

世界经典绘画鉴赏丛书

燃烧的旋律

巴洛克绘画

海童 编著

济南出版社

世界经典绘画鉴赏丛书（第一辑）

燃烧的节奏

—— 巴洛克绘画

海 童 编著

济南出版社

中国教育部图书馆工作委员会装备用书

燃烧的旋律—巴洛克绘画

海童 编著

责任编辑: 赵志坚 朱向泓

封面设计: 海童

济南出版社出版发行
(济南市经七路 251 号)

北京百花彩印有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/32

1998 年 9 月第 1 版

印张: 4

1998 年 9 月第 1 次印刷

字数: 86.5 千字

印数 1-5000 册

ISBN7—80629—268—3/J·10

全套定价: 240.00 元(本册定价: 24.00 元)

(如有倒页、缺页、白页, 直接到印刷厂调换)

总 序

绘画是一种依赖视觉来感受和欣赏的造型艺术，其渊源可追溯到人类旧石器时代晚期题绘在洞窟石壁上的壁画艺术。然而，绘画真正成为一门独特的艺术门类进入寻常百姓的生活，则不过是近八百年来发生的事情。尤其是欧洲的文艺复兴运动，大批艺术大师的涌现，创造了蔚为壮观的绘画精品，开启了绘画艺术的新纪元。

众所周知，绘画主要是用油墨、颜料、溶剂等材料，用笔、刷、刀等工具，在纸、木板、墙壁等平面上绘制而成，因而决定了它本身在保存、传播方面具有局限性，加之战争与自然灾害，许多旷世名作或毁于一旦，或残破遗失，真正保存下来并得以让世人目睹真容的名画则凤毛麟角。对于观众来说，能够巡游名画的故乡，亲自临摹或观赏名画真迹，无疑是最大的幸事，但绝大多数人是难遂其愿的。因此，如何保护名画、传播名画便成为世人关注的话题。印刷业的现代化及电脑技术的广泛应用，给名画的传播带来了千载难逢的机遇。《世界经典绘画鉴赏丛书》的面世，可谓正逢其时。

本丛书系统收集、整理文艺复兴以来世界各国最优秀画家的经典名作千余幅，几乎囊括了各种重要的艺术流派。走进丛书，恍若置身卢浮尔宫艺术的海洋，流派纷呈，佳作云集，争奇斗艳，蔚为壮观。不仅如此，每幅画都配有精简平易、剖白深刻的赏析文字，娓娓道来，指点迷津，文图对照，珠连璧合。与同类书相比，本丛书的最大特点是直接面对广大中小學生及普通绘画爱好者，帮助读者超越色彩与线条的樊篱，顺利进入艺术家精心构制的审美境界中去，领悟艺术的真谛。

丛书计划出版20册，分两辑出版。首批推出的书目有：《夏娃的膜拜—文艺复兴绘画（1）》、《夏娃的膜拜—文艺复兴绘画（2）》、《夏娃的膜拜—文艺复兴绘画（3）》、《夏娃的膜拜—文艺复兴绘画（4）》、《燃烧的旋律—巴洛克绘画》、《谛听阳光—现实主义绘画（1）》、《谛听阳光—现实主义绘画（2）》、《谛听阳光—现实主义绘画（3）》、《天堂圣火—学院派绘画（1）》、《天堂圣火—学院派绘画（2）》。

1998.8

目 录

卡拉瓦乔(意大利)

- 被蜥蜴咬伤的男孩(附:
抱羊的青年).....(1)
- 算命者.....(4)
- 埃毛斯的晚餐.....(6)
- 年轻的酒神.....(8)
- 在埃及途中的休息.....(10)
- 圣马利亚与蛇.....(12)
- 圣母子.....(14)
- 基督下葬.....(16)
- 圣保罗的改宗.....(18)
- 圣母之死.....(20)
- 马太的召唤.....(22)
- 圣马太与天使.....(24)

雷尼(意大利)

阿塔兰忒与希波墨涅斯

- (附:戴安尼;克莉奥佩
特拉).....(26)

真蒂莱斯基(意大利)

- 尤迪丝刺杀荷洛菲
涅斯.....(30)

波佐(意大利)

- 伊洛纳底乌斯的荣光
.....(32)

鲁本斯(佛兰德斯)

- 泉水浴后.....(34)
- 圣婴·约翰与天使.....(36)
- 玛丽·德·美第奇生平
(组画).....(38)
- 伊莎贝拉·勃兰特.....(63)

苏姗娜·弗尔曼肖像
.....(65)

叶莲娜·弗尔曼与她的
孩子(附:拿手套的叶莲
娜·弗尔曼).....(67)

上十字架.....(70)

乡村婚礼.....(72)

骑马比武竞赛.....(74)

有捕鸟人的风景.....(76)

有汲水处的风景.....(78)

阿克安斯的将军菲力普
被他在马格拉的主人
认出.....(80)

自画像.....(82)

三美神(附:帕里斯的
审判).....(84)

强劫留基伯的女儿们
.....(87)

圣方济各·沙勿略的
奇迹.....(89)

有彩虹的风景.....(91)

约尔丹斯(佛兰德斯)

