

TUXIANG

世界著名图像 的秘密

张延风 著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

S H I J I E Z H U M I N G T U X I A N G D E M I M I

世界著名 图像的秘密

张延风 著

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

世界著名图像的秘密 / 张延凤著. — 天津: 百花文艺出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5306-5179-7

I. 世… II. 张… III. ①艺术 - 作品综合集 - 世界 - 现代②艺术评论 - 世界 IV. J111 J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 000036 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpublish@public.tpt.tj.cn

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

发行部电话: (022)23332651 邮购部电话: (022)27695043

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

*

开本 787 × 1092 毫米 1/16 印张 16.5 插页 10

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1 - 6000 册 定价: 33.00 元

001	地下画廊的发现	080
003	米诺斯迷宫和牛头怪	180
004	四千年前的“巴黎贵妇”	180
006	考古的发现	187
007	妓女变皇后	280
008	《西斯廷圣母》的模特	540
011	波提切利与交际花	440
012	我把坏人画到我的画里	840
014	神秘的达·芬奇	840
016	《利未家的宴会》招来的麻烦	180
017	致命之吻	180
019	天上的爱和人间的爱	880
020	偷鸡不成蚀把米	480
022	宫廷里的女猎手	880
024	一幅差点被焚的名作	880
026	奇特的结婚证书	180
028	他征服了苏丹	880

030	丢勒画手	100
031	卡拉瓦乔画男人	800
034	考古的启示	400
037	女画家的控诉	800
039	错误的画名	500
042	一幅画与后宫争宠	800
044	国王与画家	110
046	两幅玛哈像的故事	510
048	国王全家福	410
050	颜色之争与一幅名画的诞生	810
051	一幅画与法国大革命	710
053	艺术折腰事权贵	910
054	未完成的佳作	050
056	以身殉艺的格罗	550
058	海难引出一幅名画	450
061	文学与艺术结合的典范	650
063	因旅行而发生的画派	850

066	自由女神是怎样诞生的	207
069	库尔贝的决斗	208
072	《拾穗》引起的焦虑	208
074	一个题材两幅名画	210
076	狄更斯挖苦过的画家	212
078	导致模特死亡的画	212
079	一部科学著作和一个流派的产生	212
081	保护国宝	212
085	一幅引起丑闻的油画	220
087	柏拉图式的爱情	222
089	雷诺阿的模特	223
092	德加的变态心理	225
093	德加帮助安格尔	228
095	残疾画家与红磨坊舞女	230
098	莫奈的“死认真”	232
100	莫奈的花园	234
103	一幅改变命运的油画	238

105	一幅被腰斩的画	830
106	意料不到的效果	830
108	凡·高的《割耳后的自画像》	872
110	唐吉老爹	874
112	《加歇医生》背后的故事	870
113	食土豆的人	870
115	我看到神圣	870
119	恐惧可以画出来吗	880
120	西伯利亚的知音	880
122	一幅使人发狂的画作	880
123	一幅画与一个人的命运	880
125	画价之争	880
126	东西方艺术的奇异结合	880
130	付出生命的革新	880
132	他乡遇知音	880
134	马蒂斯的摩洛哥	880
136	眼病与创新	880

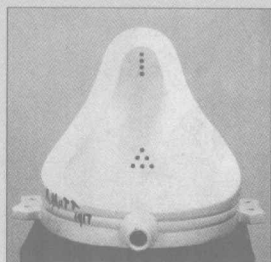
138	画家的居家生活	达利	138
139	草垛与抽象画	梵高	139
141	毕加索为什么画《亚威农少女》	毕加索	141
142	毕加索的艺术和女人	毕加索	142
146	达利夺朋友之妻	达利	146
148	被狗吃掉的作品	达利	148
150	软表的来历	达利	150
152	为一幅画举行的宴会	达利	152
154	饥饿造就的名画	达利	154
157	爱情的证物	达利	157
159	侦探小说与名画	达利	159
161	玄学画	达利	161
163	因赌气而恶搞	达利	163
165	克莱因参禅	克莱因	165
168	阴暗与抽象	蒙德里安	168
170	音乐的启示	勋伯格	170
171	巨像的力量	米开朗基罗	171

