

卷首语

米开朗基罗、伦勃朗、鲁本斯、安格尔、莫奈、梵高……这些西方美术大师的名字今天在我国差不多已是家喻户晓了，然而，古典艺术的情怀却日渐变成一种奢侈。紧张、快捷的生活节奏使人们的文化生活更趋向一种快餐和直白的消费方式。在卡通、数字技术以及机械复制的强烈渗透下，人们似乎难以在心灵和情感的层面上与这些历史上的美术大师沟通，他们的名字或艺术已包含了太多的商业意味。拍卖会上不时传来的天文数字般的报价，在造就美术大师现代神话的同时，也杜绝了历史与现实对话的可能性。

事实上，大师也曾是些活生生的人，他们有自己的朋友、嗜好、生活习惯和个性气质，也有常人所难免的弱点甚至恶习。他们的艺术成就出类拔萃，但并不是每个大师都能在他的有生之年享受到成功的喜悦和荣耀。使他们流芳百世的因素相当复杂，有时，机遇和偶然扮演了举足轻重的角色。很多情况下，艺术家的生存状态和发展空间还取决于社会的宽容程度以及提供给他们物质条件。

此丛书系列旨在展示一个林林总总的美术大师的世界。那些终生献身于艺术的大师们都有着一颗赤诚之心，在社会生活中，他们显出孩子般的天真和任性；崇尚精神的自由与想像的无羁，使他们常与世俗社会发生冲突，而大师们的内心世界较之常人又更为敏感和脆弱。伟大的艺术常常就是在这种个人与社会、理想与现实、情感与理智无法调和的矛盾中孕育诞生的。丛书多层面地展现美术大师丰富多彩的艺术与人生，同时，也力图触及他们复杂的内心世界。

梦想、自由始终与严酷的训练、娴熟的技艺联系在一起，理想与现实之间的持续冲突构成了艺术家生活的响亮音符，坎坷不平的经验孕育出了永恒的艺术财富。希望此丛书系列能够成为我们了解西方美术大师人生和艺术的桥梁，有助于抹去罩在他们头上的神秘光环。现在，就让我们打开书本去体验大师们的悲欢喜乐吧。也许在我们掩卷暇思的时候，会发现自己看世界的眼睛已多了一份清明和雅致。

李耀昌

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

目 录

回到自然

- 关于风景画 10
时装店主的儿子 21

永恒之城

- 第一次意大利之旅 24
第二次意大利之旅 29
第三次意大利之旅 33

杰出的沙龙画家

- 暮色晨曦 49
19世纪的蒙娜丽莎 87

枫丹白露森林和巴比松村

自然的诗人——巴比松的画家

宁静的瞬间 110

戏剧性的画面 119

阳光与色彩 123

画水的贝多芬 128

动物之美 135

光和空气

回到自然

从1789年大革命开始，法国在一段时期里就没有安静过：波旁王朝复辟、1830年七月革命、1848年革命，法国的革命愈演愈烈，社会发生着翻天覆地的变化。工厂代替了传统的劳作，饥饿的人群涌入城市寻找生存的机会。

波旁王朝复辟：法国的波旁王朝是波旁家族1589年建立的，厉行封建专制统治。法国大革命爆发后，1792年路易十六被推上了断头台，波旁王朝也就结束了它长达200年的统治。1814年拿破仑帝国崩溃以后，路易十八恢复了波旁王朝的统治。1815年拿破仑再次回到巴黎，终于遭到滑铁卢的彻底溃败，波旁王朝得以统治到1830年。

七月革命：路易十八死后，查理十世继位。他进一步恢复封建权利，压制资产阶级，终于激起了全国上下的愤怒。1830年七月革命爆发，巴黎的工人和广大群众攻占王宫，查理十世逃往英国。革命以后，路易·菲利普当上了国王，建立了“七月王朝”。七月王朝时期，法国发生了工业革命。

1848年革命：七月王朝的统治使人民陷于水深火热之中，法国农业歉收和经济危机导致了1848年革命的爆发。这场无产阶级与资产阶级斗争的最终结果是，拿破仑的侄子路易·波拿巴趁机政变，建立法兰西第二帝国。从此在法国开始了将近20年的反动统治。

而城市里的人，则看到乡村绿色的大地、没有污染的森林、牧场、牛羊和耕地，这正是在城市中已经消失的阿卡狄亚。人们对大自然的新感受逐渐地表现出来，那种对未被破坏的自然的崇尚心情，近乎于一种宗教的静穆之情。

人们开始争取新的生活方式、新的艺术。

阿卡狄亚 (Arcadia)：古希腊的一个高原地区，后来人们用它比喻有田园牧歌式淳朴生活的地方。

在文学上，1830年刚过，戈蒂叶、乔治·桑、巴尔扎克的作品中，都出现了对大自然满腔热情的描写。而19世纪的法国画家对自然以及田园生活的向往，首先从巴比松画派的风景画与农村风俗画中体现出来。

“巴比松” (Barbizon) 本是一个村庄的名字，它位于巴黎南郊约50千米，枫丹白露森林入口处，以风景优美著称。19世纪30、40年代，在这个充满诗意的村庄里，汇聚了一批青年画家。他们不满七月王朝统治下的现实生活和僵化了的学院派新古典主义绘画，他们厌倦都市生活，信奉“回到自然”，怀着对自然风景的热爱和向往，陆续来到巴比松一带作画，有的还定居下来，形成了巴比松画派。

回到自然

新古典主义：新古典主义是一种艺术样式，18世纪50年代至19世纪初风靡欧洲。它力求恢复古典艺术，主要是希腊、罗马艺术的传统，追求古典式的静穆与平衡。新古典主义被19世纪的学院派视为典范，长期处于画坛的正统地位。但这种艺术原则一旦被教条化后，就未免显得僵化和保守。

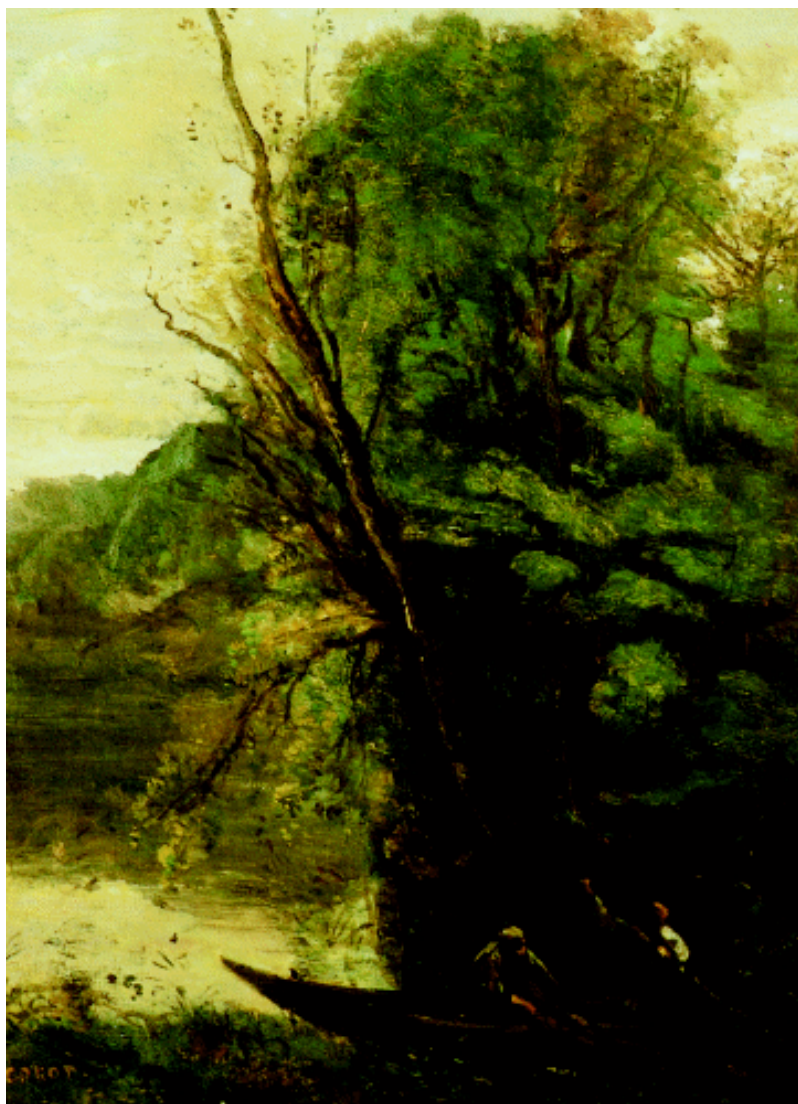
这些年青人有卢梭 (Théodore Rousseau, 1812—1867)、杜普雷 (Jules Dupré, 1811—1889)、迪亚兹 (Narcisse-Virgile Diaz de La Peña, 1807—1876)、杜比尼 (Charles-François Daubigny, 1817—1878)、特洛容 (Constant Troyon, 1810—1865) 等，其中卢梭为该画派领袖。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

杜普雷《桑肖的路》，1835—1840年

柯罗《鹿湖上的捕鱼者》，1847年

Camille Corot & Barbizon
柯罗和巴比松村的画家

卢梭《枫月白露森林》，1845年

迪亚兹《枫月白露森林》，1874年

特洛容《猎场看守人带着狗走进森林》，1854—1856年

杜比尼《矮树丛》（铜版），1855年

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗（Camille Corot, 1796—1875）与这个画派关系密切。他一生坚持旅行写生，几乎走遍法国，还到过荷兰、瑞士、英国和意大利。他在法国期间，常常去枫丹白露森林作画。那些描绘森林的油画，则是巴比松画派作品的先驱。柯罗的名言“面向自然，对景写生”，很快成为巴比松画家们遵循的方向。

柯罗《杜埃附近的道路》，1873年

关于风景画

说到风景画，它在西方绘画中占有一席之地，并不是很早的事。一直以来，风景都是作为神话、历史、宗教画的背景出现。直到17世纪的荷兰画家，才开始

画真正意义上的风景画。法国的风景画有其自身的传统，17世纪初就有了普桑和克劳德·洛兰，他们的“叙事诗的风景画”，是大厦和废墟配合着英雄与圣人的理想世界。

荷兰画派：17世纪的荷兰是一个新兴的国家，在信奉新教的荷兰，宗教画是不发达的，最具代表的是表现生活和风景的画作。那些描写自然风光的作品里，常常可以看到点缀着家畜的田园、乔木的影子、水边的薄雾、轻风等等，在画面中亲切地呈现着。

霍贝玛《林荫道》（1689年）。17世纪的荷兰画家开始画真正意义上的风景画。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

普桑《风景——帕特莫斯岛上的圣约翰》，1643—1644年

克劳德·洛兰《风景》

普桑 (Nicolas Poussin, 1594—1665): 法国古典主义艺术的代表人物。他醉心于古希腊罗马文化遗产, 对文艺复兴大师的作品也十分崇敬。他的作品主要取材于神话、历史、宗教和文学故事, 讴歌大自然和完美的人性, 但他不描绘现实。他提倡永恒、和谐、理性、宁静的艺术, 为古典主义艺术奠定了原则。

克劳德·洛兰 (Claude Lorrain, 1600—1682): 法国古典主义风景画的奠基人。他的风景画富有诗意, 带有传统色彩, 在风景中常常点缀一些神话或宗教人物。把古典主义和浪漫主义结合起来, 作品既庄严, 又有柔和的抒情情调。

在路易·菲利普王朝（1830—1848）时期，新古典主义的历史风景画占有统治地位。最著名的代表人物是贝尔丹。沙龙展厅中摆满了他的画，各家美术馆购买他的画，他被公认为年轻一代的老师与法官。

贝尔丹（Victor Bertin，1767—1842）：法兰西美术学院的院长，法国19世纪20年代新古典主义风景画派的领袖，柯罗曾在他的画室中学画两年。

历史风景画：在历史风景画的画家那里，风景是虚构拼凑的，他们按照特定的公式，造一个风景，把人物搬进去。风景就像是舞台布景，让神话人物在那里活动。当然不能说，这些风景画家忽视自然，他们有时非常仔细地研究，并准确地画下大自然，然而只是按各个细部画，不考虑真实的光照——他们画中的光是虚构的。这些作品给观众留下冷冰冰的印象，因为他们是以毫无感情的态度来对待自然的。

在19世纪进步的作家与艺术家看来，新古典主义作为学院的正统已经过于僵化和保守，他们反对古典主义的模仿者，反对冷冰冰的学院派画法，希望在文学与艺术中表达强烈的情感。浪漫主义自产生之日起就表现出了它与古典主义的对立。为了支持传统绘画，维护古典主义的正统地位，法国在1817年设立了历史风景画的罗马大奖，那一年得奖的是米萨隆。

米萨隆（Achille-Etna Michallon，1796—1822）：法国历史画家、风景画家和收藏家，贝尔丹的学生。他与柯罗同年，但他14岁即开始了绘画生涯。1822年柯罗进入他的画室学画。不久米萨隆去世，柯罗便转入贝尔丹的画室。

尽管如此，在沙龙展中，浪漫主义与学院派新古典主义的两大阵营还是十分明显。

浪漫主义：浪漫主义是西方19世纪前期流行的文学艺术思潮。它肯定人和人的精神世界的价值，争取个性解放，表现在艺术中就是对人的精神世界的表达和对个性的描绘。浪漫主义在与新古典主义的斗争中，为人们开辟了一个情感洋溢、对理想热烈渴望和创造理想的新世界。它反映人民争取自由的斗争，对正义和幸福的未来的向往，对个性和情感表现的强调，对宏大的自然景观的偏爱，对寓意和对比以及灿烂的色彩，大胆构图的爱好的。浪漫主义的思潮在法国画家德拉克洛瓦的作品中达到了顶峰。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

德拉克洛瓦《沙尔丹纳帕勒的末日》（1827年）。此画取材于英国诗人拜伦的诗作，描绘古亚述的暴君沙尔丹纳帕勒在起义者包围王宫之际准备自焚的情景。它是一件色彩缤纷、动人心弦的浪漫主义代表作。

而另外有一些人既厌恶学院派的冷漠僵死，也不喜欢浪漫主义的虚张声势，他们想要返璞归真，表现周围的现实生活。在1833年的沙龙中，卢梭展出了宣告写实主义的巴比松画派诞生的作品《格朗维尔郊区》。在这幅画中，他努力观察故乡天空下生活的人们，密切联系周围环境研究一切景物，表现出了写实主义的倾向。

写实主义：法国在新古典主义、浪漫主义之后，于19世纪30至70年代掀起了“写实主义”的文艺思潮，并波及欧洲各国。写实主义既反对僵化了的“新古典主义”，也反对追求抽象理想的浪漫主义，它认为现实生活本身便是最好的题材来源。

