

每一幅世界超级名画的后面都
每一幅世界名画都有一个解读密
读密码，你就不可能真正地看懂那

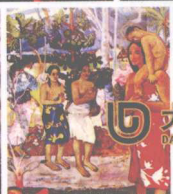
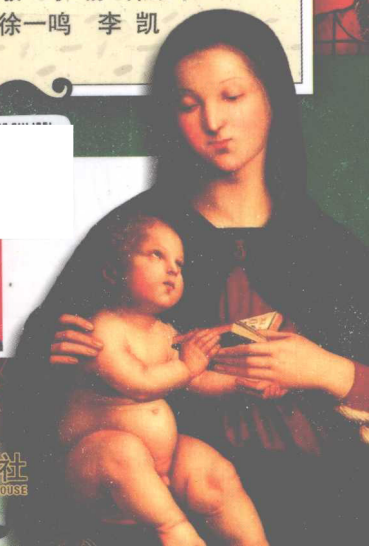
隐藏着一个鲜为人知的故事。
码。不知道这些故事，找不到解
些世界超级名画。

世界名画密码

真正看懂世界超级名画

SHIJIE MINGHUA MIMA
ZHENZHENG KANDONG SHIJIE CHAOJI MINGHUA

主编/颜海强 执笔/姜易晨 李敏 李静 林原平
艺术顾问/张庆华 资料提供/徐一鸣 李凯

大连出版社
DALIAN PUBLISHING HOUSE

世界名画密码

真正看懂世界超级名画

艺术顾问/张庆华

资料提供/徐一鸣 李 凯

大连出版社

DALIAN PUBLISHING HOUSE

© 颜海强 2010

图书在版编目(CIP)数据

真正看懂世界超级名画:世界名画密码 / 颜海强主编;姜易晨等执笔. —大连:大连出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-80684-947-7

I. 真… II. ①颜… ②姜… III. ①绘画—鉴赏—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 109218 号

出版人:刘明辉

责任编辑:李 鹏

封面设计:林 洋

版式设计:英 伦

责任校对:金 琦

责任印制:刘振奎

出版发行者:大连出版社

地址:大连市西岗区长白街 12 号

邮编:116011

电话:0411-83621171/83620941

传真:0411-83610391

<http://www.dl-press.com>

E-mail:cbs@dl.gov.cn

印刷者:大连美跃彩色印刷有限公司

经销者:各地新华书店

幅面尺寸:130mm × 185mm

印 张:7.875

字 数:180千字

印 数:1~5000册

出版时间:2010年7月第1版

印刷时间:2010年7月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-80684-947-7

定 价:16.00元

每一幅世界超级名画的后面都隐藏着一个鲜为人知的故事。

每一幅世界超级名画都有一个解读密码。

不知道这些故事,找不到解读密码,你就不可能真正看懂那些世界超级名画。

名画密码

1.《最后的晚餐》	/1
2.《蒙娜丽莎》	/7
3.《岩间圣母》	/14
4.《维特鲁威人》	/20
5.《创世纪》	/25
6.《最后的审判》	/30
7.《西斯廷圣母》	/34

8.《雅典学院》	/38
9.《拉芙娜·莉娜》	/43
10.《耶稣的复活》	/46
11.《犹大之吻》	/49
12.《维纳斯的诞生》	/53
13.《天上的与人间的爱》	/57
14.《田园合奏》	/61
15.《四使徒》	/64
16.《基督的下葬》	/68
17.《上十字架》	/74
18.《劫夺留西帕斯的女儿》	/78
19.《查理一世行猎图》	/81
20.《阿卡迪亚的牧人》	/84
21.《夜巡》	/88
22.《裸体的玛哈》	/92
23.《国王查理四世全家像》	/96
24.《1808年5月3日的枪杀》	/100
25.《教皇英诺森十世》	/103
26.《宫娥》	/107
27.《苏格拉底之死》	/110

28.《拿破仑一世及皇后加冕典礼》	/114
29.《跨越阿尔卑斯山圣伯纳德隘口的拿破仑》	/117
30.《梅杜萨之筏》	/120
31.《干草车》	/125
32.《暴风雪——汽船驶离港口》	/129
33.《泉》	/133
34.《大宫女》	/138
35.《自由引导人民》	/141
36.《希阿岛的屠杀》	/145
37.《拾穗者》	/149
38.《三等车厢》	/153
39.《草地上的午餐》	/156
40.《日出·印象》	/160
41.《睡莲》	/164
42.《舞台上的芭蕾排练》	/168
43.《红磨坊的舞会》	/172
44.《伏尔加河上的纤夫》	/175
45.《伊凡雷帝和他的儿子》	/179
46.《向日葵》	/182
47.《星夜》	/186

