

排行榜 TOP100

100 Dassicl Paintings Moving World
感动世界的100幅名画

鉴赏 世界名画精品 · 感受艺术大师品格

巫 解 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

100 Dassicl Paintings Moving World

感动世界的100幅名画

鉴赏世界名画精品·感受艺术大师品格

巫 解 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幅名画 / 巫解编著. —武汉: 武汉出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5430-4091-5

I. 感… II. 巫… III. 绘画—鉴赏—世界 IV. J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第205149号

书 名: 感动世界的 100 幅名画

编 著: 巫 解

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: 北京宏伟双华印刷有限公司 经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

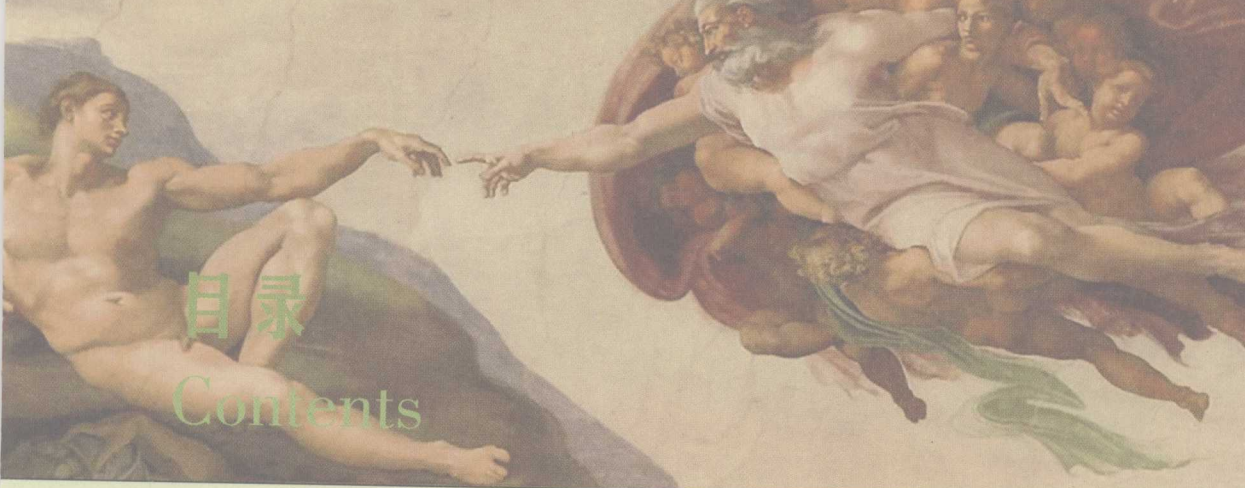
印 张: 13

版 次: 2009年1月第1版 2009年1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。

目录 Contents

哀悼基督	2
犹大之吻	4
圣三位一体	6
阿尔诺芬尼夫妇像	8
基督受洗	10
春	12
维纳斯的诞生	14
最后的晚餐	16
蒙娜丽莎	18
沉睡的维纳斯	20
自画像	22
圣安东尼的诱惑	24
雅典学院	26
西斯廷圣母	28
创造亚当	30
最后的审判	32
天上的爱与世间的爱	34
酒神的狂欢	36
基督受刑图	38
法兰西斯一世肖像	40
苏珊娜出浴	42
雪中猎人	44
乡村婚宴	46
基督召唤圣徒马太	48

丘比特的胜利	50
拉奥孔	52
诱拐海伦	54
吉卜赛女郎	56
杜普教授的解剖课	58
夜巡	60
查理一世行猎图	62
忏悔的抹大拉	64
官娥	66
纺织女	68
倒牛奶的女仆	70
舟发西苔岛	72
浴后的狄安娜	74
蓬巴杜夫人	76
午餐前的祈祷	78
秋千	80
荷加斯兄弟的宣誓	82
马拉之死	84
裸体的玛哈	86
1808年5月3日的枪杀	88
大宫女	90
泉	92
梅杜萨之筏	94
干草车	96
麦田	98
希阿岛的屠杀	100

自由引导人民	102
雨、蒸汽和速度——开往西部的铁路	104
浴女	106
画室	108
拾穗者	110
晚钟	112
森林之神与仙女们	114
日出·印象	116
睡莲	118
三等车厢	120
草地上的午餐	122
吹笛子的少年	124
俄狄普斯与斯芬克斯	126
伏尔加河上的纤夫	128
舞蹈课	130
近卫军临刑的早晨	132
康达维斯小姐的画像	134
红磨坊的舞会	136
圣维克多山	138
大碗岛星期天的下午	140
康乃馨、百合与玫瑰花	142
星空	144
向日葵	146
呐喊	148
独眼巨人	150
蒙玛特大街	152

