

『你应该知道的』丛书

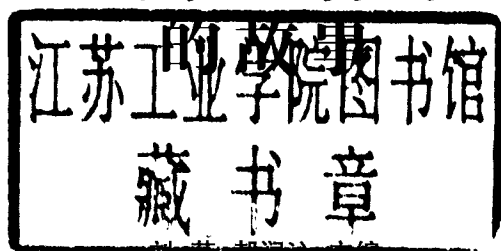
画家与名画 的故事

舒 遐 编

希望出版社

“你应该知道的”丛书

画家与名画

刘芬 郝润沁 主编

舒 遐 编

希望出版社

图书在版编目(CIP)数据

画家与名画的故事 / 舒遐编著. —太原: 希望出版社,
2008. 12

(“你应该知道的”系列丛书)

ISBN 978-7-5379-4316-1

I. 画… II. 舒… III. ①画家—生平事迹—世界—青少年读物②绘画史—世界—青少年读物 IV.

K815.72-49 J209.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第193253号

书 名: 画家与名画的故事

主 编: 刘 芳 郝润沁

编 者: 舒 遐

出 版 人: 梁 萍

责任编辑: 温学军

复 审: 柴晓敏

终 审: 陈 炜

装帧设计: 冯建华 韩开文

出版发行: 山西出版集团·希望出版社

地 址: 太原市建设南路21号 邮 编: 030012

电 话: 发行部 0351-4168101 4041258 4123120

E-mail: xwchs@vip.sina.com

网 址: www.xwchs.com

印 刷: 山西省新华印业有限公司

经 销: 新华书店经销

开 本: 787mm × 1092mm 1/32

印 张: 9

字 数: 180千字

印 数: 1-5000册

版 次: 2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5379-4316-1

定 价: 19.80元

目录

外国

- 1 / 文艺复兴最完美的代表——达·芬奇
- 9 / 西方美术史的高峰——米开朗基罗
- 17 / 文艺复兴的画圣——拉斐尔
- 24 / 巴洛克艺术的代表——鲁本斯
- 32 / 现实主义大师——伦勃朗
- 41 / 古典主义画派的大师——安格尔
- 48 / 浪漫主义的雄狮——德拉克洛瓦
- 56 / 大地的画家——米勒
- 63 / 印象派的奠基人——马奈
- 71 / 现代绘画之父——塞尚
- 80 / 印象派大师——莫奈
- 89 / 只展示美好的大师——雷诺阿
- 98 / 俄罗斯写实大师——列宾
- 105 / 后印象派的代表——高更
- 112 / 激情的天才——凡·高

- 120 / 黑白艺术之巅的艺术家——珂勒惠支
127 / 野兽派领袖——马蒂斯
134 / 最善变的绘画大师——毕加索
143 / 描绘幻想世界的大师——米罗
151 / 超现实主义画家——达利

中国

- 159 / “才绝、画绝、痴绝”——顾恺之
166 / 丹青神化——阎立本
171 / 画圣——吴道子
177 / 中国文人画的奠基者——王维
182 / “元人冠冕”——赵孟頫
189 / 画坛才子——唐寅
196 / 落魄奇才——徐渭
202 / 写意派大师——八大山人
208 / 国画写意派宗师——石涛
214 / 大器晚成的画林宗师——吴昌硕
220 / 扬州八怪之首——郑板桥
226 / 画坛一代巨擘——齐白石
233 / 现代史上的杰出女画家——何香凝
239 / 丹青巨擘——徐悲鸿
246 / 中国现代画的鼻祖——刘海粟
253 / 画坛传奇——李苦禅

259 / 画坛传奇——张大千

266 / 20 世纪中国画坛的精神领袖——林风眠

272 / 山水画集大成者——李可染

279 / 另类画才——黄永玉

文艺复兴最完美的代表

——达·芬奇

全名：达·芬奇

国籍：意大利

生卒年：1452—1519年

地位：画家、科学家，创造了文艺复兴时期欧洲艺术的巅峰；大量的科学发明对后世产生深远影响

主要作品：《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》

达·芬奇的一生始终在探索艺术的高贵气质，只有在美的创造中他才能感到心满意足。1519年，达·芬奇客死法国，终年67岁。他的学生弗朗西斯柯·穆埃基说：“达·芬奇的死，对每个人都是损失，造物主无力再造一个像他这样的人了。”

