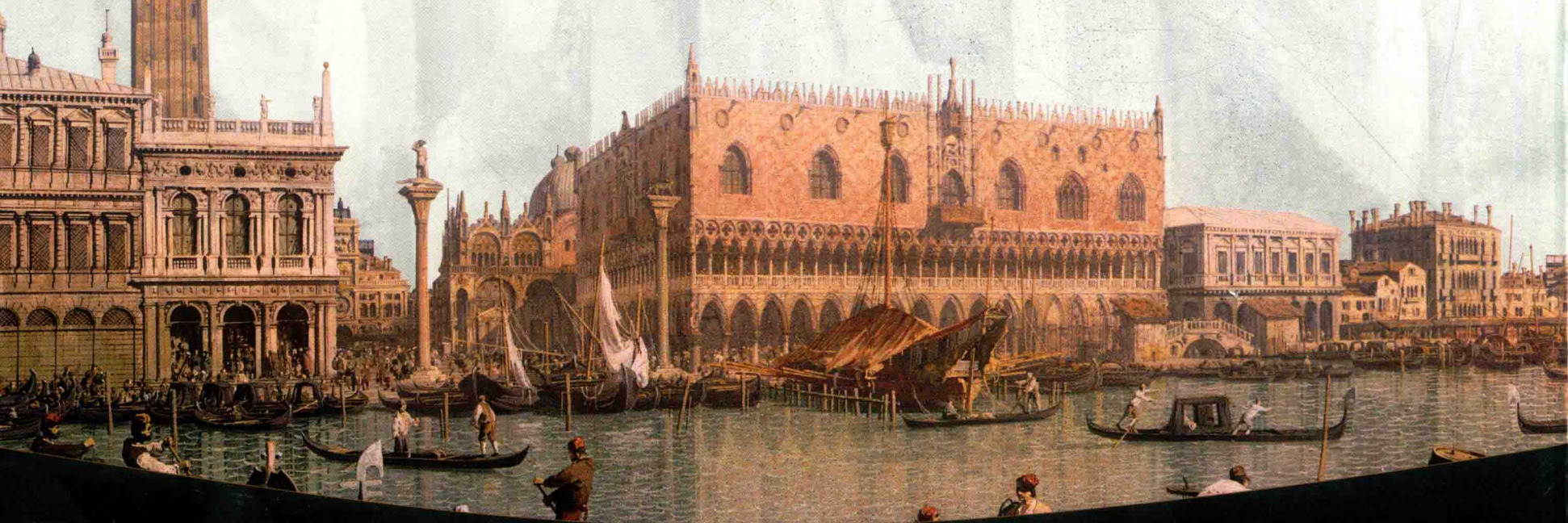

[英]温迪·贝克特/著
秦力/译

温迪嬷嬷讲述

1000幅

世界名画

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

有书至美
BOOK & BEAUTY

温迪嬷嬷讲述

◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
1000 幅
世界名画

[英] 温迪·贝克特 / 著
秦力 / 译

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>
中国·武汉

 有书至美
BOOK & BEAUTY

图书在版编目 (CIP) 数据

温迪嬷嬷讲述1000幅世界名画 / (英) 温迪·贝克福特 (Wendy Beckett) 著;
秦力译. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5680-3907-9

I. ①温… II. ①温… ②秦… III. ①绘画—鉴赏—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第051471号

Original Title: Sister Wendy's 1000 Masterpieces

Text Copyright © 1999 Sister Wendy Beckett

Copyright © 1999 Dorling Kindersley Limited

A Penguin Random House Company

封面图片: Palazzo Ducale, Portrait of Cecilia Gallerani Lady
with an Ermine, A Girl with Pearl Earring, Self Portrait,

图片来源: 视觉中国

简体中文版由 Dorling Kindersley Limited 授权华中科技大学出版社有限责任公司
在中华人民共和国 (不包括香港、澳门和台湾) 境内出版、发行。
湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2018-021号

温迪嬷嬷讲述1000幅世界名画

Wendi Momo Jiangshu 1000 Fu Shijie Minghua

[英] 温迪·贝克福特 / 著 秦力 / 译

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

北京有书至美文化传媒有限公司

电话: (027) 81321913 (010) 67326910-6023

邮编: 430223

出版人: 阮海洪

责任编辑: 莽 昱 舒 冉

责任监印: 徐 露 郑红红 封面设计: 张旭兴

制 作: 北京博逸文化传播有限公司

印 刷: 鹤山雅图仕印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/8

印 张: 64

字 数: 353千字

版 次: 2019年1月第1版第1次印刷

定 价: 298.00元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

有些人可能会觉得“名画”“杰作”这类词是代表精英阶层的高雅文化，所以让人感觉高高在上，而对于中世纪学徒来说并非如此。不管他的技艺如何，当他为他的时代服务，创作出自己的“杰作”时，他就成为了大师。从这个朴实的层面来说，只要作品结构完美、赏心悦目即可，不一定非要举世闻名。本书选择作品的一大标准就是作品能为观者带来无穷的愉悦。当然这是一个最基本的标准。虽然并非所有的作品都耳熟能详、极富知名度，但书中每一幅入选作品皆是杰作。伟大的艺术不仅限于愉悦感，还带来了心灵的修行，它将我们推向本不想面对的世界。我们通过天才的眼睛看这个世界（这是一种很棒的经历），不敢在精神和道德上懈怠。人们受到警醒和激励，最终自我蜕变。人类的需求也从少到多，从多到少，周而复始；爱、知识和理解力在这个过程中不断升华。虽然入选作品皆为佳作、名作甚至旷世奇作——比如举世闻名的西斯廷教堂壁画，但或许有读者还是不服气我的选择，心中另有所属，那就试试看找出名不符实的作品来？你最爱的乔托，或者毕加索的《格尔尼卡》在哪里？答案是这本书里没有，因为在我看来，《格尔尼卡》更像是一幅精彩的宣传海报，而非绘画作品。1000幅听上去很多，选择余地很大，不过一旦着手才发现每一幅都意义独特、难以割舍。本书的核心就是画作，希望这篇前言能让你静心观画，用心感受，每幅作品都会在你身上发挥它的“魔力”。

