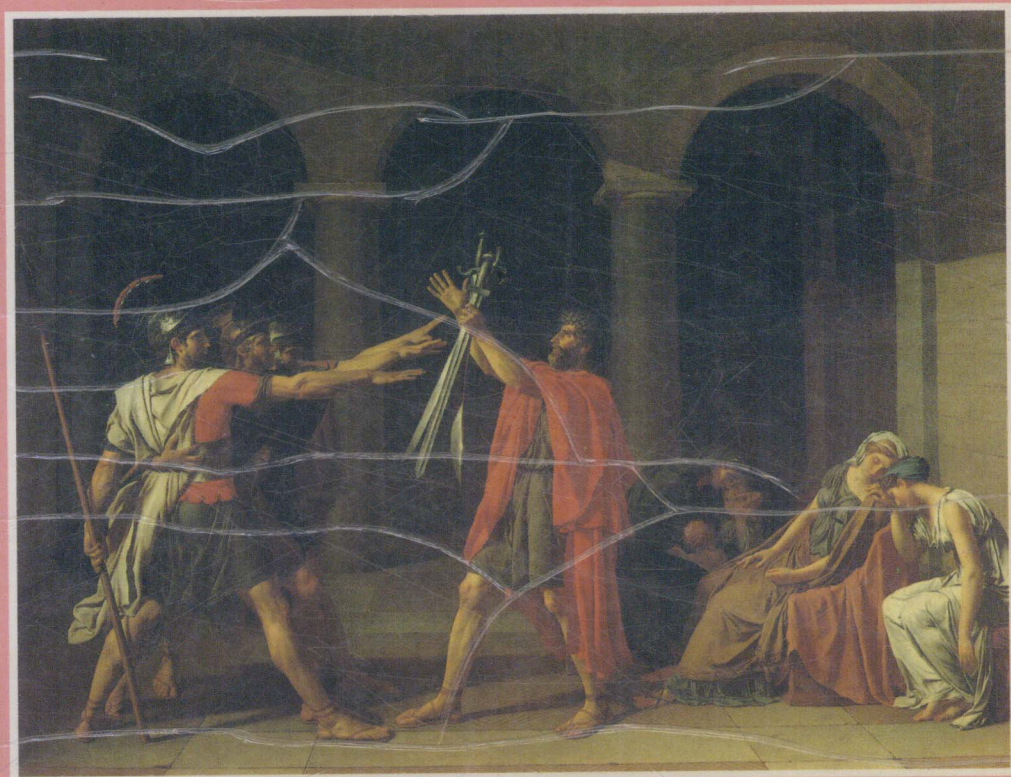

世界美术画丛

Shijie Meishu Huacong

宗教 历史

上海人民美術出版社

世界美术画丛

宗教 历史

图书馆

上海人民美術出版社

封面设计 杨利禄
责任编辑 乐 坚
撰文 张远山
翻译 江红梅
摄影 倪嘉德

世界美术画丛 宗教·历史

上海人民美术出版社编辑出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海凹凸彩印厂印刷

开本787×1092 1/12 印张 9

1996年4月第1版 1996年4月第1次印刷

印数: 0,001—8,000

ISBN 7-5322-1550-4/J·1459 定价: 80元

序言	1
贝利尼 悲伤的耶稣 1460 年作	3
贝利尼 耶稣神殿的奉献 1460 年作	4
贝利尼 耶稣的变容 1487 年作	5
韦罗基奥 圣母子与二天使 1470 年作	6
韦罗基奥 托比斯和大天使拉弗埃尔 1470 年作	7
皮耶罗·波拉伊奥洛 托比斯和大天使拉弗埃尔 1470 年作	8
菲利普·利皮 圣母子与圣皮埃尔尼斯 1485 年作	9
马丁尼 圣母子与圣人们 1496 年作	10
乔治姆 耶稣的召唤 1500—1510 年作	11
拉斐尔 牧场的圣母 1506 年作	12
拉斐尔 阿列克山德里亚的圣女卡达莉娜 1508 年作	13
塞鲁特 哈路佩亚的圣母 1517 年作	14
塞鲁特 关于三位一体的议论 1517—1518 年作	15
塞鲁特 慈爱 1518 年作	16
塞鲁特 圣母子与六圣人 1526—1527 年作	17
马毕兹 达娜艾 1527 年作	18
格雷切 圣母子和圣赫艾罗尼姆斯与马格达拉的玛丽亚 1527 年作	19
萨尔维亚蒂 慈爱 1540—1550 年作	20
卡拉瓦焦 圣马塔易的殉教 1598 年作	21
