

世界经典绘画鉴赏丛书

夏娃的膜拜

文艺复兴绘画 (1)

海 童 编著

济南出版社

世界经典绘画鉴赏丛书（第一辑）

夏娃的膜拜

—— 文艺复兴绘画(1)

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

夏娃的膜拜—文艺复兴绘画(1)

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学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

乔托(意大利)

逃亡埃及	(1)
犹大之吻	(3)
哀悼基督	(5)
圣母的荣光	(7)

乌切洛(意大利)

圣罗马诺之战(三幅)	(9)
圣乔治与龙	(13)

德法布里亚诺(意大利)

博士来拜	(15)
------	------

安杰利科(意大利)

圣母加冕	(17)
------	------

马萨乔(意大利)

圣安娜与圣母子	(19)
纳税钱	(22)

失乐园	(24)
三位一体	(26)
彼得的周济	(28)

菲利普·利皮(意大利)

圣母加冕	(30)
天使报喜	(32)
圣母子与天使(附: 圣母子)	(34)
参拜圣婴	(37)

委涅齐阿诺(意大利)

妇女侧面像	(39)
圣母子与四使徒	(41)

博蒂切利(意大利)

春	(43)
维纳斯的诞生	(46)
维纳斯与马尔斯	(48)
尊主圣母(附:石榴的圣母;	

圣母加冕；圣母子)……(50)
三王来拜(三幅)……(55)
天使报喜……(59)
诽谤……(61)
圣诞节……(63)
圣母子和施洗约翰(附：圣
母子与约翰及天使)……(65)

戈佐利(意大利)

三王行列……(68)
坠马被救的小奥西妮……(70)

德拉弗兰切斯卡(意大利)

鞭答基督……(72)
示巴女王与所罗门王会
晤……(74)
十字架奇迹的发现……(76)
君士坦丁之梦……(78)
基督复活……(80)

乔·贝利尼(意大利)

诸神的宴会……(82)
圣约伯祭坛画……(84)
湖上圣母(附：圣母子)……(86)
列奥那多·罗勒达诺总

督像(附：男人肖像；
梳头的少妇)……(90)

曼坦尼亚(意大利)

圣塞巴斯蒂安……(94)
在克西马尼祷告……(96)
东方三博士来拜(附：圣
母的胜利)……(98)
婚礼厅……(101)
哀悼基督……(103)
帕那索斯山(附：密涅瓦
在兽公园追逐邪恶)……(105)
基督受难图(附：天使
为伴的圣母；岩间圣母)
……(108)

吉兰达约(意大利)

老人与孩子……(112)
参拜圣婴(附：拜访)……(114)

佩鲁吉诺(意大利)

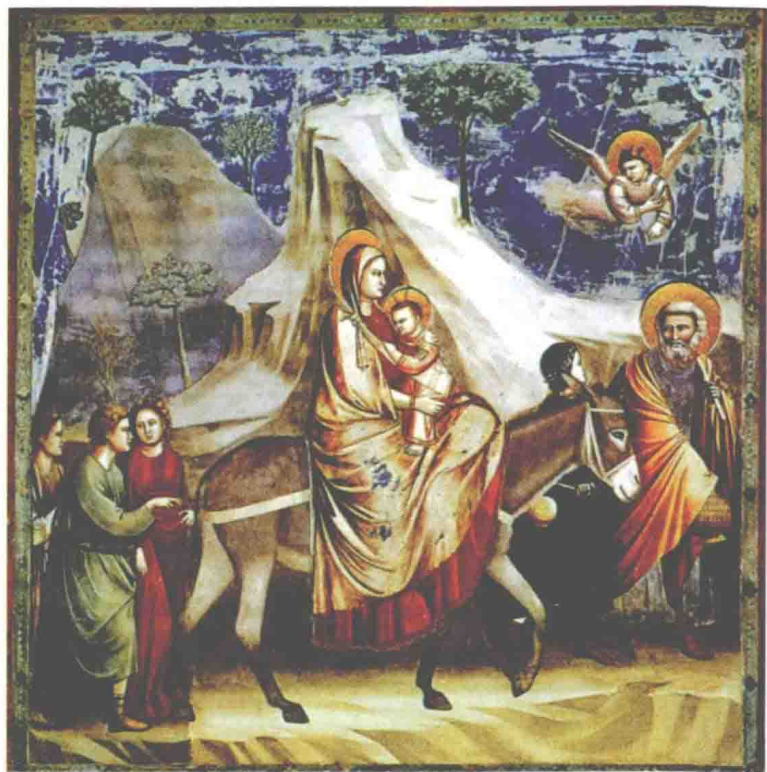
基督授钥匙于圣彼得
(附：圣母子；爱神与贞
洁女神之战；阿波罗与
马西斯；抹大拉)……(117)

