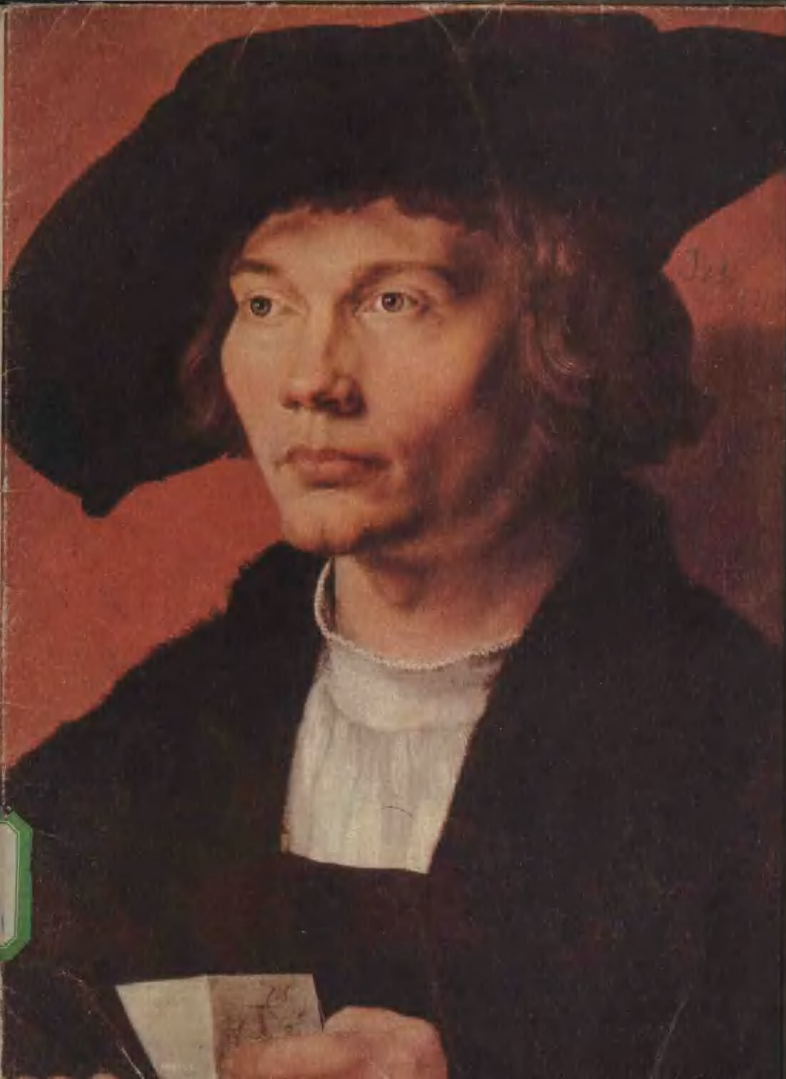

世界名画欣赏

SHI JIE MING HUA XIN SHANG .

13 .

目 录(第十三辑)

伯里哈特·冯·雷森像	[德 国]	丢 勒	(封面)
入睡的维纳斯	[意 大 利]	乔尔乔涅	(1)
拉奥孔	[西 班 牙]	埃尔·格列柯	(2)
布里尼奥·萨莱侯爵夫人	[佛兰德斯]	凡·戴克	(3)
诗人的灵感	[法 国]	普 桑	(4)
萨宾的妇女	[法 国]	大 卫	(5)
奥菲丽娅	[英 国]	密 莱	(6)
印象·日出	[法 国]	莫 奈	(7)
天 魔	[俄 国]	弗鲁贝尔	(8)
叉手坐着的女子	[西 班 牙]	毕加索	(9)
生命之舞	[挪 威]	蒙 克	(10)
马背上的情侣	[俄 国]	康定斯基	(11)
东都洛阳白马寺	[日 本]	平山郁夫	(12)

入睡的维纳斯(1511)

画 面 (158.5×177cm)

(意大利) 乔尔乔涅(Giorgione, 1477—1516)

