

美中之美

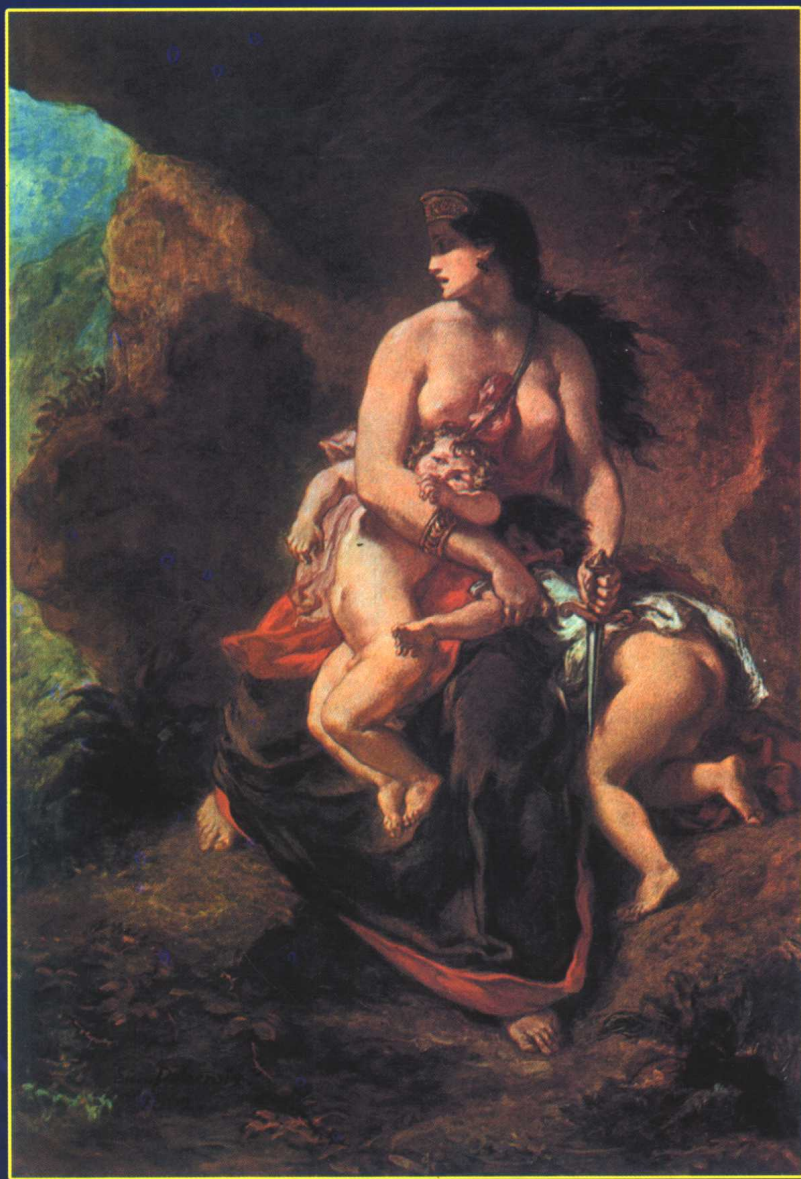
新

编

西

洋

美術作品故事選

知識出版社

新编西洋美术作品故事选

杨蔼琪
赵 锐 等编著

知 識 出 版 社

2003 年

总编辑：徐惟诚 社长：田胜立

图书在版编目 (CIP) 数据

新编西洋美术作品故事选/杨蔼琪, 赵锐著. - 北京: 知识出版社, 2003.2
ISBN 7-5015-3757-7

I. 新… II. ①杨…②赵… III. 美术-鉴赏-西方国家 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 009620 号

责任编辑：刘士忠

责任印制：徐继康

装帧设计：张同庆

知识出版社出版发行

(北京阜成门北大街 17 号 邮政编码: 100037 电话: 010-68315609)

