

THE APPRECIATION OF LANDSCAPE
MASTERPIECES

世界风景名画鉴赏

1

济南出版社

J205

THE APPRECIATION OF WORLD LANDSCAPE
MASTERPIECES

世界风景名画鉴赏

1

图书在版编目 (CIP) 数据

世界风景名画鉴赏 / 刘琰, 杨永胜主编, — 济南: 济南出版社, 2002.10
ISBN 7-80629-781-2

I. 世… II. ①刘… ②杨… III. 风景画—鉴赏—世界 IV. J211.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 070485 号

主 编: 刘 琰 杨永胜
编 委: 盛浩宇 王 丽 彭 筠
郑 艳 周 玄

责任编辑: 侯 琪 朱向泓 刘永凌

出 版: 济南出版社 (济南市经七路 251 号 邮编: 250001)
发 行: 济南出版社发行部
制 作: 北京峰盛同创文化交流有限公司
制 版: 北京秋雨设计制版有限公司
印 刷: 北京百花彩印有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
字 数: 150 千字
印 张: 28
版 次: 2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷
印 数: 1~3000 套
定 价: 980 元 (全 4 卷)

伯利恒的户口调查 勃鲁盖尔

有舞者的风景 洛兰

有中国人物的风景 布歇

总督府与斯拉夫河岸 卡纳莱托

西方风景画是从14世纪文艺复兴开始,经过了17世纪巴洛克风格,18世纪罗可可风格,19世纪新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派以及20世纪现代派,历时600余年的发展,展示出一条以人文主义为基础的演进轨迹,并以此为核心,呈现出丰富而又相对复杂的艺术景观。

西方风景画始于古罗马庞贝时期的装饰壁画,其次存在于中世纪晚期细密画的背景中。14世纪末至16世纪欧洲文艺复兴运动使得西方绘画从宗教艺术中独立出来,风景画也随之独立出现,并在人文主义氛围中,呈现出它的整体风貌。以意大利为中心的文艺复兴的重要历史时期中,乔尔乔纳是最有特色的一位画家,在他的美妙绘画世界中,总是洋溢着丰富感情。他尤其擅长描绘风景,以景抒情,使动人的自然风光与美丽优雅的人物相配合,成为创造迷人意境的一种有力因素。这种特点,在《暴风雨》中体现得相当鲜明。而在尼德兰文艺复兴画坛上,出现了一位独树一帜的画家:老勃鲁盖尔。他的作品打破了尼德兰传统绘画中虔诚、肃穆的宗教气氛,创造出以田园风光为主的、对农民的生活怀有深厚感情的风景画。

16世纪初,在多瑙河流域出现了一个新画派,通常称之为“多瑙河画派”。该画派另辟蹊径,将风景作为主要表现对象,有较强的抒情意味。代表画家是阿尔特多费。他的《多瑙河风景》是德国绘画中第一幅没有人物的纯粹风景画。法国的文艺复兴是以建筑装饰绘画中所形成的“枫丹白露派”为主,风景形式追求雅致。

17世纪的巴洛克绘画将文艺复兴的精神发挥到了极致,对于装饰性的极力追求,表现出人们对现实生活的满足。作品大都气势宏大、富丽堂皇、极富动感。其中风景绘画最为突出的是法国画家洛兰,他创作的风景画具有典型的理想式田园意境。而佛兰德斯的画家鲁本斯,只是以色调的对比、流动的线条、强烈的明暗来突出画面的动感,形成一种华丽的巴洛克风格。

18世纪的罗可可画风时代,享乐与华贵的艺术时尚几乎占据整个欧洲画坛。它以轻快、秀丽的画面展现出乡村、城市的恬静风光。最典型的法国画家布歇和弗拉贡纳尔,他们以高超的技巧、精巧的笔法来创作他们特有的以爱情为主题的风景作品。在这个时期,以意大利为代表的风景画家有卡纳莱托、瓜尔迪、贝洛托等人,他们主要是表现城市广场的建筑物、码头以及威尼斯水乡风光,绘画手法细腻、准确,作品显得格外冷峻、深邃、耐人寻味。

