

名家品名画

Famous Paintings As Seen and Described by Famous Writers

[英] 罗斯金 等 / 著 项丽中 武静 / 译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

名家品名画

Famous Paintings As Seen and Described by Famous Writers

[英] 罗斯金 等 / 著 项丽中 武静 / 译

金城出版社
GOLD WALL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

名家品名画/(英)罗斯金等著;项丽中,武静译.

—北京:金城出版社,2010.10

书名原文:Famous Paintings

ISBN 978-7-80251-624-3

I. ①名… II. ①罗…②项…③武… 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183627号

Copyright©2010 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归**金城出版社**所有,未经许可,严禁任何方式使用。

名家品名画

作 者 [英]罗斯金等

译 者 项丽中 武静

责任编辑 方小丽

开 本 635毫米×965毫米 1/16

印 张 13

字 数 230千字

版 次 2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷

印 刷 北京蓝图印刷有限公司

书 号 ISBN 978-7-80251-624-3

定 价 48.00元

出版发行 **金城出版社** 北京市朝阳区和平街11区37号楼 邮编:100013

发 行 部 (010) 84254364

编 辑 部 (010) 84250838

总 编 室 (010) 64228516

网 址 <http://www.jccb.com.cn>

电子邮箱 jinchengchuban@163.com

法律顾问 陈鹰律师事务所 (010) 64970501

前言

世界上很多伟大画作不仅能给人类带来愉悦的感官感受，而且赋予人诸多灵感。本书在编写过程中，希望能为大家介绍一些画家的知名画作，当然还有很多画作未能收录，但毕竟期望薄薄小书内能囊括所有艺术追随者热爱的所有画作是不现实的。

本书收录的画作非常知名，并且每幅都是一流作品。其中很多作品因其独创性而别具魅力。比如卡尔帕乔的作品《英国大使》，罗斯金认为它是世界上最优秀的画作之一。这幅画不仅风格独特，而且在背景的塑造上，画家倾注的心血不亚于对主体的塑造，这在世界上可谓是最早的创举之一。克里韦利的名画《天使报喜》，采用了中世纪泥金装饰手稿中经常出现的插画风格进行创作，给人带来身心上的愉悦和享受。提香的《美人》描绘的是一个迷人的少妇，她就像达·芬奇的《蒙娜丽莎》一样，令所有研究她的人着迷。维罗纳的《欧罗巴的梦魇》，画面美丽、丰富、迷人，充满永恒的魅力。

本书收录的很大一部分画作都是肖像画。其中，如《费迪南德王子》《查理一世》《红衣主教黎塞留》《西登斯夫人》都是世界上最有名的肖像画。另外一些，如乔尔乔涅的《音乐会》与伦勃朗的《呢布业同业工会理事》则是历史上真实人物的肖像。此外，拉斐尔的几幅圣母画作也许也应该算肖像画，里面有多个人物出现。选择如此繁多且历史时期各不相同的画作，并不会影响全书的质量，因为这些画在任何时代和国家里都算是最伟大的作品。

读者可以将拉斐尔的《圣家族》与穆里略、柯雷乔和里韦拉都创作过的《圣家族》做对比，并且可以思考拉斐尔和卡尔帕乔在根据有名的传说“圣乔治和龙”进行绘画时，采用的不同的处理方式。

本书所选择的艺术评论家不仅有出色的油画鉴赏能力，并且能用通俗幽默的语言为我们介绍画作背后的故事，以及画家的生平和艺术发展的经历。其中众多作者自己本身也是画家，在评论中结合了自己对艺术的理解，因此他们的观点更加贴切，而且不乏文笔优美的描绘与论述。

