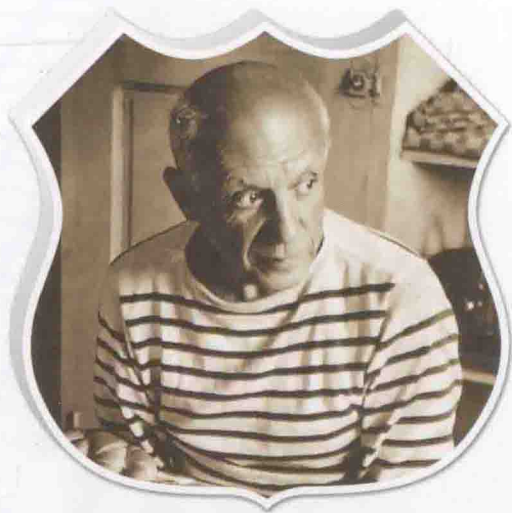

XINSHIJI QINGNIAN

GAO SUZHI

ZONGHE NENGLI XUNLIAN JIAOCHENG

新世纪青年 高素质综合能力训练教程

青年人必知的西方画家

刘宝恒 / 主编

吉林大学出版社 吉林音像出版社

XINSHIJI QINGNIAN

GAO SUZHI

ZONGHE NENGLI XUNLIAN JIAOCHENG

新世纪青年 高素质综合能力训练教程

青年人必知的西方画家

刘宝恒 / 主编

吉林大学出版社 吉林音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

青年人必知的西方画家/刘宝恒主编; - 长春; 吉林大学出版社; 吉林音像出版社, 2004. 3

ISBN 7-5601-2844-0

I. 青… II. 刘… III. 青年读物—西方画家

IV. G·098

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 052351 号

青年人必知的西方画家

责 编 于 泓

作 者 刘宝恒

出版发行 吉林大学出版社

吉林音像出版社

社 址 长春市人民大街 4646 号(0431-5628831)

邮 编 130021

开 本 850×1168 32 开

印 张 215

印 刷 厂 北京顺义康华福利印刷厂

版 次 2004 年 3 月第 1 版

印 次 2006 年 1 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 7-5601-2844-0

定 价 (全套 24 册)680 元

Contents

目 录

第一部分 文艺复兴的萌芽 走出“黑暗时代”

