

[日] 杉全美帆子 著

王健波 译

异想天开的画家们

(手绘插图读本)

FANTASTICA

「日」杉全美帆子 著 王健波 译

异想天开的画家们

（手绘插图读本）

图书在版编目 (CIP) 数据

异想天开的画家们 / (日) 杉全美帆子著 ; 王健波
译. -- 北京 : 中信出版社, 2017.5
(艺术小料)
ISBN 978-7-5086-7329-5

I. ①异… II. ①杉… ②王… III. ①画家—生平事
迹—世界 IV. ①K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 042039 号

イラストで読む 奇想の画家たち
ILLUST DE YOMU KISOU NO GAKATACHI
Copyright © 2014 Mihoko Sugimata All rights reserved.
First published in Japan in 2014 by KAWADE SHOBO SHINSHA Ltd. Publishers
Simplified Chinese translation rights arranged with KAWADE SHOBO
SHINSHA Ltd. Publishers
through CREEK & RIVER Co., Ltd. and CREEK & RIVER SHANGHAI Co., Ltd.
Simplified Chinese translation copyright © 2017 by CITIC Press Corporation
本书仅限中国大陆地区发行销售

异想天开的画家们 (艺术小料)

著 者 : [日] 杉全美帆子
译 者 : 王健波
出版发行 : 中信出版集团股份有限公司
(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)
承 印 者 : 北京尚唐印刷包装有限公司

开 本 : 880mm × 1230mm 1/32 印 张 : 4 字 数 : 116 千字
版 次 : 2017 年 5 月第 1 版 印 次 : 2017 年 5 月第 1 次印刷
京权图字 : 01-2017-1507
广告经营许可证 : 京朝工商广字第 8087 号
书 号 : ISBN 978-7-5086-7329-5
定 价 : 36.00 元

版权所有·侵权必究
如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。
服务热线 : 400-600-8099
投稿邮箱 : author@citicpub.com

前言

有这样一些画家，他们的作品充满令人难以理解的想象，似乎受某种力量的驱使，非画一点儿不同寻常的东西不可。在本书中，就让我们把聚光灯对准这些画家。

这些画家的作品不易被读懂，却有某种东西能留在人的心里，叫人无法释怀……博斯、布莱克、雷东、卢梭等等，他们都不是“各个时代的代表画家”，但他们的作品却如发光体一般，散发着不可思议的光芒，化为美术史中不容忽视的一页。

在卡拉瓦乔以前，画坛盛行风格主义的价值观，认为绘画的意义在于享受终极的美。卡拉瓦乔颠覆了这一价值观，把震撼的画面描绘得更富戏剧性，博得了人们的喜爱，改变了美术史的走向。卡拉瓦乔的创新固然影响巨大，但就他个人而言，这其实是他唯一擅长的画法。这样想来，委实有趣。

戈雅也是这样。他作为宫廷画师，按要求作画，又忍不住创作了揭露人类本性丑恶的“黑暗绘画”和“版画”系列。

丢勒的版画作品中，令人难以望其项背的压倒性的气魄、前无古人的高超技艺，让人感受到他与生俱来的惊人力量。

“为什么要创作这样的作品？”“画的是什么？”这些画家打出一个个曲线球，吸引着鉴赏者，强行地向我们植入令人无法忘记的形象。我对他们度过了怎样的人生产生了浓厚的兴趣。

可能有人会觉得这些画家跟我们活在完全不同的世界，但其实，他们也过着普通的生活，一面对那些所谓伟大的巨匠的工作侧目而视，一面抱着各式各样的想法活着。如果能从这些画家的个人故事和工作中感受到魅力，我将感到无上的喜悦。

“异想天开的画家们”简介

连同他们得意的异想天开绘画

博斯	《人间乐园》(右联)约 1503 年 普拉多美术馆 马德里
丢勒	《四骑士》(局部)(摘自《启示录》) 1498 年 木版画
卡拉瓦乔	《手提歌利亚头的大卫》(局部)约 1610 年 博尔盖塞美术馆 罗马
戈雅	《农神吞噬其子》(局部)1820—1823 年 普拉多美术馆 马德里
布莱克	《撒旦重击约伯的伤处》(局部)1826 年 泰特美术馆 伦敦
雷东	《沼泽之花, 悲伤的人头像》(局部) 1885 年
卢梭	《舞蛇人》(局部)1907 年 奥赛博物馆 巴黎

博斯

希罗尼穆斯·博斯 (Hieronymus Bosch)

