

外国美术家的故事

龙 飞 龙润荃

孔延庚 李 春

插图：张 一 方

中国少年儿童出版社

843448

内 容 提 要

本书简明地介绍了世界知名的二十一位艺术家的故事和主要作品。从欧洲文艺复兴盛期至二十世纪初四百多年中，这些艺术家们生活的时代和地域不同，经历各异；其中不少人为追求真理，追求光明，奋斗了一生；而他们对艺术不懈地进行探索和创新的精神，却是共同的。这就是他们取得成功的秘诀。他们创作了包括浪漫主义、现实主义、印象主义等不同的风格和流派的大量优秀作品，这些已经成为人类可贵的精神财富。

本书附有艺术家的头像插图，还有他们创作的二十多幅著名作品。这些故事可以培养少年读者对艺术的兴趣，提高他们的欣赏水平，增加他们的美术基本知识，是对少年读者进行美育的良好读物。

外国艺术家的故事

龙 飞 龙润荃 孔延庚 李 春

*

中国少年儿童出版社出版

中国青年出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092 1/32 6.5印张 99千字

1981年10月北京第1版 1981年10月北京第1次印刷

印数1—40,000册 定价0.50元

目 录

意大利

芬 奇	1
米开朗琪罗	11
拉斐尔	22

西班牙

委拉斯开兹	27
戈 雅	36

荷 兰

伦勃朗	46
-----------	----

法 国

德拉克洛瓦	54
杜米埃	64
米 勒	73
库尔贝	83
罗 丹	92

俄 国

列 宾	103
苏里柯夫	113
列维坦	123

德 国

珂勒惠支	133
------------	-----

印象派

马 奈(法)、莫 奈(法)、雷诺阿(法)	144
----------------------------	-----

后期印象派

塞 尚(法) 梵 高(荷兰)、高 更(法)	161
-----------------------	-----

芬 奇

(1452—1519)

公元十四世纪到十六世纪之间，欧洲资产阶级进行了一场伟大的思想文化革命，十六世纪资产阶级史学家认为它是古代文化的复兴，所以得名“文艺复兴”。最初从意大利开始，后来扩大到德、法、英、荷等欧洲其他国家。新兴资产阶级由于在经济上的发展，在文化上也开始反映这个阶级的利益和要求。当时的主要思潮是人文主义，强调以人为“本”，歌颂人的价值，肯定人的作用，用“人性”反对中世纪封建主义的神权，反对教皇和教会的绝对权威。这期间科学和文学艺术空前繁荣，为近代文明奠定了坚实的基础。所以，恩格斯赞扬文艺复兴“是一个需要巨人而产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”

在文艺复兴的故乡意大利，芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔就是这个巨人时代的三个杰出代表，其中又以芬奇最为突出。

在绘画方面，他把科学认识和艺术幻想完美地结合起来，使当时绘画的现实主义发展到一个新的历史阶段。

芬奇出生在意大利佛罗伦萨城附近的芬奇镇，父亲是当地的公证人。母亲是农妇，很早就死了。他是由他的祖父抚养长大的。芬奇从小就很聪明，长得也漂亮，是个惹人喜爱的孩子。他的各门功课的成绩都很优异，在算术课上常常提出一些连老师都回答不出来的问题。但是，他最喜欢的还是画画，他经常在木板上画些小动物：蛇、蝙蝠、蝴蝶、蚱蜢……画得很生动。他的父亲原来想让儿子学法律，但是看到他很有绘画才能，便改变主意，让儿子学艺术了。一四六九年，父亲把他的画拿给当时著名的画家、雕刻家委罗基奥看，委罗基奥连声称赞，高兴地收下了这个十几岁的学生。

委罗基奥画室是当时著名的先进画室之一。在那里开始运用数学、透视学和解剖学等一些科学方法进行艺术实践。而佛罗伦萨又是意大利最大的工业和文化中心，是当时进步思想的摇篮。这些都为芬奇日后成为先进的学者、卓越的艺术大师打下了良好的基础。

老师的要求很严。芬奇来到画室上的第一课是学画蛋，而且要天天画下去。他大吃一惊，一只蛋还用得着天天画！真是枯燥乏味极了。何况，有什么必要呢？一笔下去，画一个圈儿就行了。老师仿佛一眼就看穿了他的心思，对他说：“别以为画蛋很简单，很容易，要是这样想就错了，在一千只蛋当中从来没有两只蛋的形状完全相同。即使同是一只蛋，只要变换一个角度看它，形状便立即不同了……所以如果要在画布