契马布埃——中世纪向文艺复兴转化的开
路先锋 \2

杜乔——中世纪美术最后的辉煌 \4

乔托——西方绘画之父 \6

康平——佛兰德斯大师 \9

凡·爱克兄弟——尼德兰美术的

杰出代表 \11

韦登——表现人类情感的大师 \14

马萨乔——现实主义的拓荒者 \18

曼特尼亚——凝重超凡的画家 \21

韦罗基奥——达·芬奇的老师 \23

波提切利——秀逸唯美 \25

吉兰达约——崇尚写真 \28

佩鲁吉诺——拉斐尔的老师 \30

达·芬奇——文艺复兴盛期的巨人 \33

米开朗琪罗——意大利文艺复兴巨匠 \36

拉斐尔——描绘女性美的大师 \39

柯雷乔——色彩与光影大师 \42

第二部分 意大利文艺复兴 时期欧洲绘画的 极大发展

第三部分
北方文艺复兴
从现实主义到
风格主义

委罗内塞——威尼斯画派的最后

一位大师 \44

格列柯——幻想的风格主义大师 \46

克拉纳赫——德国文艺复兴绘画大师 \50

荷尔拜因——肖像画大师 \52

克鲁埃父子——法兰西的光荣 \55

卡拉奇三兄弟——学院派的创始人 \58

鲁本斯——画家之王 \60

勒南三兄弟——描绘农民的兄弟艺术家 \62

拉图尔——“夜间画”的创造者 \64

普桑——法国古典主义绘画的奠基人 \66

委拉斯开兹——西班牙宫廷里的平民画家 \69

克洛德·洛兰——法国古典主义风景

画的奠基人 \72

伦勃朗——现实主义巨匠 \75

维米尔——荷兰凡俗画大师 \78

瓦托——洛可可绘画的第一个代表 \80

荷加斯——英国传统绘画的奠基人 \82

布歇——洛可可绘画的典型代表 \84

戈雅——“画家中的莎士比亚” \88

第四部分

巴洛克与洛可可
绘画 17、18 世纪
的主流

第五部分

新古典主义与浪漫主义时期追求理性规则的典范

- 大卫——法国“新古典主义”的先锋 \90
普吕东——浪漫主义色彩的古典主义画家 \93
格罗——法国浪漫主义历史画家 \95
安格尔——新古典主义的捍卫者 \97
德拉克洛瓦——浪漫主义的雄师 \100

第六部分

印象主义时期用新的眼光观察世界

- 柯罗——19世纪法国风景画大师 \104
米勒——伟大的农民现实主义画家 \107
库尔贝——创作生活的真实寓言 \109
罗塞蒂——为爱情而生存 \112
毕沙罗——印象主义的元老 \114
马奈——印象派之父 \117
德加——捕捉美的瞬间 \120
西斯莱——始终如一的印象派画家 \123
莫奈——印象主义绘画的精神领袖 \125
萨金特——上流社会的画家 \128

第七部分

后期印象主义打开现代艺术的大门

- 莫罗——象征主义大师 \132
塞尚——西方现代艺术之父 \135
亨利·卢梭——原始派艺术的开山祖 \138
高更——主观化的客观世界 \140
凡·高——超越凡俗的心灵 \143
修拉——绘画艺术中的科学法则 \146

第八部分
20 世纪的绘画抽象
艺术与现代艺术
的不断追求

- 蒙克——生命、爱情和死亡的哀歌 \148
- 博纳尔——追求颤动的光色世界 \150
- 康定斯基——非具象艺术的始作俑者 \154
- 马蒂斯——野兽派的领袖 \156
- 克利——诗情与创造力的统一 \158
- 毕加索——创新艺术的斗士 \161
- 莱热——机械时代的和谐 \164
- 莫迪利亚尼——别具一格的艺术家的 \166
- 科柯施卡——表现主义的鬼才 \169
- 杜桑——否定传统 \171
- 米罗——在纯净的梦幻中生活 \174
- 达利——超现实主义的“怪才” \177
- 波洛克——打破坚冰的“行动画派”
创始人 \180
- 培根——充斥着恐怖和焦虑的世界 \182
- 弗洛伊德——坚定的现实主义画家 \185

第一部分

文艺复兴的萌芽
走出“黑暗时代”

契马布埃

——中世纪向文艺复兴转化的开路先锋

13 世纪以前,拜占庭美术在意大利美术中一直占统治地位,契马布埃的诞生,使意大利美术开始逐渐摆脱拜占庭宗教风格。契马布埃是意大利 13 世纪末佛罗伦萨最杰出的画家,1240 年生于佛罗伦萨,1302 年卒于比萨,原名本奇维耶尼达佩波,“契马布埃”是他的绰号。他是 13 世纪后半期率先进行风格革新的画家,被奉为标志文艺复兴新艺术开始从中世纪旧艺术转化的先锋人物,欧洲新旧绘画的分水岭。他的艺术对乔托和杜乔影响很大。

契马布埃一生主要活动在佛罗伦萨,并于 1272 年游访罗马,1301~1302 年在比萨,与许多在当时非常重要的意大利画家联手,并率领当时作为契马布埃门生的乔托,参与在阿西西的圣弗朗切斯科教堂的内部装饰。他的作品虽然保持着拜占庭风格,但又有所创新。他一直致力于摆脱传统圣像画的平面感的束缚,并率先对写实主义展开了探索。契马布埃的艺术风格之路是首先突破了意大利拜占庭样式的束缚,并受到当时追求写实技法的艺术思想影响,呈现出新的空间意识和雕塑特征的绘画风格,开始逐渐包含人性化的自然情趣,注入了世俗情感。这种世俗化的倾向,使契马布埃在一些美术史家眼中成为佛罗伦萨画派的先驱。