18世纪末19世纪初的新古典主义风景画,在法国大革命的背景下,以严肃的题材和理性的手法,摆脱了罗可可画风的豪华繁缛。而19世纪中期的法国浪漫主义风景画,则以极大的热情表现出艺术的主观精神和自我状态。代表画家有席里柯、居丹、于埃等。德国浪漫主义风景画家的代表是弗里德里希,他像一些德国浪漫主义文人一样,迷恋于那些所谓“诗意盎然的景象”,如荒原、日落、森林等。作品往往具有一种神秘的象征性,含有浓

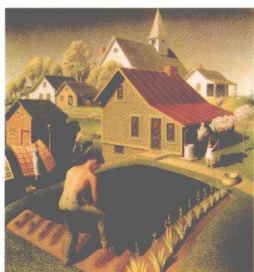
阿提斯附近的道路 柯罗

雷雨后的峭壁 库尔贝

红房子 毕沙罗

小镇的春天 伍德

重的宗教情绪。19世纪现实主义风景画打破了当时学院派的沉闷画风，直接到大自然中寻找灵感，作品具有独特的抒情意味和丰富浪漫的想像力。代表画家有柯罗、特罗容、卢梭、米勒、库尔贝等人。其中最为突出的是卢梭、柯罗，他们的目标是以不加粉饰的直接手法画出当地的景色和乡村生活，营造一个安谧、优美、抒情的氛围。而库尔贝的卓越技巧，在风景画中得到了充分的显示，他以强烈的自信，生动地再现了自然的形态和气势。画刀的运用，使得他的风景画面增加了一种格外有力的遒劲感。

在当时的英国画坛上，活跃着一大批风景画家，他们宛如灿烂群星，对19世纪英国风景画独自风格的形成产生了积极作用，但真正摆脱了意大利、法国和荷兰风景画影响，并且把英国独自的风景画艺术推向顶峰的是透纳、康斯特勃尔和博宁顿三位大师。他们在艺术上所取得的成就具有划时代的影响，从而使他们在美术史中具有重要意义。

19世纪末期的印象派风景画是以直接写生的方式来捕捉户外生动的景象，描绘出大自然中千变万化的光线和色彩。主要法国画家有毕沙罗、西斯莱、莫奈、马奈、雷诺阿等。在后印象派那里，色彩语言已经逐步抛弃了写实的功能，趋向于承载情绪与情感的作用，为20世纪的现代派绘画开了先河。代表大师有塞尚、高更、凡·高等。

20世纪的西方现代派风景绘画更为复杂，它有着相对的特征，其突出之处，在于它的综合性、探索性及实验性。这不仅指绘画语言实践，还包含在艺术精神上的自我体验。他们在处理人与自然、人与社会的关系时，更为注重人与艺术自身。因此，现代派风景画的精神内蕴与形式语言变得更为多样与多元，并呈现出明显的反传统性。强调表现画家的主观精神，体现出现代社会鲜明的时代特征。

这套画册所收入的大量风景名作，展示了西方风景绘画各阶段的风格、流派、形式特点、美学特征及其卓越的艺术成就，呈现出人类艺术宝库弥足珍贵的一个侧面。这些艺术无疑是伟大的，它是人类精神的伟大结晶，是智慧与创造性的杰出表现。

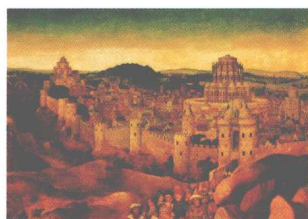
这套世界风景名画，汇集了自远古至现代的优秀作品。全画册以图文并茂的形式满足美术工作者和美术爱好者的需求。由于各方面的条件限制，加上时间仓促，错漏之处在所难免，在此，恳请专家和广大读者批评指正。

