

不可不知的西方美术史

名画的诞生

许丽雯

编著

THE WESTERN ART
HISTORY YOU
MUST KNOW

中国出版集团 现代出版社

不可不知的西方美术史

名画的诞生

许丽雯 — 编著

THE WESTERN ART
HISTORY YOU
MUST KNOW

中国出版集团

现代出版社

版权登记号 01-2018-2464

图书在版编目 (C I P) 数据

名画的诞生 / 许丽雯编著. —北京: 现代出版社, 2018.12

(不可不知的西方美术史)

ISBN 978-7-5143-7280-9

I. ①名… II. ①许… III. ①绘画史-西方国家 IV. ①J209.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 245621 号

中文简体版通过成都天鸢文化传播有限公司代理, 经信实文化行销有限公司授予现代出版社有限公司, 非经书面同意, 不得以任何形式、任意重制转载。
本著作限于中国大陆地区发行。

名画的诞生 (不可不知的西方美术史)

著 者: 许丽雯

责任编辑: 张 鑫 哈 曼

出版发行: 现代出版社

通信地址: 北京市安定门外安华里 504 号

邮政编码: 100011

电 话: 010—64262325 010—64245264 (兼传真)

网 址: www.1980xd.com

电子邮箱: xiandai@vip.sina.com

印 刷: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本: 710 × 1000mm 1/16

印 张: 17.25

版 次: 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5143-7280-9

字 数: 233 千字

定 价: 68.00 元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

目录 Contents

—— 艺术的故事 ——

- 达·芬奇 / 失落的妖魔盾牌 //002
- 米开朗琪罗 / 我的裸体打败达·芬奇 //005
- 丁托列托 / 画画就是不打草稿 //009
- 波提切利 / 维纳斯是我永远的情人 //013
- 拉斐尔 / 魅力四射的传奇王子 //018
- 拉斐尔 / 美人，我的最爱 //022
- 拉斐尔 / 情定面包店老板的女儿 //025
- 提香 / 我们算不算是一对好友 //028
- 提香 / 皇帝父子俩欠我钱不还 //031
- 卡拉瓦乔 / 浪子画家犯下杀人罪 //035
- 委拉斯贵支 / 通往画室的国王秘道 //038
- 荷加斯 / 反盗版，通过荷加斯法 //042

