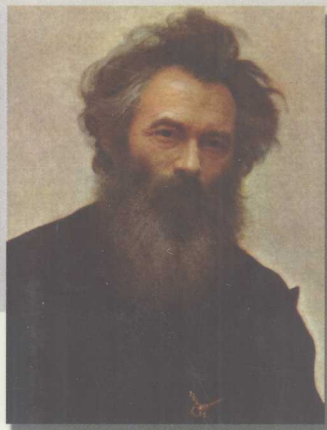

排行榜 TOP100

The 100 Western painting master of the World
感动世界的100西洋绘画大师

时光绘出的感动
色彩汇成的乐章

周晨 编著

图文伟大系列
家庭最佳珍藏

武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

排行榜 TOP100

The 100 Western painting master of the World
感动世界的100西洋绘画大师

周晨 编著

 武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

感动世界的100西洋绘画大师 / 周晨编著. — 武汉: 武汉出版社, 2009.2

ISBN 978-7-5430-4118-9

I.感… II.周… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV. J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第016252号

书 名:感动世界的 100 西洋绘画大师

编 著: 周 晨

责任编辑: 廖国放

封面设计: 晨旭光华

出 版: 武汉出版社

社 址: 武汉市江汉区新华下路103号 邮 编: 430015

电 话: (027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail: wuhanpress@126.com