《世界风景名画鉴赏》编委会

2002年8月

二月 林堡兄弟

肩负十字架的基督 扬·凡·埃克

地狱湖的风景 帕提尼尔

雪中猎人 勃鲁盖尔

史前、中世纪风景名画

花园 [意大利] 佚名	002
风景 [意大利] 佚名	002
二月 [尼德兰] 林堡兄弟	003

文艺复兴时期风景名画

祈祷、告别亲友、圣乔凡尼·巴蒂斯达的讲道 [意大利] 利皮 ..	004
三圣贤之旅 [意大利] 戈佐利	004
众神聚宴 [意大利] 贝利尼	005
在克西马尼祷告 [意大利] 贝利尼	006
三圣贤的朝拜 [意大利] 曼泰尼亚	006
维纳斯的诞生 [意大利] 波提切利	007
爱欲和纯洁的战斗 [意大利] 佩鲁基诺	007
阿波罗和玛息阿 [意大利] 佩鲁基诺	008
暴风雨 [意大利] 乔尔乔纳	009
牧人朝拜 [意大利] 乔尔乔纳	010
圣母子和圣杰罗拉莫·多梅尼科 [意大利] 利皮	010
加利利海上的基督 [意大利] 丁托莱托	011
天使搀扶园中的基督 [意大利] 维罗奈塞	011
肩负十字架的基督(部分) [尼德兰] 扬·凡·埃克	012
圣母欢乐 [尼德兰] 梅姆林	013
圣安东尼的诱惑 [尼德兰] 博斯	014
徒步浪人 [尼德兰] 博斯	015
三圣贤的朝拜 [尼德兰] 博斯	016
荒野中的圣约翰 [尼德兰] 扬斯	017
基督受洗 [尼德兰] 帕提尼尔	018
地狱湖的风景 [尼德兰] 帕提尼尔	018
巴别塔 [尼德兰] 勃鲁盖尔	019
伊卡鲁斯的陷落 [尼德兰] 勃鲁盖尔	020
播种者的寓言 [尼德兰] 勃鲁盖尔	020
绞刑架下的舞蹈 [尼德兰] 勃鲁盖尔	021
雪中猎人 [尼德兰] 勃鲁盖尔	022
伯利恒的户口调查 [尼德兰] 勃鲁盖尔	024
收牛草 [尼德兰] 勃鲁盖尔	024
阿希眼中的休地 [尼德兰] 瓦肯博厄	025

逃往埃及途中 卡拉奇

远山胜景 孟波

田野归来 鲁本斯

两棵橡树 霍廷

黄金时代 [德国] 克拉纳赫	025
万名基督徒的殉教 [德国] 丢勒	026
基督诞生 [德国] 阿尔特多弗	027
亚历山大之役 [德国] 阿尔特多弗	028
有城堡的景色 [德国] 阿尔特多弗	029

十七世纪 巴洛克风景名画

圣斯蒂芬的受难 [意大利] 卡拉奇	030
逃往埃及途中 [意大利] 卡拉奇	030
逃往埃及途中的明月美景 [意大利] 埃尔斯海默	031
废墟 [意大利] 纳波莱塔诺	031
罗马古迹 [佛兰德斯] 布里尔	032
贝尔蒙特城堡 [佛兰德斯] 布里尔	033
猎猪的风景 [佛兰德斯] 莫姆佩尔	033
安特卫普的风景 [佛兰德斯] 莫姆佩尔	034
远山胜景 [佛兰德斯] 孟波	034
伊甸园 [佛兰德斯] 扬·勃鲁盖尔	035
森林边缘 [佛兰德斯] 扬·勃鲁盖尔	035
田野归来 [佛兰德斯] 鲁本斯	036
佛兰德斯风景 [佛兰德斯] 鲁本斯	038
运输者 [佛兰德斯] 鲁本斯	038
猎鸟人与风景 [佛兰德斯] 鲁本斯	039
暴风雨 [佛兰德斯] 鲁本斯	039
下午 [佛兰德斯] 特尼尔斯	040
牧羊人 [佛兰德斯] 威尔金斯	041
捕鱼的托拜厄斯 [荷兰] 拉斯特曼	041
托拜厄斯和天使 [荷兰] 布卢马特	042
逃往埃及 [荷兰] 普伦伯什	043
渡轮 [荷兰] 费尔德	043
冬景 [荷兰] 阿维坎普	044
阿姆斯特丹旧市政厅 [荷兰] 桑雷达姆	046
两棵橡树 [荷兰] 霍廷	047
有渔夫点缀的河景 [荷兰] 尼尔	048
冬天的河景 [荷兰] 尼尔	048
风景 [荷兰] 伦勃朗	049
冬景 [荷兰] 伦勃朗	049