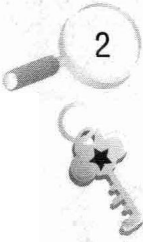
48.《加歇医生的肖像》	/190
49.《大浴女》	/194
50.《我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？》	/198
51.《舞蹈》	/202
52.《亚威农少女》	/206
53.《拿烟斗的男孩》	/210
54.《格尔尼卡》	/215
55.《呐喊》	/219
56.《下楼梯的裸女》	/223
57.《记忆的永恒》	/230
58.《内战的预兆》	/235
59.《哥伦布之梦》	/239

《最后的晚餐》高 4.6 米，宽 8.8 米，面积 40 多平方米。这幅画画在意大利米兰圣玛丽亚感恩教堂旁边修道院餐厅的墙壁上，达·芬奇于 1496 年开始动笔，1498 年完成。1568 年画面上开始出现霉斑，几百年来进行了多次修复，最后一次从 1982 年开始，一直持续到 1996 年才最后完工。

世界名画密码 No.1

《最后的晚餐》

1470年前后,米兰公爵卢多维科·斯福尔札准备扩建圣玛丽亚感恩教堂的修道院,这里是公爵所属家族的礼拜堂与安葬地,他找来了当时28岁的画家达·芬奇和另一位米兰建筑师布拉曼特,对修道院共同进行设计和改建。1496年,达·芬奇选择修道院餐厅北墙绘制他酝酿已久的油画。画面内容取材于《圣经》,表现的是逾越节前夜,耶稣和他的十二门徒坐在餐桌旁共进晚餐的场面。这是他们在一起吃的最后一顿晚餐,所以这幅画就得名《最后的晚餐》。

为了画好这幅画,达·芬奇做了精心的准备,中世纪时广泛运用湿壁画颜料,而达·芬奇使用的是他自己发明的混合颜料,其中混合了有机物,据说是鸡蛋与牛奶。由于这幅画是画在泥灰墙上的,达·芬奇来不及等待泥灰彻底干透就继续做画,而且颜料涂得很薄,结果仅仅过了50年,画面上就出现了霉斑。为了保护这幅传世杰作,教堂方面费尽心力加以修补,几百年来一直没有停过。

在画这幅画时,达·芬奇并没有完全拘泥于细节的真实,后人发现,画中所描绘的桌子、桌布、直背椅和餐刀,都是画家生活的15世纪时修道院里的常见物品,而非耶稣时代的物品。耶稣和他的门徒们所吃的东西应该是面包和羊腿,但有人发现,画中人吃的实际上是烤鳗鱼搭配橙子切片。这是15世纪非常流

行的菜谱。达·芬奇有一张购物清单一直保存至今，上边这样写道：胡椒面包、鳗鱼、杏子。

《最后的晚餐》耗时数年，达·芬奇一直不辞辛劳地作画，从不懈怠。可是有几天，他的工作完全停顿了。原来，是犹大的形象把他难住了。耶稣及其门徒在现实生活中都容易找到相似的模特儿，可是见利忘义的小人嘴脸却很难发现。当时修道院方面是按时间给达·芬奇付酬，也就是说，他一笔不画也得给报酬。修道院院长十分恼火，打算扣达·芬奇的工资，就派总管去通知达·芬奇。达·芬奇说了停笔的原因，同时表示可以很快完成犹大的形象，如果实在找不到犹大的模特儿，就把院长画成犹大。这幅画完工后，米兰公爵前来参观，他一眼就看出画面上的犹大就是修道院的院长，不禁笑了起来，说：“我也收到修士们的指控，说他克扣修士们的薪金，他和犹大一个样，就让他永远地坐在这里吧！”他又对达·芬奇说：“他对你不公平，你巧妙地报复了他。”

其实，达·芬奇选择这位院长作模特儿，并非完全出于个人的报复，而是在这两个人身上发现了一个共同点，那就是贪财。正是抓住了这个性格特征，犹大才能作为反面典型进入达·芬奇的作品。

在达·芬奇以前，有许多宗教画家都描绘过《最后的晚餐》所表现的内容，但他们无一例外都把犹大和众门徒分隔开来，让他单独坐在餐桌对面，处在被

审判的位置上。这些画家对人物的性格特征无从把握,只得在形式上做文章。而在《最后的晚餐》的画面上,犹大和耶稣的门徒们混坐在一起,但人们只要稍加留意,就不难把他找出来。