卢梭《格朗维尔郊区》（1833年）。这幅画引起了评论家的注意，他们认为卢梭不属于官方学院里的哪一派：“卢梭先生把大气与阳光表现得非常真实，十分生动。绿色的小草地，灰色的不长草的山岩，树林，躲在微地深处的远景与小树，天空……所有这一切全都真实而生动，整幅画是用潇洒的笔法画成的”。

热情如沸、色彩如燃的浪漫主义画家使风景画增加了感情的内容，对19世纪风景画的发展，起到了很大的作用。同一时代的3位英国画家康斯泰勃、波宁顿和透纳也影响了法国风景画家。1824年的展览会里陈列着康斯泰勃等8位英国艺术家的风景画。这些作品手法新颖流畅，充满了对祖国风景的热爱，给年轻的巴黎画家们以极大的感动。

康斯泰勃（John Constable, 1776—1837）：英国浪漫主义风景画家。他的作品使英国风景画突破了新古典主义的束缚。他对光和色彩的变化十分敏感，用写实主义的方法向人们呈现了英国恬静的乡村景色和田园风光，对后来的画家有深远的影响。康斯泰勃创造了一种动人的表现技法，即用调色刀把未经调匀的色块平铺在画布上，使湿润的画布产生无分的闪烁若亮光的点。人们把这种方法叫做“康斯泰勃之雪”。这是他传给后世最珍贵的东西。

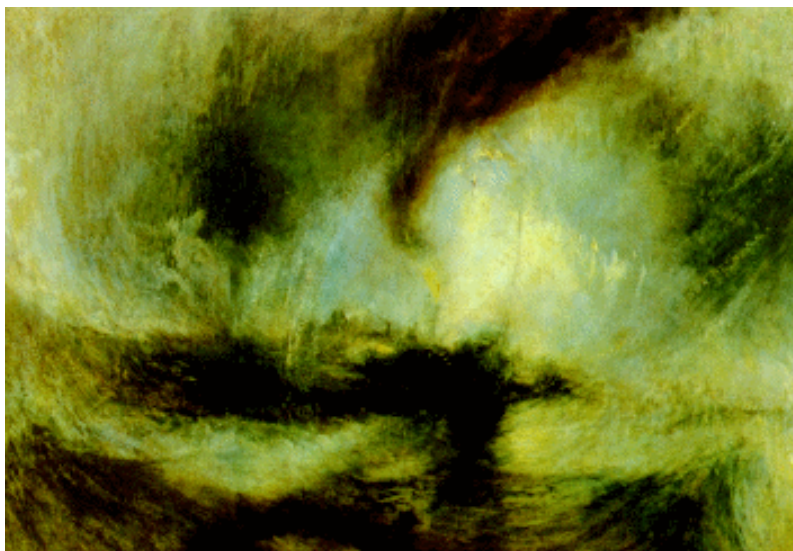

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

康斯泰勃《草车》（1821年）。这幅画1824年在巴黎展出时震动了美术界，尤其给法国青年画家以深远的影响。《草车》是康斯泰勃描写山园风光的代表作之一。整个画面充满了阳光，充满了温暖和生活的氣息。

透纳《暴风雪》，1843年

透纳 (Joseph Mallord William Turner, 1775—1851)：透纳也是英国杰出的风景画家，但与康斯泰勃不同，他是富于幻想的，画面上常常流露出他的浪漫主义气质。透纳掌握了成熟的水彩画技法。他特别强调通过色彩来表现光与空气的微妙关系，因此经常描绘岸边的雨景景色、海上的落日余晖、云雾弥漫的海岸、倾盆大雨的磅礴气势是他喜欢表现的对象。透纳对丁浓雾的大胆描写，影响了法国风景画家。

波宁顿《林间小道》，1825年

波宁顿 (Richard Parks Bonington, 1801—1828)：英国浪漫主义画家。波宁顿深受康斯泰勃的影响，他的水彩画细腻灵巧，有着丰富的色彩和细腻的笔触。波宁顿短暂的一生大部分都消磨在英国，与法国风景画家来往。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

巴比松的画家从17世纪荷兰风景画和19世纪英国风景画获得启发，提出了面对自然写生的主张。它不仅用写实手法来表现自然的外貌，而且致力于探索自然界的内在生命，力求在作品中表达出画家对自然的真诚感受。

柯罗的经历与他们略有不同。柯罗受的是古典教育，却是以他那带着些浪漫趣味的抒情风景画而闻名的。其实在柯罗的时代，新古典主义、浪漫主义、写实主义和印象主义此起彼伏，这些在他的艺术中都有反映。意大利一位美术史家这样描述柯罗：“他受了古典主义的教育……然而，他非但不反对浪漫主义的感情生活和浪漫主义的自然观念，而且还非常热衷于此道……对自然的崇拜以及他那极其有限的题材，把柯罗引向了率直而诚挚的写实主义道路。在他死后，批评家和画家们承认，是他为刚刚出世的印象主义开辟了道路。”的确，我们把柯罗列入写实主义画家，可事实上他并不是一个有意要革新的人，这一点与卢梭等巴比松画家是很不一样的。他最初表现自然并不是要反对什么，而只是要为他的历史风景画创作服务。不断到大自然中寻求灵感，使柯罗发现，不仅以往那些被古典主义者忽略的事物可以入画，而且大自然中清新的色彩、流动的空气更具有真实的生命力。这样，柯罗与写实主义有了更多的联系，甚至产生了与印象主义相近的作画观念。

柯罗和巴比松画家们不像学院派画家们那样在室内闭门造车地画风景画，而是走出画室在外光下对景写生，然后回到画室，以写生稿为基础，进行风景画创作。他们的创作经验，特别是对景写生以求获得真实新鲜的感受和使画面色调响亮起来的艺术主张和实践，予以后的欧美风景画家，包括印象主义以重要启示。

法国19世纪30年代的风景画家们是以柯罗和巴比松派为主的。巴比松派画家对他

们在祖国看到的乡村风景发生兴趣。只有柯罗是个例外，在他的创作发展中，意大利风景起了很大的作用。

柯罗《亚维瑞城的房屋》，1840年

柯罗和巴比松的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《杜埃的钟楼》，1871年

时装店主的儿子

1871年，一位手迹爱好者请当时已年高望重的柯罗谈谈自己的一生。柯罗复信说：“为了满足你的愿望，现把我的简历书寄给你。18岁以前，我在卢昂中学读书。毕业后在一家商号干了8年。不久，画起风景画来，米萨隆是我的第一个老师。他逝世以后，我又转到维克多·贝尔丹的画室学画。以后就是我单枪匹马，一个人和大自然打交道了。这就是我的一生。”

柯罗1796年7月出生于巴黎一个时装店主家庭，1875年2月卒于同地。柯罗的家境较为优越。他的父母结婚时，女方带来了巨额陪嫁，而他父亲则拥有一家假发店。不久他父亲将假发店转入夫人所经营的高级服装业，之后他们扩大营业。这家店为王公贵族及当时上流社会的人物所青睐，引领着时尚潮流，是流行与品味的代名词。

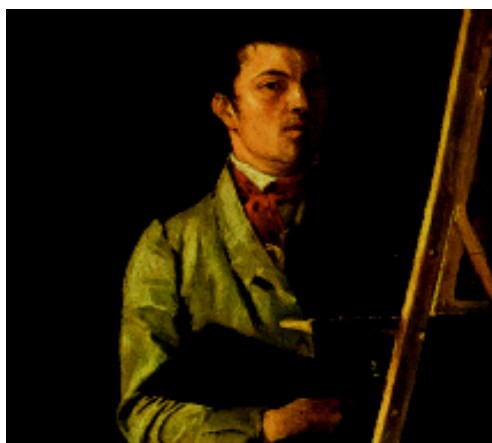

柯罗的父亲1817年在亚维瑞城购置的别墅

柯罗从小受到良好的教育。双亲希望他从商，可他却酷爱绘画。父母一直不愿意让儿子以绘画为职业，因为他们认为画画并不是一个可以养活自己的行业，那时很多的艺术家都贫困潦倒。可父母最终拗不过柯罗六七年来求的恳求，同意了他的选择，并给予他经济上的资助，所以柯罗从来都没有生活上的负担，一直按照自己的想法进行创作。

柯罗和巴比松的画家
Camille Corot & Barbizon

上：柯罗《自画像》（1825年）。父亲同意柯罗的选择，并资助他去意大利，但同时也提出一个要求，就是让他给家里画一幅自画像再走。柯罗作了这幅自画像给他的父母，让他们在思念自己的时候看到画就像看到了他。
下：画空了的柯罗。

柯罗一生未婚，他一辈子真正想要追寻的目标只有一样——画画。这个坚决的选择让他一生孜孜不倦，绘制了近3 000件作品。

永恒之城

当时的意大利，是所有想精进其艺的艺术家向往的地方。意大利的建筑、雕刻和绘画都是被新古典主义看重的传统。

柯罗曾3次旅行意大利。第一次时间最长，从1825年至1828年，整整3年。1834年与1843年他两度再赴意大利。意大利对柯罗的绘画产生了很大的影响，意大利风景是他绘画的一个重要部分。

柯罗《罗马，透过康斯坦丁大会堂所见到的竞技场》，1825年

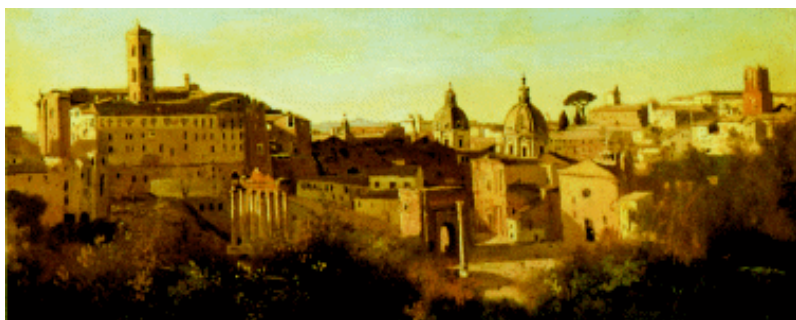

第一次意大利之旅

1825年底，柯罗第一次来到罗马。这是一个画历史风景画最理想的地方。首先引起柯罗注意的不是意大利如画的风光与华美的植物，而是那些著名建筑和废墟，这与他曾经学习历史风景画有关。但画法却不同了，他着重表现自然景物的实体质感，探索光线与空气的表达。

上：罗马广场景色。下：柯罗《从法尔奈塞花园看到的罗马广场（傍晚）》（1826年）。

为了表现与大自然一致的景色、真实可信的阳光，令人感觉到大气透视，他曾先后15次在同一时刻到同一地点。他在法尔奈塞花园里，正对着坐落在罗马古城的竞技场，连绵的青山映衬着那柔和的浅棕黄色的形象。要是光线改变方向，他也不离开法尔奈塞花园的假山，而是换一个角度去画新的习作。

上：柯罗《罗马，法尔奈塞花园景色（早晨）》（1826年）。下：柯罗《从法尔奈塞花园看到的竞技场（中午）》（1826年）。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

上：柯罗《罗马，圣安格教堂》（1826—1827年）。下：柯罗《罗马，圣安格教堂》（1826—1827年）。

1826年，柯罗离开罗马去探索大自然。他很喜欢茂密的森林、瀑布与高山，迷恋荒野如画、浪漫情调的风景。他让观众体验峭壁的险峻，感受山岩的森严，并从山冈的柔和轮廓中享受安宁。柯罗在意大利结识了精于写生的阿利尼，柯罗仿效他用炭精笔画素描，然后再用钢笔略加修饰。柯罗通过素描对那些生动的

自然形象，作了深刻研究。长长的3年，不曾受过正式学院教育的柯罗在意大利完成了他的学习阶段。

阿利尼 (Caruelled' Aligny, 1798—1871): 法国风景画家兼版画家，他的作品以线条流畅和风格高雅而著称。由于他刻画精确，被誉为“画树林的安格尔”。

上：阿利尼《风景》（石墨，1842年）。下：柯罗《比尔迪律可湖景》（1826年）。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

上：柯罗《巴比格诺，山谷中的工厂》（1826年）。下：柯罗《梭哈克特山》（1826—1827年）。

柯罗《石矿场，从圣萨尔法多荷门法里去的景色》，1826—1827年

第二次意大利之旅

柯罗从意大利回来后，在沙龙展出其作品。虽然受到好评，但与贝尔丹的相比，显得不甚突出。在1834年的沙龙上，他的作品依旧受到冷遇，柯罗决定再次去意大利进修。这次由于父母年事已高，他们不希望儿子出门太久，于是柯罗作了6个月的旅行计划。

1834年，柯罗第二次来到了意大利。意大利的城市各有其鲜明的特色。柯罗只选择风景秀丽的地点作画，热那亚、比萨、伏尔特拉和佛罗伦萨。之后，柯罗来到了威尼斯。在这古老美丽的城市中，柯罗画了威尼斯的河与湖，平静水面上

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

划行着的游艇，阳光倾泻、梦境般的圣马可广场。威尼斯曾以其美景帮助英国画家透纳发现颤动着的大气与光，它对柯罗也起到了同样的作用。

上：柯罗《热那亚，阿卡索拉散步大道的眺望》（1834年）。下：柯罗《伏尔特拉，城堡》（1834年）。柯罗很喜欢伏尔特拉，称之为“气势宏伟的地方”。那里有12座公元前7至4世纪的古城堡，很适宜画一些壮丽的风景。

柯罗《佛罗伦萨，波波利花园景色》，1834—1836年

柯罗《威尼斯，爱斯葛拉封码头》，1835年

柯罗和巴比松的画家
Camille Corot & Barbizon

离开威尼斯，柯罗来到加尔达湖畔。里瓦的景色使他迷恋。湖光树色，云雾弥漫的远山，以至天空，都成了柯罗萌发诗意的因素。伦巴第那派蓝盈盈的朝晖和金灿灿的晚霞、映于清澈平静的湖水中的秋色，都对这位富于幻想的艺术家的创作，产生了决定性的影响。数十年后，柯罗多次以“里瓦湖的回忆”为题，画他记忆中的湖光山色。

上：柯罗《城市与柯莫湖景色》（1834年）。下：柯罗《里瓦湖景》（1834年）。

柯罗《里瓦湖的回忆》，1835年

与第一次意大利之旅的作品相比，我们明显地看到，柯罗在这5年里学到了对光线的掌握和对建筑实体的表现。

第三次意大利之旅

1843年，柯罗的《火焚索多玛》被评审委员会否定了。他觉得，只有再去一次意大利，才能使他重新获得自信。意大利就像是一所学校，每当他受到批评、感到所学不足时，他就去意大利“进修”。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