目录 Contents

拉斐尔: 圣家族	001
克里韦利: 天使报喜	006
乔尔乔涅: 音乐会	012
拉斐尔: 圣乔治和龙	020
凡·埃克兄弟: 天使音乐家	027
透纳: 奴隶船	035
拉斐尔: 椅中圣母	044
凡·戴克: 穿猎装的查理一世	051
提香: 圣母参拜神庙	056
罗塞蒂: 普罗塞尔蓓娜	061
拉斐尔: 圣母与鱼	067
庚斯博罗: 西登斯夫人	077
波提切利: 基督降生	083
卡尔帕乔: 圣乔治和龙	087
卡尔帕乔: 英国大使	099
伦勃朗: 一位老妇人的肖像	107

维罗纳：欧罗巴的梦魇	113
亨特：世界之光	119
达·芬奇：圣安娜	122
佩鲁吉诺：托拜厄斯和天使拉斐尔	128
罗塞蒂：天使报喜	134
尚帕涅：红衣主教黎塞留	139
拉斐尔：佛利诺的圣母	144
委拉斯开兹：宫女	155
伦勃朗：呢布业同业工会理事	166
提香：美人	171
安格尔：俄狄浦斯	177
利皮：天使报喜	181
委拉斯开兹：红衣主教费迪南德王子	188
拉斐尔：华盖下的圣母玛利亚	193

The Holy Family

拉斐尔：圣家族

文/葛鲁耶

葛鲁耶(1825—1909)，法国著名艺术史学家和收藏家，曾任卢浮宫管理者，发表众多艺术评论文章，是雷莫利艺术批评协会的重要人物。

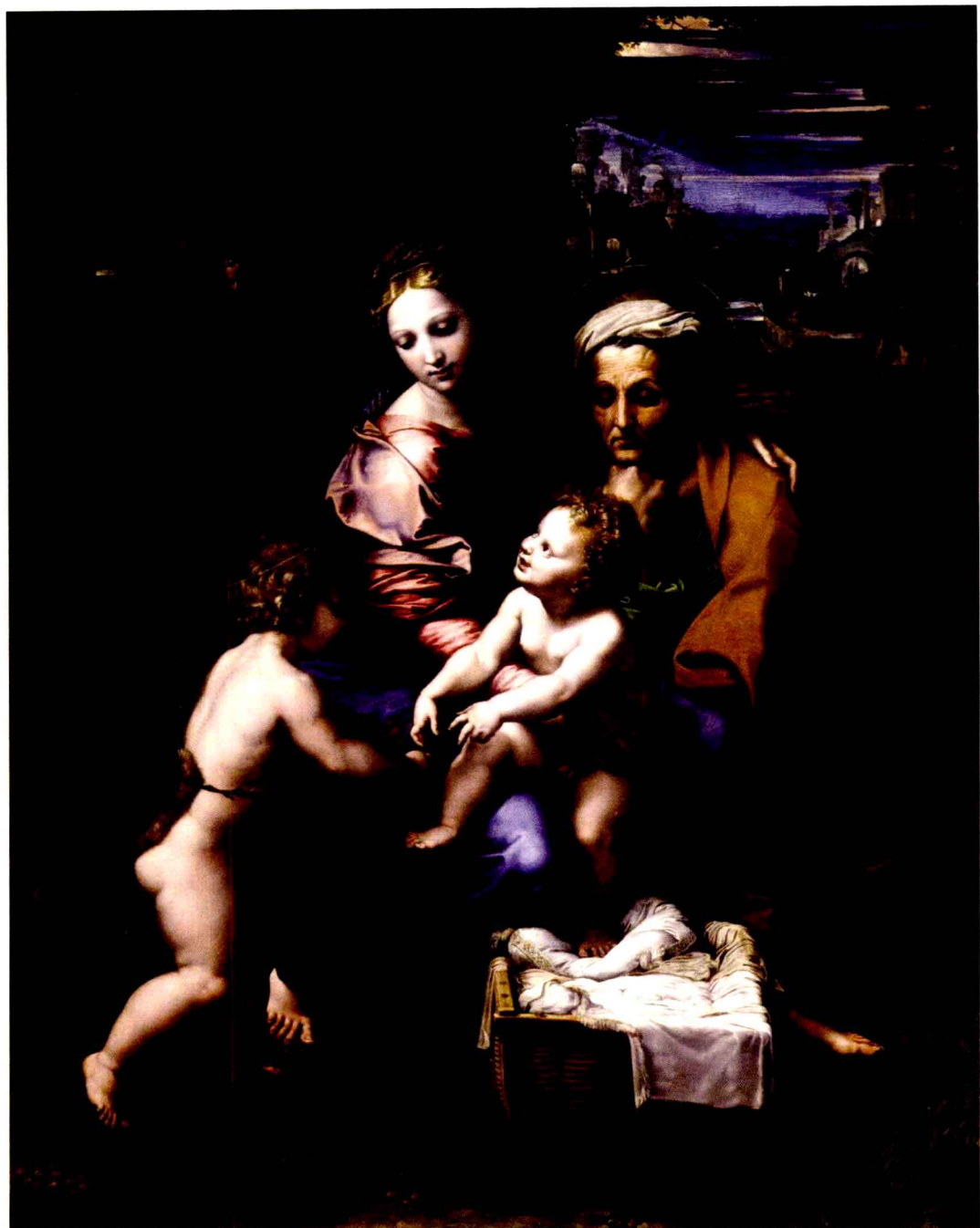
拉斐尔所有作品，包括这几幅，充满着或简单或精巧的构思，充满强烈又温柔和甜蜜的感情，这种感情在同一个画面中被不断强化，甚至可以仅通过一个人的表情就能全部表达出来。

