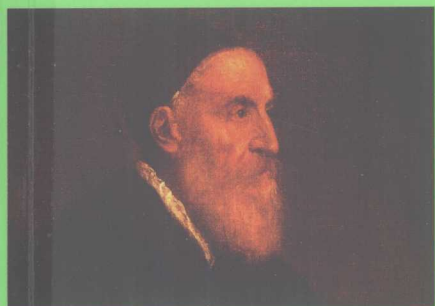
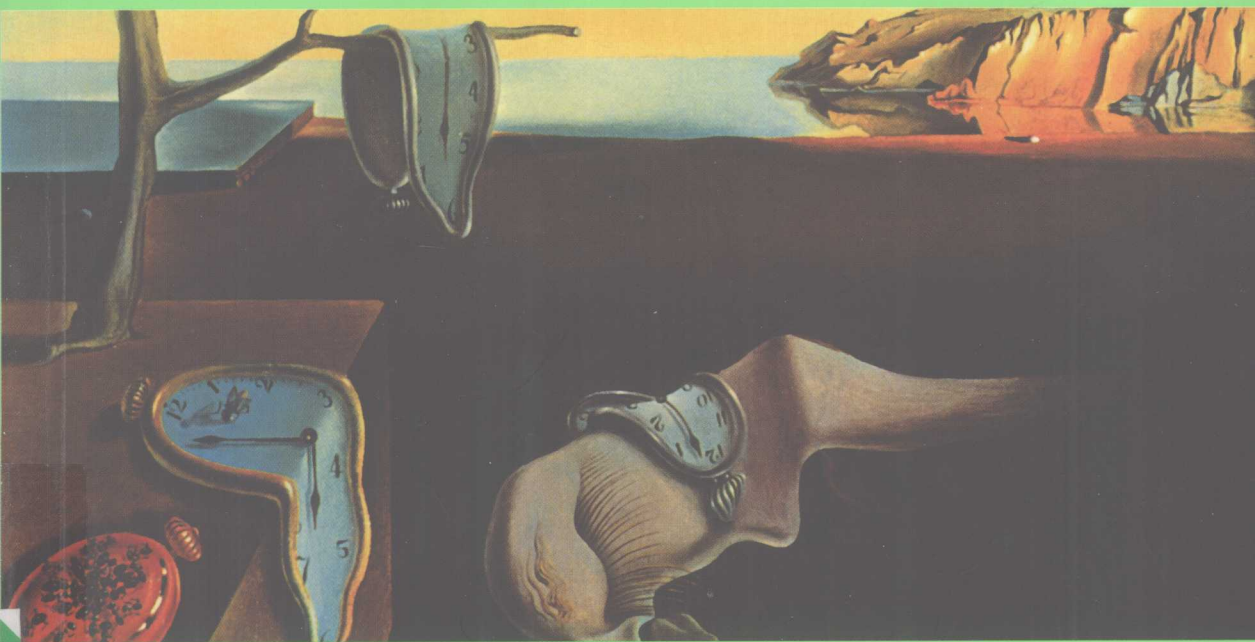

 图说经典

彩色读书之旅

人一生要知道的 60幅世界名画

翟文明 编著

60幅极具鉴赏与收藏价值的传世名画

145千饱含文化内涵的讲解文字

近200幅展示名画原貌的精美图片

多种要素有机结合，思想和文字变得轻松亲切

文字的力量和图画的色彩一起流淌

开始一段愉快的彩色读书之旅

华文出版社

人一生要知道的 60幅世界名画

翟文明 编著

华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

人一生要知道的 60 幅世界名画 / 翟文明编著. —北京:
华文出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5075-2559-5