<http://www.ecph.com.cn>

北京东屹科工贸有限公司排版

中国铁道出版社印刷厂印刷 新华书店经销

开本: 787×1092 1/16 印张: 6.375 字数: 210 千字

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-8000 册

ISBN 7-5015-3757-7/J·262

定价: 28.00 元

编者的话

近20年前，我们曾编辑出版过一本《西洋美术作品故事选》，受到广大读者，特别是青少年读者的欢迎。当年的小读者，今天有的已经成为学有所长的美术创作者和西方美术史家。

现在我们在原书的基础之上，对美术作品进行了一定的增删，基本保持了原书的规模和篇幅，使所收作品更具经典性、故事性、趣味性，是帮助读者了解、欣赏西方美术作品登堂入室的参考书。

2002年12月

目

录

罗马母狼·····	1
拉奥孔·····	3
逃亡埃及·····	5
客西马尼的祷告·····	7
阿佛罗狄特的诞生·····	9
耶稣受洗·····	11
最后的晚餐·····	13
四使徒·····	15
伊甸园·····	17
大卫·····	19
摩西·····	21
维纳斯与阿多尼斯·····	23
欧罗巴被劫·····	24
基督变容·····	26
宙斯与伊娥·····	28
珀尔修斯·····	30
婴儿虐杀·····	32
迦拿的婚礼·····	34
叙加古井·····	36
普罗米修斯·····	38
安达洛墨达·····	40
抢夺琉喀波斯的女儿·····	42
帕里斯的裁判·····	44
珀琉斯与忒提斯的婚宴·····	46
阿波罗与达芙娜·····	48
伏尔甘的熔炉·····	50
布列达的投降·····	52
丘比特与少女普塞克·····	54
参孙·····	56
夜巡·····	59
达娜厄·····	61
查理一世的一家·····	63
萨宾的妇女·····	65

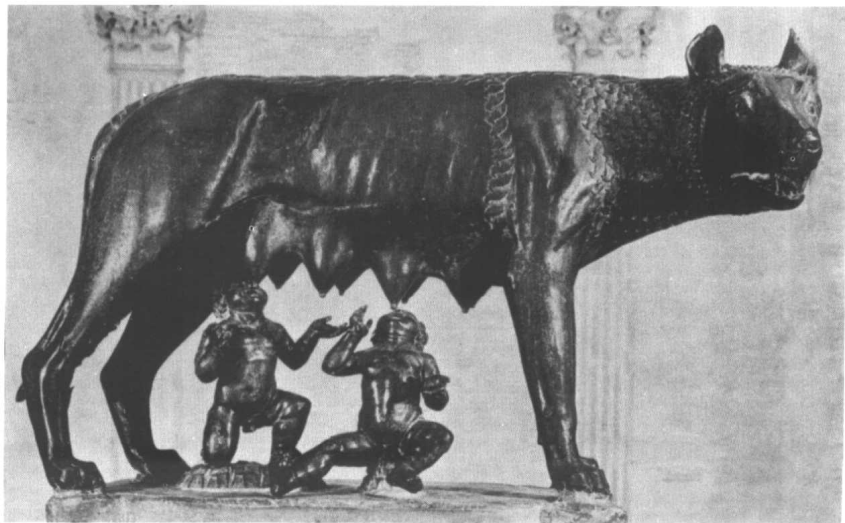
荷拉斯兄弟的誓言·····	67
马拉之死·····	69
斯芬克斯之迷·····	71
墨杜萨之筏·····	73
希奥岛的屠杀·····	75
萨丹纳巴勒斯之死·····	77
自由领导着人民·····	79
美狄亚·····	81
法厄同·····	84
宙斯与塞墨勒·····	86
莎乐美·····	87
加莱义民·····	89
赫拉克勒斯·····	91
格尔尼卡·····	93