我们从何处来? 我们是谁? 我们往何处去?	154
沉睡的吉卜赛人	156
梦	158
戴帽子的人	160
含羞草	162
吻	164
亚威农少女	166
格尔尼卡	168
哭泣的女人	170
我与村庄	172
生日	174
下楼梯的裸女	176
L.H.O.O.Q	178
海堤与海	180
老国王	182
小丑的狂欢节	184
几个圆圈	186
黄·红·蓝	188
记忆的永恒	190
内战的预感	192
死与火	194
手画手	196
薰衣草之雾: 第一号	198
玛丽莲·梦露双联画	200

↑ 乔托像

【名画资料】

创作时间:1303年~1305年
尺寸:183×198厘米
类别:湿壁画
收藏:意大利帕多瓦
斯科罗威尼教堂

哀悼基督

时至今日,意大利人仍为他们中世纪的两位艺术天才而骄傲,正是借助于这两位天才杰出的创造力,西方文化与艺术才迎来近代历史上的第一个巅峰。这两个人一个是《神曲》的作者——诗人但丁,另一个便是本篇的主角——画家乔托·迪·邦多纳。

《哀悼基督》是乔托为意大利帕多瓦的阿雷那礼拜堂所作的最负盛名的装饰壁画之一。这幅作品以其饱含的强烈感染力和浓厚的戏剧性持久散发着古典而震撼人心的美,悲剧静止在一瞬间,背后的故事却长久地延续下来。

在乔托的这幅画面中,耶稣的遗体四周围绕着一群备感绝望的女圣徒和使徒。圣约翰张开了双臂,俯身凝视着耶稣的尸体,一种庄严肃穆的气势在向前的姿势中流动着,没有刻意制造的巨大悲伤,没有排山倒海式的愤怒。一群挥舞着稚嫩翅膀的天使,在画面的上方以各异的姿态表达着难以克制的伤痛。圣母马利亚双臂吃力地揽着赤裸的儿子,注视着耶稣平静的面容。一位穿长袍的女圣徒背对着画外,小心翼翼地托着耶稣的头,没有人知道她心里的滋味,因为谁也看不见她的表情。近处的山岗上,一棵树叶残枝枯,天空和大地被它紧紧地串在一起。而远处,灰色的山崖在寂寞中诉说着无声的绝望……这就是画家乔托给世人留下的一个停顿而感人的世界,无限的痛楚和哀伤在每一位画中人身上肆意蔓延,而他们的神情却一致微露着那古典的高贵和平静。

在这幅画中,人物形象立体而真实、衣着朴素,每一个人的目光和动作,甚至那斜向的山梁都将观者的心思引向一个中心——死去的耶稣。

这样的效果与乔托发现的“平面上造成深度错觉的艺术”有直接的关系。背景或人物衣着上的明暗造型,使得画面看起来具有明显的空间层次感,完全没有拜占庭绘画风格中平面而抽象化的感觉。

乔托1266年出生于佛罗伦萨附近韦斯皮亚诺的农村,自小挥过羊鞭,做过画舫的学徒和帮工。在佛罗伦萨学画期间,他对艺术的热爱像一块巨大的海绵,贪婪地汲取着中世纪甚至更早一些前辈们的绘画经验。当时占据绘画主流的是僵硬的拜占庭风格,但这并没有约束乔托天才的艺术生命力,反倒是激励他一步步冲破传统的樊篱。最终,他的壁画创造了新的艺术。

1334年6月,佛罗伦萨政府委托乔

↓ 乔托作品《逃往埃及》

《哀悼基督》

【作者介绍】

乔托·迪·邦多纳(1266~1337),意大利文艺复兴时期杰出的雕刻家、画家和建筑师,被认为是意大利文艺复兴的开创者、“欧洲绘画之父”。他于1266年出生于意大利佛罗伦萨的农村,卒于佛罗伦萨。

乔托的代表作有《最后的审判》、《金门相会》、《犹太之吻》、《哀悼基督》。这些作品摆脱了中世纪圣像画的程式,传述了人文主义的新精神。乔托在艺术上开创的人文主义思想和写实主义的表现方法为绘画的发展奠定了基础。

