

特色资源

[返回](#)

汉学家：郎世宁 (Giuseppe Castiglione, 意大利, 1688-1766)

研究领域：西洋绘画

人物介绍：郎世宁，1688年7月19日生于意大利米兰。从小喜欢绘画，并从许多著名的艺术大师那里接受到广泛而又严格的训练。19岁时他加入了热那亚耶稣会，不久即运用他的艺术才华为该市修道院内小教堂绘了两幅宗教画，显露了他的艺术才华。当时欧洲的知识分子对中国文化极为向往，年甫弱冠的郎世宁就请求该会派他前往中国。1715年7月，作为一名传教士，郎世宁抵达北京，住在南堂，通过马国贤的介绍，郎世宁作为画家拜谒了康熙皇帝。他承担了刚刚建成的东堂的描绘工作，由于他的画笔巧夺天工，使众人为之震惊。郎世宁在华51年，先后任康熙、雍正、乾隆三朝宫廷画师。来华之初，郎世宁按中国人的传统习俗，取汉名宁石，进京之后又改为士宁及石宁，而后又改为世宁，字若瑟（此为领洗时的圣名）。郎世宁在内廷行走期间除了奉命作画外，还主持设计了圆明园西洋水法楼，并为水法楼内壁画了大量的油画。这是他一生绘画事业中的重要组成部分。

郎世宁于1766年（乾隆31年）在北京逝世，享年78岁。皇帝加恩予侍御銜，并赏给内府银300两料理丧事，以示优恤。

在郎世宁一生的绘画中，《聚瑞图》、《百骏图》尤为著名。他不但把西方绘画技法传入中国，而且帮助和指导海关监督年希尧完成了《视学》一书，此为第一部关于西洋绘画透视法则的专著。郎世宁还为当时的天主教堂创作了不少宗教油画，如东堂的耶稣圣心像等。郎世宁多次向乾隆帝请求弛禁天主教的传播，为维持天主教当时在华的传播起了一定的作用。

学术研究

新体画

从郎世宁一生的业绩来看，他的主要贡献在于大胆探索西画中的新路，熔中西画法为一炉，创造了一种前所未有的新画法、新格体，堪称郎世宁新体画。郎世宁来到中国后仔细研习了中国画的绘画技巧，他画的中国画具有坚实的写实功力，流畅地道的墨线，一丝不苟的层层晕染，外加无法效仿的颜色运用，中西合璧，焕然一新。以其独创的新画体博得了皇帝的赏识和信任。从现存的郎世宁亲笔画迹来看，它既有欧洲油画如实地反映现实的艺术概括，又有中国传统绘画之笔墨趣味，确有一定的艺术感染力。

在1724年所绘为雍正祝寿的《禽献灵芝图》中，郎世宁充分展示了他的西画功底。此图造型准确、精细，以素描和明暗效果使图中物象具有比较强烈的凹凸立体感。弯曲盘旋的松树枝叶掩映，树皮斑驳，居中挺立的白鹰则极为突出，羽毛的质感很强，呼之欲出。中国画并不仅是将山水动植物当作自然存在之物，而是要赋予所绘对象某种喻意。图中所绘苍松、雄鹰、灵芝、山石、流水，在中国文化中多寓意强健、长寿和吉祥。在色彩上，鹰白、松绿、芝棕红、土坡绿色和藤萝花粉紫，也是不同于中国传统的郎世宁风格的鲜明、绚丽和浓重。

郎世宁以严谨扎实的写实功底、注重明暗效果的绘画特色，以及作品整体上浓厚的欧洲绘画风格 and 情调，确立了自己在宫廷画师中的地位。他将乾隆时期许多重大事件一一入画，以惊人的艺术表达能力，创造了大量具有高度的历史价值和艺术价值的作品，也使清代宫廷纪实绘画的数量与水平远超前代。这些绘画以精彩的笔墨记录了中华帝国最辉煌的历史，栩栩如生地表现了盛世的恢宏光采。

