

世界美术馆巡览
GREAT MUSEUMS OF THE WORLD

NATIONAL GALLERY WASHINGTON

华盛顿

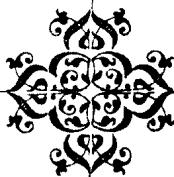
国家画廊

家庭艺术馆典藏系列

GREAT MUSEUMS OF THE WORLD

NATIONAL GALLERY WASHINGTON

华盛顿国家画廊

图书在版编目 (CIP) 数据

华盛顿国家画廊 / 外文出版社编辑部、光复书局编辑部编著。

- 北京: 外文出版社, 1999.3

(世界美术馆巡览)

ISBN 7-119-02325-X

I. 华… II. ①外… ②光… III. ①华盛顿国家画廊 - 简介
②艺术 - 作品 - 简介 - 世界 IV. J-28

中国版本图书馆CIP数据核字 (1999) 第01888号

外文出版社网址:

<http://www.flp.com.cn>

外文出版社电子信箱:

info@flp.com.cn

sales@flp.com.cn

世界美术馆巡览

华盛顿国家画廊

原 著 光复书局企业股份有限公司
编 著 外文出版社编辑部、光复书局编辑部
总 监 修 金维诺
总 审 订 罗世平 徐庆平
审 稿 张 敢
总 策 划 王大晔
主 编 吴运鸿
责 任 编辑 郭 漫
封 面 设计 宁成春
版 式 设计 宁成春 吴锦
美 术 编辑 李 黎
出 版 发行 外文出版社
社 址 北京市百万庄大街24号 邮政编码: 100037
行 销 策 划 北京光海文化用品有限公司
联 系 地址 北京东直门内大街177号七层 邮政编码: 100007
联 系 电 话 (010)64075239、40、41、42
印 刷 深圳中华商务联合印刷有限公司
经 销 新华书店/外文书店
开 本 大32开 (160×215毫米) 字 数 130千字
印 数 0001-5000册 印 张 6.25
版 次 1999年7月第1版第1次印刷
装 别 平
书 号 ISBN 7-119-02325-X/J·1463
定 价 48.00元

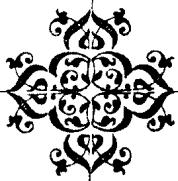
艺术是永久的，
时间是短暂的；
艺术能把人们平庸的生活提升，
把世界变形，
使生活中的一切
在明亮的光圈里浮动！