印 刷: 天津市光明印务有限公司 经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm 1/16

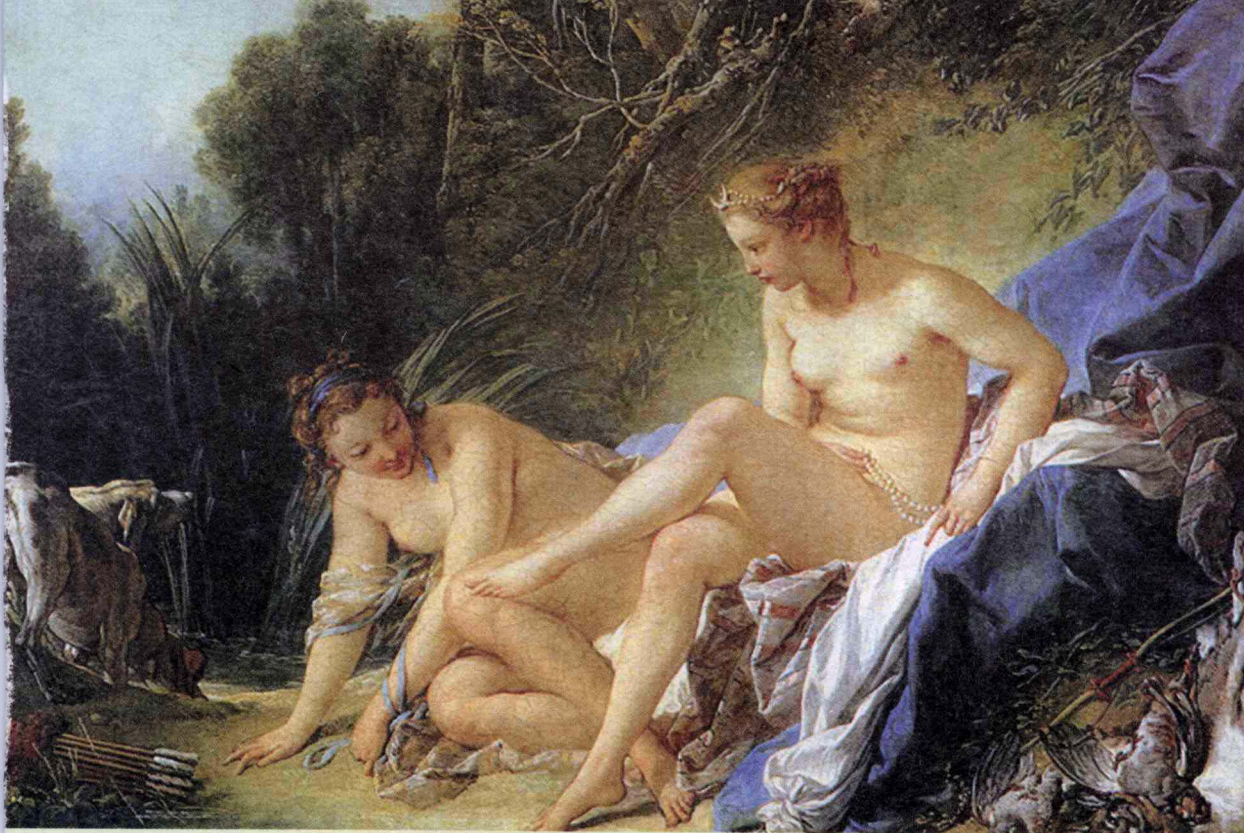
印 张: 13

版 次: 2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷

定 价: 19.80元

版权所有 侵权必究

如有质量问题, 由承印厂负责调换。

伟大系列

目 录

CONTENTS

契马布埃	Cimabue/1
乔托	Giotto/4
凡·爱克兄弟	Van Eyckbothers/6
马萨乔	Masaccio/8
乔凡尼·贝里尼	Giovanni Bellini/10
桑德罗·波提切利	Sandro Botticelli/12
希罗尼穆斯·博斯	Hieronymus Bosch/14
达·芬奇	Da Vinci/16
丢勒	Durer/18
米开朗基罗	Michelangelo/20
乔尔乔涅	Giorgione/22
拉斐尔·桑齐奥	Raffaello Sanzio/24
格吕内瓦尔德	Grunewald/26
提香	Tiziano/28
小汉斯·荷尔拜因	Hans Holbeinthe Younger/30
丁托列托	Tintoretto/32
彼得·勃鲁盖尔	Pieter Bruegel/34

- 保罗·委罗内塞
委拉斯开兹
安尼巴莱·卡拉奇
卡拉瓦乔
鲁本斯
佛兰斯·哈尔斯
尼古拉斯·普桑
凡·代克
克洛德·洛兰
伦勃朗
穆立罗
约翰尼斯·维米尔
华托
卡纳莱托
威廉·荷加斯
夏尔丹
弗朗索瓦·布歇
托马斯·庚斯博罗
弗拉贡纳尔
弗朗西斯科·戈雅
大卫
普吕东
威廉·透纳
约翰·康斯特勃尔
安格尔
蒂奥道·热里科
卡米耶·柯罗
欧仁·德拉克洛瓦
奥诺雷·杜米埃
- Paolo Veronese/36
Velazquez/38
Annibale Carracci/40
Caravaggio/42
Rubens/44
Frans Hals/46
Nicolas Pussin/48
Van Dyke/50
Claude Lorraine/52
Rembrandt/54
Murillo/57
Johannes Vermeer/58
Watteau/60
Canaletto/63
William Hogarth/64
Simeon/66
Francois Boucher/68
Thomas Gainborough/70
Fragonard/72
Francisco Goya/74
David/76
Prud/79
William Turner/80
John Constable/82
Ingres/84
Theodore Gericault/86
Corot Camille/88
Eugene Delacroix/90
Honore Daumier/92

- 泰奥多尔·卢梭
米勒
阿道夫·门采尔
居斯塔夫·库尔贝
居斯塔夫·莫罗
罗塞蒂
卡米耶·毕沙罗
康斯坦丁·麦尼埃
爱德华·马奈
希施金
詹姆斯·惠斯勒
埃德加·德加
温斯洛·霍默
克拉姆斯柯依
保罗·塞尚
阿尔弗莱德·西斯莱
莫奈
雷诺阿
贝尔特·摩里索
蒙卡奇
列宾
玛丽·卡萨特
苏里科夫
保罗·高更
凡高
约翰·萨金特
乔凡尼·塞冈提尼
乔治·修拉
列维坦
- Theodore Rousseau/94
Millet/96
Adolpyh Menzel/98
Gustave Courbet/100
Gustave Moreau/102
Rossetti/104
Camille Pissarro/106
Constantin Meunier/108
Manet Edouard/110
shishkin/112
James Whistler/114
Edgar Degas/116
Winslow Homer/118
Kramskoy/120
Paul Cezanne/122
Alfred Sisley/124
Monet/126
Renoir/128
Berthe Morisot/130
Munkacsy/132
Repin/134
Mary Cassatt/136
Surikov/138
Paul Gauguin/140
Van Gogh/142
John Sargent/144
Giovanni Segantini/146
Georges Seurat/148
Lewitan/150

居斯塔夫·克里姆特
爱德华·蒙克
谢洛夫
瓦西里·康定斯基
弗兰克·勃朗群
凯绥·珂勒惠支
亨利·马蒂斯
劳尔·杜菲
保罗·克利
毕加索
洛克威尔·肯特
乔治·勃拉克
莫迪利亚尼
费尔南·莱热
马塞尔·杜尚
马克·夏加尔
法郎士·麦绥莱勒
胡安·米罗
雷尼·马格里特
萨尔瓦多·达利
巴尔蒂斯
杰克逊·波洛克
安德鲁·怀斯
卢西安·弗洛伊德
安迪·沃霍尔

Gustav Klimt/152
Edvard Munch/154
CepoB/156
Wassily Kandinsky/158
Frank Brangwyn/160
Kaethe Kollwitz/162
Henri Matisse/164
Raoul Dufy/166
Paul Klee/168
Picasso/170
Rockwell Kent/172
Georges Braque/174
Modigliani/176
Fernand Leger/178
Marcel Duehamp/180
Marc Chagall/182
Franc Masereel/184
Joan Miro/186
Rene Magritte/188
Salvador Dali/190
Balthus/192
Jackson Pollock/194
Andrew Wyeth/196
Lucian Freud/198
Andy Warhol/200