国王饮酒.....(93)

神庙的净化.....(95)

四福音书传道者.....(97)

凡·戴克(佛兰德斯)

穿猎装的查理一世
肖像.....(99)

查理一世肖像(附:圣母子
与捐献者).....(101)

格列柯(西班牙)

神殿逐商.....(104)

奥尔加斯伯爵下葬.....(106)

耶稣复活.....(108)

托莱多风景.....(110)

穿皮衣的妇人.....(112)

拉奥孔.....(114)

哈尔斯(荷兰)

快乐的酒鬼(附:
笑骑士).....(116)

弹琴的小丑.....(119)

吉普赛女郎.....(121)

被蜥蜴咬伤的男孩

(附：抱羊的青年)

卡拉瓦乔

卡拉瓦乔(1573~1610) 意大利画家。早期多作风俗画，后期转为以宗教画为主，但仍带有浓厚的市俗气息和叛逆精神。他是静物画的开创者之一。作品具有纪念碑式的风格，善于运用明暗对比的手法，突出人物的粗犷性格和激动不安的情绪。在艺术论中，他反对当时官方的风格主义和学院派艺术，主张艺术要反映生活，人物要表现出个性。其创作不仅对意大利，而且对17世纪的法兰西、西班牙和荷兰等国的绘画都有很大的影响。代表作有《基督下葬》、《圣母之死》等。

《被蜥蜴咬伤的男孩》 卡拉瓦乔的名画之一。油画。在卡拉瓦乔之前，意大利画家几乎没有画过纯粹的风俗画。而卡拉瓦乔却独辟蹊径，重视面对自然本身作画。他的许多极富观赏性的绘画名作都是反映下层平民生活的风俗画，给当时的意大利画坛带来一股清新的风气。《被蜥蜴咬伤的男孩》就是这样一幅风俗画。画作描绘一个小男孩被蜥蜴咬伤时，刹那间的反应及痛苦情状，人物形象栩栩如生，令人过目难忘。

被蜥蜴咬伤的男孩

附：抱羊的青年

算命者

卡拉瓦乔

《算命者》 卡拉瓦乔的名画之一。油画。卡拉瓦乔的童年是在农村度过的。他熟悉农民生活，进城后，由于生活艰难，又经常与城市下层居民接触，因此，在他笔下自然而然地出现了乡村农民和城市贫民的形象。《算命者》就是一幅反映下层平民的生活习俗的风俗画。画面上，算命者的沉稳、老辣与被算命者的倨傲、略含嘲讽的神情形成鲜明的对照，揭露了尔虞我诈的社会风气，极富戏剧性。画面手法概括、简练、明确、流畅，具有独创性。

算 命 者

埃毛斯的晚餐

卡拉瓦乔

《埃毛斯的晚餐》 卡拉瓦乔的名画之一。油画。画作取材于宗教题材，描绘耶稣与圣徒们共进晚餐时的情景。在这幅画中，卡拉瓦乔打破了文艺复兴绘画中惯用的平列物体的透视手法，他用纵深的透视，使画面人物的安排和动作向画幅的深处展开。如基督向前伸出的手打破了画幅的平面，使绘画中的空间和观众的空间结合在一起。卡拉瓦乔运用这种手法的意图是为了使绘画更能够在所处的环境中发挥作用。

埃毛斯的晚餐

年轻的酒神

卡拉瓦乔

《年轻的酒神》 卡拉瓦乔的名画之一。油画。画作取材于希腊罗马神话：酒神巴科斯自幼失去母爱，受诸神收养。长大后，成为一个勇猛善良而又贪玩的无拘无束的青年。他首创用葡萄酿酒，把它献给奥林匹斯山诸神，诸神欢欣。从此，每年春季葡萄发芽和秋收时节，人们都要与神一起举行酒神节。酒神巴科斯则与山林水泽仙女们同欢共醉，昼夜不止。这幅画描绘的就是酒神巴科斯独斟独饮葡萄酒时的情景。画家并没有按照神话传说的样式绘画，在他的笔下，健壮快乐的酒神已变成一个肥胖慵懒的酒鬼，与凡夫俗子别无二致。有人猜测这幅画只不过是卡拉瓦乔以自己为模特儿的自画像，表现的是画家自己内心深处的苦闷，也许不无道理。

年轻的酒神

在埃及途中的休息

卡拉瓦乔

《在埃及途中的休息》 卡拉瓦乔的名画之一。油画。画作取材于圣经故事：耶稣诞生伯利恒时，预言家预言耶稣将成为犹太人的王。希律王害怕自己的王位被人取代，遂下令捕杀小耶稣。圣母马利亚与约瑟闻知消息，连夜逃出伯利恒，逃往埃及。这幅画描绘的就是圣家族逃往埃及途中小憩的情景。同类题材，不少画家都有杰作面世。卡拉瓦乔的这幅画别有一番新意，画家把严肃的宗教事件表现成普通人中间的普通事，使画面的宗教色彩大大降低。画面中的天使下凡演奏音乐，约瑟举着曲谱配合天使的情景，使人觉得这好像是一个露天小型音乐会，哪有惊恐逃难的悲剧感呢？