在威尼斯画派的三位杰出大师中,乔尔乔涅是最年轻的一位,也是威尼斯画派的最后一位大师。

乔尔乔涅出身贫寒,他的母亲是个织布工,他的父亲是个卖葡萄酒的,他是个性情温和的人,没有强烈的精神追求,他更像一个对世俗生活十分留恋的世俗主义者。他一生经历了威尼斯的繁荣、衰落、毁灭的过程。

乔尔乔涅的绘画追求一种优雅、柔和、宁静的境界,他的画面充满了诗意,他是个艺术家,也是个诗人,也是个哲学家,也是个画家。他的画面充满了诗意,他的画面充满了哲理,他的画面充满了美感。他的画面充满了诗意,他的画面充满了哲理,他的画面充满了美感。

乔尔乔涅的《入睡的维纳斯》是他最著名的作品,也是他最成熟的作品。画面中,维纳斯躺在草地上,她的身体被阳光照耀着,她的身体被微风轻抚着,她的身体被大自然拥抱。

画面中,维纳斯躺在草地上,她的身体被阳光照耀着,她的身体被微风轻抚着,她的身体被大自然拥抱。画面中,维纳斯躺在草地上,她的身体被阳光照耀着,她的身体被微风轻抚着,她的身体被大自然拥抱。画面中,维纳斯躺在草地上,她的身体被阳光照耀着,她的身体被微风轻抚着,她的身体被大自然拥抱。

“维纳斯啊,你睡得好熟。”

“你睡得好熟,你睡得好熟。”

——题词

世界名画欣赏 画

布里尼奥·萨莱侯爵夫人(1622)

油 画(局部)

[佛兰德斯] 凡·戴克(Anton van Dyck, 1599—1641)

《布里尼奥·萨莱侯爵夫人》—荷兰凡·戴克热那亚时期的杰作之一。

画中的圆柱、椅子和帷幕等强调了豪门望族的气氛。夫人的仪态和服饰呈现出高雅的气质；故意加长的身躯和回首顾盼的眼神，以及手中执着的康乃馨，体现了凡·戴克的“静态高于动态”的塑造手法。

凡·戴克在作肖像画的时候，总是以写实的眼光描绘一切，并无将对象美化和理想化的意图。正因为如此，画面的美丽往往掩盖着对象内心世界的空虚。

作为一个肖像画家，凡·戴克在热那亚的日子里，绘制的成百幅巴洛克式的肖像画，以瑰丽的色彩、豪华的气质、精练的技巧和优雅的风格，创造了贵族式肖像画型式。他所创立的“格调”为肖像艺术传统立下了一座丰碑。他的这种体裁和风格对英国十八世纪肖像画起了示范作用。

北 星

诗人的灵感(1630—1631)

油画(181×213 cm)

[法国]普桑(Nicolas Poussin, 1594—1665)

这是一幅赞颂艺术荣誉的作品,曾以《阿波罗·诗神·戴月桂冠的诗人》命题。普桑还曾以这同一主题作过二幅变体画,一称《阿那克雷诺斯》,一称《丘比特的哺育》。

画家着意刻画的是端庄典雅的庆典,它充满了牧歌式的抒情意味。头戴桂冠的阿波罗,怀抱着七弦琴,赋予诗人以灵感;他身背后依倚着树干,手扶诗琴(长笛)的是艺术女神缪斯;与他们面对着的是叙事的守护神尤特佩,她手执着托板 and 笔,恍惚若有似曾;小天使丘比特捧着桂冠从天而降款为诗人加冕。整个画面俨然就象一首抒情诗或古典乐章,旋律单纯,情感盎然。

《诗人的灵感》不仅生动地描绘了这一神话故事,并借阿那克雷诺斯*以古喻今,寓意艺术的崇高、神圣与荣誉。端庄、优雅的造型,显示了普桑对理性主宰一切的坚定信念,也反映了“画家中的哲人——普桑”冥想中的世外桃源。

