

尔乔漫画

Erqiao Caricature

韦尔乔 图 王玉北 文

大师早安

鲁本斯

委拉斯贵支

伦勃朗

哥雅

大卫

透纳

康斯太勃

安格尔

柯罗

德拉克洛瓦

GOOD MORNING MASTERS

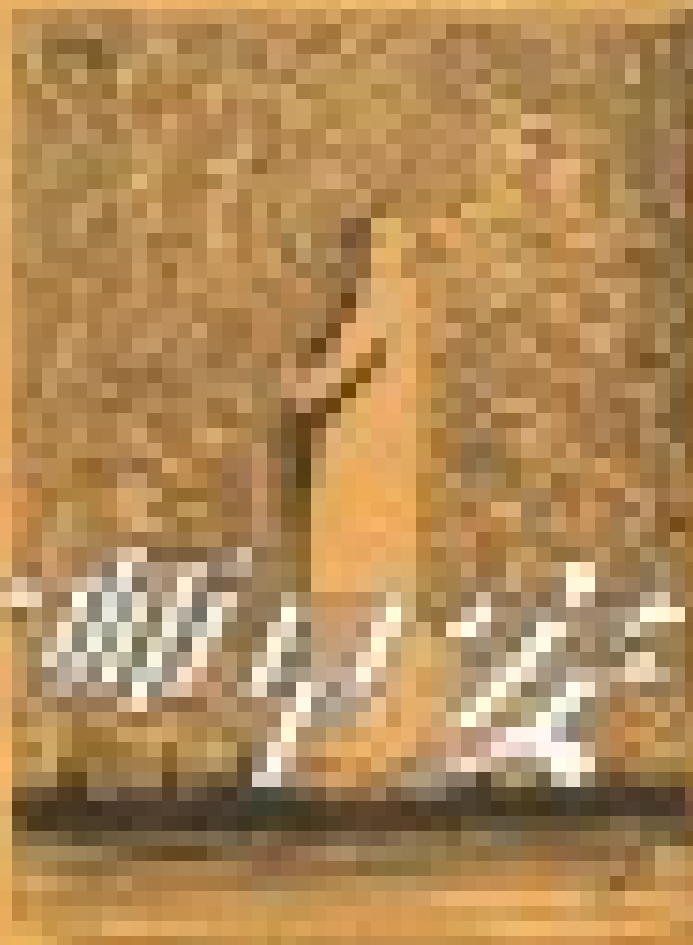

江苏教育出版社

JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

尔乔漫画
Erqiao Caricature

韦尔乔 图 王玉北 文

大师早安

Good Morning, Masters

丁28.2/15/15

江苏教育出版社

书 名 尔乔漫画·大师早安
作 者 韦尔乔 图 王玉北 文
责任编辑 徐金平 张 平
出版发行 江苏教育出版社
地 址 南京市马家街31号(邮编210009)
网 址 <http://www.1088.com.cn>
集团地址 江苏出版集团(南京中央路165号 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 江苏新华印刷厂
厂 址 南京市张王庙88号(邮编210037)
电 话 025-85521756
开 本 850×1260毫米 1/24
印 张 $7\frac{1}{2}$
版 次 2003年12月第1版
2003年12月第1次印刷
印 数 1—5190册
书 号 ISBN 7-5343-5331-9/G·5026
定 价 20.00元
邮购电话 025-85400774,8008289797
批发电话 025-83249327,83249091
盗版举报 025-83204538

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
邮购免收邮费,提供盗版线索者给予重奖

写在尔乔漫画的边上

尔乔漫画

“尔乔漫画”是一部关于西方近代艺术的书，包括《彷徨之旅》《呐喊之声》《弦中倒影》《雨中花园》《大师早安》《大象有形》六册。

西方近代艺术颇多，本书只涉及文学、音乐、美术三门。人们对于艺术的理解有多种，关于艺术的著作也有多样：精美雅致的大型画册，长篇大论的艺术史著，深奥晦涩的专业论文，通俗易懂的演讲文稿……不同的形式，阐述并丰富着同一个主题。“尔乔漫画”是在这些形式之外的又一种形式的图书。

