

世界传世名画全集

彩图珍藏本

文化艺术出版社

世界传世名画全集

(珍藏本)

主 编 谢 宇

文化艺术出版社

世界传世名画全集

(珍藏本)

主 编 谢 宇

第 二 卷

文化艺术出版社

十七·十八世纪绘画

■ 女占卜师 ■ 卡拉瓦乔

■ 卡拉瓦乔 ■ 1573-1610年 意大利

意大利画家。从米兰画家培德查诺学画，并受威尼斯派的影响。初期多作风俗及静物画，后成为以宗教改革者的批判精神来处理宗教题材的倡导者。善于运用强光影突出主要物体，删掉烦琐的细节描绘，具有刚劲的风格。成为对抗卡拉齐兄弟学院派的重要力量。对17世纪欧洲现实主义绘画的发展有较大影响。作品有《女占卜师》、《马太的神召》、《耶稣之葬》、《酒神》及《弹曼陀林的女郎》等。

■ 女占卜师 ■ 卡拉瓦乔

意大利 1588-1590年 99×13厘米 布上油画 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

这幅《女占卜师》是卡拉瓦乔比较早期的作品，画面是当时人们在街头常见的景象。女占卜师的形象来自于下层的占卜赛妇女，被占卜的青年是画家的一位朋友。画面以大块的红色、白色和黑色组成响亮明快的色调，女占卜师狡黠的目光和青年沉稳自若的神态形成对比。卡拉瓦乔去掉了一切繁缛的背景，真实地再现了当时的社会生活。

■ 丘比特的胜利 ■ 卡拉瓦乔

■ 丘比特的胜利 ■ 卡拉瓦乔

意大利 1590年 110 × 154 厘米 油画 藏址不详

《丘比特的胜利》是卡拉瓦乔的早期作品，画面中的丘比特形体显得极为真实，形态自然逼真，很是清新动人，画面洋溢着一种贴近生活的亲切感。卡拉瓦乔尽力用他所掌握的技术来突出画中人物，尤其是明暗法的运用，更为画面增色不少。有人称卡拉瓦乔所画的是“粗野的自然人”，说缺乏美的理想化。然而这也正是卡拉瓦乔艺术的独特之处。他在生活上不能合群，因为他没有地位而常遭人攻击和嘲弄，他就奋起反抗，这种生活处境也就造成了他那种桀骜不驯的现实主义风格。

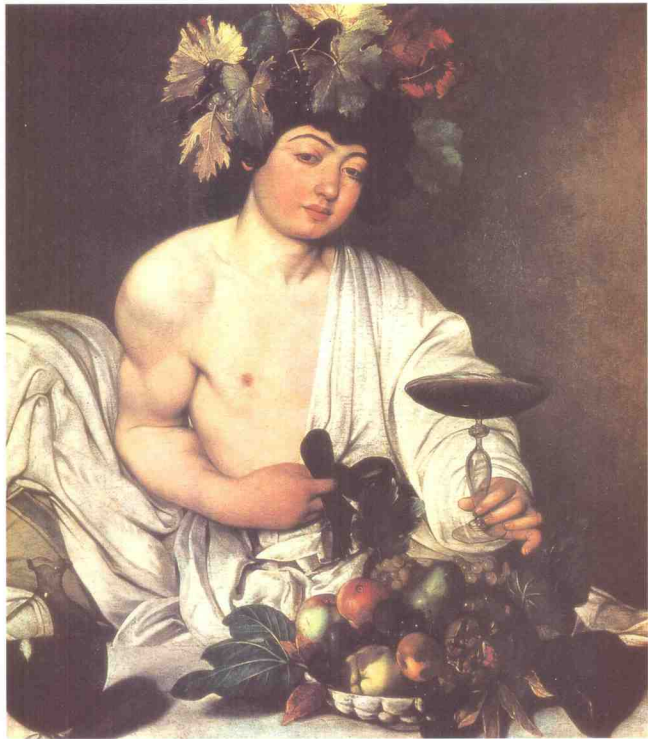

■ 逃往埃及的路上的休息 ■ 卡拉瓦乔

■ 逃往埃及的路上的休息 ■ 卡拉瓦乔

意大利 1594-1596年 130 × 160 厘米 油画 藏址不详

此画取材于《圣经》，表现圣母玛丽亚和约瑟带着刚降生的基督，为了躲避犹太希律王的屠杀逃往埃及路上的情景。此画风格朴实，有一种卡拉瓦乔早期作品的宁静柔和，敢于怀疑在圣经上被认为是天经地义的事。卡拉瓦乔不但不美化画中人物，反而用现实生活中下层人物形象来表现圣徒们和圣母，实在是现实主义绘画的开创者之一。