据文献记载，郎世宁的画法被称作“线画法”，代表当时宫廷的主流画派。郎世宁来到中国以后，画有大量作品，存世的有近百幅。

虽然郎世宁的绘画并不能代表那时欧洲绘画的最高水平，但是他擅于采纳中国绘画技巧而又保持西方艺术的基本特点，融中国工笔法和西洋画三维要领为一体，从而形成了自己独有的风格，创作了新的画风。在一定程度上代表了西方文化和中国文化的汇通。郎世宁所作的油画人物肖像画，在造型上都相当严谨，注重解剖结构和立体感的表达，但是在光线的运用上则与欧洲画法有所区别。欧洲画家喜欢表现人物脸部在特定的光线照射下分明的凹凸感，而传统的中国写真技艺，则要求被画者是处在不受光线变化常态下的相貌。人像必须画平板板的正面，不能画阴影，人们以为像上的阴影“好似脸上的斑点瑕疵”。从清官的肖像上可以看到，欧洲画家来到中国后，为适应中国观者的欣赏习惯，而在画面上作了微妙调整。

郎世宁新体画中最受乾隆喜爱的则是“御容”肖像画。所谓“御容”肖像画不仅包括皇帝正襟危坐的全身或半身的肖像画，也包括各种行动中的皇帝像。《乾隆大阅图》则是头戴盔、身着铠的武装骑马像。毫无疑问，这是一幅形神毕肖的“御容”肖像画，也是一幅非常成功的新体肖像画。更成功的新体肖像画则是表现乾隆接见少数民族领袖、塞北秋等政治活动的巨幅作品。乾隆御阅后恢复了中断十几年的秋之制，亲率王公大臣、八旗官兵至塞北皇家围场（即今河北围场县），与蒙古八旗会合打猎。郎世宁奉命以大手笔描绘了很有作为的年轻君主，居安思危，习武练兵，在侍卫大臣前后簇拥护卫下，不顾鞍马劳顿，继续转向新围场的轻松游荡的情景。

郎世宁画马最是闻名，卓然一家，颇有杜甫诗咏

画马的境界：“须臾九重真龙出，一洗万古凡马空。”

1728年完成的长卷《百骏图》共绘有100匹骏马，姿势各异，或立、或奔、或跪、或卧，可谓曲尽骏马之态；画面的首尾各有牧者数人，控制着整个马群，体现了一种人与自然界其他生物间的和谐关系。在表现手法上，郎世宁充分展现了欧洲明暗画法的特色，马匹的立体感十分强，用笔细腻，注重于动物皮毛质感的表现。马是中国历代画家描绘的传统题材之一，绘画史上曾经出现过众多的画马高手，而郎世宁画马又别具一格。他在来华前系统地学习绘画，打下较为坚实的写生基础；到中国后又接触到传统的中国绘画，东西方艺术的熏陶，为他开创一种新颖的画风提供了良好的条件。于是在绘画的技艺方面，郎世宁开创了一种不同于中国传统绘画的新颖画法。他运用中国的毛笔、纸绢和色彩，却能以欧洲的绘画方法注重于表现马匹的解剖结构、体积感和皮毛的质感，使得笔下的马匹形象造型准确、比例恰当、凹凸立体，而不像中国古代画家采用延绵遒劲的线条来勾勒物象轮廓的方法。他是以细密的短线，按照素描的画法，来描绘马匹的外形、皮毛的皱褶和皮毛下凸起的血管、筋腱。或者利用色泽的深浅，来表现马匹的凹凸肌肉，与传统中国绘画中的马匹形象迥然有别。

郎世宁在清廷画院的另一贡献则是他将自己摸索成功的新体画传授给天主教西方传教士画家王臻诚、艾启蒙等；同时，又将西方的油画技巧、透视方法，甚至连制造油画颜料的技术，也毫无保留地教给画院画家和满族画工。郎世宁的徒弟先后共有十几人，在乾隆画院内形成了实力雄厚并得到皇帝信任的郎世宁新体画集团。

西洋绘画技巧

焦点透视画是产生于欧洲的一个画种，它运用几何学、物理学、光学等，为的是在平面的画幅上更真实地表现出自然界立体状貌。这种与中国传统技法迥异的绘画方法也随欧洲传教士进入了清朝内廷，郎世宁对于这一绘画方法的传播起了极为主要的作用。雍正年间学者年希尧在郎世宁的帮助下，出版了首次在中国介绍西画焦点透视法的专著《视学》，序言中特别说明曾受益于翰林院画院的“郎学士”。