契马布埃在圣弗朗西斯科教堂壁画中描绘的圣母子。

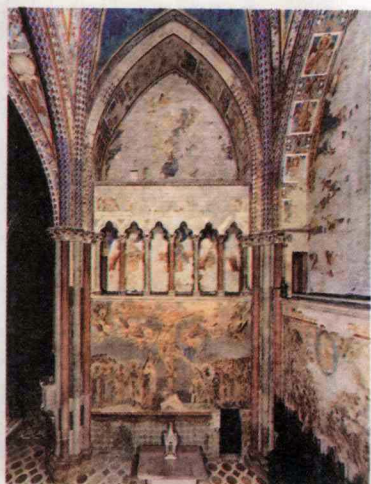
基督受难图

Cimabue 契马布埃

这头固执的“公牛”一头撞开了新世纪的大门。

西欧的中世纪是个特别“黑暗的时代”，基督教教会是当时封建社会的精神支柱。它建立了一套严厉的等级制度，把上帝当作绝对的权威。艺术、文学、哲学等各个领域都要按照《圣经》教义的规定发展，否则就会受到宗教法庭的制裁。在教会的管制下，中世纪的文学艺术领域死气沉沉。

随着西欧资本主义萌芽的产生和城市经济的发展，人们对个性解放的呼声也越来越高，很多学者开

契马布埃在比萨圣弗朗西斯科教堂的壁画。

契马布埃在圣弗朗西斯科教堂壁画中所作的基督

圣特里尼塔的圣母像

【名作赏析】

《宝座中的圣母子》(又名《圣特里尼塔的圣母像》),是契马布埃极负盛名的作品,收藏于佛罗伦萨乌斐齐美术馆。作品布局及形象描绘仍承袭拜占庭风格,怀抱婴孩耶稣的圣母端坐中间,两旁有天使环绕,宝座下绘有四位先知。不同的是,它已经摆脱了中世纪圣像画的僵直和呆板,圣母形象较为生动柔和,加强了体态凸起的雕塑感,线条轻快有力,富于生气。

始追求曾经辉煌的古希腊罗马艺术,恢复思想自由的传统。在绘画方面,被称为“画家之父”的契马布埃义无反顾地成为了这个领域的领航者。

契马布埃(Cimabue, 1240—1302),原名本奇维耶尼·迪佩波,生于文艺复兴名城佛罗伦萨,年轻时曾给很多著名壁画家做学徒。有趣的是,契马布埃这个名字只是一个诨号,原意是“一头公牛”,但恰恰是这个名字概括出了他的性格。有人说:“契马布埃是一个对自己和自己的作品抱有绝对信心的人,如果他自己或者别的什么人,比如一个评论家,对他作品的完美产生了怀疑,那么他便会立刻像发了疯一样把它毁掉。”

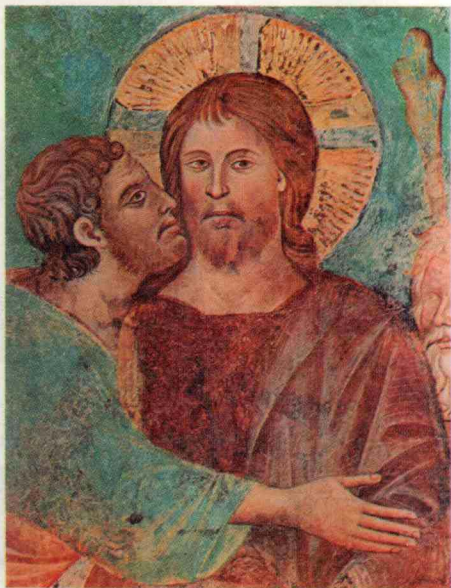
著名文艺复兴大师但丁也在其不朽名著《神曲》中写道:“契马布埃强逞能,自负艺坛最英雄。”从侧面印证了契马布埃这种自傲的性格。后来,契马布埃从一个诨号变成了他正式的名字。

契马布埃一生都在佛罗伦萨进行艺术创造,他的作品在承袭中世纪拜占庭风格的基础上又有所创新,体现了佛罗伦萨城市共和国13世纪后半期蓬勃发展的社会现状,传达了新时代的信息。1272年,契马布埃参与了罗马圣彼得教堂的湿壁画修复工作,这使他受到当时致力于表现自然风格的壁画家和镶嵌画家的影响。