现存契马布埃的代表作品为佛罗伦萨乌菲齐美术馆收藏的祭坛画《圣特里尼塔的圣母像》,又名《庄严的圣母子》。这幅画的构图布局以及形象虽然仍然承袭了拜占庭风格,还有些拘泥于传统和程式,明显地保留着中世纪美术传统的烙印,但是,契马布埃已经将其中的构成因素进行了改变,并且主观地重新组合成比较夸张的形式。契马布埃在他的画中继承了希腊艺术的传统,并且进一步发展

了佛罗伦萨画派及意大利绘画的特性,使他的绘画艺术语言更加明晰。在这幅画中,圣母被两旁的天使簇拥着端坐宝座中,怀抱着圣婴,宝座下绘有四位先知。整个画面恢宏、恬静、庄重,线条轻快有力,富于生气。特别是画中人物的衣物所呈现出的柔软质感,表明了他对质感把握非常到位。圣母子华丽的宝座被塑造成开放的三维空间,画的下部人物被处理成与观众等大,加强了宝座上的圣母高高在上的神圣感。圣母耸立于天使们中间,通过上下两个消失点的透视法,使整个画面浑然一体。此画基本脱离了中世纪圣像画的模式,使中世纪圣像画的僵直呆板的状况已经大有改观,成为以往许多拜占庭绘画成就的一件总结性作品。

作为乔托的老师,契马布埃在人性化方面对乔托的影响是微妙的,这一点在乔托的作品中表现得十分明确。杜乔和乔托都曾画过与这幅作品极其相似的圣母子像,这三幅作品如今共同陈列在乌菲兹美术馆同一室内,相映生辉,乔托的革命人文主义和杜乔的几分后期新业历山大里亚诗意风格都能在契马布埃的圣母子像中找到他们的影子。

契马布埃的另一作品《圣弗朗西斯科的圣母子》,又名《庄严的圣母》,是他1295~1300年间的作品,为比萨的圣弗朗西斯科教堂而作。直到1882年以前,此画一直保存在圣弗朗西斯科教堂,后来被拿破仑军队拆走。此画中的圣母形象已变得较为生动柔和,两侧手扶王座的3位天使脸上的表情已经开始丰富起来,天使的眼神很明显地带有淡淡的忧伤,比起拜占庭的艺术来,世俗性风格明显加强。这幅画一反过去常用的以窗帘、屏风、镜子作为背景的手法,而采用金色作为背景。画中的圣母坐在用珠宝装饰过的王座上,形象柔美,表情也更加自然。

从某种意义上讲,契马布埃的作品是绘画发展中极其重要的里程碑,反映了从中世纪末期到文艺复兴新时代的绘画历程。从其技法上的创新之处来看,这种创新标志着从拜占庭绘画向文艺复兴萌芽的重要转折点,这些新发展也体现了文艺复兴前期的新艺术特征。契马布埃的探索精神,引导了一代又一代的画家不断探索绘画语言,他的艺术对15世纪以后西方绘画的发展产生了深远的影响。

杜乔

——中世纪美术最后的辉煌

杜乔·迪博宁塞纳是与契马布埃几乎同时代的伟大的意大利画家，是意大利14世纪文艺复兴时代的锡耶纳画派创始人，中世纪美术的最后一个代表人物。锡耶纳城位于意大利中部，邻近佛罗伦萨，13、14世纪时银行业较发达，政治、经济上都是佛罗伦萨主要的对手。在艺术上，杜乔及他的追逐者们在锡耶纳掀起了一场意义深远的绘画革命，使锡耶纳城的艺术进入了最辉煌的时期，堪与佛罗伦萨相提并论。杜乔的绘画不仅融合了拜占庭的美术传统，而且还体现了他对大自然的细致敏锐的观察力，他的绘画着重抒情，人物形象秀丽多姿，用色精细，奠定了锡耶纳画派的特色。

