大人物

（美）阿尔伯特·哈伯德◎著
殷俊洁 徐多荣◎译

通向历史名人的小巷 Little Journeys to the Homes of the Great

全国百佳出版社
中央编译出版社
CCTP

12位伟大的艺术家

拉斐尔RAPHAEL | 莱昂纳多·达·芬奇LEONARDO DA VINCI | 波提切利SANDRO BOTTICELLI | 阿尔瓦森THORWALDSEN | 庚斯博罗GAINSBOROUGH | 委拉斯贵兹VELASQUEZ | 科罗COROT | 科勒齐ANTONIO DA CORREGGIO | 贝利尼GIOVANNI BELLINI | 切利尼BENVENUTO CELLINI | 阿比ABBEY | 惠斯勒WHISTLER

需要全本请访问 www.ertongbook.com

大 人 物

12 位 伟 大 的 艺 术 家

[美] 阿尔伯特·哈伯德（Elbert Hubbard）著　殷俊洁 徐多依 译

全国百佳出版社
中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

12位伟大的艺术家 /(美)哈伯德(Hubbard,E.)著;殷俊洁,徐多依译.
—北京:中央编译出版社,2010.12
(大人物)
ISBN 978-7-5117-0642-3
Ⅰ.①1…
Ⅱ.①哈… ②殷… ③徐…
Ⅲ.①艺术家-生平事迹-世界
Ⅳ.①K815.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 222843 号

大人物:12位伟大的艺术家

出 版 人	和 龑
责任编辑	张维军 刘文利
责任印制	尹 珺
出版发行	中央编译出版社
地 址	北京西单西斜街 36 号(100032)
电 话	(010)66509360(总编室) (010)66509317(编辑室) (010)66161011(团购部) (010)66130345(网络销售) (010)66509364(发行部) (010)66509618(读者服务部)
网 址	www.cctpbook.com
经 销	全国新华书店
印 刷	
开 本	710 毫米 × 1000 毫米 1/16
字 数	220 千字
印 张	18
版 次	2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
定 价	30.00 元

本社常年法律顾问:北京大成律师事务所首席顾问律师 鲁哈达
凡有印装质量问题,本社负责调换。电话:(010)66509618

目　录

CONTENTS

1 拉斐尔 1

RAPHAEL

意大利杰出画家，与达·芬奇、米开朗基罗并称“文艺复兴三杰”，也是三杰中最年轻的一位，代表作《雅典学院》。

2 莱昂纳多·达·芬奇 21

LEONARDO DA VINCI

欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一，“第一流的学者”，“旷世奇才”，代表作《蒙娜丽莎》。