卡拉瓦焦 圣奴塔易的召命 1598—1601 年作	22
卡拉瓦焦 圣佩蒂罗的磔刑 1600 年作	23
卡拉瓦焦 耶稣的埋葬 1602—1604 年作	24
卡拉瓦焦 劳伦特的圣母 1603—1605 年作	25
卡拉瓦焦 圣母玛丽亚的死 1605—1606 年作	26
卡兰兹齐奥罗 从监狱中释放的圣佩蒂罗 1608—1609 年作	27
塞塞斯 司卡尔地斯和安东韦尔比 1609 年作	28
鲁本斯 摩西的礼拜 1609 年作	29
布歇 诞生 1610 年作	30
鲍尔齐塞尼 圣家族 1614—1615 年作	31
尤尔达斯 委托于佩蒂罗 1616—1617 年作	32
委拉斯贵兹 做蛋料理的妇人和少年 1618 年作	33
委拉斯贵兹 塞皮吕赛的售水处 1619—1620 年作	34
委拉斯贵兹 巴兹卡斯胜利 1628—1629 年作	35
范·迪克 雷纳德与阿尔西塔 1629 年作	36
豪特荷尔斯特 圣佩蒂罗的解放 1620 年作	37
豪特荷尔斯特 晚餐会 1620 年作	38
里巴尔塔 受到奏乐天使劝慰的圣福兰西斯科 1620 年作	39
里巴尔塔 拥抱圣巴鲁纳尔特乌斯的耶稣 1625 年作	40
鲁本斯 马利·德·梅蒂西斯的马尔塞尤登陆 1622 年作	41
鲁本斯 圣母子与诸圣人 1628 年作	42
鲁本斯 爱之园 1632—1635 年作	43
布律采 圣塞巴斯蒂安斯 1625 年作	44
布律采 圣马达伊的召命 1621 年作	45
里培拉 圣赫艾罗尼姆与天使 1626 年作	46
里培拉 皮艾塔 1637 年作	47
吉蒂烈斯基 逃往埃及途中的休息 1626—1639 年作	48
吉蒂烈斯基 砍下荷罗费尔尼斯头颅的尤蒂丝特 1620 年作	49
什尔巴兰 无原罪的孕身 1630 年作	50
伦勃朗 佩尔西塞萨卢的酒宴 1630 年作	51
特沃尔 骗子 1635 年作	52
尤尔达斯 豆王的祝宴 1640—1645 年作	53

