔丹的《封信的妇女》首次被制作成版画，此后，他的数幅作品相继被制成版画，这为他作品的流传起到了积极作用。除了普通市民之外，夏尔丹还受到了王侯贵族收藏家的注意。1740年，夏尔丹获准在凡尔赛宫谒见路易十五世，此后，其名望和社会地位直线上升。当时，夏尔丹向国王献上了《饭前祈祷》（14页）和《勤劳的母亲》（17页）两幅绘画。但是，画家一生中很少出入这种豪华场所，他将自己的大部分人生静静地献给了艺术，除了去凡尔赛和枫丹白露的短暂旅行外，他甚至没有离开过巴黎。

1742年，夏尔丹的健康状况极度恶化，这一年，他未能在沙龙上展出作品。但第二年，夏尔丹又回到了热情的创作活动中。1744年，夏尔丹再婚，新妻是三十七岁的遗孀弗朗索瓦·马格丽特·普杰（参照上页）。克香的传记说她是一位“温柔诚实的”女性。她相当富有，为夏尔丹付出了一切，直至画家去世。1745年，他们生下一个女儿——安杰丽克·弗朗索

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library/Peter Willi

瓦，但悲哀的是，孩子仅仅存活了六个月。

晚年绘画的转向

在整个18世纪50年代，夏尔丹获得了世界性的名望、成功和赞誉，他作为画家的生涯达到了鼎盛时期。1752年，法国国王路易十五世为了表达自己对夏尔丹的尊敬和赞扬向画家支付退休金，并于1757年在卢浮宫中赐予夏尔丹居室。皇家艺术学院对夏尔丹也倍加赞许。1755年皇家学院一致选举夏尔丹为会计，并在当年非正式地委托他负责沙龙（官方展览）展览。夏尔丹是担任皇家学院会计职务的第一位画家，以前该职位由有关负责人担任，显然，他们没有很好地履行职责。传记作家克香记述说，夏尔丹就任之时，皇家艺术学院处于“不稳定的经济状况”之中，但夏尔丹使之恢复到正常状态，并“处理了所有问题”。

从18世纪30年代到40年代，夏尔丹专门创作风俗画，但到了50年代，他停止了人物画的创作，再次回到他最初就钟爱的静物画上。当初，他的这种路

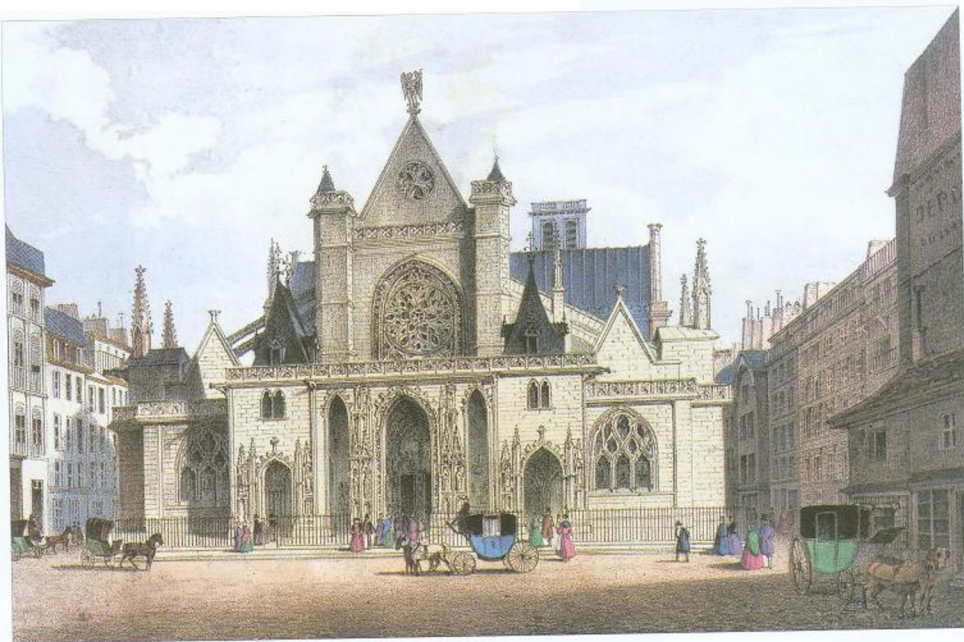
线改变获得了成功，18世纪60年代，画家获得了订件，为装饰国王的两座居城而创作绘画。然而，此时新古典主义愈加获得支持，时代的潮流与夏尔丹的前进方向相反。1770年，马里·皮埃尔被选为皇家绘画雕刻艺术学院院长，这使这种变化变得不可动摇。皮埃尔坚信历史画作为最高层次的绘画优于其它任何绘画，轻视“单单是”静物画的画家。

