

 My First
Book of Art
我的第一本艺术入门书

图说百位西洋画家

许汝纭 著

究竟是画家赋予了作品的价值，
还是作品成就了画家的一生？

本书以年代为纵轴，画家为横轴，精选出 100 位绘画史上影响深远的巨匠，罗列 400 多幅知名画作，带领读者亲炙西洋绘画的精髓。

 My First
Book of Art
我的第一本艺术入门书

图说百位西洋画家

许汝纭 著

常州大学图书馆
藏书章

 北京时代华文书局

图书在版编目(CIP)数据

图说百位西洋画家 / 许汝纮著. -- 北京: 北京时代华文书局, 2017.4

ISBN 978-7-5699-1492-4

I. ①图… II. ①许… III. ①西洋画—鉴赏—世界—图解 IV. ①J205.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 056473 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北京时代华文书局有限公司, 非经书面同意, 不得以任何形式, 任意重制作转载, 本著作限于中国大陆地区发行。
北京市版权著作权合同登记号字: 01-2016-9869

本书简体字版授予北京时代华文书局有限公司在中华人民共和国出版发行。

图说百位西洋画家

TUSHUO BAIWEI XIYANG HUAJIA

作 者 | 许汝纮

出 版 人 | 王训海

选题策划 | 胡俊生

责任编辑 | 周连杰 李唯靓

装帧设计 | 迟 稳

责任印制 | 刘 银

出版发行 | 北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267955 64267677

印 刷 | 北京富诚彩色印刷有限公司 010-60904806

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 710×1000mm 1/16 印 张 | 24.75 字 数 | 300 千字

版 次 | 2018 年 5 月第 1 版 印 次 | 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5699-1492-4

定 价 | 88.00 元

版权所有, 侵权必究

序 言

100位矫矫不群的卓特人物， 邀请您亲炙雄奇瑰丽的艺术殿堂。

艺术史上伟大的画家何其多，除非我们都能进入每一个时代，细细观察、体会每一位大师，他们如何用心经营出如此瑰丽的创作世界，否则，我们很难抓得住那些惊天动地的历史转折点，去发现他们究竟以何等力量，轰然一声巨响，瞬间扭转了人类对艺术美学的观看角度。

或许我们会问，是画家赋予了作品的价值，还是作品成就了画家的一生？从一开始，绘画就是为宗教及当权者服务，当时的大师们宛如工匠，辛勤地工作着。米开朗基罗如此，达·芬奇何尝不是？你瞧，米开朗基罗画自己扭曲的脸，证明着自己在精神上饱受折磨；梵·高将自己画得如此严肃悲怆，仿佛胸中有股无法燃烧的郁结之火，即将破纸而出。被誉为美的化身的名画——《维纳斯的诞生》，在今天无人不知、无人不晓，但当时，波提切利却因大胆以自己的情人作为模特，而备受大众无情的抨击，最后抑郁而终；但塔马约在自己的国家却备受尊重，人们还让一条大街以他的名字为街名。他们都有一张精彩绝伦的“脸”，从中，你既可以读出许许多多的惊叹号，也可以听见无数的叹息声。

继《你不可不知道的欧洲艺术》《你不可不知道的300幅名画及其画家与画派》《图解西洋史》《你不可不知道的300幅浪漫爱情画》等脍炙人口的书籍之后，我们精心规划了这本书。以年代为纵轴，画家为横轴，精选出100位影响西洋绘画史的巨擘，并罗列400多幅精彩的代表作品，时代纵跨了从中世纪、十七到十九世纪，以至近现代，全面呈现了名家辈出、多样风格的完整艺术风貌，让在艺术史上烙印重重足痕的大师，以他们的创作生命与热情、精彩作品与创新思维，带领读者有系统地审视由传统到现代的发展脉络，亲炙西洋艺术史的精髓。

艺术书系的出版，是高谈文化的重要出版方针。而优质、精致，兼具入门赏析，可以轻松读的艺术书籍，更是“你不可不知道”艺术书系的出版坚持。本书记录着我们在艺术书籍领域中，孜孜耕耘、努力累积的成果与企图，也是高谈文化对读者最真诚的邀约，期待您与我们共同分享生命中不可或缺的种种艺术经典与美好经验。

几个世纪以来，这些艺术大师及其经典作品，交错发展成丰富人类心灵的伟大成就。

借着阅读、倾听、经验交换，我们承接前人的智慧，形成你我的共同经验与美学认知。感谢您长期以来对高谈文化的支持，您的鼓励与指正，是我们坚持出版理想、不断精益求精的最大动力。