——朗费罗

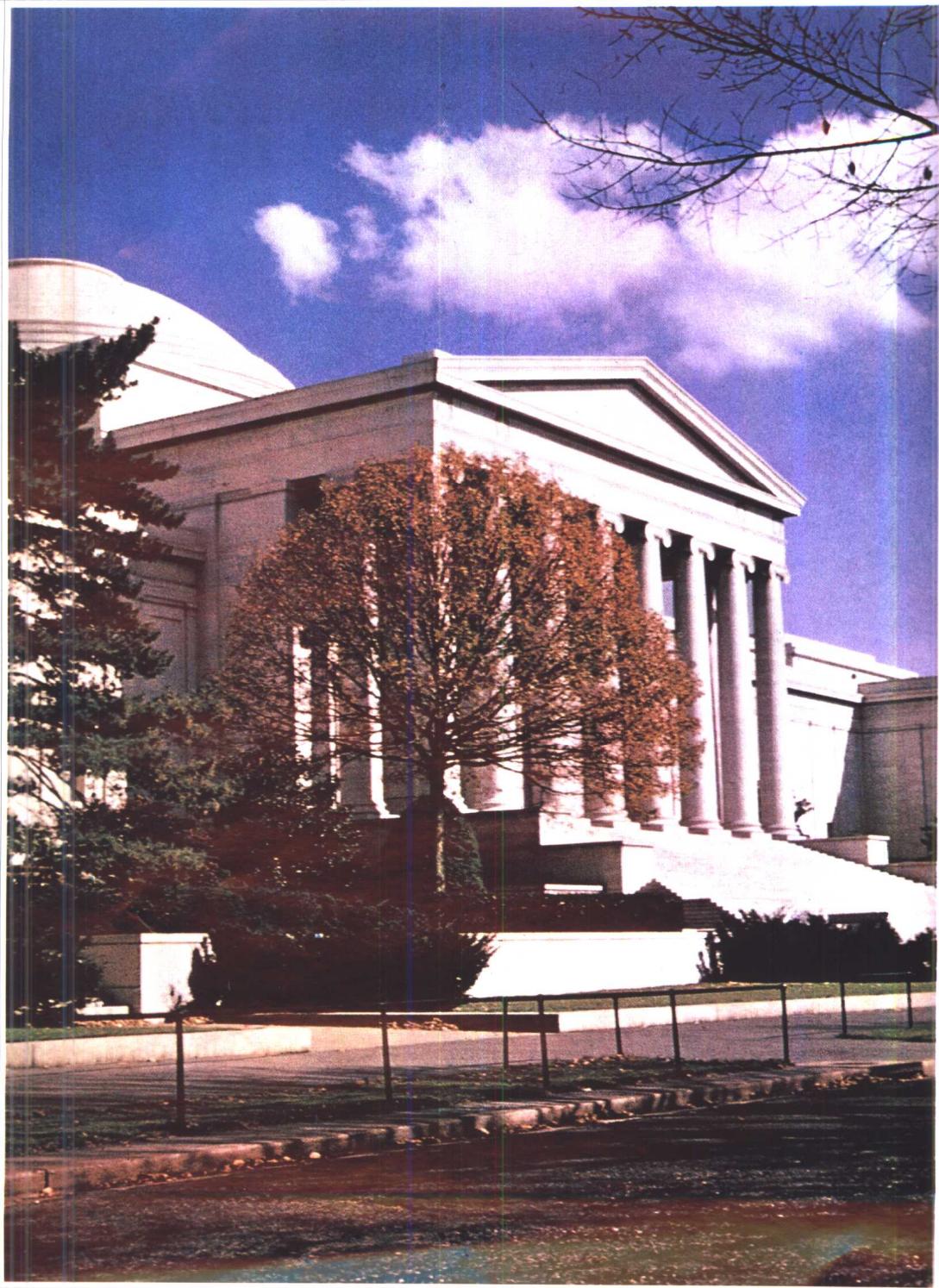
GREAT MUSEUMS OF THE WORLD

NATIONAL GALLERY WASHINGTON

华盛顿国家画廊

NATIONAL GALLERY WASHINGTON 华盛顿国家画廊

前 言

中央美术学院教授 博士生导师
中国美术分类全集总编委会委员

主编语

每次出国访问，我首先是去参观当地的美术馆。这不仅是为了了解美术，还因为美术馆的陈列最能反映一个国家或地区的文化成就和文化气质，能代表一个国家的文明程度。同时，有的国家博物馆还常常藏有大量的世界各国的艺术品，能够呈现世界文化艺术的发展与成就，使你能广泛获得世界文化信息。

每个国家的文化发展与世界有着千丝万缕的联系，本身就是具有世界性的，并且通过相互交流才促进了世界文化艺术的发展。我国是一个文明古国，从来就善于在交往中吸收和融汇外来事物与思想的精华，使之丰富本土文化。这样既不断补充着新的血液，增加了新的文化内涵，又使外来文化适应本土要求，从而不断地丰富着自己的文化传统。汉唐时代，我国就是在国际交流中，成为了世界文化中心之一。通过丝绸之路我国既接触和吸收了中亚、南亚和西方传来的文明，也将自己的创造奉献给了东、西方国家，促进了世界文化的发展。例如佛教的传入，不仅使我国接触了印度的佛教信仰和思想以及文化艺术，而且在我国大大丰富了佛教哲学和思想内容，发展了自己的佛教艺术，并进一步影响到东方各国。以造纸、火药、印刷术、指南针四大发明为标志的中国古代科学技术以及辉煌的文化艺术成就，曾极大地促进人类文明发展的进程，近代只是由于我国封建社会政治、经济上的封闭，科学技术才反而落后，文物和艺术品也成了帝王和统治阶层的珍

藏和玩物，群众性的美术博物馆的设立几近于无。加上帝国主义的掠夺，我国古代文化遗产大量流失，不少古代文化艺术精品成了别国博物馆的藏品，而我们自己却没有一座面向群众名副其实的美术馆。近年由于考古的大量发现才逐步丰富了各级博物馆的藏品，并普遍对民众开放，我们才有可能通过大量实物，对于古代文化艺术的发展和成就有了更深刻的感受。