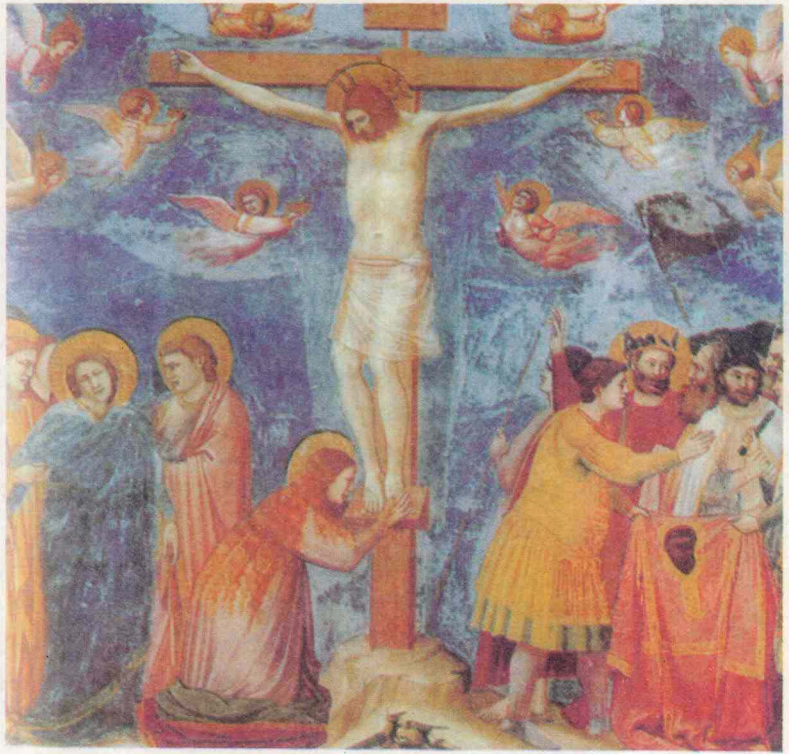
1301至1302年,契马布埃到了比萨,在阿西西的圣弗朗西斯科教堂作画。契马布埃“公牛”般的脾气,致使他的作品甚多被毁坏,流传下来的很少,今天能见到的也只有《福音书作者圣约翰》、《宝座中的圣母子》和《圣方济的圣母子像》等寥寥几幅。

关于契马布埃,还有一个故事:据说他受佛罗伦萨人委托,为某教堂画祭坛画,因为画得非常好,观看的人从他的画室一直排到教堂,并敲锣打鼓地将他的作品运至教堂。正因如此,后世尊称他为“画家之父”。

作为画家,契马布埃最伟大的成就也许并不是绘画,而是教授了一个伟大的徒弟。契马布埃一次野外郊游时,发现一个放羊的小男孩在石板上羊的写生画得很好,便收他为徒。少年刻苦努力,艺术造诣不断提高,终于超越契马布埃,他就是后世鼎鼎有名的大画家——乔托。

捕捉基督

上：殉难

下：哀悼基督

圣母登基

Giotto 乔托

乔托被称为“艺术大师”，他是那个时代意大利绘画当之无愧的旗手。

在那波利，有一个长相古怪的少年，他以放羊为生，却非常喜欢画画，于是一边放羊一边用石头或小木棍在地上画一些自然景物。

一天，在那波利工作的大画家契马布埃恰好路过此地，并发现了这个放羊少年的绘画天赋，便说服其家人将他带到佛罗伦萨学画。这一偶然事件，使欧洲绘画史上出现了一位大师级的人物，他便是乔托。

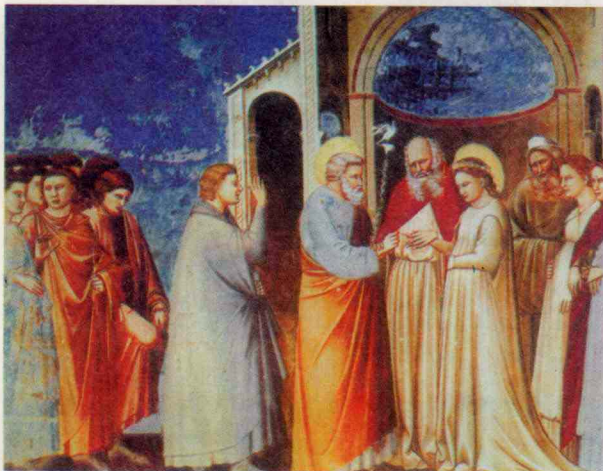
乔托·迪·邦多纳 (Giotto Di Bondone 1267—1337)，性格开朗活泼的乔托生于佛罗伦萨附近的韦斯皮亚诺的农村。家庭的贫苦使乔托懂事很早，他从小帮家里放羊，也正是在放羊时与契马布埃偶遇，从而改变了自己的人生轨迹。乔托青年时代居住在罗马，师从罗马画派领袖彼得·卡瓦里尼，并为圣彼得柱廊大厅做过大量的镶嵌艺术品。

童年时代的生活使乔托拥有把握大自然气息的能力，再加上刻苦学习，他最终摆脱了传统绘画缺乏生命力的局限，回归了单纯朴素的自然风格，并创造出很多具有宗教气息的生活画。他的作品富有立体感，以自然景物代替了中世纪惯用的金色及蓝色背景。