除了艺术上的社会评价开始降低外，在个人方面夏尔丹也面临一些问题。其中的一些问题与画家的儿子皮埃尔有关，两人之间出现了不和。皮埃尔在他绘画生涯的最初时期便展现出无量的前途性，1754年，他从皇家艺术学院获得了自己渴望的罗马奖学金。但他并没有尝到成功的滋味，1772年年仅三十八岁的皮埃尔便在异乡的威尼斯运河溺水身亡（也许是自杀）。

此时的夏尔丹已是老态龙钟，并苦于肾结石。此外，由于视力衰退，他已经很难使用油彩颜料。晚年，夏尔丹放弃了油彩画而转向色粉画，并创作出数幅精美的肖像画。1771年至1779年的沙龙中，夏尔丹年年参展，展出了这些作品。此时的夏尔丹已经辞去皇家艺术学院会计的职务，参与档案馆的资料整理，直到1778年。1779年12月6日，夏尔丹在卢浮宫的自己居室里去世，享年八十岁。翌日，他的遗体被安葬在圣日尔曼洛克塞洛瓦教堂。

▲ 国王的首席画家让·巴提斯特·马里·皮埃尔对夏尔丹朴素的静物画持否定态度。他的神话作品《将阿戈罗斯变为石头的墨丘利》（1763年）中突出地表现出他夸张的风格。

▼ 描绘巴黎圣日尔曼洛克塞洛瓦教堂的19世纪版画。夏尔丹埋葬于此。

Hulton Getty

日常生活中的诗情

POETRY OF THE EVERYDAY

在夏尔丹活跃的时代，他作为拥有忠实再现自己周围世界本领的画家而受到尊敬。而如今，他作为追求色彩和形体微妙和谐的完美艺术家而受到赞誉。

在18世纪伟大的法国画家殿堂里，夏尔丹与同时代的其他画家迥然不同。华托、布歇、弗拉戈纳尔、还有后来的大卫，他们首先是描绘人物的画家，而夏

尔丹则是静物画的代表人物。此外，同时代画家大体都是将华贵、抑或是大加装饰的表现形式融入到作品之中，而夏尔丹则是极其擅长谨慎表现方式的画家。夏尔

丹的作品与同时代其他画家的作品不同，画幅几乎都不很大，主题也比较简单朴素，多描绘一些取材于中产阶级日常生活的对象或者情景。布歇、大卫等复杂细

夏尔丹创作的肖像画

作为画家，夏尔丹一生中很少创作肖像画。他的模特儿几乎都是朋友或者熟人，他几乎没有在沙龙上展出过肖像画。夏尔丹在1737年的沙龙上展出一幅作品（右），该作品当初称为《化学家》或者《哲学家》，而如今，人们称该作品为《画家约瑟夫·阿维肖像》（1734年）。这幅绘画受到当时批评家的绝口称赞，他们将其与伦勃朗的作品相提并论。该绘画中，画家的朋友阿维处于厚厚的书籍、墨水壶、架子上摆放凌乱的研究器具之中。与其说这是该人物的肖像画，莫如说他是风俗画中的概念化人物。

但是，夏尔丹早期阶段无论何等优秀的肖像画，与他晚年时期使用色粉创作的一系列非常精美的肖像画相比都相差悬殊（参照1、2、5页）。1771年夏尔丹首次在沙龙上展出色粉肖像画时，其作品成了人们的笑柄。夏尔丹的视力衰退是众所周知的事实，其中还有人确信，画家完全放弃了油彩画的创作。但正如当时的一位批评家谈到的那样，夏尔丹通过“这种初次尝试”，“在更高层次上”掌握了色粉这一画材。此后，直至夏尔丹1779年去世，画家一直在沙龙展出他的色粉画作品。

Musée du Louvre, Paris/Archivio ISDA/Gabriel Dagli Orti

Museu de Arte São Paulo Assis Chateaubriand/The Bridgeman Art Library/Giraudon

儿童时代

夏尔丹没有被感伤所左右，以精湛的手法表现出儿童的纯洁可爱。其作品中，有的模特儿身分已得到确认，这些作品通常不被视为肖像画，而被分类为风俗画。与模特儿的五官以及性格相比，画家将重心放在了绘画的氛围或者周围状况上，《牌城》（参照24页）、《小孩和陀螺》、《拿羽毛球拍的少女》等便是夏尔丹以这种形式创作的作品。上述这些题材的绘画此外都还存有其它各种变形、或者结构相同表现却有所差异的作品。