目前我国博物馆大多尚为历史或地志文物馆，而美术馆多属现代美术作品展览馆，大多只是举办临时性陈列，缺少经常性藏品展。古代文物有不少是精美的艺术品，而且保存极为丰富，但作为历史性或地志性的陈列，展出总是有限的，例如大量的唐代墓室壁画，如没有专馆陈列，就很难呈现壁画发展的历史面貌；而近现代著名画家虽也建立了少数纪念馆，但是还有许多杰出艺术家的作品缺少保存和收藏地点，甚至有的仍在流失。如何采取抢救性措施，使许多有代表性的艺术家的作品能得到妥善的收藏和陈列，还亟待解决。直到现在，作为世界性大国我们还没有国外美术藏品，没有世界性的美术馆。因此从美术馆的建设来说，我们还有着艰巨的任务，今后如何加强博物馆和各级美术馆的建设，需要认真提上日程。我国是个东方大国，也应有自己的世界性美术馆，而这只有依靠友好交流的方式来逐步建立。

在没有自己的世界性美术馆前，如何加强国际美术交流以及交换美术展览，将是促进文化艺术发展的重要途径，而出版介绍世界各国美术馆收藏的图集也是加快文化交流的重要方式。这一次外文出版社出版这一世界各国重要美术馆藏品集就是适应这一需要的有力措施，当能使很多没有机会出国参观的读者大饱眼福，看到许多精美作品的复制品，多少弥补不能看到原作的遗憾。同时对美术创作和普及世界美术知识都将起到应有的良好作用。

1998年11月30日

目 录

前言	金维诺 3
年轻而古典的华盛顿国家画廊	张 敢 6
图版导览	
意大利	17
法国	61
德国	97
佛兰德斯	105
西班牙	119
荷兰	129
英国	143
美国	153
名作特别鉴赏	161
美术馆简介	167
艺术家小传	171
图版索引	194

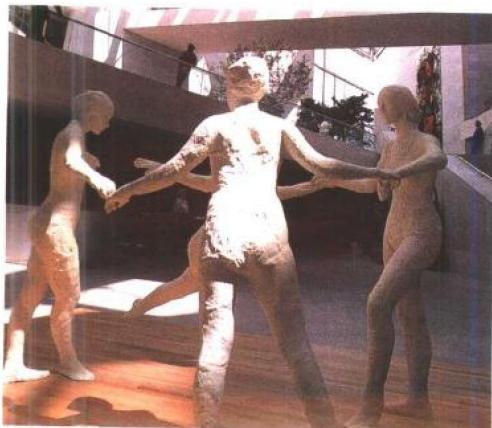
年轻而古典的华盛顿国家画廊

张 敢

中央美术学院美术史系 讲师

华盛顿国家画廊位于美国首都华盛顿宪法大道的第7街和第4街之间，其主体分为东馆和西馆两个部分。从画廊出来可以仰望国会山的穹顶，因此，可以说它处在美国的权力中心所在地。因其捐赠者，华盛顿国家画廊通常又被称为“梅隆画廊”。

从创建的历史看，华盛顿国家画廊可说是世界大型博物馆中最为年轻的。1936年12月22日，曾任哈定和柯立芝两位美国总统财政部长的匹兹堡银行家和实业家安德鲁·梅隆(Andrew W. Mellon)写信给富兰克林·罗斯福总统，提出要向合众国赠送一件礼物，为

◆华盛顿国家画廊中的雕塑

华盛顿建造一座国家美术馆，并将自己收藏的一阁楼杰作存放到美术馆中。圣诞节过后，梅隆应邀来到白宫。在白宫图书馆里，梅隆一边呷着茶一边和罗斯福总统进行着一场友好但不乏紧张气氛的谈判。谈判最后达成协议，美术馆以由联邦基金维持的史密森学会分部的形式运转，但由独立的受托人理事会管理。实际上，这是一个在当时非常罕见的国家所有权和私人控制相结合的美术馆。