36岁时，乔托移居帕多瓦城，并在那里花费3年时间为阿雷纳教堂创作了一组壁画，这就是举世闻名的圣母和耶稣故事的壁画。在壁画的所有画面中，几乎都贯穿着统一的蓝色天空般的色彩，天空

下面是一排富有寓意性的人物形象——仁慈、智慧、贪婪、背叛、固执、暴政等，其中最著名的为《金门之会》、《逃亡埃及》、《犹大之吻》和《哀悼基督》。这些壁画被誉为“14世纪意大利艺术的重要纪念碑”。

乔托的作品，无论构图还是素描，都同样具有单纯、简洁而严肃的美。这种美与其他的美一样，十分和谐。现代美术史家贝朗逊 (B·Befeaason) 曾这样评价乔托：“绘画之有热情的流露，生命的自白，与神明的皈依者，自乔托始。”这也是文艺复兴绘画所共有的精

圣方济各与贫穷女神结婚

圣母之死

神。那么，乔托被视为文艺复兴的先驱与佛罗伦萨画派的始祖，无论从精神还是形式上来讲，都是当之无愧的。

乔托绘画的创新意义，在于发明了一套直接观察自然，以再现客观现实的绘画实验方法，开创了绘画早期的科学时代。他所塑造的宗教人物犹如雕像般浑厚，个个都是有血有肉有人情味的世俗男女，不再是中世纪的幽灵。在画面艺术处理方面，他力求在平面上再现立体空间的效果，画中形象具有体积感和量感；在人物安排上，他善于突出主体形象，具有视觉的吸引力，这种艺术处理的方法，成为后来欧洲绘画的典范。

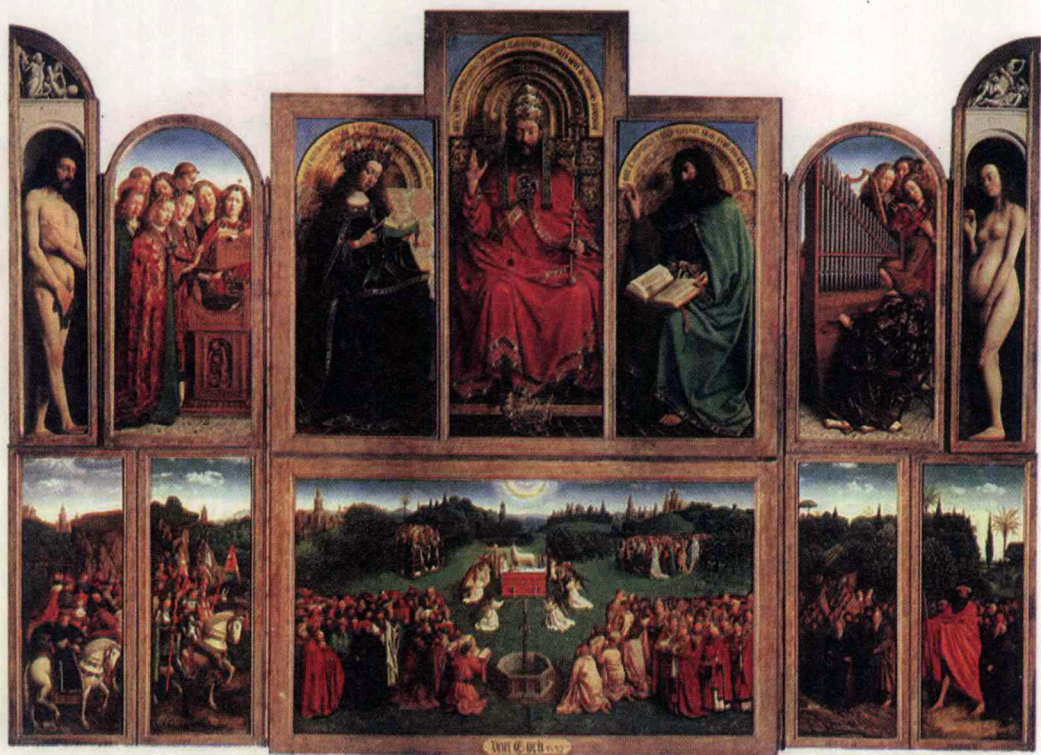
乔托是公认的使西方美术摆脱中世纪美术程式的第一人，从而成为开创写实画风的鼻祖，被誉为“欧洲近代绘画之父”。

1334年6月，乔托设计了佛罗伦萨大教堂的钟楼并为钟楼设计了部分浮雕。钟楼的设计非常优雅，至今仍以乔托的名字命名，并成为佛罗伦萨最优秀的建筑古迹之一。也是在这一年，佛罗伦萨共和国政府授予了乔托“艺术大师”的称号。

