

WESTERN FINE ART HISTORY
CLASSIC

PORTRAIT

西方美术史上的经典
肖像

WESTERN FINE ART HISTORY
CLASSIC

PORTRAIT

西方美术史上的经典
肖像

王兴吉 张奇典 编著

图书在版编目（CIP）数据

西方美术史上的经典肖像 / 王兴吉，张奇典编著.
长春：吉林美术出版社，2011.2
ISBN 978-7-5386-5174-4

I. ①西… II. ①王… ②张… III. ①油画：肖像画—作品集—西方国家 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第004730号

西方美术史上的经典肖像

作 者	王兴吉 张奇典 编著
出 版 人	石志刚
责任编辑	王子骁
责任校对	付春坚
技术编辑	郭秋来
装帧设计	子 骁
开 本	635mm×965mm 1/8
字 数	21千字
印 张	48
印 数	1—3000册
版 次	2011年2月第1版
印 次	2011年2月第1次印刷

出 版	吉林出版集团 吉林美术出版社
发 行	吉林美术出版社图书经理部
地 址	长春市人民大街4646号 邮编：130021
电 话	图书经理部：0431-84615401
网 址	www.jlmspress.com
电脑制作	711工作室
印 刷	深圳当纳利印刷有限公司

ISBN 978-7-5386-5174-4 定价：168.00元

肖像画—心灵的写照

中世纪以来西方肖像画的发展与演变

肖像画在西方绘画中，无论其数量与质量都占有极为重要的比重与地位，并在整个西方美术史中没有出现明显的断层。拜占庭时期，由于基督教的倡导，带有官方色彩的宗教内容的肖像画比较兴盛，后因毁坏圣像运动突然骤停，使得个人肖像以谦卑供养人的形象得以发展起来。进入哥特时代，供养人肖像的地位越来越高，这在乔托和西蒙内·马丁尼的作品中都可充分体现出来。后来供养人的形象开始画在了祭坛多折画的侧板上，除了供养人的形象外，画面上通常都有一位圣徒出现，用以向上帝引见或接待等。这种形式为后来画布上完全独立的肖像画作了铺垫。14世纪初开始，西蒙内·马丁尼等人开始画出了世俗的、英雄式的肖像，与古罗马的传统重新衔接，并且为文艺复兴大量的英雄肖像开辟了道路。

1350年至1420年，在国际哥特式的艳情范围内个人肖像画开始繁荣，但真正的繁荣期是在1420年至1460年间，同时在佛兰德斯和意大利。这个时期的肖像画已具有世俗的一面。意大利15世纪20年代开始发展起了两种倾向，一种是以皮萨奈罗代表的艳情倾向，另一种是以马萨乔代表的宏伟而具有现实主义的革新倾向。画家们喜欢以英雄式的形象来表现人物，如骑在马上军官，大多采用仰视的角度。15世纪上半叶佛罗伦萨肖像画的基本特征是：人物大都采用侧面的胸像，有阴暗的背景衬托，线性的风格，仿佛切割般的僵硬；而后开始变得生动起来，人物采用四分之三的侧面，背景为蓝天白云，画面具有较强的立体感，但风格仍然稍显生硬。佩特鲁斯·克里斯图斯画的一幅《年轻的姑娘》，则是源自国际哥特式艺术的最后例子之一。进入15世纪下半叶，画家们不再追求一种综合性的表现，而是更关注叙述性。同一时期在法国，开创了一种王家肖像画类型，人物多为接近正面的胸像，作品风格为半现实主义、半官方式的，注重将对人物心理的观察与画面的整体感觉相结合，富凯便是这一时期这类作品的代表画家。

克里斯图斯 年轻的姑娘

15世纪末，油画技术在意大利得到普及，现实主义的绘画发展了起来，描绘人物越发注重心理特征的挖掘，普通平民的肖像画日渐增多，肖像画的发展进入了一个新的阶段。当时在意大利有三个中心，即佛罗伦萨、罗马和北部意大利。在佛罗伦萨，肖像更偏重于装饰性的侧面，主要代表画家有该世纪末最伟大的画家波提切利，以及皮耶罗·德拉·