173	偷窥	131
175	婚变与抽象艺术	132
177	蹩脚的重绘	141
178	一世的友谊	142
182	双重人生的写照	146
183	女游击战士的海报	148
184	老村长	150
186	理想的美如何诞生	152
187	奥林匹克运动与裸体人像	154
188	维纳斯的胳膊	157
190	妓女与《尼多斯的阿弗洛狄忒》	161
191	帕特农神庙与政治阴谋	161
193	女像柱的由来	163
194	《拉奥孔》与理论发展	165
196	《大卫》诞生记	168
197	装傻的公主	170
199	一生的心血之作	171

- 201 凯旋门与马赛曲
- 203 善于经营的卡尔波
- 206 女烈士的纪念碑
- 208 《青铜时代》的风波
- 210 我的像终将立于不败之地
- 212 《思想者》的中国之旅
- 214 《吻》的悲剧
- 217 名师出高徒
- 220 大萧条与总统山
- 222 亨利·摩尔与洞
- 223 战争负伤与艺术创作
- 226 世界最臭的艺术品
- 227 无需艺术家动手制作的艺术品
- 229 科幻的启发
- 231 “猜猜看”的副产品
- 233 观念艺术与社会介入
- 234 哲学名言与装置艺术

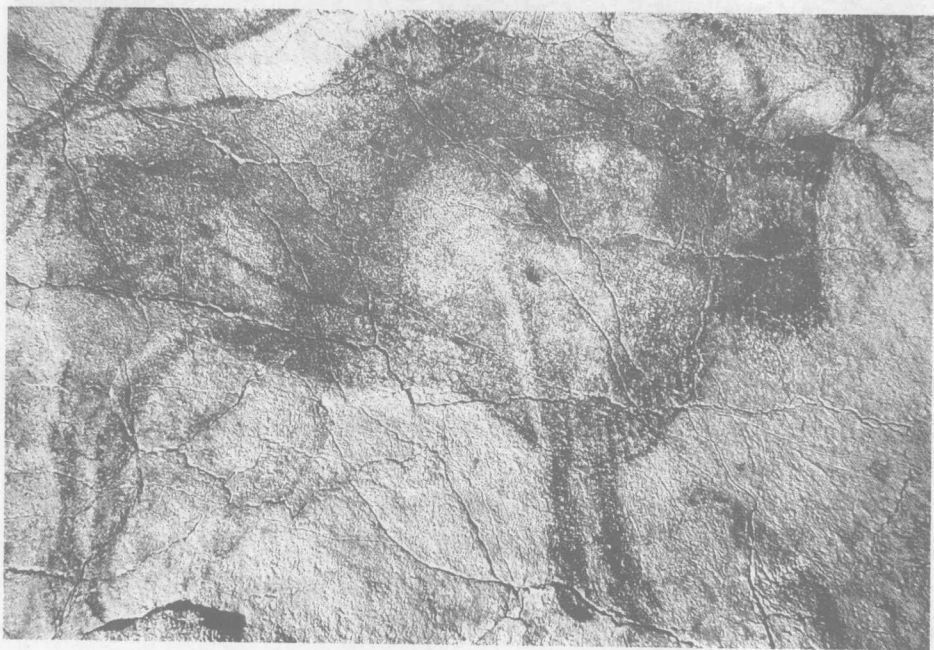
- 236 巴黎的腹地
- 237 与死亡为伴
- 238 英王加冕仪式上的入睡者
- 240 似与不似之间
- 241 激怒狮子
- 242 我没有意识到这是一次伟大的拍摄
- 244 最著名的吻
- 246 从地狱到乐园
- 248 真诚的交流
- 249 捕捉丑陋
- 251 瞬间的反应
- 253 他因一件作品而死
- 255 丑闻造就一件名作

