

西洋肖像画
百图

西洋肖像画百图

人民美術出版社

1985 北京

西洋肖像画百图

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 平野

装帧设计 张晓君

人民美术出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

•

一九八六年六月第一版第一次印刷

书号: 8027·8978 定价: 2.25元

目 录

1	男 孩 头 像	波提切利
2	自 画 像	芬 奇
3	莫 娜 丽 萨	芬 奇
4	女 像	米开朗基罗
5	先知耶利米	米开朗基罗
6	披 纱 女 郎	拉斐尔
7	多 尼 像	拉斐尔
8	卡斯蒂利翁像	拉斐尔
9	自 画 像	提 香
10	里米纳尔第像	提 香
11	自 画 像	丢 勒
12	男 人 像	荷尔拜因
13	斯屈朗治像	荷尔拜因
14	伊拉兹莫斯像	荷尔拜因
15	自 画 像	丁托列托
16	自 画 像	委罗奈斯
17	男 人 像	格列柯
18	使徒彼得与保罗	格列柯
19	夫 人 像	鲁本斯
20	小 孩 头 像	鲁本斯
21	自 画 像	凡代克
22	男 人 像	凡代克
23	自 画 像	斯奈德斯
24	吸 烟 的 人	勃鲁威尔
25	马格丽塔公主	委拉斯凯兹

26	教皇英诺森十世·····	委拉斯凯兹
27	女 像·····	委拉斯凯兹
28	弹绰琴的丑角·····	哈尔斯
29	画家全家像·····	约尔丹斯
30	戴金盔的人·····	伦勃朗
31	红衣老妇·····	伦勃朗
32	女 像·····	维米尔
33	丑 角·····	华 多
34	佣人头像·····	荷加斯
35	女演员西顿小姐·····	庚斯波罗
36	西顿小姐扮演女神·····	雷诺尔兹
37	布兹比像·····	雷诺尔兹
38	希兹菲尔德像·····	雷诺尔兹
39	罗宾逊夫人像·····	罗姆尼
40	女 像·····	霍普奈
41	自 画 像·····	格拉夫
42	穿衣的玛哈·····	哥 雅
43	露伊莎皇后·····	哥 雅
44	居伊马德像·····	哥 雅
45	约瑟芬皇后·····	普吕东
46	热拉尔全家像·····	大 卫
47	赛里基亚夫人像·····	大 卫
48	勒卡米耶夫人·····	大 卫
49	画家与女儿像·····	维瑞-勒布伦
50	拿 破 仑·····	格 罗
51	贝尔登像·····	安格尔
52	德沃赛夫人·····	安格尔

53	里维耶夫人	安格尔
54	安德烈夫人	康斯太勃
55	普希金	基普连斯基
56	疯女	席里柯
57	自画像	德拉克罗瓦
58	萧邦	德拉克罗瓦
59	自画像	库尔贝
60	作曲家伯辽兹	库尔贝
61	阅读者	杜米埃
62	阿古斯蒂娜	柯罗
63	卡特琳·列梅尔	米莱
64	合奏	门采尔
65	老人头像	门采尔
66	女像	格里高列斯库
67	佚名女士	克拉姆斯柯依
68	自画像	蒙卡奇
69	李斯特	蒙卡奇
70	蜻蜓	列宾
71	休息	列宾
72	女演员埃伦·特里	沙金
73	阿格纽夫人	沙金
74	白衣女郎	惠斯勒
75	缪克斯女士	惠斯勒
76	扎贝拉像	弗鲁别尔
77	画家柯罗文	赛罗夫
78	鲁康姆斯卡娅	赛罗夫
79	巴甫洛夫院士	涅斯捷罗夫

80	莱南像	佐恩
81	女工像	珂勒惠支
82	女画家摩里索	马奈
83	亨利·罗歇福像	马奈
84	自画像	方丹-拉都
85	向德拉克罗瓦致敬	方丹-拉都
86	摇篮	摩里索
87	莎马莉夫人像	雷诺阿
88	夏潘蒂埃夫人和两个孩子	雷诺阿
89	路易·帕斯卡	劳特累克
90	画家阿芒·让	修拉
91	肖凯像	塞尚
92	自画像	凡高
93	加歇医生	凡高
94	持花妇女像	高庚
95	克尔曼像	蒙克
96	索尼亚	克里姆特
97	女像	安索
98	戴项链的妇女	莫迪里阿尼
99	斯特拉文斯基	毕加索
100	戴白羽帽的妇女	马蒂斯