例如，左图《小孩和陀螺》在1738年的沙龙展出。弗朗索瓦·贝纳尔·莱比锡（1698—1755年）将该作品制成版画，并添上了如下哲理性诗句：“听任反复无常的神灵安排自己命运的人，在神灵手中，他将永远像这只陀螺一样不停地旋转……。”

绘画博得了极大好评，夏尔丹还制作了几幅复制品。右图《拿羽毛球拍的少女》（1737年）与制作了数个版本的作品——《牌城》的一个版本（现收藏于华盛顿的美国国家美术馆）构成一对。该绘画表现出画家头脑中儿童时代的天真形象。少女微微上翘的小鼻子和娇嫩细腻的皮肤散发出犹如陶瓷娃娃般的气氛。夏尔丹还描绘儿童和女佣，或者女主人同时出现的风俗画，其中值得一提的便是著名的《午餐前的祈祷》（14页）和《家庭教师》（1739年）。描绘青年的作品中，也有仔细观察年轻艺术家的绘画，《素描家》便表现出背朝观赏者的画中人物的优美姿态。夏尔丹还为该作品制作了其它几个版本。

Private Collection/The Bridgeman Art Library/Peter Will

致的表现方法和弗拉戈纳尔、华托等栩如生的笔致在夏尔丹的作品中都难以见到。取而代之的是，画家惊人地控制其作品的微妙结构、色调和质感，表现出魔法般的效果。

与夏尔丹生活在同一时代的人们中，有些人对夏尔丹如此精湛的技艺有较深的理解。俄国的叶卡捷琳娜二世（俄国女皇）等当时最有实力的一些资助者都购买了他的作品。毋庸置疑，由于社会对夏尔丹专事的绘画怀

有很强的偏见，尽管夏尔丹在自己所属的领域获得了很高评价，但人们（称赞其绘画的人们也是如此）仍然认为他不敌描绘神话、历史等“高尚”主题的画家，甚至不如风景画和肖像画家。人们认为，静物画和风俗画都只不过显示出画家熟练的绘画技能，其中几乎、甚至完全不包含有理性内容。

“拘泥”赋予了作品质朴和威严

法国皇家绘画雕刻艺术学院推广了绘画领域的这种层次排序。夏尔丹自己也是皇家艺术学院院士，在他内心深处无疑也认可了这种排序的合理性。夏尔丹在自己的儿子皮埃尔学习绘画时，并未由自己对其进行绘画指导，而是对他

进行了被视为是当一位历史画家所必需的正统经历的所谓古典主义教育。他的这种做法似乎对皮埃尔十分有益，皮埃尔在二十三岁的时候便获得了皇家艺术学院极具权威的罗马奖。对于夏尔丹自己所接受的教育情况我们无从知晓，但无疑他只接受了最基本的教育。与画家的儿子不同，夏尔丹不曾到意大利（梦想获得成功的画家前往学习、镀金的国度）旅行，不仅如此，他甚至未曾想到远离自家数公里以外的地方去旅行。换言之，夏尔丹所生活的不是高尚而具有知识理性的画家世界，而是古代传承下来的中产阶级式的工匠师世界。

夏尔丹自己虽然没有像他的儿子一样充分运用自己所学到的知识，但他开始学画时似乎也曾立志当一位历史画家，并师从于卡泽。但夏尔丹在这一领

域几乎没有什么才能，他发现自己具有描绘静物的才能。夏尔丹的朋友、传记作家克香（子）在传记中说，某日，夏尔丹试图描绘死去的兔子，他发现了自己真正的才能所在。克香借助夏尔丹的口气说：“这才是我必须加以再现的对象。”“如果要集中精力忠实地再现出这些，我就必须忘记至今为止所看到的一切。而且甚至必须忘记其他画家是如何表现这些对象的。我必须将这些对象置于远处，以至于看不到它们的细部。必须准确地表现出事物本身，它们的阴影、它们的色泽、它们的形状、它们的光线和阴影效果。”

