

Paintings

The World Complete Works of Priceless Scrolls of Paintings

世界名画全集

京华出版社

世界名画全集

(第五册)

总顾问 张夫也
主编 张弘苑

京华出版社

斯塔布斯 即乔治·斯塔布斯 George Stubbs (1724 — 1806 年)

英国杰出的动物画家和解剖学家，从小就爱好画马。他的父亲是较为富裕的制革商，斯塔布斯的学艺主要途径是自学。20岁以前，一直在利兹、约克两郡画肖像。后来热衷于解剖学，至22岁时，对动物的生理结构极感兴趣，专画动物各种姿态的画稿，为此，他又去约克医院学习动物解剖课。1754年他游访意大利。时间虽不长，但文艺复兴时期的杰作给他以丰富的营养。后来他在总结自己时说，他的艺术信念仍是面对生活，认为艺术灵感的源泉在自然之中。

惊马

英国 斯塔布斯 1770年 101.6×128.6cm 布 油彩 利物浦 沃克美术馆

斯塔布斯和庚斯勃罗一样，既喜欢画肖像也喜欢画风景，但是最让他心驰神往的还是骏马。斯塔布斯不仅注意观察马的外表，还忠实于表现马的躯体结构，潜心地关注它们，研究它们。他仿佛是骏马家族的荣誉成员，得以深入这个高尚而又非人类的物种的每一方面。他对动物生命的脆弱同样敏感。《惊马》完全可以从弗洛伊德关于噩梦的解释中找到根源。一匹白马走在风中，因惊恐于黑暗中一头狮子的逼视而猛然收住四蹄。圣洁的光芒照在它惊恐的躯体上闪着神秘而耀眼的光。这是一个凝固了的恐怖画面。画家把结果留给我们自己去猜测。

母马与小驹

英国 斯塔布斯 1760—1769年 102 × 162cm 布 油彩 伦敦 泰特美术馆

《母马与小驹》是斯塔布斯画遍各种马匹，并在理论上出现了一个飞跃的阶段佳作。画上有五匹马，悠闲于大自然中，三匹母马，两头小驹。小马正在母马腹下吸奶。细密的毛色，棕白相间。右侧是一匹肥壮的白马，左边的则是棕色母马，中间两匹马色十分协调。古典主义所崇尚的线与色的形体布局，被画家运用在画马的生活中，这是独一无二的创举。

庚斯勃罗 即托马斯·庚斯勃罗 Thomas Gainsborough (1727 — 1788 年)

英国肖像画家、风景画家。曾为皇家美术学院筹建成员。创作结合尼德兰画派现实主义和法国牧歌式浪漫情调，创造了光色清新、富有诗趣的风格。作品多以柔和的色调描绘贵族奢华的盛装和高傲悠闲的姿态，为上层社会所喜爱，如《蓝衣少年》、《阿尔斯顿小姐》和《清晨漫步》等。亦作表现农民生活的风俗画，如《村舍的门》、《樵夫》、《曳狗牧童》等。

罗伯特·安德鲁斯夫妇

英国 庚斯勃罗 1748 年 70 × 120cm 布 油彩 伦敦国家美术馆

《罗伯特·安德鲁斯夫妇》肖像是庚斯勃罗早期的代表作，英国绘画史认为其是最富英国味的肖像画之一。19 世纪英国风景画家康斯特布尔，便是从这一幅画的写实背景中受到启示的。

庚斯勃罗的肖像艺术是最附合盎格鲁—萨克逊民族性格的，这幅《罗伯特·安德鲁斯夫妇》便是一例。它是画家于 23 岁时画的。为了表现上流社会的优雅的生活，当时富有的求画者喜欢让画家把自己置于一种特定的大自然中来描绘，使这种新型的肖像画具有一定的生活典型意义。

在这幅画上，一对贵族夫妇悠闲地在旷野的一棵大树下，树旁还有特为他们摆设的舒适靠椅。男的扶着猎枪，站在妻子的身旁，穿戴整齐；女的身穿华贵的撑裙、塔夫绸、蝉翼纱和打褶的缎带。如此盛装打扮，哪里像是在行猎。这是一种流行肖像画，打猎是贵族们最时髦的乐趣。