高谈文化总编辑 许汝紘

中世纪

扬·凡·艾克 / 2

波提切利 / 6

博斯 / 10

达·芬奇 / 14

格吕内瓦尔德 / 17

丢勒 / 22

克拉纳赫 / 25

米开朗基罗 / 28

乔尔乔纳 / 32

拉斐尔 / 35

提香 / 40

荷尔拜因 / 43

布龙齐诺 / 47

丁托列托 / 50

勃鲁盖尔 / 53

委罗内塞 / 57

格列柯 / 61

17、18世纪

卡拉瓦乔 / 66

鲁本斯 / 71

拉图尔 / 75

苏尔瓦兰 / 79

凡·代克 / 82

委拉斯凯兹 / 86

伦勃朗 / 89

牟利罗 / 93

维米尔 / 97

提也波洛 / 101

霍加斯 / 105

卡纳莱托 / 109

夏尔丹 / 113

隆吉 / 118

瓜尔迪 / 122

庚斯博罗 / 125

弗拉戈纳尔 / 130

19世纪

福塞利 / 136

戈雅 / 140

大卫 / 143

透纳 / 146

康斯塔布尔 / 150

安格尔 / 153

籍里柯 / 157

柯罗 / 160

德拉克洛瓦 / 163

米勒 / 167

库尔贝 / 170

法托里 / 174

莫罗 / 177

罗塞蒂 / 180

毕沙罗 / 183

马奈 / 187

惠斯勒 / 192

德加 / 195

西斯莱 / 199

塞尚 / 203

雷东 / 208

莫奈 / 211

雷诺阿 / 214

卢梭 / 218

高更 / 222

梵·高 / 226

修拉 / 230

慕夏 / 233

克林姆特 / 237

20世纪

蒙克 / 242

图卢兹·罗特列克 / 246

康定斯基 / 249

博纳尔 / 253

马蒂斯 / 256

库普卡 / 260

鲁奥 / 264

蒙德里安 / 268

弗拉曼克 / 271

马列维奇 / 275

克利 / 278

凯尔希纳 / 282

莱热 / 285

毕加索 / 288

布拉克 / 292

尤特里罗 / 296

罗兰珊 / 300

莫迪利亚尼 / 304

柯克西卡 / 308

杜尚 / 312

夏加尔 / 316

奥基弗 / 320

基里科 / 324

恩斯特 / 328

米罗 / 332

马格利特 / 336

塔马约 / 339

杜布菲 / 343

拉姆 / 346

达利 / 350

卡萝 / 355

培根 / 359

帕洛克 / 364

马瑟韦尔 / 368

塔皮埃斯 / 371

安迪·沃霍尔 / 375

约翰斯 / 380

Chapter 1 中世纪

扬·凡·艾克

Jan van Eyck 1390—1441

扬·凡·艾克是早期尼德兰画派最伟大的画家之一，也是15世纪北欧后哥特式绘画的创始人。他改变了哥特式的装饰主义，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。

他的生平可考者不多，据估计大约是1395年于现在的比利时出生。但是直到1422年左右，人们才知道他的概略情况，可能是在为一位乔凡尼伯爵装饰宫廷。扬·凡·艾克还有一个兄弟希伯特，两人当时都已是享誉法兰德斯的画家。

艺术史上有很长一段时间，都认为扬·凡·艾克跟其兄长希伯特是油画技法的发明者，此说法的证据虽然并不充分，但至少扬·凡·艾克的确发明了一种油彩溶剂，使他的作品颜

色可以几乎没什么变化地保存至今。

扬·凡·艾克最著名的画作是《阿诺菲尼夫妇》，原因是：第一，主题很有意义，见证了一段坚贞的爱情；第二，是他以一种独特的技法掌控了各种油彩料的性质；第三，这幅画大量运用了象征主义的元素。

扬·凡·艾克，《玛格丽特·扬·凡·艾克》，1439年，木板、油彩，32.5厘米×26厘米，布鲁日，公共美术博物馆

扬·凡·艾克,《阿诺菲尼夫妇》,1434年,木板、油彩,81.8厘米×59.7厘米,伦敦,国立肖像画廊

画中的阿诺菲尼夫妇两人一块儿站在卧室中央，含情脉脉地牵着手，流露出一种终生相托的情感。从衣着的皮毛、家具的细节，到房间的装饰无不刻画入微；正中央的凹镜，则加深了空间感。脚边的小狗象征着忠贞，床边的木雕则是婚姻的象征。从镜中反射的形象可以看到，除了这对夫妻之外还有见证人，镜上的“Johannes de Eyck fuit hic 1434”意为：杨·扬·凡·艾克在场1434，使这幅画变成了一张结婚证书。

扬·凡·艾克和当时意大利画家最不一样的是，他虽没有数理透视法

的知识，也不了解解剖学，但却能通过对光线投射的深刻研究，让画面有着真实感。他丰富的视觉经验，使他对描绘物体和细节，如花、石头、珠宝、布料和金属的触感，都能保持法兰德斯的特质。

史料上对他人生的最后数年也几乎没有记载，只知道他可能在1441年7月于布鲁日过世，享年50岁左右，过世的原因不明。

包着红头巾的男子

1432年到1433年间，扬·凡·艾克在布鲁日定居，1433年他跟玛格丽特结婚，次年长子出世，菲利浦大公还赏给他的孩子贵重的银杯。那一年他画了《包着红头巾的男子》，人物脸部的每一个小地方都很细腻，是一幅表情生动的肖像画杰作。曾有人猜测画中男子是他的岳父，但没有确实的证据。