鲁本斯 / 和平任务就靠我的一幅画 //046

伦勃朗 / 我不是来调查人口的 //051

伦勃朗 / 我把国王变脸了 //055

弗拉戈纳尔 / 调情圣手的最佳代言人 //058

戈雅 / 14个人6只手 //062

戈雅 / 我帮裸体美女穿衣服 //065

安格尔 / 一群女人洗土耳其浴 //070

卢梭 / 法官，我的天真无罪 //074

莫奈 / 各位同胞，雾是紫红色的 //079

莫奈 / 向沙龙下战帖 //083

塞尚 / 被老鼠啃烂的艺术珍品 //086

修拉 / 我的画到纽约唱歌又跳舞 //089

大卫 / 惨遭画家抛弃的美人图 //093

德加 / 把所有人都得罪光光 //097

德加 / 爱美女性的头号公敌 //101

克林姆特 / 被上锁的怀孕裸体画 //104

克林姆特 / 金色幸福的世纪之吻 //107

马奈 / 奥林匹亚换妓女做做看 //110

土鲁斯-罗特列克 / 摔两次跤，断两条腿 //114

土鲁斯-罗特列克 / 比总统有名的神秘老婆婆 //118

高更 / 月亮与六便士 //122

高更 / 有人送我一个妻子 //125

毕沙罗 / 没钱养七个孩子也要画 //129

雷诺阿 / 一块会散步的干酪 //133

凡·高 / 永不开花结果的爱情 //137

凡·高 / 狂恋向日葵 //141

凡·高 / 割下耳朵，送给你 //144

凡·高 / 死后永伴的兄弟情 //147

莫迪里阿尼 / 巴黎版《罗密欧与朱丽叶》//152

科柯施卡 / 布娃娃情人 //155

达利 / 请叫我作怪天王 //159

马格利特 / 母亲的自杀和蒙面人 //162

毕加索 / 和平鸽之父 //165

毕加索 / 这是你们的杰作 //168

毕加索 / 变色蜥蜴的变色爱情 //172

毕加索 / 你画的怎么一点都不像 //175

康定斯基 / 偶然 //177

夏加尔 / 我的爱人飘在半空中 //180

保罗·克利 / 一边换尿布，一边构思 //183

马蒂斯 / 不要叫我野兽派之王 //187

蒙克 / 看守摇篮的黑色天使 //190

弗里达·卡罗 / 沙漠里的野玫瑰 //194

奥基弗 / 西方世界的三毛 //198

—— 西洋艺术小史 ——

史前美术 //204

古代美术 //205

中世纪的美术 //207

文艺复兴 //208

巴洛克艺术 //210

洛可可艺术 //212

浪漫时期 //214

印象派 //220

新印象派 //222

后期印象派 //224

象征主义 //226

印象派以后的新艺术运动 //227

20 世纪的现代艺术 //231

—— 艺术小百科 ——

Abstract Art 抽象艺术 //238

Abstract Expressionism 抽象表现主义 //238

Art Nouveau 新艺术 //239

Bambocciata 世俗画 //239

Barbizon School 巴比松画派（自然主义）//239

Baroque 巴洛克 //240

Bauhaus 包豪斯 //240

Blaue Reiter 青骑士 //241

Classical 古典主义 //241

Chiaroscuro 明暗法 //241

Cire Perdue 脱蜡法 //242

Collage 拼贴 //242

Complementary Color 补色 //242

Constructivism 构成主义 //243

Cubism 立体派 //243

Dada 达达主义 //244

Divisionism 分光法 //244

Engraving 版画 //245

Etching 蚀刻法 //245

Expressionism 表现主义 //245

Fauvism 野兽派 //246

Foreshortening 前缩法 //247

Fresco 湿壁画 //247

Frottage 拓印 //247

Futurism 未来主义 //248

Genre 风俗画 //248

Golden Section 黄金分割 //249

Gothic 哥特式 //249

Hatching 线影法 //249

Hue 色相 //250

Impressionism 印象派 //250

Mannerism 矫饰主义 //251

Montage 蒙太奇 //251

Mosaic 镶嵌画 //252

Nabis 纳比派 //252

Neo-classicism 新古典主义 //253

Neo-Dada 新达达 //253

Neo-Impressionism 新印象主义 //254

New Realism 新写实主义 //254

Oil Painting 油画 //255

Orphism 俄耳甫斯立体主义 //255

Pastel 粉彩 //255

Perspective 透视法 //256

Photo Etching 照相蚀刻法 //256

Pointillism 点彩派 //257

Pointing 定点法 //257

Pop Art 波普艺术 //257

Post-Impressionism 后印象主义 //258

Pre-Raphaelite 拉斐尔前派 //258

Purism 纯粹主义 //259

Realism 写实主义 //259

Reredos (Retable) 祭坛壁 //259

Rococo 洛可可 //260

Romanticism 浪漫主义 //260

Sezession 分离派 //261

Sfumato 晕涂法 //261

Sgraffito 刮除法 //262

Silk-Screen 绢印版画 //262

Sotto in Su 仰角透视法 //262

Social Realism 社会写实主义 //263

Super Realism 超写实主义 //263

Suprematism 绝对主义 //264

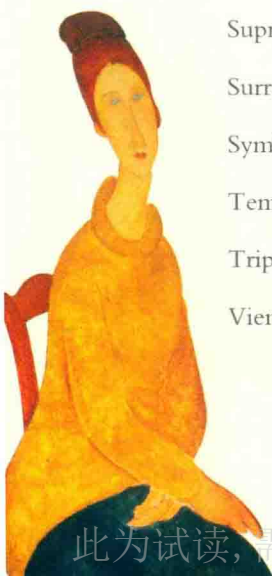
Surrealism 超现实主义 //264

Symbolism 象征主义 //265

Tempera 蛋彩画 //265

Triptych 三联画 //266

Vienna Secession 维也纳分离派 //266

—— 艺术的故事 ——

失落的妖魔盾牌

从小就有“绘画神童”美称的里奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci），自五岁时来到农庄由祖父抚养，便常常拿起画笔为乡人作画。

有一天，达·芬奇的父亲从佛罗伦萨来到农庄，有一个农夫跑来求他帮忙把无花果树制的圆盾送到城里，请人画上纹饰。父亲心想：“就交给达·芬奇试试吧，看看这小子能画出什么来。”

