

ART

事典

西洋艺术家

王仲章 =

著

xi yang yi shu
jia shi dian

艺术不必艰涩难懂，更不只属于特定一小群人。从这本西洋艺术导读史开始，我们可以了解每一个西洋艺术史片段的重点、艺术家一生的重要经历、引发创作的相关事件，了解其创作背景与在艺术史上刻下痕迹的原因，并剖析其精彩杰作的构图、色调与美感，培养自己欣赏名作的眼光。相信当我们下次再有机会站在经典名作前时，将不会再感到无所适从。

图片搜集 = 王奕伟

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

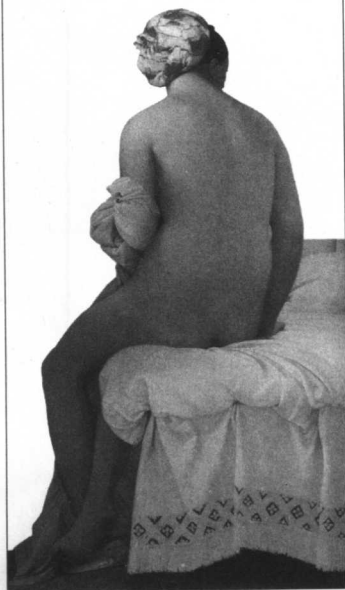

Xi Yang Yi Shu Jia
Shi Dian

西洋艺术家

事典

ART

王仲章

著

图片搜集 王奕伟

图书在版编目 (CIP) 数据

西洋艺术家事典/王仲章著. —天津: 百花文艺出版社,
2007.8

ISBN 978-7-5306-4658-8

I. 西… II. 王… III. ①艺术家—生平事迹—西方国家
②艺术史—西方国家 IV. K815.7 J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 110914 号

本书为 (台湾) 五南图书出版股份有限公司授权
百花文艺出版社在大陆地区出版发行简体字版本。
天津市版权局著作权合同登记章 图字: 02-2006-95 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

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

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

※

开本 787 X 1092 毫米 1/16 印张 25.75 插页 16 字数 494 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册 定价: 49.00 元

- 01 米隆** (约公元前480年~前440年) 001
公元前第五世纪希腊三大雕刻家之一
- 02 波利克里托斯** (约公元前450年左右) 004
公元前第五世纪希腊三大雕刻家之二
- 03 菲迪亚斯** (约公元前450年左右)的帕特农神殿少女柱 007
公元前第五世纪希腊三大雕刻家之三
- 04 斯科帕斯** (约公元前4世纪) 012
公元前第四世纪希腊三大雕刻家之一
- 05 普拉克西特利斯** (约公元前 385 年~?)的阿芙罗黛蒂 015
公元前第四世纪希腊三大雕刻家之二
- 06 利西波斯** (公元前 370 年~前 300 年) 018
公元前第四世纪希腊三大雕刻家之三
- 07 乔托** (1267 年~1337 年)的圣母登极 021
佛罗伦萨第一个大画家
- 08 波提切利** (1444 年~1510 年)的维纳斯的诞生 024
佛罗伦萨的四大艺术家之一
- 09 达·芬奇** (1452 年~1519 年)的蒙娜丽莎 028
佛罗伦萨的四大艺术家之二
- 10 米开朗基罗** (1475 年~1564 年)的创造亚当 035
佛罗伦萨的四大艺术家之三
- 11 拉斐尔** (1483 年~1520 年)的三美神 039
佛罗伦萨四大艺术家之四

- 12 丢勒** (1471 年~1528 年)的四使徒像 O43
与达·芬奇媲美
- 13 乔尔乔内** (1478 年~1510 年)的睡着的维纳斯 O46
诗乐化的画家
- 14 提香** (1488 年~1576 年)的照镜子的维纳斯 O49
闹绯闻非常
- 15 荷尔拜因** (the elder, 1465 年~1524 年)(the younger, 1497 年~1543 年)
的两位外交官 O52
德国最伟大的肖像画家
- 16 丁托列托** (1518 年~1594 年)的基督的一生 O59
威尼斯画派
- 17 维洛内塞** (1528 年~1588 年)的迦拿的婚礼 O62
威尼斯画派的明灯
- 18 埃耳·格列柯** (1548 年~1625 年)的劳孔 O65
宗教画家
- 19 鲁本斯** (1577 年~1640 年)的戴羽毛帽的妇人 O68
艺术家兼外交官
- 20 哈尔斯** (1584 年~1666 年)的笑容骑兵 O71
荷兰最伟大的肖像画家
- 21 普桑** (1594 年~1665 年)的我也在乐园中 O74
所绘的神话故事
- 22 委拉斯奎兹** (1599 年~1660 年)的侍女 O77
宫廷画家