扬·凡·艾克，《包着红头巾的男子》，木板、油彩，25.5厘米×19厘米，伦敦，国立肖像画廊

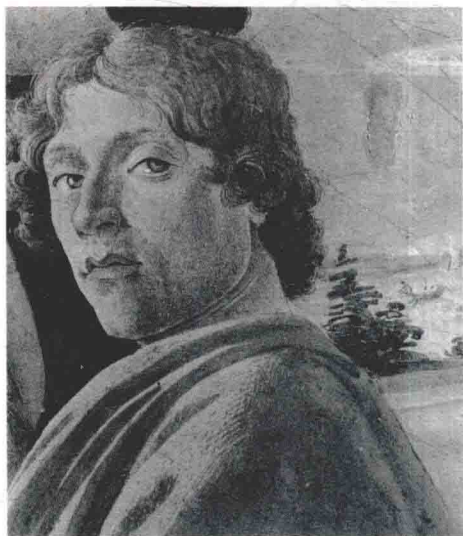
扬·凡·艾克，《奏乐的天使》，木板、油彩，164.1厘米×72.9厘米，比利时，根特，圣巴蒙主教堂

波提切利

Botticelli 1445—1510

波提切利（原名Alessandro di Mariano Filipepi），住在佛罗伦萨，父亲是鞣皮匠。他曾经追随菲利普·利比学画，其哥特式的绘画手法对波提切利早期的画作影响很大。波提切利除了应教皇之托前去罗马之外，一生都没离开过故乡。

波提切利，《自画像》（崇拜圣者细部），约1475年，木板、蛋彩，111×134厘米，佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

文艺复兴时期宗教体系腐败，人文精神因而兴盛，交通便利的都市成为接受新思想的地方。1469年，洛伦佐·德·美第奇成为佛罗伦萨的领袖，他支持新柏拉图主义，异教的题材于是再度抬头。

波提切利结识了洛伦佐的表弟之后，就和美第奇家族建立起良好的关系。1477年到1478年，他为城堡别墅画了一幅《春》，从此名声大噪、名利双收。《春》是以异教神话为题材，跳脱只为宗教作画的局限。这里的维纳斯代表着爱及生育能力，因此画成体态丰满的怀孕模样。整体丰富古典，赞颂女体，神秘又优雅，改变了当时以男性为主的画风。

除了神话，他也有许多宗教画作，1483年到1486年，波提切利创

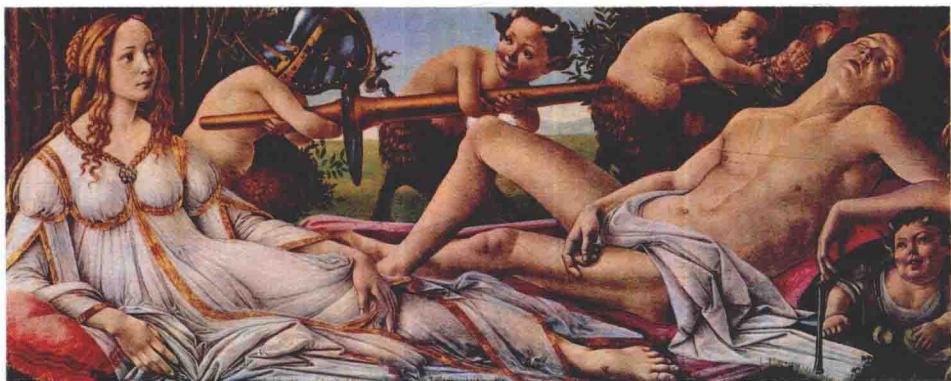
作了极负盛名的两幅佳作。《维纳斯和战神》中，突显了新柏拉图派的理念，维纳斯望着沉睡的战神，代表爱与和平战胜了冲突。《维纳斯的诞生》，则取材自古典神话。西风神夫妇吹起强风，推动从海中升起的维纳斯，花神扬着大氅，已经准备要迎接

她。他画出了艺术史上最美的女神，修长的体态，柔和的脸庞，轻盈、优雅，充满了灵性。

波提切利的作品精致清亮，融合哥特式和古典的风格。曲线流畅优美，构图清晰华丽，又有一点神秘。他笔下的人物常带有迷惘、忧愁及渴

波提切利，《春》，约1482年，画板、蛋彩，203厘米×314厘米，佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

波提切利，《维纳斯和战神》，1483—1486年，画板、蛋彩，69厘米×173厘米，伦敦，国家画廊

望的神态。

1494年，萨沃纳罗拉修士成为新的领导者，他抨击艺术是表彰裸体男女的无耻展览，禁绝华服、珠宝、化妆品，以及图画。波提切利受此影响，晚年只有少量画作，风格也转变为宗教类别。

波提切利晚年生活十分穷困，他于1510年逝世，葬于奥尼桑提的教堂。直到19世纪，拉斐尔前派才重新发现了他。

波提切利，《帕拉斯和半人马怪兽》，1482—1483年，画布，蛋彩，207厘米×148厘米，佛罗伦萨，乌菲兹美术馆