本书关注的是严肃苍茫的艺术史中的活生生的人——艺术家，他们多是这样的人：生活阅历丰富，曾经遇到过许多现实矛盾，通过自己的思考，形成深刻的思想，并通过艺术作品生动形象地表现出来。当然，如果按照当代的标准去衡量，他们的思想观点、作品风格并不见得完全正确或无懈可击，有时甚至显得有些幼稚而另类。但是，即便是纯理想化的设想，也是希望达到社会进步的目的；即便是对社会黑暗的揭露，包含的也是关心国家民众的赤子之心；即便是对某些畸形现象的嘲讽，也不是因为一时的痛快，而是出于鞭策和教育的目的……在当时的历史条件下，他们的思想观点是闪光的，他们的作品是具有进步意义的，他们在艺术发展史上的地位也是有目共睹的。同样是观察人类的灵魂，他们比哲学家有趣而富有人情味；同样是理性的研究，他们比科学家更自由且富有想像力。

本书的编写，不是完全依附于艺术史的框架，来一次强解人意的阐释，而是大胆取舍，遴选出西方近代艺术史上的典型作家、作品及其思想观点，并配上相应的图画。对于每一位艺术家，基本上是按照人物介绍、主要作品、思想观点、主要贡献等的思路展开。这种看似随意的安排，省却了面面俱到的繁琐交代，直奔主题，惟取有用，力求简明，以便阅读，节省读者的时间。当然，所附带而来的不足之处则是“眉毛胡子一把抓”了。之所以这样取舍，是因为我们坚信，作为当代的读者，他们关心的是图书的“内容”，而不是表面的体裁，在乎阅读的质量，忽视数量。

用较少的时间，轻松阅读充满趣味的图书，得到精神享受，以此开拓视野，激发想像，或者愉悦性情，宽广胸怀，是我们出版“尔乔漫画”的主要宗旨。愿与读者诸君共勉。

2004/6/3

鲁本斯 (Rubens)

学艺 (2)	结婚 (3)	祭坛画 (4)
妙答 (5)	帕里斯的裁决 (6)	《被缚的普罗米修斯》(7)
《赫耳墨斯和阿耳戈斯》(8)		《劫夺吕西普的女儿》(9)
再婚 (10)	《惠美三女神》(11)	结语 (12)

委拉斯贵支 (Velázquez)

学画 (14)	升迁 (15)	逼真 (16)
游学 (17)	《布列塔城的投降》(18)	
《教皇英诺森十世》(19)		《侏儒塞巴斯蒂安》(20)
比赛 (21)	《纺织女》(22)	头衔 (23)
《宫女》(24)	逝世 (26)	结语 (28)

伦勃朗 (Rembrandt)

解剖课 (30)	初出茅庐 (32)	成名 (33)
竞价 (34)	婚姻 (35)	《夜巡》(36)
再婚 (37)	《盲人》(38)	《代理商》(39)
评判 (40)	陨落 (42)	结语 (43)

哥雅 (Goya)

学艺 (45)

《奇想集》(48)

凶手 (51)

结语 (54)

惹祸 (46)

玛哈的画像 (49)

黑色时期 (52)

《查理四世全家像》(47)

控诉 (50)

逝世 (53)

大卫 (David)

游学 (56)

《布鲁图》(58)

不耻下问 (61)

《萨宾妇女》(64)

结语 (67)

《荷拉斯兄弟的宣誓》(57)

《网球厅的宣誓》(59)《马拉之死》(60)

艺术观 (62)

《加冕式》(65)

变故 (63)

去世 (66)

透纳 (Turner)

成材 (69)

体谅 (72)

《暴风雪中的汽船》(76)

回避 (78)

海景画 (70)

赋诗 (73)

隐居 (79)

观察 (71)

《战船无畏号》(74)

露馅 (77)

苛刻 (80)