阿尔斯顿小姐

英国 庚斯勃罗 1760年 228 × 166cm 布 油彩 巴黎 卢浮宫

与雷诺兹的庄严和宏伟不同，庚斯勃罗总是以浪漫的心情对待他的人物，赋予人物以独特的个性和高贵的气质。他的肖像画是素描与色彩完美结合的产物。他的笔触飘逸，形成了生动活泼的个性，他爱用长线条和不稳定的构图。在他的肖像中表现了许多上流社会人物，特别是妇女的形象，人物充满了画家所追求的自由和真挚的理想和奔放的节奏感。与同时代人的作品一样，他的人物是经过美化的，肩总是画得窄一点，脖子显得长一些。这幅画的主人就是英国当时的一位贵族小姐。庚斯勃罗喜欢表现贵妇人，一方面与他喜爱幻想的性格有关，另一方面与衣服上那些变化莫测的衣纹、褶皱和高光有关，这些都是他喜欢描绘的。

蓝衣女子

英国 庚斯勃罗 1770年 76 × 64cm 布 油彩 圣彼得堡 艾尔米塔什博物馆

庚斯勃罗的肖像画是素描和油画完美结合的产物。在他的大量肖像画中，表现上层社会的肖像，特别是贵妇的肖像最为精彩。《蓝衣女子》是庚斯勃罗在色彩运用上对英国传统技法的一次突破，而且是一次成功的突破。由于雷诺兹曾说过：“蓝色不能在画中占主要地位。”他的话曾被英国美术界当作金科玉律，而庚斯勃罗偏要用蓝色来画像。这行动本身就是对清规戒律的挑战，更不用说他在艺术上所取得的成功了。这一成功使他在设色上更为大胆了，难怪19世纪英国著名评论家罗斯金(John Ruskin)曾夸张地称庚斯勃罗是鲁本斯以来最伟大的色彩画家。

清晨漫步

英国 庚斯勃罗 1785年 236.2 × 179.1cm 布 油彩 伦敦国家美术馆

此画描绘的是21岁的年轻绅士威廉·哈勒特和他的新娘伊丽莎白清晨一起相伴散步的情景。这幅双人肖像画从构图处理和色彩表现上来看，都是十分成功的，是庚斯勃罗为新婚夫妇所作的漂亮的肖像画中有代表性的作品。画家以清爽的色调，描绘了深远宜人的环境景物，茂密的树叶在晨辉中变得更为泽润鲜丽，衬托出新婚夫妇潇洒美丽的形象，幸福甜蜜的心境。一只毛茸茸的小狗，跟随着主人身边，增添了画面中缓缓行进的运动感。

莱特 即约瑟夫·莱特 Joseph Wright (1734 — 1797 年)

英国画家，在艺术中主要表现工业题材，并善于运用人工光线。他充满着月光和烛光的画面，将新的机械时代的写实主义与包含在工业和科学中的浪漫主义相结合。表现技术主题的画，部分受卡拉瓦乔追随者的影响，作品有《空气泵的实验》和《太阳系仪》，其肖像画也极引人注目。

空气泵的实验

英国 莱特 1768 年 184 × 243.5cm 布 油彩 伦敦国家美术馆

18 世纪中叶，英国最早发生工业革命，这是一场由一系列技术革命引起的从手工劳动向动力机械生产的重大飞跃。英国全社会掀起了一股科技发明、科学创造的热潮，画家受这个时代的感召和鼓舞，创作了这件作品，旨在说明科学实验、科学创造给人带来的乐趣，给社会带来的进步。

莱特在绘画中对光的兴趣显示出他也是一个自然科学家。在《空气泵的实验》中表现了两种光源，月光与烛光，但主要的光是反射在围观者身上的烛光，它显示了人物的戏剧性：科学家在实验室里将小鸟放在密封的玻璃罩中做着真空的实验，有几个人在关注地围观，画面中央的小女孩恐惧地瞪大眼睛，为小鸟的安危而担心。左边前景中的人拿着一个表，实验者在等待着阀门转动的信号，全场的每一个人，以及实验仪器都强调出严肃的气氛。左边的年轻夫妇显然是在关注着比科学更多的内容。这一作品中有富人、科学家、哲学家，等身大的人物构成金字塔形的群体，造成作品强大的内聚力。莱特把当时的社会生活和科学进步以古典艺术的纪念性表现出来，为高级艺术带来一种新的题材。

佐法尼 即约翰·佐法尼 Johann Zoffany (1733—1810年)