Sarah Wende

目录

1000幅世界名画	6-505
温迪·贝克特嬷嬷精选的1000幅名画， 以画家姓氏的英文字母排序	
索引	506-508
博物馆及画廊名录	509
图片版权信息及鸣谢	510-512

温迪嬷嬷讲述

◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆
1000 幅
世界名画

温迪嬷嬷讲述

..... 1000 幅

世界名画

[英]温迪·贝克特/著
秦力/译

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>
中国·武汉

 有书至美
BOOK & BEAUTY

Penguin
Random
House

图书在版编目 (CIP) 数据

温迪嬷嬷讲述1000幅世界名画 / (英) 温迪·贝克特 (Wendy Beckett) 著;
秦力译. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2019.1
ISBN 978-7-5680-3907-9

I. ①温… II. ①温… ②秦… III. ①绘画—鉴赏—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第051471号

Original Title: Sister Wendy's 1000 Masterpieces

Text Copyright © 1999 Sister Wendy Beckett

Copyright © 1999 Dorling Kindersley Limited

A Penguin Random House Company

封面图片: Palazzo Ducale, Portrait of Cecilia Gallerani Lady
with an Ermine, A Girl with Pearl Earring, Self Portrait,

图片来源: 视觉中国

简体中文版由Dorling Kindersley Limited授权华中科技大学出版社有限责任公司
在中华人民共和国 (不包括香港、澳门和台湾) 境内出版、发行。
湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2018-021号

温迪嬷嬷讲述1000幅世界名画

Wendi Momo Jiangshu 1000 Fu Shijie Minghua

[英] 温迪·贝克特 / 著 秦力 / 译

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)
北京有书至美文化传媒有限公司
电话: (027) 81321913 (010) 67326910-6023
邮编: 430223

出版人: 阮海洪

责任编辑: 莽 昱 舒 冉
责任监印: 徐 露 郑红红 封面设计: 张旭兴

制 作: 北京博逸文化传播有限公司
印 刷: 鹤山雅图仕印刷有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 64
字 数: 353千字
版 次: 2019年1月第1版第1次印刷
定 价: 298.00元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

A WORLD OF IDEAS:
SEE ALL THERE IS TO KNOW
www.dk.com

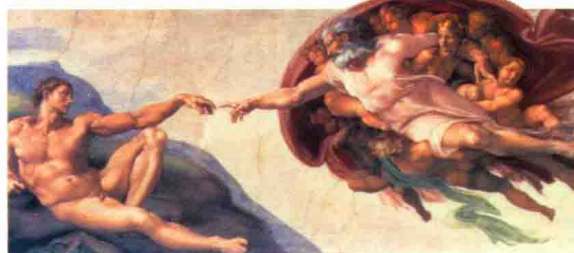
前言

有些人可能会觉得“名画”“杰作”这类词是代表精英阶层的高雅文化，所以让人感觉高高在上，而对于中世纪学徒来说并非如此。不管他的技艺如何，当他为他的时代服务，创作出自己的“杰作”时，他就成为了大师。从这个朴实的层面来说，只要作品结构完美、赏心悦目即可，不一定非要举世闻名。本书选择作品的一大标准就是作品能为观者带来无穷的愉悦。当然这是一个最基本的标准。虽然并非所有的作品都耳熟能详、极富知名度，但书中每一幅入选作品皆是杰作。伟大的艺术不仅限于愉悦感，还带来了心灵的修行，它将我们推向本不想面对的世界。我们通过天才的眼睛看这个世界（这是一种很棒的经验），不敢在精神和道德上懈怠。人们受到警醒和激励，最终自我蜕变。人类的需求也从少到多，从多到少，周而复始；爱、知识和理解力在这个过程中不断升华。虽然入选作品皆为佳作、名作甚至旷世奇作——比如举世闻名的西斯廷教堂壁画，但或许有读者还是不服气我的选择，心中另有所属，那就试试看找出名不符实的作品来？你最爱的乔托，或者毕加索的《格尔尼卡》在哪里？答案是这本书里没有，因为在我看来，《格尔尼卡》更像是一幅精彩的宣传海报，而非绘画作品。1000幅听上去很多，选择余地很大，不过一旦着手才发现每一幅都意义独特、难以割舍。本书的核心就是画作，希望这篇前言能让你静心观画，用心感受，每幅作品都会在你身上发挥它的“魔力”。

Sarah Wende

目录

1000幅世界名画 温迪·贝克特嬷嬷精选的1000幅名画， 以画家姓氏的英文字母排序	6-505
索引	506-508
博物馆及画廊名录	509
图片版权信息及鸣谢	510-512