逝世 (82)

结语 (84)

康斯太勃 (Constable)

学画 (86)

深造 (87)

婚姻 (88)

源泉 (90)

区别 (91)

独特 (92)

大小 (93)

晚年 (94)

结语 (96)

安格尔 (Ingres)

先师 (98)

《里维耶夫人肖像》(99)

女人体 (100)

尊敬 (102)

气愤 (104)

回国 (105)

报仇 (106)

速写 (107)

批评 (108)

让座 (109)

苦干 (110)

逼真 (112)

向上 (114)

顺序 (115)

素描 (116)

《泉》(117)

结语 (118)

柯罗 (Corot)

学艺 (120)

拒婚 (121)

写生 (122)

卖画 (123)

荣誉 (124)

助人 (125)

趣事 (126)

戏谑 (127)

施舍 (128)

求异 (129)	赶紧 (130)	释疑 (131)
《梦特芳丹的回忆》 (132)		独特 (134)
排位 (135)	告诫 (136)	误会 (138)
物归原主 (139)	求实 (140)	严谨 (141)
仁慈 (143)	人道 (144)	抱歉 (145)
爱国 (146)	敬意 (147)	辞世 (148)
结语 (149)		

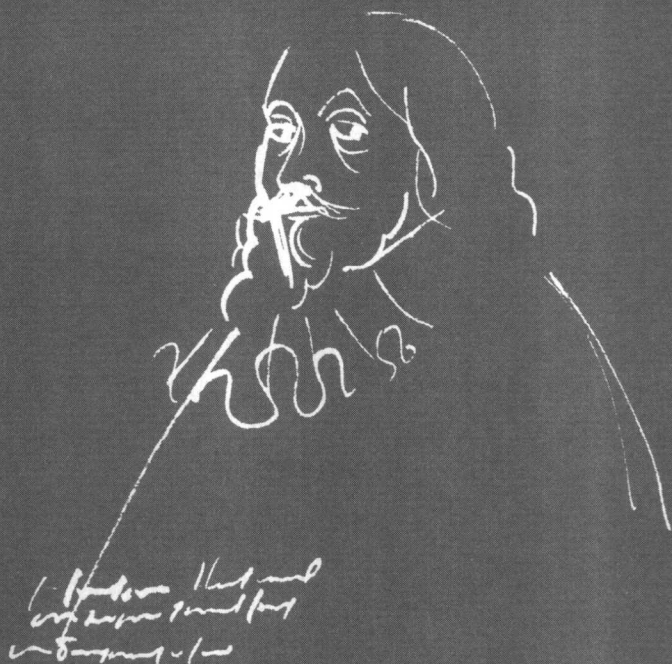
德拉克洛瓦 (Delacroix)

感动 (151)	成名 (152)	追随 (153)
召唤 (154)	相处 (155)	杰作 (156)
突破 (158)	邪恶 (159)	《希阿岛的屠杀》 (160)
反响 (161)	博学 (162)	选题 (163)
感悟 (164)	动态 (165)	《自由领导人民》 (166)
逝世 (167)	结语 (168)	