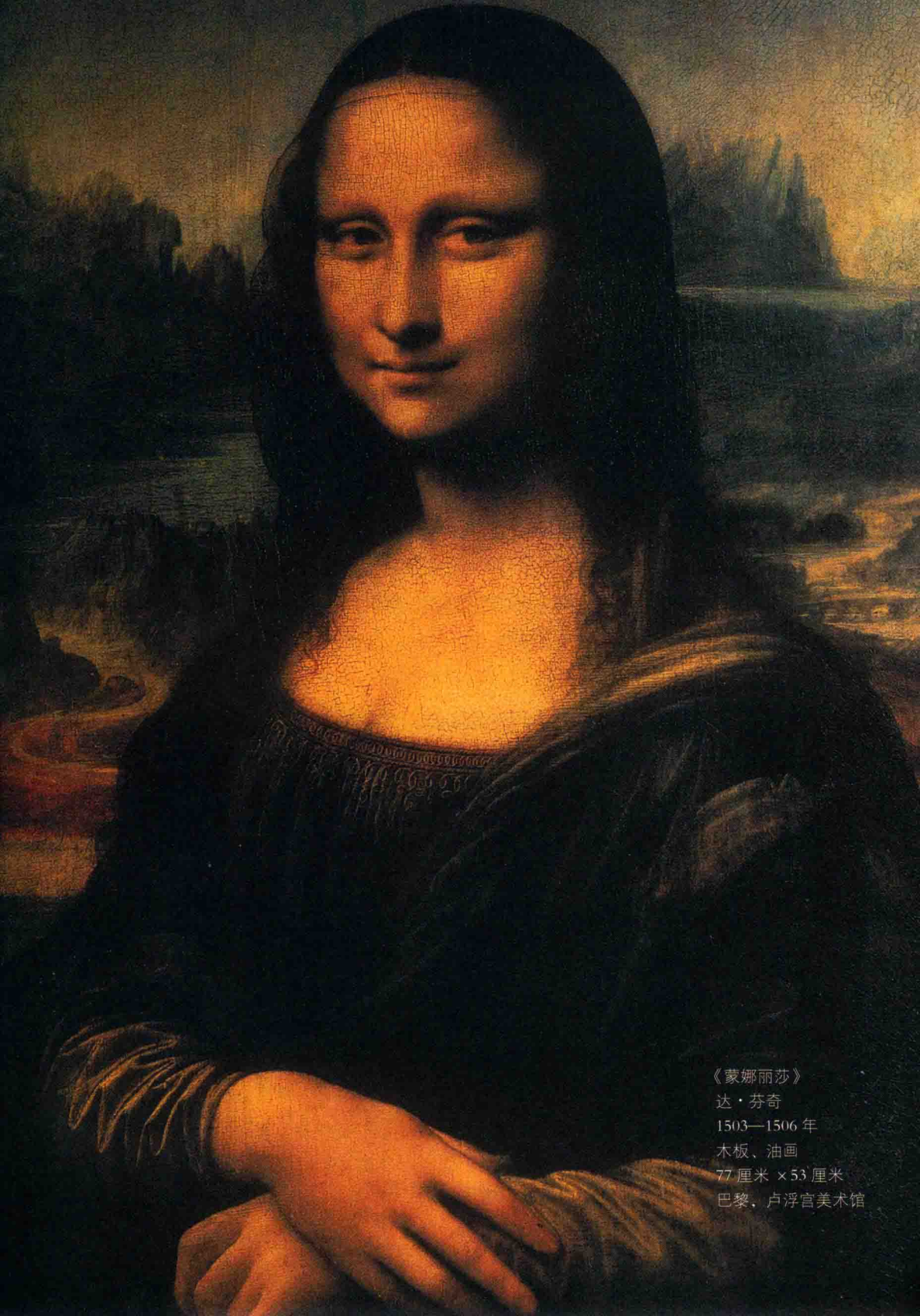
拿到盾牌后，达·芬奇思索着：“到底要画什么才能展现盾牌的灵魂？”

涉猎广泛的达·芬奇，想起希腊神话中的美少女——墨杜萨（Medusa）。

墨杜萨有一双能使人变成石头的魔眼，有一次，因与智慧女神雅典娜（Athena）比美，而被雅典娜变成满头毒蛇、口喷火焰的怪物。最后，更被希腊英雄珀尔修斯（Perseus）割下头颅献给雅典娜，雅典娜于是将墨杜萨的眼睛镶嵌在自己的神盾上。