< 约 1450—1516 >

出身：荷兰 斯海尔托亨博斯

从不旅行，生命中的大部分时间都在同一座城市度过。

兄弟姐妹：不明

妻 / 子：阿勒特·芳顿·梅尔芬妮 (Aleyt oyaerts van den Meervenne) / 无

兴趣爱好：不明

丢勒

阿尔布雷希特·丢勒 (Albrecht Dürer)

< 1471—1528 >

出身：德国 纽伦堡

偶尔旅行，但生命中的大部分时间都在同一座城市度过。

兄弟姐妹：18 个兄弟姐妹中的三子

妻 / 子：艾格尼丝·弗雷 / 无

兴趣爱好：探索远近法的秘密

卡拉瓦乔

米开朗琪罗·梅里西·达·卡拉瓦乔 (Michelangelo Merisi da Caravaggio)

< 1571—1610 >

出身：意大利 卡拉瓦乔

后半生都过着逃亡的生活。

兄弟姐妹：三姐弟中的长子

妻 / 子：无 / 无

兴趣爱好：打架、恐吓

戈雅

弗朗西斯科·何塞·德·戈雅
(Francisco José de Goya) <1746—1828>

出身：西班牙 福恩特托多司

人生大半都在马德里度过，晚年逃亡波尔多，并在那里去世。

兄弟姐妹：五个兄弟姐妹中的次子

妻/子：霍塞法/生了近20个，长大成人的只有1个/实质上的第二任妻子列奥卡地亚·威斯1个(?)

兴趣爱好：绘制诡异的版画

布莱克

威廉·布莱克 (William Blake)
<1757—1827>

出身：英国 伦敦

从不旅行，人生大部分时间都在同一座城市度过。

兄弟姐妹：六个兄弟姐妹中的三子

妻/子：凯瑟琳·布歇/无

兴趣爱好：读书、唱歌、写诗

雷东

奥迪隆·雷东 (Odilon Redon)
<1840—1916>

出身：法国 波尔多 (皮耶勒堡)