在艺术史中我们学过，西班牙国王的皇宫内曾收藏着一些拉斐尔的画作，但一度并不为外界所知。皇宫之外，人们对这些珍贵藏品的价值无法形成明确的概念。瓦萨里曾提到过拉斐尔的《西斯廷圣母》（也作《鱼》）和《十字架的重负》，却没提到过他的《探访》和《圣家族》（也译作《珍珠》）。后来这几幅画交付给法国人暂时保管，才使得它们广富盛名。1813年，战争即将结束之际，这些画被运到巴黎，它们所焕发的罕见的美受到了人们的热烈欢迎和崇拜：甚至可以说，它们成为全体法国人崇拜的对象。

画作的修复在所难免，因而人们对它们进行了最为精心细致的修复，去除了残酷的时光在它们身上留下的任何痕迹。据负责在修复前后检查画作的知名法官说，修复工作让画作重新焕发了生机。忠诚的画师们终于修复完了每一个线条。通过这种方式，各国的艺术爱好者都有机会像法国人和西班牙人那样一睹名作的风采。五幅画中，除了一幅被怀疑是朱里奥·罗马诺的作品之外，其它几幅都确定为拉斐尔的真迹。从这点来说，任何证言都有利于澄清事实，除非有人刻意阻止证言的发表。在这些画创作的年代里，人们受到了古代艺术研究的启蒙和米开朗基罗成功的激励，而拉斐尔在自身真实优雅画风的基础之上，借鉴了其他知名画家宏大的艺术表现手法，最终使我们欣赏到目前这幅画所体现的风格。

伟大画家拉斐尔的才华在这幅画中得到淋漓尽致的体现，任何艺术规则都得到了

圣家族 拉斐尔 144cm×115cm 1518年

最令人满意的应用。在构图的选择上，我们能在这幅画作中辨析出拉斐尔一贯的风格，就是对真理的热爱，让我们的感情得到触动，从而带给我们精神上的愉悦。他贵族式的、纯净的、精细的品位使得笔下的任何事物都显得高贵优雅；他老练的笔法，使得画中名士不仅在外貌上同他们的地位和品德相符，也同他们在画中扮演的角色相符。如果更细致地研究画中人物，就会发现其中蕴含的成熟技巧，那优雅的轮廓和精确柔和的笔触，使得他的作品成为后世研究的典范。真实而丰富的色彩、体现在笔触中的精神、多样的处理手法，同他优美的风格和准确的笔法一样值得我们尊崇。总的来说，这幅画的任何一部分在这位尊贵卓越的画家笔下，无不达到完美的极限。