1337年1月8日，乔托死于佛罗伦萨。乔托处于一个新旧交替的时代，他的作品重新点燃了人性之光，洋溢的激情引发了绘画的文艺复兴。他在艺术上开创的人文主义思想和写实主义的表现方法为欧洲绘画的发展奠定了基础。乔托的绘画影响意大利长达一个世纪，意大利文艺复兴美术三杰无不受他启迪，并在他开创的道路上执著前行。

犹大之吻

根特祭坛画

Van Eyckbrothers 凡·爱克兄弟

凡·爱克兄弟改进了油画技艺，掀开了绘画创作的新篇章。

【名作赏析】

《根特祭坛画》：这幅画取材于宗教，但画家却立足于对现实世界的肯定和赞美，对人物进行细致和写实的描绘，使整个画面充满诗意，并具有无穷艺术魅力。《根特祭坛画》可以称为世界上第一件真正的油画作品，色彩鲜明，辉煌艳丽，经过数百年之后，画面仍然如初，这在当时的确是一种绘画技法上的突破。《根特祭坛画》在绘画史上开创了整个欧洲绘画的新纪元。

文艺复兴以崭新的姿态在意大利开始之后，一股清新的人文主义气息拂过欧洲大地，要求个性解放的呼声此起彼伏，一场反抗封建神权的人性解放运动蓬勃蔓延。交通便利、经济繁荣的尼德兰也继意大利之后，走在了这场运动的前列。

尼德兰，15—16世纪时约为今天的荷兰、比利时、卢森堡和法国的东北部地区。便利的海运给了尼德兰得天独厚的经济发展优势，资本主义在这里较早萌芽，城市经济和文化的繁荣程度仅次于意大利。这一时期的尼德兰艺术，鲜明地表现出中世纪世界观和逐渐形成的新的人文主义世界观相交替的现象。在绘画方面，这种繁盛的特点是以两位画家的崛起为标志的，那就是尼德兰文艺复兴的奠基人——凡·爱克兄弟。

凡·爱克兄弟是胡伯特·凡·爱克(Hubert Van Eyck, ?—1426)与其弟杨·凡·爱克(Jan Van Eyck, ?—1441)的合称,他们出生在马斯特里赫特附近的马塞克。我们所能找到的关于哥哥胡伯特的资料已经极少,不过可确知弟弟杨·凡·爱克是个知识渊博的人,在几何学、化学、制图学上都有造诣,甚至做过勃艮大公善人菲利普帐下的外交官。然而,使他更著名的显然是他在绘画方面的成就。

1415年,根特市市长多库斯·威德向胡伯特·凡·爱克订制祭坛画,开启了凡·爱克兄弟在艺术上合作的序幕。十年后,哥哥胡伯特不幸辞世,杨·凡·爱克坚持完成了这幅宏伟巨制,1432年,《根特祭坛画》问世,安置在根特圣贝文教堂。《根特祭坛画》虽然取材于宗教,但画家以对现实世界的赞美和肯定,以及对人物细致和写实的描绘,构成了这副作品的基调,从而使整个画面充满了诗意和无穷的艺术魅力。

《根特祭坛画》作为尼德兰绘画发展的一个里程碑,为油画史所重视,更重要的是,凡·爱克兄弟对油画技法所作的改进。一般的美术史认为是他们发明了油画,实际上油画在他们之前已有300年的历史。油画对于凡·爱克兄弟并不是发明创造,而是经验主义式的试验和完善。

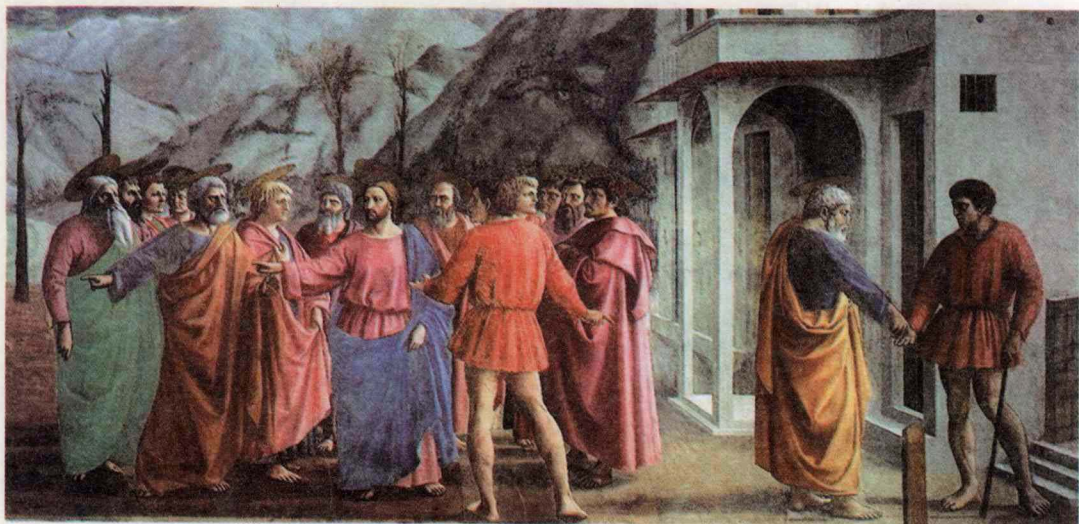
凡·爱克兄弟最大限度地如实表现物象,实现个人与时代新的审美理想。他们在前人尝试用油溶解颜料的基础上,用亚麻油和核桃油调和作画,使作画时运笔流畅,颜料在画面上干燥的时间适中,易于修改,形成丰富的色彩层次和光泽度,干透后颜料附着力强,不易剥落和褪色。这一技法很快便传开来,并引发了绘画创作的重大转折。