杜乔大约出生于1255年，卒于1319年，曾活动在佛罗伦萨。虽然他属于中世纪的画家之列，但是在他的绘画中已经孕育着现实主义的因素，其风格与佛罗伦萨画派的先驱契马布埃相近。他的作品在程式化的拜占庭美术的风格传统中，由于包含了情感表现及戏剧性，再加之对自然界的细致观察，使他的作品充满了诗意的美感，色彩更加富丽，线条也更加微妙。其代表作是受贾克莫·马利斯克提之托，于1308年开始绘制的锡耶纳大教堂的多联式主祭坛画。该画由70幅屏画组成，表现了基督的生平，是一幅叙事抒情的传世佳作。

《庄严的圣母子》又名《圣母荣登圣座》，是锡耶纳大教堂多联式主祭坛画的其中一部分，也是杜乔的巅峰之作。

《庄严的圣母子》有正反两面。正面由三部分组成：主体部分表现圣母子在天使、圣徒簇拥下登位的场面；上面和下面分别为圣母的晚年生活及耶稣童年事迹的装饰画（已佚）；背面画的是耶稣的圣迹。这件作品尽管从构思的角度仍然有拜占庭传统程式化的痕迹，

但是却饱含着人类的感情，与拜占庭的传统又形成鲜明的对比。他笔下的人物形象富于立体感，衣纹流畅圆润，同时对衣服下面的人体结构的塑造也非常注意，堪称哥特式时期的雅致风格的早期典范。

《耶稣召唤使徒》是《庄严的圣母子》背面中的一部分，画面虽然很小，但却恢宏、简洁。在这一木板画中，杜乔描绘了耶稣召唤彼得和安德烈兄弟来做他使徒的圣迹故事。此画分为天穹、海面、岩岸三个部分，耶稣站在画面中的岩石上，中间是两位加利的渔夫；画面左侧的岸上具有一些戏剧化的背景，水平放置的船只起到了分割空间的作用；耶稣头顶象征神圣的光环表面金光四射，与后面的背景形成强烈的对比。在画中，画家表现了耶稣向两位渔夫伸出手，渔船便马上停止摇摆的经典场面。耶稣不仅使渔船稳定下来，并且还使渔网里装满了鱼，这一切使安德烈受到启示而觉醒。在这里，杜乔并不去故意表现空间，但通过鲜艳的色彩、优美的人物形态，使画面充满了史诗般的意境。

《庄严的圣母子》充分展示了杜乔的艺术天才，它是由中世纪绘画传统过渡到文艺复兴新美术的成功之作，为我们研究一种真正意义上的风格变化提供了线索，并显示出锡耶纳画派美术的重要特征。杜乔在当时的影响曾一度超过契马布埃，但是到了后来，他的作品并未得到应有的重视。有一个有趣的现象，现在世界各地的许多博物馆都藏有这件《庄严的圣母子》的残片。这主要因为后来不再被欣赏，于是被人分割后成块地卖掉。此外，杜乔还画有其他《圣母子》题材的作品。

乔托

——西方绘画之父

尽管契马布埃和杜乔的出现在中世纪拜占庭宗教画风中掀起了轩然大波，但是，不论是契马布埃还是杜乔都没有从真正意义上摆脱中世纪风格。与中世纪美术传统彻底决裂并首开意大利文艺复兴先河的第一位画家当属佛罗伦萨画派的奠基人乔托。

佛罗伦萨画派形成于13世纪末，先驱人物是契马布埃。此画派往往借宗教题材来表现世俗化的、富有生活气息的现实情景，以生动的艺术形象和深远的立体空间见长。由于佛罗伦萨画派的主要成员很多都是乔托的学生，因此也被称为乔托画派，乔托也自然成为佛罗伦萨画派的奠基人。乔托以后，佛罗伦萨画派逐渐发展成为意大利最大的艺术流派。