I. 人… II. 翟… III. 绘画—鉴赏—世界 IV. J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 001055 号

书 名: 人一生要知道的 60 幅世界名画

标准书号: ISBN 978-7-5075-2559-5

作 者: 翟文明 编著

责任编辑: 杜海泓

封面设计: 王明贵

文字编辑: 黎 娜

美术编辑: 潘 松

出版发行: 华文出版社

地 址: 北京市宣武区广外大街 305 号 8 区 2 号楼

邮政编码: 100055

网 址: <http://www.hwcbs.com.cn>

电子信箱: hwcbs@263.net

电 话: 总编室 010-58336255 发行部 010-58815874

经 销: 新华书店

开本印刷: 三河市华新科达彩色印务有限公司

720mm × 1010mm 1/16 开本 12 印张 145 千字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 19.80 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与发行部联系调换

前言

P R E F A C E

绘画是世界艺术殿堂中影响广泛、备受人们青睐的一门艺术。历代绘画大师们以其洞幽入微的观察力、超脱尘世的秉性、细腻激扬的情愫，凭藉生花的妙笔，画下了无数技艺精湛、影响深远的名画。这些经历了时间考验的名画不仅丰富了世界艺术宝库，而且还感染和影响了成千上万的人，扣击着一代又一代人的心灵，给人以精神上的享受和艺术上的熏陶。

世界名画作为世界艺术殿堂中的瑰宝，是人们不可或缺的精神食粮之一，它们具有丰富的文化底蕴。世界名画或描绘各地迷人的自然风光和多姿多彩的社会风情，或表达创作者的情感、思想和观念，或记录生活和历史，或反映不同时期人们的信仰，或折射出不同时期人们的审美情趣。

一个人在其一生中，应该欣赏、了解一些世界名画。从名画中，我们可以提高审美情趣，进而提升艺术修养；还可以学习到丰富的历史文化知识，从而优化知识结构；此外，从名画折射出来的大师的智慧和情感对我们启迪心智、陶冶情操将有

很大的帮助。

为了让广大读者在最短的时间内迅速、有效地欣赏、了解世界绘画的创作成就，编者精选出 60 幅成就最高、名气最大、影响最广、代表性最强的世界名画，辑成本书。

本书设置了“入选理由”、“画家简介”、“名画欣赏”、“名画档案”等四个栏目：“入选理由”高度概括了名画的成就、地位和影响；“画家简介”简要叙述了绘画大师的生平和代表作品；“名画欣赏”以细腻生动的笔触，从历史、文化、艺术等角度引领读者欣赏、了解世界名画；“名画档案”收集了名画的一些基本资料。此外，书中还穿插介绍了大量专业绘画知识。编者将文字、图片、编写体例有机结合，为读者打造一个彩色的、立体的、极具艺术魅力和文化魅力的阅读空间，使读者在轻松、愉悦的阅读过程中获得更多的审美感受、想象空间和文化熏陶。

目录

C O N T E N T S

哀悼基督 / 乔托·迪·邦多内	1
圣三位一体 / 马萨乔	4
阿尔诺芬尼夫妇像 / 扬·凡·爱克	7
基督受洗 / 弗兰西斯卡	10
春 / 波提切利	13
维纳斯的诞生 / 波提切利	17
最后的晚餐 / 达·芬奇	20
蒙娜丽莎 / 达·芬奇	23
四使徒 / 丢勒	26
沉睡的维纳斯 / 乔尔乔内	29
圣安东尼的诱惑 / 博斯	32
雅典学院 / 拉斐尔	35
西斯廷圣母 / 拉斐尔	38
创造亚当 / 米开朗基罗	41

最后的审判 / 米开朗基罗	44
天上的爱与人间的爱 / 提香	47
农民的婚礼 / 勃鲁盖尔	50
秋冬山水图·冬景 / 雪舟等杨	53
劫夺留西帕斯的女儿 / 鲁本斯	56
查理一世行猎图 / 凡·代克	59
马斯达·佩亚 / 雷诺兹	62
阿尔卡迪的牧人 / 普桑	65
夜巡 / 伦勃朗	68
吉卜赛女郎 / 哈尔斯	71
宫娥 / 委拉斯贵支	74
倒牛奶的女人 / 维米尔	77
舟发西苔岛 / 华多	80
蓬巴杜夫人 / 布歇	83
秋千 / 弗拉戈纳尔	86
马拉之死 / 大卫	89
拿破仑加冕 / 大卫	92
1808 年 5 月 3 日夜枪杀起义者 / 戈雅	95