全能奇才

达·芬奇于1452年生于佛罗伦萨郊区芬奇镇，他的童年是在祖父的田庄里度过的。孩提时代的达·芬奇聪明伶俐，勤奋好学，兴趣广泛。他歌唱得很好，他的即兴演唱，不论歌词还是曲调，都让人惊叹。达·芬奇在5岁时就能凭记忆在沙滩上画出母亲的肖像，他常为邻里们作画，在当地获得了“绘画神童”的美称。

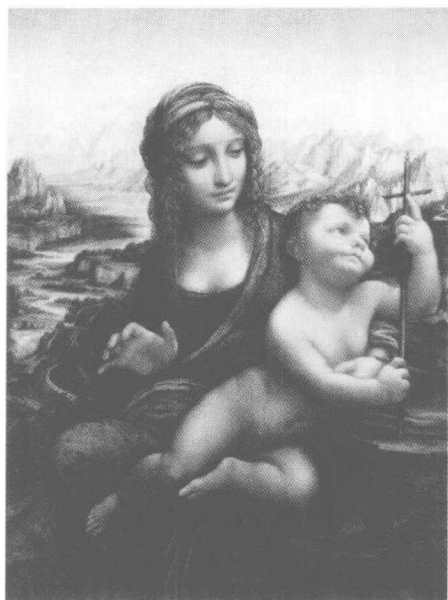
达·芬奇的家庭是当时佛罗伦萨有名的望族，父亲皮埃罗希望达·芬奇像自己一样当律师，后来发生了一件事情使皮埃罗改变了想法，决定让小芬奇学画。

当时，皮埃罗受一位农民的委托，要画一幅盾面画。他想试试儿子的画艺，便将这任务交给了小芬奇。小芬奇凭借自己丰富的想象力，用了一个月的时间，画成了一个骇人的妖怪。这妖怪长着火球般的眼睛，张着血盆大口，鼻孔中喷出火焰和毒气，样子十分恐怖。作品完成后，小芬奇请父亲来到他的房间。他把窗遮去一半，将画架竖在光线恰好落在妖怪身上的地方。皮埃罗走进房间，一眼就看到了这个面目狰狞的怪物，吓得大叫起来。小芬奇则笑着对父亲说：“请您拿去吧，这就是它该产生的效果。”皮埃罗从此确信儿子有绘画天赋，便将小芬奇送往佛罗伦萨，师从著名的艺术家韦罗基奥，开始系统地学习造型艺术。此时的达·芬奇只有15岁。

韦罗基奥的画坊是当时佛罗伦萨著名的艺术中心，经常有意大利人文主义者在这里聚会，讨论学术问题。达·芬奇在这里结

识了一大批知名的人文主义者、艺术家和科学家，开始接受人文主义的熏陶。20岁时，达·芬奇已有很高的艺术造诣，在他的画笔和雕刻刀下，充满了人生的幸福和大自然的美妙。

达·芬奇并不满足于他的这些才干，他要掌握人类思想的

各个领域。无论是在艺术领域，还是在自然科学领域，他都取得了惊人的成就。他的眼光与科学知识水平超越了他的时代。

达·芬奇坚信科学，他对宗教感到厌恶，抨击天主教为“一个贩卖欺骗的店铺”。他说：“真理只有一个，它不是在宗教之中，而是在科学之中。”文艺复兴早期，人们盲目地接受传统观念，崇拜古代权威和古典著作。达·芬奇反对经院哲学家们把过去的教义和言论作为知识基础，他鼓励人们向大自然学习，到自然界中寻求知识和真理。他说，“理论脱离实践是最大的不幸”，“实践应以好的理论为基础”。达·芬奇提出并掌握了这种先进的科学方法，运用这种科学方法进行科学研究，在自然科学方面做出了巨

大的贡献。他提出的这一方法，后来得到了伽利略的发展，并由英国哲学家弗兰西斯·培根从理论上加以总结，成为近代自然科学的最基本方法。达·芬奇的实验工作方法为后来哥白尼、伽利略、开普勒、牛顿等人的发明创造开辟了道路。