韦克的风车 雷斯达尔

阿姆斯特丹的希伦格哈特 海登

米德尔哈尔尼斯大道 霍贝玛

示巴女王上船 洛兰

意大利风景 [荷兰] 扬·博斯	050
夕阳的河滨 [荷兰] 柯依普	051
狩猎景图 [荷兰] 皮那克	051
麦田 [荷兰] 雷斯达尔	052
本萨姆城堡 [荷兰] 雷斯达尔	053
沙丘中的小径 [荷兰] 雷斯达尔	054
海滩(海岸线) [荷兰] 雷斯达尔	054
韦克的风车 [荷兰] 雷斯达尔	055
阿黑姆郊外的渡轮 [荷兰] 雷斯达尔	056
代尔夫特的景色 [荷兰] 维米尔	057
代尔夫特的街道 [荷兰] 维米尔	058
航道上的船舶 [荷兰] 德·费尔德	059
炮击 [荷兰] 德·费尔德	060
阿姆斯特丹的希伦格哈特 [荷兰] 海登	061
农舍旁的森林风景 [荷兰] 霍贝玛	062
米德尔哈尔尼斯大道 [荷兰] 霍贝玛	063
位于弗拉斯卡地的阿尔多布朗蒂尼别墅 [荷兰] 维特	064
佛罗伦萨 [荷兰] 维特	064
圣彼得大教堂的穹顶 [法国] 维特	065
圣天使城堡南视图 [法国] 维特	065
被蛇咬死的男人 [法国] 普桑	066
四季——冬 [法国] 普桑	068
四季——夏 [法国] 普桑	068
有舞者的风景 [法国] 洛兰	069
普赛克和爱的宫殿 [法国] 洛兰	069
示巴女王上船 [法国] 洛兰	070
马里娜与特洛伊人焚毁船只 [法国] 洛兰	072
等待圣保罗乘船的欧斯提亚港 [法国] 洛兰	072
昂内出发 [法国] 洛兰	073
托拉蒙特港 [法国] 洛兰	073
风景与阿波罗 [法国] 洛兰	074
贝戴勒儿童之死 [法国] 拉伊赫	075
牧羊人赶回羊群 [法国] 帕特尔	076
基督与迦南女人 [法国] 米莱	076
托莱多景色 [西班牙] 格列柯	077