大宫女 / 安格尔	98
神奈川冲浪里 / 葛饰北斋	101
梅杜萨之筏 / 籍里柯	104
干草车 / 康斯坦勃尔	107
自由引导人民 / 德拉克洛瓦	110
画室 / 库尔贝	113
拾穗者 / 米勒	116
三等车厢 / 杜米埃	119
草地上的午餐 / 马奈	122
伏尔加河上的纤夫 / 列宾	125
日出 · 印象 / 莫奈	128
舞蹈考试 / 德加	131
白日梦 / 但丁 · 罗塞蒂	134
大碗岛星期天的下午 / 乔治 · 修拉	137
向日葵 / 凡 · 高	140
星月夜 / 凡 · 高	144
呐喊 / 蒙克	146
我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？ / 高更	149

圣维克多山 / 保罗·塞尚	152
吻 / 克里姆特	155
梦 / 亨利·卢梭	158
亚威农少女 / 毕加索	161
格尔尼卡 / 毕加索	164
下楼梯的裸女：第二号 / 杜尚	167
记忆的永恒 / 达利	170
墨西哥的历史 / 迭戈·里维拉	173
手画手 / 埃舍尔	176
玛丽莲·梦露双联画 / 沃霍尔	179

哀悼基督

入选理由

画家：乔托·迪·邦多内

佛罗伦萨画派奠基者乔托的经典之作
摆脱中世纪绘画传统，进行艺术革新的成功典范之作
浓厚的人文主义气息，透视表现形式的尝试和运用

画家简介

乔托·迪·邦多内（约1267~1337），14世纪意大利最著名的画家。达·芬奇推崇他是“凌驾过去几个世纪的众多画家中最杰出的人物”。他幼年曾放过羊，后来跟随契马布埃学画。通过自己不懈的努力，博采众长，最终成为了意大利文艺复兴美术领域的开山祖师。他是第一个以自然的笔调和戏剧性的人物造型，来描绘装饰性宗教画的画家。代表作有《哀悼基督》、《犹大之吻》、《金门相会》等。

↑ 乔托·迪·邦多内像

:: 名画欣赏

《哀悼基督》是画家为意大利帕多瓦的斯克罗维克礼拜堂所作的大型装饰壁画之一。斯克罗维克礼拜堂，位于意大利北部，是一位商人为其放高利贷的父亲赎罪而建的。这幅画的内容表现了基督被钉死在十字架后，遗体从上面被放下时的情景。画面以左下角的基督与圣母为中心展开，基督四肢僵硬、苍白，圣母悲痛地把他搂在怀里，母亲痛苦欲绝的表情和基督冰冷僵硬的尸体形成了强烈的视觉冲击力，让人禁不住潸然泪下。位于构图中心的圣约翰，在绝望和愤怒中向后伸展着双臂，动作夸张而极富张力。两个神情哀伤的女圣徒用手轻轻地握着基督带着钉痕的手和脚，巨大的悲痛在静默中永恒。周边的圣徒都神情凝重地注视着基督，有的掩面哭泣，有的举手致哀，有的默默无

绘画知识

佛罗伦萨画派

佛罗伦萨画派是13~16世纪在意大利佛罗伦萨活动的艺术家所形成的绘画流派，是文艺复兴的主力军，也是文艺复兴时期最重要的画派。其特点以人文主义思想为旗帜，突破了中世纪绘画平面化的特点，开始大胆运用透视法则、明暗对比等多种手法进行创作。前期以乔托、马萨乔等为代表，盛期出现了达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等大师。

名画档案

名 称：《哀悼基督》
画 家：乔托·迪·邦多内
创作时间：1303~1305 年
尺 寸：183 × 198cm
类 别：湿壁画
收 藏：意大利，帕多瓦，斯克罗
维克礼拜堂