鲁本斯

1577-1640

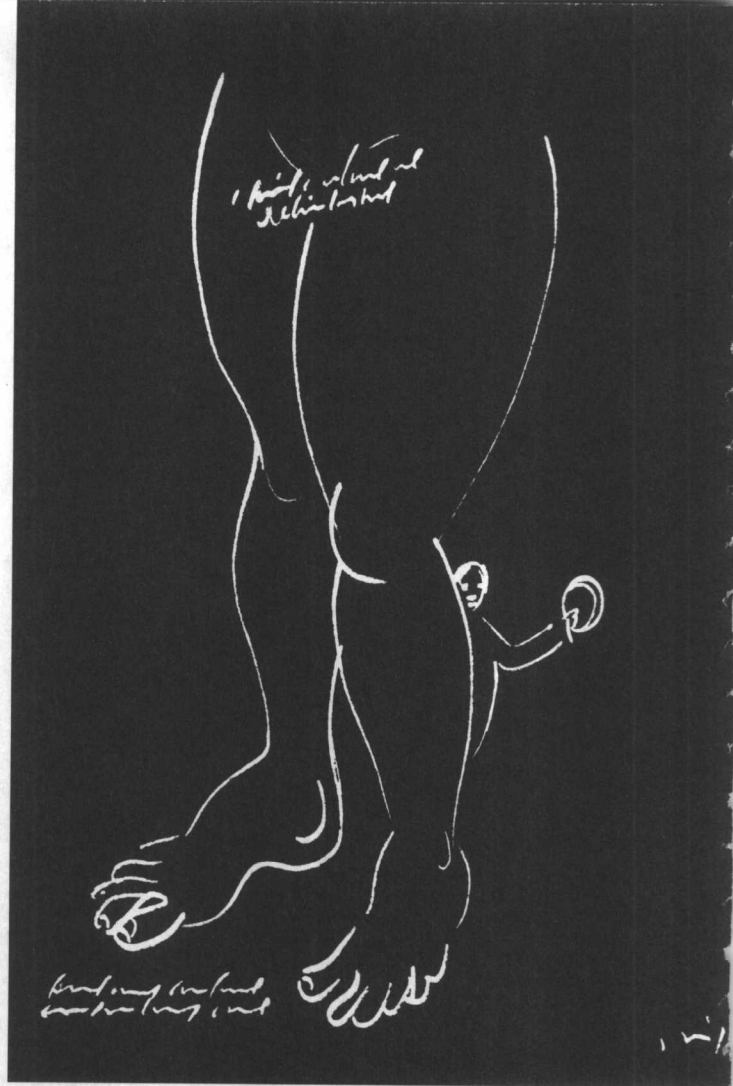
Rubens

Peter Paul Rubens

虽然把他踩在脚下或放在头顶上的人
的名字之多难以分清，但从没有人怀疑他
那澎湃汹涌的想像力。

学艺

鲁本斯在风景画家托彼阿斯·维尔哈赫特那里，在阿达姆·凡·霍普特那里，最后还在奥托·维纽斯那里学过画，但是对他来说，伟大艺术的真正学校还是去意大利的一次旅行。1600年5月，年轻的鲁本斯来到了意大利。他访问过罗马、热那亚、佛罗伦萨等地，并研究了古代文献，还有达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、柯雷乔、乔尔乔内、提香、卡拉齐、卡拉瓦乔的作品。

2 *Rubens*

鲁本斯

结 婚

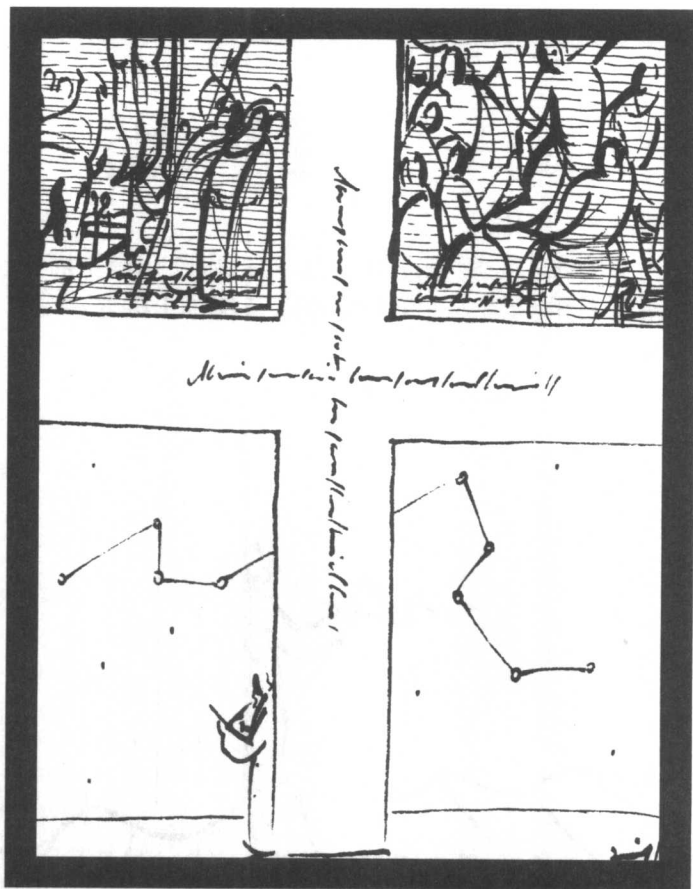
为表现他所获得的幸福,他把自己和妻子描绘在盛开的金银花背景上,那平稳的构图、随便的姿势以及精神上的亲密感,处处都表明他所得到的幸福。