■ 年轻的酒神 ■ 卡拉瓦乔

■ 年轻的酒神 ■ 卡拉瓦乔

意大利 1597年 94.9×85.1厘米 画种不详 藏意大利乌菲齐美术馆

酒神前的静物，一篮水果被画得与肖像同样清晰。尽管油画笔法是严谨的，用色也精到，但仍给人一种干巴巴的乏味感。这幅画当时为谁而作，史料未能提供更多的信息。

据另一材料说，这幅《年轻的酒神》是卡拉瓦乔以自己为模特儿的自画像。并说，在绘制此画时，他正患着重病，所以面容憔悴，脸色苍白。我们从酒神焦灼的目光中可以看出作者本人的心情。这幅画也证明卡拉瓦乔对日常生活的绘画兴趣。后来他的主要艺术成就便是从大量风俗画上体现出来。

■ 果物篮子 ■ 卡拉瓦乔

■ 果物篮子 ■ 卡拉瓦乔

意大利 1596-1597年 46 × 64.5 厘米 画布 油彩 藏意大利罗齐安绘画馆

此画是卡拉瓦乔为数不多的静物画之一。画家采用北欧绘画的细腻处理手法，加上意大利式的节奏和壮丽不朽的形式，创作了此作品。这幅静物画具有近代美学意义。它利用对角线构图，在不平衡中求平衡。鲜美的葡萄、有烂斑的苹果和被虫子咬食过的叶子一概毫不遮掩地画出，充分体现了一种现实的非理想化的绘画精神。