弗朗切斯卡等。罗马因是基督教的中心，所以肖像画带有纪念色彩，具有理想化的特点。北部地区肖像画的发展丰富多样，除胸像外，还出现了全身立像。威尼斯大多是四分之三的侧面肖像，主要代表画家有真蒂莱·贝利尼、安托内罗·达·梅西那，以及当时最伟大的肖像画家乔凡尼·贝利尼。在曼图亚，肖像画体现出自然主义的一面，延续了意大利胸像画的传统。15世纪末佛兰德斯的肖像画仍以该世纪初大师们的作品为样板，并没有什么太多的创新。汉斯·梅姆灵是位杰出的肖像画家，他的肖像画比宗教画更为突出，表现更为有力。

波提切利 美丽的西蒙内塔

梅姆灵 托马索·波尔蒂纳利

16世纪肖像画得到了快速发展，同时肖像画的基本模式也大体确立：一种模式是在固定的背景前，注重刻画人物心理，或注重表现人物身份；另一种模式是达·芬奇式的在一堵护墙后面的人物胸像，或是提香式的在帘子和立柱之间的人物全身像。表现形式开始多样化：传统的（胸像或全身像）、寓意的（画面上有神或女神特征的陪衬人物）、象征的（带有文化暗示）。类型上有单人肖像与集体肖像。表现手法直率坦露，或是简洁而具描绘性，或者抒情，这体现在数量众多的艺术家肖像及其情人肖像中。

意大利逐渐形成了一种独立的、全身的肖像画类型，以古典的形式表现出魁梧高大的人物，主要在佛罗伦萨、罗马和威尼斯三个中心。达·芬奇的肖像画尺幅较大，人物宁静、古典，造型准确有力，如作品《吉纳芙拉·代·本奇》、《蒙娜丽莎》。拉斐尔强调人物的性格，用清晰的轮廓画出人物的侧影，并施以浓艳的色彩，在画家与模特之间找到了一种特有的和谐，并以一种完全个性化的手法将人物理想化，如作品《安吉罗和马德莱娜·多尼》、《巴尔塔萨尔·卡斯蒂里奥内》、《多娜·威拉塔》等。到1530年前后，意大利肖像画的中心转移至威尼斯，代表画家为提

香。他创立了帝王全身立像的典范，他也画教皇、文人等。威尼斯存在两种不同的肖像观：一种主要是以提香和丁托列托为代表的“官方”手法，另一种主要是以乔尔乔内为代表的所谓“浪漫的”手法。同威尼斯古典肖像画平行，1520年前后佛罗伦萨发展形成了一种风格主义的肖像，代表画家是蓬托尔莫和布龙吉诺。在这些大的古典主义和风格主义的中心以外，同时还发展形成了一些小的种类：寓意肖像和象征肖像。

德国在16世纪产生出大批肖像作品。在该世纪的头三十几年出现了两种潮流，一种是本土的，代表画家有克拉纳赫、丢勒等；另一种是国际性的，代表画家为霍尔拜因。之后渐渐被意大利风格所取代。丢勒从威尼斯回国后，一改以往中性背景的肖像风格，画出了以风景为背景的多幅精彩作品，如《自画像》。与本土传统同时发展起来的，是以小霍尔拜因为代表的以线性风格为主、忠实人物原貌的伟大古典传统，他创立了16世纪英国肖像画的典范，造型准确，画面道具繁杂，人物表现简洁。在英国，官方肖像画主要是由外国画家主导的，首先是霍尔拜因，接下来是来自佛兰德斯的小马库斯·盖拉茨与其姐夫以萨克·奥利弗居官方肖像画的首位。他们与希亚德代表的线性、二维传统相反，发展了一种新的透视现实主义，并渗透着神奇与浪漫的成分，强调情感与细腻。盖拉茨

霍尔拜因（小） 简·西蒙肖像

同时为全身肖像画恢复了地位。在北方，意大利绘画被引入乌德勒支、哈勒姆和布鲁塞尔；佛兰德斯的安特卫普和布鲁塞尔成了主要的创作中心，主要画家有约斯·凡·克莱夫、弗洛里斯、戈萨尔特等人。荷兰同时受到丢勒及意大利画家的影响，如卢卡斯·德·莱顿和斯科莱尔。还出现了集体肖像画这种特殊形式，并一直兴盛至19世纪。在法国，枫丹白露和意大利画派与来自北方的传统现实主义两股潮流相互渗透，画面出现了鲜艳的彩色背景，并引入了来自意大利的“雾晕法”和奢华的服饰。在西班牙主要有佩德罗·康帕尼亚，特别是安尔尼奥·莫罗代表的宫廷画，以及格列柯代表的神秘主义的肖像画。格列柯的风格是，人物夸张变形、色彩相对单纯、用笔自由流畅。