黄 禾

* 阿那克雷诺斯,古希腊抒情诗人。十四世纪又恢复在卡比特列诺山做,举行这一古罗马绘艺术家授戴桂冠的庆典。

萨宾的妇女(1799)

油画(386×520 cm)

[法国]大 卫(Jacques Louis David, 1748—1825)

法国一七九四年热月政变^①后,大卫被捕入狱。出狱后,他借用古罗马的传说为题材,画了这幅《萨宾的妇女》目的是向人们诉说“和解”的可贵。因此有人称大卫为“潮流的大师”。

相传罗马第七王塔摩马战时,城内居民很少,尤其缺乏妇女。为了繁衍后代,罗慕路斯想出了一个计策,借口过狂欢节,邀请了邻国的萨宾人民。正当狂欢之际,大批英俊美貌的罗马青年混在欢乐的人群中,把萨宾的姑娘们掳掠一空。萨宾国王暴怒马勒杀全国骑士,经过几年训练,准备攻打罗马城,以雪国恨。一场血腥厮杀迫在眉睫。

画中描绘的是,萨宾妇女随着他们孩子冲向两军阵前,舍生忘死地要求战士们停止战争。画面中央是赫尔利亚王后,她中腰双手阻止住了丈夫罗慕路斯(原上有铁枷枷手者)和萨宾国王塔提乌斯的刀枪,他们的脚下是些霸伏在地吃惊的婴儿,为了孩子起生命,母亲们呼吁他们停止厮杀。面对如麻的刀枪,萨宾的妇女们临危不惧,体现母性的大无畏精神。由于萨宾妇女的阻止和双方的亲缘关系,最后总算取得了谅解,萨宾与罗马联合成一个强国。

整个画面打破了中轴对称均衡的构图形式,人物的造型极其匀称健美,完全按古典主义的美学原则塑造的,但人物表情激昂激越,充满了战斗气息。背景描绘的是古罗马的城堡,体现了罗马的古风。大卫的艺术融汇了各家风格,画风中的雄伟、肃穆、典雅等要素构造出那个时代所追求的“古典作风”,美术史上称这股潮流为“新古典主义时期”。

版学昭

① 一七九四年七月二十七日推翻了雅各宾党专政,因在法国新历法和二年七月九日,故名。

公元一七四八年,古罗马的康瓦纳城被发掘出来,长达一千七百年前的古城遗址令当时的学者震惊,又一次把古代艺术研究推向前进,而兴起的第三次学习古典艺术的热潮遍及整个欧洲。

世界名画欣赏 13/5

奥菲丽娅(1852—1853)

油画(76.2×111.8 cm)

[英国]密 莱(John Everett Millais, 1829—1896)

密莱的绘画常取材于文学,并把戏剧的因素注入画中,以此表达自己的感情倾向和对现实的抨击。

奥菲丽娅,是莎翁著名悲剧《汉姆雷特》中的女主人公。她与王子汉姆雷特相恋,俩小无猜,由于父辈的皇权争斗,汉姆雷特的父亲——丹麦王被阴谋毒死,母后也为其权霸占,以姆雷特从鬼魂显形中方知真情,他装疯待机以雪杀君夺国之耻。奥菲丽娅不明情由又由于父亲被心爱的人所杀,她震惊就绝于神经失常中投向深溪溺死在水中。

密莱费了二年时间,按照剧中情节塑造了一个漂在水面,安详昏睡的少女。她手握花枝,半启的嘴唇似乎还在轻轻低唱,绿色的纱裙如同风萍一样飘起和着落下的花瓣慢慢地随着溪流漂向远方。鲜花表示了奥菲丽娅对爱情的渴望,僵硬的手使人想起了她所受的巨大感情创伤,草丛间的白花朵朵象征着她的纯洁,也表现了奥菲丽娅生前没有得到真爱,渐渐地她的溪流漂浮着她那颗破碎的心。静寂浓郁的花丛,悲惨的意境催人泪下,如此优美和诗的造型,寄予画家对这场皇权斗争中成为牺牲品的弱女子的深切同情,令人为之心碎。