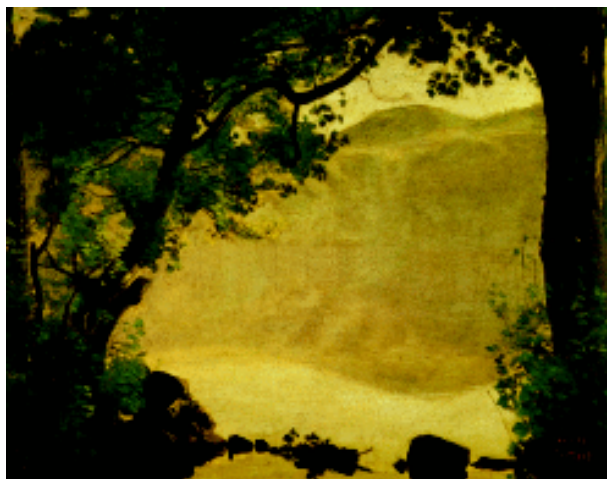
柯罗《火焚索多玛》（1842年）。作品取材于《圣经》故事。这个城的人作恶多端且不敬上帝，于是上帝决定毁灭此城。因为亚伯拉罕的请求，他派大使去通知亚伯拉罕的侄儿罗德的家人赶快逃离，而且千万不要回头看。罗德的妻子因为回头看，结果就成一根盐柱。

这一年柯罗已经47岁了，这是他最后一次意大利旅行。途经马塞、阿维尼翁、都灵、热那亚，然后到达罗马郊区，后来还到了罗马和梵蒂冈，并在画室画过模特。整整1个夏天后，他才回到法国。在这些写生画中，柯罗更细致地用光。在他的画中，光线到处散布，景物变得有生气了，并且他在为更明快的色彩而努力。

柯罗《第弗利，埃斯特别墅的花园》，1843年

柯罗一直保持着对罗马这座美丽的“永恒之城”的清新回忆。在以后的岁月里，他以过去的习作为基础画了许多“意大利风景”。在这些作品中，他注重自然景物实体、厚重感的表现，所选取的题材也多是城市建筑、乡村古堡、街头、广场上的风光，有时在自然风景中还夹杂着一些世俗生活的意味。画面结构严谨，笔触着实有力。虽然由此可以略见艺术家力图用明净的色彩和抒情的调子，表现自然景色与空气的融合一致，可以看到新的探索的萌芽，但这些作品还不足以代表柯罗在风景画上独特的风范。

上：柯罗《涅米湖景》（1843年）。下：柯罗《日沙诺，乡间的牧羊人》（1843年）。

杰出的沙龙画家

沙龙展是柯罗创作的重要目标，他从不错过沙龙参展的机会。对他而言，这是肯定自己才华的方式。虽然柯罗对以后的印象派画家都产生过影响，但他一生都用传统和古典构图的风景画参加沙龙展。柯罗在意大利坚持写生，但回到法国后，在沙龙里展出的作品依然是历史风景画。与过去的历史风景画不同的是，他的画是根据写生再创作的。

比如他根据写生画成的，在1827年的沙龙展出。他把写生画作了很多修改，最终按古典风景画的格式来布局。对他来说，写生只是研究大自然的练习，是不可能

南尼大桥实景

进入沙龙的。柯罗常常从古代题材中吸取诗意的构思。例如《狄安娜沐浴》、《小牧羊人》、《那不勒斯郊区》以及《荷马与牧人》等。柯罗一方面注重现实的生动性和真实性，另一方面又相信高尚的艺术应该取材于古代历史或神话，至少应该是具有历史内涵的。

柯罗《南尼大桥》（油画写生），1826年

柯罗《南尼大桥》（1827年展出），1826—1827年

杰出的
沙龙画家

Camille Corot & Barbizon
柯罗和巴比松村的画家

柯罗《罗马郊区》（油画写生），1827年

柯罗《罗马郊区》（1827年展出），1827年

柯罗《狄安娜沐浴》（1836年）。此画取材于希腊神话。狩猎女神狄安娜在溪边沐浴时受到猎人阿克德隆的侵入打扰，狄安娜一气之下，将阿克德隆变成一头鹿。画中狄安娜正宽衣准备入浴，一手拉着衣裳，一手指向不速之客。

Camille Corot & Barbizon
柯罗和巴比松村的画家

柯罗《小牧羊人》，1840年

上：柯罗《那不勒斯郊区》（1841年）。下：柯罗《荷马与牧羊人》（1845年）。

柯罗作画的步骤是，在户外写生，然后回到画室根据写生稿加工，使之成为风景画创作，有时再在画面上添画一些宗教神话或历史传说中的人物，使它们成为历史风景画，以迎合沙龙评选委员会的要求。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

上：柯罗《荒野里的夏甲》（1835年）。夏甲（Hagar）是圣经中的人物。亚伯拉罕的妻子莎拉无法生育，于是将她贴身女仆夏甲送给丈夫，用以“借腹生子”，夏甲怀孕后变得非常骄傲，看不起她的女主人，莎拉无法忍受，于是虐待夏甲，女仆受不了就逃跑。到了旷野中，上帝派天使来要夏甲回到亚伯拉罕身边，并且要她顺从女主人，生下的男孩要取名伊斯玛利（Ismail）。数年后，上帝让年迈的莎拉怀孕，生了以撒（Issac），她要亚伯拉罕将夏甲和伊斯玛利赶走。亚伯拉罕给了母子二人水和粮食，打发他们走。夏甲在沙漠中迷路，水喝光了，眼看着自己的儿子即将渴死，无助地望天哭号，上帝终于派天使来拯救他们。柯罗的画作取材于故事的第二段。下：柯罗《圣徒耶列米》（1837年）。

柯罗《耶稣受洗》（1844—1847年）。这是巴黎市政府为圣尼古拉教堂定制的宗教画。是柯罗第一次承接“政府工程”，也是仅有的一次。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《德谟克里特及阿伯德尔人》，德谟克里特是古希腊的哲学家，阿伯德尔人很崇敬他。德谟克里特开始时感到满足，后来即对自己的虚荣自负感到可笑，于是决定远离人群，到森林中隐居。阿伯德尔人害怕德谟克里特发疯了，派当时著名的医生去检查他的精神状况。柯罗的画选取的就是这一情景。

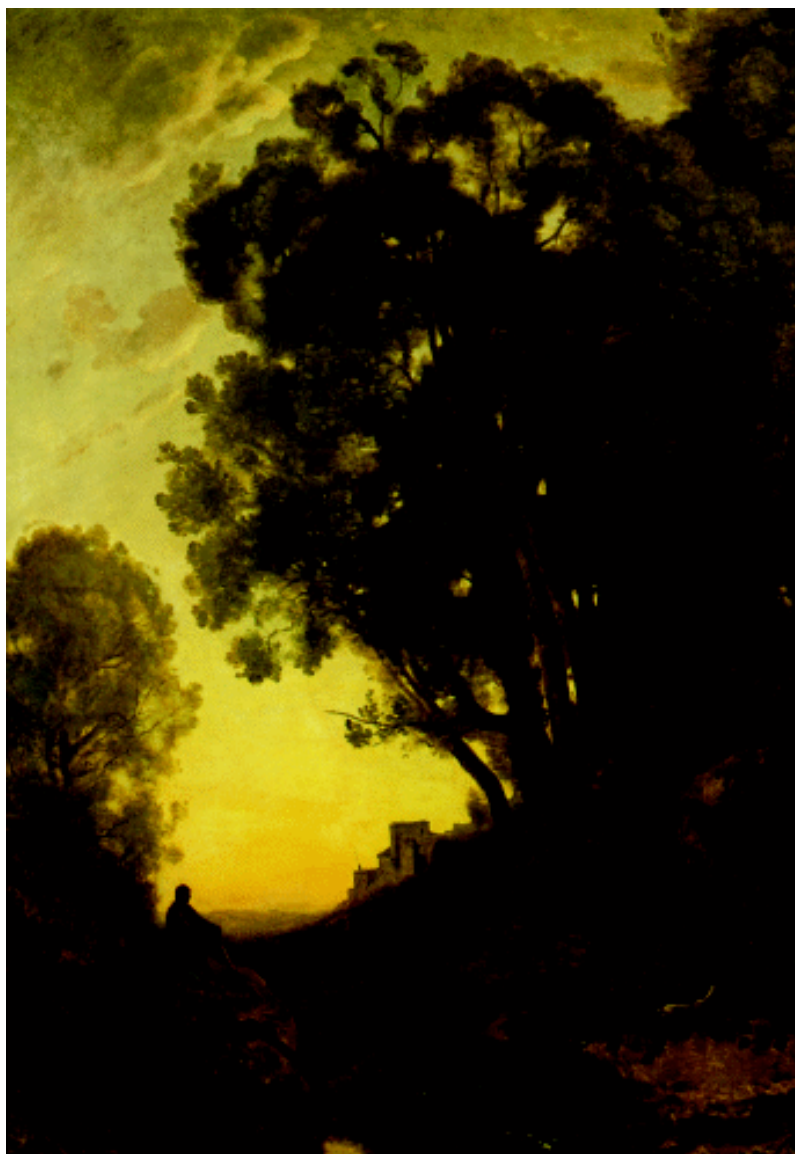
柯罗《西兰尼》（1838年）。西兰尼是酒神狄奥尼索斯的养父，喜好节庆气氛。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

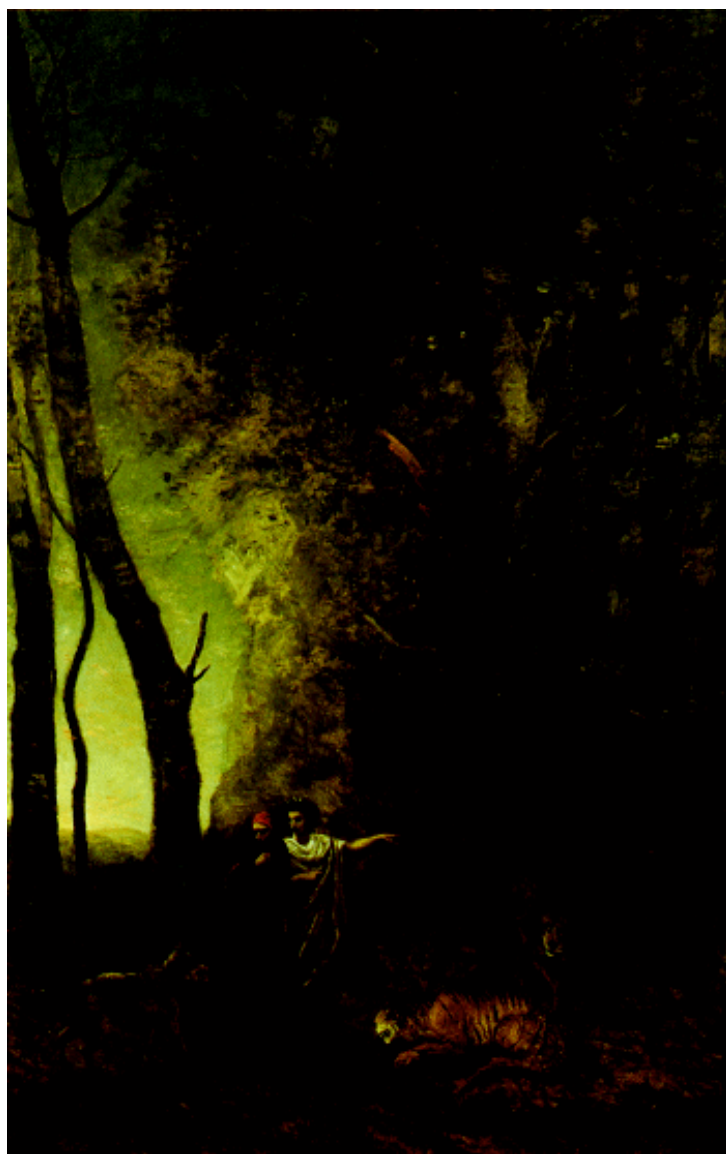
柯罗《圣·塞巴斯蒂安》，1842年

柯罗《意大利牧羊人》，1847年

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《但丁与维吉尔游地狱》，1859年

在沙龙里，古典派与浪漫派之战正打得热火朝天，但对柯罗的画则没有大的争论。一些人喜欢，一些人批评，问题基本上只是画得好不好。可是不久以后，评论家很快就感到柯罗有强烈的个性，他所展出的历史风景画实际上不属于任何画派，既不像卢梭或杜普雷等创新艺术家画的写实主义风景画，也不像传统意义上的历史风景画，在当时是别具一格的。仅管我们还称之为“历史风景画”，但事实上柯罗所画的风景是真实的。他很善于准确突出地表现所画地方的特点，他所画的地方都会引起各种联想：一个地方在“诉说爱情”，另一个地方会“勾引起人们往日的悲伤”，第三个地方则是“带着点忧郁的调子”。我们在柯罗的作品中看到了诗化的大自然。

暮色晨曦

第一次旅行意大利后，1828年柯罗回到法国。在法国，柯罗仍坚持对景写生。他游历法国，到诺曼底、布列塔尼、伊尔德弗朗什。在夏特尔、卢昂与法国其他城市画画，在敦克尔克一住好几个月。像在罗马一样，他在法国主要画城市风景，画与风景联系在一起的古建筑。