17世纪的肖像画在表现人物对象的范围上，较前一个世纪已大为拓宽，因凡·代克和鲁本斯，使得佛兰德斯的大型而具装饰意味的宫廷肖像画在各国产生了影响。这类绘画受到威尼斯肖像

的启发，多为全身立像，色彩多为暖色，背景环境一般采用华丽的室内景色，充分表现了宫廷及贵族的风雅与奢华。

在法国，一种更为华丽的风格逐渐取代了该世纪上半叶神情严肃、画面呆板的肖像画。尚帕涅创立了属于北方传统的严格的冉森派肖像。17世纪中叶，肖像画开始追求表现华丽的排场，贵族与女人的奢靡与浮华在大量作品中得到了充分的体现，代表画家有米尼亚尔、拉吉利埃尔等；但也出现一些细致的心理刻画的作品，如塞巴斯蒂安·布尔东笔下遐想梦幻般的男人和普桑的自画像。作为新教国家的荷兰，17世纪的肖像画最为丰富多产，无论单人肖像或群体肖像，在社会各阶层中已经非常普及，但风格朴素，几乎清一色的褐、黑等暖色调，背景呈中性。最有代表性的是两位大师级的画家：弗兰斯·哈尔斯，他的绘画形式感极强，技法新颖，刻画人物十分大胆泼辣；伦勃朗，作品想象力丰富，并擅于刻画人物的灵魂。西班牙有苏尔瓦兰的神圣肖像、里贝拉和牟利罗的风俗肖像，以及委拉斯贵兹的宫廷肖像。这些作品在美术史上具有同等的地位。

格列柯 圣彼得与圣保罗

伦勃朗 扮作花神的莎士比亚

18世纪肖像画在各国的发展已显现出较为明显的变化，有的更加繁荣，有的则明显呈现衰退的迹象。在法国，继里戈和拉吉利埃尔之后，从事官方肖像画的画家主要有范洛、特鲁瓦、拉乌、格里穆等。18世纪的独到之处是突出心理刻画，如德·拉图尔将面部表情浓缩为一个眼神，或一个微笑。人们开始喜爱简洁的表现，因此有了许多生活气息浓郁的肖像画，以及夏尔丹、莱皮西耶的风俗肖像画。最后，出现了一种新的时尚，代表画家有韦斯蒂埃、杜克勒、丹鲁、罗斯林和韦尔特米勒等；在维热-勒布朗夫人的作品中，这一时尚几乎是新古典主义的。英国受到凡·代克和前浪漫主义艺术的主导，霍加斯发明了一种独创的独立风格：记录式肖像和现实主义肖像；但18世纪英国典型的肖像画是自然主义的，全身立像，人物融入一个风景中，表现有力，色调温暖。雷诺兹是一个代表，另一个代表是庚斯博罗，不过他的风格更为清新且具抒情性。在美国，斯图亚特·佩

尔家族、特伦布等人引入了欧洲画法，同时发展起了一种本土的稚拙画法。其他国家肖像画并没有什么突出的成就，意大利可以提到的画家有罗萨尔巴·卡里埃拉、P. 巴托尼、吉斯兰迪；德国最著名的有安东·格拉夫，以及佩斯纳、梅尔西埃、齐克、肖多维基等；瑞士有里奥塔。新古典主义出现了两种倾向，一种是门斯的冷峻，以及考夫曼和蒂施拜因的前浪漫主义。在西班牙，真正意义上的肖像画，是以伟大的戈雅为代表的独立全身像。

进入19世纪，因几乎所有的画家都画肖像，所以在该世纪上半叶，促使肖像画有了很大的发展。在法国，大量的作品属于两种不同的美学：一种是以大卫代表的以线性为主的新古典主义，另一种是强调整体氛围的浪漫主义。大卫的风格越来越洗练，英雄的主题启发他在后期创作了一些现实主义的作品，如《马拉之死》。安格尔画出了一批非常吸