托主持建造佛罗伦萨大教堂的钟楼,并且授予他“艺术大师”称号。委托人曾这样对乔托褒言:“诸如在其他的许多事业中一样,世界上再不能找到比他更胜任的人。”

《哀悼基督》是乔托在艺术革命中一场经典的“战役”,它所透露的人文主义思想和写实主义的表现方法足足影响了意大利乃至西方世界一个世纪之久。在他一生的创作中,宗教内容始终是其主题,他的落笔始终带着中世纪粗硬的痕迹,但他在这些“老瓶”中酿造的与传统宗教文化相对独立的“世俗中的艺术之酒”,却足以与希腊、罗马等古典艺术中的人本主义精神相媲美。

历史悠久的佛罗伦萨大教堂钟楼

↑ 《犹大之吻》

↑ 乔托像

【名画资料】

创作时间:1305 年~1306 年
尺寸:200×185 厘米
类别:湿壁画
收藏:意大利帕多瓦
斯克罗威尼教堂

犹大之吻

《犹大之吻》是 13 世纪后期意大利佛罗伦萨大画家乔托的代表作之一,它是欧洲文艺复兴初期的绘画杰作。在 13 世纪以前,意大利的绘画艺术一直受拜占庭艺术的影响,这是一种受罗马拜占庭帝国影响而产生的艺术风格,它的特点是高度的程式化,色彩艳丽而人物僵硬,重装饰而鄙视造型。特别表现在宗教画上,人被“神化”,没有个性,形象呆滞僵直。正是乔托的出现,才使意大利绘画真正摆脱了拜占庭宗教画风,并走向现实主义。

《犹大之吻》是《圣经》故事之一,乔托从构图上尽量采用活的人物和真实的世界,对绘画素材已具有人文主义精神的理解方法,开始从信仰神转变为信仰自己,尊重人性和人生的价值。

据《圣经》传说,希律王决心灭掉耶稣,以重金昭示捉拿耶稣。在耶稣的 12 个门徒中有个叫犹大的,愿以 30 块银币出卖耶稣。在逾越节的晚

餐上,耶稣已指出他是卖主之人,他便提前溜走,并立即去给敌人引路,前来捉拿耶稣。

在这幅画面上,即表现犹太领了一队兵,还有祭司长和法利赛人的差役,手里举着灯笼、火把、兵器,冲进了客西马尼园的情景。犹太走在前头,直奔耶稣跟前,要与他亲吻,作为认人的暗号。画面上耶稣双目盯紧犹太,满眼怒火。犹太则十分紧张。四周则充满着骚动,气氛极其悲壮。全画用重色调,上部深蓝,下部褐色,造成一种沉重的黑暗感,以渲染这种斗争的紧张气氛。

画家用戏剧性手法,将矛盾尖锐对立的双方置于画面的视觉中心,其余人物分列两旁,呈对称式向着中心主体人物。处于中心的犹太身体被明亮醒目的黄色斗篷所包裹着,在周围复杂的人群中显得更加突出,他抬手欲搂抱耶稣的手势,使斗篷形成扇面形的褶皱由疏到密向上集中,将人们的视线引向头部,人们的目光最后落在耶稣和犹太的对立面孔上。两个对立着的面孔表现了人类社会光明与黑暗、正义与邪恶、美与丑的搏斗。

乔托以众多人物的复杂场面展开,显然是要借这一题材来表现生活的黑暗与光明面,以期体现正义与邪恶之间尖锐的冲突。乔托在这幅画上比较深刻地处理了这一宗教情节,反映的是画家自己对正义的同情和对邪恶的憎恨。画上的基督形象,是作为道德完善的崇高象征来表现的。

13世纪的意大利是欧洲文艺复兴的桥头堡,它在文学上的伟大代表是诗人但丁和小说家薄伽丘,在绘画领域里的伟大代表则是乔托。因此,在文艺复兴史上,乔托与但丁齐名,而且乔托在但丁的著名诗篇《神曲》里得到赞扬,说他超越了他的老师契马布埃,声誉高过其师;薄伽丘则在《十日谈》中评价乔托说:“他生而具有超群的想象力,凡自然界的森罗万象,他无一不能运用他的妙笔画得惟妙惟肖,令见者几疑是物的真体。”

乔托性格开朗,为人正直,在权贵面前他是不善于奉承的。有一段轶闻,说他在一个炎热的夏季,正在挥汗作画。那不勒斯国王来到他跟前,看到他如此不顾酷热,就对乔托说:“如果我是你,这样热的日子,我就不工作了。”乔托听后一笑,不屑地说:“如果我是国王,的确就不会工作了”。