户外写生的柯罗（摄于1871年）

杰出的沙龙画家

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《卢昂，从山丘上俯瞰的市景》，1829—1834年

柯罗《奥尔良，窗外的圣巴蒂尔塔景色》，1830年

柯罗《夏特爾大教堂》，1830年

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

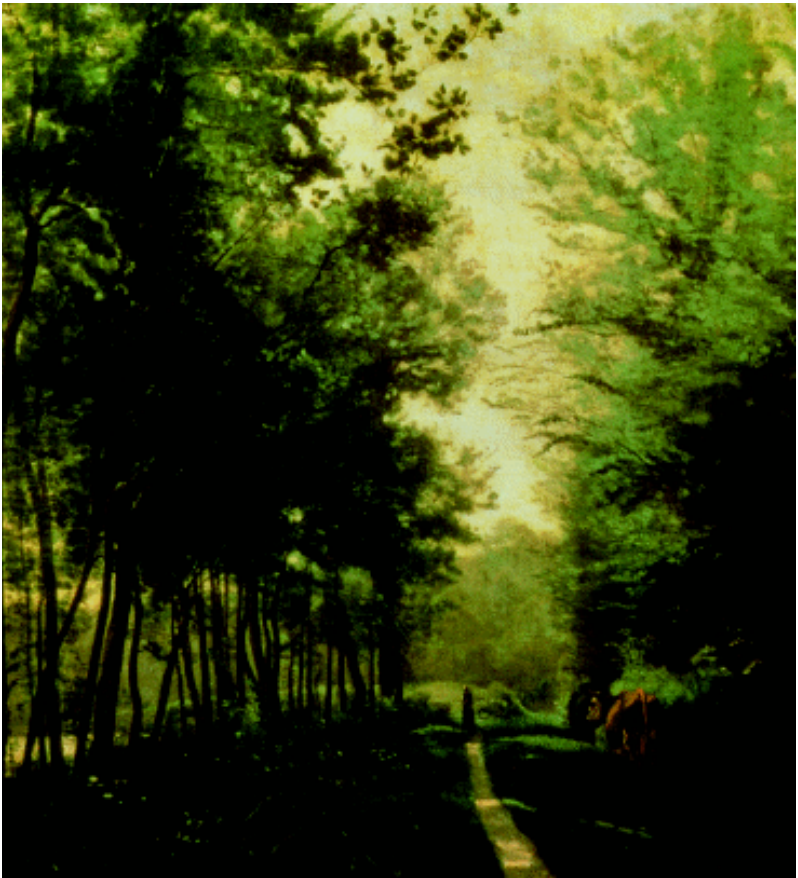
夏特尔大教堂实景

柯罗《夏特尔大教堂》（铅笔素描），1830年

19世纪30年代初，风景画家去枫丹白露作画，尤为风行。1829—1834年间，柯罗也经常到枫丹白露森林里作画。柯罗第二次从意大利回到法国后，即1835年才来到巴比松村，在以后的5年里，他与米勒、卢梭结成了深厚的友谊。

米勒 (Jean François Millet, 1814—1875) 法国现实主义杰出的画家。米勒有8个孩子，一生经济负担沉重。1849年起，带领妻儿前往巴比松定居。

柯罗《亚维瑞城》，1835—1840年

杰出的沙龙画家

Camille Corot & Barbizon
柯罗和巴比松村的画家

柯罗《枫月白露，橡树》，1831—1833年

柯罗《枫月白露森林里的艺术家》（素描）

柯罗《蒙马特的风车坊》，1840—1845年

柯罗《日内瓦，山景》，1842年

杰出的
沙龙画家

Camille Corot & Barbizon
柯罗和巴比松村的画家

柯罗《芒特的初萌之叶》，1842年

柯罗《日内瓦的巴基港口》，1842年

柯罗第三次从意大利回到法国后，在枫丹白露森林里画画，进入创作的旺盛期，在风景画上形成了自己独特的风格。在柯罗早期参加沙龙的作品中，更多的是表现出与古典主义的联系。但到了晚期，对观察自然的长期累积，使他的作品有了明显的变化。1846年沙龙展出的《枫丹白露森林》，表现光与大气的氛围，与当时卢梭、杜普雷的作品无疑有内在的联系。

柯罗《枫丹白露森林》（1846年）。1846年这幅画在沙龙展出，受到了波德莱尔等人的支持，柯罗也因这幅画获得一枚荣誉勋章。柯罗的父亲万分诧异，他从来不认为自己的儿子是个画家，他认为柯罗只是在消遣，直到此时他才相信年过50的儿子是一个真正的画家。从此以后，柯罗的名望随着官方的奖励接踵而来。

Camille Corot & Barbizon
柯罗和巴比松村的画家

柯罗《乡间的路》，1850年

柯罗《清晨，仙女婆起舞》，1850年

柯罗《拉罗舍尔港口》（1851年）。此画是在瓦伦滨海街6号房一层楼画的，为了画好写生，他需要画10到12次，每次要3到4小时。柯罗非常喜欢这幅画，开玩笑说：“这是一个穿蓝衣的女人。”

杰出的
沙龙画
家

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《夕暮，系在岸边的小舟》，1855年

柯罗《夕暮，争斗中的丘比特》，1855年

柯罗《狄安娜入浴》，1855年

柯罗《山间奏乐》，1857年

杰出的
沙龙画家

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《波费的近郊》，1855—1860年

柯罗《马车，回忆马尔库西》，1855年

柯罗《梳妆》，1869年

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

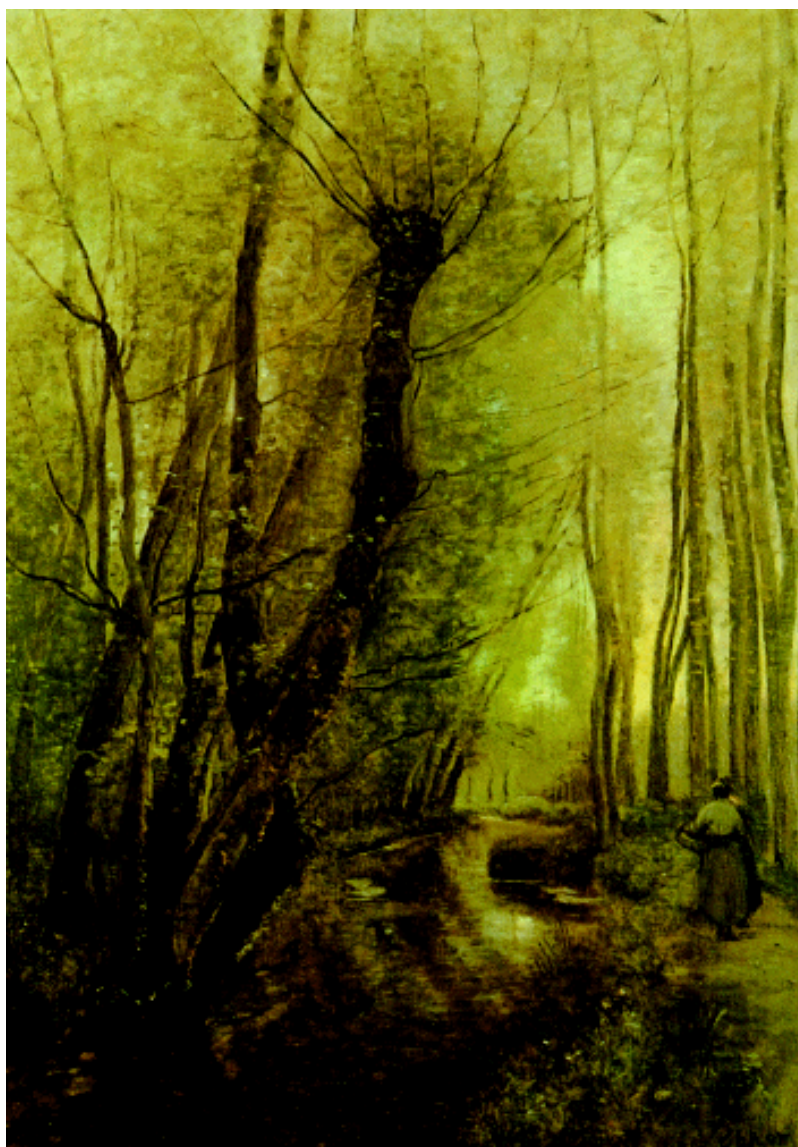
柯罗《拿着丘比特弓箭的女神》，1857年

柯罗《森林嬉戏》，1859年

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《波费附近的小河流》，1860—1870年

柯罗《大农园》，1860—1865年

柯罗《青绿色的河流》，1860—1865年

杰出的
沙龙画家

柯罗和巴比松的画家
Camille Corot & Barbizon

1848年沙龙的作品是不必受审查的，柯罗送去了好几幅作品，其中有：《林中》、《维德阿弗勒景色》、两幅同名的《晨》、《傍晚》、《黄昏》、《晨曦》、《早晨》。只看这些题目就可以发现，画家的目的，首先是要抓住光的最细腻的效果，而这是他过去的油画中不曾做到的。

为了画早晨的风景，柯罗经常在黎明3点钟便起来去观看日出景象。戈蒂叶说，风景画家从来还没有这样早就起来去画风景的。评论家认为，这些“温情的早晨风景”，比严峻的“意大利风景”强过不知多少倍。

柯罗《早晨，牧羊人》，1860—1865年

柯罗《黄昏》

法国作家戈蒂叶受这幅作品启发而献诗给柯罗：

黄昏在郊外的山间徘徊，
把整片广阔的土地抹上黑暗与阴影。
晚霞还照耀着黄色的柠檬，
但天边的一片红色已经变淡。
鸟雀不鸣，到处静悄悄；
只有远方小溪的抱怨还可听见。
夜间用眼泪洗马车，
它在沉睡的人世间默默地快跑，
周围已经是雾蒙蒙一片灰色，
有人在什么地方角落里
小声念着一个名字：柯罗。

杰出的
沙龙画
家

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《黄昏，远方的塔》，1860—1865年

柯罗《池边倾斜生长的树》，1860—1870年

柯罗《俄狄甫斯》，1861年

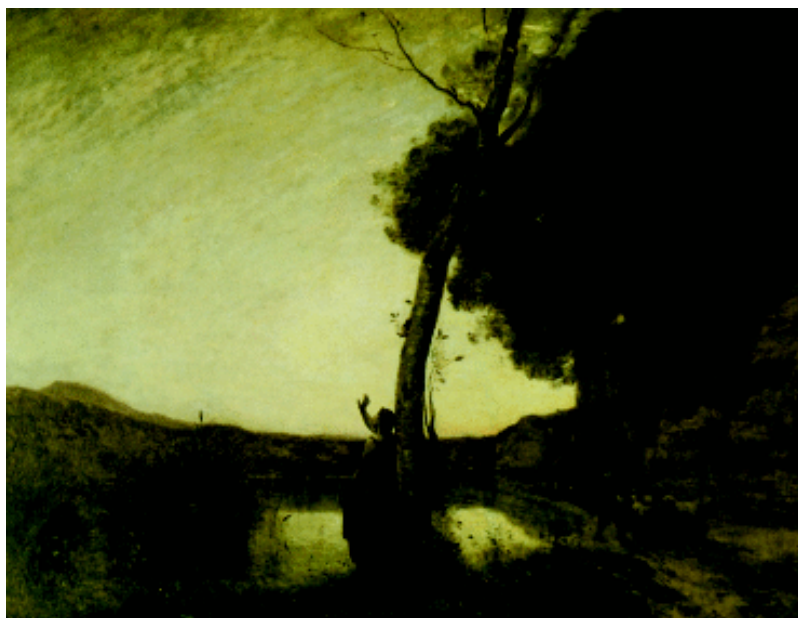
柯罗《意大利的回忆》，1861或1864年

杰出的
沙龙画家

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《夜星》，1864年

这幅画的灵感来自法国诗人缪塞的《夜星》：

星星啊，遥远的女神，
你是一团火云，容貌闪闪发光，
你发现什么啦，
当你从无底的天宫向翠谷张望？

雷雨息怒了，风儿进入了梦乡，
泪珠滚珠的森林畏缩在地上，
夜蛾展着金色的翅膀，
呼吸着田野的芬芳。

你在黑暗的地球上把什么寻访？
你俯视着黑茫茫的层峦叠嶂，
脸上掠过一丝苦笑，
悲伤地投下你闪闪的目光。

星星啊，你奔向墨绿的丘岗
顶着夜空把眼泪挥淌，
牧人望着你，沿着崎岖的小路，
把他的畜群赶往山上。

星星啊，你要急忙离开我们飞向何方？
莫不是要在苇丛中探险路，寻找栖身的榻床？
要在静悄悄的夜里飞往何处，
投进大海深处闪现你的珠光？

绚丽的天体啊，假如你那亚麻色的头发，
注定要消失在深海汪洋，
但望你再给我们洒下一瞬媚光，
爱情的星斗啊，请你不要告别上苍！

他开始画晨暮时分梦样意境的风景画。这些油画大多采用银灰的调子。画中，朦胧的光线透过蓬松的树丛，照射在宁静的池塘水面和远处的房屋上面；而在中景部分，则往往有几个牧人、林妖或少女。特别是多雾的清晨或傍晚暮色中的景物，是他最为

柯罗喜欢用银灰的色调，人们称之为“柯罗高级灰”。据说在他成名以后，时装片出现了一种布料，颜色叫作“柯罗灰”。

擅长的。这类风景画使柯罗获得巨大的声誉，这种画风长期被人们称为典型的柯罗风格。它的特点是把古典风景画的题材内容，通过浪漫主义的绘画语言表达出来。从此时起，柯罗除了以虚构的风景画参加展览外，愈来愈多地开始展出根据写生画成的风景画，他甚至在1855年万国博览会中展出6幅表现黎明和黄昏的新作。

在1855年万国博览会上，拿破仑三世买下了《马车，回忆马尔库西》。也是在这次博览会上，柯罗获得一枚大奖章。尽管评审委员会事前没有把柯罗列入候选人名单，但德拉克洛瓦等人还是给他投了票。

柯罗每年的生活似乎都可以分为两个时期。他冬天为沙龙绘制大型创作，夏天到法国各地旅行，1842年旅行瑞士，1854年旅行荷兰与比利时，19世纪60年代到英国，每年秋天带回大量写生画。他开始描绘普通田野、山谷，这都是他早先的创作中没有考虑过的。他专心观察极细微的调子变化，使色彩变得更加细腻，更加轻快。

1849的，柯罗被选进沙龙评选委员会。19世纪50年代他声誉日增，经济也好转，曾帮助米勒和杜米埃度过最贫困的时期。由于开支大，柯罗不断重复画那些充满诗情的风景画，然后高价出售。这些复制品成了固定的模式，因而引起了大量的仿制品和赝品。

杜米埃 (Honoré Daumier, 1808—1879)：法国现实主义画家。他讽刺漫画相当有名。他一生贫困，1876年双目失明，幸好柯罗赠以房子，才得到栖身之地。

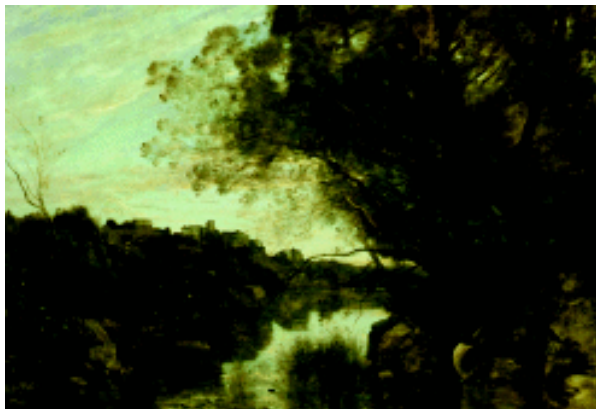
有些画家专门伪造柯罗的作品来销往国外。有一个叫茹松的人，收藏了2000多幅伪造的柯罗作品(油画、素描、石版画)。因此“柯罗作画3 000，美国藏有10 000，这是不足为怪的事情。”