这是斯克罗维克礼拜堂最著名、情感最澎湃的壁画。描绘了圣母玛利亚及众人围绕着从十字架下解下的基督遗体，哀悼基督死亡的场景。画家采用自然而又强烈的效果让圣母的脸靠近基督，并借由灰色岩石上的斜线以及众人同方向的视线、肢体表情，引导观者视线落在死亡基督及日夜哀伤母亲的头部。

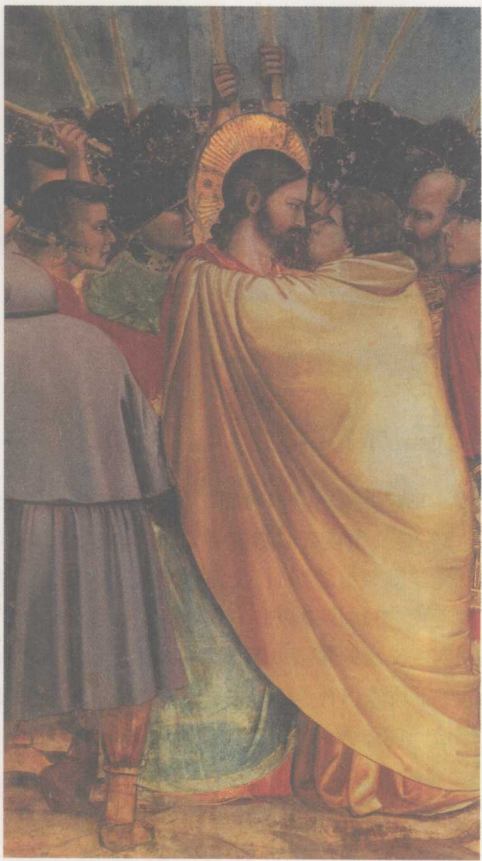
语……愈加衬托出了整个场面气氛的悲凄。画的上面，阴暗的天空中，回旋着赶来哀悼的天使，他们形态各异的造型和撕心裂肺的哭喊神态，把一种悲天悯人的痛苦表达得无以复加，任何人都会被这种场面打动。画家以高超的画技和写实主义手法，给我们一种无比的真实感。仿佛不自觉中，我们也经历了基督受难的场景，我们也

成了其中悲愤和痛苦的一员。艺术强大的感染力，在这幅上体现得极为明显。

在这幅画上，中世纪绘画带给人的那种平面抽象化的感觉消失了，人物也不再是程序化的一排，而是高低有别、错落有致。从精神层面看，乔托在画中把一个复杂而凝重的事件，用极为单纯自然的笔法表达了出来，他用“痛苦和悲愤”作为该画的灵魂，把画中的人物，包括天使都世俗化后统领在这一主题下。从而使人物亲切而自然，多了一种浓厚的人情味，更接近了自然的人性。可以说他基本上颠覆了中世纪绘画中人物程序化的神圣面孔，把他们请下了神坛，赋予了他们更多人性的因素。从这里也可以看出乔托自然的人文主义情怀的流露。

从表现手法看，画家开始在平面中探索透视手法的运用，以及它的表达形式和空间效果，从而使画中人物显得浑厚、凝重而富有力量。这种具有实体感和雕塑感的造型方式，使画面达到了某种深度错觉的视觉效果。人物与人物之间疏密相宜，过渡得自然柔和。画中的天使造型独特、表情各异，无序而不杂乱，整体而又单一。画中运用了多种色彩，使人物形象鲜明，特别是基督单调的苍白与周围各种色彩的强烈反差，突出了主题，也深化了人物形象。从总体看，画中线条流畅、洒脱，人物造型生动、形象，画面紧凑而不拖沓，画家对画中局部和整体的把握都极为到位。