3 波提切利 39

BOTTICELLI

欧洲文艺复兴早期佛罗伦萨画派艺术家，“意大利肖像画先驱”，代表作《诽谤》。

4 托尔瓦森 63

THORWALDSEN

丹麦 19 世纪著名新古典主义雕塑家，代表作《亚历山大攻陷巴比伦》。

5 庚斯博罗 87

GAINSBOROUGH

英国著名的肖像画家和风景画家，代表作《蓝衣少年》、《安德鲁斯夫妇》。

6 委拉斯贵兹 105

VELASQUEZ

葡裔西班牙著名画家，美术史上最优秀的肖像画家之一，代表作《维纳斯对镜梳妆》、《教宗英诺森十世》。

7 柯罗 133

COROT

法国 19 世纪中期最出色的风景画家，其创作手法对后来的印象主义有一定影响，代表作《珍珠女郎》、《蒙特枫丹的回忆》。

8 柯勒乔 163

CORREGGIO

16 世纪早期创新派画家，意大利文艺复兴时期最伟大的画家之一，代表作《达那厄》、《美德寓言》。

9 贝利尼 185

BELLINI

意大利 15 世纪威尼斯画派最卓越的画家，“与达·芬奇并驾齐驱”，代表作《裸女照镜》。

10 切利尼 207

CELLINI

英意大利文艺复兴后期著名的雕塑家、珠宝工艺师、美术理论家及卓越的作家，风格主义雕塑中装饰派的代表人物，代表作《珀尔修斯青铜雕像》。

11 阿比 233

ABBEY

美国著名插画家、艺术家，其画作在波士顿公立图书馆装点了超过一千平方英尺的空间。

12 惠斯勒 251

WHISTLER

美国著名画家，“荣誉军团骑士”，代表作《在钢琴旁》、《白衣女子》。

1

RAPHAEL

拉斐尔

在所有创造性活动中，他一直坚持唯一自我限定的美。因此，虽然他的生命很短暂，但他的作品是不朽的。他在不停地进步：他是真实、美丽而纯粹的，比其他肤浅和造作的艺术家更自由。他创作了大量的画作，鼓舞了所有种族和所有年龄段的人。艺术学院的每一位艺术家都对他所创造的不朽的美致以崇高的敬意。

——威廉·吕本克

“拉斐尔前派”一词可追溯到光荣的威廉·莫里斯。威廉·莫里斯并不确定这个词真正的含义，虽然他曾经表示希望有一天自己会成名，正如数千勤勉的作家希望努力达成的那样。

威廉·莫里斯肖像

七个人和威廉·莫里斯一起发起了这个称呼，他们组成了一个号称“拉斐尔前派兄弟会”的组织。

对于每一个孤独疲倦的大地之子来说，“兄弟会”一词具有特殊的诱惑力和承诺感。伯纳·琼斯恳请在“兄弟会”前加上“拉斐尔前派”这几个字，因为这样它就更像是神圣的文书，它给予每个人深入了解书中内容的机会。

我非常确定在拉斐尔前派兄弟会里不缺乏对拉斐尔的欣赏。事实上，有直接证据表明，伯纳·琼斯和马多克斯·布朗有足够的资金研究拉斐尔，他们理智地爱着他，写下了有关他的、令人印象深刻的论文。拉斐尔前派兄弟会，像所有其他的自由组织一样，都很偏执。党派偏见公然基于

拉斐尔肖像

无偏见上，基于生活和艺术从拉斐尔之后开始沦落的假定。艺术领域和文学领域一样，对名声过度看重——所以拉斐尔前派被认为是在波提切利的旗帜下发展起来的。

拉斐尔标志了一个新纪元的开始。他所取得的成就无人能及。他用自己卓绝的才能，创造了世界之美。事实上，拉斐尔前派的艺术源于拉斐尔，他尝试着让另一种艺术复兴。拉斐尔的作品反映出万物的精髓——他将人类的存在形式和整个自然界作为精神的符号。这正是伯纳·琼斯所做的，也是整个兄弟会试图做到的。拉斐尔和伯纳·琼斯的想法看起来是一致的。他们拥有同样的气质、性情和志向。詹姆斯先生曾用充满诗性和热情的语言表达出伯纳·琼斯是拉斐尔的化身，他的思想中具备萌芽的真理。在拉斐尔所画的圣母像中能看到，她具有与伯纳·琼斯理想中的女性一样的崇高的理想。这两个男人爱着同一个女人——他们都一遍又一遍地画她。这个女人是否真实存在、是否只是臆想的产物无关紧要——他们都画她，好像他们真的看见了她一样，她温柔、文雅、值得信任。

当嫉妒的竞争者控诉拉斐尔疏忽了他的宗教责任时，教皇李奥十世驳回了这一指控，他说：“好吧，他就是一个艺术的基督徒！”正如他所说的，拉斐尔把他的宗教升华成了艺术，因此我们原谅他不参加集会。他画画，我们祈祷——这真的是一回事。杰出的作品和宗教信仰一样神圣。

一直忙于搬弄是非的批评者走开了，但有一天，他们又回来了。他们指出拉斐尔的画作更具异教徒色彩，并非纯正的基督教作品。教皇李奥十世和爱才如命的林肯听到这一指控后说：“拉斐尔这样做有他自己的目的，正如基督教会希望吞并异教艺术世界一样，拉斐尔想让异教基督教化。”