祭坛画

1610年，鲁本斯创作了一幅大型祭坛画《上十字架》，早些时候又创作了另一幅《下十字架》(1611-1612)。

在宗教性构图以及这些年内画的其他图画中，包括鲁本斯所喜欢的神话题材的作品中，都可见到意大利经典绘画的影响，与此同时，也会感到佛兰德斯派的巴洛克新特点。

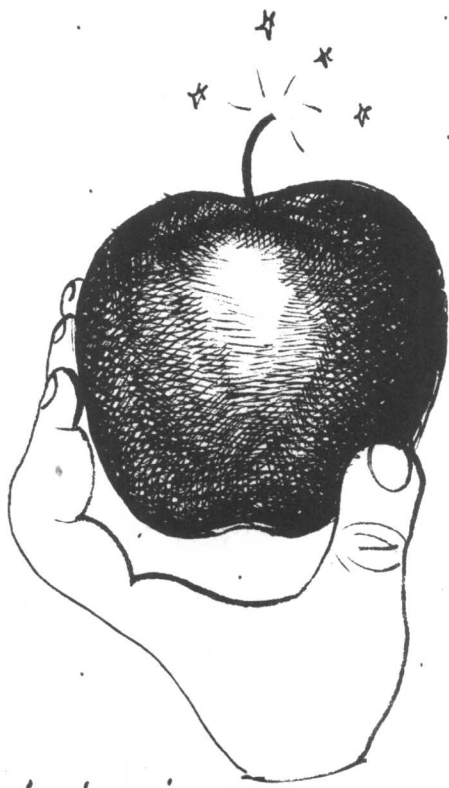
鲁本斯曾为西班牙国王出使英国。当他应邀作画时，英国的廷臣问他：“尊敬的大使阁下，您在业余时间经常以绘画自娱吗？”

“不，”鲁本斯回答说，“绘画是我的专业，业余我才当大使玩儿。”

妙答

帕里斯的 裁决

忒萨利王子珀琉斯与海洋女神忒提斯举行婚礼的时候，邀请了所有的神参加他们的喜筵，惟独没请纷争女神。她一怒之下，把一只刻有“送给最美丽的女神”字样的金苹果投到众神的宴席上。神后赫拉、智慧女神雅典娜、爱神阿佛罗狄忒都认为自己应得到金苹果。三女神争持不下，请宙斯来裁决。宙斯建议由特洛伊王子帕里斯来判定。

赫拉对帕里斯说：“若是你选中了我，我可以让你成为最伟大的君主。”雅典娜则许诺帕里斯得到战斗的荣誉和胜利。帕里斯不知如何是好。

这时，阿佛罗狄忒走过来，松开自己外衣的扣子，然后向帕里斯建议如果选中她，她将让他娶到世间最美的妇人。帕里斯立即把金苹果判给了阿佛罗狄忒。这位最美的妇人，就是宙斯在人间最美的女儿——斯巴达国王墨涅拉俄斯的妻子海伦。