1874年，柯罗生前最后一次参加沙龙展。展出了他最为著名的《孟特芳丹的回忆》。虽然荣誉奖章被宫廷画家得走，但朋友们却送给他一枚金质奖章，表示对他的敬佩。《孟特芳丹的回忆》是柯罗的名作。画面上微风轻拂，晨雾缭绕，清晨的湖面投下梦幻的水影，和煦的阳光洒落树丛草间。一个似真似幻的抒情世界，构成了柯罗晚年风景画最主要的特征。

上：柯罗《孟特芳丹的回忆》（1864年）。这是柯罗最著名的画作之一。孟特芳丹是巴黎北部桑利斯附近的一个地方。下：柯罗《沙米湖景的回忆》（1865年）。

Camille Corot & Barbizon
柯罗和巴比松村的画家

柯罗《带两头山羊的牧羊人》，1865—1868年

柯罗《幸福岛》，1865—1868年

杰出的
沙龙画家

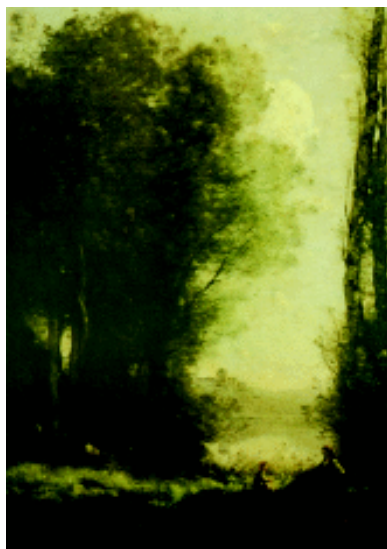
柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《阵风》，1865—1870年

柯罗《亚维瑞城》，1865—1870年

柯罗《湖畔树下的姊妹》，1865—1870年

柯罗《芒特，大教堂与树后的市景》，1865—1870年

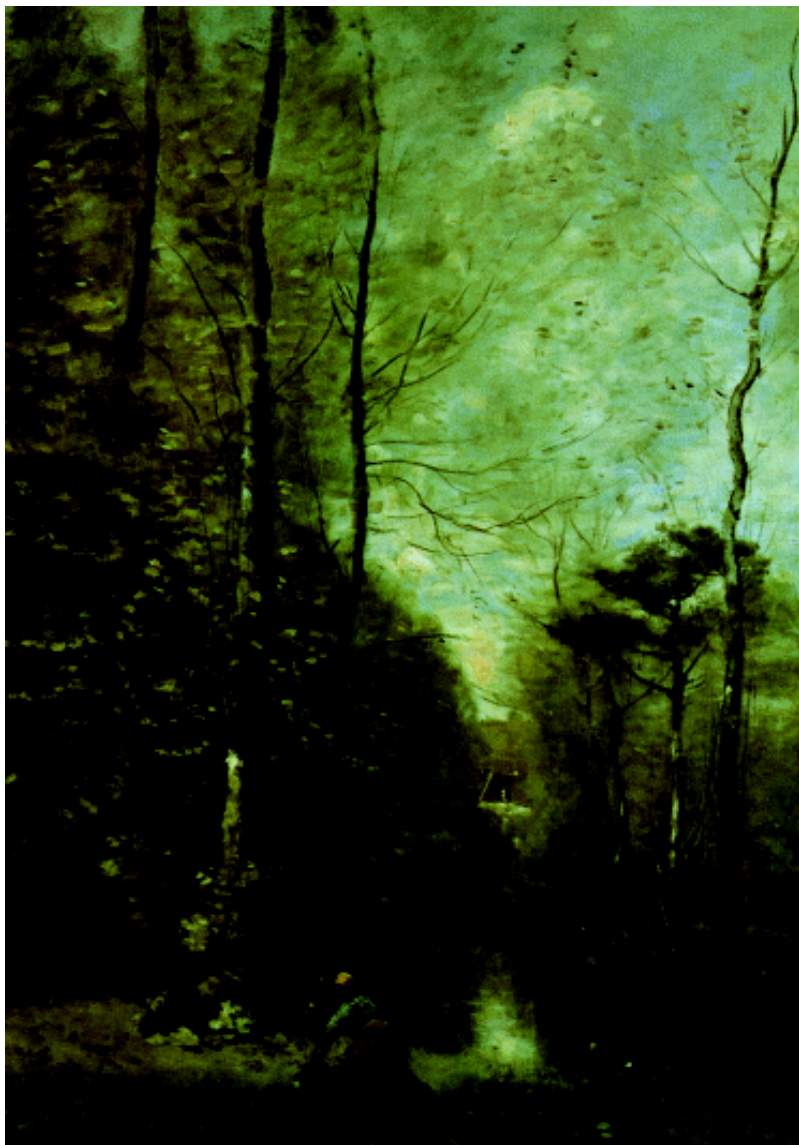
杰出的
沙龙画家

Camille Corot & Barbizon
柯罗和巴比松村的画家

柯罗《波费附近的玛莉塞教堂》，1866年

柯罗《林中的小河》，1865—1870年

杰出的沙龙画家

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《波荷媚岛的牧羊人》，1866年

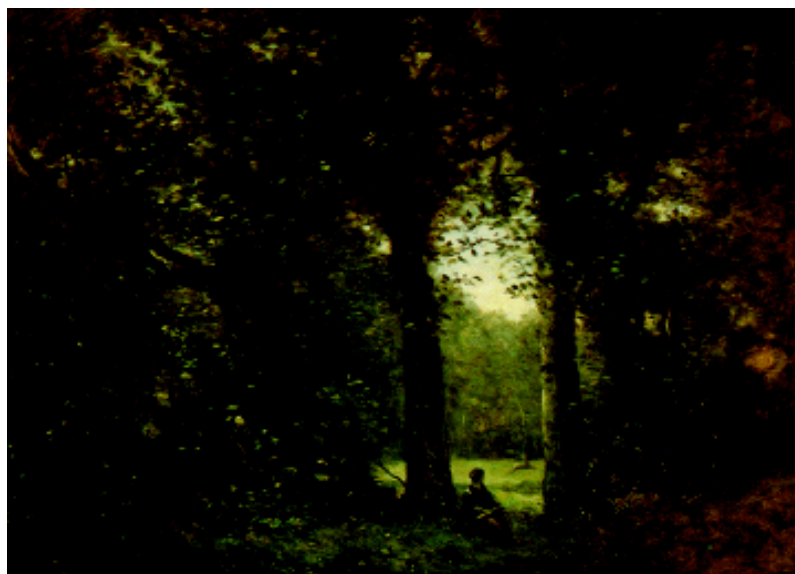
柯罗《亚维瑞城的早晨》，1868年

柯罗《亚维瑞城的景色》，1870年

柯罗《亚维瑞城的回忆》，1872年

杰
山
的
沙
龙
画
家

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《克布伦的回忆》，1872年

柯罗《牧歌》，1873年

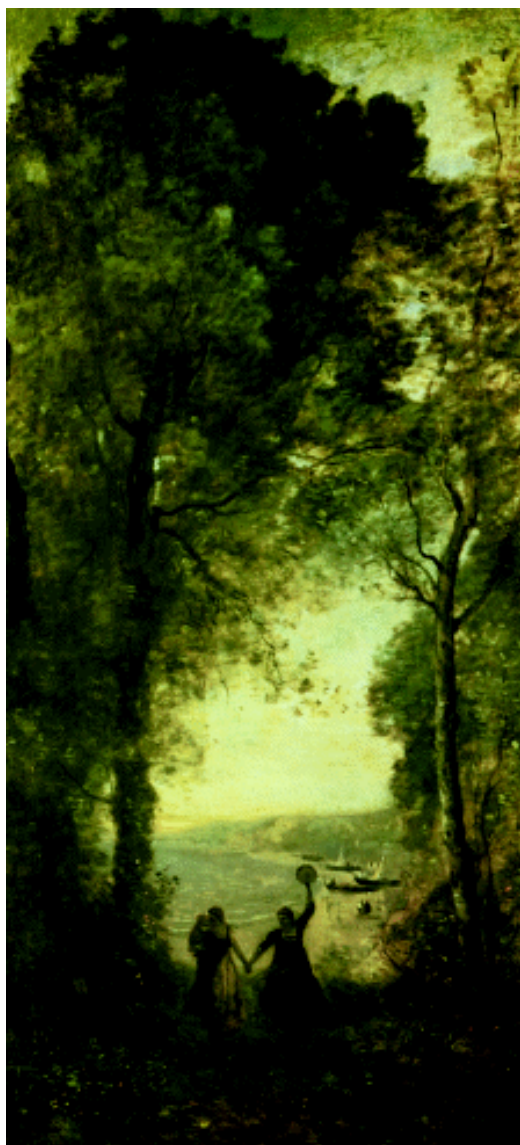

柯罗《地中海岸的回忆》，1873年

Camille Corot & Barbizon
柯罗和巴比松村的画家

柯罗《那不勒斯湖畔的回忆》，1870—1872年

柯罗的风景画给生活带来欢乐。因为他的画让人感到他是怀着轻松的心情和对大自然的热爱画的。在他的画中，总可以发现最明朗、最朴素，甚至可以说朴素到天真的思想。他画画就像太阳放出光彩，像鸟在歌唱，像花在开放。他恰当地把自己的艺术称为“室内乐”。

柯罗一生醉心于自然。他在法国风景画中起的作用是独特的，他对光与色的把握，对景写生的主张，使他成为由克劳德·洛兰过渡到印象派早期风景画的桥梁。柯罗是法国19世纪最出色的风景画家，他与17世纪的普桑、克劳德·洛兰并称为法国三大风景画家。

19 世纪的蒙娜丽莎

柯罗作为一个风景画家的声誉远远超出了他作为一个人物画家。尽管他一生只在沙龙展出过两幅人物画，即1840年的《修道士》和1869年的《看书的女人》，但他曾对一个朋友说过：“我一年至少画20个人物。”柯罗是一个肖像画家和人物画家，这一点是在他逝世后才被“发现”的。

柯罗《自画像》，1840—1845年

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

上：柯罗《修士》（1840年）。下左：柯罗《看书的女人》（1855—1860年）。历次美展都有人指责柯罗的作品千篇一律，柯罗毅然决定把《看书的女人》寄给1869年的沙龙。

早在1825年，柯罗第一次旅行意大利时，就以无数意大利人为模特画了许多习作。

上右：柯罗《纺羊毛的意大利女孩》（1826年）。下：
柯罗《意大利的男孩》（1825—1827年）。

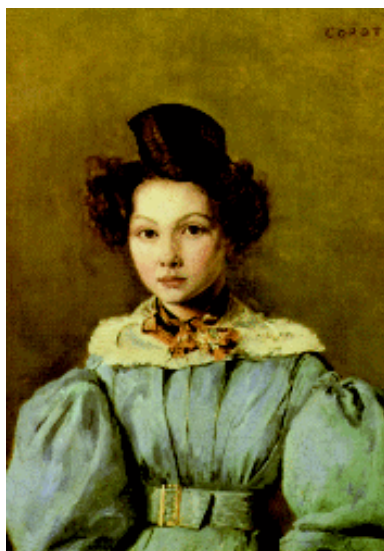

柯罗不企求得到官方的订画，也没有画过上流社会的肖像。在1825至1850年间，他创作了一系列亲友肖像画，只要有朋友登门拜访，他就为有机会给他们画像而感到高兴。

柯罗姐姐的4个女儿都担任过他的模特。他为每位外甥女画两幅肖像，一幅给女孩当嫁妆，一幅留给妈妈。《路易丝·洛尔》中的女孩清纯中见俏丽，尤其是那别致的发型、蓝色的洋装、白色的大领子、蓬蓬袖、宽皮带，都显示出当时的流行风格。柯罗还为母亲、侄婿等亲友作过肖像。

虽然柯罗给很多亲戚画过像，可是家里对他的评价不是太高。他的教父把柯罗为他画的一幅肖像看作是漫画，他给你姆范舍塔老太太画了一幅肖像画，老太太认为把她画得太丑而排绝了。

柯罗《路易斯·洛尔》（1831年）。画中的人物是柯罗的外甥女。

柯罗《母亲像》，1842年

柯罗《梅斯特尔，建筑师》（1833年）。画中的人物是柯罗的侄婿。

柯罗《路易斯·克莱尔》（1837年）。画中的人物是柯罗的外甥女。

柯罗《我的阿加尔》（素描，约1830年）。这个少女被柯罗叫作“玫瑰小姐”，实际上名叫阿列克西娜·列古，在柯罗母亲的时装店当过裁缝。柯罗年轻时曾与她相恋，但后来没有发展下去。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

他的肖像画以女性为主，精美的少女侧身素描《我的阿加尔》是柯罗非常喜欢的一幅画。柯罗的素描笔调细腻，力求在面部特征中见精神。

柯罗《塞纳河的女神》，1837年

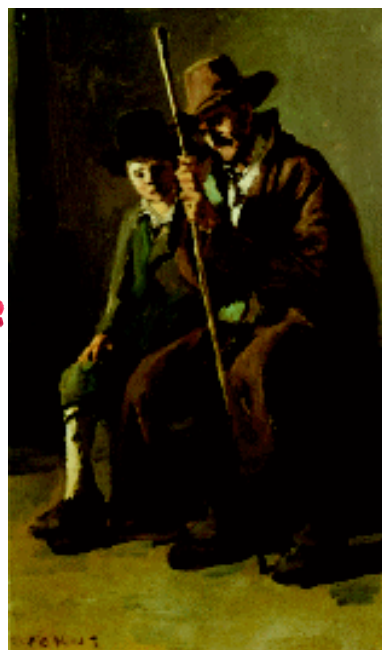
柯罗《塞纳河的女神》素描

柯罗《持镰刀的收割者》，1838年

柯罗的人物画并非人人都喜爱。他画的一些妇女，因体态欠匀称，使他的同行看了不以为然。有一次，安格尔碰上他正在画一幅描绘维纳斯的油画，立即掉头就走，以避免发表不赞赏的意见。

柯罗《两个意大利人，老汉与男孩》，1843年

杰出的
沙龙画家

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《卡斯孔尼的金发女郎》，1848—1851年

柯罗《忧郁》，1850—1860年

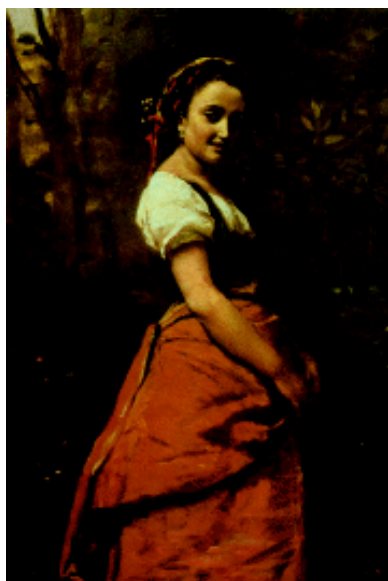
柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《阅读中的白衣修士》，1855年