夏尔丹的作品很好地反映了画家本人的意图——以新的视角观察描绘的对象、集中把握事物的整体印象而不是其表面的细部。夏尔丹同时代或者其前一

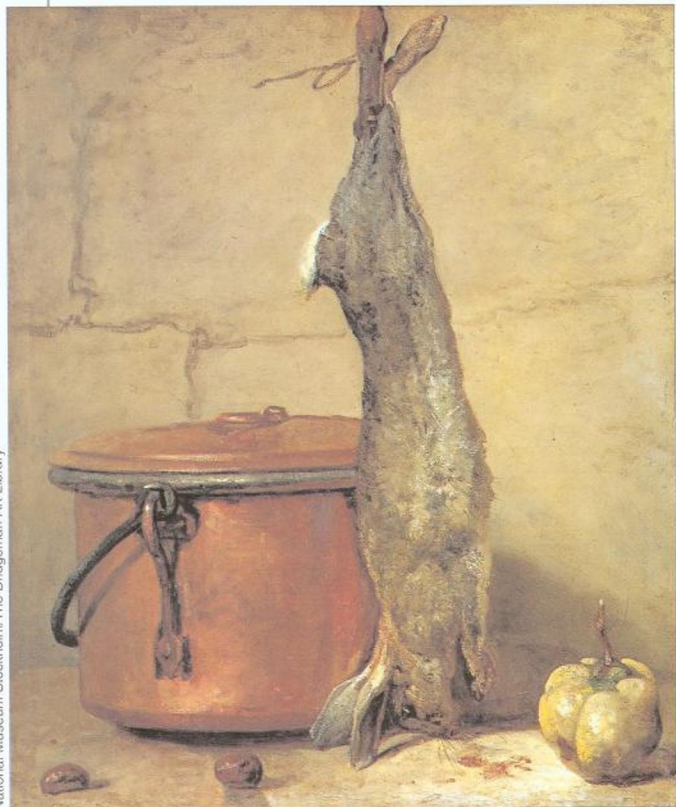
时代描绘静物的画家力图非常写实性地描绘出细部，他们试图描绘出花瓣上的所有水滴，甚至试图描绘出玻璃或者金属表面上微小的闪耀。而夏尔丹却拘泥于结构、和谐、匀称。夏尔丹通过准确的构图感觉和充满自信的笔触，排除掉所有表面上的因素和令观赏者注意力游离于对象本质的因素，赋予自己的作品以质朴和威严。事实上，虽然主题内容各有千秋，但画家作品中的这种威严甚至可以与17世纪法国绘画巨匠普桑相媲美。

夏尔丹与普桑一样，下笔缓慢，创作谨慎。但从同时代资料中我们可以了解到普桑创作技法的很多方面，而对于夏尔丹的创作方法我们却知之甚少。夏尔丹独自进行创作，尽管传说他曾经短时期指导过年轻时代的弗拉戈纳尔，但

猎物

夏尔丹的第一部传记作者ch·N·克香（子）说，夏尔丹试图描绘出死去的兔子，从而立志专攻静物画。传记中这样写道：“他以前不曾画过毛皮。他知道，不能一根一根地描绘出皮毛，不能试图再现出

每一个细部。”与之相反，夏尔丹试图“尽可能地再现出物体的整体存在感”。猎物（特别是兔子）是夏尔丹喜欢并反复描绘的主题。夏尔丹对该主题持有好感并对其进行简洁的描绘。同时代画家大都喜欢描绘豪华美观的事物，夏尔丹以与之截然不同的意识创作自己的作品。左图的《野兔和铜锅》（约1739—1740年）中，兔子挂在朴素的墙壁前，周围还溅着鲜血。兔子的毛皮与铜锅的光泽和墙壁没有光泽的表面形成对照。右图的《野鸭》（1764年）中，尽管画家描绘了中国瓷器等更加精巧的物品，但笔致有所抑制。这里，画家将野鸭描绘得十分漂亮，野鸭羽毛明亮部分的白色光泽与红色双脚形成对照。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

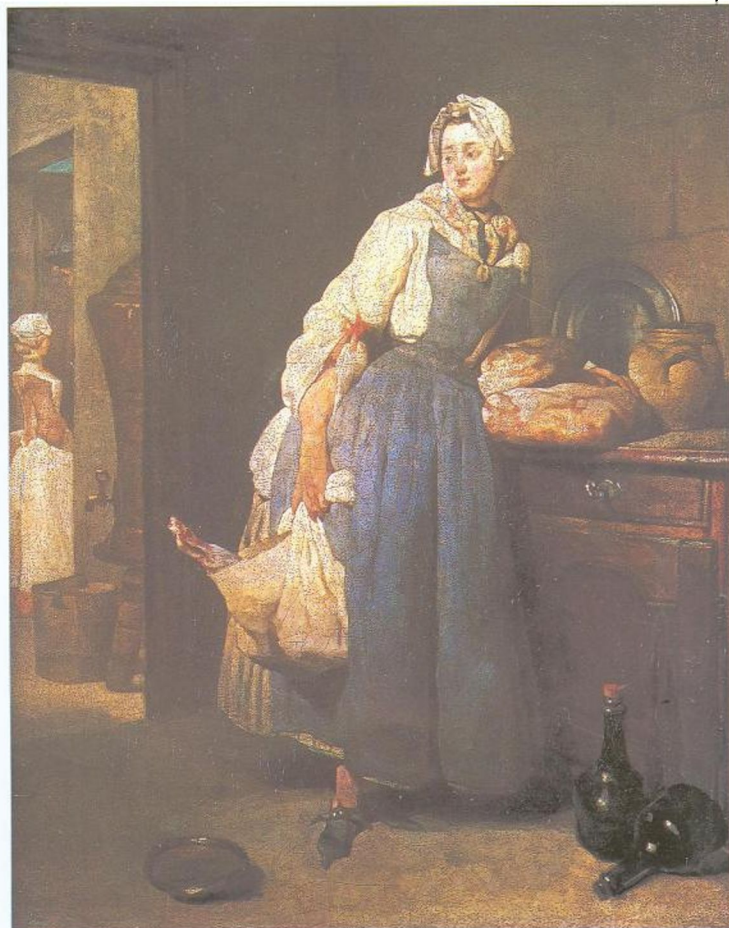
记录中记载说，他晚年只收了一名弟子。夏尔丹的素描现存仅仅数幅，几乎都是画家学画时代的作品，可以推测，夏尔丹只是将自己眼前的事物原原本本地画