安格尔 柯尔迪埃肖像

引人的肖像，其中包括一些表现有产者的作品。除了新古典主义的作品外，还可看到格罗、席里柯、德拉克洛瓦完全属于浪漫主义的作品。席里柯那些表现力高超的疯人像则引入了一个新的主题。照相术的发明给肖像画的发展带来了危机，并引发了激烈的争论。库尔贝和米勒坚持现实主义，杜兰埃则主张走拉瓦特、霍加斯和戈雅道路的表现主义。这一时期出现了许多专门擅于表现社会各阶层人物的画家，如宫廷的有温特哈尔特，资产阶级的则有库退尔，以及后来的博纳、卡洛鲁斯-杜朗，最后是博尔迪尼·布朗什；在德国为费尔巴哈，美国有惠斯勒和萨金特。

印象主义绘画的产生，促使画家们在相互影响的同时，努力追求强烈的个性风格。早在柯罗的肖像中，已经出现了对光线等环境

变化的关注。马奈从简练的风格发展到一种“画牌戏人物”，德加擅于抓住人物动态的瞬间，莫奈的人物先厚重后轻盈，雷诺阿的长笔触和纯色彩将人物画得栩栩如生，独立派画家如维亚尔延续了自然主义的精髓，劳特累克则以漫画的手法成为对演艺界进行讽刺性表现的画家。19世纪的最后10年，肖像画不论是在技巧上、美学上还是心理上，出现了一个崭新的形

弗拉芒克 舞女

苏蒂纳 男子肖像

态，代表画家有人们熟知的后印象主义的画家们，以及克里姆特。

到了20世纪，肖像画创作更加趋向多元。野兽派和立体派延续了前代艺术家们开创的道路，将肖像画的探索推至一个全新的阶段，与作品相比，肖像画本身已显得不那么重要。在毕加索与马蒂斯长久的绘画生涯中，肖像画都占有一定的比重。在世纪的头10年，德国的“桥社”、奥地利的席勒、科科希卡，以及法国的莫迪里阿尼、夏加尔都创作出了大量精彩的肖像作品。20年代向古典现实主义的回归，使一种更为程式化的肖像得以产生，最有价值的探索为德国的迪克斯、沙德、贝克曼代表的新客观派、法国的超现实主义，以及如苏蒂纳、巴尔蒂斯等独立画家，另外还有“抽象-创造”团体的维庸。二战结束时，迪比费 and 贾科梅蒂创作了一些肖像画。随后的抽象浪潮大大限制了肖像画创作的数量，可以提到阿佩尔表现主义的、抒情的作品，以及新具象大师培根数量众多的作品。布莱克、霍克内、基塔耶、利希滕斯坦、沃霍尔代表的波普艺术，莱斯和克兰代表的新现实主义，以及克罗斯、余克勤代表的超现实主义，都以理智的方式表现人物形象。但是，在如阿利卡、吕西安·弗洛伊德这样的艺术家那里，肖像画并没有失去它自身的严谨，以及它那纯粹的具象功能。

自中世纪以来，无数杰出的艺术家创作了数量浩繁的肖像作品，为人类文明创造了巨大的精神财富。这些作品充分反映了各个时代的特征，折射出人类文明的发展历程。“好的绘画不是要再现现实，而是要见到灵魂”（圣约翰语）。纵观肖像画的整个历史，我们会发现其自身的发展规律：创造传统与打破传统。一代一代的艺术家，在前人经验的基础上，不懈地探索新的表现手法，逐渐形成了具有鲜明特征的个人风格，并开创了一个个的艺术流派，使得肖像画在艺术之林中始终保持强大的生命力。

本书编选西方文艺复兴至当代经典肖像作品371幅，这些作品系统地诠释了肖像画发展的历史，充分展示了大师们的艺术创造力及精湛的绘画技巧，为我们从美术史的角度研究、学习这些前辈大师们的艺术提供了便利条件。