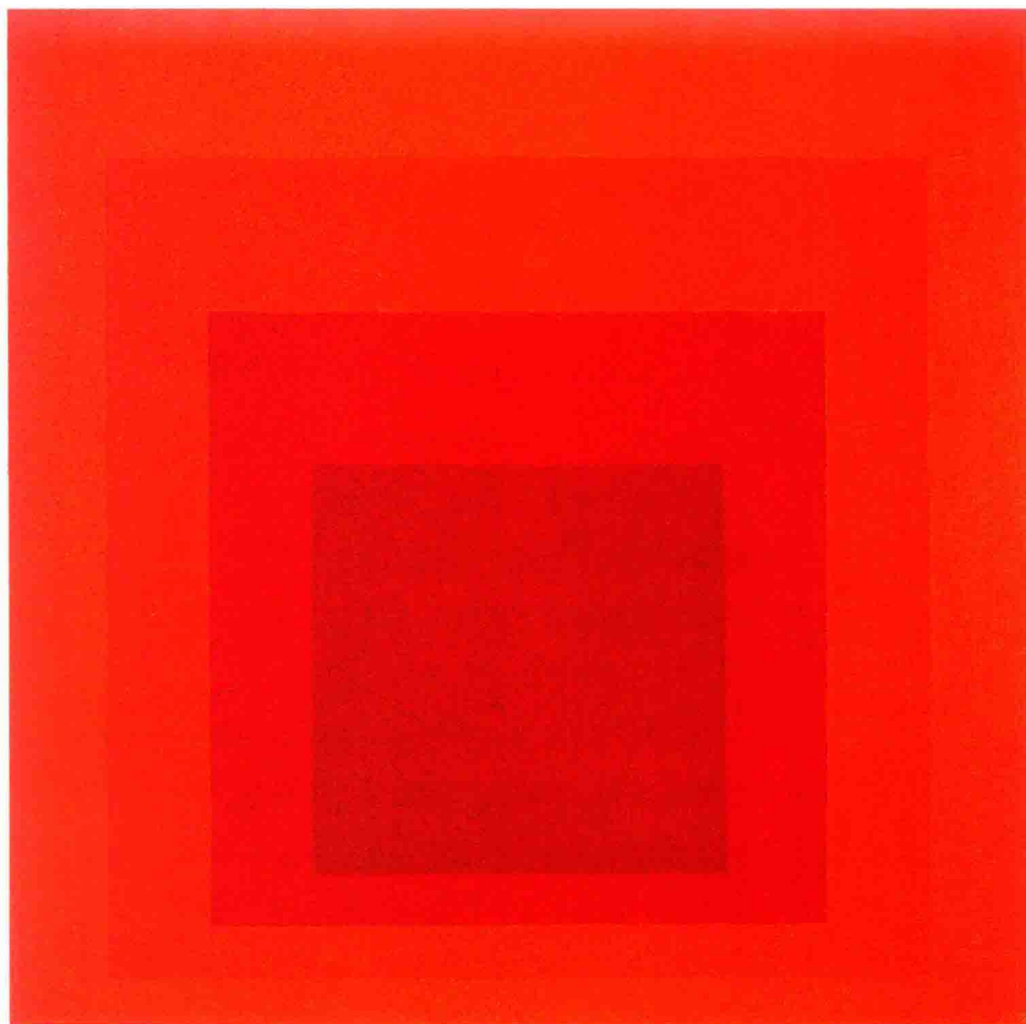
ALBERS, JOSEF

约瑟夫·亚伯斯

1888—1976年，生于德国

向正方形致敬

约瑟夫·亚伯斯沉迷于交相辉映的色彩和变幻莫测的形状，热爱创作几何图形。他运用最常见的正方形，转移了观者对真实事物的兴趣。在色彩与正方形的融合过程中，他期待神秘的色彩可以无限诱惑和愉悦观者（比如，他声称仅黄色就有80种）。在这幅画作中，亚伯斯以深粉色方块为核心，浅粉色和橙色方块依次层层相扣，被最外层的浅橙色正方形包裹。这种细微的颜色渐变稍不留神就会被忽略。为了专心致志地“玩”颜色，亚伯斯牺牲了趣味性和美感，以智慧的视角引导我们去发现色彩变化中朴素而安静之美。

《向正方形致敬》，1972年，纤维板油画，62厘米×62厘米，加利福尼亚，旧金山现代艺术博物馆

ALBERTINELLI, MARIOTTO

马里奥托·阿尔贝蒂内利

1474—1515年，生于意大利

圣母拜访

《福音书》中，圣母玛利亚得知表姐伊丽莎白怀了施洗约翰，于是前去帮助她。两人相会时肚子里的耶稣和约翰似乎也在交流。伊丽莎白说，她可以感受到未出世的孩子欢欣翻腾。两位怀孕女性高贵圣洁地相会，拱门预示着即将出世的孩子将从此开创历史。伊丽莎白在圣母面前谦逊地弯下了腰，而圣母玛利亚与一个深谙她命运的人相会，这种感受前所未有的。她们紧握在一起的手，倾斜的身体和交汇的目光充满精神交流的力量。阿尔贝蒂内利似乎理解这种相知相惜的聚会有多么珍贵，好似英雄相见恨晚。表姐伊丽莎白拥抱着面带微笑而美丽肃穆的玛利亚。作品用色十分丰富：伊丽莎白的服饰采用了橙色到金色的渐变效果，衬以墨绿色，搭配白色粗布围巾，与圣母玛利亚低调的蓝红色调相得益彰。饱满的情感与色彩令周边的景色黯然失色。这两个愉悦的女人即是全世界。