罗马母狼

这座青铜雕像，受到全意大利人的崇敬，它不仅是古代罗马遗留下来的艺术珍品，而且向人们讲述了世界最古老的城市之一——罗马起源的传说。

特洛亚陷落之后，一部分特洛亚人乘船逃到海上。他们历尽千辛万苦，绕道地中海，来到意大利北部。在这里，他们建立了阿尔巴龙加城。但是不久，老国王依多米尔被狡诈的弟弟阿慕里乌斯阴谋推翻，关进地牢。篡位的叔叔为了斩草除根，杀死了自己的侄子，并强迫惟一的侄女瑞雅·希尔维亚作了祭司，终身不许嫁人。但是，战神马尔斯却偷偷地爱上了这位美丽善良的祭司，和她生了一对孪生兄弟：罗慕路斯和瑞默斯。孩子被发现后，阴险狠毒的阿慕里乌斯派人把两个婴儿偷出来装进一只竹篮，抛入了正在泛滥的台伯河。竹篮顺着滔滔河水飘流而下，在河流浅滩处被树枝挂住。洪水退去以后，婴儿嗷嗷的哭喊声引来一只母狼，它正在到处寻找自己被河水冲走的狼崽儿。母狼慈爱地舐干了湿漉漉的孩子，把自己饱满的乳房送进婴儿的口中……

不久，一位牧羊人弗斯图路斯发现了这对孪生兄弟，把他们抱回去抚养成人。由于罗慕路斯兄弟喝过狼奶，所以长大后孔武有力、英勇善战。他们在弗斯图路斯的指点之下，团结牧人，杀死了残暴的阿慕里乌斯，把城邦还给了外祖父依多米尔。此后，兄弟两人带领自己的战士，在母狼哺育过

他们的地方，建起了一座更加雄伟坚固的新城。可是，在新城命名的问题上兄弟之间发生了冲突，两人都坚持要用自己的名字命名。罗慕路一怒之下，杀死了弟弟。于是根据他的名字，把这座城市叫做罗马。罗慕路成了第一位罗马国王。据说古罗马的纪年就是从这一年(公元前735年)开始的。

为了纪念用自己乳汁哺育了罗马的母狼，在公元前6世纪，罗马召集工匠，浇铸了这尊青铜像。原像下面没有婴儿(一说为罗马被蛮族攻陷时遗失)，16世纪又加上了这两个仰头吸吮乳汁的孩子。母狼形象基本写实，它歪着头，竖起两耳，微露利齿，瞪大了眼睛警惕地监视着周围，随时准备保护吃奶的孩子。它腹下的乳房格外丰满，充溢着养育生命的乳汁。狼，自古以来总是给人以凶恶之感，可是在这里，艺术家却赋予它多少母爱！另外，叫人叹为观止的是，母狼与腹下的婴儿这两件相隔两千余年的艺术品，竟能配合得如此天衣无缝，浑然一体。

拉奥孔

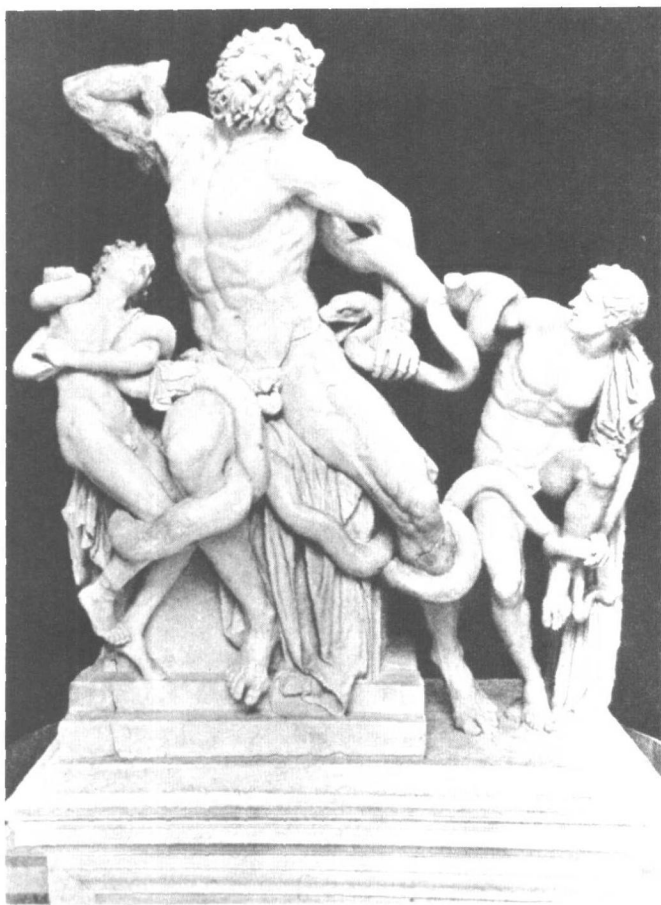
阿耶桑德罗斯、诺多罗斯、波利佐多罗斯(合作于约公元前1世纪)