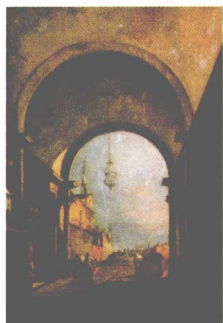
博韦附近的风景 布歇

盗匪的巢穴 马尼亚斯科

总督府与斯拉夫河岸 卡纳莱托

城市风景 瓜尔迪

十八世纪 罗可可风景名画

阿克列翁突然出在狄安娜面前 [法国] 特鲁瓦	078
路易十五在圣·热尔曼森林猎鹿 [法国] 乌德里	078
发舟西苔岛 [法国] 华托	079
风暴 [法国] 华托	079
大理石屋子 [法国] 拉儒	080
博韦附近的风景 [法国] 布歇	081
有中国人物的风景 [法国] 布歇	082
法尔内塞庭园 [法国] 布歇	082
涉水 [法国] 布歇	083
有打鱼男孩与其同伴的风景画 [法国] 布歇	084
摘樱桃的男女 [法国] 布歇	084
幸福乡村 [法国] 布歇	085
暴风雨和遇难船 [法国] 韦尔内	086
月光下海港口 [法国] 韦尔内	088
秋千 [法国] 弗拉贡纳尔	089
少女爱情的升华 [法国] 弗拉贡纳尔	090
爱之岛 [法国] 弗拉贡纳尔	091
圣·克卢的节日 [法国] 弗拉贡纳尔	092
蒂沃利的瀑布 [法国] 弗拉贡纳尔	092
盗匪的巢穴 [意大利] 马尼亚斯科	093
阿尔巴洛的游园会 [意大利] 马尼亚斯科	093
古代遗迹幻想画 [意大利] 卡纳莱托	094
总督府与斯拉夫河岸 [意大利] 卡纳莱托	095
圣马可船坞 [意大利] 卡纳莱托	095
从圣马可船坞看到的码头 [意大利] 卡纳莱托	096
石匠工厂 [意大利] 卡纳莱托	098
大运河：从南侧眺望丽奥朵桥 [意大利] 卡纳莱托	098
西敏寺桥：航行于泰晤士河的伦敦市长一行 [意大利] 卡纳莱托	099
风景 [意大利] 瓜尔迪	099
城市风景 [意大利] 瓜尔迪	100
坎纳雷乔水道一瞥 [意大利] 瓜尔迪	101
面向大教堂的圣马可广场 [意大利] 瓜尔迪	101
德累斯顿十字教堂 [意大利] 贝洛托	102
德累斯顿老广场集市 [意大利] 贝洛托	103
加扎达一瞥 [意大利] 贝洛托	103
安德鲁斯夫妇 [英国] 庚斯博罗	104

图 版

1

世 界 风 景 名 画 鉴 赏

花园 / 佚名 (意大利)

壁画 高200厘米

罗马德拉特姆博物馆藏

美术史上一般将古罗马庞贝时期的装饰壁画分为四种风格。第一种风格是用单纯而强烈的色彩模仿成用有色的大理石砌成的墙垣，故又称镶嵌风格。第二种风格是力图在平坦的墙面上创造有深度感的空间。画中的建筑物、人群及风景似乎都有一定的主体感。第三种风格喜欢在墙上用精巧华丽的柱子做

图案，城墙中央作主画。整个画面有很强的装饰意味。第四种风格是追求带有幻境趣味的装饰效果，画面色彩绚丽，空间感与动感十分强烈。在这幅作品中，画家运用了第二种壁画风格来描绘美丽花园的景观。画中的花园树木丛生、鲜花怒放，美丽的小鸟穿梭其间，洋溢着和谐、优美的意境。画面对光的处理已相当娴熟。在单色的墙垣上绘以如此美丽的画面，使得原本有限的空间更为开阔。此种独特的构思体现了古罗马艺术家无比丰富的想像力。

风景 / 佚名 (意大利)

壁画 尺寸不详

那不勒斯国立古文物陈列馆藏

公元79年，由于维苏威火山爆发，火山灰埋没了庞贝等3个意大利城市。18世纪末，庞贝城被发掘出来，其中保留了大量壁画。根据这些壁画，可划分为庞贝第一、二、三、四时期风格，此幅风景画属于第三时期风格，即埃及风格。其特点是强调平面感，描绘精致，具有典雅的装饰感。画面中描绘的是罗马附近的乡村景色，右侧是几只吃草的牛羊，左侧的桥上是一位牧人和一只黑山羊，背景是古朴的建筑和风景，它们共同构筑了一首古典的田园诗歌的意境。

此画出自著名的《贝里公爵祈祷书大全》手抄本中的插图。画家用一种工整精致的细密画法，富于诗意地描绘着画面上的每一形象、每一细节，在写实性倾向中融入了优雅的装饰味。画中展现在人们眼前的是一片白雪的初春，远处的城堡隐约可见，环绕它周围的是白色山岳；中景处有两位农夫正在砍柴、运输；前景的屋内有三位农民在火边取暖，人物表情单一。全幅画面完整准确地表现出二月大自然与人们生活的场景。可以说这是一幅带有人物的风景画。