逾越节又称无酵节、巴斯节,是犹太教的主要节日之一。这一天的白昼及其前夜,是犹太人的新年,犹太人照例要举行宴会。耶稣这个时候与众门徒聚餐,目的并非吃饭,而是要当众揭露叛徒。耶稣入座后,即席说了一句话:“你们中间有一个人出卖了我。”话音刚落,立刻引起一阵骚动,门徒们有的向老师表白自己的忠诚,有的气愤地要求进行追查,有的向长者询问,整个场面陷于不安之中。这个时候,坐在耶稣右边的犹大仿佛受了电击一般,身体向后倚着,似乎想从耶稣身边往后退缩。然而,他的肘部还搁在餐桌上,手里抓着一只钱袋。他是为耶稣和其他门徒保管钱财的人,而此刻那个钱袋里装的却是出卖耶稣得来的30块银币的赏钱。

这里还有一个有趣的细节,那就是画面上出现了一把刀,它放在圣彼得右手附近,而圣彼得又靠着犹大,于是有人认为,这是一个带有象征意义的细节,暗示着圣彼得用刀尖对着犹大的后背。也有人认为,这把刀属于年轻的圣约翰。在所有的门徒中,他是耶稣最喜爱的一个。从画面上看,他像耶稣一样平静,因为他已经领悟了老师的话,准备用刀子杀死出

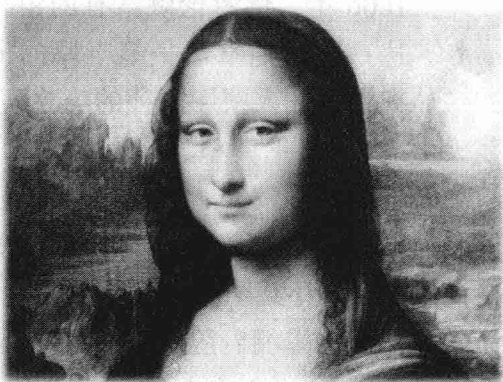
卖耶稣的人。还有人认为,这只握刀的手不属于画中任何一个人,也就是说,这幅画上其实是14个人。

2003年,美国作家丹·布朗提出了一个令人震惊的猜测,耶稣右手边的门徒圣约翰,其实是位女人,就是抹大拉的玛利亚,也被称为抹大拉。据说她原来是一个妓女,过着放荡淫逸的生活,后来在耶稣的感召下,她改恶从善,成为基督忠实的信徒。耶稣被钉上十字架时,她一直陪伴在耶稣母亲的身边,三天后又目睹了耶稣的复活,成为神迹的见证者之一。耶稣经常亲吻她,引起了门徒们的不满。他们问耶稣:“你为什么爱她胜过爱我们所有人呢?”耶稣回答道:“我为什么不能像爱她一样来爱你们……婚姻之谜高深玄妙——离开它世界就无法存在。世界的存在基于人类,而人类的存在依赖婚姻。”在《圣经》中没有一处说过抹大拉的玛利亚是妓女,也没有说过耶稣结过婚,但他们的感情确实不同一般。公元33年,抹大拉曾在一次婚礼盛筵上在耶稣的脚上涂油施礼,并用自己的头发将油揩干。按照古犹太人的传统,只有弥赛亚(意为“受膏者”,指的是上帝所选中的人)的新娘才能获许使用甘松油膏施礼,时间只限于第一次婚礼和第二次婚礼之中。

那么,达·芬奇真的把抹大拉化身为耶稣的门徒画到画面上来了吗?丹·布朗的一个重要依据来自荷兰画家迪尔克·鲍茨的一幅画作,同样取名《最后的晚

餐》。在鲍茨的《最后的晚餐》中,被怀疑是女性化身的那位门徒坐在耶稣左手边,他长着一头红发,十指纤纤,要比达·芬奇画中的圣约翰更像一个女人。值得注意的是,在鲍茨的画作中,每位圣徒前面都有一个盛着酒的圣杯,而在达·芬奇画作里,这些圣杯全都不见踪影。

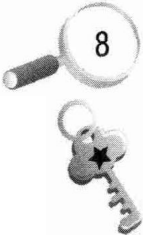
还有一个依据来自猜测。达·芬奇画作中的耶稣位于正中央,双手摊开,两臂与周围的空间形成了一大一小两个倒三角形,可以视为两个V。作为象征符号,V在中世纪里一直代表女性。另外,有人还在画面上找到了M,据说它代表“抹大拉”的“M”。

《蒙娜丽莎》高 77 厘米，宽 53 厘米，用油彩绘制在白杨木板上。1516 年，达·芬奇离开意大利迁居法国，将这幅画随身带了过去。达·芬奇去世后，法国王室用 4000 金币买下这幅画。法国大革命后，这幅画被转送给巴黎卢浮宫收藏，编号为 779 号，如今每年有大约 550 万游客前来观赏此画。

