

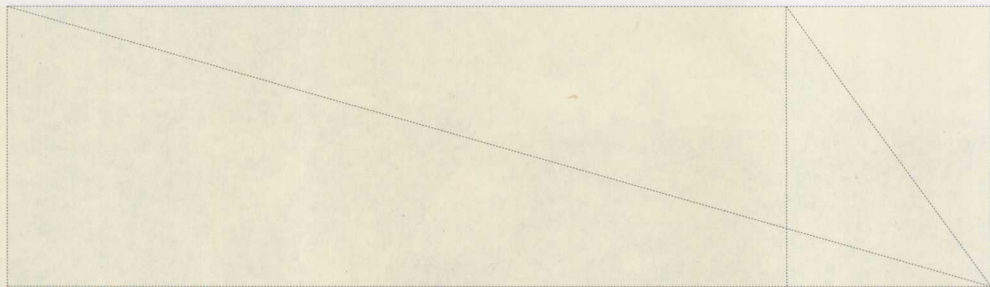

西方艺术大师系列

大师画历史

章腊梅 ■ ■ ■ 乔樱子 ■ 编著

中国青年出版社

| (京)新登字083号

| 图书在版编目(CIP)数据

| 大师画历史/章腊梅,乔樱子编著. —北京:中国青年出版社, 2008

| (西方艺术大师系列)

| ISBN 978-7-5006-8368-1

| I. 大… II. ①章…②乔… III. ①画家—生平事迹—西方国家 ②绘画—艺术评论—西方国家
IV. K815.72 J205.1

| 中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第105768号

| 责任编辑:周平

| 装帧设计:吴勇工作室

| 中国青年出版社出版发行

| 社址:北京东四12条21号 邮政编码:100708

| 网址:www.cyp.com.cn

| 编辑部电话:(010)64034349 营销中心电话:(010)84039659

| 北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

| 700×1000 1/16 13.5印张

| 2008年12月北京第1版 2008年12月北京第1次印刷

| 印数:1-5000册 定价:29.80元

西方艺术大师系列

大师画历史

章腊梅 ■ ■ ■ 乔樱子 ■ 编著

Masters Painting History

中国美术学院出版社

| 比洛克申《伊苏之战》/004

| 图拉真 图拉真纪功柱/012

| 乌切洛《圣罗马诺之战》/018

| 达·芬奇《安加利之战》/028

| 委拉斯开兹《布列达的投降》/042

| 普桑《抢劫萨宾妇女》/050

| 鲁本斯《玛丽·德·美第奇驾幸马赛港》/060

| 勒布伦《阿尔拜勒之战》/072

| 雅克·路易·大卫《拿破仑加冕》/078

| 安格尔《安条克与斯特拉托尼丝》/090

| 德拉克洛瓦《希阿岛的屠杀》/104

| 戈雅《1808年5月3日的枪杀》/114

| 席里柯《梅杜萨之筏》/122

| 格罗《拿破仑视察雅法鼠疫病院》/130

| 本杰明·韦斯特《沃尔夫将军之死》/138

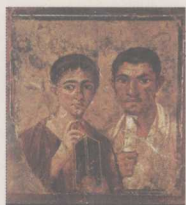
| 马奈《马克西米连皇帝的处决》/144

| 毕加索《格尔尼卡》/168

| 蒙克《马拉之死》/186

| 列宾《伊凡雷帝杀子》/196

| 苏里科夫《近卫军临刑的早晨》/206

比洛克申 &

《伊苏之战》

attle of Issus

公元前333年,马其顿王亚历山大与波斯王大流士三世进行了一次关键性激战,地点在西里西亚(即小亚细亚)的伊苏城附近。

《伊苏之战》局部

[伊苏之战背景]