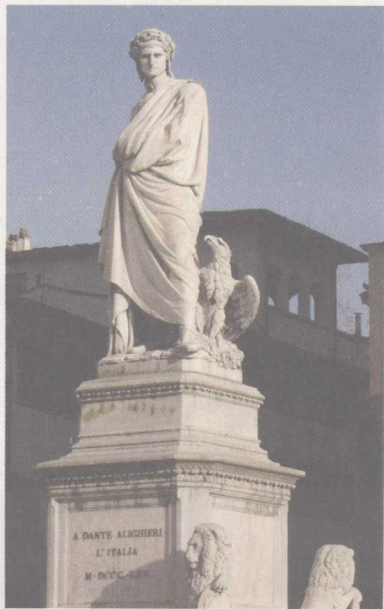
1 乔托作品《金门相会》

【文艺复兴】

文艺复兴是指14世纪在意大利各城市兴起,于15世纪在欧洲盛行的一场思想文化运动,带来一段科学与艺术革命时期,揭开了现代欧洲历史的序幕,被认为是中古时代和近代的分界。其主要中心,最初在意大利,16世纪扩及德意志、尼德兰、英国、法国和西班牙等地。文艺复兴宣扬个性解放、尊重人、爱人等人文主义思想,用资产阶级的“人道”反对封建阶级的“神道”,用资产阶级的纵欲主义反对封建阶级的禁欲主义。

1 乔托画的圣母像《宝座上的圣母子》

文艺复兴时期著名诗人但丁雕像

马萨乔

圣三位一体

马萨乔是自乔托之后第一个在才能上与之不相上下的画家，他推动佛罗伦萨的绘画进入了一个重要的阶段。从马萨乔开始，欧洲绘画才真正出现了人文主义常说的“栩栩如生”、“仿佛会呼吸”的真实表现。马萨乔在明暗处理上比乔托前进了一大步。他笔下的人物，颇有可触可摸之感。画家还巧妙地运用高光、阴影和投影的变化，突出主要人物，减弱次要人物，演绎画面的主题。他是文艺复兴时期的画家中第一个掌握透视法的人，第一个能在衣纹之下隐显人体结构的人和第一个广泛运用明暗对比手法的人。

《圣三位一体》是马萨乔的代表作。在基督教中，“圣三位一体”指圣父(上帝)、圣子(基督)、圣灵三者神圣精神的融合。马萨乔选择了基督受难的场面，基督被钉在十字架上，圣父在他的肩部上方，圣母马利亚和圣约翰则在两侧。圣母的目光向下注视，附以手势，将观者的注意力引向十字架上的基督。四个人物均在一个硕大的井式拱顶之下，塑造出异

乎寻常的幻觉效果。而圣父在此时是隐而不现的，它已经融入上帝与耶稣的光环当中，所有这些预示着神圣的灵魂不可分割，受难者必将在上帝无限的力量中复活。

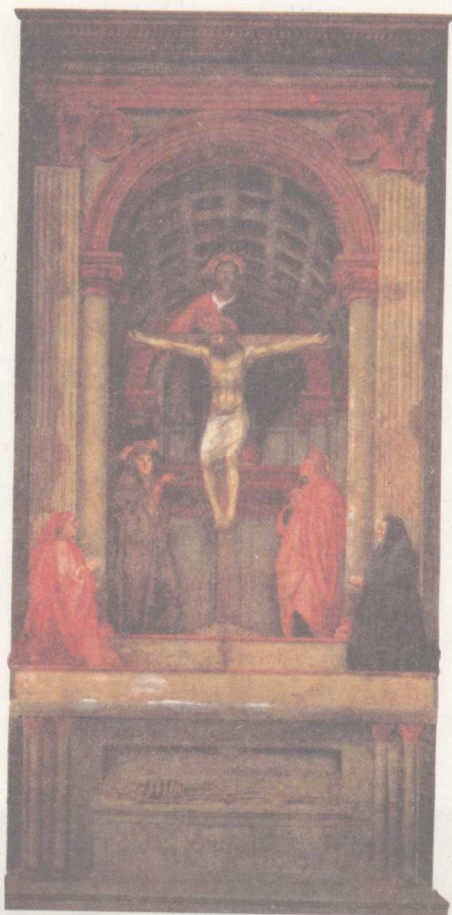
为了使画面上的一切坚实可信，马萨乔采用了明暗对比和透视法。柱廊和拱券将空间引向纵深，就像在墙上开了一个大洞。画面上的事件与景物就像真实发生过一般存在着。拱顶的透视点非常低，就落在画面底部的水平台面上，促使画面有极深远的纵深感，同时也使建筑物看起来更加高大。实际上，从正面看过去的事物，与从仰望的角度看上去的景象是不同的。