编者
2010年9月

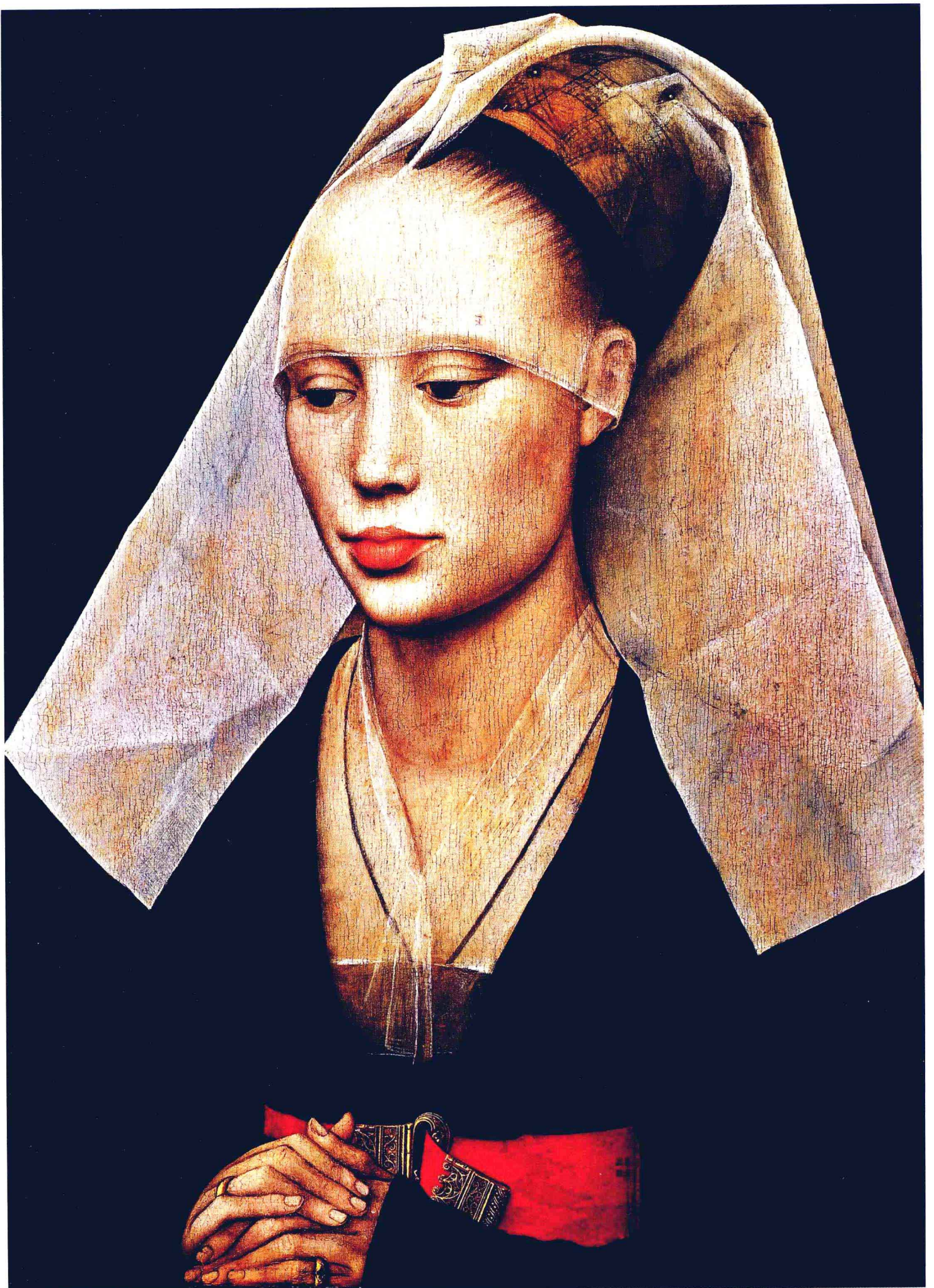
扬·凡·爱克 金银匠扬·德·利乌 1436 板 油彩 24.5×19cm

扬·凡·爱克 玛格丽特·凡·爱克（画家的妻子） 1439 板 油彩 32,5×26cm

罗吉尔·凡·德尔·韦登 抹大拉的圣玛利亚 约1452—1455 板 油彩 33.5 × 27cm

罗吉尔·凡·德尔·韦登 女人肖像 约1455 板 油彩 37×27cm