特洛亚战争进行到第10年,双方损失惨重,特洛亚城最有名的勇士赫克托尔和斯巴达最勇武的统帅阿喀琉斯都战死了。在希腊联军的军事会议上,著名将领俄底修斯想出一条妙计:全军暂时撤退,在海滩上留下一匹巨大的木马,马腹中藏满勇士。再派一名能说会道的战士诈降特洛亚,劝说特洛亚人把木马拉进城去。到了深夜,马腹中的勇士与杀回来的大军里应外合,攻陷城池。

在雅典娜的帮助下,木马很快造好了。它是那样巨大,里面能藏下百名

全副武装的战士。俄底修斯亲自率领这些战士,其中还包括斯巴达国王墨涅拉俄斯和阿喀琉斯的儿子菲罗克忒忒斯。在夜幕的掩护下,希腊人悄悄撤走了,把木马留在了沙滩上。

太阳升起来了,特洛亚人惊奇地发现希腊联军全部撤走了,在空旷的沙滩上孤零零地站着一匹巨大的木马。特洛亚士兵跑到木马跟前,发现了希腊联军的一个逃兵,名叫西农。西农告诉特洛亚人,联

军因得罪了雅典娜而得到预言，他们必须撤走，并给雅典娜献上祭礼，于是造了这匹木马。但他们怕特洛伊人把它拖进城去献给女神，使他们的献祭变成敌人的礼物，因此把木马做得比城门还要大。特洛伊人听完，马上动手要把木马拉进城去作为他们的祭礼，但被聪明的祭司拉奥孔大声阻止住：“这是谎言！你们怎能相信狡猾的敌人呢？谁知道这不是一个阴谋诡计呢？俄底修斯的聪明狡诈是举世闻名的！”

说着，拉奥孔从士兵手中取过一支长矛向木马投去，矛头深深嵌入马腹。木马中的勇士们吓坏了，特洛伊人也犹豫了。就在这时，明镜般的海水突然分开，两条巨蟒飞快地向沙滩游来。它们的眼睛喷着火焰，张开血盆大口，露出利齿，奔向拉奥孔。拉奥孔的两个儿子跑来援救父亲，但3个人一起被巨蟒缠住，窒息而死。两条巨蟒放开瘫软的尸体，爬进雅典娜神庙，不见了。特洛伊人被这一情景吓呆了，他们认为这是神灵对拉奥孔阻止把木马拉进城去的惩罚。于是在城墙上拆了一个缺口，把木马拉进城去，停在广场上。

这一无法挽回的错误，使俄底修斯的妙计实现，特洛伊城终于陷落了、毁灭了。

1506年，意大利罗马的一位种植园主要扩大自己的葡萄园，挖出了这件雕塑。著名雕塑大师米开朗琪罗看到之后，惊叹道：“不可思议！”雕塑中3个人、两条蛇，人物随着蛇的缠绕而扭动，构成一个运动感非常强的整体。在这无声的艺术品前，我们似乎能听到痛苦的呐喊和呻吟。

逃亡埃及

乔托(约1266/1276~1337)

乔托·迪·邦多纳出生于意大利佛罗伦萨北郊韦斯巴那诺村的一个农家。他在一个偶然的机会结识了佛罗伦萨的名画家契马布埃(约1240~1302年),成为他的学生。他的画艺很快超过了老师,但丁在他不朽的作品《神曲·炼狱篇》中曾这样称赞过乔托:“契马布埃想在绘画上立于不败之地,可是现在得到喝采的