在文艺复兴绘画中，将订画人或赞助者画入画

【作者介绍】

马萨乔(1401~1428)，生于圣瓦尔达诺，卒于罗马，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”之意。他是意大利文艺复兴时期艺术革命的发起人和领导者。

马萨乔的代表作有《圣三位一体》、《圣母马利亚》、《圣母子》、《纳税银》。他的壁画是人文主义最早的里程碑，他是第一位使用透视法的画家。他在绘画中将现实主义表现手法与人文主义精神内容相统一，对后世影响极大。虽然他由于过早去世无直传弟子，但整个15世纪佛罗伦萨画派皆承袭了他的传统。

《圣三位一体》

中,是一种惯例。马萨乔的《圣三位一体》由佛罗伦萨城一位名士出资,画中身着红色衣袍者即是赞助者,他的衣袍表明他是佛罗伦萨共和国最高级别的官员。他有近似雕像般的结构,使人感到在披袍宽阔的皱褶下躯体和四肢的实质感。这样的人体结构和拱顶的建筑结构,两者的重要意义互相辉映。

在中世纪绘画中,赞助人的尺寸一定画得比圣人小,就像在中国古代绘画中,帝王像一定大于宦官。在《圣三位一体》中,情况正好相反,赞助人因离观者的视点近,其尺寸大于圣人。画家是以透视原理而非表现题材来处理人物的比例关系的。他依据定点透视,把整个场面安排在统一的空间之内,以至于我们感觉仿佛可以走入这座小教堂。

这幅画的意义,不仅在于表现马萨乔的艺术宏观,同时,画中所表现的透视手法,也深具时代的意义。这种透视法是15世纪初伟大艺术改革的观念基础。正是因为透视法的精密观察、测量,以及研究现实事物和自然景观的科学新方法,将二度平面空间,推展到二度立体空间,使自然和现实事物,包括房屋、树木和山峦等,被安置在与人物所处的同一空间之中,而人物则被安置于宇宙事物的中心。

马萨乔的艺术成就给同时代和后来的画家们以极大的影响,他们为了学习马萨乔的技法,仔细研究了马萨乔的完美的写实技巧、空间的表现、人物的安排和优美的造型,并最终形成了佛罗伦萨画派的写实主义的期流。

马萨乔的代表作之一
《纳税银》

【名画资料】

创作时间:1425年~1428年

尺寸:667×317厘米

类别:湿壁画

收藏:意大利佛罗伦萨
圣玛利亚·诺韦拉教堂

马萨乔所画的圣母像
《圣母子》

1 扬·凡·爱克像

→ 《阿尔诺芬尼夫妇像》

【作者介绍】

扬·凡·爱克(约1395~1441)是早期尼德兰画派最伟大的画家之一,15世纪北欧后哥特式绘画的创始人。他是西洋绘画史中第一个把各种事物以及人物置于真实环境的光影当中的画家,成为法兰德斯画派的创始人。

扬·凡·爱克的绘画以观察入微、描绘细致见长。他重视人物性格的刻画,注意作品空间物成的处理和光、色的表现。他对油画技法作了重要的改进,增加了油画的表现力。他是在木板上成功创作出油画的第一人,在欧洲绘画史上占有重要地位。其代表作主要是《阿尔诺芬尼夫妇像》。

阿尔诺芬尼夫妇像

欧洲的文艺复兴虽然发源于意大利,但是,欧洲其他国家也有连锁反应。尼德兰(即现在的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部)就是文艺复兴时期另一个重要的文化圣地。扬·凡·爱克是尼德兰市民美术的奠基人,他的代表作《阿尔诺芬尼夫妇像》不但是新型油画深入表现的最早尝试,也是后来发展起来的风俗画和室内画最早的先例。

扬·凡·爱克的《阿尔诺芬尼夫妇像》在美术史上堪称卓越超凡。西方传统绘画的一个特点是强调描述,长期以来画家们一直是把有效地表现故事和传说,描绘具体的情节,以表达某种寓意或象征,当作自己的任务。这种描述性在《阿尔诺芬尼夫妇像》中得到了充分反映。