林堡兄弟是14世纪末至15世纪初欧洲最著名的插图画家，其手抄本插图标志着哥特式晚期细密画的最高成就。他们的父亲是一名雕刻师。1399年，三兄弟中的海尔曼和海尼肯在巴黎跟一名画家与雕刻家学习。1404年，他们成为贝利公爵聘用的美术家，活跃于普鲁兹和巴黎。他们以细密画而闻名，同时在版画和金银工艺制造方面也颇有成就。

◎ 史前、中世纪风景名画

二月 / 林堡兄弟 (尼德兰)
纸上彩画 22 厘米 × 14 厘米
尚蒂伊孔德博物馆藏

祈祷、告别亲友、圣乔凡尼·巴蒂斯达的讲道 / 利皮 (意大利)
壁画 尺寸不详
普拉托大教堂

这是一幅宗教题材的作品，故事发生在耶稣12岁的逾越节。耶稣的父母约瑟和玛利亚带他去耶路撒冷过逾越节，节期满后，耶稣没有随父母回家，而是留下听圣徒巴蒂斯达讲道，这幅画描绘的便是耶稣与父母告别和圣徒巴蒂斯达讲道的场面。这种以叙事性的手法表现宗教题材是15世纪佛罗伦萨壁画的特

点。与此同时，利皮也进行了世俗性的尝试，他将人物安置在一个以“冰山”为背景的山脉中，山岩的描绘如同一幅山水画。这种敢于跳出前人窠臼的大胆尝试，对后期风景画艺术的发展产生了很大的影响。

弗拉·菲利波·利皮(1406~1469)是意大利文艺复兴早期的一位僧侣画家，他原是安哲里柯的学生，但他的思想及艺术特点都不同于他的老师。他一生的经历极为传奇，相传他在修道院时爱上一位美丽的修女，并将其拐走。他的绘画多是壁画，善于刻画人物肖像和生活的细节。

三圣贤之旅 / 戈佐利 (意大利)
壁画 尺寸不详
佛罗伦萨美第奇宫藏

这幅作品是为当时佛罗伦萨贵族梅迪奇官邸所绘壁画之一的一个局部。它取材于《圣经》故事。据《新约全书》记述：耶稣生在犹太的伯利恒，曾三位博士从东方前来耶路撒冷朝拜。戈佐利的这幅壁画，实际上是借题发挥，把宗教画变成世俗生活的写照。画中骑马的三位行者，正是梅迪奇家父子三人，其中一位年少的是劳伦索·梅迪奇。他后来统治佛罗伦萨数十年，是历史上的一个重要人物。背景是美丽的山川场景，画家在这里很注意透视的远近层次，远处山峦起伏，草木丛生，繁琐的仪仗引人入胜。这幅壁画代表着画家的艺术风格，精细入微，绚丽豪华，也反映了当时市民阶层的时尚和趣味。

贝诺佐·戈佐利(1420~1492)是意大利文艺复兴时期佛罗伦萨画派的重要代表之一。作品多取材于宗教、神话故事，但表现的都是世俗生活。他的绘画作品颇受新兴市民阶级的喜爱和欢迎。

众神聚宴 / 贝利尼 (意大利)

布上油画 170 厘米 × 188 厘米

华盛顿国家美术馆藏

此画描写几十位希腊神话中的神祇在野外聚餐的情景。其中有牧羊神、酒神、河神……他们围拢在一起，喝着酒、吃着果，场面宏大。人物刻画准确，形象生动。背景用深绿色大树来衬托众神们鲜明的服饰，整幅画面色彩润泽，具有东方艺术富丽的色彩。