早在1927年，安德鲁·梅隆就第一次对他的秘书戴维·E·芬利谈及想在国家的首都建造一座国家美术馆意愿。安德鲁说：“很长时间以来，我一直在考虑华盛顿应该有一座巨大的国家美术馆。我们没有这样一座美术馆可以说是耻辱——我自己确实为之痛心。如有必要，我要建立这样一座美术馆。”不仅如此，安德鲁其实连美术馆的建筑风格都想好了。他对当时流行的现代主义建筑风格不屑一顾，认为在政府所在地的公共建筑只有采用纯正的古典主义风格才是唯一可以接受的。

1932到1933年，在英国任大使期间，梅隆参观了大英博物馆，其宏伟的规模、内部的设施和高水准的收藏强烈震撼着

他。他认为这就是华盛顿国家画廊将要效仿的典范。所以，早在1935年，安德鲁就委托美国当时最著名的、曾设计过杰斐逊纪念馆和国家档案馆大楼的新古典主义建筑师约翰·拉塞尔·波普为华盛顿国家画廊设计了第一个方案。

1937年8月26日，华盛顿国家画廊终于破土动工了。然而，就在两个月后，安德鲁·梅隆为画廊的筹建工作耗尽了精力，因支气管肺炎发作而死于他女儿在南萨普顿的别墅。不幸的是，第二天晚上，波普也在纽波特去世。此前，为了使自己的建筑成为不朽的杰作，波普曾推迟了自己癌症手术的时间，其敬业精神尤值钦佩。

1941年，华盛顿国家画廊在寒冷的爱尔兰人的节日圣帕特里克节(3月17日)揭幕了，罗斯福总统在共有8822人出席的揭幕仪式上致辞。首任华盛顿国家画廊的馆长就是戴维·E·芬利。

波普的建筑是奉献给古典主义这个伟大艺术传统的最后一座杰出的纪念碑。在外观设计上，东西两端是高大的入口，南北方向是宏伟的爱奥尼亚式柱廊。另外，建筑外部仅用壁龛和半壁柱装饰，整幢建筑的美来自其稳健的结构、田纳西大理石微妙的玫瑰红色彩和建筑比例的和谐，其建筑内部的设计灵感来自罗马的万神庙。

◆华盛顿国家画廊第四街入口

随着画廊的发展，安德鲁·梅隆的远见被事实所证明。尽管在画廊开业初期安德鲁捐赠的藏品数目与宏伟的建筑中实际可容纳的展品数量比起来显得微不足道，但安德鲁·梅隆还是预见到了以后扩展画廊的必要。按照他的捐赠合同，国会在国会山脚下与画廊毗邻的地方保留下一块9公顷的沼泽地，这原是早先的国会议员们在去白宫的途中驻足打鸭子的地方。到了60年代，这片绿茵茵的土地成了商业街北边仅有的一块没被开发的地皮。当时画廊的馆长约翰·沃克担心国会背弃原先的承诺，将土地挪做他用，因此他催促画廊的董事长安德鲁·梅隆的儿子保罗·梅隆尽快进行画廊的扩建工程。保罗采纳了这个建议。沃克将新馆的规划工作交给了他的门生，也就是内定将成为他的继任的副馆长卡特·布朗。

1967年，布朗征集到一些建筑方案，经过考察，最后决定将东馆的设计委托给著名的华裔建筑师贝聿铭。贝聿铭接受了这个极具挑战性的委托。首先，那是一块非常不规则的梯形地皮，又加上它处于美国的权力中心这个令人瞩目的地理位置，使贝聿铭不无道理地将之称为“美国最敏感的地皮”。其次，是新馆与老馆之间的协调问题。然而，贝聿铭

◆华盛顿国家画廊西馆正门

非常完美地解决了这些问题。他设计的巧妙之处在于它既能够与波普的古典风格的建筑发生共鸣，又没有卑躬屈膝模仿后者的倾向。不仅如此，贝聿铭还将曾经为波普的西馆挑选玫瑰色田纳西大理石、如今已经年逾古稀的建筑师麦尔克·莱斯请来为东馆挑选石料。莱斯精心挑选的石料使两座建筑在外观色彩上也异常和谐。1978年东馆最后完工并向公众开放。在不到两个月的时间里，参观的人数超过了一百万。东馆的造价为9440万美元，成为美国最昂贵的公共建筑之一。

西馆和东馆，一座是20世纪古典主义风格最后的伟大篇章，另一座则是现代派建筑的旷世杰作。它们体现了安德鲁·梅隆和保罗·梅隆两代人之间趣味的差异，同时也体现了30年代和70年代之间趣味的变化。然而在整体上，两座建筑之间又保持着令人惊叹的和谐。东馆和西馆由地下大厅连为一体，但在功能上做了分工：西馆的二层主要展出从