柯罗《躺着的女神》，1859年

柯罗画过很多模特，穆夫塔尔街的“意大利女人”同蒙马特尔时装店的女工们都在他的画室当过模特。她们被搬进画面后，就成了女祭司、女水神、缪斯，而男人全都身披骑士盔甲或僧侣袈裟。柯罗注重模特的表情，喜欢让他们自由动作。他善于表现她们优雅自如的姿态、宁静安详的表情、清秀高雅的风度。

柯罗《森林中的年轻女子》，1865年

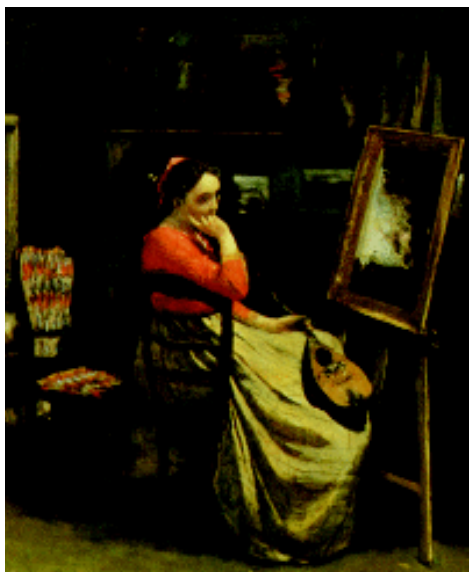

柯罗《信》（木板油画），1865年

杰出的
沙龙画
家

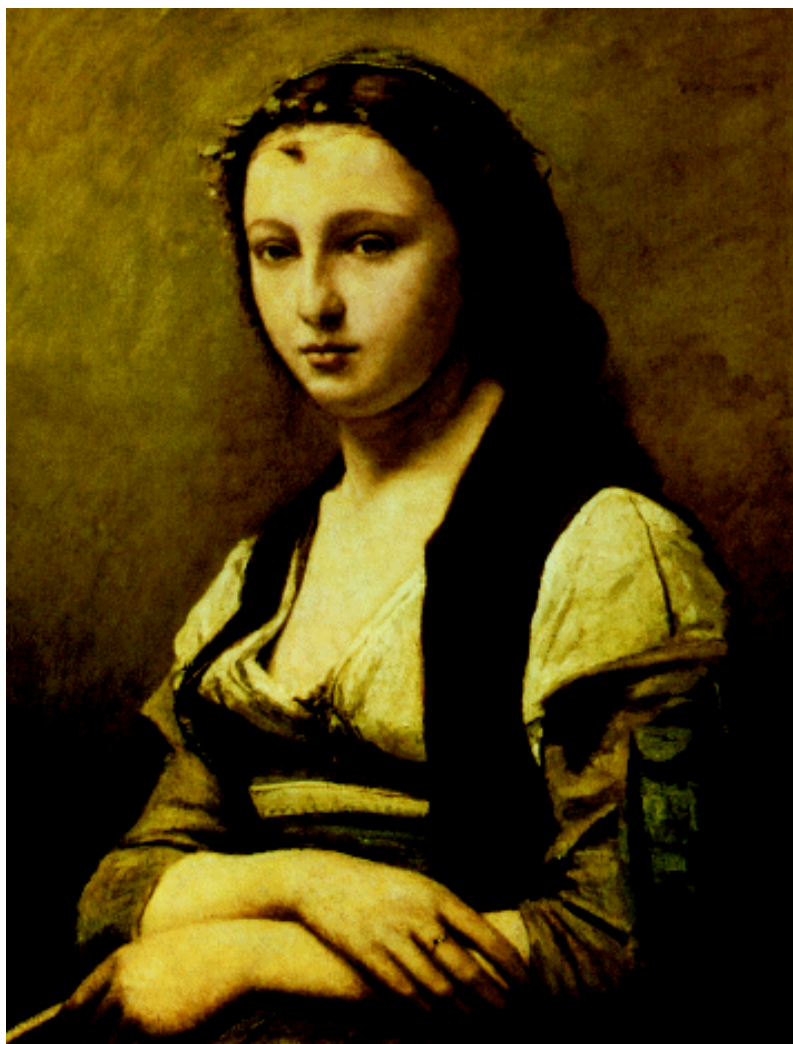
柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《画室》，1865—1866年

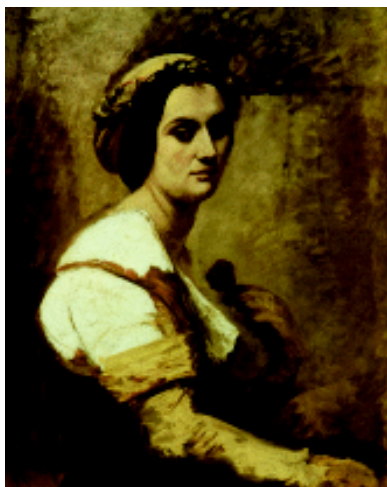

柯罗《穿盔甲坐着的男子》，1868—1870年

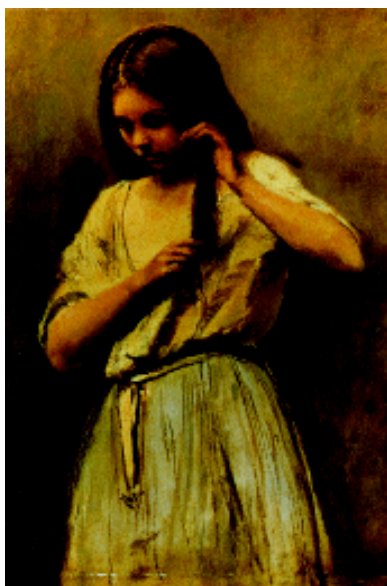
柯罗《戴珍珠的女了》，1868—1870年

柯罗的人物画与他的风景画一样，也带着诗意。1889年的万国博览会为柯罗办了一个回顾展，共展出47件作品。在众多的人物画中，一幅半身女子像受到了观

柯罗《女预言家》，1870—1873年

众的欢迎，观众为它取名《戴珍珠的女郎》。其实女子额前的发饰并不是珍珠，而是一种细小的树叶编成的头冠。第一眼看到这幅画，一定会有一种“似曾相识”的感觉。的确，它像极了那幅最有名的女子肖像——《蒙娜丽莎》。画面采取与《蒙娜丽莎》相同的构图，很明显，柯罗是用19世纪的绘画语言与文艺复兴的大师对话。人们认为它是《蒙娜丽莎》在19世纪法国肖像画上的再现。

柯罗《梳洗中的女孩》

柯罗《穿粉红裙子了的女了》

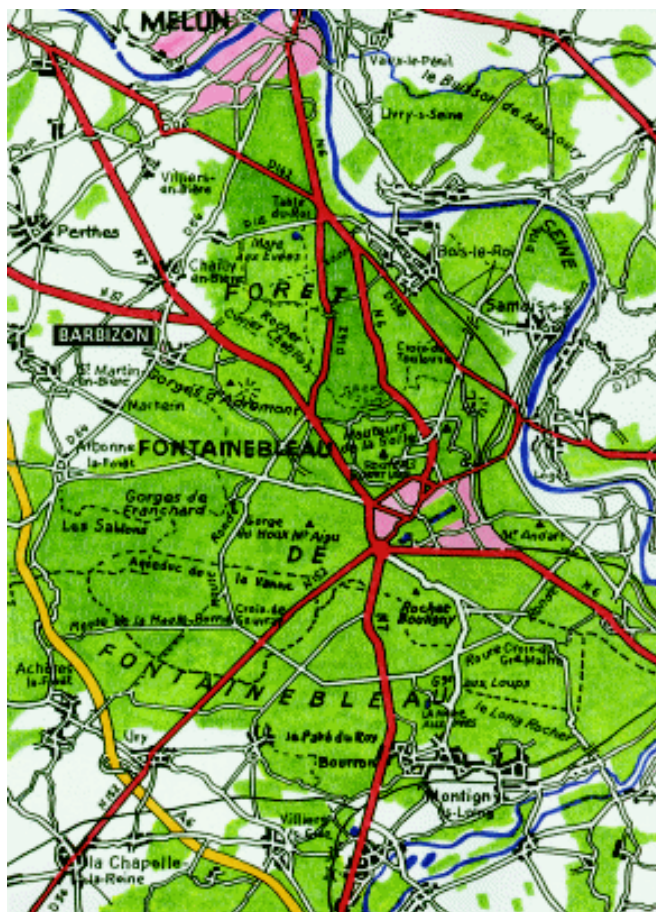
柯罗《蓝衣女子》，1874年

在柯罗晚年的绘画中，人物画占着相当重要的地位。《蓝衣女子》应该是柯罗最后一件人物画。此画在1900年第一次公开展出时立刻引起轰动，人们惊叹于大师最后的遗作之色彩竟是如此强烈，构图竟是如此精确，人物描绘如此生动。

在这些作品中，柯罗一方面继承古典肖像画的传统，另一方面仿效了法国文艺复兴时代肖像画大师们的技法。印象派一些画家的肖像画受到了柯罗的影响。

枫丹白露森林和巴比松村

巴比松的位置

枫丹白露（Fontainebleau）的名称，最早出自徐志摩的翻译，法语的意思是美丽的泉水。因为有了诗一样的译名，那一泓清澈的泉水便化作了一叶秋天。

上：枫丹白露森林。下：枫丹白露森林

枫丹白露森林和巴比松村

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

枫丹白露宫（Chateau Fontainebleau）位于巴黎近郊，是法国最大的城堡之一，始建于12世纪，是弗朗索瓦一世的珍爱。枫丹白露宫的周围是面积达23 000公顷的森林和湖泊，森林里生长着无数的橡树、桦树和银松，自古以来就是狩猎避暑的胜地。森林边上有很多小村庄。19世纪法国许多画家都曾在枫丹白露周围的村子住过，并在森林里作画。

枫丹白露的岩石

那些村子有夏丹、巴比松、马尔洛特等。巴比松（Barbizon）是其中一座伐木人的小村庄。这座迷人的村庄一面靠近森林，其余三面则为极目的平原所包围。村子里的农舍都是白色的，有一个草屋顶，长了一片片青苔。

19世纪的法国，政治风云变幻，社会生活的各个方面都在发生巨大的变化，人们普遍希望寻求一片能安抚心灵的绿洲，与大自然亲密接触，回到最淳朴的生活中去。以枫丹白露森林和巴比松为代表的农村景象正是他们寻找到的一片最纯洁的土地，没有受到政治空气污染的一片净土。

上：巴比松的小旅馆，画家们的住处。下：巴比松村的主要街道。

枫丹白露森林和巴比松村

Camille Corot & Barbizon
柯罗和巴比松村的画家

巴比松的艺术家之路

波宁顿《枫丹白露森林》（纸面油画），1825年

极为普通的小山村、肥沃的土地、大片的森林、潺潺的流水和各种奇花异草，正是从城市里出来的人们所向往的地方。同时，巴比松离巴黎又不太远，画家们可以与巴黎的艺术运动保持着联系。

枫丹白露森林和巴比松村

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

柯罗《枫丹白露森林中的道路》（木板油画），1822—1824年

当时的巴比松村还是一个闭塞的小村。1855年住在那里的米勒的一个学生说：“巴比松是一个地地道道的乡村。那里没有教堂，没有墓地，没有邮局，没有学校，没有小铺，没有任何供应点，没有社会生活的中心，甚至没有乡村小酒馆，只有两家在夏天挤满画家的客店。”当时的巴比松村只有一条街，两旁竖立着带着石头围墙的单层与双层房子。

正是在这样的环境里，画家们找到了一种极其朴素的生活。更为重要的是，大森林给了他们最真实的自然，哪怕只是一棵树，哪怕只是一片云，在巴比松画家的笔下，那都是一片最美的风景，因为它们真实、亲切、生机盎然。

柯罗《枫丹白露森林》，1830年

柯罗《艺术家穿过枫丹白露中的岩石》，1828—1830年

自然的诗人——巴比松的画家

自然的诗人——巴比松的画家

宁静的瞬间

卢梭（Théodore Rousseau, 1812—1867）1812年4月生于巴黎，1867年12月卒于巴比松。他的父亲是个裁缝，母亲的亲属中有画家和雕塑家。卢梭14岁起随贝尔丹的学生约瑟夫·雷蒙（Jean Remond, 1795—1875）学画，但他并不喜欢历史风景画，很早就开始在巴黎附近的农村中写生，同时到卢浮宫临摹克劳德·洛兰的风景画。

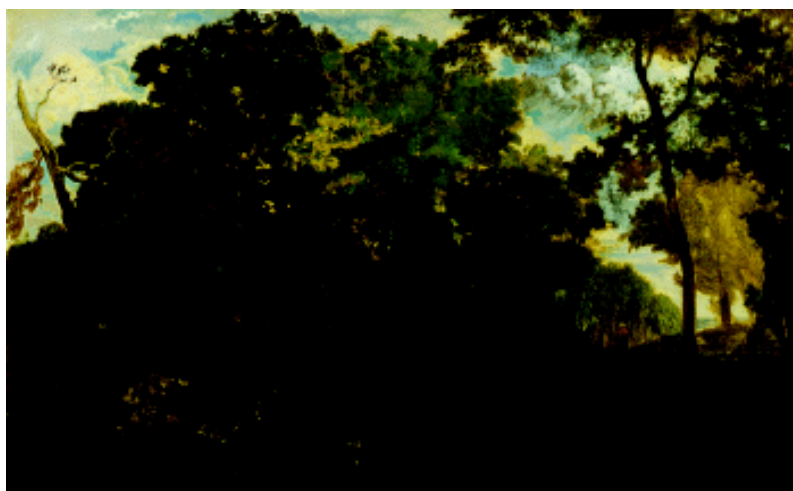

卢梭

卢梭想成为“祖国的艺术家”。他抱着这个目的周游法国。1831年和1832年他两次赴诺曼底，森林、海洋、天空的光线使他眼界大开。他画的《格朗维尔郊区》在1833年沙龙中展出。不难看出，卢梭不同于柯罗，他不喜欢辽阔的远景，而去细致描绘眼前的景物。卢梭的作品使人感到温暖，他画的是地地道道的农村风景；而柯罗则相反，他那时画城市景色，在沙龙中展出历史风景画。