上准确地把它表现出来，非要下一番苦功不可。多画蛋，那就是训练眼睛去观察形象，训练手去随心所欲地表现事物，等到手眼一致，那么对任何形象都能应付自如。”是呀！老师说的话真有道理，芬奇开始安下心来画蛋了。

他在严师的指导下非常用功学习，进步很快。几年以后，他的绘画技巧大大超过了他的老师。有一次，委罗基奥画了一幅《基督受洗图》，他自己很满意，他叫芬奇在这幅画上再画个天使。他的学生答应了一声，不久把两个天使画好了。芬奇笔下的天使体态活泼自然，面部表情生动柔和，和老师画的比较呆板的人像形成鲜明对比。委罗基奥看了也不得不佩服这个学生的才能，他在心里承认学生超过了自己，他感到既高兴，又很惭愧，从此竟然搁笔不画，专门从事雕刻了。

从一四八〇年起，芬奇结束了学徒生活，开始独立的创作活动。这一时期，他画过一系列以基督教的《圣经》故事为题材的画。

宗教在原始社会，是由于人们对自己无法解释的种种超自然的力量崇拜而产生的。历代的统治阶级都把宗教作为统治人民的一种工具。基督教在欧洲封建社会里具有特殊的地位，它不仅在经济上剥削各国人民，而且在政治思想上残酷地统治着各国人民。人们如果违反教义，就会遭到野蛮的“宗教裁判所”的血腥镇压。因此，中世纪的艺术，主要是描写宗教故事，歌颂“神”的伟大，很少有人敢用艺术来表现“人”。而芬奇接受的是新兴资产阶级思想，站在当时进步艺术家的最前列。他的作品虽然没有排斥传统的宗教题材，但是注

入了完全崭新的内容。他排除了一切神秘的象征，使自己画的题材充满了富于人生乐趣的情调，在他的画笔下，艺术从歌颂“神”转而去歌颂“人”了。人们看到，他绘制的两幅著名的圣母像，已经完全人格化了。圣母不再是神秘的偶像，而是一个普通的人间妇女，是个年轻、漂亮的母亲，怀里抱着自己的婴孩，温柔地笑着。他根据其他宗教故事创作的画，也都变成了通俗易懂的民间故事。这类作品的源泉实际是来自现实生活，宗教只是件外衣而已。芬奇的这一系列作品，包括后来创作的《岩间圣母》、《圣安娜》等，都体现了这种精神，深为当时广大的意大利人民所熟悉和喜爱。《圣安娜》展出时，佛罗伦萨市民兴奋得象过节一样，不分男女老少，成群结伙前去参观，芬奇成了大家热爱的画家。

一四八二年，芬奇离开佛罗伦萨，来到意大利北部城市米兰，投奔当地的统治者斯福查大公的儿子洛达维柯·摩罗。他以艺术家兼工程师的身份，在米兰开始从事艺术创作和科学技术活动。

芬奇在米兰最主要的作品是为一家修道院制作的壁画（绘在建筑物墙壁或天花板上的图画）《最后的晚餐》。这是一个传统的宗教题材，画的是耶稣被他的门徒犹大出卖之后的最后一次晚餐。过去的画家都把耶稣和其他十一个门徒画在餐桌的一边，把叛徒犹大单独画在桌子的另一边以示区别，而且人物缺少个性，动作简单，表情呆板，人与人之间缺乏有机的联系。但是，这个传统题材，到了芬奇手里，却别出心裁，作了崭新的处理，因此十分出色。他选择了耶稣和十二个门

徒共进晚餐时，对他们宣布：“你们当中有一个人要出卖我！”这一瞬间。他把耶稣安排在餐桌的正中，十二个门徒分坐在他的两旁，分成四个小组。当耶稣摊开双手，安详地说出这句话的时候，仿佛在平静的水面上投进了一块石头，在十二个门徒中引起了强烈的震动。画家根据每个门徒的思想、性格、年龄、经历的不同，对他们的反映作了各不相同的异常精采的描绘：左起第一人是巴多罗米，他简直不相信自己的耳朵，从座位上跳了起来，手按餐桌，俯身向着坐在远处的耶稣，仿佛想立即搞清楚这究竟是怎么回事；第三人是安德烈，他吃惊地举起双手，仿佛在惊讶地自语：“天哪，这怎么可能？”他们当中的小雅各急于要弄清发生的事情；多马靠近耶稣右边，伸着一个手指，好象在问耶稣：“真有一个人要出卖你？”他前面的老雅各激动得张开了两手；年轻的腓力普双手抚胸，向老师表白自己的忠心；右端的马太、达太和西门，在激动地议论着这骇人的消息。靠近耶稣左侧，由犹大、彼得和约翰组成的一组，特别生动：优柔的约翰正垂着头在倾听彼得的耳语；火性很旺的老彼得情绪激愤，欠身向着约翰，手中的刀子无意中碰着犹大的肋部；犹大听到耶稣的话就象触了电一般，惊慌失措，身子向后一仰，一手慌忙抓住钱袋，以致弄翻了桌上的小盐壶，因为那钱袋里装的正是出卖耶稣得来的钱。画家就用这种手法，巧妙地把叛徒从其他门徒中区别出来了。