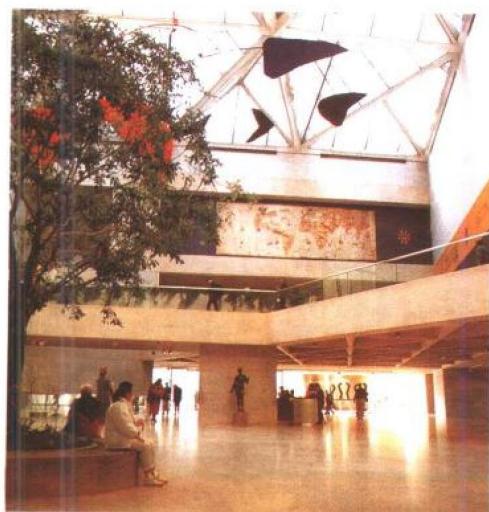
13到19世纪的欧洲绘画和雕塑、美国绘画和电脑画廊，底层展出版画、素描、雕塑和装饰艺术品以及举办临时展览，另外还有西馆商店和报告厅；东馆主要陈列20世纪艺术和一些特殊的系列展览。主报告厅和东馆商店位于地下大厅。

安德鲁·梅隆出于谦虚或者说远见，故意没把自己的名字镌刻到画廊柱式的楣构上。这使安德鲁捐赠美术馆这一行为的爱国主义含义变得更为纯洁，从而具有了更强的号召力。因为私人收藏家们也许不会为梅隆的美术馆出力，但却心甘情愿地为国家画廊慷慨地捐献出自已的藏品。

1941年，画廊刚刚开业时，梅隆辛苦苦积攒起来的价值6500万美元的艺术杰作只装满了5间屋子，而艺术馆共有135间展室。所以当时人们开玩笑说，艺术馆雇佣警卫的目的是护卫参观者们对艺术品进行欣赏。然而，在30年后，华盛顿国家画廊的藏品从开始的133件增加到30000件，而且全部是私人捐赠，这也使当时国家画廊的扩建工程势在必行。

在国家艺术画廊入口处的一块匾额上，按照捐赠作品的时间顺序排列着主要捐赠者的名字：安德鲁·梅隆、塞缪尔·克雷斯、拉什·E·克雷斯、P.A.B.和约瑟夫·怀德纳、切斯特·戴尔、莱辛·J·罗森沃尔德、保罗·梅隆和艾尔萨·梅隆·布鲁斯。对面的墙上也有一块匾额，上面记录着另外一些私人捐赠者的名字，这里就不再一一列举了。正是因为这九位主要的捐赠者和大量私人捐赠者的慷慨，画廊才取得了如此引人注目的发展。

梅隆家族来自爱尔兰，定居在匹兹

◆东馆中央大厅

堡。在那里，安德鲁的父亲托马斯·梅隆通过自己的奋斗成了富甲一方的望族。安德鲁继承了父亲在商业方面的天赋，后来，成了美国的财政部长。他对艺术品的兴趣受到他的朋友兼商业伙伴亨利·克莱·弗里克的影响。

当被问及收藏艺术品的原因时，安德鲁曾这样答道：“每个人都愿意将他的生活与一种永恒的东西联系起来。”安德鲁·梅隆的收藏是从17世纪的荷兰和18世纪的英国绘画开始的。由于其孤独的生活，他发现这些荷兰和英国的肖像画能使自己的心灵得到慰藉。

梅隆的收藏品味受到他的特别助理即后来画廊第一任馆长戴维·芬利的影响。芬利喜欢的全是古典主义风格的作品，最热衷的是意大利文艺复兴时期的绘画大师。只是梅隆始终对裸体和耶稣受难题材的作品不感兴趣。