世界名画密码 No.2

《蒙娜丽莎》

1506年，佛罗伦萨富有的银行家佐贡多找到达·芬奇，他拿出一笔丰厚的酬金，请达·芬奇把自己夫人蒙娜丽莎的美貌存留于世。蒙娜丽莎天生丽质，眉毛齐整，两颊绯红，弯弯的双眉下边，明亮的眼睛闪闪发光，一绺绺卷发披散在双肩上，身体略显丰满。达·芬奇对她的形象十分满意，但是她性格沉默，平常很少看见她的脸上出现笑容，在陌生人面前她更是总爱绷着脸。达·芬奇想要画出人物发自内心的喜悦，这可怎么办呢？

达·芬奇想了很多办法来逗蒙娜丽莎笑，甚至请来了当地著名的喜剧演员专门为她表演滑稽节目，但蒙娜丽莎看到这些有趣的表演，不是笑得很勉强，就是笑得过分，离达·芬奇的要求相差很远。

就在达·芬奇一筹莫展的时候，一位了解蒙娜丽莎的朋友为他出了一个好主意，让他请来一支乐队，为蒙娜丽莎演奏她家乡的歌曲。蒙娜丽莎一听到她熟悉的家乡曲调，禁不住发出会心的微笑。她笑得那么甜美，那么自然，达·芬奇赶紧拿起画笔，把这难得的微笑画到画布上。

这是一个流传很广的故事，它所描述的这幅名画的创作过程很可能是真实的，但对于画中人原型的确切身份，几百年来一直争论不休。有人说画中人是当时佛罗伦萨城内的一个名妓，有人说画中人是达·芬奇本人的女人版自画像。意大利佛罗伦萨市一位普通

教师吉乌塞普·帕兰蒂经过了长达 25 年的研究考证，最后得出一个结论：蒙娜丽莎的真名叫丽莎·吉拉迪妮，16 岁时嫁给了佛罗伦萨丝绸商人弗兰西斯科·吉奥康杜，这个吉奥康杜是达·芬奇父亲的好友，两家人还是邻居。当时，达·芬奇正被一场财务纠纷所困扰，于是他的父亲就自己花钱让儿子为朋友的妻子画了这幅画，以此来帮助儿子走出困境。德国的一名历史爱好者经过 17 年的潜心研究，宣称《蒙娜丽莎》画中的女子是达·芬奇的秘密情人。也许只有这个理由，才能解释为什么一幅并不复杂的肖像画，竟然耗费了达·芬奇四年的光阴才完成。

比《蒙娜丽莎》画中人真实身份争议更大的的是她那“神秘的微笑”。不同的人在不同的时间里观赏这幅画，会获得不同的感受，有时觉得她笑得舒畅温柔，有时又显得严肃，有时好像略含哀伤，有时好像带有讥嘲和揶揄。人的笑容主要表现在眼角和嘴角上，而达·芬奇却把这些部位画得若隐若现，没有明确的界线，因此才使得蒙娜丽莎的微笑令人捉摸不定。荷兰阿姆斯特丹的一所大学应用“情感识别软件”来分析出蒙娜丽莎微笑所包含的内容及比例：高兴占 83%，厌恶占 9%，恐惧占 6%，愤怒占 2%。

哈佛大学的利文斯通博士是视觉神经活动方面的权威，主要研究眼睛与大脑对不同对比和光暗的反应，他认为蒙娜丽莎时隐时现的微笑，主要与人的视

觉系统有关,而不是因为画中人物表情神秘莫测。利文斯通说,当人们看一张脸时,目光会主要集中在对方的双眼。假如人们的中央视觉放在蒙娜丽莎的双眼,外围视觉便会落在她的嘴巴上。由于外围视觉不注重细微之处,笑容的弧度便会变大。所以他建议,如果要临摹《蒙娜丽莎》,描绘其嘴巴时眼睛要望着别处。

著名精神分析学大师弗洛伊德曾出版过一本书,名叫《列奥纳多·达·芬奇——一个对童年的记忆》,在书中运用“恋母情结”来解释蒙娜丽莎神秘微笑的含意。弗洛伊德大胆地推测,偏爱画女性的达·芬奇每创作一幅画,实际上都是在画自己的母亲。据史料记载,达·芬奇是个私生子,他出生不久父亲便与他人结婚。他母亲后来嫁给一个农夫,在他5岁时过世了。据说有一天,达·芬奇走在街上,偶遇一个女子,她的嘴角挂着微笑。达·芬奇立刻联想到自己母亲的嘴唇,还有母亲当年给自己的深吻,于是他就把这个女子带回自己的画室,把她的容貌画下来。用弗洛伊德的话来说,达·芬奇是在潜意识中画自己的母亲,他毕生都在寻找母亲的代用品,通过画《蒙娜丽莎》实现了与母亲的精神团聚。《蒙娜丽莎》之所以能不朽,就因为她成为人类母亲的最高形象。

且不说弗洛伊德的推测有无道理,后人曾把达·芬奇的肖像和《蒙娜丽莎》的画中人放在一起,对他们