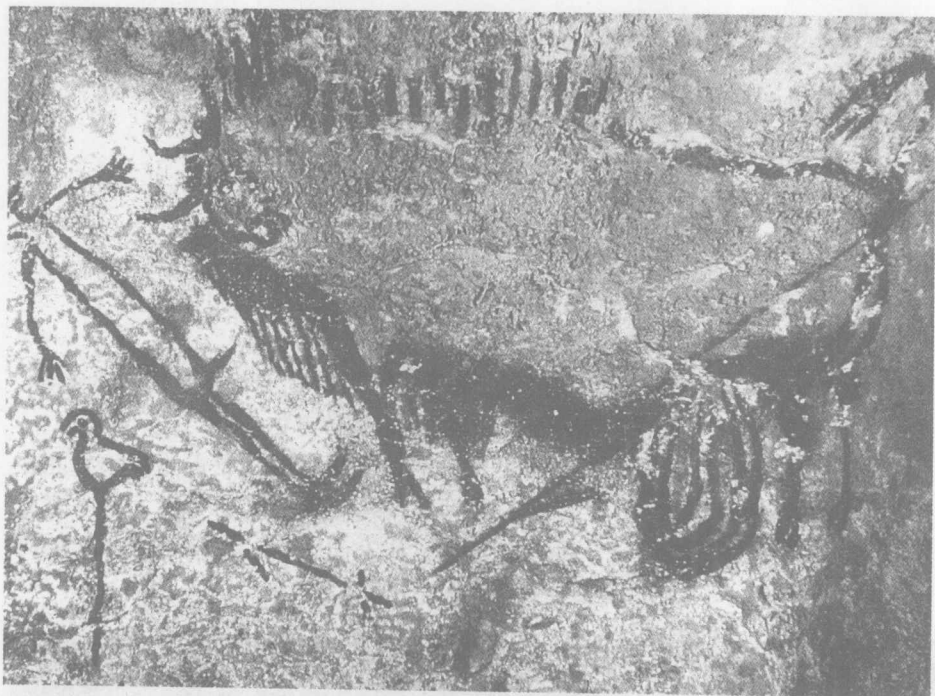
地下画廊的发现

19 世纪末，有位叫德梭特拉的西班牙侯爵对古代文化怀有浓厚的兴趣，他经常在北部塔布里奇地区的阿尔塔米拉山洞一带考古。

1879 年的一天，他带着 4 岁的女儿玛利亚钻进山洞寻觅古物。小女儿在石洞深处钻来爬去，觉得十分有趣。突然她看见洞壁上有一头巨大的牛正盯着她，不由得惊呼“牛！牛！”这一声惊叫打开了一座封存数万年的原始壁画

《野牛》 阿尔塔米拉山洞壁画

《受伤的野牛》 拉斯科山洞壁画

艺术宝库的大门。人们发现在洞壁上画满了各种史前动物,有野牛、驯鹿和巨大的猛犸象,这些动物不但身躯巨大,而且活灵活现。野牛的倔强、驯鹿的温顺、猛犸象的威严,都得到艺术的表现。壁画造型准确,线条传神,并且有肌肤的质感和起伏。经过专家考证,这些壁画作于一万至三万年前的旧石器时代晚期,是地道的原始艺术。原始艺术逼真生动的魅力迅速征服了全世界。

但是,也有人说这些壁画画得太好了,不可能是原始人的作品,只能是现代人的伪作。他们甚至怀疑是侯爵雇人所绘,为的是把自己打扮成古代艺术伟大的发现者。一时间,弄得侯爵百口难辩。幸好不久以后陆续发现了一些岩洞壁画,这才为侯爵洗去不白之冤。

在这些岩洞中最著名的拉斯科岩洞的发现也颇有传奇性。1940年,距法国比勒高省孟泰拉小镇不远处有一棵大树被雷击中,人们挖掉树根,留下一个大坑。几个孩子在游玩时,爬进了这个坑,钻进一个曲折而又狭窄的山洞寻找他们的小狗,发现山洞隧道通向一个高大的石厅,石厅有9米高,30米长,洞

壁上画了14个史前动物形象。第二部分是走廊,是主洞的延伸部分,石壁上面也画满各种动物。最引人注目的是三匹小马首尾相连,由于形象完美,轮廓准确,已被定名为“中国马”。第三部分是正厅,有极高的拱形圆顶,景象十分壮观。