却是乔托,因此那另一个的名字默默无闻了。”在乔托的时代里,佛罗伦萨的黑暗统治已经结束,但丁、薄伽丘、佩托拉克这些思想界、文学界的巨人已经出现,但绘画和雕塑却仍未完全从中世纪的樊笼中走出来,仍然充满着僵化呆滞的神化因素,是乔托开始真正地给绘画注入了人文主义的因素,给文艺复兴的繁荣提供了新的契机。

《逃亡埃及》是乔托为圣方济各教派教堂所作的壁画。作品描绘了《新约·马太福音》中的一个故事:耶稣降生后,3位博士受希律王之命来拜访,因他们梦中被主指示不要去见希律,就从别的路逃回本地了。他们走了以后,有主的使者在圣母玛利亚的丈夫约瑟的梦中显现,告诉他说:“快起来,带着小孩子同他母亲逃到埃及去,住在那里,等我吩咐你,因为希律王必定要寻找小孩子,要除灭他。”约瑟就连夜带着孩子和他的母亲逃到了埃及。果然,希律见自己被博士愚弄,大发雷霆,杀了伯利恒城中所有两岁以下的孩子。约瑟带着耶稣和他

的母亲一直住在埃及。到希律王死了以后，便有主的使者在约瑟的梦中显现，告诉他：“起来！带着你的小孩子和他母亲到以色列去，因为害你的小孩子性命的人已经死了。”这样，约瑟就起来，把小孩子和他的母亲带到以色列去了。

这幅画画面中央是圣母玛利亚抱着小耶稣骑在毛驴上。画面右侧步行的是约瑟，约瑟上方的小天使是主的使者。画中的圣母子显出一种庄严圣洁的美，是乔托理想中人文主义精神的化身。圣约瑟与几个随从则有更多的现实中的人的生动之感。整个画面处理得和谐而自然，一改中世纪绘画的呆板之气。

但由于乔托所处时代的局限，人的独立性并没有被充分地强调，所以从这幅画中我们还是可以找出对精神性因素过分追求的痕迹来。

客西马尼的祷告

乔万尼·贝利尼(约 1430~1516)

乔万尼·贝利尼被认为是威尼斯画派的创始人。15 世纪的威尼斯是整个地中海的商业中心，整个城市充满了繁华的世俗气氛，地中海自然风光的绚烂色彩和当时奢靡豪华的生活所带来的享乐主义情调，构成了威尼斯画派的主题。

《客西马尼的祷告》作于 1470 年，是画家早期的代表作。这一时期乔万尼·贝利尼受姐夫曼坦尼亚的影响较大，他形成自己的风格是在 15 世纪末期。《客西马尼的祷告》取材于《圣经·新约·路加福音》：耶稣在与门徒们共进了最后的晚餐后，唱完诗照常去橄榄山做祈祷。到了客西马尼园以后，耶稣对门徒们说：“你们在这里等我祷告回来。”于是就带着彼得、雅各、约翰同去，对他们三人说：“我心里难过得要命，你们在这里，等候警醒。”于是离开他们跪下祷告。这时，有一位天使在空中显现，来增添他的力量。耶稣极其悲痛，祷告更加恳切，汗珠大如血点，滴在地上。耶稣回来，看见门徒们都睡在地上，就说：“你们就不能同我警醒片刻吗？你们的心灵固然愿意，肉体却软弱了。快起来祷

告吧!免得入了迷惑。”耶稣第二次又去祈祷,回来见门徒们因为非常的困倦,又睡着了。他又做了第三次祈祷,回到门徒身边,说:“现在你们仍然安睡,可你们哪里知道,人子被卖在罪人的手里,这时候已经到了,看那,出卖我的人已经走近了。”说话之间,果然来了许多人,十二门徒之一的犹大就走在最前头。

在画面中央跪着祈祷的耶稣,虔诚而悲痛,在他的上方是长着翅膀手拿圣杯的小天使,隐隐出现在云端,画面左下方躺着的三个人是彼得、约翰和雅各。远处走来的是捉拿耶稣的人,为首的便是犹大。这幅画的背景,色彩丰富透明而抒情,一派威尼斯乡下的田园风光。人物的衣服质感华丽,显示出威尼斯画风的端倪。这幅画的背景阳光感非常强烈,空间关系也处理得非常开阔而深远,这说明当时的风景画已开始逐步走向成熟。