★ 蒙娜丽莎以她举世闻名的“微笑”，扫除中世纪以来的忧郁神色，更征服人类五百年。当时24岁的蒙娜丽莎是佛罗伦萨商人吉奥孔达的第二任妻子，究竟是她丈夫还是情人为她订制的这幅画像，这是一个谜；而达·芬奇不将花费四年心血完成的画交给客户，反而保存在自己身边，临终前却又将其送给他的男性助手沙莱，继而引爆同性恋的揣测，这又是一个谜中谜。

★ 据说，达·芬奇为了使蒙娜丽莎保持愉悦的心情，以便捕捉那抹迷人的微笑，不仅用亚麻布盖住窗户营造晕柔的光线，还在四周装设喷泉，种满她最爱的花草，更请来乐师弹奏动人旋律，歌唱家现场演唱，再加上喜剧演员幽默逗趣的表演，可说费尽心思。

《蒙娜丽莎》

达·芬奇

1503—1506 年

木板、油画

77 厘米 × 53 厘米

巴黎，卢浮宫美术馆

“有了，蛇发魔女——墨杜萨！”

于是，他将自己关进密室，蜥蜴、蟋蟀、刺猬、蝙蝠、壁虎、蛇蝎、蜻蜓、蝗虫、蝴蝶和其他奇异的昆虫动物爬满整个房间。一个月过去了，空气中弥漫着被闷死的动物尸臭恶味，但狂热的达·芬奇仍埋首剖析各种动物特征，一心要创造出一个骇人的妖魔形象。

这一天早晨，父亲赴约来到达·芬奇的密室，一进门，只见在幽暗氛围笼罩的一处阳光下，怪兽正从岩缝中跃出，如同来自地狱的使者，邪恶而狰狞，双眼喷射烈焰，鼻孔喷冒毒烟，口中吐出毒雾。

父亲吓得脸色发白，颤声道：“这……这是什么鬼东西？”

达·芬奇却兴奋地说道：

“这样的图画在盾牌上最适合了，因为它充分达到了阻吓敌人的功效。”

后来，达·芬奇的父亲买来另一面盾牌还给那位农夫，却把这面妖魔盾牌以一百金币高价卖给佛罗伦萨商人，商人又以三百金币卖给米兰公爵。不过，今日我们却无缘一睹这幅吓人的盾牌画了。

少年达·芬奇关在密室研究死尸的那股疯狂，不仅为了画一面盾牌，更为了与自然对话，而这份永无止境的前卫探索精神，使他不仅是画家，更集诗人、音乐家、哲学家、科学家、解剖学家、天文学家、工程师、发明家于一身，无怪乎研究者皆称旷世奇才达·芬奇是“文艺复兴时代最完美的代表人物”，是“第一流的学者”。

— 画家简介

达·芬奇（Leonardo da Vinci 1452—1519），意大利文艺复兴时期的巨匠，是一位身兼画家、雕刻家、建筑家、科学家和发明家的“天才”。在佛罗伦萨、米兰和罗马等地工作并享有盛名之后，晚年受法国国王的邀聘，在法国的安波瓦兹终其余生。《最后的晚餐》是受米兰大公的嘱托而制作的，此外，他还留下包括《蒙娜丽莎》和《岩间圣母》等名作。

我的裸体打败达·芬奇

“你听说了吗？米开朗琪罗的图画到哪儿啦？”

“达·芬奇大师应该会略胜一筹吧！米开朗琪罗毕竟只是个初出茅庐的29岁小伙子。再说，米开朗琪罗的个性真令人不敢领教，心胸狭窄，分明是嫉妒达·芬奇大师的才能。”

“他说的没错，听说有一天，在特里尼达广场上几位知名人士正争论但丁的作品时，达·芬奇大师很有风度地请米开朗琪罗这位晚辈为大家解惑，谁知道他竟然极尽讽刺之能事，狠狠地挖苦了大师一番。”

“不仅如此，达·芬奇温文儒雅，漂亮的卷曲长须在胸前飘荡，哪像米开朗琪罗眼小锐利，满头乱发，身上的衣服好像几百年没洗一样。”