乔托约于1276年生于佛罗伦萨北方的小镇韦斯皮尼亚诺，1337年卒于佛罗伦萨。他幼年曾放过羊，后来跟随契马布埃学画，通过不懈的努力，并广采众长，最后终于成为意大利文艺复兴时期的伟大画家。乔托主要活动于佛罗伦萨，但是也曾到罗马、阿西西、帕多瓦、那不勒斯等地作画，在这些地方的教堂里都留有他壁画的手迹。他擅长在画中突出主要的物象，用不寻常的单纯化手法和一目了然的叙事方法来表现这些主要的物象，使作品主题突出，艺术效果强烈，因而成为后世画家遵循的典范，被尊奉为意大利现实主义绘画传统的奠基者。著名诗人但丁曾在《神曲》中赞扬乔托，称他的声誉盖过了他的老师契马布埃。

乔托早年当乔托跟随契马布埃做门生时，就曾随契马布埃在阿西西的圣弗朗西斯科教堂作画，以后又担任了该教堂大部分壁画的制作。其早期作品的风格争议颇多，一般认为，上部教堂中表现弗朗

西斯生平的一组 28 幅壁画属乔托之作。

1305 ~ 1309 年间, 乔托以创作阿雷纳礼拜堂壁画而一举成名。阿雷纳礼拜堂位于意大利北部, 是一位名叫斯克罗维尼的商人为其放高利贷的父亲赎罪而建的, 乔托不仅承担整个礼拜堂壁画装饰的工作, 甚至还参与了其中的建筑设计工作。阿雷纳礼拜堂壁画表现的虽然是宗教题材, 但却展示出非常富于生活气息的现实主义画面, 其中包括著名的作品《金门相会》、《逃亡埃及》、《犹大之吻》、《哀悼基督》等。壁画中的所有画面都采用平视角度来表现, 画家已经开始在绘画的平板空间中去探索雕塑的表现形式和空间关系。构图上由于采用真实的现实世界和人物搭配而显得错落有致。他非常注重人物内心世界和精神状态的刻画, 戏剧性的表现手法已经融入画面, 表明了乔托开始用人文主义的理解方式去传达尊重人性和人生价值的新精神, 这使他的绘画营造出了一种难以超越的宏伟气势。这种乔托式的艺术风格完全摆脱了中世纪圣像画的程式而进入了一个全新艺术风貌。

《哀悼基督》是乔托进行新艺术尝试和改革的重要代表作品之一。此画表现了基督遗体即将下葬时的情景, 构图突破了中世纪的程式, 显得错落有致。在巨大的画面上, 每个人都表现出心中的沉痛。圣母、使徒们、圣女以及天使们都在为基督的下葬悲痛不已。抹大拉的玛利亚痛苦地凝视着基督的伤口, 虔诚地托着基督的双脚; 而圣徒约翰则动作极为夸张, 感情外露, 充满了戏剧性。画面的左下角, 圣母把基督的遗体紧紧抱在胸前, 强忍住悲伤的表情, 成为整个画面场景戏剧性的高潮。画中出现的人物均被表现得凝重而富有力量, 具有雕塑感。这些形象通过各种各样的姿势和动态使该画面具有非凡的气势, 其凸现出的无限激情以及崇尚人类自身价值的人文主义精神, 曾被后来文艺复兴大师们一再推崇。

《犹大之吻》是乔托的另外一幅著名的壁画作品, 也属于阿雷纳壁画的一部分。画面上人头攒动, 人物心理刻画非常微妙。耶稣位于画面的中央位置, 尽管心里早已知道犹大为了 30 个银币而把他出

卖,但是却仍然平静地凝视着扰大虚伪的眼睛。画家通过这些情节性的描绘,营造出了一悲剧性气氛。在画面的另外一些地方,愤怒的人们举着火把,挥动着武器,叫嚷着。画面中戏剧性的场面被表现得惟妙惟肖,彼得愤怒地挥刀割下一个士兵的耳朵,场面中每一个人物的表情都被描绘得活灵活现。

乔托创立的现实主义艺术风格对14世纪意大利文艺复兴追求创新的美术风格影响极大。为文艺复兴做出巨大贡献和具有划时代意义的大师马萨乔、达·芬奇、米开朗琪罗等人都受到过他的影响,因此,乔托被誉为意大利现实主义传统的奠基人、“西方绘画之父”。