西洋肖像画百图

1 男 孩 头 像 波提切利

波提切利 (Botticelli, 1444—1510年) 是文艺复兴时期意大利的大画家, 由于他的大哥开铺子, 以小桶作为招牌, 所以大家把他叫作“小桶子”, 即“波提切利”。他与芬奇、米开朗基罗同为佛罗伦萨人。他先在金银工艺作坊学艺, 不久就改随修道士菲力普·利比学画; 他的老师死后, 老师的儿子菲力彼诺·利比则跟他学画。他在艺术上接受他老师与两个画家兼雕塑家的朋友波拉约罗与委罗基奥的影响。他的画具有文艺复兴进步艺术的特征, 即人文主义的思想与现实主义的表现手法, 与当时其他画家一样, 波提切利的作品也都是宗教、神话题材的。他的杰作是《春》(1478年) 与《维纳斯的诞生》(约1485年)。这幅男孩头像是他的壁画《麻疯病人成洁之礼》(1481—82年) 中的一个人物的头部。此画描绘麻疯病人向祭司求洁净的礼仪, 画中有祭司、病人与参观礼仪的群众。这个孩子是画中观礼的一个群众。此画在梵蒂冈的西斯廷小礼拜堂, 是他在那里画的三幅大壁画中的一幅。每幅画中人物都有二、三十个之多。在文艺复兴时期, 肖像画还不盛行, 但画家创作的画中人物, 有许多是按真人画的, 有时也把自己画进画里。我们在这个头像中可以看出文艺复兴时期画家对透视学、解剖学、明暗画法的熟悉, 人物画得不象过去的画那样平面、呆板, 而更象真人那样有生机了。他们不再是虚无缥缈的神, 而是有血有肉的人。

(1—58平野著文)