除了祭坛画,杨·凡·爱克在风景画、风俗画、肖像画等方面也取得了卓越成就。比如其名作《阿尔诺芬尼夫妇像》,画中画家完全摆脱了中世纪那种拘谨的传统,真实地再现了人物的外貌和个性特征,给昏暗的中世纪绘画带来了一股清新的人文气息,让人们精神为之一振。

凡·爱克兄弟出色的技法和进取的精神,推动着文艺复兴运动在尼德兰前行。

阿尔诺芬尼夫妇像

基督和税吏

圣母登宝座

Masaccio 马萨乔

继乔托后，马萨乔高举文艺复兴的旗帜，引领意大利绘画前进。

圣彼得治疗病人

对于艺术而言，没有大师的时代是平庸的时代，大师的高度就是时代艺术的高度。艺术拒绝平庸，当乔托抽身而去后，给意大利画坛留下了巨大的空白，谁将成为下一个乔托？谁将成为意大利画坛新的领军人物？众多期待的目光在焦急地守望。

终于，一个叫马萨乔的人走入了人们的视野。在他的艺术世界里，人物刻画生动形象，具有高尚的人格，充满自信心和自尊心，洋溢着人文主义精神。瓦萨里说：“我们绘画中的优良传统首先是马萨乔建立的……他成为那些能够摆脱艺术上的僵硬呆滞而把运动、精

神和生气赋予人物形象的大师中的第一人。”

马萨乔(Masaccio, 1401—1428),原名托马索·迪乔瓦尼·迪西莫内·圭迪,马萨乔是其绰号,有“傻瓜”的意思。马萨乔出生在圣乔瓦尼·瓦尔达诺,5岁时父亲撒手人寰,母亲改嫁到一个药剂师家中。马萨乔跟随母亲与继父一起生活,并接受了良好的教育,1917年继父去世后全家迁居佛罗伦萨。

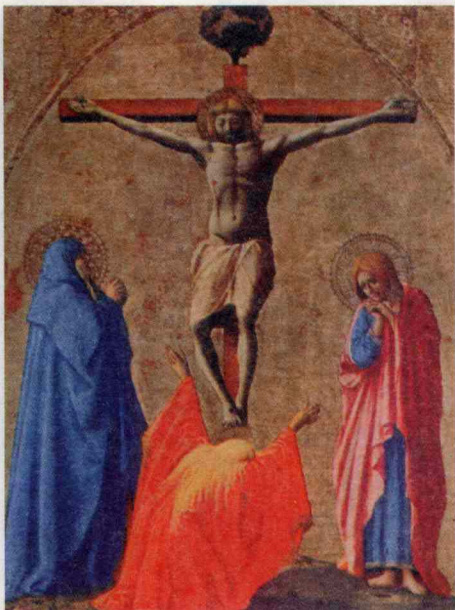
1422年,21岁的马萨乔作为画师马苏斯的学徒获准加入了当地的画家工会,并开始被称为马萨乔。马萨乔继承并发展了乔托的现实主义传统,以科学的探究精神将解剖学、透视学运用于绘画,特别是在色彩的运用上,比乔托更进一步。他所作的宗教题材人物画,不仅能抓住人物性格特征,更能体现出人性。

马萨乔的创作虽然是为罗马教皇服务而终,却是在15世纪佛罗伦萨炽热的革新气氛中开始的。在他短暂的创作生涯中,大部分作品是和名画家马索利诺合作完成的。但在合作伙伴外出期间,他也完成了布兰卡奇礼拜堂壁画和《三位一体》等名作。这些壁画虽仍是宗教题材,却以合乎科学法则的写实手法,表现了人物的坚定沉着、朴实无华,无不洋溢着人文主义精神。

由于过早去世,他没有直传弟子,但在整个15世纪,佛罗伦萨画派皆承袭他的传统,布兰卡奇礼拜堂成为所有艺术大师的学校,就连才华横溢的米开朗基罗,年轻时也曾为寻找灵感临摹他的壁画。正如16世纪艺术史所指出的那样,他作为西方艺术语言革新者的影响使他处于不可超越的重要地位。