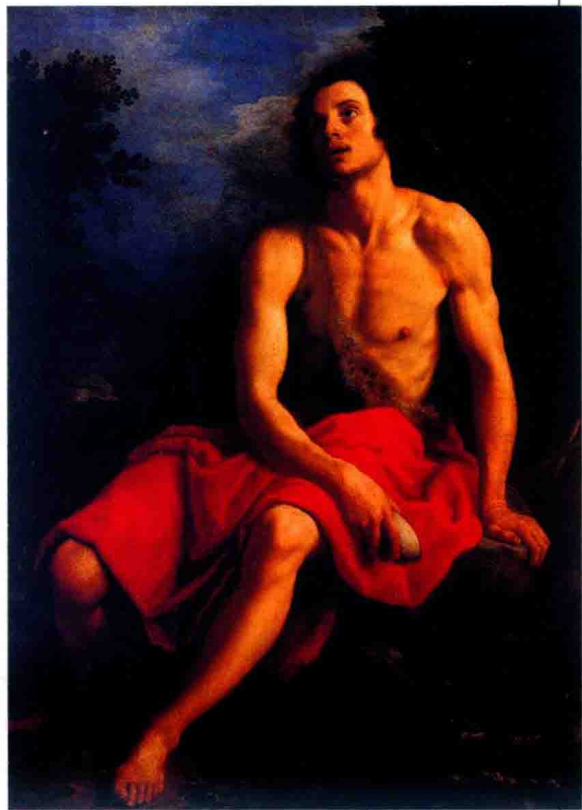
《圣母拜访》

1503年，木板油画，
232厘米×146厘米，
佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

朱迪斯与赫罗弗尼斯的头颅

当赫罗弗尼斯入侵巴勒斯坦时，美丽的寡妇朱迪斯潜入他的军营，以酒相诱。朱迪斯趁赫罗弗尼斯酒醉，取下他的头颅凯旋而归。许多文艺复兴时期的艺术家都着迷这个英勇的角色，因为她的激进好胜之心颠覆了传统女性形象，令那个时代的男人们望而生畏。亚洛里笔下的朱迪斯魅力非凡，她面容性感纯真，驾轻就熟的样子展现出女英雄的姿态，清纯优雅的外表与英雄行径形成了巨大的反差，令人不寒而栗。

沙漠中的施洗圣约翰

约17世纪20年代，
油布画，177厘米×159厘米，
佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

亚洛里将施洗圣约翰诠释为一位面容姣好、年轻俊秀的男性，充满力量之美。他身上的动物毛皮让人想起赫拉克勒斯身披的狮皮。洗礼来临时，这片沙漠安宁祥和，阳光斑驳。他将容器浸入水中，水从忏悔者头上浇下，象征着上帝的宽恕。在显灵与启示的时刻，圣约翰全神贯注地履行他的天职，为此他已经准备良久。

暴君凶神恶煞，头颅的轮廓映衬在金色大马士革花纹服饰上。暴君头颅正上方是朱迪斯小巧优雅的大脑袋，这种反差耐人寻味。而女仆的脸更加苍老惊惶，烘托出朱迪斯的非凡壮举。

朱迪斯身材纤细，年纪轻轻却勇猛无比，令人侧目。画家亚洛里崇尚样式主义，朱迪斯身上的绚丽长袍体现出了丰富的质感。不过女仆头裹白围巾，面容衰老、神情不安的样子更让人印象深刻。

《朱迪斯与赫罗弗尼斯的头颅》

1619—1620年，画布油画，
139厘米×116厘米，
佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

未察觉的竞争对手

维多利亚时期的上层社会男学生基本上只学习拉丁文和希腊文。在这样的社会环境和受众群体中，阿尔玛-塔德玛以迷失的古典世界为题，创作出了非凡的作品。他力求还原历史，但依然难掩浪漫情怀。在这个迷失的世界里，大理石雕饰、角斗士和皇家丑闻常常象征着维多利亚女王的大英帝国形象。无论阿尔玛-塔德玛所展示的历史是否准确，画家本人和公众都对此深信不疑。塔德玛暗示画中别墅位于那不勒斯附近，专供罗马人消遣。极端奢华场景中的两位罗马美人翘首等待，沉醉于爱情幻想中。而画家似乎暗示，她们俩等候的竟是同一位情人。