在了画布上。1767年，极力称赞夏尔丹的哲学家狄德罗（1713-1784年）写下了如下语句，暗示说夏尔丹并不是单单没有说到自己的画法，而是有意使其成

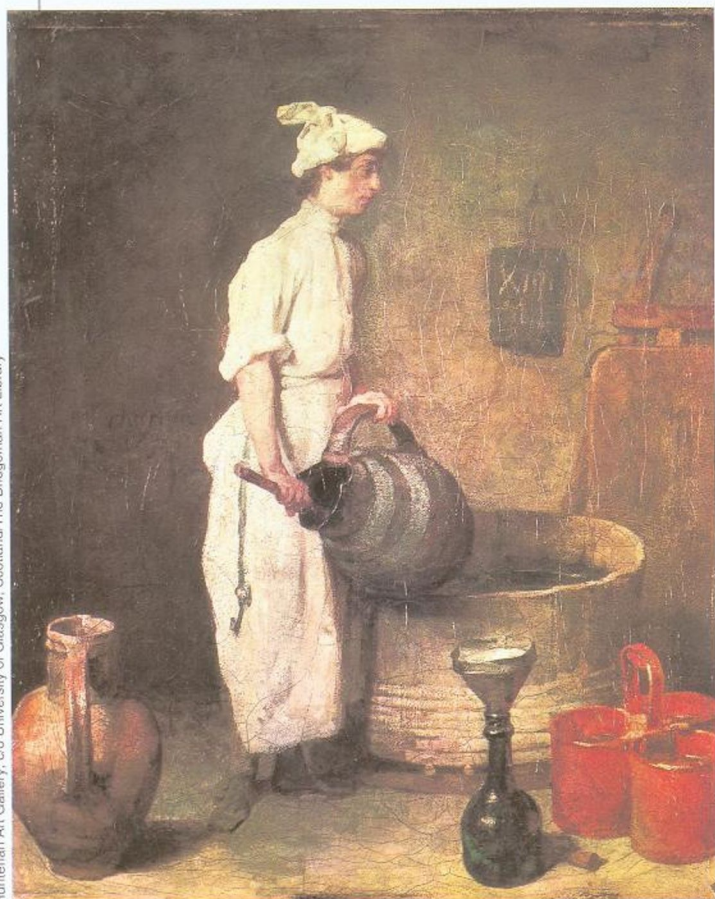
为秘密：“夏尔丹拥有独特的绘画技法，据说他可以像使用画笔一样使用拇指。事实上，我还没有见到说他亲眼看到过夏尔丹进行创作的人。”

National Museum Stockholm/Archivio IGDA

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

Hunterian Art Gallery, c/o University of Glasgow, Scotland/The Bridgeman Art Library

保姆的日常生活

18世纪30年代之前，夏尔丹创作了数幅以女佣为主题的作品。这都是描绘当时中产阶级家庭的作品，每幅作品中都至少有一名保姆，这样的家庭也许是夏尔丹自己日常生活的写照。因为夏尔丹雇用的女佣玛丽·昂·舒诺作为模特儿常常出现在画家的作品中。这些作品表现出在楼梯下的不显眼地方终日从事辛劳工作的女佣生活，但夏尔丹在其中融入了极大的尊严。《购物归来的保姆》（右上 1739年）中，妇女抱着沉重的食物显得疲惫不堪；《洗衣妇》（1733年，22页）描绘了妇女极其辛苦地工作；《打水妇女》（左上 1733年）中，观赏者甚至可以体会到妇女的腰酸背痛。此外，《小酒馆的佣人》（左 18世纪30年代中期）中，青年看着绘画的外面并未认真工作，似乎在梦想着什么。同样主题的作品此外还有一幅。