芬奇通过这一富于戏剧性的情节，通过人物富有内心活动的各种动作和表情，表现了性格不同的人物心理活动最复杂最激烈的瞬间。整个画面既变化多样，又达到高度的完整、

统一，显示了画家非凡的艺术才能。画家巧妙地把耶稣和其他门徒放在光亮处，而让叛徒犹大处在阴暗之中，很显然，芬奇是把耶稣和犹大分别作为正义和邪恶的代表，他歌颂的是光明，鞭挞的是背叛，而这正是当时人民的心声。《最后的晚餐》成功地描绘了戏剧性冲突中人物的精神面貌。不论是在文艺复兴时期，还是在世界美术史上，这幅画都占据着十分重要的地位，是一幅不朽的伟大作品。

芬奇创作这幅名画花费了很长时间和大量心血。他细心研究了前人的作品，搜集了许多有关的资料，画了许多速写（一面观察对象，一面把主要特点迅速画下来）、素描（用各种笔（画的只有线条、不加颜色的画）和草图，对每个人物都作了详细的描绘。并且到处寻找可以作为参考的人，也就是模特儿，把他们的种种姿势和表情临摹下来，经过充分的准备之后他才进入创作阶段。

芬奇每天清晨登上台架，手不离笔，干得入神时竟然忘记了吃饭和睡觉。可有时又一连几天不动笔，站在画前仔细观看，默默研究，当他忽然想起什么，就马上爬上去勾上一两笔，转眼又不见了。这种画法使得那些对艺术创作一窍不通的人根本不能理解。修道院的副院长以为作画就跟在菜园里干活一样，不能停歇。他一看见芬奇沉思默想，就认为这是工作拖拉，心里很不满，就去找大公告状。大公找芬奇来问话，芬奇说：“有天资的人，当他们工作得最少的时候，实际上工作最多，因为他们是在构思，他们把想法酝酿成熟，这些想法随后就通过他们的手表达出来。”他说，这幅画还有两个头像没有

画好，一个是耶稣，这个形象很难从人间找到这样神圣的仪容作为模特儿；另一个就是犹大，很使人伤脑筋，他还想不好怎样来表现这个叛徒的嘴脸。如果把他催得太急的话，他只好照着副院长那副尊容来画了。大公听了这番话，哈哈大笑起来，他并没有责备芬奇。

八年之后，芬奇回到佛罗伦萨。一五〇三年，他受佛罗伦萨参议会委托，为市政厅制作壁画《安加利之战》，对面墙壁由另一位年轻的画家米开朗琪罗制作题为《卡西那之战》的壁画。两人之间展开的竞技活动，后来成为美术史上的一段佳话。芬奇描绘的是战争最紧张的一刹那——争夺军旗。四个骑士正为抢夺军旗而疯狂厮杀，脚下尸横遍野……安加利之战是发生在一四四〇年的一场贵族之间的战争。芬奇很厌恶战争，他把战争称为“兽性的疯狂”，他的这幅画揭露了战争的残酷性。米开朗琪罗的《卡西那之战》，画的是士兵在河里洗澡时，听到紧急集合号的情景，表现了各种姿态的人体，反映了人民的爱国热情。很可惜，曾经被誉为“全世界典范”的这两幅壁画，都没有保存下来。

一五〇三至一五〇六年间，芬奇完成了一幅世界著名的肖像画《莫娜·丽萨》。肖像画是描绘具体人物的绘画，包括头像、全身像，群像等。在芬奇之前，曾有不少画家画过肖像画，但是在长期的封建思想束缚压抑下，画家画出的大多是一种严肃紧张、拘束呆板或是装腔作势的人像，很少有人能把人物的性格特点表现出来。芬奇与一般画家不同，他在创作时，总是把主要力量放在描绘人物的心理和性格上。人物形象生