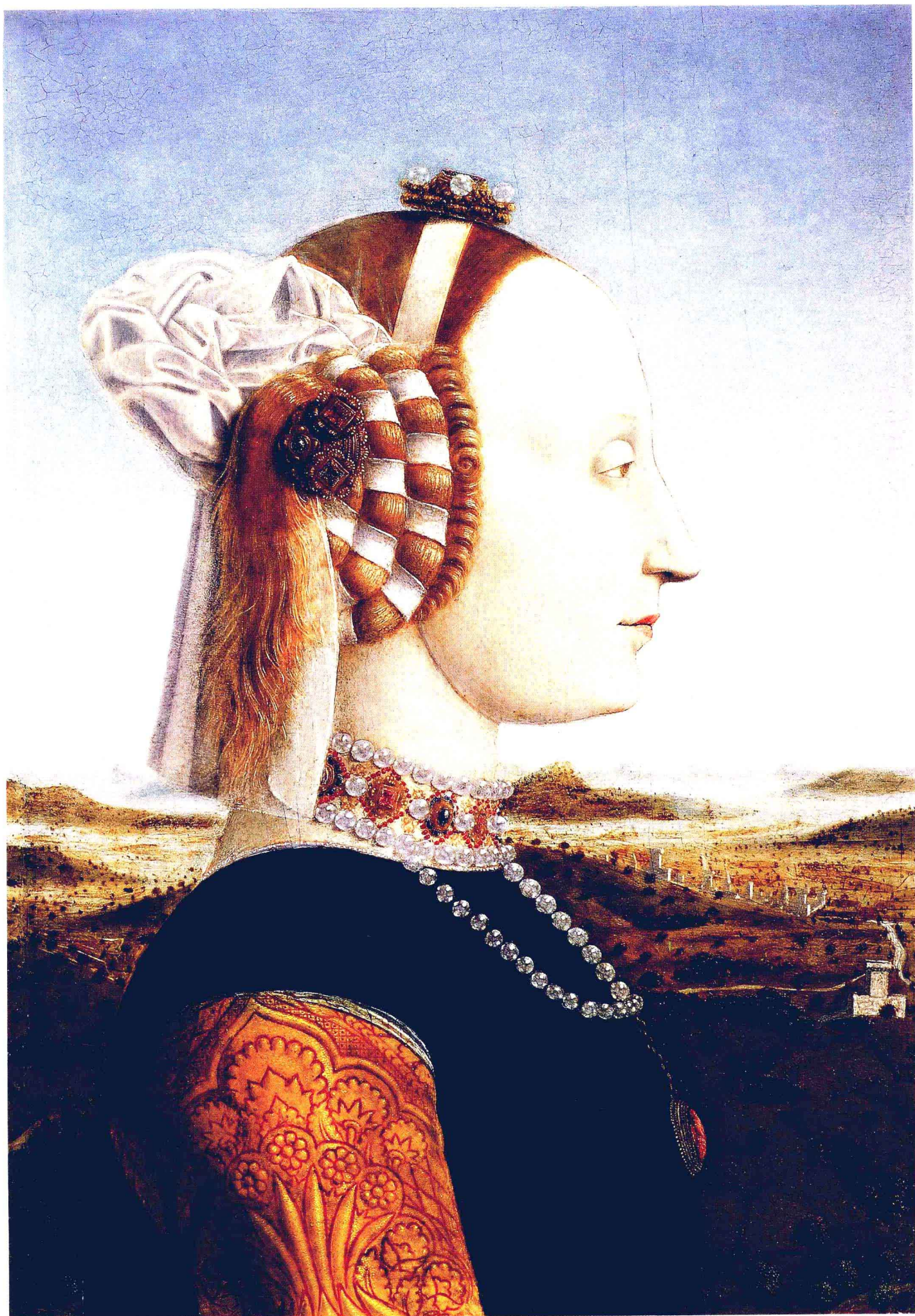
菲利波·利皮 圣母子 板 油彩 直径135cm

多梅尼科·委内齐亚诺 圣母子 15世纪40年代后期 板 油彩 86×61.5cm

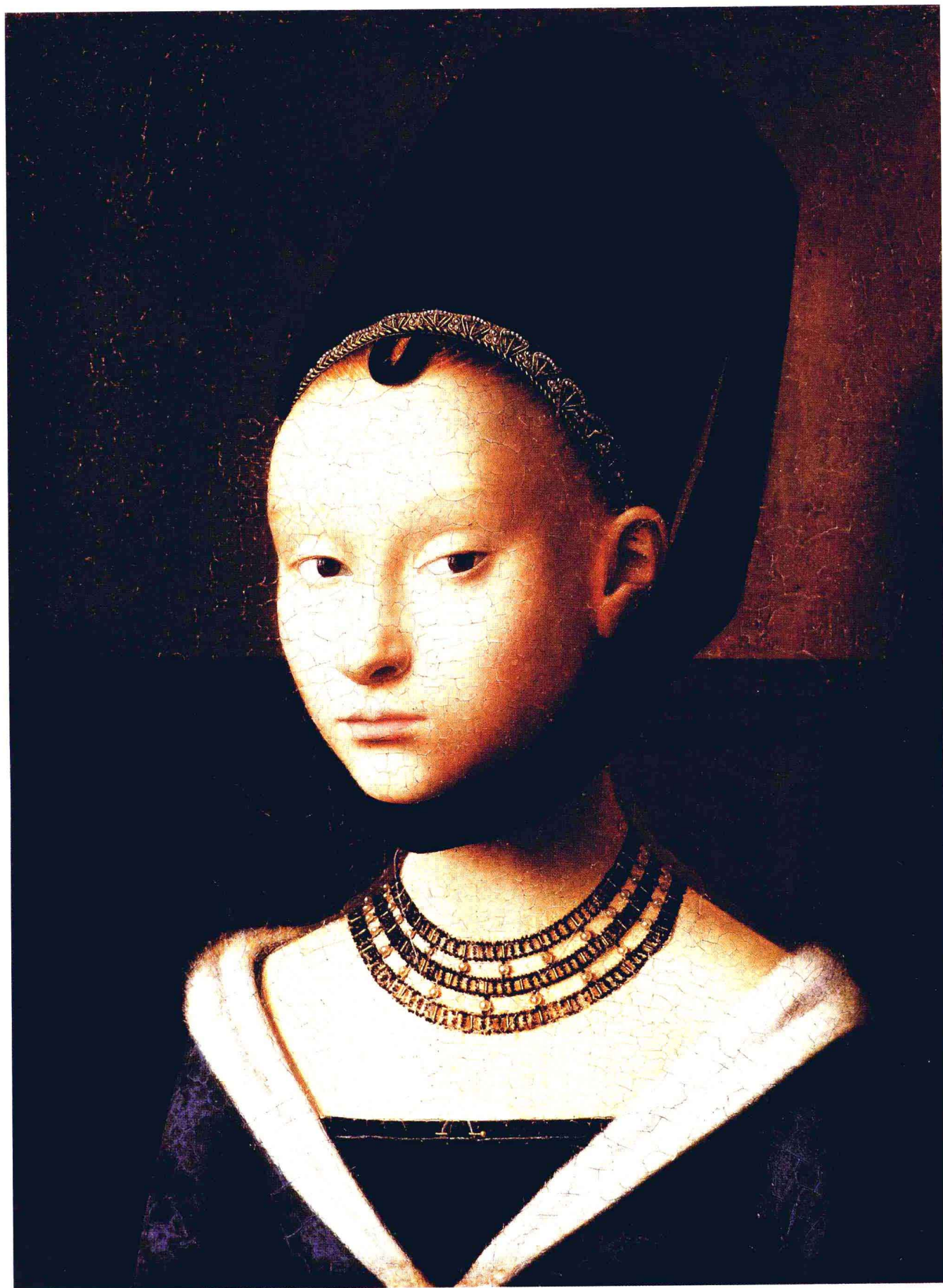
皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡 西吉斯蒙德·马拉泰斯塔肖像 约1451 板 油彩 44×34cm

皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡 巴蒂斯塔·斯福尔扎肖像 约1474-1475 板 油彩 47×33cm

皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡 弗雷德里克·德·蒙特费尔特罗 约1471-1475 板 油彩 47×33cm

佩特鲁斯·克里斯图斯 年轻的姑娘 约1470 板 油彩 28×21cm

安托内罗·达·梅西那 受胎告知 约1473-1474 板 油彩 15×31.5cm