目录

艾费尔蒂斯 毕根利斯同四女神 1650 年作	54
西尼塞尔 怀有赎罪寓意的圣家族 1650—1655 年作	55
拉·易尔 佩蒂尔孩子们的死 1653 年作	56
布尔顿 被从河川中救起的莫赛 1655 年作	57
艾斯皮纳沙 马库达拉的玛丽亚之最后的圣体拜领 1665 年作	58
姆利约 无原罪的孕身 1678 年作	59
高瓦贝尔 从胜利女神那儿接受戴冠的阿波罗 1688 年作	60
威尔福 把艾卡尔带往阿普拉海姆去的萨拉 1699 年作	61
阿伦 塞纳卡之死 1750 年作	62
戴比 空气压力装置的实验 1768 年	63
维斯特 乌尔夫将军之死 1770 年作	64
加乌弗曼 艾葛特尔叱责巴利斯的软弱 1775 年作	65
大卫 受到施舍的培里莎利乌斯 1781 年作	66
大卫 安东鲁马葛的悲叹 1783 年作	67
大卫 鲍拉提乌斯兄弟的起誓 1784 年作	68
大卫 苏克拉蒂斯之死 1787 年作	69
大卫 巴利斯和艾妮的恋情 1788 年作	70
大卫 在公邸里护运着布尔特乌斯儿子们遗体的警士 1789 年作	71
大卫 马拉之死 1793 年作	72
大卫 萨比尼的女人们 1799 年	73
大卫 迪尔莫比尤拉的列奥尼达斯 1814 年作	74
巴利 为康蒂利亚遗体而悲叹的里尔 1786 年作	75
肖卫 格利尼提督之死 1787 年作	76
亨切 格拉克斯兄弟与母亲葛尔娜丽亚 1794 年作	77
葛朗 马尔克斯·塞克斯特乌归来 1797 年作	78
希克 阿波罗与牧羊人们 1806—1808 年作	79
齐罗迪 向为了祖国而战死的法兰西英雄们敬礼 1802 年作	80
齐罗迪 荷达拉的埋葬 1808 年作	81
奥威亚贝兹克 伊达丽和克尔玛尼亚 1811—1828 年作	82
马德拉索 比利亚特斯的末日 1818 年作	83
威尔纳 巴黎防卫——1814 年 3 月 30 日 1820 年作	84
德拉罗斯修 监狱中的齐塞奴·达尔克 1824 年作	85
德拉罗斯修 简·格雷易的处刑 1833 年作	86
托威廉 亨利四世的诞生 1827 年作	87
普莱修 莫泽兹巴 1827 年作	88
贝尔纳 在休斯提克丝战斗后,发现哈罗尔德遗体的艾蒂斯 1827 年作	89
罗贝鲁 归途 1827 年作	90
柯尼艾 被提布尔骑兵团员拐骗的雷贝丝卡 1828 年作	91
安格尔 路易十三的誓言 1824 年作	92
罗赛蒂 看啊!我将成为主的女仆 1849 年作	93
皮尔斯 爱德修道女之死 1850 年作	94
安提尼塞 火灾 1850 年作	95
香谢里奥 阿拉伯部族的酋长们 1852 年作	96
谢费尔 泉边的摩根蕾蒂 1858 年作	97
布朗杰 在蒙地尼街的亲王陛下寓舍的大庭园里 1861 年作	98
德龙·纳 罗马的佩斯特 1869 年作	99
凡特 死之影 1870—1873 年作	100
基奇 恶魔 1878 年作	101
考尔蒙 搬运 1880 年作	102
罗修格劳斯 安德路莫凯 1883 年作	103

序言

宗教与历史,其实是无法严格分开的。尤其以欧洲文化与中国文化的两大传统来作比较,中国不妨称之为“宗法的中国”,其中宗教气息稀薄而尘世万象更替;而欧洲可以称之为“宗教的欧洲”,无论是中世纪基督教会鼎盛时期的一千多年,还是此前的希腊罗马异教时期乃至文艺复兴以后教会势力逐渐衰落、异教精神重新崛起的时期,宗教的超越精神自始至终贯串了欧洲历史。一部欧洲史,几乎就是各种教义(它们大部分来自亚洲)的争战史和兴衰史。不同时期的欧洲艺术家,从希腊罗马神话和圣经传说以及基督教义中汲取了大量创作灵感,比如达·芬奇在《蒙娜丽莎》以外的另外两幅不朽杰作,一幅是基督教的《最后的晚餐》,一幅就是异教的《丽达与天鹅》。

不同时期的宗教画,往往体现出当时的世俗思潮和社会形态;比如波提切利的《维纳斯的诞生》,就是文艺复兴初期宣告异教精神重新“诞生”的一个划时代事件。而丁托列托的《银河的起源》,也是一个巨大的象征。最有趣的宗教画莫过于米开朗琪罗的西斯廷教堂天顶画,题材取自基督教,而表现方式是异教的——全是裸体,以至于教皇不得不命人为这些裸体“穿”上衣服。