从不旅行，只来往于巴黎和波尔多两地。

兄弟姐妹：五个兄弟姐妹中的次子

妻/子：卡米耶·法尔特/两个孩子只有一个成人

兴趣爱好：小提琴、读书

卢梭

亨利·朱利安·费利克斯·卢梭
(Henri Julien Félix Rousseau)
<1844—1910>

出身：法国 拉瓦尔

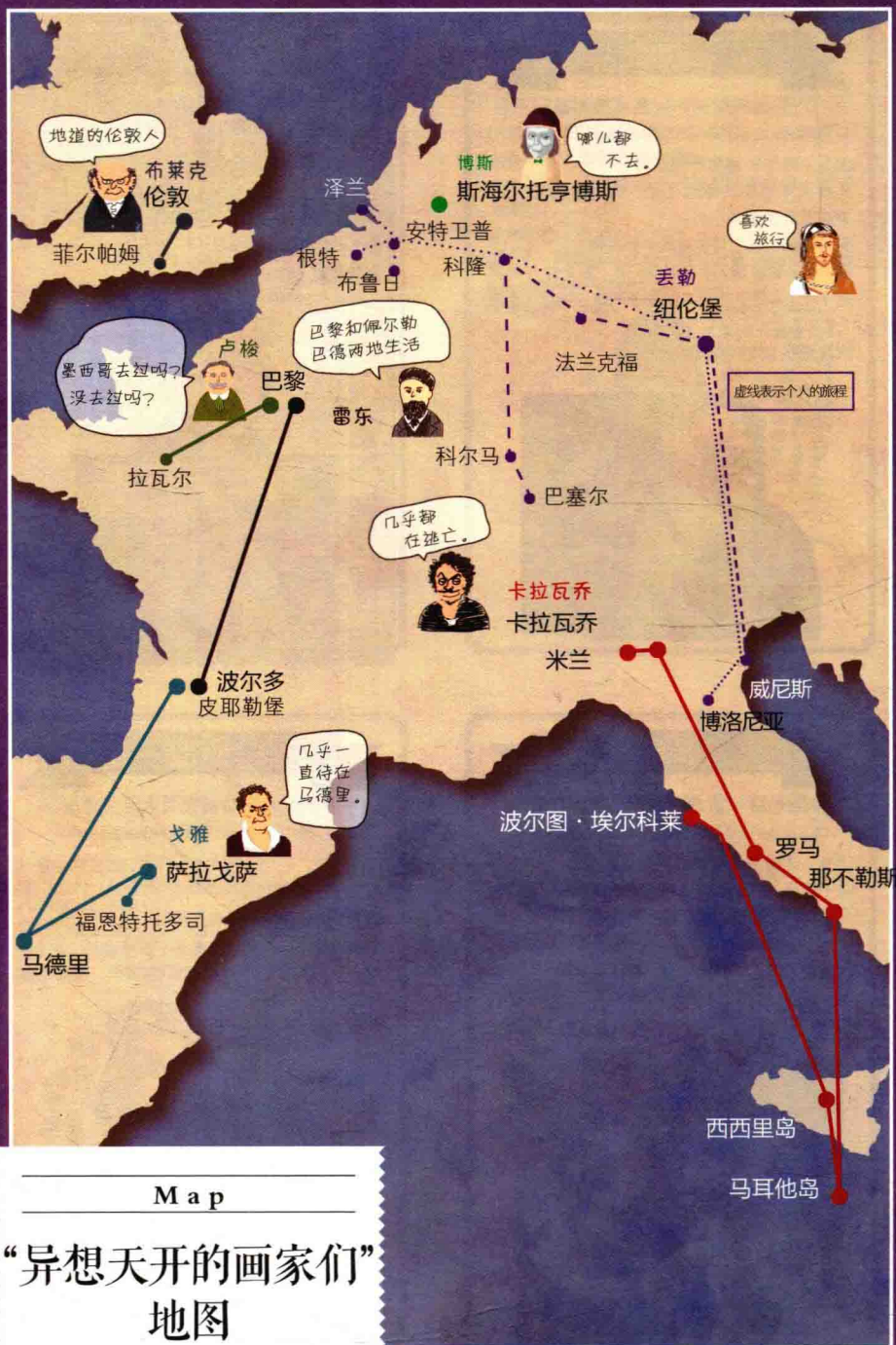
去了巴黎以后再也没有离开过。

兄弟姐妹：四姐弟中的长子

妻/子：克莱芒丝·布瓦泰尔/2个、后妻约瑟芬/无

兴趣爱好：小提琴、画画

Map

“异想天开的画家们” 地图

目录 / contents

前言	4
“异想天开的画家们”简介	6
“异想天开的画家们”地图	8

第 1 章

西方美术史中的“怪诞绘画系谱”	9
(哥特、文艺复兴早期、文艺复兴盛期、风格主义、巴洛克、洛可可、新古典主义、浪漫主义、写实主义、象征主义、印象派、后印象派、朴素派)	

第2章

异想天开的画家们——作品与人生	19
博斯	20
丢勒	32
卡拉瓦乔	46
戈雅	64
布莱克	82
雷东	92
卢梭	104
专栏 异想天开的画家们背后的女人	118
专栏 其他异想天开的画家	120
异想画家与世界历史	122
看看你是哪种类型的画家?	124
结束语	126
参考文献	127

〔日〕杉全美帆子 著 王健波 译

异想天开的画家们

（手绘插图读本）

中信出版集团 · 北京

目录 / contents

前言	4
“异想天开的画家们”简介	6
“异想天开的画家们”地图	8

第 1 章

西方美术史中的“怪诞绘画系谱”	9
(哥特、文艺复兴早期、文艺复兴盛期、风格主义、巴洛克、洛可可、 新古典主义、浪漫主义、写实主义、象征主义、印象派、后印象派、 朴素派)	

第2章

异想天开的画家们——作品与人生	19
博斯	20
丢勒	32
卡拉瓦乔	46
戈雅	64
布莱克	82
雷东	92
卢梭	104
专栏 异想天开的画家们背后的女人	118
专栏 其他异想天开的画家	120
异想画家与世界历史	122
看看你是哪种类型的画家?	124
结束语	126
参考文献	127

前言

有这样一些画家，他们的作品充满令人难以理解的想象，似乎受某种力量的驱使，非画一点儿不同寻常的东西不可。在本书中，就让我们把聚光灯对准这些画家。

这些画家的作品不易被读懂，却有某种东西能留在人的心里，叫人无法释怀……博斯、布莱克、雷东、卢梭等等，他们都不是“各个时代的代表画家”，但他们的作品却如发光体一般，散发着不可思议的光芒，化为美术史中不容忽视的一页。

在卡拉瓦乔以前，画坛盛行风格主义的价值观，认为绘画的意义在于享受终极的美。卡拉瓦乔颠覆了这一价值观，把震撼的画面描绘得更富戏剧性，博得了人们的喜爱，改变了美术史的走向。卡拉瓦乔的创新固然影响巨大，但就他个人而言，这其实是他唯一擅长的画法。这样想来，委实有趣。

