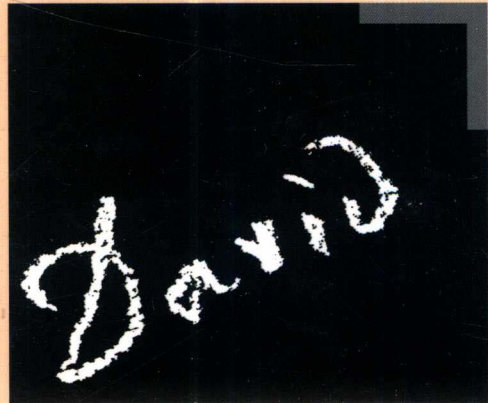

David

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

大卫

素描

荆成义◎编著

大卫是法国大革命时期的杰出画家，新古典主义的代表人物。他也是一位重要的美术教育家。

大卫的艺术大体分为大革命前期的历史画、大革命期间的历史肖像画、拿破仑帝国时期的宫廷肖像画、帝国失败后的历史画。《马拉之死》是大卫最扣人心弦的一件作品，也是以往一切“政治性”绘画中最伟大的一幅作品。

素描

画坛巨匠

大卫

PAINTING MASTERS

David

荆成义 © 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·大卫素描 / 荆成义编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5314-7549-1

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—法国—近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第299902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: 9

字 数: 50千字

出版时间: 2017年1月第1版

印刷时间: 2017年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 童迎强 金 明

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 薛 力

ISBN 978-7-5314-7549-1

定 价: 55.00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

目
录

106

智慧女神密涅尔瓦 / 007	风景 / 034
查尔斯·尼古拉·科钦 / 008	荷拉斯三兄弟之誓草图 / 035
车的装饰 / 009	荷拉斯三兄弟之誓 / 036
盛水池写生 / 010	习作 / 037
头盔的写生 / 010	男人体习作 / 038
石膏像素描习作 / 011	男人体习作 / 039
城堡 / 012	约瑟夫肖像 / 040
风景 / 013	网球场宣誓（局部） / 041
雕像的素描 / 014	为网球场宣誓草图 / 042
罗马的遗迹 / 015	为网球场宣誓草图 / 043
死亡的边缘 / 016	为网球场宣誓素描 / 044
罗马广场 / 017	为网球场宣誓素描 / 045
风景 / 018	为网球场宣誓素描 / 046
意大利风景 / 019	为网球场宣誓素描 / 047
坐着的男人 / 020	为网球场宣誓草图 / 048
素描习作 / 021	为网球场宣誓草图 / 049
习作 / 022	习作 / 050
头像习作 / 023	习作 / 050
被感召的马修 / 024	盛装的男子 / 051
草图 / 025	勒佩勒捷 / 052
安德洛玛刻哀悼赫克托耳草图 / 026	马拉的肖像 / 053
安托马克的痛苦草图 / 027	群众代表 / 054
荷拉斯兄弟之誓 / 028	法官 / 055
安托马克的痛苦中的道具 / 029	凯旋草图 / 056
素描习作 / 030	法兰西人的凯旋 / 056
老贺雷修斯捍卫他的儿子 / 031	吟诵诗作的荷马 / 057
习作 / 032	法官 / 058
习作 / 033	萨宾妇女草图 / 059