作为一位收藏家，安德鲁最重要的一次购买活动是在1930年和1931年间，这次他花了大约650万美元，通过柏林鉴赏家扎森斯坦从苏联列宁格勒的埃尔米塔什博物馆购买了21幅油画作品。当时的苏联正在进行第一个五年计划，资金短缺，于是一些当权者想将国内收藏的部分油画出售来换取外汇。梅隆从中得到了最大的实惠，在购得的21幅作品中有拉斐尔的《阿尔巴公爵的圣母》和《圣乔治与龙》、委拉斯贵支的《胡安·德·帕雷加肖像》、波提切利的《博士来拜》、提香《照镜的维纳斯》、韦罗内塞的《摩西的发现》、凡·艾克的《天使报喜》、委拉斯贵支的《教皇英诺森十世》，还有凡·戴克、哈尔斯以及伦勃朗的作品等，均是名家的杰作。

◆《阿尔巴公爵的圣母》 拉斐尔

毫无疑问，这些作品都是世界一流的，它们构成了画廊藏品的主要部分。这样的机会以后再也不会有了，事实上，事过不久，苏联人就后悔莫及地停止了这种要遭后人唾骂的倒卖活动。在今天，随着各个国家对本国传统文化的重视，如此珍贵的艺术品的流通是不可想像的。

梅隆采用的购买方法被人们称为“海盗式”的，如果他发现自己想要的绘画已被当作附属担保品而无法购进的时候，就会连同持券的银行一起买走。在决定将藏品捐献给国家后，梅隆又从画商杜维恩那里以2,100万美元的价格购买了24幅绘画和18件雕塑。这些作品既能突出地代表伟大艺术家的成就，又填补了梅隆收藏中的空缺，这样，梅隆所搜集的艺术品便足以反映出从13世纪到19世纪西方美术的成就。遗憾的是，这位慷慨的收藏家未能亲眼看到自己的藏品在华盛顿国家画廊中展出。

彼得·A·B·怀德纳和他的儿子约瑟夫是被一个扑克牌友约翰·G·约翰逊

领入艺术世界的。约翰逊是他那一代人中为数不多的美国收藏家，他从事收藏完全是出于自己对艺术的爱好。彼得·A·B·怀德纳就不同了，按照他孙子的说法，他的收藏动机是希望通过收藏艺术品来提高他们家族的品味和地位，而且他也的确取得了显著的成绩。1915年彼得·A·B·怀德纳去世，除了对艺术收藏的兴趣并没将藏品的所有权留给他的儿子。这些作品在怀德纳家族居住的林恩伍德府邸展出，那里成了艺术爱好者们的朝圣之地。早在30年代，安德鲁就和约瑟夫讨论过建立国家画廊的事情，但是没有达成任何协议。画廊建成后，在戴维·芬利的动员和劝说下，约瑟夫于1942年将600多件藏品捐赠给了国家画廊。除了绘画，还有中国的瓷器，文艺复兴时期的家具、地毯、珠宝，以及法国18世纪的装饰艺术、书籍和雕刻等。这些收藏主要体现着怀德纳父子的欣赏品味。他们藏有柯罗和巴比松画派的作品，有印象主义画家马奈、德加和雷诺阿的作品，但是，最重要的收藏还是那些更为古典的作品，像文艺复兴盛期的艺术家提香、拉斐尔等人的作品，17世纪荷兰画家哈尔斯、伦勃朗、霍贝玛和维米尔的作品，以及18世纪的英国画家的作品。

塞缪尔·克雷斯早在本世纪20年代就开始收集艺术品，但是他的大规模的购买活动是在1937年和1956年之间进行的。一次偶然的机会使塞缪尔结识了佛罗伦萨商人康特·康提尼·波纳库西，从此，他开始了艺术品的收藏。受康提尼的影响，塞缪尔收藏了不少不太知名的意大利画家和雕塑家的作品，因为康

◆《弹曼陀林的吉普赛女郎》 柯罗

提尼说他们的作品为大师的杰出提供了解释和评价尺度。后来，塞缪尔将收藏的范围扩大了，开始关注英国、法国和德国的艺术品。但是，塞缪尔的收藏活动并不顺利，因为他开始收藏艺术品的时候，安德鲁·梅隆操纵着国际艺术市场，所有的作品都先送到梅隆那里去。出于自尊，塞缪尔当然不愿意买人家挑剩下的东西。这种情况一直到1937年安德鲁·梅隆去世才开始发生变化，塞缪尔成了此时最重要的私人收藏家。