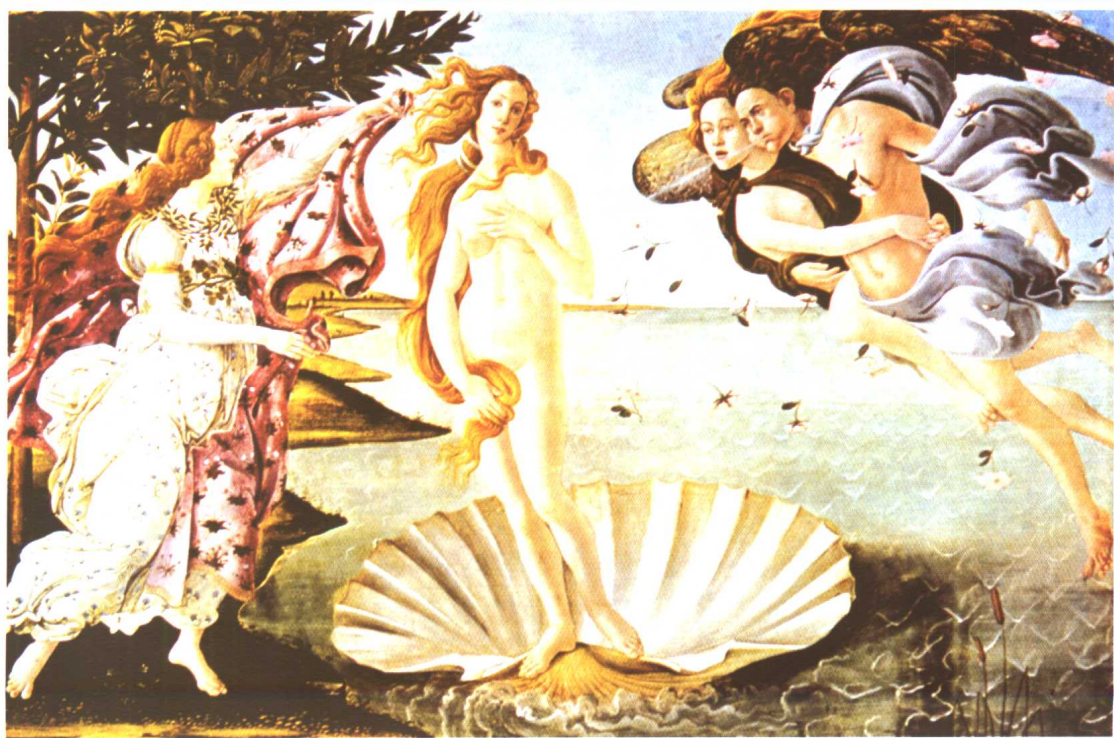
阿佛罗狄特的诞生

波提切利(1444~1510)

爱神，在古希腊神话中叫阿佛罗狄特，在古罗马神话中则称维纳斯，所以这幅画也有人称为《维纳斯的诞生》。在神话中，她掌管人类的爱情、婚姻、生育以及一切动植物的生长和繁衍。在地中海一带。她还是航海远行的旅行者的保护神。

阿佛罗狄特是奥林匹斯山上最早的神祇之一。一种说法是她与众神之王宙斯同辈，是最原始的天神乌拉诺斯和地神该亚之子克洛诺斯所生。克洛诺斯在推翻了乌拉诺斯之后，把他吞吃了，把骨头吐到海里，于是大海的泡沫中诞生了阿佛罗狄特。另一种说法为她是宙斯所生。

宙斯生性好色，而他的妻子赫拉又最爱吃醋，所以宙斯在追逐海洋女神时怕被赫拉发现，就变成一片泡沫把海洋女神裹了起来，于是生出了阿佛罗狄特。

不管哪一种传说，阿佛罗狄特都是从海水中诞生的。

传说她一从海水中升起，就已经是一个少女，完美无瑕。她的美丽，轰动了整个神界，几乎所有的神都向她求爱，这使她骄傲而轻佻。也许是因为宙斯无法占有她，就把她许配给最丑陋的神——火神赫淮斯托斯。火神也是工匠之神，掌管着天上人间的劳作，非常忙碌。阿佛罗狄特常常趁丈夫外出工作时与别人幽会，其中她最喜欢的是战神阿瑞斯和美少年阿多尼斯。