拉斐尔(1483—1520)，意大利杰画家，和达·芬奇、米开朗琪罗并称文艺复兴三杰，也是三杰中最年轻的一位。他的作品博采众家之长，形成了自己独特的风格，代表了当时人们最崇尚的审美趣味，成为后世古典主义者不可企及的典范。

拉斐尔的所有作品，包括这几幅，充满着或简单或精巧的构思，充满强烈又温柔和甜蜜的感情，这种感情在同一个画面中被不断强化，甚至可以仅通过一个人的表情就能全部表达出来，让我们感受到画中人物的神圣、脱俗，这是其最迷人之处，也是最令我们感动的地方，它穿透了我们的内心，将我们的心一起带走。

《圣家族》最初为曼图亚伯爵查理一世(Charles I of Gonzaga)所有，后来被不幸的英格兰国王在其执政之初购得，纳入其已有的诸多收藏中，而此后不久，查理一世就被赶出自己的领土。

英格兰国王死后，其收藏被出售，这幅画跟其它几幅一起，被西班牙国王菲利普四世买下。菲利普四世也是一个业余的收藏家和画家。

传说菲利普第一次看到此画时，为画的美丽所震撼，不禁失声叫出：“这就是我的珍珠！”之后，《珍珠》这个名字被一代代传了下来。《珍珠》不仅极大地肯定了这幅画的艺术价值，而且也是对此画最好的褒奖。

这幅充满微笑的画对菲利普国王所造成的触动，恰好向我们表明了这幅画的价值和独一无二的完美。在拉斐尔所有的作品之中，没有任何一幅比它更加完整和圣洁。在这幅画中，我们看到了画家笔下想要表达的真理、精神和精致。玛利亚右手扶住耶稣，左手伸出，放在圣安妮的肩膀上，同时她充满关爱地看着耶稣。安妮则跪在地上，一只胳膊撑在她女儿的左腿上，看着两个孩子，陷入了沉思。圣玛利亚的腿向前伸着，中间摆放着一个小摇篮。在这几个人中，是玛利亚把她所有的亲人紧密连在一起。同时也表达了她对自己儿子、母亲以及表姐的儿子的关爱。这个巧妙生动的安排传达了世间最真

挚的感情，仿佛直接从大自然中获取的一般。美丽、温柔又如此谦逊，虽尚未升天，圣玛利亚已经有了些许神圣的意味。她复杂的感情在谦逊的脸上得以体现，却又不至于使人困惑。她爱圣约翰，但对圣约翰的感情又不是母爱，她的优越感和保护感同她的温柔糅合到一起：在温柔地怀抱自己的儿子的同时，她似乎又在对先驱说：“你是无法和他相比的。”

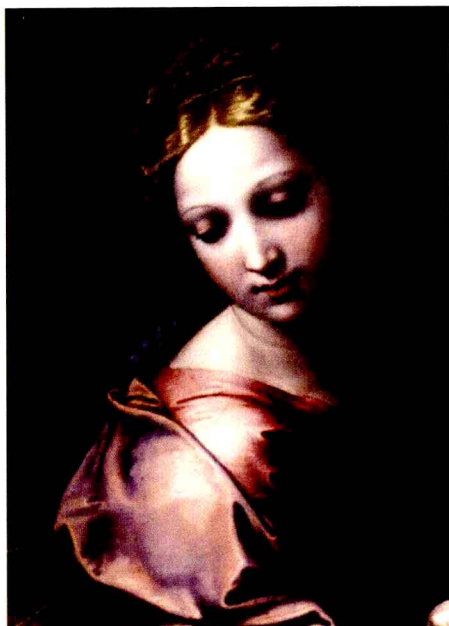
画面中的婴儿耶稣是拉斐尔对耶稣最诗意的表达，就像他所画的婴儿赫拉克勒斯一样。但他对婴儿耶稣的手足刻画得更加精细，颜色也更加精致。从他的动作和特征中，我们能感受到他所拥有的无穷力量以及无法言语的优雅。