郎传谷

印象·日出(1873)

油画(50×65 cm)

[法国]莫奈(Claude Monet, 1840—1926)

蓝与白的雾霭里,薄薄一片朦胧,红日冲出薄雾升挂在空中,沐浴映衬着金色光辉,除了远处摇荡的小舟还依稀可辨,一切都沐浴在大气的氤氲中。正如诗人所吟唱的:

在黎明的薄纱里
高高地透着光辉
像是闪闪的明灯
阳光,辉煌,流溢的。

莫奈曾述过:“试图忘掉你眼前的一切,不论它是一棵树、一座庙或一片田野,只是想这是一小块蓝色,或是长方形的粉红色,这儿是长条状的紫色,当绘画下你所观察到的颜色和形体,直到它达到你欲抒的印象为止。”

《印象·日出》捕捉的就是这种不加修饰的,呈现在视觉感受中的瞬间印象。因此它也为印象派赢得明义性的声誉”。这种以视觉感受,在缤纷景色中寻找韵律、容纳与节奏,并在其中发现出“天然布局”,更为着不易发现的秩序组织画面,从莫奈七十年代作品的造型特征。

勒·阿弗尔港,是法国滨海的一个城市。画家的童年在那里度过,对那里的海港,总发怀有深情。画里的景色是画家从一个窗口写下的纪实,清澈透明的水波由阳光、波光、反映、折射形成的万千世界,就连弥漫的大气也都充满着颜色。

莫奈以敏锐的观察力和胆识,捕捉了大自然明媚、把夜与昼相交的瞬间,用诗一般的造型不可思议地传达出来。

黄忠英

· 一八七四年三月,一批青年画家在巴黎西旁大街35号勒达尔照相馆举办了《画家、雕塑家、版画家无名者画展》他们以革新的美学观与官方沙龙抗衡。

这幅同名世界具有历史意义的《印象·日出》是最受保守的评论者莫蒂列、《哑喉》杂志更借莫奈的这幅作品大肆挖苦。“这么自由自在的技巧,细线条也比这海景更完整更突然。”并给这幅新潮派的画家安上“印象派”的绰号。这一戏谑的嘲弄——“印象派”竟被美术史确定了下来,这幅画也就成为这场风潮的标志。

世界名画欣赏

13 / 7

天 魔(1890)

油 画(114×211 cm)

[俄国]弗鲁贝尔(Михаил Александрович Врубель, 1856—1910)

油画《天魔》，以奇异的紫色调与优美神祕的形象，创造了一个弗鲁贝尔的绘画世界。

高山之巅，怪石嶙峋，朵朵神奇似花的山岩间，一个年轻的巨人孤独地蹲坐着，凝视着阳光花，结实的身子肌肉发达，双手环抱膝前，手指也仿佛湿成了一丁。他嘴唇变薄，逆望着山后燃烧的落霞，沉浸在痛苦冥想之中。

他是超凡的神，此刻却成了无精打采的天魔。他孤独、自尊，抗拒上帝，怀疑上帝的仁慈。然而，世界上的一切美好的东西仍然深深地吸引着他，他也渴望幸福和爱情，得到如婴儿吮乳的乳汁，温暖和愉快。

天魔这形象，是俄罗斯文学中黑岩吟唱的一个巨人，由于反抗上帝的天使，激怒了神而被贬为魔鬼。别林斯基也分析基督教义中这形象时指出：天魔包含着对上帝专制暴虐的抗议和对自由的渴望。

弗鲁贝尔还是从这个形象的启迪中获得灵感，运用黄昏时那绚丽多变的色彩，组成一幅变幻着光的彩色玻璃拼装的镶嵌画。天魔的形体象巨石一样截映有棱角，花霞似的奇峰怪石冰冷晶莹，组成了变幻、潮湿的画面，营造了一个愤世嫉俗、充满悲剧色彩的绘画造型。

李东发

世界名画欣赏 13/1

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com