塞缪尔从未想过要将自己的藏品送给由梅隆建立的博物馆。此刻他正打算创建一所私人博物馆来陈列自己的收藏。这件事情被芬利知道了，他立即到纽约与塞缪尔会晤。经过七个小时的商谈，芬利终于说服塞缪尔取消建立私人博物馆的计划(此时，博物馆的建筑规划都开始了)，而将藏品捐献给华盛顿国家画廊。但是，按照梅隆在建立国家画廊时的协

议，作为永久性陈列的作品必须要有较高的艺术水平。而塞缪尔所捐赠的393件绘画和雕塑作品中只有131件够格。塞缪尔终身未婚，过着孤单的生活，在他眼里，这些艺术品就像自己的孩子。从他眼中无意间流露出来的眷恋令前来收取作品的约翰·沃克不时感到内疚，沃克甚至觉得被取掉作品后露出的空荡荡的墙面都在对自己发出谴责。无论如何，塞缪尔于1939年捐赠的这批作品成了画廊第一批主要的补充。塞缪尔的弟弟拉什·克雷斯在接管了克雷斯基基金会后，又花了大量资金为华盛顿国家画廊收集艺术品。从1945年到1956年，克雷斯基基金会为购买艺术品花费了2,500万美元。在购买过程中，拉什往往听从国家画廊馆长约翰·沃克的建议，从而使克雷斯的收藏从过去比较集中于意大利的绘画和雕塑扩大到包括佛兰德斯、西班牙、法国、荷兰和德国的艺术。

切斯特·戴尔是一位非常精明的收藏家，他能非常有把握地进入艺术市场，从艺术经销商、私人收藏家，特别是欧洲和美国的重要拍卖会上买到法国在过去150年中的艺术珍品。戴尔最主要购买艺术品的时期是在本世纪20年代。他的主要兴趣是在印象主义和后印象主义的作品。在经济危机到来时，证券下跌，然而艺术市场上法国绘画的价格却保持稳定，这主要靠切斯特·戴尔的持续购买来维持。经济危机过后，戴尔的收藏品价格暴涨。1962年，切斯特·戴尔去世，他将自己的藏品捐赠给了华盛顿国家画廊，从而极大地丰富了画廊19世纪法国艺术品的收藏。

华盛顿国家画廊的另一位重要捐赠

者是莱辛·J·罗森沃尔德。1943年，莱辛捐献了大约8,000幅版画和素描，这是他送给国家画廊的第一批礼物。他先后共为国家画廊捐赠了22,000件版画和素描，还有一些油画作品。从一开始他就非常重视作品的质量而非数量。尽管如此，他还是收集了25,000件素描、木刻、蚀刻画、金属版印刷品、平版印刷品和其他媒介的作品。这也许算不上巨大的收藏，但是对于一个单独的收藏家来说，而且藏品的质量还如此之高，那就是一个非常杰出的成就了。

华盛顿国家画廊的主要捐赠者可以分为三代人：第一代是安德鲁·梅隆、彼得·A·B·怀德纳和塞缪尔·克雷斯；第二代是约瑟夫·怀德纳、拉什·克雷斯、切斯特·戴尔和莱辛·罗森沃尔德；第三代是安德鲁·梅隆的儿子保罗·梅隆和女儿艾尔萨·梅隆·布鲁斯。

保罗毕业于耶鲁和剑桥的克莱尔大学，尽管他接管了梅隆的银行和公司，但是慈善活动、收藏和体育才是保罗最感兴趣的。开始收藏活动后，保罗购买的第一批重要的作品是由法国印象主义和后印象主义画家创作的。1958年，保罗花61.6万美元购买了塞尚的重要作品《穿红背心的少年》。1966年，保罗搜集到的几百幅印象主义代表作价值接近一亿美元。不过，保罗的主要兴趣并不在这里。其实，他对18世纪和19世纪的英国艺术有着相当渊博的知识。他的购画方式与当时风行的做法背道而驰，他买的都是人们认为不重要的，或者是地位不高的画家的作品。但是人们很快发现，保罗要广泛收藏，他是一位真正的英国绘画的爱好者。他收集的作品之多是非

常惊人的。光是存放在弗吉尼亚别墅中的英国美术作品就有1800多幅油画、5000张版画、7000张素描和水彩画。其中有25幅康斯特布尔的作品和35幅透纳的作品。保罗在买画时从来不讨价还价，所以在艺术品经销商们中间有着很好的信誉。