文艺复兴以后,欧洲画家表现神话传说的作品主要取材希腊罗马神话,但也有一些取自不同民族自己的神话史诗,比如北欧神话,甚至取自其他民族的神话传说,比如阿拉伯故事《一千零一夜》。宗教画的题材则是差不多的,很少越出《圣经》,少数出自《旧约》,比如米开朗琪罗的《创世纪》、克洛德·洛兰的《示巴女王登舟图》;大部分出自《新约》,比如乔托的《犹大之吻》和达·芬奇的《最后的晚餐》,尤其是新约即基督教母题,都被许多画家不避重复地画过。但同一母题的宗教画在不同时期的不同画家笔下,却往往传达出大相径庭的价值取向。宗教题材同题重画的最突出例子是拉斐尔,他一生仅活了短短的37岁,而在他留下的近三百幅画中,大部分是圣母,以至于不得不用《西斯廷圣母》、《岩间圣母》等名目来加以区别。拉斐尔作为意大利文艺复兴三大师之一,自然不可能具有中世纪式的虔诚,他的圣母并不是什么冷冰冰的无玷圣女,而是一位热爱尘世、充满人文精神的美丽少妇,画史上公认为这些亲切的“圣母”形象出自同一个模特儿

——他的情妇拉福尔纳里娜，甚至有人猜测“圣母”怀中的“圣子”就是画家本人与“圣母”的私生子，这就有些“亵渎”意味或低级趣味了——尽管这倒恰好可以暗示圣处女神话的真相。

高更几乎是走出这个基督教和希腊罗马异教这两大欧洲传统宗教神话题材的唯一的例外。高更不仅反对基督教，而且反对希腊罗马的异教传统，他完全是欧洲全部文明和欧洲全部传统的激烈反对者，因此，他以塔希提土著的宗教信仰为题材的作品，具有非同一般的特殊价值：《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》