画中人物是新婚的阿尔诺芬尼夫妇。阿尔诺芬尼是一个被菲利普公爵封为骑士的真实人物,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理人。当时他刚刚结婚,便请画家画了这幅

结婚证书一样的画。

在画上,拘泥而彬彬有礼的阿尔诺芬尼正和他新婚妻子在洞房中迎接贵客。他举起了右手,表示一种仪式,象征矢志爱情;新娘则伸出右手,放在新郎的左手上,宣誓要永远做丈夫的忠实伴侣。华贵臃肿的衣饰是尼德兰市民阶层中富有者的一种装束。画面上洋溢着虔诚与和平的气氛,以表达对市民生活方式和道德规范的赞颂。

另外,画面中的每一个看似不起眼的细节都自有其深刻的图像含义。前景中的小狗象征着对婚姻的忠诚;新郎脚下散置的木拖鞋出自《圣经·出埃及记》:“脱下你的鞋子,因为你所站立的是神圣之地”;窗台上的苹果象征着人类最初的堕落和对罪恶的训诫。女子的白头巾表示贞洁、处女,绿色代表生育,床上的红颜色象征性和谐。画面中图像

上的微言大义不一而足,甚至镜框上装饰的基督受难的十场景都是别有深意的。镜子上方的拉丁文花体字意为“扬·凡·艾克当时在场”,艺术家就是证婚人。

用镜子来丰富画面空间,正是这幅画的特色。后来荷兰的风俗画,尼德兰的类似绘画,都得益于这种画法的启示。

可以这么说,扬·凡·爱克在光影、体积、空间、质感的塑造上,在色彩的饱和度、鲜艳度、刻画的精确度、真实程度和深入程度上都超越了同时代的意大利画家,这种超越有艺术观念上的不同,有技法上的差异,但最主要的是绘画材料学意义上的划时代的突破。

据说,凡·爱克是油画的最初发明者。不管是否确切,他在试验用油调色,在取得油画的艺术效果方面,是开拓者。他最先使用了新的涂料——松脂或乳剂。根据古代美术史家瓦萨里的记载,扬·凡·爱克用快干油来作画,能使画面在一昼夜间就可干燥而且不怕潮湿。后来很快传到了意大利,并被那里的画家所采用。

另外,他还曾多次试验,采用掺有稀释油的调料液,使颜色易于调和,便于运笔,同时又可层层敷设,使画面透明鲜亮,这种突破性的创造也是很有意义的。事实上,从他以后,油画就在欧洲各地的画家中逐渐传开了。

杨·凡·爱克作品《包着红头巾的男子》

【名画资料】

创作时间:1434年

尺寸:82×60厘米

类别:木板油画

收藏:英国国家美术馆

杨·凡·爱克作品《夏娃》

↑ 弗兰西丝卡

→ 基督受洗

【作者介绍】

弗兰西斯卡 (1420~1492)，意大利文艺复兴初期著名画家。他出生在意大利中部的一个小镇上，父亲从事皮革生意，家境比较富裕。他曾在佛罗伦萨住过3年，在那里研究过大师们对透视学原理、造型方法、光线和色彩的应用。弗兰西斯卡的画作因稳重的色调，毫无破绽的构图，清澈而静谧的画风而深受赞誉。其代表作主要有《圣母像》、《鞭打基督》、《复活》、《基督受洗》。

另外，弗兰西斯卡还是个数学天才，他把这部分才华最大限度地运用到了绘画之中。

基督受洗

《基督受洗》是弗兰西斯卡为家乡一座施洗者约翰教堂画的祭坛画。这幅画描绘的是一个基督教传统绘画题材，约翰在约旦河一带向平民传道，鼓动人民信仰上帝，并接受洗礼。

据《圣经》新约篇中记述：耶稣从加利利来到约旦河边，见了约翰，就请约翰给他施洗，约翰连忙拦住他，说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来，要受我的洗！”耶稣说：“你暂且答应我吧，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰同意给他施洗。耶稣刚受完洗，从水里出来，天忽然为他开了，他看见上帝的灵仿佛鸽子一样落在他身上，天上传来声音，说：“这是我的爱子，是我所喜悅的。”

画面主体形象是约翰用河水为耶稣施洗。站在画面中央的耶稣，赤裸着上身，金色的头发披散着，双手合十放在胸前。他的肤色像石膏一