逃亡埃及

乔托

乔托(约1266~1337) 意大利文艺复兴时代画家。佛罗伦萨画派杰出代表之一。其绘画题材多取自《圣经》故事，在僵直呆滞的神化形象中注入了活的生命，于冲突中展示人物性格、气质、心态，从而打破了中世纪绘画艺术中将人物孤立表现的清规戒律。乔托在造型艺术史上被称为“欧洲绘画之父”、现代绘画天才的奠基者。主要作品有《逃亡埃及》、《犹大之吻》、《哀悼基督》、《圣母的荣光》等。

《逃亡埃及》 乔托的代表作之一。壁画。画作取材于宗教题材，描写马利亚生下基督后，受罗马总督迫害而由伯利恒逃往埃及的情景。画面上，马利亚怀抱婴儿，骑着毛驴，在侍从的陪同下行进在崎岖的旅途中。画家一反中世纪公式化的象征手法，以比较写实的技巧作了层次分明的构图，前景展现人物动势，中景饰以挺秀的山峦和小树，远景较模糊，是隐隐约约的原野。在山的右上方，画家还特意描绘了一个带翅膀的小天使，使庄严朴实的画面富有神圣的气氛。整幅画具有世俗生活的情趣，体现了人文主义的反封建思想。此画为文艺复兴现实主义艺术开辟了道路。