圣婴形象即是如此，其微笑让他更加夺目。当然我知道，有位作家也曾细致地描述过这几幅作品，但观点与我的截然相反。他认为，圣约翰给婴儿耶稣递的是栗子，而圣婴拿手去接，被扎了一下。这似乎预示了耶稣将来在十字架上遭受的痛苦，因而让整个家庭陷入哀伤。我不得不指出这个错误，否则读者有可能认为是我曲解了原画的意思。刚才被那位作家认成栗子的东西，其实是施洗者圣约翰驼毛衣服的一角。为了撑起来这件衣服，圣约翰要用两手抓住衣角，因而有一角从他的右手大拇指和中指之间露出来。衣角的颜色让它看起来像栗子，需要仔细观察才能发现。尽管拉斐尔经常用家庭来表现耶稣死亡，但若这一点没有很明确的表现，我们就不能这样认为，否则就会有违圣经的描述。圣经认为耶稣基督的母亲对他未来所表现出来的激情并无预感。在名画《美丽的女园丁》中，我们看到圣约翰拿着用芦苇做成的十字架：我们都认为这只是小孩子的玩具。这一象征，尽管我们觉得很有意思，圣母可不会这么认为。要是这个十字架会让她痛苦的话，图画中传达的信息就和圣经中写的不一致了。我不认为拉斐尔会犯这种错误。就像德拉普恩特，桑托斯除了看到快乐之外，别的什么也没有看到。

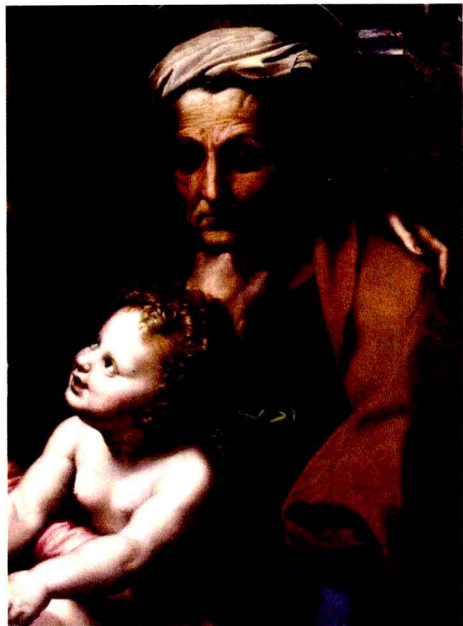
为了创作最高水平的作品，能把自己想法充分地表达出来，拉斐尔可费了不少心思，这从画面的多处修改中可见一斑。看到这些改动痕迹让我们惊讶，但又会吸引我们更仔细地观察，它们可以帮我们发现画家的秘密。圣母头部原是完全偏向一边，后改成侧脸，露出四分之三的脸庞。左边的发际线被抬高。不难发现经过这些修改之后，人物的脸庞更加美丽。此外拉斐尔对圣母的左手和婴儿耶稣的左腿也都进行了修改。

尽管圣约翰也是被精心刻画的，但他的美远不及救世主耶稣。两个孩子之间的区别是明显的，并且这一点体现在拉斐尔所有的圣家族题材的作品中：一个是人，一个是神。

拉斐尔对圣母的衣着采用了一贯的处理方式：朴素，又不乏优雅。头上的发辮和垂下来的面纱让她异常优雅高贵。

圣家族(局部一)

圣家族(局部二)