《未察觉的竞争对手》

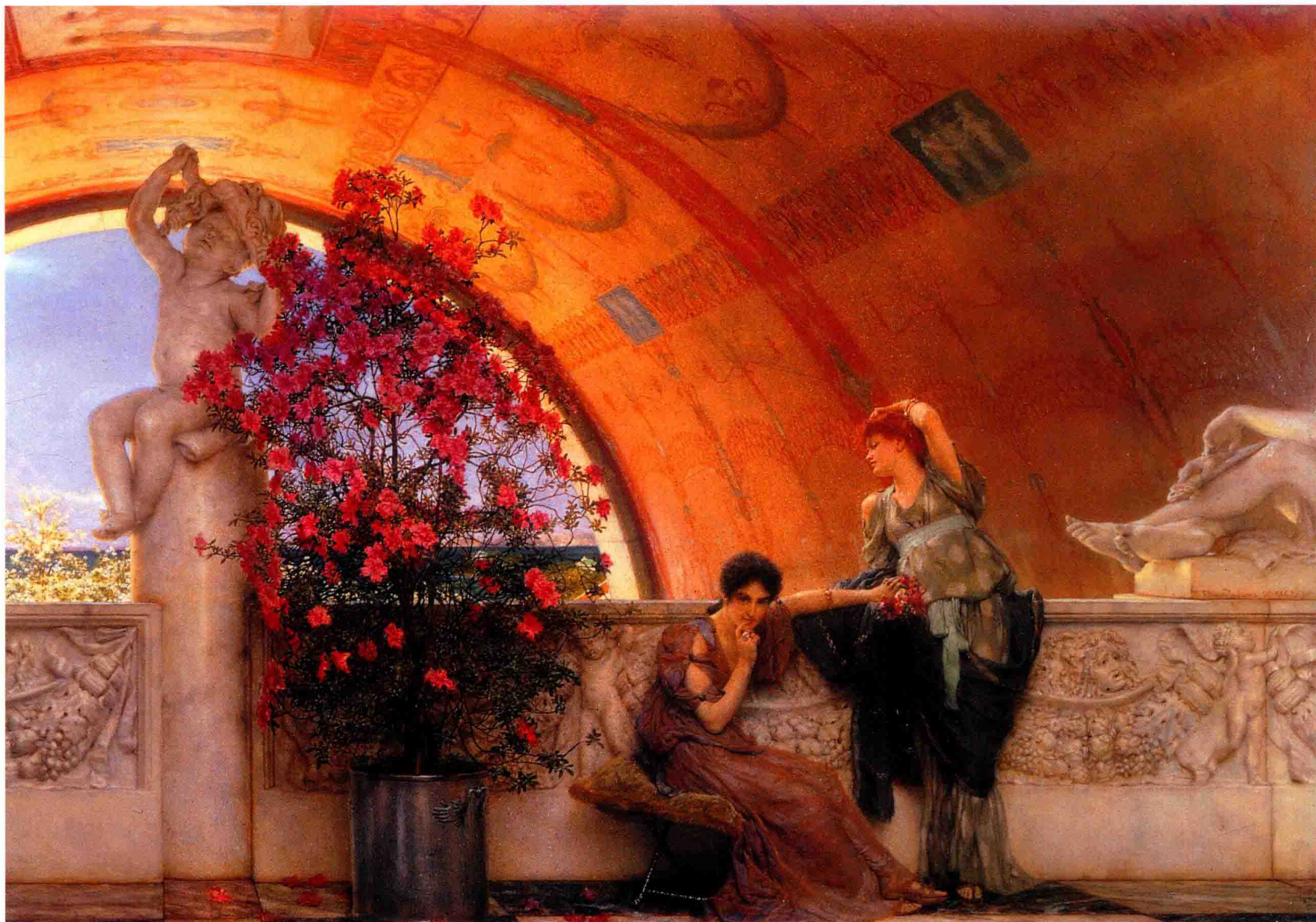
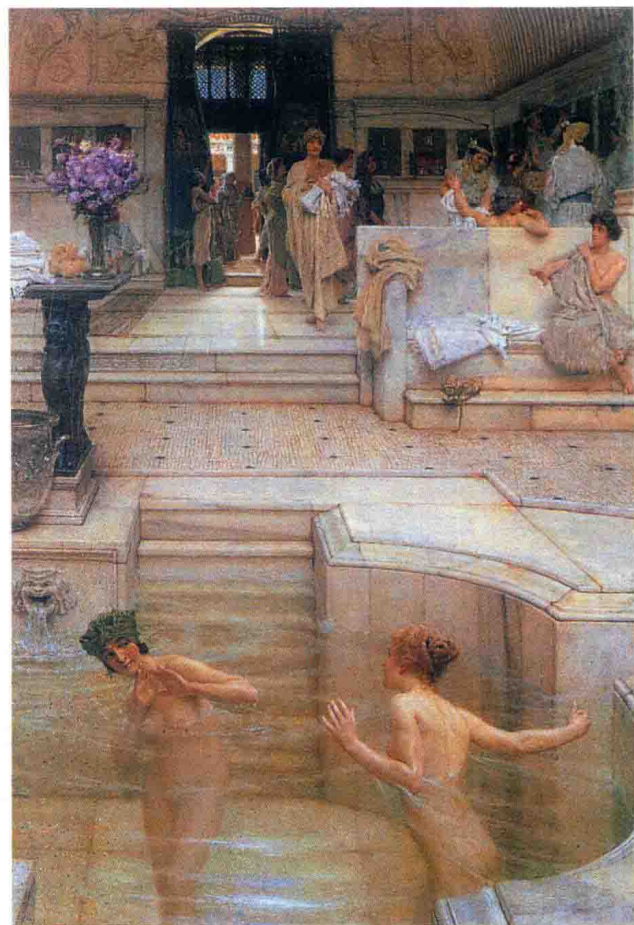
1893年，板面油画
45厘米×63厘米
布里斯托尔博物美术馆

丘比特大理石雕塑位于左边，右面则是角斗士雕像的双脚。不论是否有潜台词，身为罗马皇室男宠，角斗士都影射了更多心照不宣的秘密。

最爱的习俗

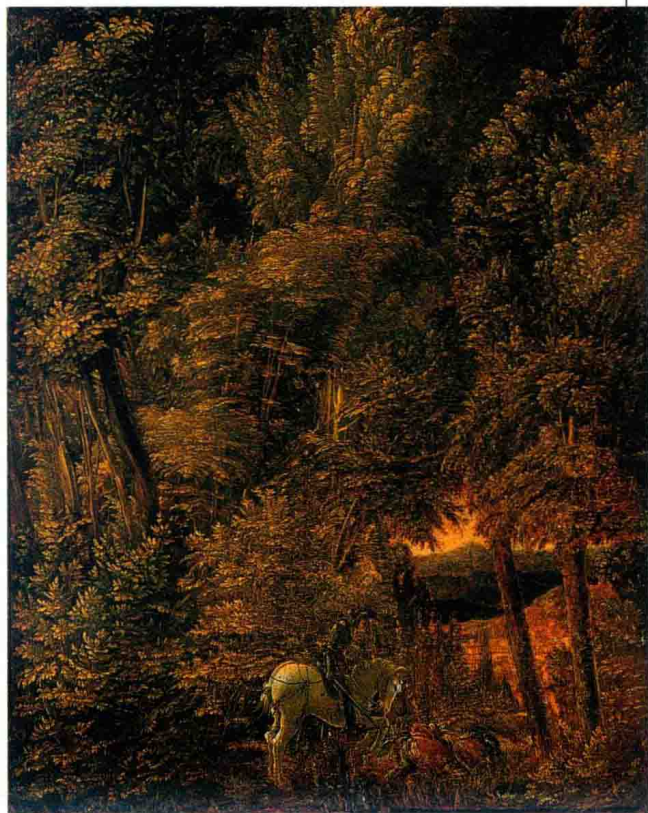
1909年，板面油画，66厘米×45厘米，伦敦，泰特美术馆

阿尔玛-塔德玛描绘了罗马浴室清爽的氛围，恰如其分地展现了裸体主题，以此取悦怀念古典生活方式的人们。公共浴场满足了罗马人的幻想，也为画家提供了施展画技的场景。整幅作品平和而清爽，充满诱惑感，含蓄的表达增添了画作魅力。