在天文学上，达·芬奇也颇有见地。他对传统的“地球中心说”持否定的观点，认为地球不是太阳系的中心，更不是宇宙的中心，而只是一颗绕太阳运转的行星，太阳本身是不运动的。达·芬奇还认为月亮自身并不发光，它只是反射太阳的光辉。他提出的这些观点早于哥白尼“太阳中心说”。甚至在当时，达·芬奇就幻想利用太阳能了。

达·芬奇的才华和智慧还表现在物理学以及解剖学和生理学方面。他不仅重新发现了液体压力的概念，发展了杠杆原理，甚至还预示了物质的原子原理，他所描述的原子能的威力与我们今天所知道的惊人地相似。在解剖学和生理学上，达·芬奇被认为是近代生理解剖学的始祖，他第一次正确、全面地描述了人体骨骼、肌肉和人体比例。

达·芬奇的研究和发明还涉及军事和机械方面，他发明了飞行机械、直升机、降落伞、机关枪、手榴弹、坦克车、潜水艇、双层船壳战舰、起重机等等。他还在数学领域和水利工程等方面作出了重大的贡献。可以说，达·芬奇的研究涉及自然科学的每一部门，他的思想和才能深入到人类知识的各个领域。他是世界上少有的全面发展的学者，他的诸多学说和科学实践为后世科学家

提供了思想的源泉。

艺术大师

达·芬奇 15 岁开始在画家韦罗基奥的画坊学艺，1472 年入画家行会。到了 15 世纪 70 年代中期，他的个人绘画风格逐渐成熟。

达·芬奇在学画初期就表现出了卓越的才华。现存他最早的作品《受胎告知》，背景山水的描绘已注意到了空气氛围的表现，说明他一开始就致力于解决写实与典型加工的辩证关系。稍后创作的《吉内夫拉·德本奇像》，以逆光夕照的色调渲染他所倡导的透视效果，一反 15 世纪追求线条分明的艺术传统。1481 年创作的《博士来拜》，其构图和形象塑造所显示的艺术创新，大大超越了他的老师和同辈，是标志其艺术风格达到成熟期的作品。由圣母、婴孩和三位博士所形成的三角形稳定构图，按精确的透视法画的建筑遗迹和奔腾飞跃的马群等背景，说明他已不再从叙事的角度简单地罗列有关人物，而是对传统的题材进行彻底的改造。他所采用的色调幽暗的画法，使人物形象从影中突出，突破了传统绘画明晰透露的特点，预示着文艺复兴的到来。

1482 年，达·芬奇来到米兰，应圣弗朗切斯科教堂的邀请绘制祭坛画《岩间圣母》。这幅现藏于巴黎的作品，虽仍然是传统题材，但人物形象的塑造和岩窟幽深的刻画及山岩间花草逼真的描绘，证明他使用的烟雾状笔法已使其在传真写实和艺术加工方面

达到了新的水平。《最后的晚餐》是他在这一时期创作中最负盛名之作。画中人物典型性格的描绘，突出了绘画的主题，它与构图的一致效果互为补充，堪称美术史上最完美的典范之作。

达·芬奇在51岁时自米兰重返佛罗伦萨。他独特的

艺术语言是运用明暗法创造平面形象的立体感。他曾说过：“绘画的最大奇迹，就是使平的画面呈现出凹凸感。”他使用圆球体受光变化的原理，首创明暗转移法，即在形象上由明到暗的过渡是连续的，像烟雾一般，没有截然的分界。瓦萨利认为这种明暗画法是绘画艺术的一个转折点。这一时期创作的《蒙娜丽莎》是这种画法的典范之作，无愧为世界上最著名、最伟大的肖像画。

达·芬奇创作此画时，在艺术上可谓孜孜以求，他把自己对人像典型的审美理想全部倾注于此。画中人物坐姿优雅，笑容微妙，背景山水幽深茫茫，可以说是淋漓尽致地发挥了他那奇特的烟雾