日用品和静物画

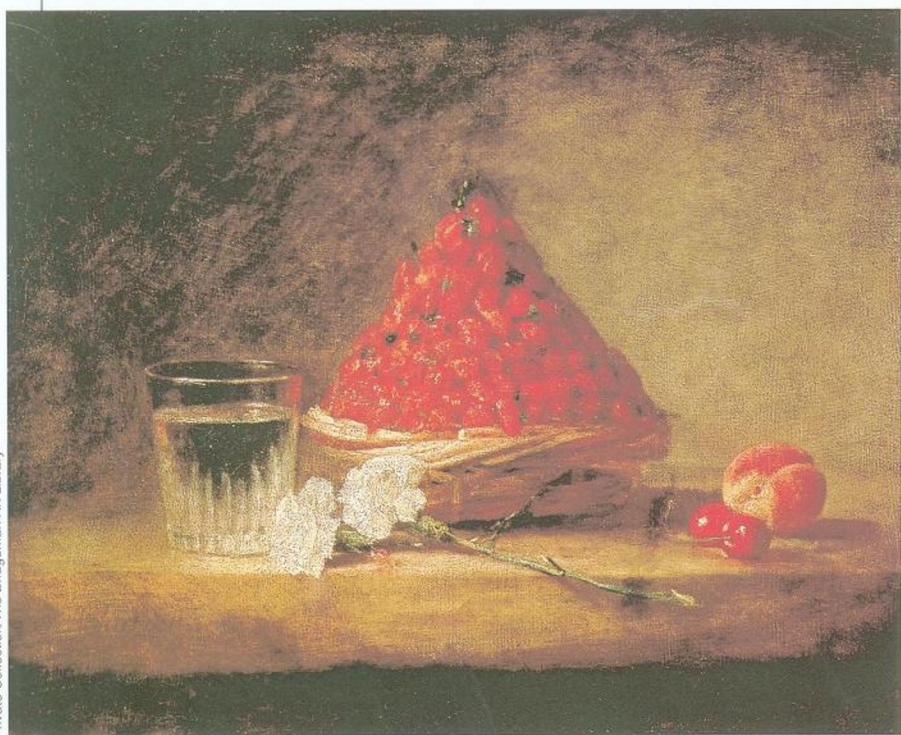
夏尔丹的静物画中，很多是热水壶、锅、水罐、玻璃杯等摆放在一起，像是正在准备饮食，或者是正在餐饮。绘画的初期阶段，夏尔丹多描绘一些质朴的素烧器具或者不加装饰的玻璃器皿，而后来，法国制造或者中国进口的瓷器等更加昂贵的器皿多在其作品中出现。

无疑，这反映出夏尔丹在画家生活的最初时期过着比较贫困的生活，而后来他富裕到了一定程度。因为我们完全可以推测，夏尔丹所描绘的物品大都是他家里的东西。偶尔，夏尔丹以非常简洁的结构描绘出对象，表现出各种形状、质感和色彩组合的优美。左下图《草莓蓝》(1761年)是1761年的沙龙参展作品，一堆水果柔和的红宝石色与康乃馨的白色、玻璃杯里水的液体感和透明感形成对比。同样的对比在右下图《装杏的瓶子》(1758年)中亦可见到。此外，这里椭圆形

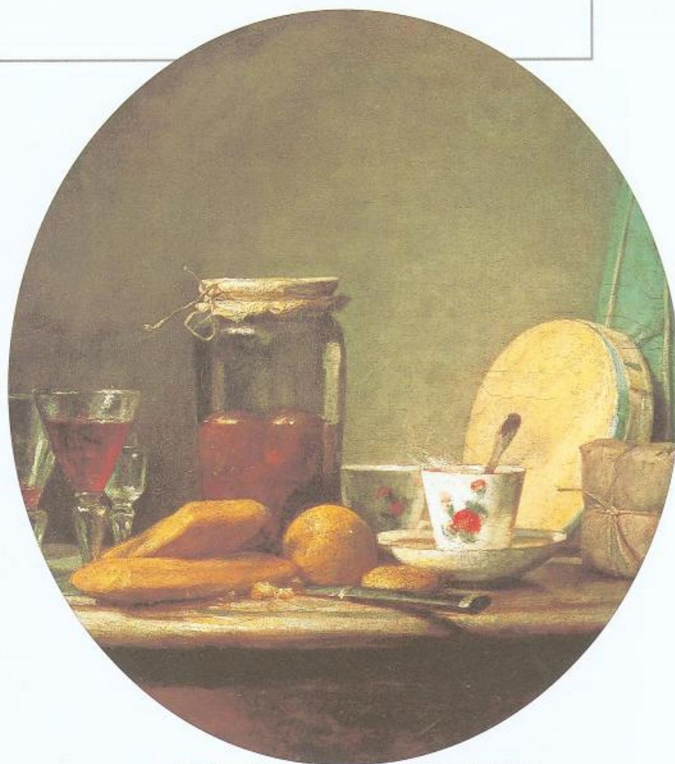
圆形的画布形状与盒子也构成一对。以《午餐之后》的名字而广为人知的《配餐室的桌子》(1758年)则以更加精巧的形式表现出这一特征。作品中，摆放着美观的陶制带盖汤盘，同样是陶制的大盘子四周满满地摆放着水果、餐布、餐刀、水壶等。