英国画家。英国皇家美术学院的创建人之一。他擅长多人物的风俗场景的油画，偶尔也画些肖像。早年在德国和意大利学习绘画，约于1761年来到英国，立即拜倒在威廉·霍加斯的门下。可惜他观察社会的目光远不如他的老师锐利。他看不到英国社会各种否定性世像，只能依样葫芦，画些流行性风俗题材，因而画面的题材平常得很。有时他不得不到戏剧作品里去寻找灵感。

乌菲齐美术馆收藏室

英国 佐法尼 1772—1780年 123.5 × 154.9cm 布 油彩 伊丽莎白二世收藏

在世界所有美术馆中，乌菲齐以其丰富的意大利文艺复兴绘画作品收藏而独具特色。我们所熟悉的作品如乔托的《庄严的圣母子》、波提切利的《春》和《维纳斯的诞生》、西莫尼·马丁尼的《圣母领报》、马萨乔的《圣安娜与圣母子》、安杰利科的《圣母加冕》、乌切罗的《圣罗马诺之战》、达·芬奇的《圣母领报》与《博士来拜》、米开朗基罗的《圣家族》、拉斐尔的《金丝雀圣母》和《利奥十世与两位枢机主教》、提香的《花神弗洛拉》和《乌尔宾诺的维纳斯》等都珍藏于此。画家抓住这一特点，将这些珍品汇于一室，又有数人观赏、临摹，更加强了美术馆的艺术气氛。看着这件《乌菲齐美术馆收藏室》，仿佛通过时间隧道，回到了那个杰作叠出、大师辈涌的时代，领略到意大利文艺复兴艺术的风云变幻。

雷伯恩 即亨利·雷伯恩

Henry Raeburn (1756 — 1823 年)

是苏格兰杰出的油画家。18世纪末19世纪初大不列颠艺术中现实主义派最著名的代表人之一。主要在爱丁堡工作，1785—1787年居罗马。他作了很多苏格兰贵族和知识分子的肖像画，雷伯恩的肖像画，很多方面都接近于与他同时代的英国肖像画家雷诺兹等人的作品，以其形象的雄伟、真实和富于人性化、形式的纪念碑性的概括，笔法的豪放果决、滋润的深沉的色彩以及明暗的大胆对比而出色。

阿拉斯泰上校

英国 雷伯恩 1812年 241
× 150cm 布 油彩 爱丁堡 苏格兰国家美术馆

雷伯恩在他的作品中，描绘了一些具有意志和毅力的人物肖像，笔下的人物简略鲜明，喜欢用强烈的明暗对比来增加画面的生动性。他的肖像画不同于其他人，他不矫饰所画的对象，但很准确，性格鲜明，他的作品很好地表现了苏格兰人的容貌。雷伯恩作画时从来不先画素描，也不在画布上打稿子，而是大胆地直接用油画色画出明暗，从而刻画出人物的性格特点。他喜欢用强烈的侧光，用笔稠密粗阔，别出一格。比如他的代表作《阿拉斯泰上校》，人物面部表情细腻生动，服饰、帽子以及挂在墙上的物品刻画细致入微，可见画家的绘画风格是讲求细致写实的。

劳伦斯 即托马斯·劳伦斯

Thomas Lawrence (1769 — 1830 年)

英国画家。生于破落商人家庭，少因家贫曾在乡村小酒店工作，并用粉笔为顾客免费画像，后又到巴思镇用彩色蜡笔为来往的国内外游客画像。所画形象栩栩如生，极受欢迎。18岁时得雷诺兹帮助始进皇家美术学院学习。21岁名闻全国，当选为副院士，23岁时继雷诺兹被指定为英王画像，并选为院士。1820年被选任院长。

约翰朱利叶斯·安格斯坦夫妇

英国 劳伦斯 1792 年 252
×160cm 布 油彩 巴黎 卢浮宫

这是劳伦斯为英国当时的一对贵族夫妇所画的肖像画。劳伦斯的肖像画优雅动人，色彩辉煌显赫，灿烂夺目，手法纵横自如。他以巧妙的笔法和故意铺张的华采博得全欧的声誉。他的作品，尤其是表现妇女和儿童的作品都具有一种真实的美。他的肖像画既有雷诺兹的绚丽豪华的装饰美感，又有一股逼人的宏大气势，他把当时英国贵族的显赫飞扬表现得淋漓尽致。

阿米戈尼 即雅各布·阿米戈尼 Jacopo Amigoni (1675—1752年)