目
录

萨宾妇女 / 060	马的局部 / 084
萨宾妇女草图 / 061	男女肖像习作 / 085
萨宾妇女 / 062	列昂尼达在蒂莫彼勒草图 / 086
男子肖像 / 063	五月广场的宣誓草图 / 087
波拿巴 / 064	五月广场的宣誓草图 / 088
习作 / 065	人体习作 / 089
习作 / 065	坐着的皇后 / 090
皇后的加冕 / 066	人体习作 / 091
凯勒曼将军 / 067	男人体习作 / 092
习作 / 068	五月广场的宣誓 / 093
习作 / 068	五月广场的宣誓草图 / 094
拿破仑加冕 / 069	五月广场的宣誓草图 / 095
红衣主教 / 070	列昂尼达在蒂莫彼勒草图 / 096
肖像习作 / 071	列昂尼达在蒂莫彼勒草图 / 097
唱诗班的指挥 / 072	出发 / 098
习作 / 073	朱庇特的来访 / 099
习作 / 073	坐着的皇太后 / 100
为拿破仑及皇后加冕所作的素描 / 074	草图 / 101
为拿破仑及皇后加冕所作的素描 / 075	草图 / 102
习作 / 076	列昂尼达在蒂莫彼勒 / 103
习作 / 077	草图 / 104
拿破仑一世的到达 / 078	布鲁特斯 / 105
教皇肖像 / 079	
习作 / 080	
习作 / 081	
在梵蒂冈墓之后 / 082	
自画像 / 083	

大卫

PAINTING MASTERS

1748—
1825

David

素描

画坛巨匠

大卫

PAINTING MASTERS

David

荆成义 © 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·大卫素描 / 荆成义编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5314-7549-1

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—法国—近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第299902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: 9

字 数: 50千字

出版时间: 2017年1月第1版

印刷时间: 2017年1月第1次印刷

责任编辑: 童迎强

装帧设计: 童迎强 金 明

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 薛 力

ISBN 978-7-5314-7549-1

定 价: 55.00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

序

杰克·路易斯·大卫(1748—1825),法国大革命时期的杰出画家,新古典主义的代表人物。他也是一位重要的美术教育家,他在拿破仑时代曾教育出一批优秀的美术家,后来都成为绘画界的杰出人才,并使法国取代意大利成为欧洲美术运动的中心。其中最为突出的画家有安格尔、格罗、席拉尔等。

雅各宾党执政期间,大卫成为共和政府的文化与教育委员。他以充沛的感情创作了《网球厅宣誓》《马拉之死》《列弗列蒂埃》《少年巴拉》等一系列讴歌法国大革命的优秀作品。雅各宾党失败后,他一度消沉,直到拿破仑执政,他又成为拿破仑的首席画师,以古典主义的宏大形式创作了《皇帝的加冕礼》《拿破仑骑马像》等歌颂拿破仑的作品,极受恩宠。1816年,拿破仑失败后,大卫流亡比利时的布鲁塞尔,创作了《萨宾妇女》《疲倦的战神马尔斯》等作品,流露出对于斗争的厌倦。

1825年他客死异乡,享年77岁。

拥戴拿破仑的艺术家,最有名的就是大卫。大卫把拿破仑想成是法国大革命的继承人与混乱的终结者,对他非常崇拜,同意做拿破仑的宫廷画师。他画了一系列肖像画和历史画,精雕细琢,有惊人的效果,把我们带到了拿破仑时代的历史与生活中。

大卫的修辞艺术是思想的、沉静端庄的,他期望透过绘画感动,教育、促进、引导德行。除此以外,他还是爱国主义的,因此他参与政治,其艺术高峰也是其政治参与高峰。

随着拿破仑失败,传奇革命活动结束,欧洲回到复辟保守时代,大卫对革命激情的改革幻想也随之破灭。

大卫的艺术大体分为大革命前期的历史画、大革命期间的历史肖像画、拿破仑帝国时期的宫廷肖像画、帝国失败后的历史画。

在法国大革命前,大卫总共画了五幅历史题材的作品,其中最为著名的是《荷拉斯兄弟的宣誓》。该画作结构严谨,透过画面上以剑为誓的荷拉斯兄弟、背后柱廊的阴影以及一旁伤心的妇女,营造出一股神秘的气氛;形成对比的光线与阴影、直线与曲线,不但对照出暴力与怜悯,也让人感受到画布上所透露出的无尽悲凉。男人钢铁般坚强的动作和女人悲伤软弱的美形成强烈的对比,酝酿出瞬间的紧张。充分表现出为共和国而牺牲个人感情与存在的精神,融汇着主题的风在这个英雄化的世界里唤起单纯质朴的热情和坚贞的正义感。这种英雄主义、动作的含蓄、色彩也尽量地控制着,但却给人强烈的印象,成为法国新古典主义重要的代表作品之一。总之,大卫在大革命这一时期创作的历史题材的画作,不但内容具有革命的鼓动性,而且,其形式的严谨也增长了内容的理智气氛,对当时的革命情绪能够起到一定的激励作用。