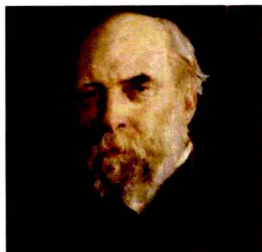
画面颜色由于年代久远发暗了些,但仍然充满令人心动的力量、技巧和和谐。这一点是有些威尼斯学校永远无法超越的。婴儿耶稣的皮肤就像他的轮廓那样,纯洁,充满光芒。他的动作则可爱优雅。此处笔触的精致简直可以说是惊艳,而这都出自于一位如此才华横溢的画家。在最浓重的阴影处,对大自然的描绘也让我们赞叹。远处的山水中隐约可分辨出人影,让我们惊讶它的细致和对远距离事物的透视处理。在一幢倒塌的建筑旁,圣约瑟夫隐约可见,一道柔和的银色光线照耀在他身上。

这是一幅经典的伟大作品,将此类题材进行了完美的表现,即使最苛刻的评论家也很难找出它的缺点。整个构图、构思、表现和颜色都达到了极致的完美。

The Annunciation

克里韦利：天使报喜

文/科斯莫·蒙克豪斯

科斯莫·蒙克豪斯(1840—1901)，英国诗人和艺术评论家，曾发表多本诗集与艺术评论文集。他的艺术评论深受关注，以无偏见的独特观点而著称。代表作有《伟大艺术家系列》《意大利前拉斐尔主义者》等。

画家的艺术天赋在这幅画中表现得十分完整。他充满活力的想象力得到了充分的发挥。在那个年代能够如此发挥丰富的想象，如同今天的艺术家一样不受约束，应该说是幸运的。

卡罗·克里韦利是一位鲜为人知的威尼斯画家，但是我们仍能收集到一些信息。他出生于威尼斯，大概生于1430年。而标明了日期的绘画作品是从1468年到1493年创作的。从他的绘画风格判断，他曾师从于斯夸尔乔(Squarcione)，也可能在威尼斯跟维瓦利尼(Vivarini)学习过。他完善了一种绘画风格，这种风格集合了多种特点，尽管这很可能是他和其他的一些艺术大师共同探索的结果，但却是他首先把此风格清晰起来。

他很善于运用色彩。他不像“天象图”流派那样把大量的色彩融为一体，而是单独存在，却也能产生令人愉快的效果。他颜色用得稀疏，着色也仅是表面而已，但是不影响画的观感。他在表现“软”的东西方面似乎有些欠缺，例如他画的肉体硬而无光泽；鲜花不自然；水果虽然有美丽的色彩，但质地如同石头一般；布匹在各方面都画得很好，却没有表现出柔软的效果。但他在表现“硬”的东西方面却颇为见长，如瓷器和玻璃，砖块和大理石等，物品的坚实度和自然色表现得极佳。其中《陶醉的圣母》(*The Madonna in Ecstasy*)、《天使报喜》等画作尤具代表性。与其说人们欣赏他的画作，不如说更主要是欣赏画作的配色，比如红色和绿色，淡紫色和浅橙色以及其他色彩的组合。我们很难见到其他画家能够把色彩搭配得如此完美，也没有任何一位画家能如此娴熟地把金色与其他色彩相结合。克里韦利在造型设计方面也颇有造诣，加之卓越的配色技巧，使其画作堪称上乘。

天使报喜 克里韦利 木板转布面油画 465cm×207cm 1468年

克里韦利(1435—1495)，意大利文艺复兴时期画家，作品继续后哥特时期风格。克里韦利的绘画技法也吸收了文艺复兴早期画派的风格，形成独特的绘画特点，在当时与威尼斯画派的代表人物贝利尼形成对比。

克里韦利有很高的天赋，他作画的帆布几乎每平方英寸都证明了这一点。他具有丰富的创作灵感，这灵感来自于东方丰富的纺织品，而这些纺织品当时在威尼斯有很大的市场。在国家画廊里展示的由他创作的平面画如同雕刻般具有立体感，极具活力且又前卫。在《陶醉的圣母》这幅作品中，他对大象头部和鼻子的处理，以及对另一幅装饰画中的海豚的处理，都具有这种特征。他大胆地把皇冠用作小天使头上的装饰，如此巧妙的构思令人叫绝。