乔凡尼·贝利尼(1430~1516)是15世纪中期威尼斯画派最著名的画家，也是一位热衷于写生的画家。与同时代的画家相比，贝利尼更注意风景的描写，把自然景色诗意化，使作品充满宁静和淡雅的情调。贝利尼接受古典艺术的精华和东方艺术富丽堂皇的色彩，给画面最大程度的明快感。造型准确，形象生动。

在克西马尼祷告 / 贝利尼 (意大利)

板上油画 81.3 厘米 × 127 厘米

伦敦国家画廊藏

此画描写基督在克西马尼的园子里辛苦地作最后的祈祷。贝利尼在曼坦那的坚实构图中找到了冥想的及诗意特色的灵感，并将之用在自然美的景物上。画家透过宽旷原野空间，通过黎明的光线传达给我们以深沉的情绪，沉睡在大地上的信徒们流露出苦恼与迷茫。全幅画构思独特，趣味迥异，可谓情景交融，开创了文艺复兴时代祭坛画的新局面。画面的构图采用写实主义手法，色彩自然生动。

三圣贤的朝拜 / 曼泰尼亚 (意大利)

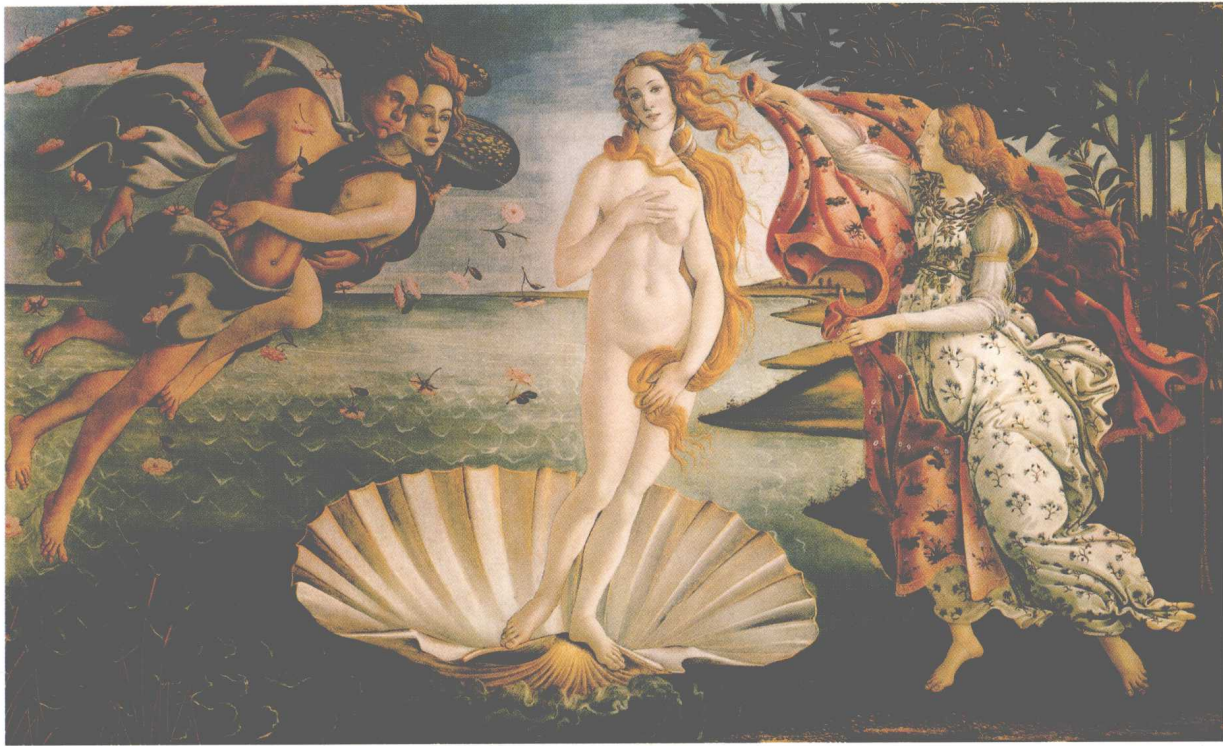
布上蛋彩 40 厘米 × 55.6 厘米

纽约大都会艺术博物馆藏

此画描绘了耶稣降生后东方三博士来朝拜的场面。这是很多画家都常描绘的传统题材，体现着一种颂扬公正与智慧的宗教心理。这是帕都亚画派代表人物曼泰尼亚早期的一幅作品，在优美宁静的自然环境中，小耶稣降生了，他的身边簇拥着可爱的小天使，圣母玛利亚十指合拢，爱怜地望着自己的圣子；