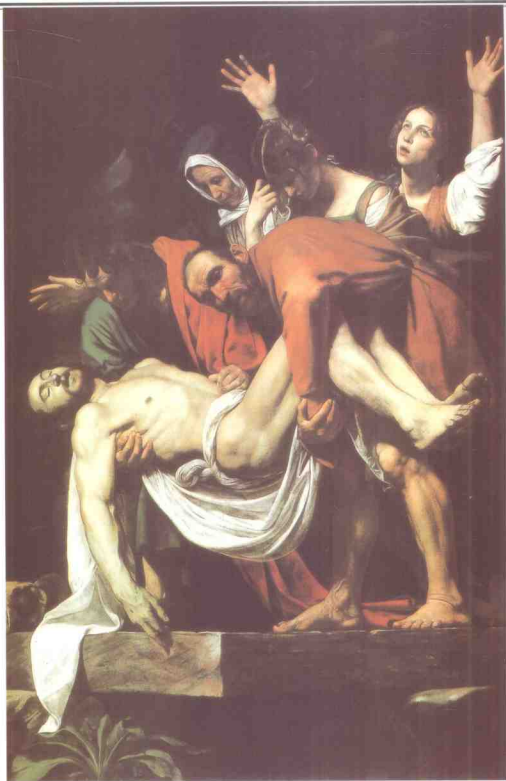

■ 召唤圣马太 ■ 卡拉瓦乔

■ 召唤圣马太 ■ 卡拉瓦乔

意大利 1599-1600年 328 × 348 厘米 油画 藏意大利罗马圣路易吉·代·弗兰切西教堂

《召唤圣马太》这幅宗教画仅从题材和内容看，与传统的宗教画没什么区别。真正的区别，在于画家处理宗教题材的态度和手法。这幅画的背景是室内墙壁，它上面那个窗子，就是依照古罗马时代实际情况描绘的。当时，玻璃窗尚没流行，一般都是用油纸糊窗的，画中的窗子晦暗不明，只透出淡淡的亮光，显得非常真切，观者仿佛回到久远的古代环境里。一缕自然的光线，从右上方照射进这个古代罗马的房间里，让一个个人物浮现观者眼前。每个人都是真实可信，个性鲜明的。坐在桌边的马太及其伙伴，身着华丽的服饰，气色红润，举止从容；与他们相反，耶稣则装束朴素，面容清瘦，恰好反映了他到处奔波、辛劳传道的现状。在人物心理刻画上，卡拉瓦乔也颇费心力，努力挖掘适合人物个性和具体情境的神态和动作：耶稣神情庄严、信心十足地伸出手臂，向马太发出他的神圣召唤；面对着这一召唤，马太用手指向自身，脸向耶稣，目光中流露着惊异和求证意图，他仿佛在问“是召唤我吗？”其余一些次要的人物，神态动作也都显得很实在，令人信服。这种心理刻画上的深度，正是卡拉瓦乔强调绘画写实性的一种反映。

■ 基督下葬 ■ 卡拉瓦乔

■ 基督下葬 ■ 卡拉瓦乔

意大利 1601~1604年 300×207厘米 油画 威尼斯博物馆

这幅祭坛画最初是圣马利亚·德拉·瓦里契拉教堂的订件。描绘的是基督被钉十字架后，由约翰·尼哥底母、圣玛丽亚与基督的两个女信徒给他下葬时的悲剧情景：微弱的光线只照亮岩洞墓口的一块大石板。在一片漆黑的背景前，约翰与尼哥底母慢慢地把耶稣赤裸的尸体放入墓中。背后站着耶稣的母亲玛丽亚与两个女信徒，耶稣的尸体被光线照得透亮。整个场面俨然一个阵亡英雄或战士的下葬情景。耶稣的躯体画得强壮结实，一张留短黑须的脸十分安详，显出刚毅的意志力。气氛肃穆、悲怆而庄严。

画家运用准确的解剖技巧表现了肌肉发达的尸体，惟有耶稣垂落的一只手提示他已没有生命。但这只下垂的手与被抬起的双腿，在画面上构成平衡的光感。尼哥底母在这里是卡拉瓦乔重点刻画的形象，传说他是法利赛人，曾于夜间见过耶稣，和耶稣谈论过人可否重生的问题。耶稣被钉死后，他前来帮助安葬。画家把他描绘成一个上了年纪的农民形象，并把他画在前景主要位置，尤其展示了他的一双赤裸的大脚。为了加强整个形象

■ 诗人的灵感 ■ 普桑

■ 普桑 ■ 1594~1665年 法国

法国古典主义绘画奠基人。青年时期受风格主义感染。1624年后长期住在罗马。研究艺术理论和文艺复兴盛期的绘画遗产，探讨古典雕塑的人体比例。音乐格调在绘画上的运用，钻研自然景物的色彩透视等问题。逐渐形成古典主义理论与艺术风格。其作品以宗教、历史、神话为题材，画风严谨，尺幅较小，精工细琢。曾被法皇路易十三世聘为宫廷画家。两年后回罗马。和画家洛兰等继续创作并培育学徒。作品有《酒神祭》、《阿尔加迪亚牧羊人》及《波利弗姆》等。

■ 诗人的灵感 ■ 普桑

法国 约1630年 181×214厘米 油画 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

这幅画左边画着诗歌女神卡莉欧佩，前景可以看到奥德赛、伊里亚特、爱尼克斯等书的题名，因此可能是在寓意地称赞叙事诗。画中心是画家喜欢的诗人和朋友，由于不像阿里欧斯特、塔索、马里诺等人，因此可能是为了赞扬同时的诗人们。戴桂冠的阿波罗坐在中央，手搁在竖琴上，对接受启示的诗人以严肃的态度缓慢地进行口授。一手持长笛，突出而美丽的诗歌女神以愉快的样子隔着肩膀看着这一情景。爱神尼洛斯(丘比特)在下方持着桂冠。这幅画被视为普桑最出色的杰作之一。画面扩展至深处，在巨大的天地中充溢着叙事诗的气息，以抒情的笔触给人物带来生气。