《天使报喜》这幅作品，或许是克里韦利创作过的最美丽的作品。在这幅作品中，展示了圣母的闺房，以及华丽的外部结构。《天使报喜》以鲜明的色调和强烈的人物特征超越了《圣母像》(The Madonna)，画家的艺术天赋在这幅画中表现得比其他作品更为完整。他充满活力的想象力得到了充分的发挥，他投入的热情和对作品的精雕细琢超过了往常。在那个年代，能够如此发挥丰富的想象，如同今天的艺术家一样不受约束，应该说是幸运的。天使宣读着上帝的旨意，代表圣灵的鸽子飞入圣母的房间，突然发出的光束穿过道路让一个贵族模样的绅士惊诧不已，他把他的手抬起放在眉宇间，以便审视这非同寻常的景象。一个天真的小男孩站在高处偷看着这神秘的事情。如此生动的画面把这个神圣的故事描绘得惟妙惟肖、栩栩如生。当然，坦率地说也有不足，那就是，画面中的人物穿的是克里韦利时期意大利风格的服饰，而没有还原成《圣经》中记述的那个时期的风貌。但瑕不掩瑜，它仍不失为一幅世间名作。

我们看到了充满诗意的画面，更具戏剧性的是，好像我们都出现在这精心安排的剧本里。克里韦利的作品着力于人物的刻画及画面的着色和对金色的运用，这对后世都产生了影响。这一切告诉我们，在十五世纪中期，人们已经熟练地解决了解剖学和透视学上的难题，对自然和人性的把握也更加深入，并积极探求绘画技巧和艺术感之间的关系。克里韦利是与波提切利(Botticelli)、基兰达约(Ghirlandajo)和曼泰尼亚(Mantegna)同时代的人。克里韦利仅为教堂工作，似乎他的大半生都是在阿斯科利(Ascoli)度过。老旧的生活方式以及时代和环境对他思想和情感的约束，都不能束缚住他的天赋。事实上，那个时代的艺术家没有谁比卡罗·克里韦利(Carlo Crivelli)的特征更加鲜明，没有谁能更彻底地掌握对情感的表达，没有谁的思想能达到与之相接近的地步。他认为，天然的美才是完美——这是一个理想的境界。他在作品中极力地表现

圣母像 克里韦利 1480年

天使报喜(局部)

这一境界。当人们认识到美是不可缺少的时候,大家都努力在画作中表达这种美,像圣母玛利亚、皇家烈士、亚历山大的圣凯瑟琳等作品。而当追求美成为普遍共识后,艺术家又都致力于对心灵的准确表达,例如《施洗者圣约翰》或者《圣彼得》等作品,人们以极高的热情致力于这个目标的实现。

克里韦利充分发挥想象的空间,有些近乎荒唐。例如,在《施洗者圣约翰》和《圣凯瑟琳》的作品中就有所体现。圣凯瑟琳(Catherine)的手指是不自然的,行为举止是做作的,表情是愁苦的。但我们同时也可以说,画作中恰恰对手的描绘是最为圆满最为精致的,而不是简单的线条的勾画。

我仔细研究克里韦利已有很长时间。他作为人类美好情感的宣传鼓动者,作为优秀的结构大师和色彩大师,堪与最伟大的艺术家相媲美。他有很高的天赋,而这一点往往被忽视。我们从他的作品中能够领略到他鲜明的个性。他常常被一些见闻所触动而引发伤感。他有优雅的绅士风度和深刻的内涵,他可以为所有美好事物而快乐,为不平和丑陋而悲愤。他对动物充满着慈爱,因此喜欢在作品里展示它们。我们在《天使报喜》中看见了孔雀和小鸟,在724号画作里看见燕子,以及贝亚托·费雷蒂画中的鸭子。

人世间产生了许多杰出的画家和艺术家,他们成为自己所从事的领域里的丰碑式人物,给历史留下了深深的印记。

圣凯瑟琳
克里韦利
174cm×54cm
1470年