“借用宗教题材来表现世俗化的、富有生活气息的现实场景，以生动的艺术形象和深远的立体空间见长”是这一佛罗伦萨画派的艺术特点，被乔托发挥得淋漓尽致。作为摆脱中世纪绘画传统、首开意大利文艺复兴先河的大师，乔托对后世的影响是广泛而深远的。

↑ 犹大之吻 乔托

这幅画取材于《圣经·新约》中的一个故事情节：耶稣的门徒犹大为了得到30块银币，与官兵约定，他上去吻谁，谁就是耶稣。随后罗马士兵和法利赛人逮捕了耶稣。

圣三位一体

入选理由

画家：马萨乔

“现实主义开荒者”马萨乔的代表作之一
杰出的透视法、明暗对比法的运用
把雕塑创作意识融入绘画创作的成功之作

画家简介

马萨乔（1401~1428），出生于意大利的圣乔瓦尼·瓦尔蒙塔诺。是文艺复兴初期艺术革命的发起人和领导者。他在继承乔托绘画风格的同时，又进行了大胆的艺术创新，在绘画的空间透视、立体感效果等方面取得了很大的成绩。他为文艺复兴现实主义绘画革新奠定了坚实的基础，是一个承前启后的重要人物。代表作有《纳税金》、《布施和亚拿尼亚之死》以及《圣三位一体》等。1429年后从画坛神秘消失，年仅27岁。

↑ 马萨乔像

:: 名画欣赏

《圣三位一体》是画家1425年受圣玛利亚·诺维拉教堂委托绘制的。内容取材于基督教《圣经》中上帝有统一的神性却可以分为三身，既圣灵、圣父（上帝）、圣子（基督）的教义。马萨乔选择了耶稣受难的场面，并以一间拱柱式的方形礼拜堂为背景展开他的创作。