动、栩栩如生。

《莫娜·丽萨》是一个温柔善良而端庄的年轻妇女，她的脸上掠过一丝刚刚可以觉察出的微笑。这微笑揭示了人物内心的喜悦，体现了青春的活力。芬奇用半明半暗的手法，把莫娜·丽萨的脸画得非常柔和，甚至使人感到她颈部的血管在跳动。她的双手没有任何装饰，交叉着放在安乐椅的扶手上，纤细，自然，就象一双真人的手。她两眼凝视着前方，对前途充满信心和希望。这是当时冲破了封建束缚、精神获得解放的女性的典型。

《莫娜·丽萨》是微笑的，这种微笑是画家从微波荡漾的湖水中得到的启发。芬奇非常喜欢他的《莫娜·丽萨》，据说他在作画时，特地请来乐师和喜剧演员为她奏乐、歌唱，想使她永远保持愉快的心情，脸上总是含着笑意。不管这种说法是真是假，芬奇的目的是达到了，《莫娜·丽萨》迷人的微笑已经使它成为世界美术史上最卓越的肖像画之一。芬奇珍爱它甚至到了这样的程度，他舍不得离开它，就借口说这是一件未完成的作品，始终把它留在身边。

由于当时动荡不安的时局，芬奇的艺术活动得不到政府的支持，连他的生活都没有保障。最后的二十年，他是在漂泊中度过的，他曾到过米兰、罗马。逝世前两年，他移居法国，最后死在异乡。晚年，他的大部分时间都用来从事科学研究和整理手稿，很少作画。有一张《自画像》，是艺术家最后的杰作。芬奇留下了不多的几幅画和几千幅素描，这些素描是为进行正式创作所作的准备，是他用各种笔、分别用左右手画下

的。其中一些被称为“漫画”，是用夸张的手法画出来的形象，这是画家的独特创造。芬奇的素描当时就引起了人们的注意，很多人都在争夺他的原作。有些作品被一块块地分割开，失散在各地了。

芬奇不仅以他的绘画实践给后世的画家开创了一条道路，他还把解剖、透视、明暗和构图等等零碎的技法知识，整理成为科学的法则，对后来欧洲美术的发展影响极大。他的著名的《绘画论》是美术理论的重要文献之一。他反对抄袭和摹仿，提倡科学，主张向自然、向生活、向人民学习，这在美术史上是一个创举。

芬奇不仅是美术家，而且是自然科学家、工程师，他的知识非常渊博。他在科技领域内的贡献也是惊人的。只是因为他在艺术方面享有极高的声誉，才掩盖了他在科学技术上的光辉成就，比如：在哥白尼发表《地动论》之前，他就否定了地球中心说，认为地球是绕太阳转动的；在牛顿发现万有引力之前，他就计算出地球的直径。他涉及的领域是很多的，有飞机、降落伞、各种武器、大炮、战车、战舰、云梯、各种船只、潜水用具、纺织机、印刷机、起重机、抽水机、卷扬机、挖土机、冶金炉、钟表仪器、聚光镜、望远镜、人造眼球、水库、水闸、拦水坝……此外，他在光学、力学、物理学、天文地理、水利等各方面都进行过探索。总之，凡是与人类福利有关的事业无不引起他的兴趣。恩格斯对他的评价很高，认为“科学上多种多样的重要发明都得归功于他。”

！读到这里，人们也许会惊叹芬奇的博学多才，但是还不止

于此，他还是个作家呢，他创作过几十篇寓言和幽默故事。这些作品和他的绘画一样，没有多余之笔，含意也是深刻的。这里只抄下一小段：

一张纸看到自己身上遍布墨点，

发泄满腹牢骚和怨言。

于是墨点说话了：

“正因为在你身上写满字迹，

你才有幸活到今天。”

笔调多么简洁幽默，这对于那些妄自尊大的人，是个多么好的讽刺。芬奇以他多方面的成就，特别是绘画方面的突出贡献，在人类发展史上写下了光辉灿烂的一页。他真是一个罕见的天才啊！

（龙 飞、孔延庚）

米开朗琪罗

(1475—1564)