意大利画家。是一个国际性人物，长期在国外工作。他于1717年离开威尼斯到巴伐利亚，1729—1739年间住在伦敦，在这中间还到过巴黎，受到法国罗可可艺术的影响。1747—1752年在西班牙宫廷工作，成为著名的宫廷画家之一，最后，在西班牙逝世。他虽然受罗可可的影响，但又不完全是罗可可画家，而带有古典主义风格的倾向。

朱庇特和卡利斯托

意大利 阿米戈尼 62 × 76cm 布 油彩 圣彼得堡 艾尔米塔什博物馆。

阿米戈尼是一位宫廷画家，宗教与神话题材是阿米戈尼作品的主题，这幅画是阿米戈尼的代表作。画中的朱庇特青春美貌，丰满温润，脸上洋溢着无与伦比的青春魅力和生机勃勃的生命力量，她那娇艳的面庞略带几分羞涩，充满青春活力。作品用色泼辣大胆，色调响亮明快，他能把人体上的反光以及人体的细腻质感均表现得非常逼真生动，当然，这种对于色彩的得心应手的运用，肯定离不开他熟练、坚实的素描功夫。

提埃波罗 即詹巴蒂斯塔·提埃波罗 Giambattista Tiepolo (1696 — 1770 年)

意大利画家。18世纪威尼斯画派的代表人物。曾从拉札里尼(Gregorio Lazzarini)学习,并受委罗内塞的影响。他曾为意大利、德国、西班牙的许多教堂和宫殿作壁画,尤其是天顶壁画。作品多以宗教、历史、神话为题材,为天主教会和封建贵族服务。在技法上,笔姿流畅,色彩绚烂,对空间处理别出心裁,并善于使壁画构图与室内建筑相结合,因而扩大了视觉上的空间感。对法国18世纪绘画曾有影响。作品有威尼斯拉比亚宫的《安东尼与埃及女王克里奥帕特拉的故事》、德国韦兹堡行宫的壁画,油画《在阿佩莱斯画室中的亚历山大和康帕斯浦》等。

芝诺比阿女王向士兵讲话

意大利 提埃波罗 261.4 × 365.8cm 布 油彩 华盛顿国家美术馆

关于这幅现在才被定名为《芝诺比阿女王向士兵讲话》的作品的主题一直众说纷纭。现在人们认为这幅画是画家受威尼斯芝诺比阿家族之命创作的。那个披盔戴甲的女性形象就是芝诺比阿女王。芝诺比阿女王是公元3世纪巴尔米拉王国权倾一时的统治者,但我们无须了解作品的背景就可以领略其力度。提埃波罗以其卓越的天才向我们展示男性和女性面对面时的情景,使用的是18世纪式的完全颠倒的表现手法。在这幅画里,女性主宰一切,男性唯命是从;女性充满勃勃生机,拥有无上的权力,男性虽然体格健壮,但只能俯首等待她的命令。这是一幅精美、机智但又极为严肃的作品。

马里尤斯的凯旋

意大利 提埃波罗 545.
5 × 324.5cm 布 油彩 纽约
大都会博物馆

提埃波罗十分青睐于提香、丁托莱托、委罗内塞等人的艺术风格，刻苦钻研他们的作品。他喜欢用饱满的暖色调，其色调转换自然和谐。本幅作品充满了欢乐和壮丽的气氛。画面上的豪华景象，令人回忆起威尼斯往日的繁荣历史，保持了画家一贯的构图宏大、色彩绚丽的特点。提埃波罗正是要通过这样的英雄形象来唤起人民的爱国主义精神，去抵抗外来的侵略，企望威尼斯和意大利再次强大起来。这幅作品有着强烈的时代精神，反映了人民的理想和愿望。

圣母玛利亚的教育

意大利 提埃波罗 362
× 200cm 布 油彩 威尼斯
圣母玛利亚教堂

提埃波罗既不完全属于巴洛克艺术家也不完全是古典主义画家，他注重继承文艺复兴时期人文主义思想的艺术传统，他的艺术在某种程度上说是文艺复兴的回光返照，是威尼斯画派最后一道耀眼的闪光，有的美术史家认为，他不仅是文艺复兴遗产的天才继承者，也是这个遗产的最大挥霍者。在这幅画中，华丽的色彩是服从于形象和激情的，因此色彩本身就富有很强的情感表现力。