- 23 凡·代克** (1599 年~1641 年)的枢机主教宾提沃利奥 080
 佛兰德斯的巴洛克画家
- 24 凡·底·尼尔和艾伯特·奎普** 082
 专绘小市民生活的荷兰风景画家
- 25 伦勃朗** (1606 年~1669 年)的杜尔普博士的解剖学课 085
 荷兰的三大艺术家之一
- 26 彼得·德·霍赫** (1630 年~1677 年)的庭院 092
 荷兰的三大艺术家之二
- 27 维米尔** (1632 年~1675 年)的倒牛奶的女仆 094
 荷兰的三大艺术家之三
- 28 穆利洛** (1617 年~1682 年)的卖水果的少女 097
- 29 吕斯达尔** (1628 年~1682 年)的哈勒姆远景 100
 荷兰最伟大的风景画家之一
- 30 霍贝玛** (1638 年~1709 年)的密德哈尼斯林荫道 104
 荷兰最伟大的风景画家之二
- 31 霍加斯** (1697 年~1764 年)的斯特罗德之家 106
 英国十八世纪第一位大画家
- 32 华托** (1684 年~1721 年)的发舟西基拉岛 111
 洛可可绘画的代表者
- 33 提埃波罗** (1696 年~1770 年)的安东尼
 与克丽欧佩特拉的晤面 115

- 34 夏尔丹** (1699 年~1779 年)的瓶花 118
对抗贵族艺术的画家
- 35 布歇** (1703 年~1770 年)的丘比特化身为戴安娜来引诱凯利丝杜 123
女性裸体画的先驱者
- 36 蓬巴杜夫人** (1721 年~1764 年) 126
法国最迷人的女人
- 37 拉图尔** (1704 年~1788 年)的木匠约瑟 130
- 38 雷诺兹** (1723 年~1792 年)的扮演缪斯女神的莎拉·薛当斯 133
英国皇家学院首任院长与肖像画家
- 39 格瑞兹** (1725 年~1805 年)的少女的展祷 136
- 40 弗拉戈纳尔** (1732 年~1806 年)的浴女 139
法国妇女最喜爱的画家
- 41 威尔逊** (1714 年~1782 年)的塞因河 142
英国四大风景画家之一
- 42 庚斯博罗** (1727 年~1788 年)的科拿森林 145
英国四大风景画家之二
- 43 透纳** (1775 年~1851 年)的朝日中的渔夫 148
英国四大风景画家之三
- 44 康斯塔伯** (1776 年~1837 年)的白马 151
英国四大风景画家之四
- 45 戈雅** (1746 年~1828 年)的着衣的玛哈、裸体的玛哈 154
西班牙的奇才

- 46 大卫** (1748 年~1825 年)的拿破仑一世加冕 157
- 47 安格尔** (1780 年~1867 年)的汲泉女 160
古典主义的完成者
- 48 籍里柯** (1791 年~1824 年)的梅杜萨之筏 163
- 49 柯洛** (1796 年~1875 年)的阿芙瑞乡间 167
- 50 德拉克洛瓦** (1798 年~1863 年)
的 1830 年的革命(自由领导人民) 170
浪漫派
- 51 杜米埃** (1808 年~1879 年)的三等车厢 172
- 52 米勒** (1814 年~1875 年)的拾穗 174
平民画家
- 53 瓦茨** (1817 年~1904 年)的期待 176
- 54 库尔贝** (1819 年~1877 年)的采石工人 179
写实主义
- 55 夏凡纳** (1824 年~1898 年)的梳妆 181
装饰画家
- 56 伊斯拉埃尔斯** (1824 年~1911 年) 184
十九世纪荷兰绘画的复活者
- 57 罗塞蒂、亨特**的命运女神、我们的英吉利海岸 188
英国拉斐尔前派绘画的崛起与式微