阿佛罗狄特与阿瑞斯共生了5个子女，但是赫淮斯托斯的却一个也没生。最后火神终于听到了风声，知道妻子不忠实。有一天，他假装出去工作，中途又带着自己打造的铁链赶回来，把正在幽会的阿佛罗狄特和阿瑞斯双双捉住。而阿多尼斯只是个凡人，但因为他的英俊，被阿佛罗狄特深深地热恋着。为此，阿瑞斯非常忌妒他，千方百计要杀死他，可是因为爱神的保护，总未得逞。一天清晨，阿多尼斯没有叫醒阿佛罗狄特就独自出去打猎，结果被战神的野猪咬死。阿佛罗狄特悲痛万分，哀告宙斯，宙斯特准阿多尼斯每年春夏复活6个月，与爱神团聚。

画家波提切里用如歌的画笔，描绘了他想象中阿佛罗狄特诞生时的情景：她站在漂浮的彩色贝壳中从浪花里冉冉升起，风神在她左面鼓起春风，把她送向海岸；春神把鲜花洒在她身上，准备为她披上红色的斗篷。阿佛罗狄特亭亭玉立，清秀美丽，秀发飘逸，脸上带着几分爱的惆怅，预示着爱的缠绵悱恻。

波提切利是意大利文艺复兴时期乔托之后、达·芬奇之前最重要的画家。他的画优美浪漫，完全冲破了宗教的禁锢。中世纪以来，他是第一个抛弃宗教题材而转向古希腊神话和世俗题材的画家，也是最早大胆表现裸体形象的画家之一。

耶稣受洗

达·芬奇(1452~1519)

莱奥纳多·达·芬奇生于意大利佛罗伦萨的芬奇镇。他具有出众的感受力、奇异的想象力和超人的创作力。他生活在文艺复兴盛期，成为这个时代最具影响力的一代宗师。

《耶稣受洗》是达·芬奇的一幅早期作品。据说，这幅画的大部分是他的老师委罗基奥画的，因为老师在绘画过程中生病又赶着要这幅画，便由年轻的达·芬奇代他完成了右下角的两个小天使。老师病好后看见这幅作品，深为徒弟的艺术所折服，认为达·芬奇必定会超过自己，便从此不再画画而改学雕塑，后来成为文艺复兴时期的一位雕塑大师。

《耶稣受洗》取材于《新约·马太福音》中的一个故事。画面右侧的人是施洗约翰，他比耶稣早6个月出生。图中，他身穿粗陋的骆驼毛衣服，腰束皮带。传说约翰以蝗虫和蜂蜜裹腹，身体健康，在旷野中传教。耶路撒冷犹太全境和约旦河谷一带的人都纷纷来找约翰，坦诚忏悔，在约旦河里受他的洗礼。而此画表现的则是耶稣从加利利的拿撒勒来到约旦河，见到约翰，要受他的洗礼。开始，约翰拉住他说：“我应当受你的洗礼才对，你怎么反到上我这里来了？”耶稣回答说：“你暂且允许我受你的洗礼，我们理当这样，才能尽符神意。”约翰听了这话，便答应为耶稣洗礼。于是耶稣在约旦河里受了约翰的施洗。画面抓住了正在施洗时的情景：耶稣虔诚地站在水中，先知约翰则表情庄重神圣地为耶稣施洗。这时天忽然开了，圣灵从天上飞了下来，像鸽子一样，落在耶稣身上。圣经中说这时天空中还传下主的声音：“你是我的爱子，我为你感到喜悦。”

这幅画的背景处理据说也是由达·芬奇完成的。画面上的自然景物真实、朦胧而神秘，空气透明的感觉表现得相当出色，大气好像浮动于整个画面之中。达·芬奇所画的两个小天使据说是以自己为模特画的，姿态优美、自然。一个