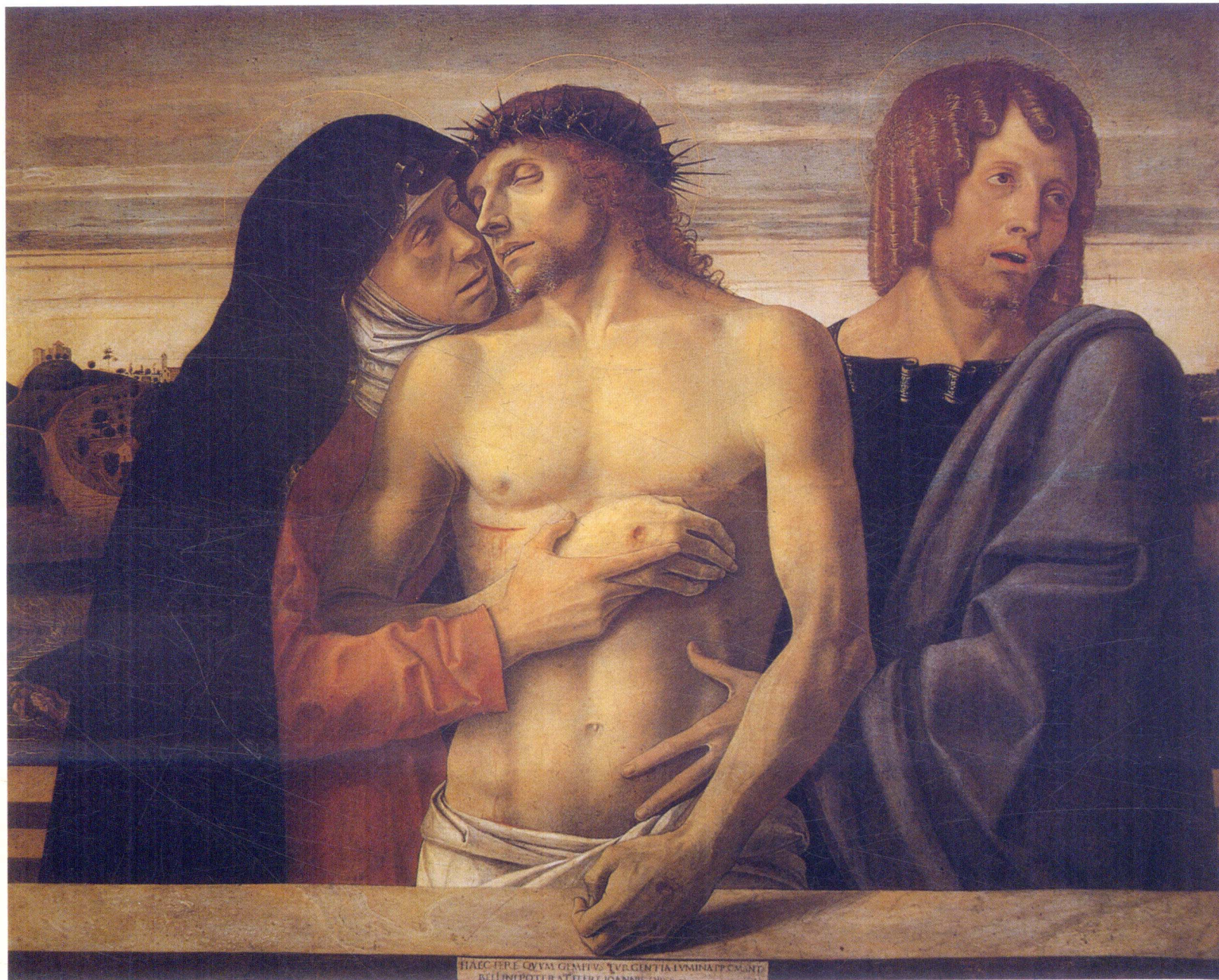
不同时期的历史画，往往体现出当时占统治地位的宗教观。由于不同的画家出生于不同的民族、不同的国家和不同的历史时期，他们画笔下的历史画自然有所不同，但这些历史画多多少少受到当时当地的宗教观的影响；比如籍里柯的《梅杜萨之筏》，取材于一次真实的海难，但画家把它与宗教联系了起来，而且没有与基督教联系起来，而是与异教的希腊神话联系了起来。这在中世纪是不可想象的。德拉克洛瓦的《自由女神引导人民》也属于此类。这是时代精神体现在艺术中的雄辩例子。

当然，不带宗教色彩的历史画也很多，而且越到近代越多，这是科学和理性精神的胜利，还历史以客观的本来面目。比如戈雅的《法国士兵枪杀西班牙起义者》，大卫的《马拉之死》，格罗的《拿破仑在雅法鼠疫病院》，德拉克洛瓦的《希奥岛的屠杀》，以及毕加索的《格尔尼卡》等等。

这些宗教历史题材的作品充分证明，从来就没有有什么“为艺术而艺术”的艺术，全部人类文化都具有千丝万缕的联系，不存在任何真正独立的精神飞地。因此，欧洲画家在创造视觉美的同时，也为后人留下了一部活生生的历史宗教图卷。