有关异教与无神论的指控是一种典型的指控。温文尔

雅的伯恩·琼斯曾被他的敌人指责为希腊异教徒。现在，他可能因这一侮辱而获得荣誉，但是在五十年前他可能被“秘密逮捕令”造访，而不是获得爵位。因为我们不能忘记在 1815 年，国会是怎样拒绝支付艾尔金大理石雕像费用的，正如费尔茅斯伯爵指出的那样：“这些遗迹会把英格兰卷入希腊异教中。国会对于异教问题的态度表露出英格兰新教所制造的黑暗迷雾。宣称偶像崇拜的天主教徒在他们的教堂里崇拜图画和雕像。”

罗马人把雅典人的大理石雕像从底座推倒，他们认定雕像代表希腊人所崇拜的神。他们继续着破坏性的工作，直到一位罗马将军（后来确定他来自科克郡）制止了这一捣毁文物的行为。他颁布了法令并严厉警告，任何偷窃或毁坏雕像的士兵都需要重新放回与原来的雕像同样好的雕像。

为了给大英博物馆带来最高的荣誉，埃尔金伯爵让自己破产了。这样做也使他获得被拜伦伯爵用韵文谩骂的荣幸。埃尔金伯爵奋力反对异教徒的指控，但是伯恩·琼斯却在他的控告者面前保持沉默。因为带着银行支票的买家包围了他的家，要求买他的画。时至今日，我们发现阿尔玛·台德玛曾以优雅的魅力公然声称自己是异教徒，这使得美的热爱者为之欢呼。

《西斯廷圣母》（拉斐尔）

我们正在进步。我们不再相信异教是“坏的”。所有曾经生活过、爱过、希望过，最后死亡的男人和女人都是上帝的孩子。随着民族灭亡，这一切都转化为尘土。我们穿过被遗忘的黑暗岁月，触摸到友谊的双手。这其中有些人生活于两千、三千或四千年前，创造了非凡

的、伟大的作品，站在他们作品的残片面前，我们沉默、羞愧。我们也认识到，很久以前，曾经存在的民族留下了不多的、被劈成碎石的残败历史。历史上的人们曾生活过，他们并没有给我们留下任何记号，他们可能比我们更优秀。他们曾拥有的历史，不断消逝。

但我们是和他们站在一起的。将他们带上历史舞台的力量同样也将我们带上了舞台。我们还没有表示同意，就成为了存在，不受自己控制。一天又一天，我们的意愿并不能左右时间的流逝。活着或曾经活着的所有人的命运都是一样的，并不会受到“异教”、“未开化”、“不信神”的嘲弄。怀着爱与怜悯，我们对永恒的事物表示敬意。我们至今仍在评论的存在的最老的人——也是最新的民族，曾逗留于亚述古国、埃及，后又追溯到玛雅，他们的大陆沉没于无边的大海中，他们的秘密无人可以亵渎。是的，所有踏上大地的人都是兄弟，也是尘土与未知事物的后裔——但愿能永恒！

在约翰·鲍尔的故事中，威廉·莫里斯描绘出他理想的生活状态。莫里斯在这一点上一定是对的：理想的生活就是普通、自然的生活，某一天我们也会对此有所了解。莫里斯的作品本质上带有拉斐尔前派的风格。他的特殊之处在于，黑暗时代对他而言是特定的光明和启蒙时代。

生活是简单的。人类因为热爱生活而开始工作。如果他们想要某样东西，他们就制造它。“每一种排外的交易都是畸形的。”罗斯金说。劳力的分化并没有到来，当时的社会没有贫困、富裕之分，兄弟会的观念稳固地植根于人们的意识中。他们不会对财富、权力和地位狂热地追求，但爵位的产生与贵族的世袭制终究还是到来了。