公元前333年,马其顿王亚历山大与波斯王大流士三世进行了一次关键性激战,地点在西里西亚(即小亚细亚)的伊苏城附近。这次战役,马其顿方面动用军队仅三至四万人,而波斯的军队则超过十二万人。亚历山大善于用兵,地势也有利,结果波斯军队损兵折将,伤亡大半,一时溃不成军,大流士竟从战场上只身逃脱。伊苏一战,波斯帝国大伤元气,已难东山再起,未经多久,就成了马其顿—希腊的属地。在这次战役中,亚历山大大帝把大流士打得丢下母亲和妻儿落荒而逃,后来大流士写信给亚历山大大帝,表示愿以巨款赎回被俘的母亲妻儿,并将女儿嫁给亚历山大。但亚历山大予以拒绝,依然东侵,灭掉波斯帝国。

马其顿王为纪念这次东征的伟大胜利,便召集画家作此大型壁画。只因历史久远,壁画的原作今已不存。

在希腊化前期,据说希腊本土与各岛屿都有大型壁画,画面所述内容,也像雕刻或浮雕一样,具有纪念性意义。《伊苏之战》这幅镶嵌画是在罗马庞贝城一座牧神庙内发现的,经研究,确定系希腊一大壁画的摹本,此画高约248厘米,长约517厘米。原作系公元前4至前3世纪初叶,一位德里提画家比洛克申应雅典的统治者卡桑德尔订购所画的。画中描绘两军大战,亚历山大击败大流士的场面。画面

只用一棵击倒的大树来表示战争所发生的环境。画家集中描绘两军对阵，突出描绘波斯大流士和他的士兵，由他们的动作表明激烈的战斗情况，整个场面充满了戏剧性冲突和强烈的战争气氛。

画面构图庞大，人物众多，
战争场面

《伊苏之战》

镶嵌画 公元前300

248 × 517cm

拿坡里国立考古博物馆藏

处理得非常细致：右侧是溃败的波斯军队，大流士三世见到大势已去，急命车夫催赶战车，仓皇逃跑，脸上露出慌张的神色。画的左侧，因受岁月侵蚀，部分马赛克已经剥落，图像不清。那里刻画了亚历山大及其骑兵们的威武雄姿，他身披甲胄，率先闯入波斯军阵，正用长矛往大流士方向直刺过去，其余军士直奔溃军方向，力图杀尽敌人。战斗双方的胜负局势已跃然画上。戏剧性的冲突与对立构成了全画的基调，那许多生动的细节：负伤倒下的马，踢腿溃跑的脱缰之马，骑士的长矛，马其顿王的脸容，背景的战场气氛组成了画面的节奏美。希腊的绘画水平之高，虽未能见到壁画原作，这幅罗马镶嵌画便是它的印证。

[希腊绘画]

公元前8世纪之前，希腊艺术是在和亚细亚沿岸东方民族的交往中发展起来。克里特文化中的美术主要集中于当时克里特国王米诺斯的宫殿米诺斯宫中。米诺斯宫是一个庞大复杂的建筑群，占地约二万平方米，宫殿内结构复杂、层次多变，被人们称为“迷宫”。宫殿墙上有壁画装饰，其中以《巴黎女郎》、《采花少女》、《帕修斯拯救安德洛墨达》、《面包师夫妇》最为有名。至公元前6世纪初，希腊的绘画已经开始摆脱东方传统的影响，并且逐渐形成自己的装饰风格，也产生了一些杰出的画家。

《采花少女》

壁画 公元前100年

那不勒斯国家古文物博物馆

据传说有两位希腊画家曾进行绘画竞赛：一个画出鲜美诱人的水果引鸟儿来啄食，而另一个却画出一块布盖在画上，骗得他的对手去揭开，结果当然是后来者获胜。但是在今天，希腊美术流传下来的作品基本上是雕塑和建筑方面。当时享有盛名的画家，我们已经看不到他们绘画的真迹，后人只能凭文字记载想像他们的创作。

在《巴黎女郎》中，女郎朱唇皓齿，青丝如云，胸部丰满，真是千种风情、百般婀娜。此幅图是罗马时期临摹希腊大壁画的一件镶嵌复制品。

《巴黎女郎》

壁画 公元前1500—1450
58 × 52cm
依克利奥考古博物馆

《帕修斯拯救安德洛墨达》

湿壁画 1世纪

高38cm

那不勒斯国家博物馆藏

[希腊瓶画]