■ 掠夺萨宾族的妇女 ■ 晋桑

■ 掠夺萨宾族的妇女 ■ 晋桑

法国 公元1638年 154.5 × 209.8 厘米 布油彩 藏美国纽约大都会博物馆

这幅画所根据的是古代一个著名的传说《掠夺萨宾族的妇女》。新建罗马城的统治者罗慕勒斯掀起他披风的下摆，这是预先约定好的信号，士兵们一见他这个动作就动手掳走萨宾族所有未婚的女子。受骗且自以为正要参加一场宗教庆典的萨宾族男子没有带任何武器，在他们的妇女被俘虏时他们只能四散潜逃。已婚的妇女和孩子原本应该被放过，可是在混乱中一场屠杀仍然发生了。

■ 阿尔卡迪亚牧羊人 ■ 普桑

■ 阿尔卡迪亚牧羊人 ■ 普桑

法国 1638年 85 × 121 厘米 画种不详 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

《阿尔卡迪亚牧羊人》这幅画以一块墓碑为中心，成环形构图。四位牧人围绕在墓碑旁，正仔细地读上面的铭文。牧人们手执长竿，具有古典式健壮优美的体格和古希腊式的服饰，处于一片宁静和谐的环境之中。阿尔卡迪亚是古代传说中的“乐土”，碑上的铭文大意是“即使在阿尔卡迪亚也有我”。据美术史家解释，“我”指死神。也就是说即使在阿尔卡迪亚的乐土上，死也是不可避免的。牧人的表情因铭文而陷入一种沉思。普桑的这幅画带有深刻的寓意性，总体上有一种悲凉的、非现实性的牧歌情调，具有诗一样的崇高感。

■ 自画像 ■ 普桑

■ 自画像 ■ 普桑

法国 1650年 98 × 74 厘米 布彩 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

此幅《自画像》是作者在意大利时画的。画中的人物俨然是一位自信而理性的法国资产阶级革命前夜的思想先驱。此画严谨的技法是学院派绘画的典范。

普桑于1640年被法王路易十三召回巴黎，但他被聘入法国宫廷任首席画师不到两年，就深感后悔。巴洛克的装饰趣味使他整天被一种贵族的虚伪所包围，而且险些遭西蒙·富埃的暗算。气愤之下，普桑于1642年连罗浮宫内的壁画也未完成就返回了罗马。17世纪50年代，普桑开始转入风景画的创作，但这一时期画的这幅自画像却可以看出普桑整个一生的艺术成就。

■ 四季(夏) ■ 普桑

■ 四季(夏) ■ 普桑

法国 1660—1664年 118×160厘米 布上油画 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

被题为《四季》的四幅油画是普桑生平的杰作，即便从纯风景的角度看，这些画中所具有的情致与诗意也充满着哲理。《四季》包含《春》、《夏》、《秋》、《冬》四幅作品，它们是普桑晚年的精心之作，前后历时五载方告完成。它们宣告了古典主义风范的正式确立。不论是炎夏酷暑，还是寒冬洪水，也不论劳作的农夫，冲突的人们，还是逃生的男女，盘曲的长蛇，以至茫茫乌云中倏忽的闪电，它们表现在画面上，却都统一于一种奇特的“神秘的安谧”的氛围之中，一望而知那不是现实的生活，而是仿佛发生于千年之遥、万里之远的异地他乡。这种感觉与普桑那联与冥想、沉溺于哲理的艺术有关。

■ 冬 ■ 普桑

■ 冬 ■ 普桑

法国 1660-1664年 尺寸不详 画种不详 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

此作品又名《大洪水》，是普桑晚年所作的《四季》组画之一，被人们认为是他的辞世之作。

《冬》以宗教故事中世界末日的到来为题材，描绘了一个狂风暴雨电闪雷鸣的夜晚，滔天的洪水冲垮了堤岸，世界在狂涛中颤抖，人类将遭受灭顶之灾。画面中人们在水中垂死挣扎，右边的小船上二位妇女拼命把孩子送上岸；左侧的山岩上，一条蛇（它是邪恶的象征）从洞里蹿出，它也在寻觅逃生之路。普桑画面阴暗的灰绿色调，既表现出世界末日的恐怖、绝望气氛，又预示着生命的希望和人类的未来；既揭示了人类与自然、与神力的冲突，又赞颂了生命的顽强和人类的力量。他的画充满深刻哲理和他本人激荡的内心情感。

普桑的艺术对达维特、安尔、德加、塞尚等后世画家都产生了重大影响。