政府让人们免于赋税，这样人们就不再保护自己。随着时光流逝，人们失去了保护自己的能力——勇气不使用就会萎缩。徘徊于忧虑和蹲伏于害怕中是文明人的特

性——人们是被国家所保护的。生活中的狂欢不可能发生在城邦里。门拴和栅栏、锁和钥匙、士兵和警察、怀疑和憎恨等不信任的符号在很多地方出现，提醒着我们人与人之间的敌对关系，必须防备自己的兄弟——保护与奴役是近亲。

在拉斐尔之前，艺术并非一项职业——个人因上帝的荣誉而创作。当画一幅有关家庭的神圣图画时，拉斐尔的妻子做他的模特，他让自己的孩子以合适的顺序出现在画作中，将成品挂在乡村教堂的墙上。他不需要付费也不要求酬劳——这是一种爱的奉献。直到牧师们希望在教堂中添加更多的图画时，交易出现了。很久以前，画家与女仆结婚，他们的孩子也受到祝福。画家将他的喜悦放进画里，画妈妈和孩子，并将这样的画作为对上帝的感恩与奉献。爱这一概念的纯洁性以及创造生命的奇迹重现了生命交响曲的主题。爱、宗教和艺术曾经手拉手一起前行，也将一直前行。艺术是艺术家对于自己所从事的工作的喜悦之情的表达；艺术是最美好的做事的方式。教皇尤里乌斯是对的："当你把自己的灵魂放进工作中时，工作就是宗教。"

乔托画了《母亲和孩子》，画里的母亲是他的妻子，画里的孩子是他们的孩子。他们后来又有了一个孩子，乔托就创作了一幅新作品，叫做《大男孩圣约翰和小耶稣》。多年过去了，我们又发现了出自同一个画家之手的另一幅关于神圣家庭的作品，图中展现了五个孩子，在图画后面的阴影里的是艺术家本人，装扮成了约瑟夫。较大的几个孩子名叫以赛亚、以西结和以利亚，预示着对过去的时代的美好想象。工作、爱和宗教的融合让我们这些凡人看到

《椅中圣母》(拉斐尔)

了天堂。它是理想化的——也是自然本真的。

飞逝的年月给翁不里亚的乌尔比诺小城带来的影响并不大。这个地方是沉睡安静的，你可以在这里找到躲避毒辣太阳的遮阳蓬来乘凉。站在这里，你会听见报时的钟声——这已经有四百年历史了；你会看见成群的鸽子，这是瓦萨利在 1541 年到达这里时看到的鸽子，似乎鸟儿从来不会老。瓦萨利提到了鸽子、悠久的教堂——甚至更老的——卖花女和水果商、经过那里的黑袍牧师、偶尔经过的士兵以及坐在路边的补鞋匠。如果你在那里停留，他们就会提出为你补鞋。

对瓦萨利而言，世界是个大债主。他不够资格成为画家，搞建筑也很失败，但是他拥有谈论别人在做什么的说话技巧。如果他知道的事物不够完整，他就用想象来填补。他像希腊的历史学家一样有趣；像佩皮斯一样爱饶舌；像传记作家一样有吸引力。

一个纤瘦的女孩提着芦苇篮子，卖百里香和木樨草，她提出给瓦萨利指明拉斐尔的出生地。三百年后，一个棕色面颊、光脚的男孩，卖带着露水的玫瑰花，他也主动为我提供同样的服务。

这幢房子有着红瓦屋顶和长长的低石结构。门的上方是一块青铜匾牌，告诉来访者拉斐尔·桑乔于 1483 年 4 月 6 日出生于此。赫尔曼·格里姆用了三个章节来证明拉斐尔并非出生于这幢房子，塑像与青铜匾牌是不可信的。格里姆是一位刻苦的传记作家，但他并没有弄清真相。拉斐尔的父亲乔瓦尼·第·桑乔曾住在这幢房子里，对于这一点我们很确定。教堂的记录显示，乔瓦尼的其他孩子都在这里出生，很自然就能推断出，拉斐尔也出生在这里。