铜版画

铜版画是欧洲版画的一个品种，距今已经有近六百年的历史，因其所用的底板以金属材料铜为主，故称之为铜版画。铜版画的制作要求精致细腻，故耗费人力物力较多，在欧洲也被视为名贵艺术品。铜版画在康熙年间传入中国。而乾隆时由郎世宁为主创作的《平定准部回部 钱图》则是铜版画的佳作。此后，清宫廷仿照《平定准部回部战图》又绘制了一系列表现征战场面的铜版画。这些画幅是根据郎世宁等人所传授的铜版画技法而制作的，可以视为中国最早的铜版画作品。清代第一套战图《平定准部回部战图》，共十六幅，是郎世宁奉命与西洋传教士画家王臻诚、艾启蒙、安得意等起稿共同完成的。它描绘了清兵平定西北战事的主要战线及其始末，是一套有关战史的组画。根据郎世宁的建议将图稿分批寄往法国巴黎，聘请著名雕刻家李巴刻成铜版画，压印200份，寄回内廷。这套铜版组画具有极其浓厚的西洋风味，成为中外博物馆的珍藏品。

其它艺术贡献

1724年，郎世宁还曾参加过圆明园、长春园西洋风格建筑物的设计与施工，为装饰殿堂楼阁绘制了大量图画，有西洋油画，也有在平面上表现深远效果的焦点透视画(线画法)。海宴堂前铜铸的十二生肖动物头像，也应有他的功劳，为此郎世宁一度担任了奉宸苑卿(正三品)的官职。

郎世宁的艺术风格影响深远，特别是雍正和乾隆时期的官窑粉彩瓷器上的构图布局、绘画主题，多得于郎氏绘画。郎世宁代表了当时的宫廷艺术品位。

学术评价

郎世宁在中西文化交流史上是一位具有代表性的人物。郎世宁在康熙时的绘画活动，因无档案纪录可据，无从得知具体情形。而从雍正元年开始直到乾隆三十一年(1766年)几乎每年都有关于郎世宁绘画活动的详细记录。

郎世宁的绘画题材颇为广泛。他的油画水彩风景画，历史风景画以及战争画等，大都具有意大利古典主义的画风和表现手法。他在一生中为清廷宫苑、行宫绘大量的人物画、风景画、花鸟画、年节画、扇画、珐琅画等，把大量的西方画种和画技传入中国，并且又结合中国画法使之相得益彰。郎氏在华的五十余年间，除了自己从事繁重的绘画工作以外，还为清廷培养和造就了为数众多，兼通中西画艺而又各有独特专长的画家，为中西文化交流做了大量的工作，促进了中西文化艺术上的借鉴相互了解。尤其应该注意的是西方的一些重要的画种，如油画、铜版画、焦点透视画等在中国的传播，郎世宁是起了极其重要的作用的。

郎世宁的写生画和肖像画，形象准确，特征突出，不仅形似，而且达到了神似的境界，其艺术造诣是很高的。郎世宁表现清廷典礼题材的新体画，大多场面浩荡，气势宏伟，由于采取了焦点透视画法，构图开阔而深远，既具有很强的艺术价值，又具有历史文献的价值。

郎世宁所涉及的艺术门类，范围相当广泛，他几乎将当时欧洲主要的艺术品种及方法都传到了中国，并使之在中国开花结果。在油画、中国画、透视学、建筑等方面，郎世宁充分发挥了他的特点，产生了深远的影响。虽然郎氏来华的初衷在于传播“天主福音”，但在客观上为中西文化交流做出了重要贡献。

主要学术成果：

- 《八骏图》
- 《聚瑞图》
- 《嵩献英芝图》
- 《大阅图》
- 《百骏图》
- 《弘历及后妃像》
- 《平定准部回部战图》

参考文献

- 华子民 三朝画师郎世宁，《世界宗教文化》2003年 02期
- 崔人元 盛世画风——郎世宁的院体画，《发现中国》2005. 03
- 谭稚军 从馆藏“乾隆平定准部回部战图”谈郎世宁其人及艺术成就，《内蒙古文物考古》2001年第2期(总第25期)
- 陆霄虹 郎世宁的宫廷画，《东南文化》2002年 12期