卢梭曾与著名女作家乔治·桑的养女奥古斯汀娜结婚，但最终以失败告终。乔治·桑在《鲁多什塔德公爵夫人》的结局中写道，主人公阿尔伯特与康妮塔离开上层社会生活一刀两断，成为漫游行艺的艺人，到乡间巡回演奏。乔治·桑发现资本主义的不协调，认为人们有可能在乡村生活中得到幸福。大概是这种思想，使卢梭移居巴比松村。卢梭在经历了一番婚姻的悲剧后，心绪抑郁。不论白天与黑夜，总在枫丹白露森林中的人道与小路上徘徊。卢梭在这里恢复了正常的生活。

卢梭《森林》，1836—1839年

卢梭《林边》铅笔素描

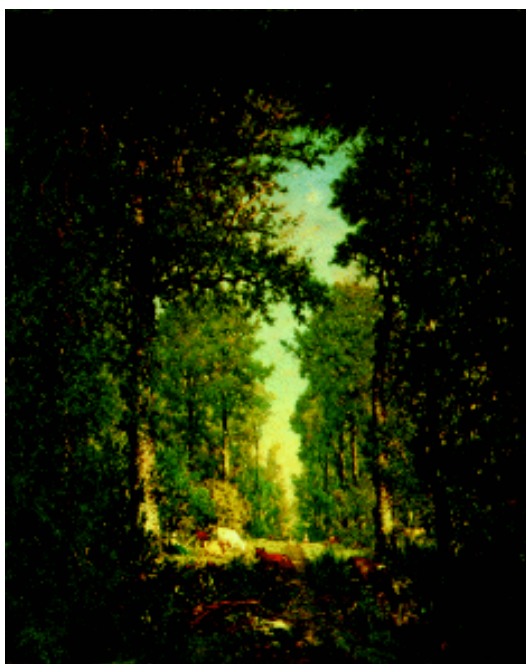

卢梭在巴比松村画了许多写生的油画与素描；他在勒伊尔阿达姆森林里的杜普雷那里画画；还在乔治桑小说中描写过的那些地方作画；他不停地画画，以至于当地的居民问他是否想画一幅法国的全景图。

柯罗和巴比松的画家
Camille Corot & Barbizon

上：卢梭《冬日森林的黄昏》
(1845—1867年)。下左：卢梭《勒
伊尔阿达姆森林里的小路》(1849
年)。

上：卢梭《枫丹白露附近的老橡树》（1838年）。卢梭最恨护林员，他们在树上做上记号，预先指定要砍掉的树，而卢梭则把树看作有生灵的东西，他的画中一再出现这种健美的橡树。下：卢梭《橡树》（1855年）。

柯罗和巴比松的画家
Camille Corot & Barbizon

1848年起，卢梭定居巴比松村。卢梭说：“如果我是国王，我就要创造生活，我要在国家生活中带来诗，我要提高被贫穷搞得愚昧与丑陋的下层阶级，并恢复人类的美，我要把自然的环境——风景与天空交还给人类。”重新创造生活的和谐，是这个画家的理想。当卢梭漫游森林之后回到巴比松时，他嚷着：“让文明世界见鬼去吧！大自然、森林与古老的诗歌万岁！”

卢梭《烧炭人的小屋》，1850年

卢梭《枫丹白露森林的空地，巴比松日落》，1848—1851年

卢梭的画中处处体现出了这种理想。1848—1850年，卢梭完成了巨幅油画《枫丹白露森林的空地，巴比松日落》在1850年的沙龙中展出。卢梭对自然的感动、抒情在这幅画中达到了淋漓尽致的地步。的确，这幅画对观众也很有感染力。卢梭在枫丹白露森林里所画的作品，与缪塞在描写枫丹白露森林的诗《回忆》相呼应。缪塞在诗中描写了小山丘，开了花的帚石南，浓绿色的松树，幽深的峡谷；描写了“自豪的森林，它的宁静的美”，描写这些“孤僻的、古怪的朋友，他们小声讲述古代的历史”。

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

19世纪50年代，卢梭终于开始过上了比较安宁有保障的生活。他有一帮朋友，在一起争论艺术、文学。画商与观众都开始喜欢他的画，他的画终于有了买主，巴比松村的房顶也由草换成了瓦。他现在经常在画室里工作，根据以前画的写生进行创作。

卢梭《山坡》（木板油画），1849—1855年

卢梭《樱桃树》（铜版画），1860年

卢梭《平原》（铜版画），1860年

自然的诗人——巴比松的画家

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

卢梭《从枫丹白露森林边缘看到的巴比松村》（水彩），1860年

卢梭《橡树》（铜版画），1861年

他在1855年万国博览会上得到金质奖章，有了足够的钱，他就去帮助朋友，尤其是米勒。卢梭在此时购买了一些艺术品：日本版画、老一辈艺术大师的素描、伦勃朗的铜版画等。他对荷兰风景画家的兴趣就不必讲了，特别值得注意的是他对日本版画、日本艺术的爱好。

卢梭的风景总是让人在凝视它的那一刻突然宁静了，他好像想让大自然把观众包围起来，让观众也置身其中。他在大自然中发现了大量别人从来看不见的东西。正是那样，有人说卢梭“分担大自然的一切苦难……与暴风雨一起颤抖，与太阳一起发光”。

卢梭《枫丹白露森林中的空地》，1862年

戏剧性的画面

与卢梭的创作最相似的是杜普雷（Jules Dupre）。杜普雷1811年4月生于南特，1889年卒于利勒亚当，大部分时间都在勒伊尔阿达姆度过。他最初在父亲的瓷器

厂里工作，为墙上的挂钟描过画。

杜普雷几乎没学过油画。他随父亲迁居巴黎后，在卢浮宫临摹油画，首先引起他注意的是荷兰画家。1833年他的作品《贝里农场室内景》在沙龙展出。在这幅画中，画家不厌其烦地把样样东西都描绘得很仔细，精致地画出一切极小的细节。这位法国画家也像古代荷兰画家一样，对每样东西都感兴趣，十分忠实于被描绘的对象。这种不论在什么年代都很讨好的画法，使他获得了金质奖章。卢梭在同时展出的《格朗维尔郊区》却只得到一些进步评论家的好评。但是当杜普雷

杜普雷

看到卢梭的画后，惊叫道：“这正是我所要寻找的，它已经给人找到了！”从这时起，杜普雷与卢梭交上了朋友。他追随卢梭，努力摆脱对古代大师的模仿。

杜普雷《有水的地方》色粉
笔素描

1835年的英国之行对杜普雷产生了很大的影响。在那里，他结识了康斯泰勃。康斯泰勃特有的对大自然的浪漫主义的感受在杜普雷的画中可以看得出来。他受康斯泰勃的启发，也采用厚涂画法，他的油画表面几乎像浮雕那样。这种画法产生美丽闪烁的画面，也加强了装饰性的效果。杜普雷的创作表现出明显的写实主义倾向，沙龙评审委员会就再也不要他的作品了。

杜普雷《枫月白露的橡树》，1840年

杜普雷的画法：他的传记作者说：“杜普雷总是按部就班地铺上基本的色层。他常常在人画上用加进蓝色的赭石的一层稀薄颜色打底子，这样就使画有了总的透明的调子；他给所有的树木都涂上一层透明的绿调子，也给天空与水涂上这样的色调。当这层底色干了之后，再铺上一层，然后他就涂上一层厚厚的颜色，一直涂到看不见底色为止。”

柯罗和巴比松的画家
Camille Corot & Barbizon

19世纪40至50年代是杜普雷创作的黄金时期。这时他的名气已经超过了卢梭，他的作品不仅发表在杂志上，还印刷出版。杜普雷特别擅长画阴沉忧郁的风景，在这种风景中，浓云挨着地面，表现出他对明暗对比的爱好。杜普雷善于描绘深远的天空和移动的云朵，并利用光来制造紧张气氛。表现无云的天空、没有底的光，是极其困难的，但杜普雷解决了这个问题，他的画法使风景画产生了更强的动势。由此带来的充满激清和戏剧性成为杜普雷创作最突出的特点。这一特征在《橡树旁的池塘》中表现得最为明显。即使描绘大自然比较平静状态的风景画，也保持着戏剧性的紧张情调。这一点他与浪漫派是相似的，在描绘一切自然现象时，总把它们表现得极为突出。

杜普雷《橡树旁的池塘》，1850—1855年

后来卢梭和杜普雷不再在一起画画了。卢梭仍然努力客观地、不厌琐细地表现自然，而杜普雷则认为“画中景物的美，不是真正存在的美，而是你在景物中看到的美”。

杜普雷很长寿，他晚年主要是画对景写生的习作。杜普雷亲眼看到艺术中写实主义的繁荣与印象派画家的黄金时代，可就他而言，最为杰出的还是19世纪40年代与50年代初的作品。

杜普雷《水闸》，1855—1860年

阳光与色彩

迪亚兹（Narcisse-Virgile Diaz de La Peña，1807—1876）原籍西班牙，生于法国波尔多。他的父亲是秘密政治组织的成员，被判罪赶出了西班牙，后来死在

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

英国。迪亚兹刚满10岁那年，母亲就去世了。这个孤儿被一位牧师收容。有一次他在巴黎郊区闲逛，在草地上睡着了。当他醒来时，感到右脚很痛，肿了起来。最后他的腿没有治好，不得不切除。这个不幸的事件结束了迪亚兹的童年时代。

迪亚兹

上：柯罗和迪亚兹坐在枫丹白露的岩石上（摄于1854年）。下：迪亚兹《巴比松的茅舍》（1838—1839年）。

后来迪亚兹进了瓷器厂，在瓷器上画画。可是由于他常常不顾厂主的要求而随心所欲地画，不久就离开了瓷器厂，名副其实地过起了叫化子的生活，更谈不上接受任何系统教育了。

迪亚兹是从另一条道路走向写实主义的。他创作活动的第一个时期是在浪漫主义旗帜下度过的。他那西班牙人的狂热气质使他不愿受到任何拘束，他受到维克多·雨果的创作影响，把《东方诗》中勇敢的希腊人与残酷的土耳其人的形象画成画。迪亚兹感兴趣的不仅是雨果热爱自由的思想，而且还有浪漫的异国情调。

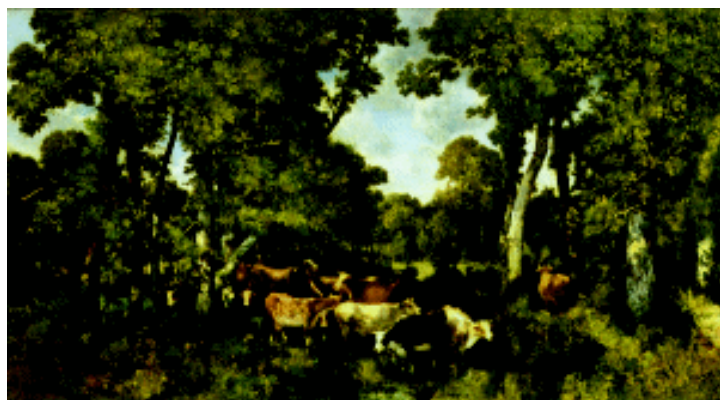

迪亚兹《枫月白露森林，美丽的池塘》(木板油画)，1845—1850年

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

迪亚兹在色彩方面极富才能，评论家把他的画比作宝石。在这些画中，他能把各种颜色加以极其多样的调配，显露了他那色彩画家的气质。在他早期的作品中，他总是把真实与幻想混杂在一起，那些东方妇女、女巫、丽达、浴女、吉卜赛人都是如此。德拉克洛瓦很欣赏他这种把真实印象与想像力结合的本领。

迪亚兹《枫月白露森林》，1846年

迪亚兹《枫月白露森林，山峰》，1867年

迪亚兹本人的生活也是五光十色的。他的画室里摆满了画、挂毯、东方服装，也就是浪漫派爱好的一切。他的作品别出心裁、富有装饰趣味，闪闪发亮的色彩特别适合路易·菲利普时代的室内。可以这样说，迪亚兹的画是幻境中的梦，是富有诗意、赏心悦目、情节引人的。当时的评论家说：“迪亚兹的特殊才能，全靠他的诗的灵感与迷人的色彩。他的艺术不是大自然，也不是虚构地表达大自然。它是幻想的诗，它所描绘的是非人间所有的世界……”

1848年以后迪亚兹的风格有所变化。他与卢梭一起，在枫丹白露森林里写生。他努力在自然中发现某种欢乐、不平常的情调。他喜欢画透过树叶的阳光，努力抓住在树身上嬉戏的阳光，以及照射在水面上与草地上的阳光。迪亚兹利用日光，把各种色彩画活了，画面色调变化其极丰富。用厚涂法来表现透过树丛的强烈阳光与色彩是他的突出特点。在他的画中，他总是首先考虑光与色的诗意搭配，努力追求最丰富的色彩效果；他不把大自然画得像，而是画得美。

迪亚兹去世时，杜普雷说：“没有谁比他更好地理解光的规律了——这是魔法，也就是太阳在树叶中间与树群附近的疯狂活动。”

迪亚兹《风景》（色粉笔素描），1870—1872年

画水的贝多芬

杜比尼（Charles-François Daubigny）1817年2月生于巴黎，1878年2月卒于同地。他父亲是贝尔丹的学生，他从父亲那里继承了风景画家的职业。杜比尼的家庭就像大多数艺术家的家庭一样，是很穷的。他从15岁开始帮父亲挣钱谋生，据说是画小纸盒。

杜比尼存了一些钱后，去了意大利，在那里钻研古代艺术。他在意大利住了约1年，却不像柯罗那样，在创作中留下显著的意大利痕迹。

杜比尼

谋生一直是杜比尼的一个问题。有一个时期，他在皇家美术馆的古画修复工作室工作，但很快丢掉饭碗。在这种情况下，他只得同另外3位画家组织起来，在一个时间由3人工作谋生，让另一人摆脱工作，全力搞创作。后来，他进了学院派画家德拉罗什（Delaroche）的画室学画，也很快就离开了。

杜比尼在19世纪40年代替各个流派的法国作家画过插图，如保尔·德·柯克、巴尔扎克，他为维克多·雨果的《巴黎圣母院》，为欧仁·苏的《巴黎的秘密》都制作过插图。杜比尼在19世纪40年代末期创作的铜版画，在1850—1851年出版。他的这些作品是铜版画艺术的卓越成就。他善于用铜版画技术表现大自然最细腻的调子。

杜比尼《河岸》（铜版画），1850年

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

这种新的气象和古典派风景画有所不同。这种新倾向特别明显地出现在杜比尼在1852年沙龙展出的《收获》中。这时他与柯罗交上了朋友，他们在一起作画，他到奥普特沃去画乡村生活。他特别注意大自然的色彩，只表现自然向他提示的那种颜色。