亚历山大之战

阿尔特多费尔是一位志向高远的艺术家。作品《亚历山大之战》不仅记录了伊苏斯战役的战果和宏大的战争场面，还呈现了被战争波及的已知世界。观者的注意力先被从天而降的天国牌匾吸引，而后顺着其上悬挂的环形流苏绳索直贯核心事件。画中形象渺小的亚历山大蓄势待发，执矛朝着不远处正驾车逃跑的大流士三世。另一边，汹涌的人潮在盲目徒劳地战斗着。战场上战旗飘飘，战士持矛进攻，敌人应声倒下。但观者看不到血流成河，听不到战场嘈杂，他们与画家一起冷漠地俯视惨烈的战场。士兵的营地与包围下的城寨亦幻亦真，融为一体。

圣乔治

1510年，木板油画，31厘米×22厘米，
慕尼黑，老绘画陈列馆

罗马人和日尔曼人的思想截然不同，前者偏爱光明大道，后者迷恋神秘森林。阿尔特多费尔以《圣乔治》为题，重点却是德国森林的苍茫诡异。这幅作品中的圣乔治摆脱了拯救公主而为世人所景仰的传统英雄形象，与恶龙的对决是为自己而战，置身寂静森林中的圣乔治代表着孤军奋战的你我。

画家重点着墨地中海的真实地貌。画布中心为红海，埃及于左，波斯湾在右，远处隐约可见狭长的巴比伦塔塔尖。画布上的这场战争将改变这片辽阔的疆域。

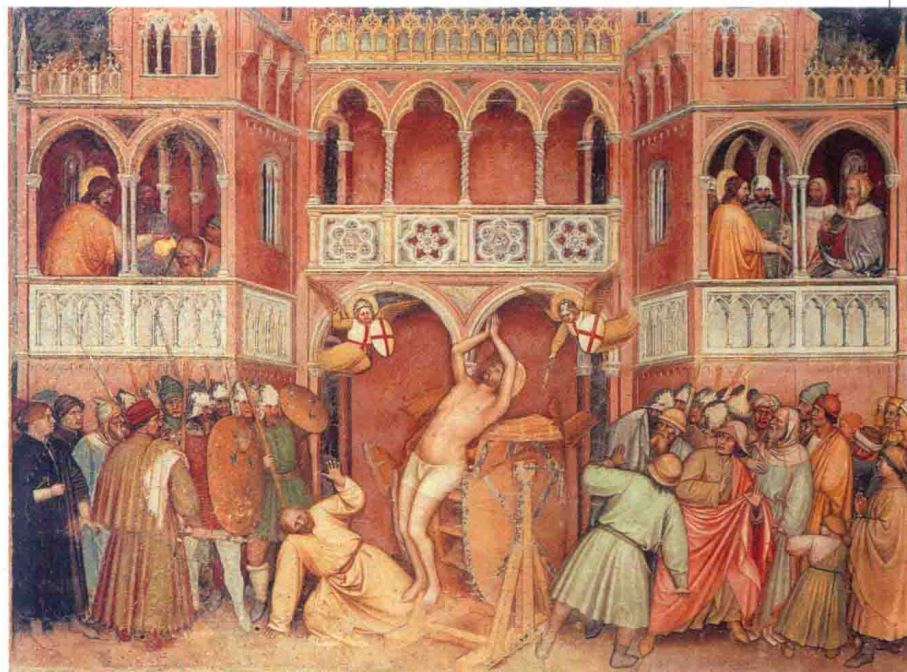
落日西山，光芒骇人。告诫着世人，世界虽受自然影响，却无法逃脱人类的掌控。这幅画只有最前景的一些骑兵轮廓清晰。我们与画家一起融入其中，任凭想象力在这部伟大的传奇中翱翔。

《亚历山大之战》（《伊苏斯战役》）

1529年，木板蛋彩油画，
158厘米×121厘米，
慕尼黑，老绘画陈列馆

圣乔治被斩首

阿蒂基耶罗是14世纪一位颇具魅力的艺术家。我们对知之甚少，只知道他潜心研究乔托的作品。乔托对绘画的最大贡献是对人体表现做了根本性的变革。阿蒂基耶罗向观者展示了三维立体的形象，进一步深化了乔托对人与人之间关系的兴趣。这在《圣乔治被斩首》这幅画中一目了然。我们看到圣乔治低头正要被刽子手施刑，周围的一切都融为一体。左边的父亲在拉自己的孩子离开。小孩子都是这样，既期盼杀戮流血的场面，但又会被真实场面吓得魂飞魄散。

圣乔治的殉难（局部）

约1382年，壁画，帕多瓦，圣乔治教堂

这幅画作描述了圣乔治从马背英雄到被斩首殉道者的漫长历程。这位殉道者被捆绑在画作正中心的酷刑轮上，异教徒们用酷刑轮百般折磨他，而那些围观的群众惊恐万分。随着酷刑轮向上转动，圣乔治就像一个倒转的跳水者，跃入向往的天堂。在画作一侧他接受基督的祈祷和宽恕，而在另一侧则受到基督的审判。基督的两个画面映射了圣乔治的一生。

异教徒牧师喋喋不休，徒劳劝说跪地的圣徒。贵族们和士兵神情哀伤，圣乔治也曾是名战士，是他们并肩作战的战友。阿蒂基耶罗笔下的刽子手栩栩如生，小心翼翼地观察着自己要下刀的位置。

除了乔托，阿蒂基耶罗还研究了西莫内·马丁尼，因此在画作中使用了锡耶纳色彩，即粉色、蓝色和淡黄色。画作上半部分一边是威严的权力塔楼，另一边是大自然巍峨的岩石峭壁，二者俯视着暴行中的人们。这场殉难终将过去，土地与城市却会长存。