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

Private Collection/The Bridgeman Art Library

Art Gallery of Ontario, Toronto/The Bridgeman Art Library

因“写实主义”而重获好评的感觉

对于画家同时代人而言，夏尔丹的技法一直是一种不解之谜，但他创作速

度之慢却是人所共知的。也有人误将他创作之慢的理由解释为懒惰，其资助者中甚至有数人因此而表现得不耐烦。夏

尔丹这种舒缓的创作速度也反映在他的作品数量上。如今，夏尔丹自己创作的作品约有三百幅，但如果考虑到这是他

模仿人的猴子

在法国，从17世纪后半叶到18世纪初叶，在绘画或者装饰中描绘穿着人的衣服、模仿人类行为的猴子形象十分流行。通常，这种猴子多出现在室内装饰中，但也有只有猴子的绘画，其中也有著名画家的创作。人们取法语中“猴子”的读音，称绘画或者室内装饰中这种猴子的主题为“桑杰里”。

这种画家看似与夏尔丹极其认真的印象相互矛盾，但夏尔丹确实创作了几幅这类绘画。例如，右图《绘画的猴子》（约1740年）中，一只猴子正对着一个损坏了的小雕像进行写生（文艺复兴时期小丘比特样子的儿童像）。随着18世纪下半叶新古典主义的盛行，人们对这种绘画的兴趣开始减退。

Musée du Louvre, Paris/AGG London/Erich Lessing

作为画家活跃近六十年的成果，考虑到其多数作品都幅面较小而且结构也比较简洁，这一数量则显得很少。而且，夏尔丹作品的三分之二并非独自一幅，而是其它作品的复制，有一些还是对自己中意作品稍做改动的结果。

总体上，夏尔丹作品的创作年代比较清楚。这是由于夏尔丹多在自己的绘画中加入日期，以及他每年在沙龙上展出作品，这些作品定期受到评论家或者新闻记者的评论。也由于夏尔丹在皇家艺术学院担任公职的缘故，随着画家年龄的增长，其作品数量也呈递减趋势，但他的作品并不是集中于某个时期，而是分散于一生的各个时期。

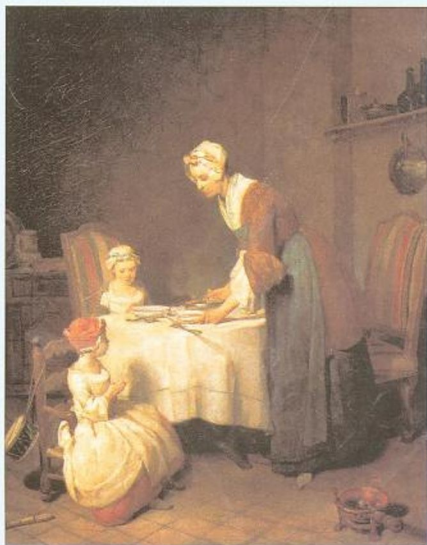
粗略而言，夏尔丹作为画家的一生可以划分为三个时期和暮年阶段。1733年以前是第一个时期，画家主要描绘静物画，主题大体上也是质朴的日常用品。其后的大约十五年间，夏尔丹专门创作风俗画。从18世纪40年代后期开始，

夏尔丹重新将静物画当作主要主题。这时，画家与他的早期阶段同样，虽然继续以质朴的主题为主要内容，但开始较多地描绘出更加精巧而昂贵的物体。在画家人生旅程的最后阶段——18世纪70年代，夏尔丹扔掉了油彩画，开始创作色粉画。

直到1779年夏尔丹逝世，他使用色粉创作的肖像画一直很受欢迎。而此后，夏尔丹似乎变成了前一个世纪的遗物，他所做的工作也被人们忘记了。夏尔丹终于重获好评则是在19世纪中叶以后。新古典主义和浪漫主义在几十年里成为通常的风格之后，忠实地反映现实的新风格，即以库尔贝（1819-1877