- 58 毕沙罗** (1830 年~1903 年)的从新桥上的土堤看塞纳河上 194
印象派的田园画家
- 59 马奈** (1832 年~1883 年)的奥林匹亚 199
印象派的创始者
- 60 德加** (1834 年~1917 年)的舞蹈课 206
- 61 惠斯勒** (1834 年~1903 年)的黑与黄金的夜曲 211
美国画家
- 62 西斯莱** (1839 年~1899 年)的圣马丁运河上的驳船 214
印象派画家
- 63 塞尚** (1839 年~1906 年)的静物 217
- 64 莫奈** (1840 年~1926 年)的睡莲 226
印象派的代表者
- 65 罗丹** (1840 年~1917 年)的沉思者 235
- 66 印象派** (1875 年~1886 年) 240
- 67 雷东** (1840 年~1916 年)的独眼巨人 243
- 68 雷诺阿** (1841 年~1919 年)的秋千 247
女性肉体赞美者
- 69 卢梭** (1844 年~1910 年)的原始林 252
- 70 高更** (1848 年~1903 年)的我们从何处来?
我们是什么? 我们往何处去? 254

- 71 凡·高** (1853 年~1890 年)的露天咖啡馆 259
- 72 修拉** (1860 年~1891 年)的舞蹈演出 263
新印象派的开拓者
- 73 恩索尔** (1860 年~1949 年)的面具与死亡 266
象征派的先驱者
- 74 克里姆特** (1862 年~1918 年)的山毛榉林 269
维也纳象征派先驱
- 75 西涅克** (1863 年~1935 年)的阿维尼翁的教皇馆 272
新印象主义的理论推动者
- 76 孟克** (1863 年~1944 年)的春情 275
- 77 劳特累克** (1864 年~1901 年)的妓院内景色 282
残废画家
- 78 康丁斯基** (1866 年~1944 年)的构图之六 286
抽象派的主将
- 79 诺尔迪** (1867 年~1956 年) 294
德国的表现主义
- 80 勃纳尔** (1867 年~1947 年)的桌子和花园 298
- 81 马蒂斯** (1869 年~1954 年)的舞蹈 301
- 82 卢奥** (1871 年~1958 年) 307

- 83 蒙德里安** (1872 年~1944 年)的红树 312
- 84 马尔凯** (1875 年~1947 年)的沙发上的女人 318
- 85 杜菲** (1876 年~1953 年)的赛马场 320
赋有装饰画风
- 86 弗拉明克** (1876 年~1958 年) 324
野兽派画家
- 87 布朗库西** (1876 年~1957 年) 327
罗马尼亚抽象雕刻家
- 88 克利** (1879 年~1940 年)的开船 331
抽象派的绘画代表者
- 89 德朗** (1880 年~1954 年)的纪庸夫人 335
新古典派的领导者
- 90 毕加索** (1881 年~1973 年) 339
- 91 雷捷** (1881 年~1955 年)的机械部件 345
几何学抽象画先驱者
- 92 布拉克** (1882 年~1963 年) 350
立体派的画家
- 93 郁特利洛** (1883 年~1955 年)的蒙马尔特的科坦小巷 354
野兽派的写实画家
- 94 莫迪里阿尼** (1884 年~1920 年)的躺着的裸体 358

- 95 柯柯锡卡** (1886 年~1980 年) 367
奥地利表现派的画家
- 96 夏加尔** (1887 年~1985 年) 371
童话诗、音乐般的画家
- 97 恩斯特** (1891 年~1976 年) 379
- 98 米罗** (1893 年~1983 年) 382
超现实主义的画家
- 99 苏蒂恩** (1893 年~1943 年)的倾斜的树木 389
- 100 亨利·摩尔** (1898 年~1986 年) 396
英国前卫雕塑艺术大师

公元前第五世纪希腊
三大雕刻家之一

01 米隆

(约公元前480年~前440年)

我们常发现在运动会主事者所印行的运动手册中，不是在封面就是在封底，印着一个身体健壮，英俊洒脱，全身充满活力，扭着上半身，重心落在右脚上的全裸青年男子雕像，上身同左臂膀有点向左前方倾斜，右手向后高高举起，握着一个圆圆的大铁饼，预备用全力投掷出去。