《圣乔治被斩首》（局部）

约1382年，
帕多瓦，圣乔治教堂

ANDREA DEL SARTO

安德里亚·德尔·萨托

1486—1530年，生于意大利

哈匹圣母

安德里亚·德尔·萨托画作中那种朦胧感深具识别度。他的作品引人入胜，色彩壮美，意义隽永。《哈匹圣母》以脚底座上两个伸展四肢，龇牙咧嘴的鹰身女妖（哈匹）得名。哈匹在基座上，凶神恶煞的面目让守护圣母的小天使们担心圣母会站不稳。圣母怀里的婴儿身形巨大，灵巧地抱住母亲，圣母玛利亚镇定自若。我们的视线沿着服饰上的猩红色、蓝色、浅绿色和黄色上移，映入眼帘的是陷入沉思的脸庞，这种表现手法是安德里亚的独特之处。两侧各有一位圣徒，一侧是悲伤多思的圣弗朗西斯掠过观者凝视着别处，另一侧是圣约翰手持福音书。画作构图宏大精美，色彩绚烂壮丽，而最意味深长的是圣母背后的阴影处理——巨大的空洞暗示着这一切远远不止我们目光之所及。

一个年轻人的肖像

约1517年，亚麻布油画，72厘米×57厘米，
伦敦，英国国家美术馆

安德里亚·德尔·萨托若不是40多岁时英年早逝，成就绝不仅限于此。他的作品中充满了壮志未酬的忧伤。这个年轻人手握一本书或是一块用来雕刻的石板，哀怨地转向观者，似乎对这种哀愁心知肚明。这是一张高贵精致，但并不快乐的脸。

圣约翰身上这块明艳的色彩不同寻常，他似乎在与腿上的福音书角力，手部血管清晰爆起。对面的圣弗朗西斯平静优雅，手握十字架，形成了鲜明对比。

从圣母所站的基座很明显可以看出哈匹是女性。她们是希腊神话里的人物，都长着翅膀，生性贪婪，以毁灭生命为乐，是人类的敌人。安德里亚·德尔·萨托将她们变为石头，抹掉了颜色，化身为女神服务的脚凳。

《哈匹圣母》

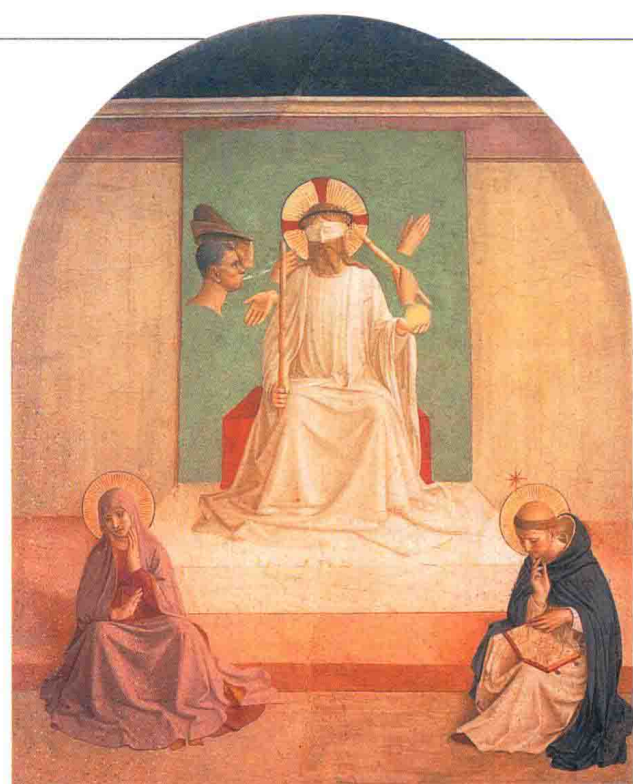
1517年，木板油画，
207厘米×178厘米，
佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

天使报喜

安吉利科是迄今为止唯一被封为圣徒的艺术家，而《天使报喜》中深邃的灵性尽显圣徒才有的虔诚。天使身着粉色与金色长袍，内搭浅蓝色衬裙，面朝温和包容的圣母玛利亚谦卑地鞠躬。圣母身上的粉色更为柔和，蓝色更清晰。加百列那泡沫般的金色卷发散发着自由的光芒，而圣母的头发则整齐服帖。天使报喜之前，圣母正在读膝盖上的这本祷告书。安吉利科完美呈现了纯洁的圣母和左上角圣鸽的圣灵。一道金光象征着圣灵感孕的时刻——基督入世。安吉利科的精致细节经常会被忽略，比如天使露出了一只脚，翅膀的翅尖伸出了隔绝野蛮世界的圣母神殿。总之，自然与超自然并非那么界限分明。

除了天使、圣母和鸟，玛利亚的周围没有任何生物。神殿外生命繁衍，生生不息，花草肆无忌惮地生长，亚当与夏娃悲伤迷茫地走进未知的世界。

画作中有两个大天使。远处大天使长米迦勒温柔地指引我们的祖先亚当和夏娃离开伊甸园，进入世俗世界。加百列则在画面中央愉快地引导上帝之子进入母亲的子宫。

基督的嘲笑

1410—1441年，壁画，195厘米×195厘米，佛罗伦萨，圣马可博物馆

这是一幅关于沉思的画作，绘制于修士房间的墙壁之上。我们看到玛利亚与圣多米尼克虔诚地祈祷，身后是他们脑海中基督在去受刑路上受嘲笑的情景。这是一个超现实形象，痛苦表达已经被抽象化，唯有本质值得僧人们去思考。

“想要去绘制基督故事的人，一定要与基督同在。”