张远山

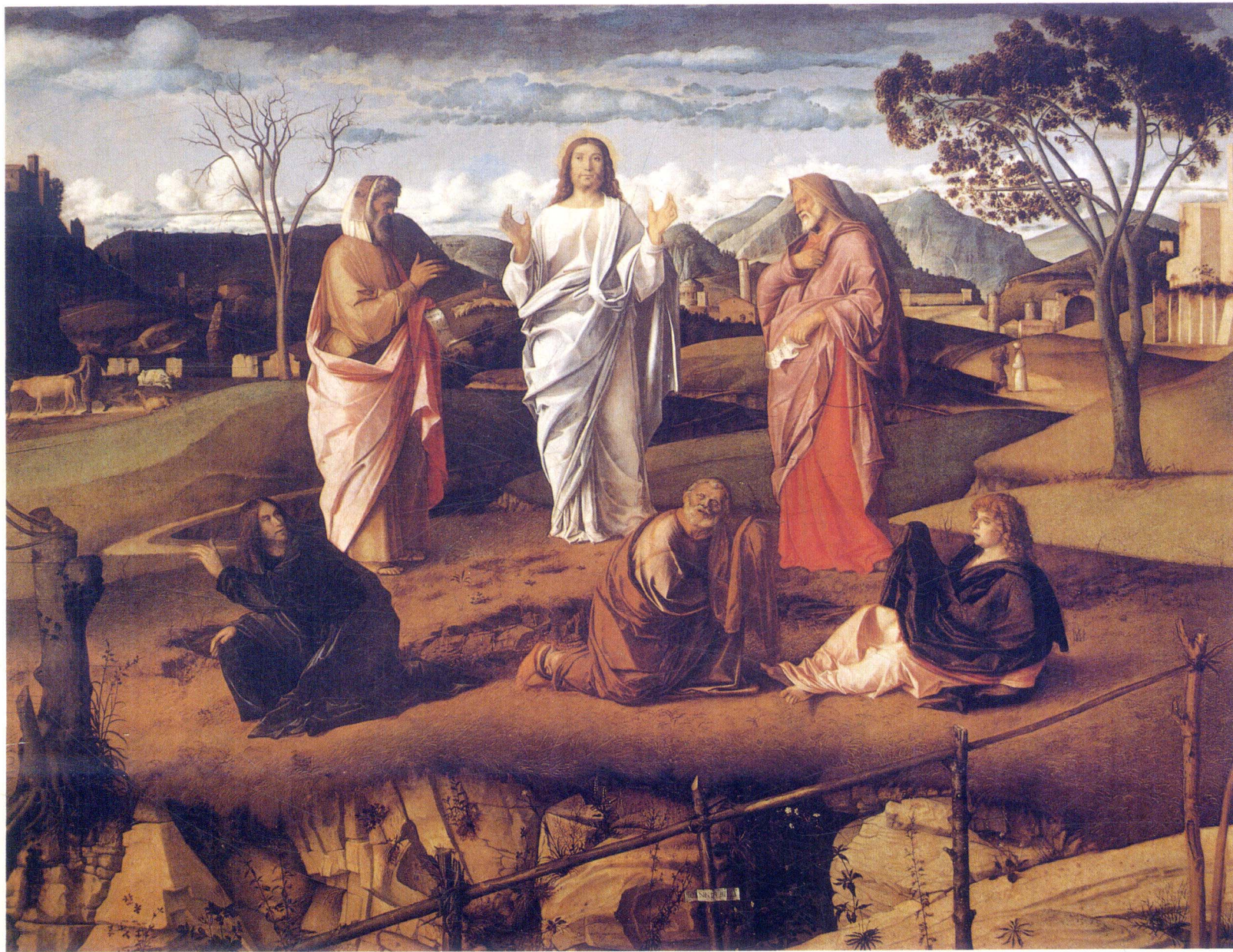
1995年8月作于上海

贝利尼 悲伤的耶稣 1460 年作 86×107cm

贝利尼 耶稣神殿的奉献 1460 年作 80×105cm

贝利尼 耶稣的变容 1487年作 115×151.5cm

韦罗基奥 圣母子与二天使 1470 年作 96.5×70.5cm

韦罗基奥 托比斯和大天使拉弗埃尔 1470 年作 84×66cm

皮耶罗·波拉伊奥洛 托比斯和大天使拉弗埃尔 1470 年作 187×118cm

菲利普·利皮 圣母子与圣皮埃尔尼斯 1485 年作 203×186cm

马丁尼 圣母子与圣人们 1496 年作 287×214cm

乔治姆 耶稣的召唤 1500—1510 年作 206×172cm

拉斐尔 牧场的圣母 1506 年作 113×88cm