那肌肉结实的青年运动员作投掷状的姿势，也许有人早已知道，也许有人不知那是谁在跃跃欲掷。其实你如果对西洋艺术史稍微有点涉猎的话，当然就会知道他就是公元前第五世纪，约在公元前五世纪中期，希腊三大雕刻家之一的米隆（Myron）所雕刻的一座青年铜像，名叫《底斯考布列斯》（Discobolus），即掷铁饼者。可惜因年代久远，原作品早已失落。现在我们所看到的那座雕像，是罗马时代的雕刻家根据米隆的原作，以大理石仿制成的一件作品。如今存在意大利梵蒂冈的博物馆，罗马国家博物馆也收藏了一座，另一座在大英博物馆。如今这些大理石仿制雕像，都成了他们的镇国之宝。

米隆约在公元前第五世纪初，出生于一个名叫埃留戴瑞（Eleutherae）的小乡村。此地在雅典城的北部，后来米隆定居于此。他从小就喜欢音乐、舞蹈、运动等各种项目，及至拜在阿基雷得斯（Ageladas）的门下学习艺术后，

才撷取了伯罗奔尼撒半岛上艺术派的雄健和雅典爱奥尼亚人艺术的优美，将二者之长及他个人所见的那些运动员真实姿态，再加上他平时观察所有雕刻派系的诸种作品动态，熔铸在一起，变成了所谓米隆的雕刻艺术风格。

米隆本身是一位优秀的运动家，对自身运动的项目都有极丰富的经验。他所表现的雕刻艺术，不是在其运动前后的动态，而是正在运动中的那全身肌肉活动韵律的刹那，最精彩的一个片段。这正如同小说家写他创造的典型人物生命中最精彩的一个横剖面，是一样的道理。他对运动的肌肉、骨骼、筋腱，各种姿势的变化情形，都有极深刻的认识。再经过他一番细心的研究，才能雕刻出西洋艺术史上迄今无任何雕刻家能与他抗衡的伟大作品——掷铁饼者的这种人像。如再仔细看看他那掷铁饼者，从头顶至手指尖、足趾尖、臂膀、腿、全身的弯曲，强烈的扭转过来，两只手臂和双腿成一平面，非常不易。可是他所表现的那种动态及每一部位，都是充满了活力，集中精神，预备全力向前一掷之情，更是叫人惊心动魄的一幕。

我们看到这里，可知那是米隆自我运动，积了多年经验的结果，具有青年人旺盛的精力，生动的姿态，生命的感情，富有强劲风雅的一个标准男人；再看看他的头脑及面部的表情，一点也不急躁紧张，是表情非常冷静的一座雕像。那是希腊人所表现的一种运动员全副精神贯注之情。男像多是裸体，米隆对此，可说是用极写实的手法，来表现人体美的第一个希腊人。

他还有被仿制的女雕像，现藏德国的法兰克福博物馆。那是表现女神雅典娜（Athena）的样子，当时雅典娜正发明了一件美妙的双管乐器笛子，在她正试吹演奏之际，发现面部的肌肉异常不美，随将这件乐器弃置。心情正在懊恼不已，不料，忽然来了一位青年西勒努斯（Silenus）神，闻声追来。雅典娜很气愤地斥责他尽速离去，不愿与他攀谈。此一雕刻正表现出米隆认为希腊的文学、艺术、音乐三者，有密不可分的关系。这正如艺术史评家爱弥儿·玛尔（Emile Male）所说：“米隆能将人体的运动律，化为音乐的节奏。”

这位女神有修长的身体，面部有青春焕发的光彩，表情凝定，意志坚强，不为外来的一切所动，看上去的确有不可侵犯的端仪。身着轻薄满带褶纹的一套两段式的长衣，上身扎腰，下裙垂拂着地，如同现在淑女所穿着的轻便

礼服。头戴小圆帽,真是美丽之极。这是米隆所要表现的,她那种凌波微步的轻盈动态之美丽,可说已臻至登峰造极。那时所有的女雕像,都是着薄如蝉翼的长衫,借以表现女性优雅之媚态,不像男像的表现强调肌肉之美。可惜这仿制品也因年代久远,女神的双臂早已折断。虽是如此,但仍看出她整个的体态,米隆在这座雕像上,所表现的天才完美性,绝无瑕疵。