还有一个能让人窥见古希腊绘画面目的窗口——瓶画，即绘制在陶制器皿上的图画。希腊瓶画经历了“黑绘”与“红绘”两个主要发展阶段。黑绘风格瓶画流行于公元前6世纪前后，是将瓶体赭红色留作底色，用黑漆涂绘人物等形象，然后再用尖细的刻刀刻线来表现细节或突出轮廓线，常常产生剪影式的效果。

黑绘瓶画由于其方法的局限，人物或动物形象欠丰满。公元前6世纪末，一种更具表现力的红绘风格瓶画诞生。红绘瓶画以黑色作背景，把瓶体赭红色留下来作为描绘对象的颜色，然后再用笔在上面描绘细节，如表现人物脸部细微的表情及华丽的衣衫上的流畅衣褶等。当时一位名叫优富罗尼奥斯(Euphronios)的红绘瓶画家，技艺最为精湛。他的作品《把萨尔珀冬抬下战场》，描绘宙斯之子萨尔珀冬战死后被同胞兄弟从战场上抬下来的场面，在场人物凄戚哀婉的表情非常逼真，画面渗透着浓重的悲剧气氛。

瓶画的发展，充分体现着他们把绘画看成是一面镜子，要再现自然的形态，使观者注视画出来的图像时，觉得和真实的事物和景象相似。这种模仿自然、再现对象的方式，对此后欧洲及其西方绘画的发展，产生了极其深远的影响。