马萨乔的个性很强,年轻时就敢于在绘画中寻求革新画法,他的艺术影响和个人风格,不亚于乔托。1428年,天才的马萨乔英年早逝,不过这并没有削弱他对艺术的影响力。后来,许多文艺复兴画家以马萨乔的画风为准则,说他开创了意大利写实主义绘画的新风。自马萨乔之后,文艺复兴时期的绘画很快进入了一个繁荣期。

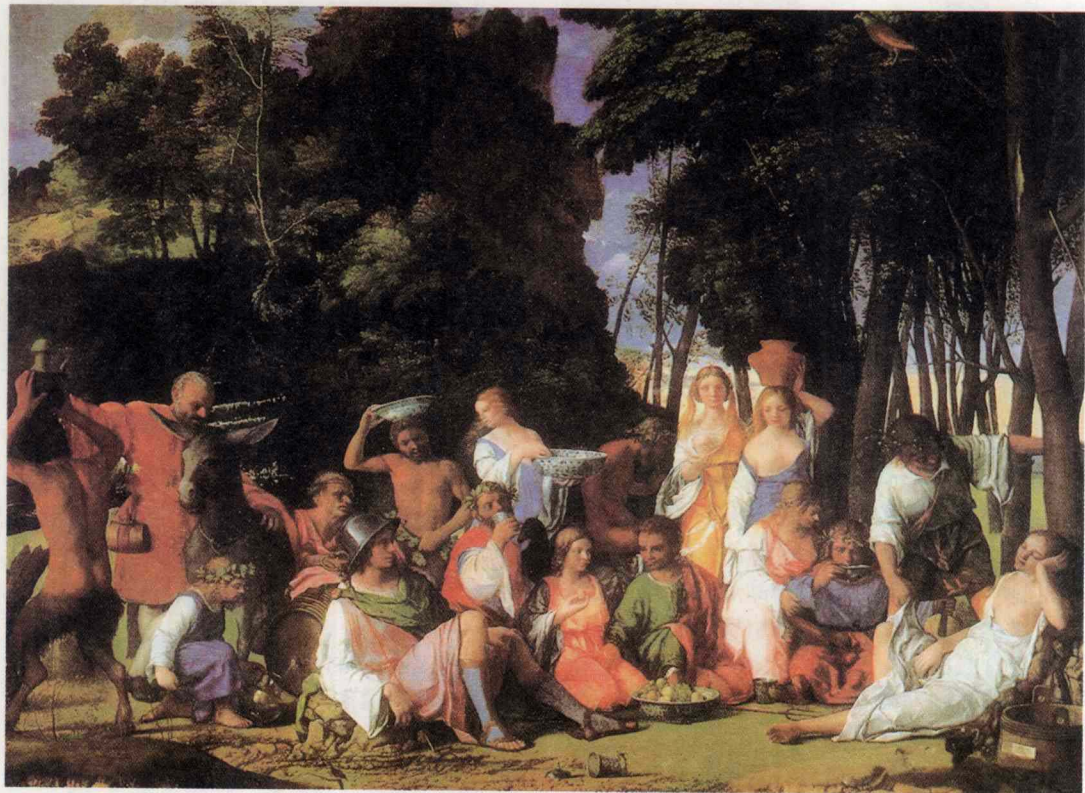
圣母子

基督受难

【名作赏析】

《圣母子》：“圣母子”是欧洲艺术史上常见的题材，在马萨乔之前，有诸多画家以此为题材创作，然而在马萨乔的作品中却一改沉闷的宗教画法，充满了浓郁的生活气息。画面表现襁褓中的圣婴与圣母对话的生动情景，圣母一手稳稳地托住圣婴，一手拨弄着他脖子上的项链，圣婴面带纯真的笑意。马萨乔运用自己革新的绘画技巧，增强了人物的立体感，堪比彩画木雕。把这样神圣的形象表现为日常生活的母子亲情关系，激发了观者更虔诚的宗教情感。

众神之宴

Giovanni Bellini
乔凡尼·贝里尼

他开创了威尼斯画派并影响了他的时代。

牧场圣母

从15世纪中叶开始，在威尼斯地区出现了重视色彩运用、充满世俗活力的威尼斯画派，并产生了提香等一大批艺术大师。威尼斯画派的奠基人就是贝里尼家族父子三人，其中以次子乔凡尼·贝里尼的成就最高，甚至有人把他和文艺复兴大师达·芬奇相提并论。

乔凡尼·贝里尼（Giovanni Bellini, 1427—1516），生于威尼斯，他最初的艺术灵感来源于佛兰德斯画派的作品。在贝里尼的早期画作中，多使用蛋彩画法，将朴素、