杜比尼《收获》，1852年

杜比尼《葡萄的收获》，1863年

杜比尼《果园》（铜版画），1868年

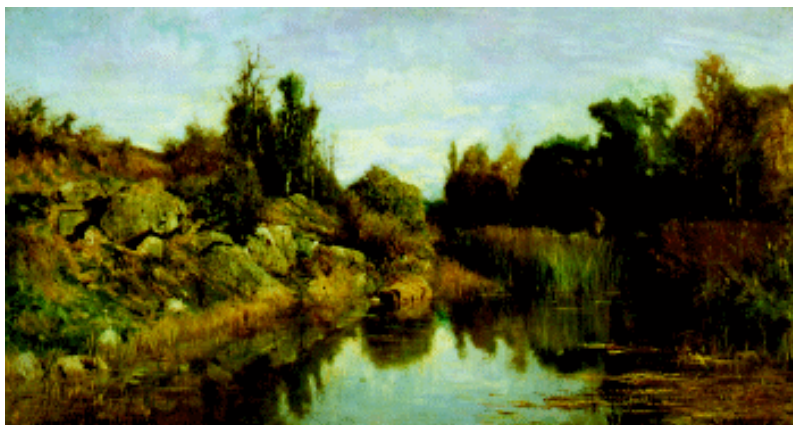

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

杜比尼《濯洗的女人》，1874年

杜比尼《奥普特沃的水边》，1856年

为了能接近大自然，杜比尼在19世纪50年代末买了一条小船，他在船上盖了一个小房间作为画室，里面漆上各种颜色的大条纹。每年他坐这只小船沿着瓦兹河旅行，产生了他的一套铜版画作品《船上的旅行，杜比尼的铜版画》。他坐在船上可以舒适地描绘河上的船只和河的两岸，连同它们的倒影以及在背景上同白云相接的柔和的群山。这条小船叫作“波丹”，由杜比尼的儿子来划。

在那只船上，杜比尼画了很多河流和水滩。也正是由于在那些画中，水像音乐般流淌，他被称为“画水的贝多芬”。杜比尼的创作中充满着乐观、自信的情绪。他的风景画是温柔的。

杜比尼《船上画室中的艺术家》局部（铜版画），1861年

杜比尼《巴比松夜晚印象》，1865年

柯罗和巴比松村的画家

Camille Corot & Barbizon

杜比尼《林间小溪》，1877年

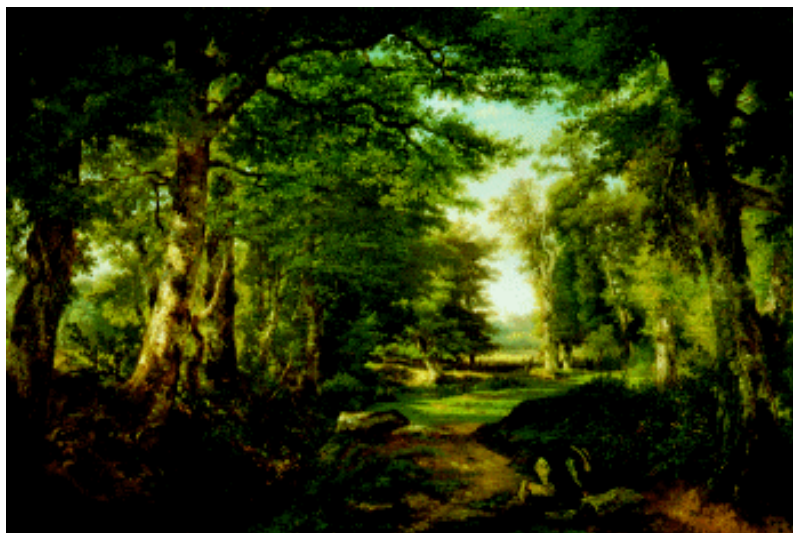
动物之美

特罗容 (Constant Troyon, 1810—1865) 生于塞佛尔，卒于巴黎。他的父亲是塞佛尔织毯工厂的画师，特罗容最早从父亲那里获得一些绘画知识，后来跟塞佛尔博物馆的奥克略学画，后者教特罗容在瓷器上描画。

特罗容在19世纪40年代中期同杜普雷一起到朗德，同卢梭认识后，他住在巴比松。他的创作在那里发生了变化，对自然的理解开始接近巴比松派。

特罗容

特罗容《塞佛尔附近的森林》

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

特罗容《有水的地方》炭笔素描

特罗容《饮水的牛》

特罗容《猎场看守人和狗》，1854年

特罗容《去劳动的牛群，早晨印象》，1855年

1847—1848年间，特罗容赴荷兰旅行，认识了荷兰画家谷波等。此后，他仿效谷波，往往在自己的风景画中添画牛、羊、马之类牲畜。他开始越来越注意画动物，这类风景画曾流行一时。1855年，特罗容的油画《去劳动的牛群，早晨印象》获得沙龙一级奖章。在这幅画中，阳光透过云层洒在大地上，清晨的薄雾似乎刚刚开始散去，在晨曦中农夫赶着牛群向田野走去，透着金色阳光的空气、逆光中的人和牛群展现了一个朦朦胧胧的早晨。尽管在特罗容的作品中，光的效果还未像在巴比松其他画家一样，具有独立的性质，但我们仍可以在他的风景画中感到大自然的力量，动物的健与美。

光和空气

每一个画家几乎都想画充满阳光与大气的风景画，这是19世纪法国风景画发展的特点。为了达到这个目的，他们把画架搬到了户外。柯罗也好，卢梭也好，有时为更好地了解和研究不同的光照，他们在不同时间画同一风景。他们发现只有流动的光才能赋予大自然以生命。

莫奈《野餐》，1865—1866年

柯罗和巴比松村的画家
Camille Corot & Barbizon

莫奈《去夏纳的路》，1865年

这些画家总是力图“把空气与光画得像真的一样”。在他们的笔下，光是真实的。对他们来说，光是表达色彩感觉的非常重要的手段。对比强烈的色彩是耀眼的阳光下产生的效果，变化微妙的色彩调子是光线透过大气漫射的结果。与后来的画家不同，柯罗和巴比松画家在表现光和空气的时候，是不会破坏事物的形体和质感的。他们从来没有把光与色本身作为表现的对象，只是借用它们来展示自然的壮丽和雄伟，只是用来表达某种情绪和感受，这点与后来的印象派是不同的。

印象主义：印象主义在柯罗、巴比松画派以及库尔贝的写实作风的影响下，在19世纪现代科学，尤其是光学理论的启发下，注重在绘画中对外光的描绘和表现。印象主义一反欧洲几百年来在画室中作画的传统习惯，主张到室外，在阳光下，根据眼睛所见直接作画，表现物体在光的照耀下色彩的微妙变化。

尽管这些画家没有一个是真正在户外画画的，他们大部分满足于为那些将来在画室里完成的画作而作的一些速写；像柯罗那样，在户外开始一幅作品，然后在画室里画完它。但是他们把画架搬到室外，提出“对景写生”的主张，已经为印象派开辟了道路。当然，对印象派影响最大的巴比松画家首先还是外光派巨子杜比尼。

上：西斯莱《栗树》（1865年）。下：西斯莱《栗树》（1867年）。

西斯莱《枫丹白露森林边缘》，1883年

杜比尼是那时不多的直接描绘自然的画家中的一个，他手法清新，在画上保持了一定的即兴性质。有人认为他因为出于真实、自然的感受而满足于一种印象，忽略了局部。他的画仅提供一些并排的颜色点子而已。但正是由于他把自己的印象加以摘要，也有评论家称他为“印象派的首领”。莫奈从最初就很钦佩他。当莫奈和他的朋友们到夏伊的时候，自觉或不自觉地以一种曾经受巴比松画家表现方法训练过的眼光来看森林。西斯莱特别为柯罗的作品深深地感染，雷诺阿则动摇于柯罗与库尔贝之间。但他们不像这些大师那样在画室里画画，而完全在户外开始他们的工作。

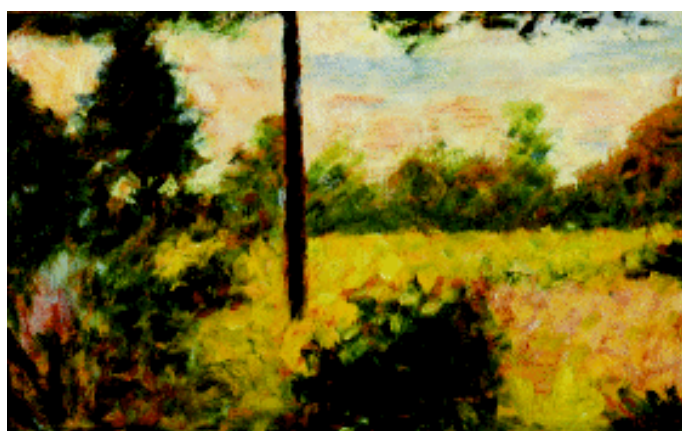
对年轻的印象派的画家来说，柯罗和巴比松画家是他们的长辈，在艺术上是值得他们学习的。毕沙罗常常去看柯罗。他得到柯罗的许可，在送交1884年沙龙的两幅风景画上附记：安·梅尔比和柯罗的学生。迪业兹很喜欢雷诺阿，而雷诺阿则对这个老一辈画家的认识加深也日益钦佩他。雷诺阿的色彩经过迪业兹的指点，很快就变得响亮起来，这使较为保守的西斯莱人为之惊诧。

柯罗和巴比松的画家们一生醉心于自然，他们以真实的自然风景画创作否定了学院派虚假的历史风景画程式。他们的创作成果使法国风景画从新古典主义的束缚下解放出来，成为写实主义的典范，为欧洲风景画的发展开辟了新的道路。

上：雷诺阿《渔船》（1873年）。下：修拉《巴比松的森林》（木板油画）（1882年）。

年 表

文艺复兴时期（15—16 世纪）

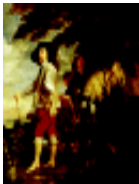
年 表

年 表

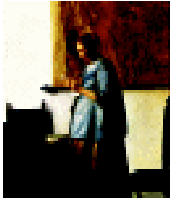
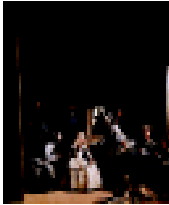
巴洛克时代（17—18 世纪）

意大利巴洛克艺术			佛兰德斯巴洛克艺术	
1598-1601 年	1645-1652 年	1667 年	1618 年	1635 年
				
卡拉瓦乔 《圣马太的感召》	贝尼尼 《圣德列萨的沉迷》	波罗米尼 《圣卡罗教堂立面》	鲁本斯 《劫持里西普斯的女儿》	凡·代克 《查理一世狩猎像》

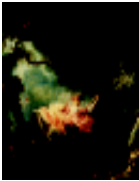
法国		法国罗可可艺术	
1648 年	1655 年	1717 年	1742 年
			
克劳德·洛兰 《示巴女王出航》	普桑 《阿卡迪亚的牧人》	华托 《月发西普拉》	布歇 《沐浴的狄安娜》

年 表

荷兰巴洛克艺术			西班牙
1642 年	1664 年	1662-1665 年	1656 年
			
伦勃朗 《夜巡》	哈尔斯 《哈米姆救济院女理事的 集体肖像》	维米尔 《读信少女》	委拉斯贵支 《宫娥》

新古典主义（18-19 世纪）

		法国新古典主义	西班牙浪漫主义
1766 年	1738 年	1784 年	1814 年
			
弗拉贡纳尔 《秋千》	夏尔丹 《保姆》	大卫 《荷拉斯兄弟之誓》	安格尔 《大宫女》
			
			戈雅 《1808年5月3日》

年 表

法国浪漫主义		德国	英国浪漫主义	
1818 年	1830 年	1812 年	1821 年	1840 年
				
藉里柯 《梅杜莎之舟》	德拉克洛瓦 《自由引导人民》	弗里德里希 《岩石的风景》	康斯泰勃 《大草车》	透纳 《奴隶船》

印象主义			
1863 年	1872 年	1876 年	1876 年
			
马奈 《草地上的午餐》	莫奈 《日出，印象》	德加 《芭蕾舞演员的排练》	雷诺阿 《糕饼磨房的舞会》

年 表

写实主义与印象派（19 世纪）

写实主义				巴比松画派
1849 年	1857 年	1862 年	1867-1870 年	1865 年
				
库尔贝 《奥南的葬礼》	米勒 《拾穗者》	杜米埃 《三等车厢》	柯罗 《达夫莱小镇》	杜比尼 《欧塞的落日》

印象派之后（19-20 世纪）

新印象主义	后印象主义		
1884-1886 年	1885-1887 年	1888 年	1890 年
			
修拉 《大碗岛星期天的下午》	塞尚 《有松树的圣维克多山》	高更 《布道后的幻象，雅各和天使的搏斗》	凡高 《加歇医生的花园》

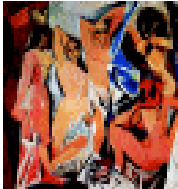
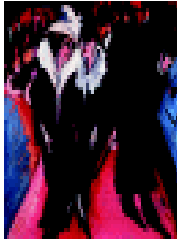
年 表

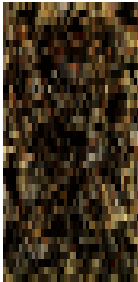
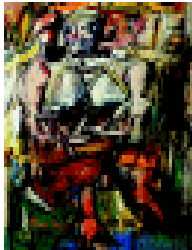
象征主义			新艺术运动	
1884 年	1894 年	1898 年	1899-1900 年	1907 年
				
夏凡纳 《圣林》	比亚兹莱 《孔雀裙》	高迪 《西克罗普》	旺·维尔德 《哈瓦那雪茄烟商店》	高迪 《米拉的住宅》

表现主义	未来主义	达达运动和超现实主义		
1911 年	1912 年	1915-1923 年	1924 年	1931 年
				
康定斯基 《构图 5 号》	巴拉 《链条上的小狗的动态》	M. 杜桑 《新娘甚至被光棍 汉剥光了衣服》	马克斯·恩斯特 《受夜莺惊吓的两个孩子》	达利 《记忆的绵延》

年 表

野兽派		立体主义	表现主义
1908-1909 年	1916-1936 年	1907 年	1913 年
			
马蒂斯 《红房间，红色的和谐》	罗奥 《老国王》	毕加索 《亚维侬的少女》	凯尔希纳 《柏林街景》

抽象表现主义		波普艺术	
1947 年	1950-1952 年	1962 年	1962 年
			
杰克逊·波洛克 《魔鬼撒旦》	德·库宁 《女人1号》	安迪·沃霍尔 《玛丽莲·梦露双联画》	利希登斯坦 《砰》