《马拉之死》是大卫最扣人心弦的一件作品，也是以往一切“政治性”绘画中最伟大的一幅作品。

伯特莱尔说道：“在我们面前是一场触目惊心的戏剧，一种非常强烈的表现力使这幅作品成为大卫的一件杰作，成为现代艺术的奇迹之一，因此这幅画丝毫没有迂腐平庸之处。这幅画既有一种柔和的情调，同时又有一股动人心魄的力量；在这个房间的寒冷的空气中，在寒冷的墙壁上，在那寒冷而不祥的浴盆里，我仍可以感到心潮的澎湃。”总之，《马拉之死》是一幅沉浸在深刻的悲剧情感中的、结构简洁而严谨的作品。他发扬了狄德罗和百科全书派向艺术号召过的那种公民热情。大卫成功地把人物的描绘、历史的精确性和革命人物的悲剧性紧密地结合在一起了。

1794年，大卫被捕入狱。在监狱中的大卫仍然作画。他为狱卒画像，也描绘罗马的风光。同时，大卫又为《萨宾妇女》画好了素描稿。《萨宾妇女》在绘画思想上是大卫艺术的一个转折点。

大卫之所以选择《萨宾妇女》，是因为这个有关和解、和平的主题，与当时的时代有着密切的关联，借萨宾妇女的停战呼吁来调解法国正在进行的斗争。同时含有对妻子的赞美之意。因为大卫的妻子倾向保皇派，而大卫则加入了雅各宾派，两人分居多年，大卫被捕入狱后，妻子多方营救才获释出狱。主题已由舍弃亲情的爱国主义转变到柔情感化的和解政策。

“热月政变”后的法国受督政府的统治，由于其软弱无能，法国遭受王党复辟活动的威胁。第二次反法联盟又步步紧逼，严重威胁法国的安全，法国濒临覆灭的危险。在这种情况下，人民革命运动又蓬勃发展起来。这时资产阶级迫切需要一个能够巩固其阶级利益、抵御外来侵略和防止人民暴动的铁腕政权，而拿破仑·波拿巴(1769—1821)正是最佳人选。