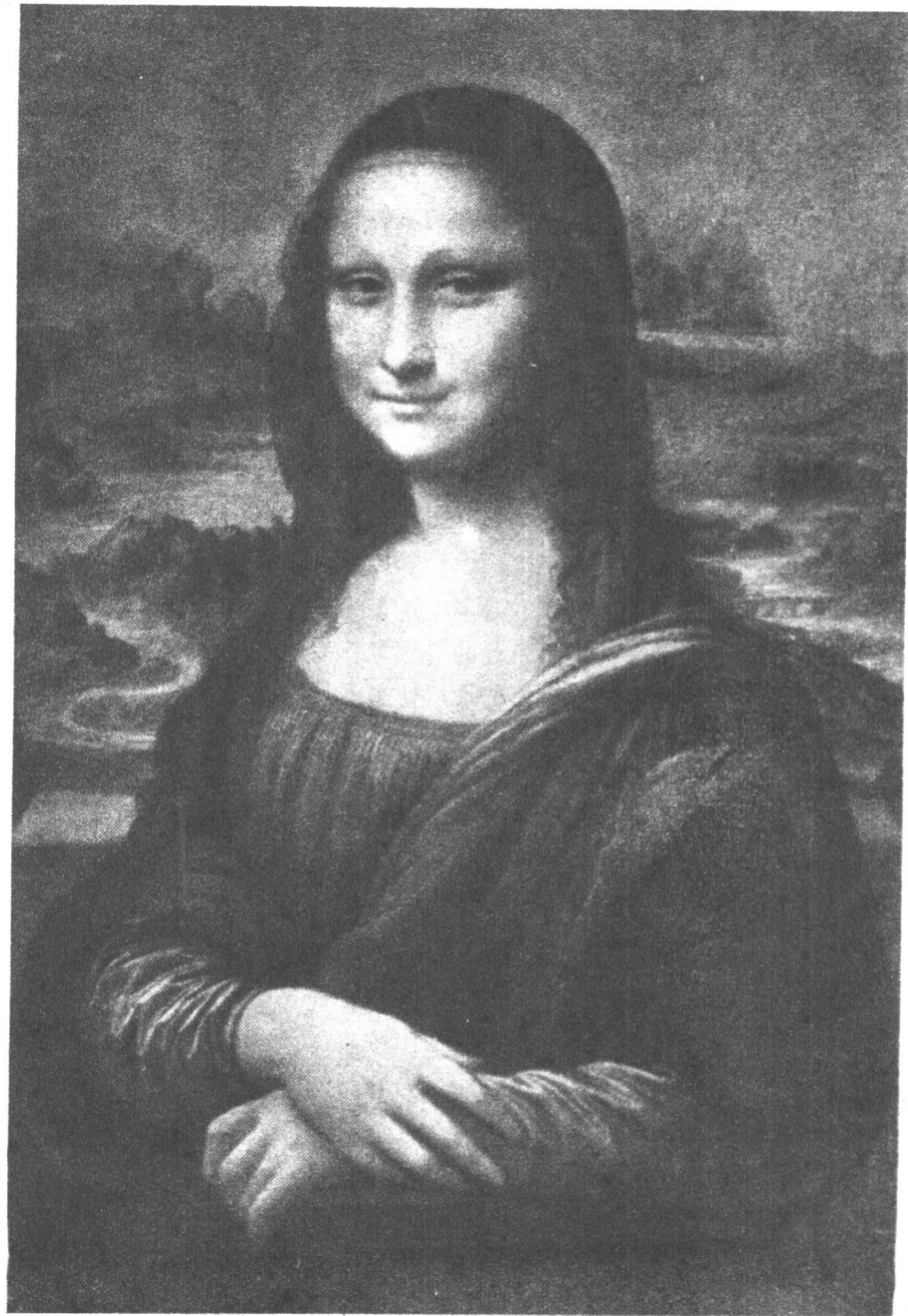
2 自 画 像 芬 奇

列奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci，1452—1519年）是文艺复兴意大利艺坛三杰之一。他画的《莫娜丽莎》与《最后的晚餐》是举世闻名的杰作。恩格斯说，芬奇“不仅是大画家，而且也是大数学家、力学家与工程师，他在物理学的各种不同部门中都有重要的发现”。他的父亲是一个公证人，母亲是农民，芬奇是非婚生子。芬奇在祖父家长大，十三岁时回到佛罗伦萨生父家，后就进雕塑家兼画家委罗基奥工作室，学了六年。他不仅学画与雕塑，而且勤奋钻研科学。他在腰带上系挂着笔记本，随时画速写与做笔记。他在1480年建立自己的工作室。1482年左右离开佛罗伦萨，到米兰的统治者洛多米柯·莫罗门下，直到1499年。他在此时期制作了大塑像——斯福查骑马像，高达六米，未铸铜就被法国占领军作为射击靶子毁坏了；还画了《岩间圣母》《丽达圣母》《最后的晚餐》等名画。1499年法军占领米兰后，他流亡他乡，1503—06年回到佛罗伦萨，画了名画《莫娜丽莎》等作品，由于芬奇的一生把很多时间用于各种科学的研究上，所以传留给后世的有七千页手稿，一批素描，而彩色画只有十五幅。素描中有他的这幅珍贵的自画像。他在简单的线的勾勒上，略施阴影，使头像呈现出很强的立体感；通过眼神与嘴角的刻划，把这个艺术与科学的巨人形象极其生动地描绘出来。

3 莫娜丽莎 芬奇

有人称这幅杰作为神秘的微笑。是芬奇逃出被法军占领的米兰以后，流浪了两年多返回家乡佛罗伦萨后画的。它被认为是西欧美术史上第一幅心理肖像画。莫娜丽莎是佛罗伦萨市民乔孔达的第三个妻子。芬奇为了画这幅油画像，先对她的心理加以研究，画了素描稿，作了精密的计算，然后才开始作画。为了使模特不致疲劳，他总是同她谈话，讲故事给她听，又雇乐师给她演奏音乐，共花了三年时间才画成。芬奇画成此画后，借口还没有画完，不把它交给订画者；1506年再度到米兰时，他随身带着这幅画，一直到他去世，此画都放在他家里。莫娜丽莎并不是一个绝世佳人，画家着重刻划的是她的微笑，通过这种神秘的微笑，表达她内心的美。他在这幅肖像中所采用的，是当时普遍流行的金字塔形构图，使画面显得安稳；而她那双手的动作则起到辅助心理表现，以及把由头发下来的旋律通过右手从左臂折回的作用。画家给人像安排的背景，有助于模特的心理表现，那起伏的远山，蜿蜒的溪水，创造出一个宁静幽美的境界，就象乐师在旁演奏抒情的乐曲，使莫娜丽莎的微笑更加显得神秘莫测。这幅画的色彩基本上是深棕色调子，其中略带些暗绿色，显得朴素无华，清静淡白。这幅画已有三百多年的历史，它的声望不衰。现藏巴黎卢佛尔美术馆，一度曾为一个意大利人冒充该馆工人将画偷出，运回意大利，并临摹了几幅赝品出售；后来被侦破，原作回到了卢佛尔。