状笔法。而且，他力图使人物的丰富内心感情和美丽的外形达到巧妙的结合，他对于人像面容中眼角唇边等表露感情的关键部位，也特别着重掌握精确与含蓄的辩证关系，达到神韵之境，从而使蒙娜丽莎的微笑含义无穷，具有一种神秘莫测的千古奇韵。

恩格斯称达·芬奇是文艺复兴时期的“巨人中的巨人”。达·芬奇的艺术作品不仅像镜子似的反映事物，而且还以思考指导创作，从自然界中观察和选择美的部分加以表现。壁画《最后的晚餐》、祭坛画《岩间圣母》和肖像画《蒙娜丽莎》是他一生的三大杰作。这三幅作品是达·芬奇为世界艺术宝库留下的珍品中的珍品，是欧洲艺术的拱顶之石。

在达·芬奇的艺术遗产中，大量的素描习作也颇值得重视。这些素描和他的正式作品一样，同样达到了极高的水平，被誉为素描艺术的典范。其特点是：观察入微，线条刚柔相济，尤其善于利用疏密程度不同的斜

线，表现光影的微妙变化，他的每件作品都以素描作基础。他一生完成的绘画作品并不多，但件件都是不朽之作。其作品具有明显的个人风格，并善于将艺术创作和科学探讨结合起来，这在世界美术史上是独一无二的。

西方美术史的高峰

——米开朗基罗

全名：米开朗基罗·博那罗蒂

国籍：意大利

生卒年：1475—1564 年

地位：绘画家、雕塑家、建筑师，他代表了欧洲文艺复兴时期雕塑艺术的高峰

主要作品：画作《酒神巴库斯》、《哀悼基督》和雕塑《大卫》、《摩西》、《被缚的奴隶》

在生活中，他是那样的温善、随和，但在艺术上，他难以想象地多疑和苛求。他亲手为自己制造锯子、雕刀，不论什么细微末节，他都不信托别人。当他在一件雕像中发现有一丝错误，他就会放弃整个作品，转而去雕另一块石头。

天才米开朗基罗

米开朗基罗于1475年3月6日出生于佛罗伦萨的卡普莱斯镇。母亲在他6岁时去世，他便由奶妈抚养。奶妈的丈夫是一位石匠，因此米开朗基罗从小就熟悉了雕刻，深受雕刻艺术的熏陶。

1489年，米开朗基罗师从于雕刻家贝尔托贝托。这位老人是文艺复兴早期现实主义传统的继承者。严格的训练和先进的人文主义的熏陶，为米开朗基罗以后的艺术创作打下了坚实的基础。在最早的雕刻作品中，米开朗基罗已经敏锐地以反映社会情绪的巨匠姿态出现了，他创作了一些充满力量和内心紧张的作品，如浮雕《梯旁圣母》和《山陀儿之战》。同时，他独特的艺术风格初露端倪，即主要表现人体之美。

1494年10月，米开朗基罗来到北部威尼斯，后又到波伦亚。在波伦亚，雕塑家奎尔查的作品给了他有利的影响。由于受到同行的嫉妒，1495年末他不得不回到故乡。在佛罗伦萨期间，他完

成了两件仿古品：《幼年的施洗约翰》和《睡着的爱神》，其技巧之高，达到以假乱真的程度。少年天才米开朗基罗的艺术

手法已成熟起来，并逐渐形成了自己的风格。

新教皇尤利乌斯二世急于建造一座“世界上最伟大”的陵墓，以使自己流芳百世，而胜任此工作的唯有米开朗基罗。1505年，米开朗基罗雄心勃勃地来到罗马，准备建造这座独一无二的辉煌的建筑。后来，教皇听信谗言断绝工程投资，米开朗基罗与教皇关系恶化，毅然离开罗马，回到佛罗伦萨。其后，教皇一再召令他回去，但米开朗基罗都不予理睬。最后教皇诉诸于武力，为避免事态恶化，米开朗基罗让步了，与教皇达成和解。

米开朗基罗从反抗教皇到放下武器被迫为其服务，不难想见当时他在思想感情上的矛盾和痛苦。在米开朗基罗一生坎坷的艺术生涯中，这是一个巨大的转折，早期那种较为乐观的、活泼的