画面上共有六个人，位于中间的是圣父、圣子。圣子被钉在十字架上，他全身

名画档案

名称：《圣三位一体》

画家：马萨乔

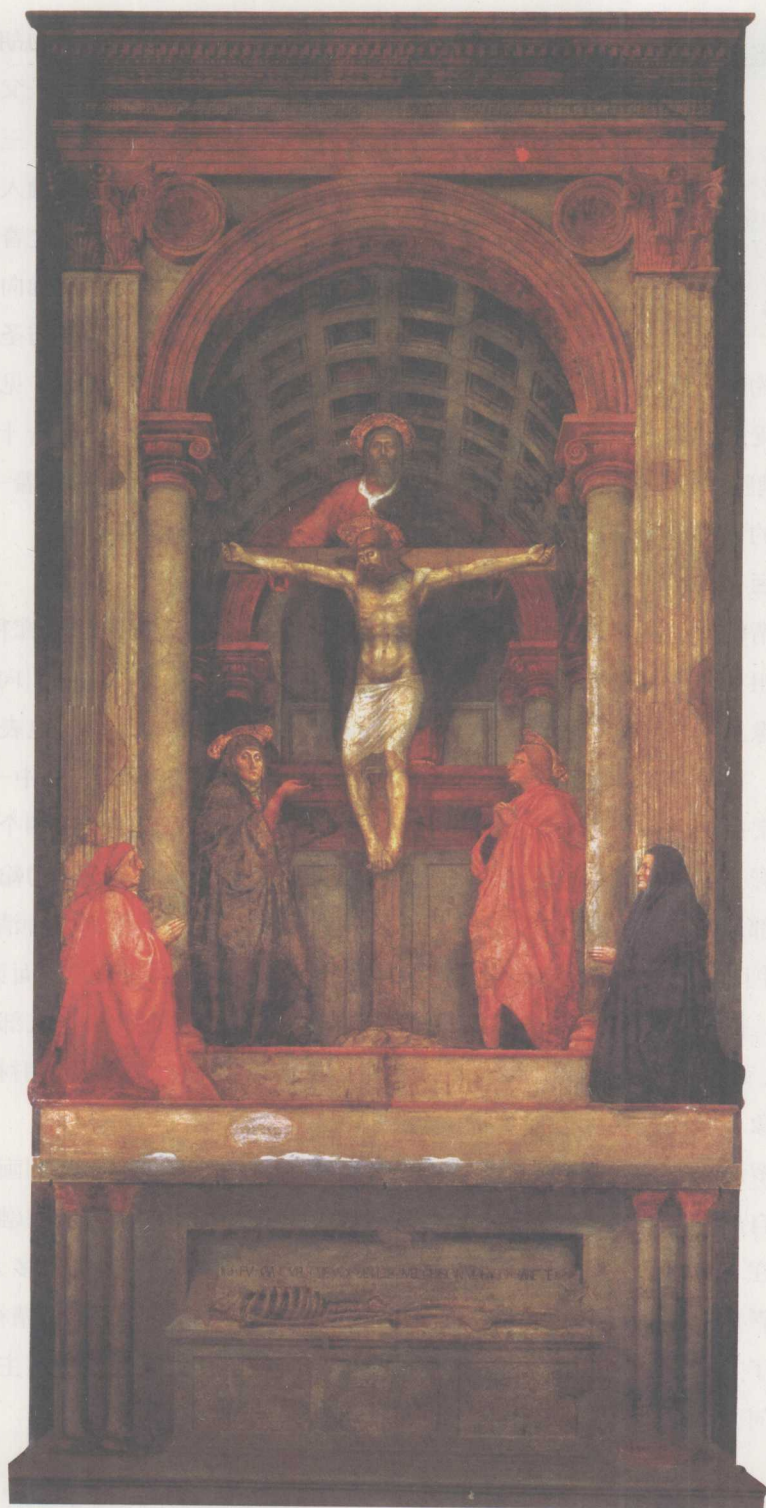
创作时间：1425~1427年

尺寸：670 × 320cm

类别：湿壁画

收藏：意大利，圣玛利亚·诺维拉教堂

这幅作品是画家1425年受圣玛利亚·诺维拉教堂委托绘制的，画家选择了耶稣受难的场面，并以一间拱柱式的方形礼拜堂为背景展开他的创作。作品大胆利用了透视法，创造了具有说服力的逼真空间，成为具有划时代意义的代表作，令人印象深刻。

—— 绘画知识 ——

圣像画

指基督教产生后，教会为了表达信仰或帮助信徒们祈祷默想而在礼拜堂等地方描绘的有关基督教圣灵、圣父、圣子的画像。圣像画是西方最主要的绘画类型，也是最早集中表现的绘画题材。

苍白，没有一点血色，头低垂着，蓬乱的胡子看不出一点光泽。他的身后，庄严而又慈祥的圣父展开结实的双臂，举起十字架，显得高大而凝重。三位一体中的圣灵，在此时是隐而不现的，它已经融入到上帝与耶稣的光环中。在十字架的左下方站立着圣母玛利亚，她穿着黑色的长袍，伸出右手，仿佛向世人控诉着圣子的苦难，又好像在为耶稣祈祷。与圣母正对的

是施洗圣约翰，他抱着双手放在胸前，脸虔诚地朝向十字架上的耶稣，见证着耶稣为世人承受的苦难。在他们的外面，左右各跪着一个捐助人，他们都合十双手，举在胸前，满脸虔诚和肃穆的神色。画面的最下端是一个墓穴，墓室里躺着一具骷髅。骷髅上方的石壁上写着这样一行字：“我曾经如你，你也将变得如我。”