《面包师夫妇》

湿壁画 60-79

58 × 52cm

拿破里国立考古博物馆藏

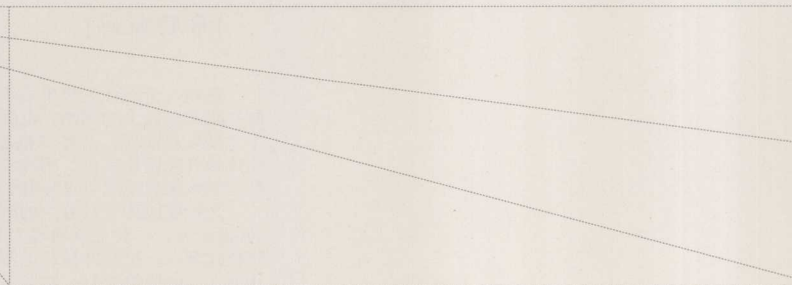

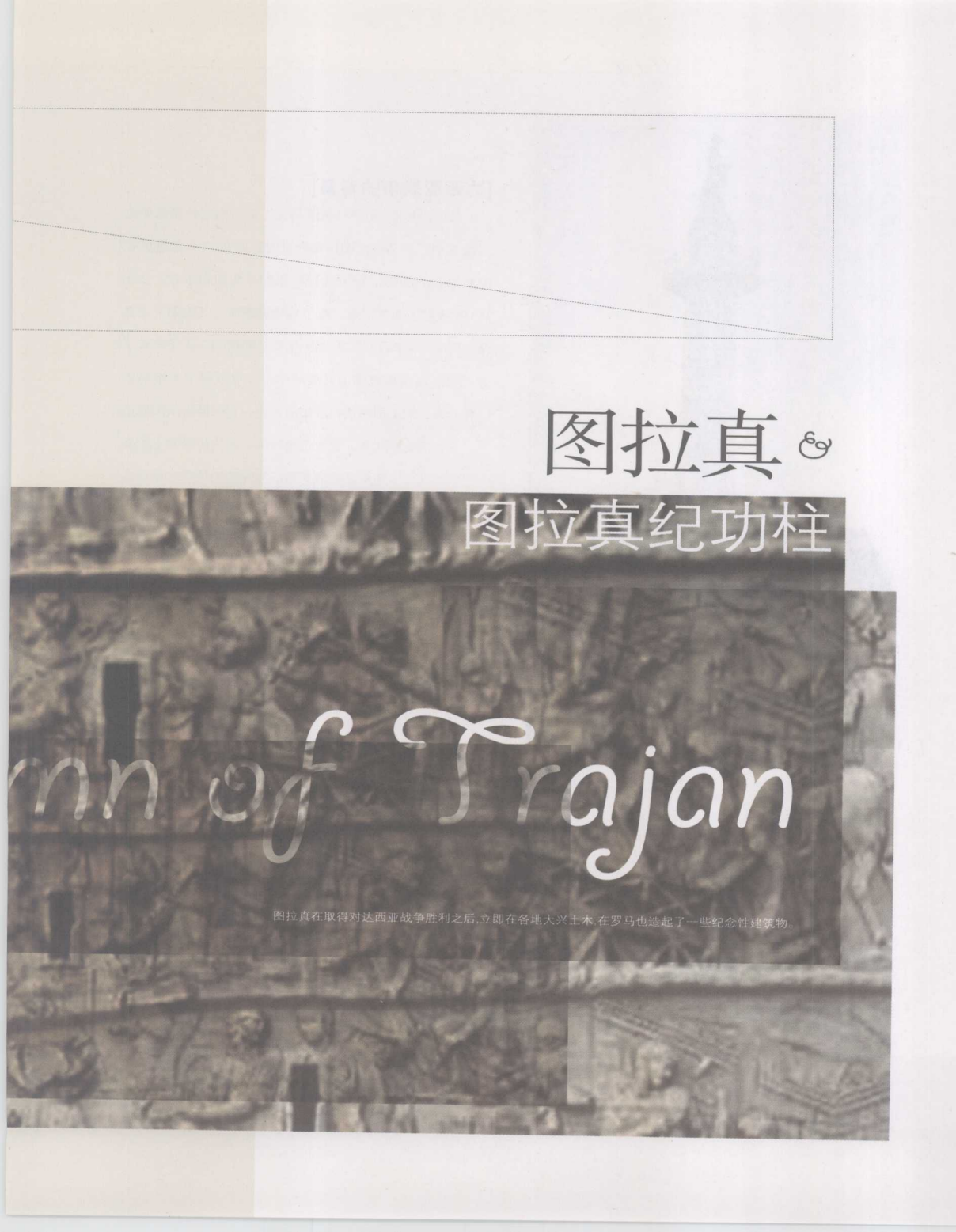
《把萨尔珀冬抬下战场》

优富罗尼奥斯作 湿壁画 约公元前515

58 × 52cm

纽约大都会博物馆藏

图拉真

图拉真纪功柱

Column of Trajan

图拉真在取得对达西亚战争胜利之后,立即在各地大兴土木,在罗马也造起了一些纪念性建筑物。

[达西亚战争的背景]

公元2世纪，是罗马帝国历史上实行向外扩张政策的强盛时期。罗马皇帝图拉真通过对达西亚(今大部地区在罗马尼亚)的征服，便开始把扩张的矛头指向东方。公元113年，攻占了亚美尼亚，渡过底格里斯河，又攻陷了安息(帕提亚)；两年后，抵达波斯湾，罗马的版图一下子扩大了好几倍。在这场帝国主义战争中，罗马获得了大批财力和人力，加上国内扶农政策的实施，暂时使帝国国库迅速充裕起来。说它是暂时的，因为扩张领土的战争势必造成对被征服民族的失控，罗马帝国的衰退期随之也已不远了。

图拉真在取得对达西亚战争胜利之后，立即在

各地大兴土木，在罗马也造起了一些纪念性建筑物，如广场、庙宇、庭院、纪功柱、藏书库、交易所等等，把罗马装饰点缀得异常繁华。在这些完整的建筑群中，至今保存完好的建筑遗迹是图拉真纪功柱。