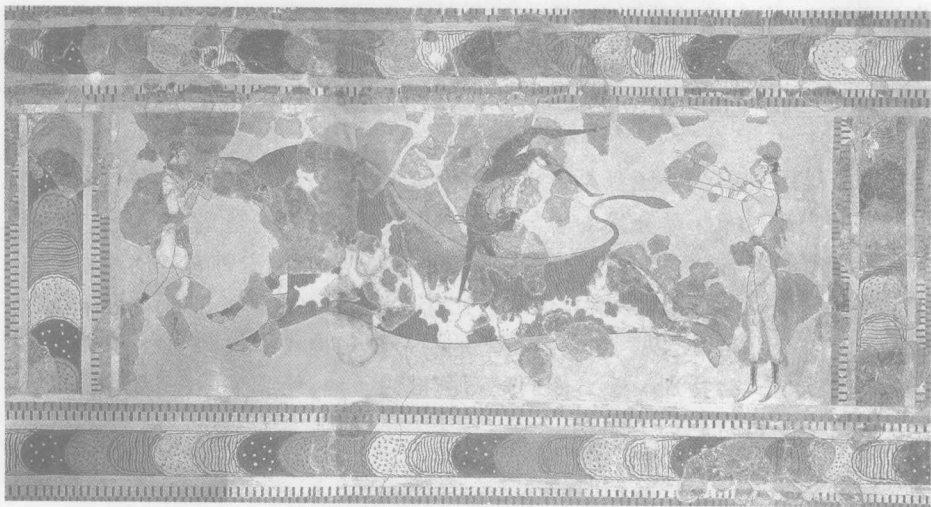
两个著名的石洞壁画都是被孩子们发现的,这个看来十分偶然的巧合,却有内在的联系。童年是充满幻想与好奇心的年龄,经常把暗室、地窖、山洞、地道,想象成魔宫、仙境,以为那里潜伏着神仙与魔鬼,充满着神奇的力量。所以他们常常钻缝觅隙探险。原始人也常被比作人类的童年,那么他们头脑里必然也充满幻想与好奇心,以为幽暗的石室地洞是聚集神秘力量的场所,在那里举行狩猎祈祷仪式会特别灵验。他们把石洞视为圣地,绘满了图画,无意中为人类艺术留下旷世奇葩。

米诺斯迷宫和牛头怪

希腊神话中有一个非常著名的关于迷宫的故事。传说地中海的克里特岛上有一个米诺斯国王,他有一个儿子叫米诺陶洛斯,是人身牛头怪。米诺陶洛斯不但外形丑陋而且性格残暴,嗜好吃活人。国王命令能工巧匠代罗斯为他的儿子修建一座迷宫,任何人进去都走不出来,只能被吃掉。为了不让代罗斯为别人再修迷宫,国王把他囚禁在宫中。代罗斯渴望自由想念家乡,便和儿子伊卡洛斯偷偷用蜡粘羽毛,做成翅膀,并戴上翅膀飞上天空。行前父亲叮嘱儿子既不能飞得太高,也不能飞得太低。但是当伊卡洛斯飞上天空后,他感受到自由飞翔的快乐,得意忘形,越飞越高,离太阳越来越近,被高温烤化了蜡粘的翅膀,一头从天上栽下来,掉到海里淹死了。

后来雅典英雄德修斯路过米诺斯,听说了牛头怪吃人的暴行,决心为民除暴,杀掉米诺陶洛斯。但是如何才能走进迷宫而又不迷失方向呢?德修斯得到国王女儿的暗中帮助,把线团的一头系在入口处,带着线团进去,杀掉牛头怪,而后顺着棉线安然返回。

传说中的迷宫到底有没有呢?考古学家经过细致地发掘,在克里特岛上发

《斗牛》 克诺索斯壁画

现了一个面积达一万六千平方米的宫殿遗址。这个宫殿千门万户,厅堂相连,回廊曲折,复杂得如同迷宫,他们以为找到了米诺斯王宫,其实这是古代先民在克诺索斯修建的宫殿,初建于公元前两千年,中经几次毁败,约于公元前一千七百年重建,这一时期正是克里特文化的盛期。

在王宫的墙壁上,有一幅保存完好的湿壁画《斗牛》,画的是一头健硕的大牛,牛头牛背牛尾各有一人。牛头前的白皮肤的女杂技艺人似乎正在运气,要翻上牛背,牛尾那个人似乎就是牛头那个人,她已经越过牛背翻下来。牛背上的那个棕色皮肤的人,正在奔跑的牛背上倒立,难度相当大。我们是否可以这样设想,当时斗牛相当盛行,与牛有关的祭祀活动也很广泛,后来就演变成牛精食人的传说。从艺术的角度来说,这幅四千年前的壁画技巧娴熟,色彩鲜艳,气氛欢快,是一件反映早期文明生活的经典之作。