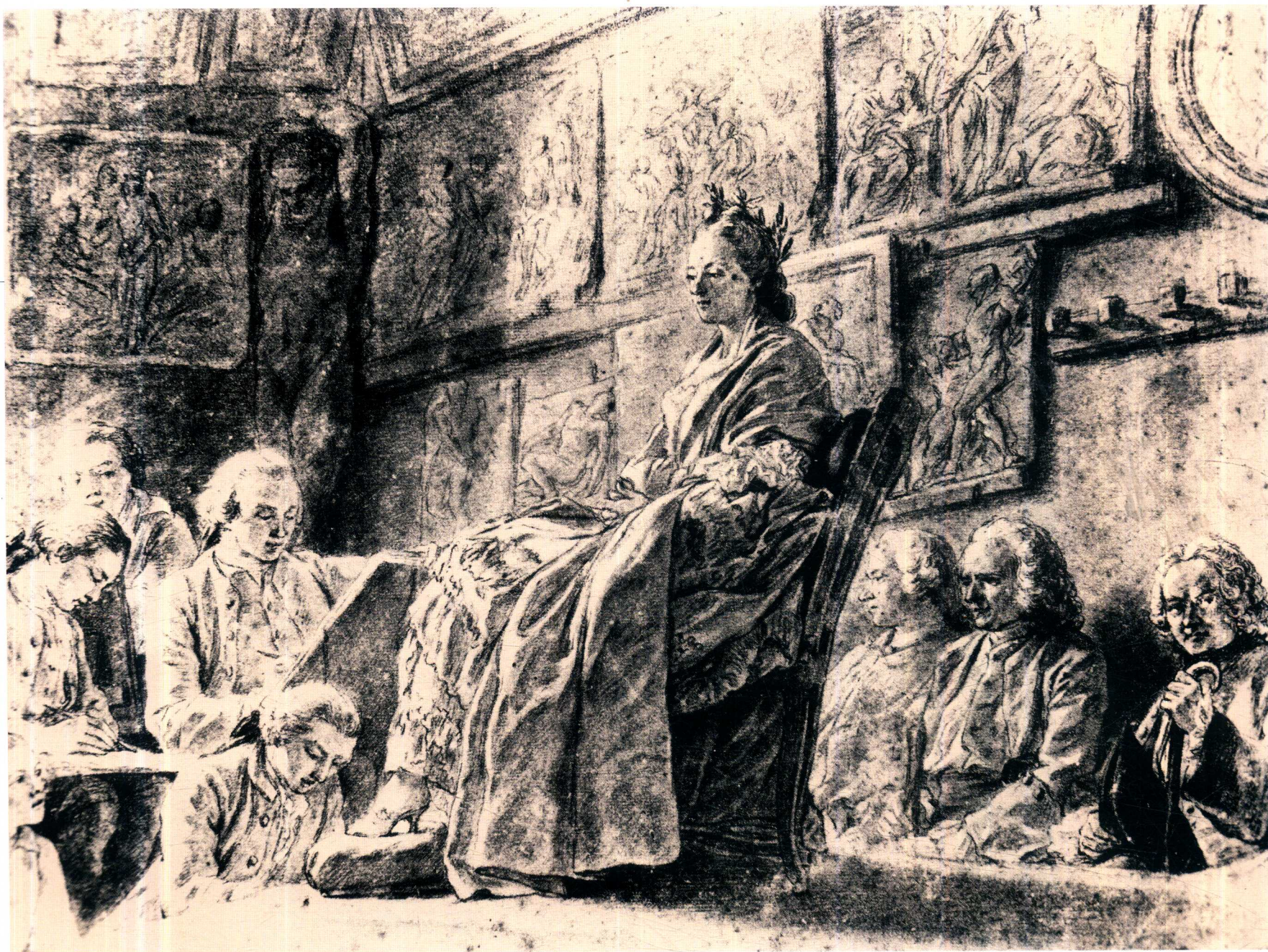
于是，在大资产阶级特别是大银行家的支持下，依靠军队上层于1798年11月9日发动雾月政变，建立了大资产阶级军事独裁统治。他非常重视大卫的艺术才能，起用他为首席画师和新的学院领导来掌管艺术事业。正是由于拿破仑的军事路线与大卫的艺术风格都是来源于古罗马，二人产生了一拍即合的效应。在拿破仑执政期间，大卫画了一系列为拿破仑歌功颂德的作品，其中较为著名的有《拿破仑越过阿尔卑斯山》《拿破仑一世的加冕典礼》《颁受老鹰旗帜》。1804年12月2日，拿破仑在巴黎于意大利罗马教皇庇护七世主持下加冕为王。接受拿破仑的委托后，大卫便致力于这幅具有鲜明时代特征的作品创作中。由于拿破仑加冕时拒绝跪下来让教皇加冕，是自己夺过皇冠戴上的，为避免这一尴尬情节丢教皇的丑，又能正面突出拿破仑的英武形象，大卫用心良苦地选取了拿破仑为皇后约瑟芬加冕的场面。仔细看来，这幅作品是一连串肖像画的结合，每一个局部都可以鲜明生动地单独分开来看，几乎让人忘记了它原来属于整幅画的部分。画面中的人物呈直线性站立，与殿堂形成一种统一和谐的关系，起着加强庄严壮丽的作用。色调是强烈而华贵的。种种鲜明的和深暗的冷暖色彩像彩线一般，织成了以金黄和大红为基调的节庆氛围。这幅规模宏大的画面显然在为拿破仑歌功颂德，革命的激情已完全抽离，只是表现那些显赫的时代人物，该画宏伟的构图、磅礴的气势、巧妙的构思和写实的作风对后来欧洲绘画的影响是巨大的。