一五〇一年，在意大利罗马的圣彼得教堂，展出了一座名为《哀悼基督》的大理石雕像。这座雕像一出现，就立刻轰动了整个罗马城。它卓绝的构思和完美的技艺使人们惊叹不已。雕像表现的是基督殉难后，圣母抱着他的遗体默哀的情景。这本来是一个陈旧的宗教题材，但作者却把人的真挚、深沉、庄重和崇高的感情表现了出来，深深地感染着观赏者。广大观众惊喜若狂，纷纷猜测它的作者，他们一个个数着著名雕塑家的名字，但是谁也没有猜对。没有人能想到，这件珍品的创作者竟是一个无名小辈：米开朗琪罗。他那时刚刚二十六岁。

米开朗琪罗外貌不扬：中等身材，宽肩膀，大额头，颧骨突出，一头乱蓬蓬的头发，眼睛很小，却闪烁着悲伤和强烈的光芒，给人留下深刻的印象。他的鼻子很引人注目，原来，当他

还在做学生时，在一次关于艺术问题的争论中，被人一拳打断了鼻梁骨，这是他为艺术作出的第一次牺牲。

米开朗琪罗从小没有得到过家庭的温暖，他被寄养在一个石匠家里。他在成名以后，常满怀深情地说，是石匠妻子的奶水和故乡的清新空气赐给了他天才，使他拿起了雕刻刀和凿子来的。当时社会上一般人都看不起艺术，认为那是低贱的事。米开朗琪罗从小喜欢画画，这就触怒了他的父亲，他的父亲是佛罗伦萨附近一个小镇的行政官员，这个官员认为家里出了一个要当画家的儿子是可耻的。这样，米开朗琪罗就常常遭到父亲的毒打。他变得很孤独、很乖僻，但是，拳头的威胁并不能使他放弃自己的兴趣，相反更促使他顽强地抗争。他的倔强终于战胜了父亲的固执。十三岁那年，他到佛罗伦萨一个著名画家那里去学画。一年之后又进入一所雕塑学校。他的老师是当时最著名的雕塑家贝尔托尔多。从此，米开朗琪罗结识了佛罗伦萨的艺术大师，并有机会接触前辈丰富的艺术遗产。米开朗琪罗得到了名师的指教，但更主要的是靠自学。他认真学习和观摩古典雕刻（这里指的是古代希腊、罗马的雕刻品），但并不机械地模仿照搬，而是在现实主义道路上更前进一步，形成了个人的独特风格。在文艺复兴的阳光下，米开朗琪罗很快就成长起来了。

继《哀悼基督》之后，米开朗琪罗动手制作大理石立像《大卫》。早在十五世纪初，一块五点五米高的大理石就运到了佛罗伦萨。一个雕塑家想用它来雕像，但没有成功，从此再没有人敢动它了。这个庞然大物就这样原封不动地躺了上百年，

是米开朗琪罗用他灵活健壮的手臂在它上面打下了第一凿，完成了《大卫》这件不朽的杰作。

据《圣经》记载，大卫在童年时期杀死非利士勇士歌利亚，为祖国建立了功勋。米开朗琪罗的《大卫》不是很小的孩童，而是一个年轻的裸体巨人，高五点五米，气魄雄伟。头和手臂与身体相比稍大些，这就更增加了雄壮感。这个巨人正准备战斗，全身肌肉突起，显得十分健壮有力，他英俊的面孔非常严肃，双眉紧皱，两眼凝视前方；左手持着挂在身上的武器——投石器。这是一个为正义而战的英雄形象。

米开朗琪罗在创作《大卫》的过程中，有一个官员来参观。他东看西看，指指点点，摆出一副很内行的样子，指责说雕像的鼻子太厚了。米开朗琪罗听了，立刻拿起工具，抓了些白粉，爬上梯子。他装模作样地比划了几下，慢慢撒下点白粉，其实，那雕像的鼻子原封不动。然后他转身问那个官员：“您看怎样？”那个官员点头连声赞好，他还说：“你把它改得有生气了，使我更加喜欢它了。”说到这里，那个官员还洋洋自得地补充一句：“你瞒不过我。”米开朗琪罗极力忍住了笑。那官员走后，他的肚子都快笑破了。

从一五〇一年开始，经过四年的苦苦构思和精心制作，《大卫》终于完成了。把这件精美的艺术品放在哪里？在当时，这个问题成了佛罗伦萨的一件大事。市政府特别设立了一个委员会，邀请著名艺术家芬奇等人参加，专门研究这个问题。委员会尊重作者本人的意见，把它放在市政府大厦前的广场上，作为人民政治理想的象征。巨像的搬运花了整整四