整幅画布局严谨，空间感强烈，体现了画家极高的绘画技能。

画家精确地运用了透视法原理，三维立体效果明显。比如画中的柱廊和拱圈，外面的比较粗大，距离我们也近，里面的逐渐缩小，很自然地就将空间引向纵深，给人感觉就像是一个环套的窑洞一样。画中的人物在透视法的运用下，也表现出很强的立体感，比如耶稣，在十字架和后面建筑物的衬托下，就像悬在空中一样真实。另外，画家在对色彩和布局的处理上也颇为独到，比如，画面下方的四个人，他们的衣服色彩交叉对应，左边的圣母和右边捐助的衣服都是黑色，而圣约翰和左边捐助的衣服都是红色。这样处理就打破了画面过分对称的呆板，给人一种清新、灵动的感觉。并且画面上的明暗对比法也运用得恰到好处，圣父、圣子的上面灵光普照，色彩明朗，很好地体现了“圣三位一体”的主题，而他们后面的黑色底部又起到衬托的作用。耶稣苍白的身体，与左右白色的柱子和红、黑色的衣服互相衬托，突出了人物形象，从而使画面显得更加生动、逼真。

在佛罗伦萨的画家当中，马萨乔直接继承了乔托的传统，并且在刻画人物的体积和表现自然的空间感上进行了开创性的探索，他还将雕塑的创作意识融入自己的绘画中，在《圣三位一体》中，我们就可以领略到他在这方面取得了多大的成功。虽然，马萨乔一生只活了27岁，但他把现实主义表现手法和人文主义精神相结合，首先掀起了文艺复兴初期意大利的绘画革命，而他为意大利开拓的现实主义绘画道路，是任何画家都无法企及的。

阿尔诺芬尼夫妇像

入选理由

画家：扬·凡·爱克

油画材料和绘画方法革新后的代表性作品

严密、细腻的手法，和谐的光线处理，浓艳适宜的色彩效果
无可挑剔的细节处理，“于细微处见精神”的典范
风俗画和室内画的开山之作

画家简介

扬·凡·爱克（1380~1441），出生于马斯特里赫特附近的马赛克。与同时期的胡伯特·凡·爱克合称为凡·爱克兄弟。二人同为文艺复兴时期尼德兰的伟大画家，尼德兰文艺复兴的奠基人。他们兄弟曾联手创作了规模宏大的《根特祭坛画》等。除了绘画上的成就外，他还对油画的材料和油画技术作了重大的革新和改进，对西方绘画的发展作出了巨大贡献。扬·凡·爱克的主要作品有《阿尔诺芬尼夫妇像》、《罗林宰相的圣母》、《圣巴巴拉》、《妻子像》等。

↑ 扬·凡·爱克像

:: 名画欣赏

《阿尔诺芬尼夫妇像》是画家的一幅著名绘画作品。画中的主人公阿尔诺芬尼，相传是当时有名的卢卡商人兼银行家，也是意大利美第奇家族在布鲁日的代言人。这幅绘制于木板上的油画，记录的是他和妻子成婚时的情景。画家用极其细腻、严密的手法，生动形象地刻画出了一对上层社会男女新婚燕尔的精彩瞬间。画面上夫妻二人都面向前方，阿尔诺芬尼头戴礼帽，身穿考究的髦式礼服，右手举至胸前，仿佛在宣誓对爱情的忠贞不渝。他的左手优雅地托着新娘的右手。穿着绿纱裙的新娘，微微低着头，左手轻轻地抚在自己鼓起的肚子上，好像在默默祈祷要做个贤妻良母。画面人物典雅从容，彬彬有礼，把婚礼仪式演绎得天衣无缝。和人物相映成趣的是他们左右极富象征意味的各种物件。新娘脚下有一只长毛小狗，被画得栩栩如生，活灵活现，很自然地让人想到是在象征着爱情的忠诚。他们的身后精致豪华

名画档案

名称：《阿尔诺芬尼夫妇像》

画家：扬·凡·爱克

创作时间：1434 年

尺寸：82 × 60cm

类别：木板油画

收藏：英国，国家美术馆

作为西方肖像画中最重要作品《阿尔诺芬尼夫妇像》，以人物内在感情的形象化表达和肖像的情节性处理取胜。在这幅画中，主人公阿尔诺芬尼和他的妻子正在举行婚礼，生活环境的描绘，给人以虔诚和平的感觉，在某种意义上赞扬了当时的平民生活方式和道德观念。