经常被报纸称为“世界上最富有的女人”的艾尔萨也喜欢绘画，不过，她总是不断拖延，讨价还价，甚至说服经销商把重要作品借给她，而且一拿去就是几年。这些画常被随便地堆在寓所里，以至她的一位朋友忧心忡忡地说：“我时常担心，没准儿哪天会有条小狗在某位大师的名作上撒一泡尿。”然而，正是艾尔萨送给国家画廊一件最为珍贵的礼物，那就是达·芬奇的名作《吉尼芙拉·德·本茜》。这幅画是她花500万美元从列支敦士登亲王那里买来的，现在，这

◆《吉尼芙拉·德·本茜》 达·芬奇

件作品可称是画廊的“镇馆之宝”。

在这些私人捐赠的基础上，华盛顿国家画廊的藏品在短短的半个多世纪的时间里具有了相当的规模。而且藏品的质量和系统性也具有非常高的水平。

华盛顿国家画廊收藏的最古老的绘画创作于13世纪拜占庭时期的意大利，这些作品以宗教题材为主。画廊收藏的文艺复兴时期的艺术品有14世纪意大利画家杜乔的作品，从《使徒彼得和安德鲁的召唤》中我们可以看到拜占庭艺术家常用的线条和装饰性风格的影子，不过，在耶稣和圣徒略嫌僵硬的身上出现了更多人的气息和活力。作为从中世纪向文艺复兴艺术过渡的代表画家，乔托的作品更具代表性，在《圣母子》一画中，圣母身上洋溢着青春的活力和对人类的关心。

在15世纪，艺术家们发展了自己对光线和阴影以及空间和解剖的理解，古典时期的理想化的雕塑被奉为典范。佛罗伦萨画派在当时占有非常重要的地位，马萨齐、弗拉·安杰列科、菲利波·利皮和波提切利等人共同形成了15世纪意大利艺术的高峰，他们的杰作我们在国家画廊中都能看到。尽管达·芬奇被认为是文艺复兴盛期的代表，但是他主要的艺术作品都是在15世纪完成的，肖像画在文艺复兴时期非常流行。同时，在威尼斯的乔尔乔内和贝利尼则善于在作品中表现田园式的风景。

在中世纪晚期，尼德兰出现了一些活跃的艺术中心。这里的艺术家甚至可以和著名的意大利大师比肩，其中最著名的尼德兰艺术家凡·艾克对绘画材料进行了改进，从而为现代的油画奠定了

◆《圣女克莱尔之死》(局部) 海利根克雷兹的作家

基础。当一些外国画家蜂拥而来学习新的油画技巧的时候，罗伯特·康宾和罗吉尔·凡·德·韦登这样的画家继续创作富于细节和象征意义的绘画。16世纪，安特卫普继布鲁日之后成为欧洲最富有的城市和绘画中心，从而吸引了像盖拉尔·达维德和扬·格萨特这样有天赋的画家，画廊藏有前者的《逃往埃及途中的休息》。著名画家博斯赫富有想像力的重要作品《死神与守财奴》也可以在国家画廊见到。

德国艺术的最大特点是带有浓厚的宗教色彩。双联画《圣女克莱尔之死》明显带有从法国和意大利艺术家那里引进的国际哥特式风格的特点。16世纪是德国艺术上的辉煌时期，产生了德国最伟大的画家阿尔布雷赫特·丢勒。他关于透视和人体比例的理论对北欧的艺术史有着非常重要的影响。画廊还收藏有另一位重要画家格吕内瓦尔德的《小耶稣受难像》和后来成为英国国王亨利八世宫廷画家的小霍尔拜因的作品。

在16世纪早期，意大利赞助艺术的中心从佛罗伦萨转移到了罗马。此时，艺术家们在对人体和透视的表现与运用上更加成熟。随着1520年拉斐尔的去世和罗马遭受洗劫之后，社会和政治的动荡使文艺复兴的盛期也进入尾声。随后的几代艺术家重新认识文艺复兴的标准并将之与一种由达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗建立起来的理想化的自然相结合，形成了以蓬托尔莫等人为代表的样式主义风格，这种风格并没有被威尼斯的画家所接受，他们更关注色彩、光线、空气和结构，如提香的《照镜的维纳斯》以及丁托列托的《加利利海上的基督》。