戈雅也是这样。他作为宫廷画师，按要求作画，又忍不住创作了揭露人类本性丑恶的“黑暗绘画”和“版画”系列。

丢勒的版画作品中，令人难以望其项背的压倒性的气魄、前无古人的高超技艺，让人感受到他与生俱来的惊人力量。

“为什么要创作这样的作品？”“画的是什么？”这些画家打出一个个曲线球，吸引着鉴赏者，强行地向我们植入令人无法忘记的形象。我对他们度过了怎样的人生产生了浓厚的兴趣。

可能有人会觉得这些画家跟我们活在完全不同的世界，但其实，他们也过着普通的生活，一面对那些所谓伟大的巨匠的工作侧目而视，一面抱着各式各样的想法活着。如果能从这些画家的个人故事和工作中感受到魅力，我将感到无上的喜悦。

“异想天开的画家们”简介

连同他们得意的异想天开绘画

博斯	《人间乐园》(右联)约 1503 年 普拉多美术馆 马德里
丢勒	《四骑士》(局部)(摘自《启示录》) 1498 年 木版画
卡拉瓦乔	《手提歌利亚头的大卫》(局部)约 1610 年 博尔盖塞美术馆 罗马
戈雅	《农神吞噬其子》(局部)1820—1823 年 普拉多美术馆 马德里
布莱克	《撒旦重击约伯的伤处》(局部)1826 年 泰特美术馆 伦敦
雷东	《沼泽之花, 悲伤的人头像》(局部) 1885 年
卢梭	《舞蛇人》(局部)1907 年 奥赛博物馆 巴黎

博斯

希罗尼穆斯·博斯 (Hieronymus Bosch)

< 约 1450—1516 >

出身：荷兰 斯海尔托亨博斯

从不旅行，生命中的大部分时间都在同一座城市度过。

兄弟姐妹：不明

妻/子：阿勒特·芳顿·梅尔芬妮 (Aleyt oyaerts van den Meervenne)/ 无

兴趣爱好：不明

丢勒

阿尔布雷希特·丢勒 (Albrecht Dürer)

< 1471—1528 >

出身：德国 纽伦堡

偶尔旅行，但生命中的大部分时间都在同一座城市度过。

兄弟姐妹：18 个兄弟姐妹中的三子

妻/子：艾格尼丝·弗雷 / 无

兴趣爱好：探索远近法的秘密

卡拉瓦乔

米开朗琪罗·梅里西·达·卡拉瓦乔

(Michelangelo Merisi da Caravaggio)

< 1571—1610 >

出身：意大利 卡拉瓦乔

后半生都过着逃亡的生活。

兄弟姐妹：三姐弟中的长子

妻/子：无 / 无

兴趣爱好：打架、恐吓

戈雅

弗朗西斯科·何塞·德·戈雅
(Francisco José de Goya) <1746—1828>

出身：西班牙 福恩特托多司

人生大半都在马德里度过，晚年逃亡波尔多，并在那里去世。

兄弟姐妹：五个兄弟姐妹中的次子

妻/子：霍塞法/生了近20个，长大成人的只有1个/实质上的第二任妻子列奥卡地亚·威斯1个(?)

兴趣爱好：绘制诡异的版画

布莱克

威廉·布莱克 (William Blake)
<1757—1827>

出身：英国 伦敦

从不旅行，人生大部分时间都在同一座城市度过。

兄弟姐妹：六个兄弟姐妹中的三子

妻/子：凯瑟琳·布歇/无

兴趣爱好：读书、唱歌、写诗

雷东

奥迪隆·雷东 (Odilon Redon)
<1840—1916>

出身：法国 波尔多 (皮耶勒堡)

从不旅行，只来往于巴黎和波尔多两地。

兄弟姐妹：五个兄弟姐妹中的次子

妻/子：卡米耶·法尔特/两个孩子只有一个成人

兴趣爱好：小提琴、读书

卢梭

亨利·朱利安·费利克斯·卢梭
(Henri Julien Félix Rousseau)
<1844—1910>

出身：法国 拉瓦尔

去了巴黎以后再也没有离开过。

兄弟姐妹：四姐弟中的长子

妻/子：克莱芒丝·布瓦泰尔/2个、后妻约瑟芬/无

兴趣爱好：小提琴、画画