康平

——佛兰德斯大师

罗伯特·康平是与凡·爱克同时期的北欧文艺复兴时期主要艺术家、早期尼德兰美术的奠基者之一、佛兰德斯文艺复兴绘画方法的创始人、湿壁画的主要先驱者。他大约 1378 年出生于法隆西纳，1406 年获得画师称号。他与凡·德尔·韦登、凡·爱克共同创建了 15 世纪的佛兰德斯画派。15 世纪，北方文艺复兴运动开始，康平在这场运动中担当了非常重要的角色。康平是一个革新的画家，他的艺术完全摒弃了中世纪晚期“国际哥特式风格”，着力描绘现实生活中的景象，展现平常人平常生活中的起居室和卧室。我们在他的作品中感觉到的是一个日趋安宁的、充满人文主义精神的世界，和 14 世纪的圣像画形成鲜明对比。

罗伯特·康平是凡·德尔·韦登的老师，一旦活动在佛兰德斯的图尔纳，现在学者一般认为他就是“佛兰德斯大师”。他的作品以自然写实和雕塑感为特征，其画面风格奔放，给人以一种厚重的感觉，他以新的图像化的表现现实的绘画形式而区别于过去的一切艺术。14 世纪以前的圣像画总给人一种不食人间烟火的神圣的感觉，而康平的绘画则把神圣的内容拉近到了现实世界之中。

康平的《炉栏前的圣母子》给人展现了一幅“日常生活中的”神圣画面，堪称尼德兰新画风的范例。他把神圣的内容和现实世界融为一体，把凡人平常生活中的起居室和卧室搬进画面，着力描绘现实生活场景，而不是以家庭的共性特征为主，充满了现实主义气息。康平从全新的视角观察人的表情，着重表现人物的内心世界。圣母的面部表情恬然沉着，而小耶稣的表情丰富、栩栩如生，显得非常可爱。整个画面充满现实主义气息但又浸透着画家的信仰，肖像画

由此开始着力描绘个人的精神风貌。在以前,绘画中总是用一轮程式化的金色的光环代表崇高与神圣,而《炉栏前的圣母子》画面上柳编炉栏替代了这轮神圣光环,烘托出了简朴的家庭气氛。饰有雕刻的柜子、圣母的手肘以及窗子横木下面的部分后来都重新画过,地板上的砖块是采用远近法描绘的,柳编炉栏采用了细密画技法。左上角是透过敞开的窗户看到的小镇远景,远景的中心点是一座尖顶的哥特式教堂,周围教堂的景象则描绘了小镇的繁忙景象。这种将外面的世界压缩到一个窗户里的手法对后来的风俗画家影响颇大。我们经常可以通过这扇小小的窗户看到从文艺复兴时期一直到后世不同时期的建筑、风俗和政治。

《女子肖像》是康平的另外一幅重要作品。他在画面中大量使用深颜色的阴影,与受光面的色调产生强烈的对比,增加了画面的立体感和空间感,营造出了强烈的视觉感受,充分显示了画家对光影效果的精湛把握。画中人物面部表情以及白色的头巾质感表现得恰到好处,表现出了画家极强的写实能力。康平高超的技巧以及全新的视角,开创了人物内心的活动表达的新篇章。在康平之前,类似“画像”的绘画作品总是用于一些特别的场合,而康平则一改原来传统的习惯,把他的作品变成了相对严格的“肖像画”。康平创立了“人物肖像画”,而他的学生凡·德尔·韦登由于继承发展了康平的这种新的人物面部画法,而被誉为“表现人类情感的大师”。

以前人们都普遍认为凡·爱克兄弟发明、发展了油画技术,但是近来研究表明,不仅油画的发明者不是凡·爱克兄弟,而且油画技巧是在康平的手中得到了巨大的发展。在康平的晚期作品中,透视方面也有了新的发展。由于康平的不断探索,使早期佛兰德斯的画坛展现出一片繁荣的景象,为北方的文艺复兴拉开了序幕。