1814年，拿破仑帝国崩溃，拿破仑被放逐厄尔巴岛，波旁王朝复辟掌权。大卫也于1816年1月27日离开巴黎流亡到比利时的布鲁塞尔。这一时期创作的作品大多以神话题材为主，如《丘比特与塞姬》《战神马尔斯被维纳斯与美惠三女神解除武装》，其中表露出一一种甜润之意，全然没有大革命期间的激情、帝国时代的热情。大卫最后的作品《战神马尔斯被维纳斯与美惠三女神解除武装》，初看时似乎是大卫最形式主义的作品，画中有云、柱廊、鸽子、丘比特与美惠三女神，是典型的新古典派作品。大卫作品中没有一幅画的色彩是如此协调，事实上色彩在此画中扮演了串联画中不同人物动作的关键角色。画中的战神完全解除武装，小爱神正在松解战神的鞋带，革命性在这里彻底消亡殆尽了。1824年，德拉克洛瓦所代表的浪漫主义完全取代了大卫代表的新古典主义地位。1825年大卫死于布鲁塞尔。但法国政府依然拒绝他的遗体回国，他成了客死异乡的流亡者。

大卫不仅是一个卓越的历史画家，同时也是一个具有巨大才华的肖像画家。在大革命的年代中，他画了大批肖像画，尤其是18世纪90年代的肖像画更具有勇敢、朴实、力量、真实和生气勃勃等特色，他的肖像画中的主人公，以其冷静沉着的姿态和雍容的气度而有别于同时代的英国肖像画。他能够深刻地刻画人物的性格和社会地位。他的肖像画始终是结构严谨的，找不到任何不确定的复杂和矛盾的东西，这些特点与在暴风雨般的革命年代中所形成的关于人的品质的新观念是互相适应的。