他除了雕刻人体之外,对于动物的表现亦颇成功。例如他雕刻的大牝牛,也是典型的名作。因为雕刻得惟妙惟肖,大公牛看到它时,春情发动,紧张不安,跃跃欲与它亲昵。小牛看到它时,想钻到它的胯下吮奶。这与花鸟大师黄荃在广政十六年,蜀主孟昶所建的那座八卦殿壁上,画些雉雀鸟兔等的壁画,白鹰见了,曾数次扑向壁画要捉到它们,也是同样的逼真动人。

公元前第五世纪希腊
三大雕刻家之二

02 波利克里托斯

(约公元前 450 年左右)

约在公元前 450 年左右,有一座裸体雕刻青年像,看来头颅颈项比常人略粗大些,肩膀非常宽阔,躯干粗短,胸部与腹部的肌肉突出明显,鼠蹊部的肌肉也很丰满,身体的重量落在右脚上,左小腿及后脚跟跷起略向后挪,左手持一标枪,臂膀稍向上斜,枪端略与头齐。右手下垂,头部微微向右。这座雕刻艺术立像,在解剖学上分析,每一部分都很正确,全身的比例均衡调和。他所表现的那种自然,有充沛的活力,每个动作都含有节奏之美。这是经过作者多年细心研究、观察的结果,才有如此的表现。故一般雕刻家皆称他这座雕像是希腊古典人体美的标准之作,十分完美。

此像既非全部写实,亦非完全写意;既不是表现全部的动态,亦不是表现全部的静态;而是在二者之间加以理想化,带点抽象意味。这就是希腊大雕刻家波利克里托斯(Polyclitus)所雕刻的名叫《荷矛者》(*Doryphorus*)的青年运动家持矛的裸体铜像。可惜原作早已不见,现在我们所看到的,是罗马人统治希腊时代以大理石仿照原作而制成的,现藏意大利拿波里博物馆。

波利克里托斯是西锡安(Sicyon)人,而后去了伯罗奔尼撒半岛东边的阿尔戈斯(Argos)城市,此处是希腊公元前五世纪著名的艺术中心地。波利克里托斯从小定居于此,一直都是从事雕刻艺术工作,故对雕刻研究颇有心

得。他曾著作一本专论雕刻工作技巧的书《法式》，可惜今已失传。不过，我们仍可由别人引用他的论著要点中，略知一二。其主要内容可归纳成三项来说明：

- 1.理想的比例关系。
- 2.各部分对称和谐，细节完美。
- 3.讲求节奏感，力学平衡。

这些理论他不但写在书上，同时也不折不扣地按照他定的标准雕成一个裸体青年人像，就是举世闻名的《荷矛者》，全是根据各部分的感觉比例数字，如头部为整个身体长的七分之一而创作的，它也成为西方人体艺术标准美的法则。创始者波利克里托斯对整个雕像各部分，皆具有极精确的比例数字。日后希腊所有的雕刻家，都以此比例作为创作人体艺术的准绳。其影响之大可以想象。

使我们最高兴的，波利克里托斯还留有一个青年运动员的头像，这是他唯一留存下来的真实的作品。也许是因铜铸的关系，质地坚硬，不易损坏；也许只因他是上半身像，比较容易保存，才能流传至今。他脸部的表情，流露出一一种踌躇满志的微笑，高贵优雅之态尽情表露出来。五官比例全合乎希腊古典时代之标准，反映出希腊人的理想之美。头上用一根带子扎着头发，正与现在女孩子打网球时扎在头上的发带相似。看样子也许是因已在竞技场上获得胜利，正预备接受崇高的桂冠，也未可知。此青年头像名叫《代阿多美摩斯》（*Diadumemus*），得到许多人的赞美。

波利克里托斯与菲迪亚斯（*Phidias*），在雕刻艺术上所表现的，既有不同之处，也有相同之点。他们的作品，都是以表现人性的高贵与尊严为最崇高的目的。这正如一个伟大的教师都是以最高贵的色彩向他的学生身上涂抹，是一样的道理。

菲迪亚斯在帕特农（*Parthenon*）神殿上所表现的人体雕像，看来姿态变化多端。他曾领导着一群艺术工作者，从事神庙内外的装饰艺术工作，尤其是那些三角楣墙上的高肉浮雕及柱壁上的雕像。

而波利克里托斯一生专门从事雕刻艺术，未参加任何团体性的工作，故