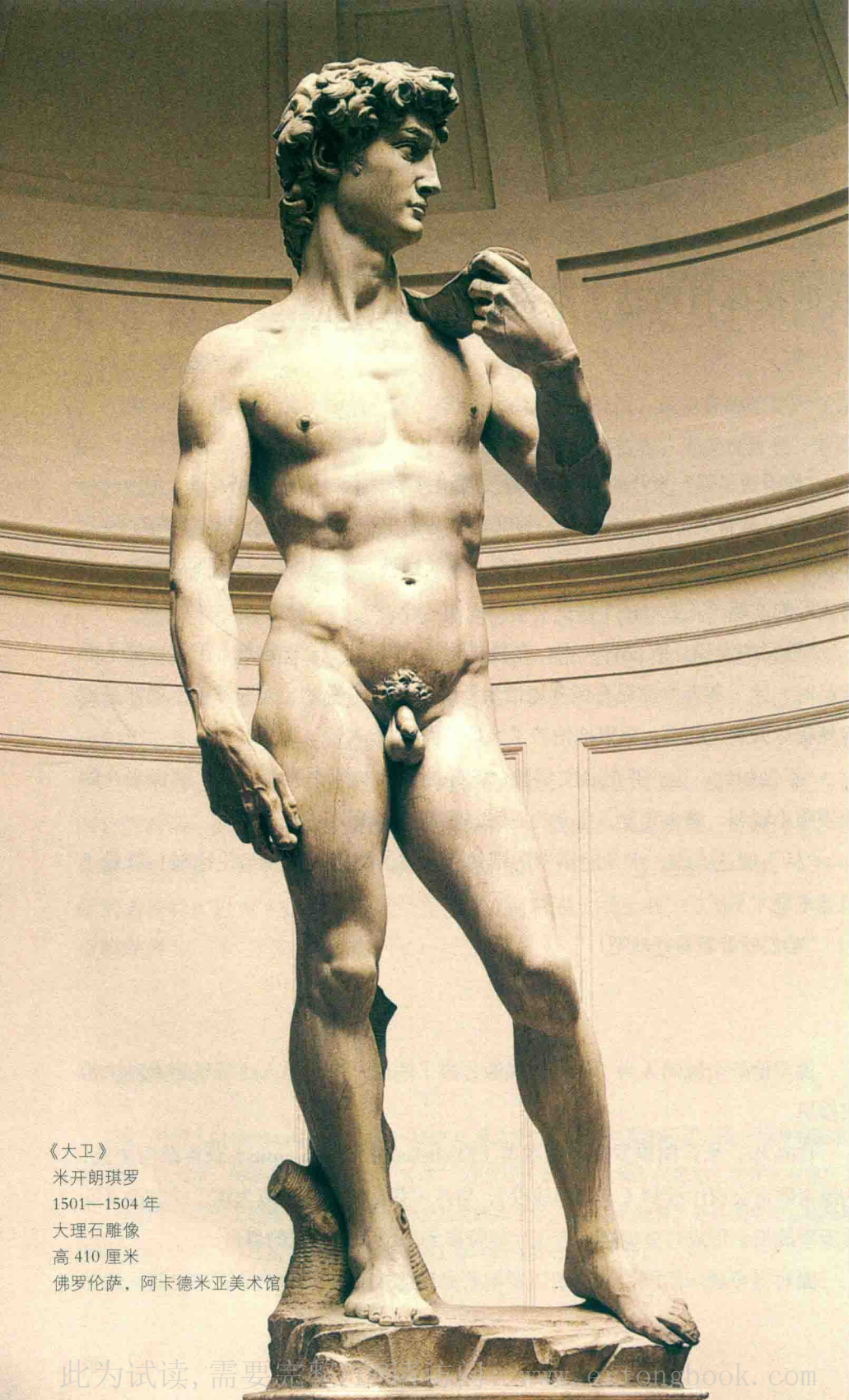
“话不能这么说，米开朗琪罗的那件《大卫》雕像真是无与伦比啊！算是一位艺术奇才了。”

“咱们就等着看好戏吧！”

佛罗伦萨全城的人为了他们的偶像分成了两派，每天陷入这场世纪大对决的兴奋里。

1504年，米开朗琪罗·博那罗蒂（Michelangelo Buonarroti）获得政府委托，为维奇欧宫会议厅绘制《卡西那战役》，与达·芬奇前一年答应为该厅绘制的《安吉亚里战役》形成对垒竞赛，会议厅顿时成为两位天才激战的舞台。

面对当今画坛巨匠，米开朗琪罗抱着必胜的决心，开始大量阅读史籍，遍访

《大卫》

米开朗琪罗

1501—1504 年

大理石雕像

高 410 厘米

佛罗伦萨，阿卡德米亚美术馆