劳累的木匠约瑟倚着一棵果树睡着了；前来朝拜的人们惊奇而又虔诚地往着他们的“救世主”。在这幅画中，曼泰尼亚对人物、器具、景物都做了精确细致的描绘，形象轮廓鲜明，色彩感强，显示了高超的艺术水平。

安德烈·曼特尼亚(1431~1506)是帕都亚画派的代表人物、北部意大利重要的人文主义者。他的作品重视形式结构的完整与物体实体感的表现，风格显得庄严而冷酷，画面的人物具有古典雕刻般坚实的形体。他善于用古代英雄的形象来颂扬文艺复兴时代人物的英勇豪迈的性格。

维纳斯的诞生 / 波提切利 (意大利)

布上蛋彩 172 厘米 × 283 厘米

佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此画通过对维纳斯伤感的神情和秀美的姿态的描绘,为我们展现了一个复杂、矛盾而又富有诗意美的形象。在清晨宁静的气氛中,从海洋中诞生的维纳斯站在飘浮于海面的贝壳上,左边是花神和风神在吹送着维纳斯,使贝壳徐徐飘向岸边;右边是森林女神手持用鲜花装饰的锦衣在迎接维纳斯。此画在构

图和用笔方面也体现了波提切利的独到之处。画家在处理这个场面时,舍弃了原诗中一些喧闹的描写,而把女神安置在一个极幽静的海面上,在平静而微有碧波的海面中来衬托出被人们誉为文艺复兴精神的缩影——维纳斯。

桑德罗·波提切利(约1445~1510)是意大利15世纪佛罗伦萨画派最后一位大师。他擅于表现宗教题材,而且把世俗精神带进画面,用人文主义思想表现宗教意旨。同时,他又极注重运用写实技法,在人体结构和透视画法上都达到了很高水平,是现实主义艺术道路的先驱者。

爱欲和纯洁的战斗

/ 佩鲁基诺 (意大利)

布上油画 160 厘米 × 191 厘米

巴黎卢浮宫藏

此画是意大利文艺复兴时期佩鲁基诺的代表作品,取材于希腊神话,即维纳斯(代表爱欲)与雅典娜(代表纯洁)之间战斗的故事。画中描写在一个广阔的大草坪上,数十人正在为着爱欲或纯洁而奋勇拼杀的场面。构图十分宏伟,人物姿态各异,充分展示出战斗的激烈情景。

彼德罗·佩鲁基诺(1450~1523)是15世纪意大利著名的壁画家。他出生在佩鲁贾附近的契达·特·庇奥,1472年他是佛罗伦萨圣路加画家组织的一员,并师从于委罗基奥。1481年他因和波提切利等大师一同参加西斯廷礼拜堂的装饰而获得声誉。他的作品在当时被人们看作是宗教艺术的顶峰。

阿波罗和玛息阿 / 佩鲁基诺 (意大利)

板上油画 39 厘米 × 29 厘米

巴黎卢浮宫藏

此画取材于希腊神话中林神玛息阿与阿波罗比赛音乐的传说。画面描绘的是城堡外山庄，天空中平静地飞着数只鸟，左

边玛息阿坐着石上吹着笛，右边站着的阿波罗正在细细地听着那动人而优美的曲子。背景是用一幅美丽的郊外景色来描绘的，层次鲜明，富有韵律。远处山峦清晰可见，近景中的树木、草丛、山石被画家表现得极为细致。色彩变化丰富，大面积地使用金色，使画面绚丽多彩，金碧辉煌。