这幢房子里引起我的兴趣的一件东西是挂在墙上的一幅关于母亲和孩子的画。许多年来，这幅画被认为是拉斐尔的作品，但现在有充分的理由相信它是拉斐尔的父亲的

作品，画中的人物是小拉斐尔和他的妈妈。这幅画已经褪色了，也变得很模糊，正如这位神圣的母亲褪色的历史，但她却生出了历史上最优雅、最伟大的人物。拉斐尔的早年生活一直笼罩着神秘，没有关于他出生的记录。我们知道他的父亲是一位有权有势的人，本来也可被列为伟大的艺术家，但是他不幸有一个超越自己的儿子。如今乔瓦尼·桑乔唯一的名望是作为他儿子的父亲。关于这个男孩的母亲，我们只知道拉斐尔是她唯一的孩子，她生他的时候不到二十岁。在一幅画的后面有一首描写她的十四行诗，拉斐尔的父亲在诗中描写了她特别的眼睛、修长的脖子，并说她身体脆弱，经不起打击。也提到了“这个孩子在纯粹的爱中出生，上帝将他送来享受舒适和爱抚”。

《花园中的圣母》(拉斐尔)

这位劳累的母亲在拉斐尔不满八岁的时候就去世了，但是拉斐尔对于她的记忆非常深刻。她给他讲关于契玛布耶、乔托、吉兰达约、列奥纳多和佩鲁吉诺的故事，特别是最后两位，就在距离他们家几公里以外的地方生活和工作。正是这位伟大、慈祥的母亲给他的灵魂灌注了想要做什么和成为什么样的人的思想。他的心中充满着对和谐的渴望，这也是母亲留给孩子的遗产。

当艺术家创作肖像画时，他同时画了两个人——模特和艺术家自己。拉斐尔将自己交给了艺术。他的父亲不止一次地说这个男孩是他的母亲的化身，这样我们也就能看到他的母亲的肖像了。父亲和儿子画了同一位女性，他们

对她怀有一种崇高的爱。她的丈夫在她去世并有了第二次婚姻之后，仍为她赋写了十四行诗。比起现任妻子，男人会更爱他去世的妻子吗？也许会。一位作家曾说：“伟大、高贵的爱情，已经从你紧握的双手中溜走——在它被误解之前，像影子一样溜走——这样是最美好的。对这样的一种爱的记忆不会在心中死亡。它能抵制生活中肮脏的冲动。虽然因它而产生无法言说的悲伤，但它也给予人无法形容的平静。”

《披纱巾的少女》(拉斐尔)

拉斐尔的父亲在小伙子十一岁的时候遵照他母亲的意愿，让其学习绘画。这位父亲对这个孩子有着温柔而又充满诗意的爱，其中还混杂着对死去母亲和她活着的儿子的爱。父亲尊重母亲的意愿——这个男孩应该成为艺术家。乔瓦尼·桑乔为自己精致的外表和饱满的精神而自豪，他带着小家伙拜访了附近所有的艺术家。他们也拜访了公爵的宫殿——这座宫殿由福德里格二世建造，他们在里面逗留了好几个小时，欣赏了油画、塑像、雕刻品、挂毯和镶板等。

这座宫殿现在仍然存在，它是意大利最宏伟的宫殿之一，与沿着威尼斯大运河的那些大理石堆争奇斗艳。乔瓦尼·桑乔对这座宫殿的建成做出过贡献，他总是那儿受欢迎的客人。从青少年时期起，拉斐尔就熟悉了这种艺术氛围。没有人知道这些早期的生活环境对于他正确的品位和典雅的习惯起了多大的作用。当乔瓦尼·桑乔意识到死亡临近的时候，他把拉斐尔交给牧师巴托罗缪和孩子的继母。

可以引证说明伟大的人是由他们的母亲爱护、养育和照料的。我很了解女性。那种会虐待命运给予她照顾的流浪儿的女性也不会好好对待她自己的孩子，这种女性侮辱了她的性别。

就让拉斐尔作为典型的受到继母无限温柔的爱护的人