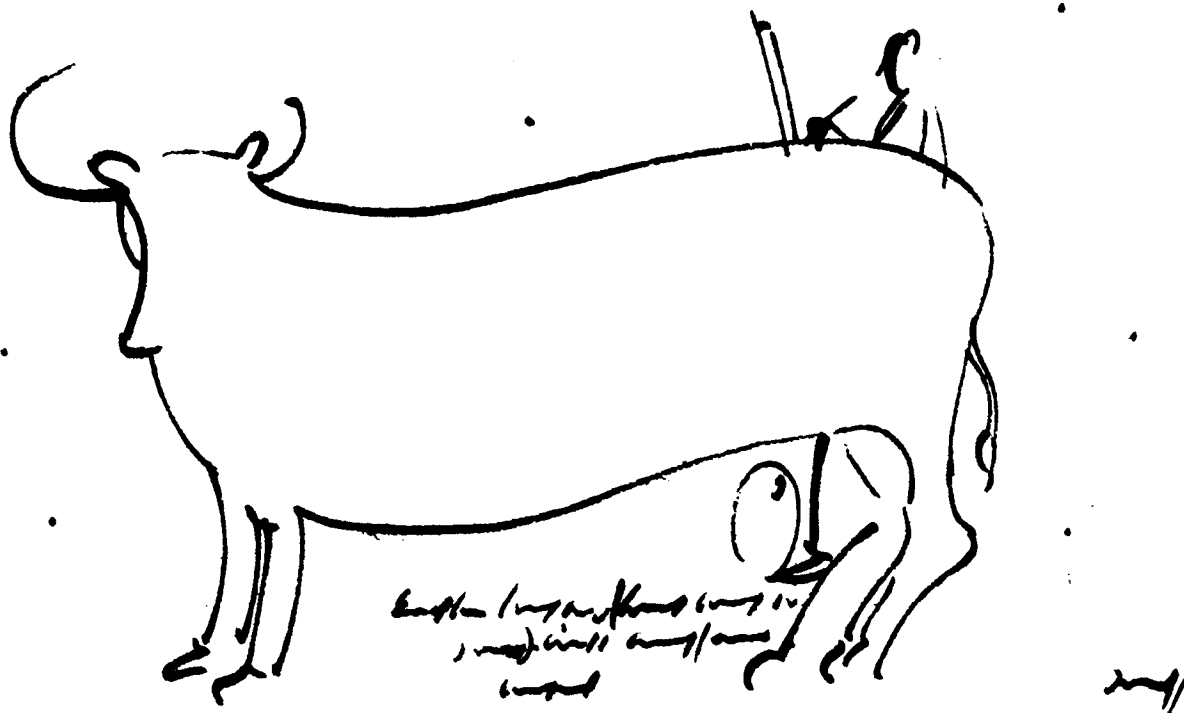
《被缚的普罗米修斯》

在《被缚的普罗米修斯》这幅作品中，一只鹫鹰张开巨大的翅膀，正在啄食着普罗米修斯的肝脏，一只利爪抓在他的头上。身材魁梧、体魄强健的普罗米修斯，倔强的面孔上流露出极为痛苦的表情，浑身肌肉绷紧，身体在扭动，力图驱走这只鹫鹰，却无奈被铁链紧紧地锁在岩石上。每当看到这一画面，就使我们心中不禁产生了对造福人类的先行者的崇敬之心。

在这幅《赫耳墨斯和阿耳戈斯》中，鲁本斯描绘出了一个动人心魄的时刻。此刻，赫耳墨斯的笛声已使阿耳戈斯伏身在树干上睡着，一百只眼睛已经全部闭上。赫耳墨斯不敢松懈，一只手仍然捏着牧笛继续吹奏，另一只手已悄悄地从身下将利刃抽出刀鞘。他的腿已蜷起，浑身肌肉已绷紧，似乎在瞬间即可跃起，用利刃砍下阿耳戈斯的头颅。树边，伊俄变成的小母牛在歪头注视着这紧张的一幕，她的形象可爱又富有灵性。从她哀怨又焦切的目光中，可以想象出她在阿耳戈斯看守下，饱受折磨的苦难经历。

《赫耳墨斯和阿耳戈斯》

8 Rubens

鲁本斯