年）为代表的著名的“写实主义”，在法国画坛占据了统治性地位。在这种风潮中，直接描绘事物并具有理性的夏尔丹作品再次给观赏者留下了深刻印象。夏尔丹作品所拥有的形体的纯粹和力度，强烈地感染着现代人的感觉。今天，夏尔丹已成为18世纪艺术家中最受爱戴的画家之一，在静物画巨匠中，人们也赋予其最高地位。

名作特写

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

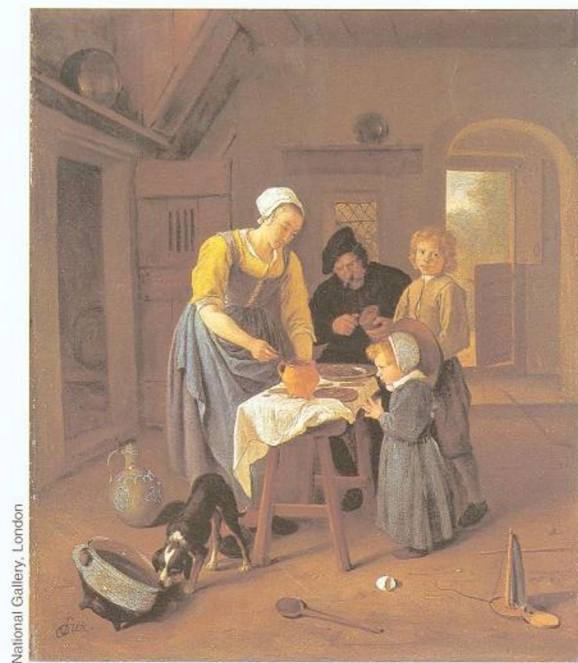
午餐前的祈祷

巴黎 卢浮宫美术馆藏
Musée du Louvre, Paris
SAYING GRACE
1740年
49·5 × 38·5cm

与夏尔丹的其它多数作品一样，这幅静谧的杰作也有数个不同版本。这幅作品是画家1740年呈献给路易十五世的绘画，现在，与该绘画几乎完全相同的另一幅绘画与之一同收藏在卢浮宫美术馆。此外，与这两幅绘画稍有不同作品收藏在圣彼得堡的埃尔米塔什美术馆，与之十分相似的另一幅绘画（可能是临摹）收藏在鹿特丹的伯宁根美术馆。

画家自己制作了如此数量的复制品，这说明该作品在夏尔丹生前便极受欢迎。即使是现在，《午餐前的祈祷》仍然是卢浮宫美术馆最受欢迎的作品之一。

绘画描绘的是极为常见的中产阶级家庭景象。母亲正在为两个孩子端上简单的食物。年幼的孩子正要做就餐前祈祷，姐姐静静地注视着他。和谐美丽的结构和柔和的色彩使用、微妙的明暗法，以及有所节制的动态，极富诗意地表现出日常生活的一瞬间。

National Gallery, London

▲ 斯滕描绘农民家庭的《饭前祈祷》和夏尔丹的《午餐前的祈祷》中，可以看到地上的玩具、家庭用品等很多相似之处。

19世纪，夏尔丹被“重新发现”之时，《午餐前的祈祷》之所以吸引人们，很大一个因素便是作品中表现家庭的质朴与法国贵族的过度奢华形成鲜明的对比。在法国，该绘画成为独立于意大利和荷兰之外的独自绘画学派的象征。然而，尽管人们对其评价如此之高，该作品在很大程度上仍然借助了17世纪荷兰画家描绘的风俗画。从“进行午餐前的祈祷”这一主题的选择和作品标题来看，我们可以清楚地发现绘画所表现的情节中常见的哲理性、宗教性暗示。

西洋美术中出现以厨房为舞台最著名的圣经故事是“马撒和玛利亚家中的基督”（路加福音第十章），该场景作为包含有哲理性含义的场面设定从古代便出现在静物画中。这是基督访问姊妹家庭时候的故事。马撒是如同主妇一样工作忙碌的妇女，坐在基督旁边听他们讲话的玛利亚没有伸手帮忙，马撒对此提出异议。而基督却回答说：“玛利亚选择了正确，她不可以采纳。”该故事通常被解释为：表示冥想的、宗教的生对于活动的、世俗的生的优越。一位叫亨得利克·索尔夫（1611-1670年）的荷兰画家描绘的《马撒和玛利亚家中的基督》（19页）中，玛利亚在基督旁边埋头读书，似乎处于冥想之中，而马撒却摆出了发牢骚的姿势。人物周围，画家描绘出马撒为尊贵的客人准备的食物等各种豪华物品。