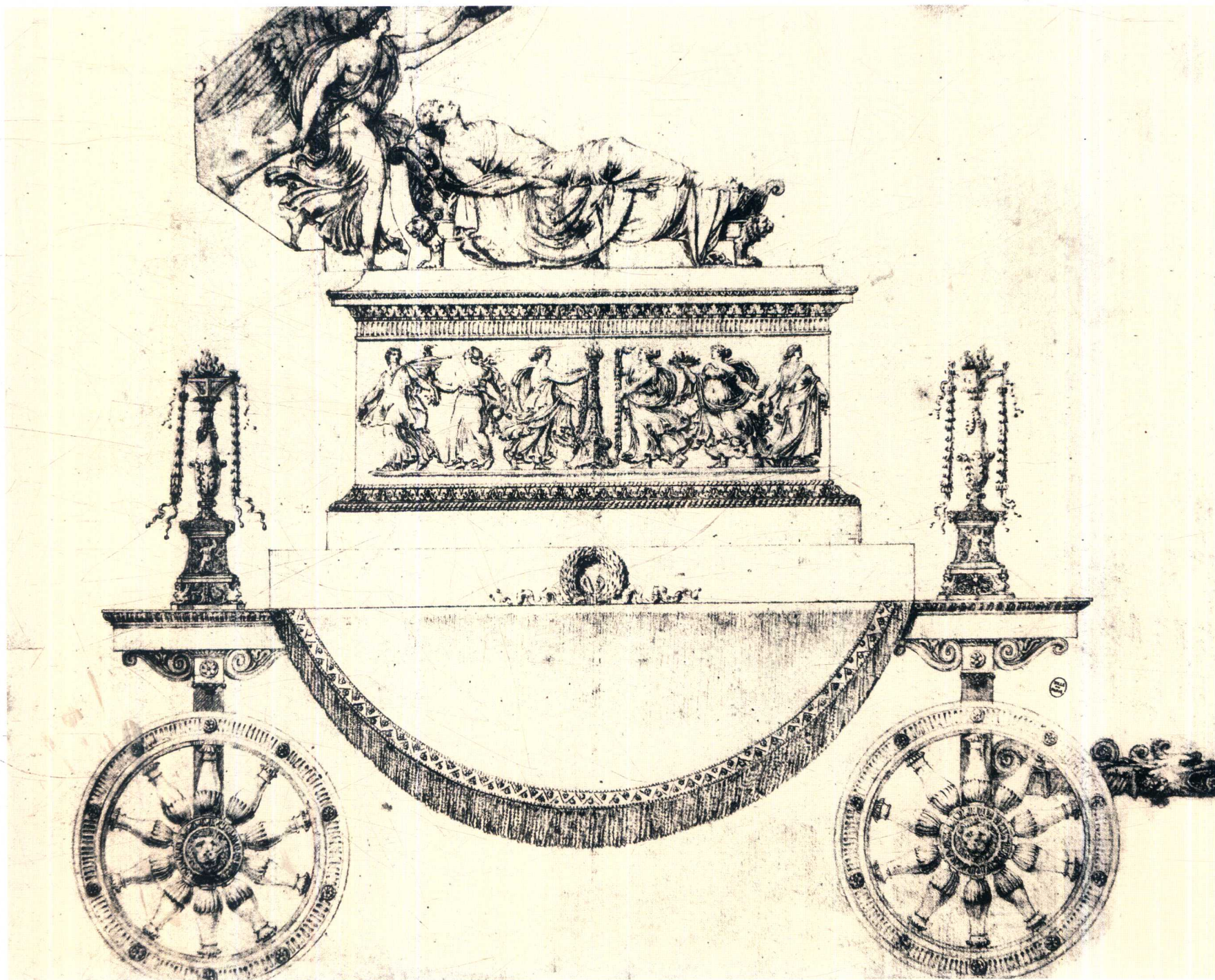
智慧女神密涅尔瓦
33cm × 25.4cm
1770 年

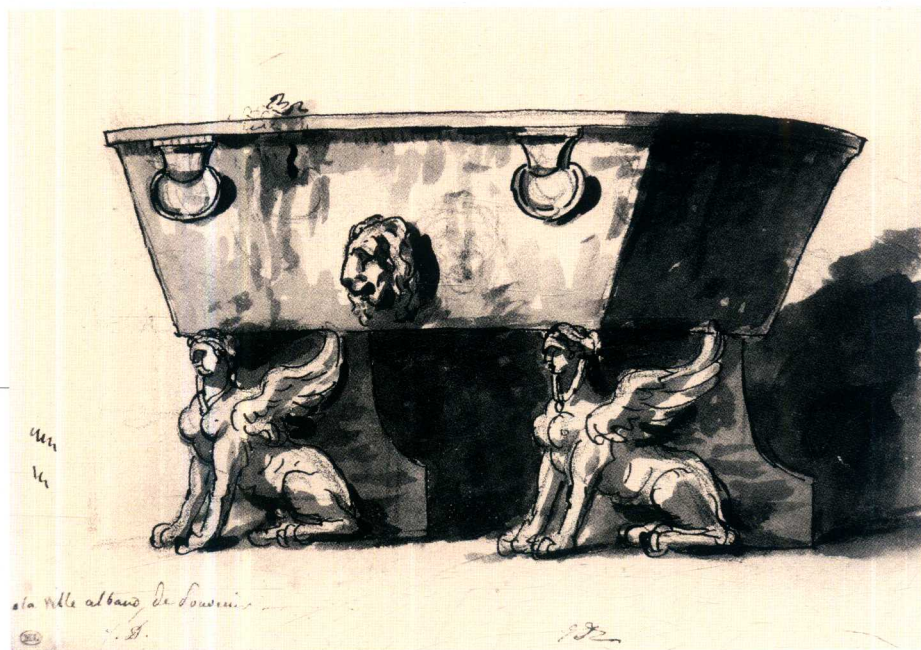
查尔斯·尼古拉·科钦