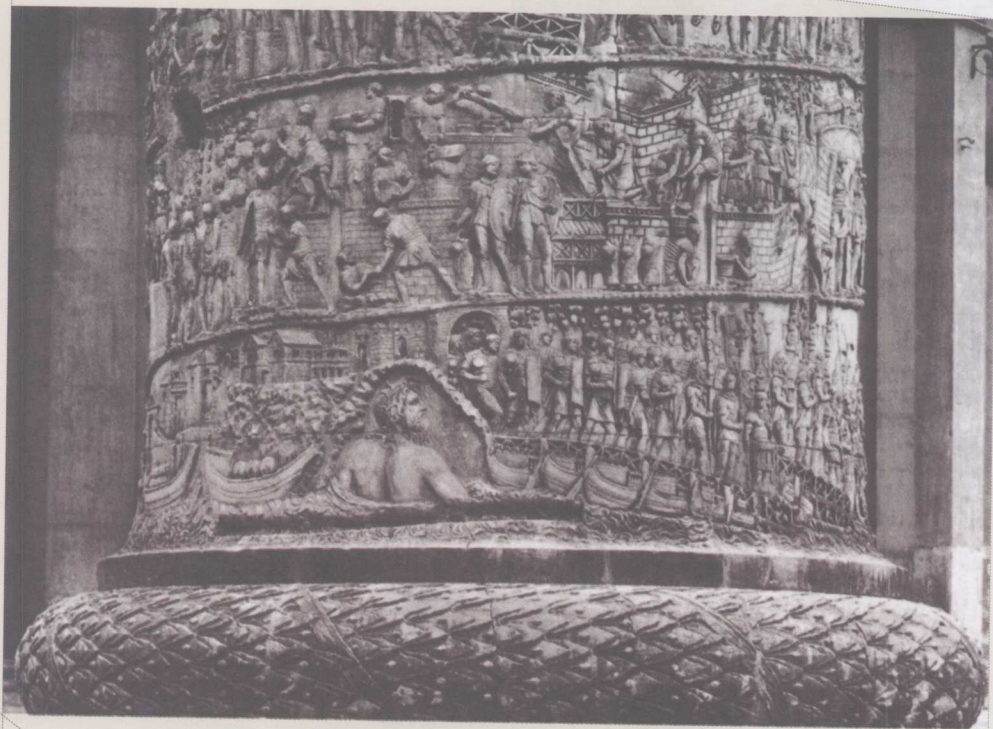
图拉真纪功柱系大理石砌成，高达27米，它的基座是爱奥尼亚柱式，柱头采用多立克柱式。柱顶上还耸立着罗马元首图拉真的青铜像（此像已在16世纪换下，代之以基督教传说的圣彼得像）。柱身上环绕着长约二百米的饰带浮雕，绕柱共二十二转，全部画面是图拉真率领军队征服达西亚的战争。这幅长卷浮雕详细地记录了图拉真亲自率领军队跋山涉水，日夜艰苦作战不息的经历，它的中心思想即是歌颂帝国战功，宣扬武力权威。为了迎合这个好大喜功的皇帝的口味，当然免不了对历史作一些歪曲，但尽管如此，这里记载的事件是按照实际战场上的情景刻画的，所有的人物、军事装备、战争阵势、民族特征，都合乎历史真实，它给后世留下一份极其珍贵的形象资料：诸如行军方式、兵器样式、地理环境，都具有经得起历史考证的文献价值。因此，这座纪功柱不仅是艺术品，还是一种文献。

《图拉真纪功柱》

石雕 106-113

总高38米，柱高27米，直径3米
意大利罗马

图拉真纪功柱 局部

至今在罗马城里仍保留着罗马时代遗存的图拉真纪功柱和奥利略纪功柱。两柱柱身都饰满浮雕，而图拉真纪功柱更杰出。图拉真纪功柱总高三十八米，柱身高二十七米，用大理石块构成，耸立在方形的基座上。周围缠满由二十二个圈组成的螺旋形浮雕带，浮雕总长二百米左右。饰带浮雕上总共刻画了约二千五百个人物，采用前进式散点透视方法，生动地把那些层次复杂、细节琐碎的不同场面组成一条狭长的带状画面。从构图学上观察，它有许多可取之处，首先它运用的是浅浮雕方式，人物构图比较紧凑，场面繁而不乱。由于受到传统浮雕程式的影响，在表现罗