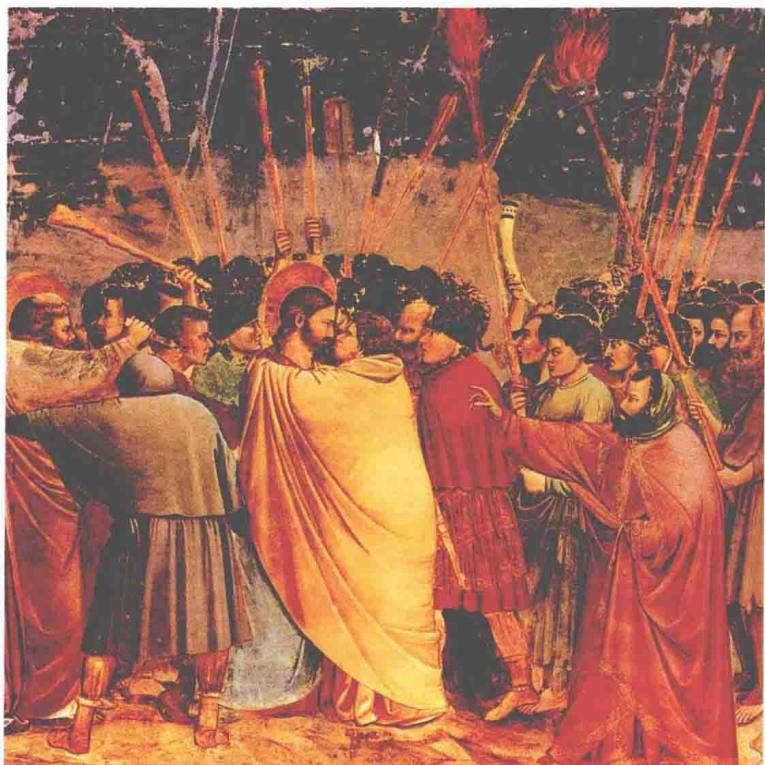

逃亡埃及

犹大之吻

乔托

《犹大之吻》 乔托的代表作之一。壁画。画作取材于《圣经》故事：犹大出卖了自己的老师耶稣，并与当局约定，他与谁亲吻，谁就是耶稣，耶稣因此而被捕。本画展现的正是这一具有高度戏剧内容的场面：罗马官兵将耶稣及其门徒包围，犹大凸起的嘴正要去亲吻耶稣，早已看穿犹大阴谋的耶稣，知道犹大的举动意味着什么，但他镇定自若，怒视着犹大，显得威严无比。画家把对立的两个人物放在一个十分紧急和尖锐的环境中，并且通过人物面部的细腻刻画，深刻地揭示了人物的内心世界。在构图上，画家把这一对人物放在画面的中心部分，投以亮光，使他们的形象鲜明突出。在技法上，画家大胆地突破中世纪程式化的束缚，让艺术表现为形象塑造服务。画面色彩单纯，线条洗练，形象充满生命的活力。乔托是利用《圣经》上的宗教题材，灌注了真实的生活细节，把人物置于典型的环境之中，从而表现了人的真实情感，显示了现实主义绘画的特征。

犹大之吻

哀悼基督

乔托

《哀悼基督》 乔托的代表作之一。壁画。画作取材于《圣经》故事：耶稣因被诬告反对罗马统治、企图当犹太国王而遭逮捕，经受百般折磨，尔后由兵丁押解荒野，钉死在十字架上。耶稣死后，一位好心的亚利马太人约瑟到总督那里通融，领走了耶稣的遗体，葬在磐石凿成的坟墓里。死后三天，耶稣复活。最先见到耶稣复活的是抹大拉的马利亚。本画选取了耶稣刚被从十字架上卸下来的一个场面。圣母马利亚、门徒和亲友相继赶来哀悼。死后的耶稣面孔上留有一种终于获得整个世界的安详神情。这种神情恰恰与周围人物内心的激动形成戏剧性对比。圣母紧紧抱住儿子的头，端详着儿子的脸，在儿子垂闭的眼下寻觅，希望能得到儿子那回神后的一瞥。与圣母相对照的是抹大拉的马利亚，她收臂举手，在耶稣的头顶前凝视着遇难者。站在耶稣左前侧的是门徒约翰，他张开双臂，流露出绝望的神情。在天空中，那飞翔的天使带来悲天悯人的气氛。

哀悼基督

圣母的荣光

乔托

《圣母的荣光》 乔托的名画之一。又名《宝座上的圣母子》。蛋彩画。是画家应教堂的委托而画的一幅祭坛画。画作描绘的是耶稣降生后，圣母马利亚抱着他，接受天使和圣徒的探望和祝福。整个构图完全对称。为了表达圣母的女性人体，画家在衣服上添上了一些明暗光影，这是中世纪宗教壁画上较少见的成功尝试。此外，空间关系已被注意。从人物造型、镶有图案的台阶等，都能看出画家在尽心竭力表现一种空间结构。虽然画面构图还带着旧传统程式化的味道，但乔托的画风明白无误地表现出世俗的特点。在宝座上端坐的圣母健壮朴实如一农妇，安详和蔼如人之生母，昔日那威严傲慢的圣母已脱胎换骨。

圣母的荣光

圣罗马诺之战（三幅）

乌切洛

乌切洛(1397~1475) 意大利文艺复兴初期画家。佛罗伦萨画派重要代表之一。作画注重写生，造型讲求形体的精确，尤以对透视画法研究殊深。代表作有《圣罗马诺之战》等。

《圣罗马诺之战》 乌切洛的代表作之一。蛋彩画。共三幅。内容取自佛罗伦萨和邻邦所进行的一次地区性战役。画作的意义在于借战争题材以表现写生和透视画法的新成就。画家运用近大远小的透视法则，并尽量运用现实中的田垄、道路、旗杆、枪矛和人物等作为透视线条进行构图，以求得在充分表现近景的同时，使远景产生深远的空间感，从而使战士格斗的场面具有威武雄壮的宏伟图景。画中的人物描绘很精确，并注重写实，以解剖学为其牢固的基础。但造型和表情都较刻板，犹若木偶。战马的腾跃，战士的冲杀，也显得机械生硬，缺乏运动的连贯性和神态的灵活性。

圣罗马诺之战(之一)