22.8cm × 30.4cm

1771 年

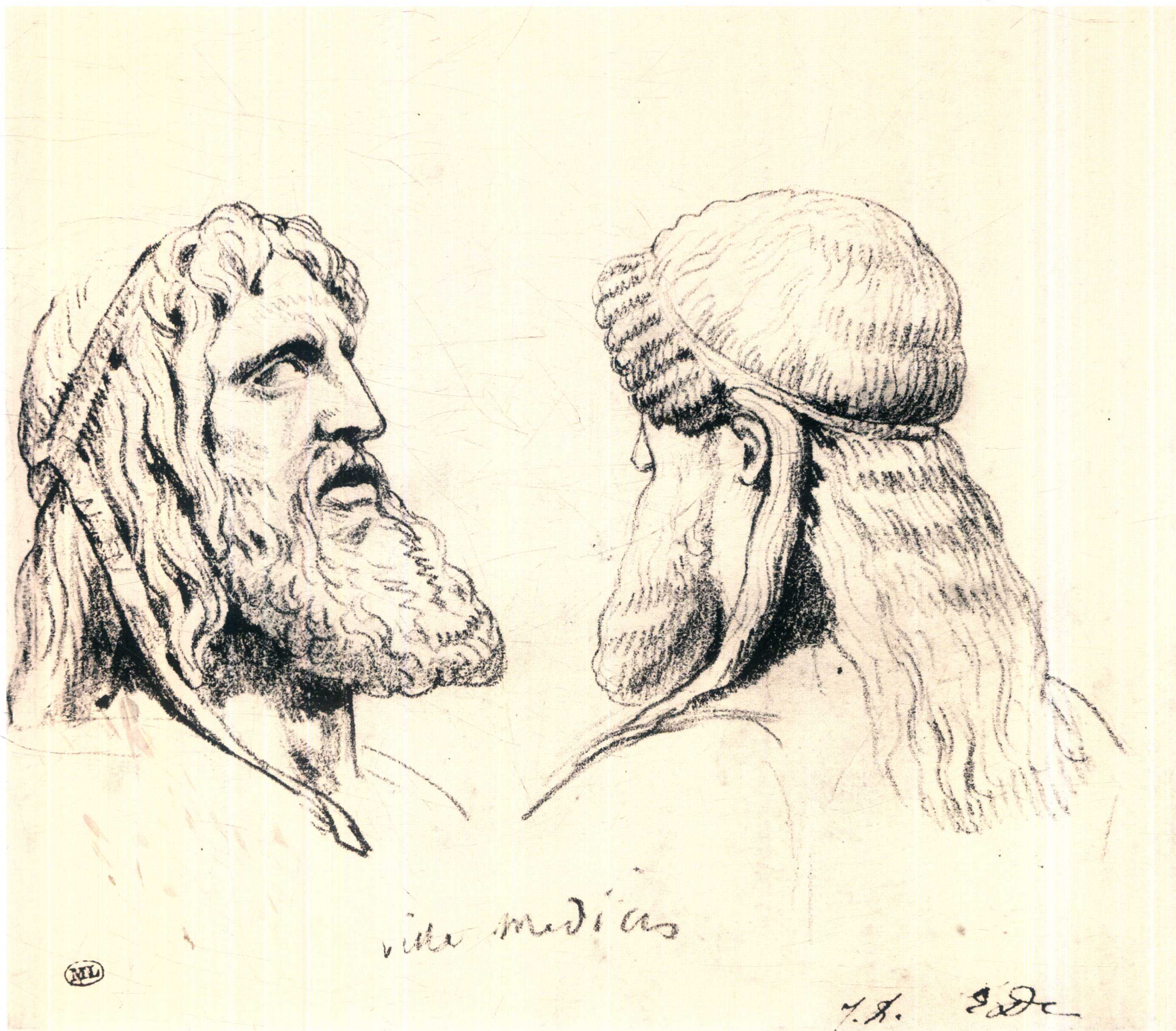
车的装饰
46.8cm × 57.5cm
1772 年

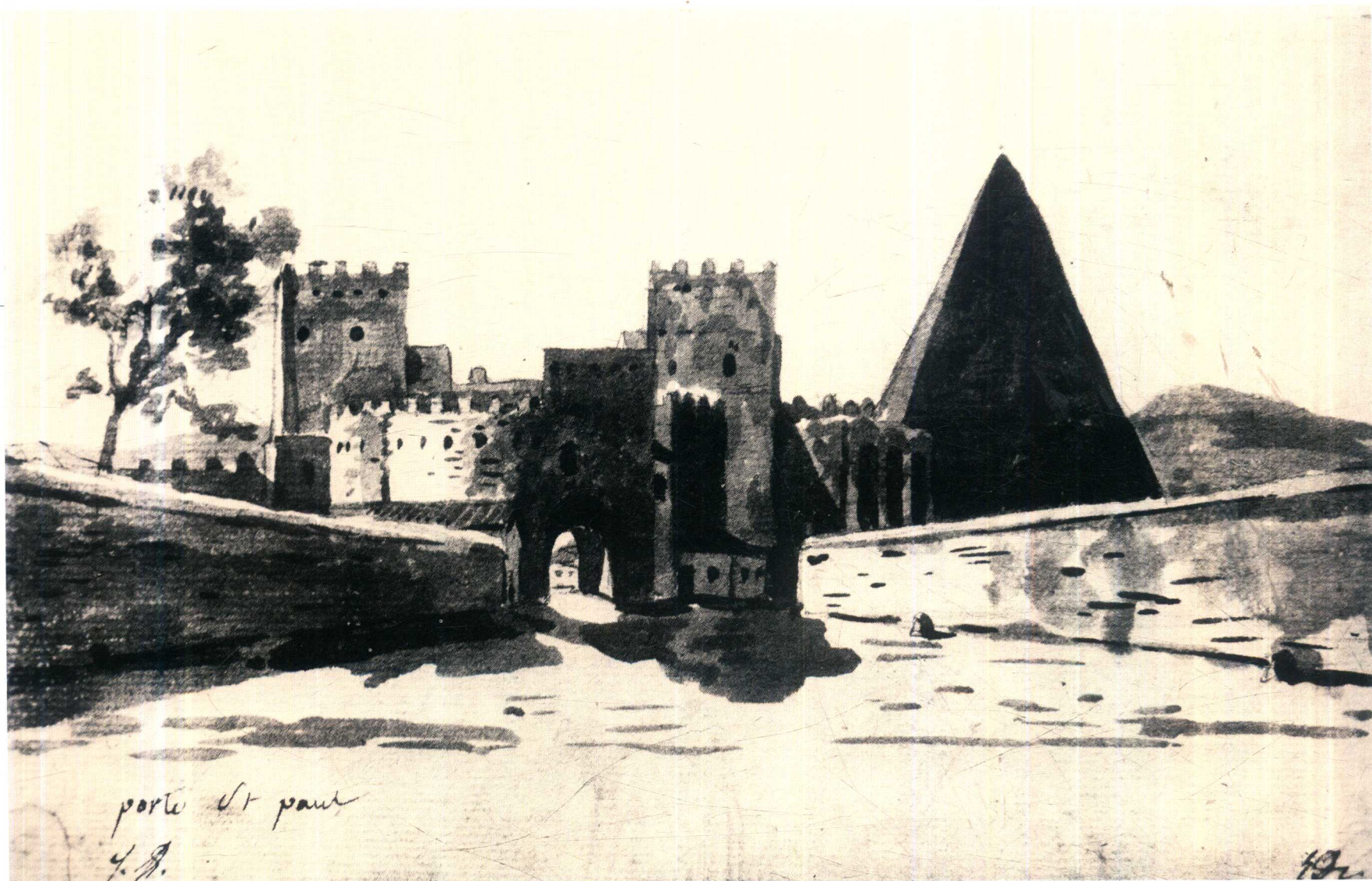
盛水池写生
14.8cm × 21.1cm
1775 年

头盔的写生
19.2cm × 18.5cm
1775 年

石膏像素描习作
13.2cm × 15.1cm
1775 年

城堡

10.1cm × 20.3cm

1775 年