四千年前的“巴黎贵妇”

考古学家认为,荷马史诗描写的希腊就是克里特岛上的克诺索斯文明和

希腊半岛上的迈锡尼文明。许多在史诗中被高声赞扬的物品真的出土了。比如《伊利亚特》里老英雄涅斯托尔喝酒用的那种杯耳上雕有鸽子的金杯就找到了。史诗中经常提到的斗牛场面也在壁画上出现。不过和现代西班牙斗牛不同的是,古代斗牛是少男少女在牛身上翻上翻下,有点类似现代杂技,表现的是演员身体的灵活与柔韧。

史诗赞美了许多美女和女神,这些美人的形象也出现在克诺索斯的王宫的壁画上和雕刻上。其中一个双手握着小蛇的女神雕像格外引人注目。她袒胸露乳,短袖束腰,层叠的长裙像花瓣一样张开,和19世纪法国宫廷和贵族沙龙里那些终日在豪宴和舞会上欢笑嬉戏的交际花没有多少区别。所以有的美术史家索性把克诺索斯宫殿壁画上的一个穿着敞领花衣的卷发少女,命名为《巴黎少女》,似乎一位现代名媛带着活泼的神态,穿过三千年的时间隧道,来到我们面前。

《巴黎少女》 克诺索斯壁画

《持蛇女神》 克诺索斯雕塑

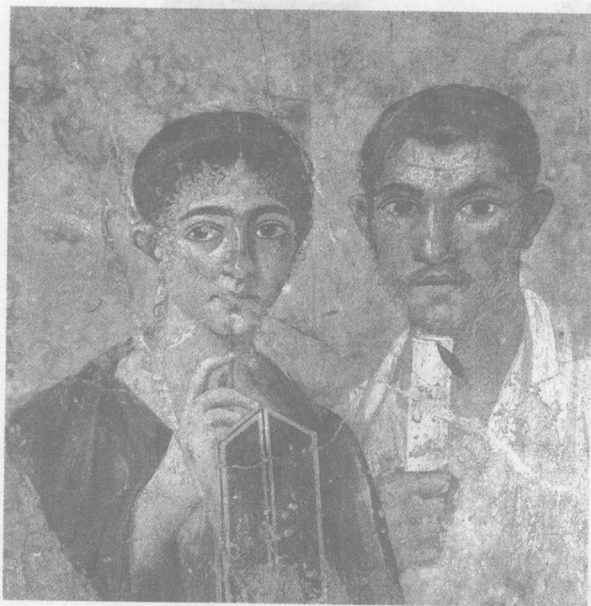

考古的发现

公元 79 年的一天深夜,随着震天撼地的巨响,位于那不勒斯的维苏威火山爆发了。山下的罗马古城庞贝迅速被大火点燃,被滚滚而下的火山熔岩吞没,被从天而降的火山灰埋没。人们来不及逃走,就被死亡击倒,保持着生命最后一刻留下的姿势。血肉之躯在高温下迅速气化,留下一个个空洞。但是,高温不能把石构建筑物烧毁,于是,一栋栋的房屋、一条条的街道,还有各种公共场所如元老院、剧场、澡堂、市场都完好地埋在火山灰中。千年过去了,这个昔日繁华的港口城市被人遗忘,直到 19 世纪才石破天惊被考古学家发掘出来。学者们惊奇地发现,许多房屋的墙壁上绘有各色壁画。通过壁画我们能够知道千年以前的罗马人喜欢什么,他们认为什么是美,还有他们如何表现美。

一幅壁画引起人们的注意:这是一对夫妇的画像。他们叫什么名字?为什么

《年轻夫妻像》 古罗马庞贝壁画

么他们的画像出现在这里?他们的生活和婚姻状态如何?这些都是历史学家探索的问题,而艺术研究家则更关心画像的技法和艺术表现力。有证据显示这房子叫“奈奥的房子”,那么,这对夫妇是否叫奈奥呢?根据房子里面有烤面包的设施,有人猜测男主人可能是位面包师。从画像来看,他有点笨拙、腼腆,带着渴求的神态面向观众,与面包师有契合之处。但是后来的证据否定了这一判断,认