4 女 像 米开朗基罗

这是米开朗基罗的一幅素描。米开朗基罗（Michelangelo, 1475—1564年）是文艺复兴意大利艺坛三杰之一。他的父亲是市长，有五个孩子，他是老二。米开朗基罗六岁丧母，养在一个石匠的妻子家里，因此从小就对雕塑发生兴趣。父亲送他进拉丁文与希腊文学校学习，但是他爱画画，父亲训斥也无用，十三岁进入佛罗伦萨画家基尔兰达约画室学画；1489年转到贝尔托里多·迪·乔凡尼处学雕塑。后来佛罗伦萨统治者罗伦佐要挑选两名美术学生到他那里当美术学校的学生兼助手。这里是文艺复兴运动的中心，人文主义学者集中的地方。米开朗基罗在这里干了十四年，在思想和艺术上被培养成一个伟大的艺术家。罗伦佐死后，他的儿子科西摩不如他父亲酷爱艺术，使米开朗基罗遭冷遇，便离开佛罗伦萨到罗马。米开朗基罗在二十四岁作为雕塑家开始从事创作，制作《酒神》与《哀悼基督》等大型雕塑。1501年回佛罗伦萨，制作了《大卫》巨像。1508年教皇朱理二世让他为梵蒂冈的西斯廷小教堂画壁画，在四年时间内，他一个人在五百多平方米的天顶上画了九幅大画；1534—1541年又为小教堂的祭坛墙壁上画了面积为二百平方米的《末日审判》，其中有三百多个人物。从1509年起，他受托为朱理墓制作了《奴隶》《摩西》等雕像。他生命的最后二十年专搞建筑。米开朗基罗所画的素描富于雕塑的感觉，这幅画像也像一个浮雕。他的作品雄壮、宏伟，因此他所画的女性也具有男性的气质。

5 先知耶利米 米开朗基罗

米开朗基罗认为雕塑是比绘画高一等的艺术，因此他虽然既搞雕塑也画画，但他自称为雕塑家，而不愿别人称他为画家。但是教皇却凭他的权势，强迫他替他的西斯廷小教堂绘制天顶画与壁画，他虽然不情愿，但在教皇坚持之下，只好依从了。这是一件大工程。西斯廷小教堂的天顶画分九格，共有五百多平方米；他在上面画了三百四十三个人，其中二百二十五人有10—18英尺高。对于如此宏大的工程，本来应该有许多助手才行，米开朗基罗也曾从家乡找来一些人，但都不中意，最后只留下一个调制颜料干杂活的，绘画都由他自己动手。他头包毛巾躺在脚手架上画，其艰苦程度，可想而知。画成之后，他的脖子僵直了几个月，看信时，要把信放在头顶上；肩膀也弯了，眼睛无光，并使他终身背部与脖子疼痛。这些画的制作年代是在1508—12年。他利用圣经传说中的情节，歌颂了人的伟大，体现了他那进步的人文主义思想。这些画有《神分明暗》、《神分水陆》、《亚当的创造》、《夏娃的创造》、《失乐园》、《挪亚醉酒》等。壁画的两侧配制男女先知的巨像，《先知耶利米》就是其中之一。耶利米是著名的希伯来先知，是旧约圣经中四大先知之一。传说他预言耶路撒冷将被攻陷，民众将被巴比伦虏走七十年等，这些后来都得到应验。米开朗基罗画的这些巨人充满超人的力量，善于表现丰富的运动，并达到戏剧性高潮。人们从中感受到的是对人类的庄严的颂歌。