——安吉利科

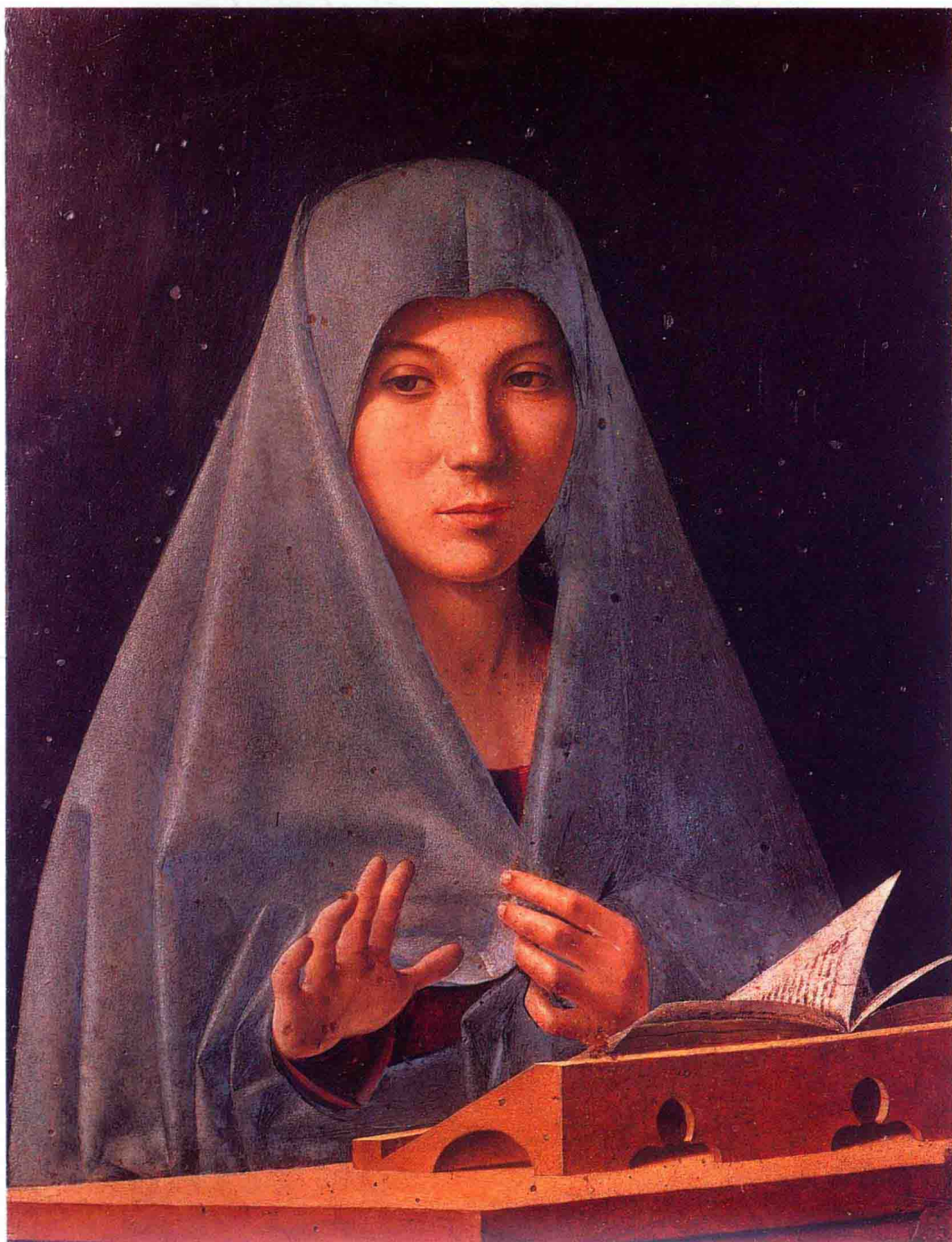

《天使报喜》

1435—1445年，板面蛋彩画，194厘米×194厘米，马德里，普拉多博物馆

圣母领报

油画第一次对意大利艺术产生巨大影响，归功于安东奈罗·达·美西纳，他本人也因此而声名大噪。美西纳曾在荷兰学习，并且首次将意大利人擅长的人体结构结合到油画上。《圣母领报》的精彩之处在于安东奈罗完全摒弃了天使——玛利亚面对的是我们，而不是天使。尽管我们是微不足道的，却被强行推到了天使的位置。面对天使，画中女性没有惶恐，镇定自若。她的脸转离祷告书，抬起右手欢迎天使的到来，或许还带着安抚的意思，以平息来自天国的情。一位女性竟能如此平心静气，在天使到来之前已经对结果了然于心。这幅画作那清晰有力的轮廓和蕴含的内在力量令人难以忘怀。

一个年轻人的肖像

约1475年，木板油画，36厘米×25厘米，
伦敦，英国国家美术馆

不论这个年轻人是谁，他的样貌都算不上出众，脸蛋肉嘟嘟的，棕色的眼睛很深邃。他身份未知，但肯定不是画家自己。此肖像的每一笔线条都铮铮有力。安东奈罗对光影感觉敏锐，甚至对人物隐藏的个性洞察深刻。毫无疑问，画中青年个性细腻，特立独行。

“一旦安东奈罗从佛兰德斯带到米兰的新秘密为世人所理解，他将永世被高贵的贵族们景仰和垂爱。”

——乔尔乔·瓦萨里

安东奈罗画风细腻柔和，充满内在的力量，这在当时的意大利艺术领域很有新意。轻柔的光环绕着画中人物，浪漫的柔和气氛烘托了雕塑般的坚毅感。玛利亚正对着我们的视线，清晰地映衬在黑色背景下，这暗示着她的过去与未来无法相提并论。

《圣母领报》

约1465年，木板油画，
45厘米×34厘米，
帕尔马，意大利国家美术馆