

THE APPRECIATION OF WORLD LANDSCAPE MASTERPIECES

世界风景名画鉴赏

■ 刘 珩 杨永胜 主编

1

北京工艺美术出版社

世界风景名画鉴赏

SHIJIE FENGJING MINGHUA JIANSHANG

1

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界风景名画鉴赏 / 刘琰, 杨永胜主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2006.12

ISBN 7-80526-625-5

I. 世... II. ①刘...②杨... III. 风景画—鉴赏—世界
IV. J211.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 137116 号

责任编辑: 陈高潮

陈朝华

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 丁春生

策划人: 李 岩

世界风景名画鉴赏

SHIJIE FENGJING MINGHUA JIANSHANG

刘琰 杨永胜 主编

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 64283627 (总编室)

(010) 64280948 (发行部)

传 真 (010) 64280045/3630

经 销 全国新华书店

印 刷 北京外文印刷厂

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 21

版 次 2006 年 12 月第 1 版

印 次 2006 年 12 月第 1 次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 7-80526-625-5/J · 502

定 价 380.00 元 (全三卷)

二月 / 林堡兄弟

雪中猎人 / 勃鲁盖尔

韦克的风车 / 雷斯达尔

史前、中世纪 风景名画

花园 [意大利]佚名	2
风景 [意大利]佚名	2
二月 [尼德兰]林堡兄弟	3

文艺复兴时期 风景名画

祈祷、告别亲友、圣乔凡尼·巴蒂斯达的 讲道 [意大利]利皮	4
三圣贤之旅 [意大利]戈佐利	4
众神聚宴 [意大利]贝利尼	5
在克西马尼祷告 [意大利]贝利尼	6
三圣贤的朝拜 [意大利]曼泰尼亚	6
维纳斯的诞生 [意大利]波提切利	7
爱欲和纯洁的战斗 [意大利]佩鲁基诺	
阿波罗和玛息阿 [意大利]佩鲁基诺	8
暴风雨 [意大利]乔尔乔纳	9
牧人朝拜 [意大利]乔尔乔纳	10
圣母子和圣杰罗拉莫·多梅尼科 [意大利]利皮	10
肩负十字架的基督(部分) [尼德兰]扬·凡·埃克	11
圣母欢乐 [尼德兰]梅姆林	11
圣安东尼的诱惑 [尼德兰]博斯	12
三圣贤的朝拜 [尼德兰]博斯	13
荒野中的圣约翰 [尼德兰]博斯	14
基督受洗 [尼德兰]帕提尼尔	15
地狱湖的风景 [尼德兰]帕提尼尔	15
巴别塔 [尼德兰]勃鲁盖尔	16
伊卡鲁斯的陷落 [尼德兰]勃鲁盖尔	17
播种者的寓言 [尼德兰]勃鲁盖尔	17
雪中猎人 [尼德兰]勃鲁盖尔	18
伯利恒的户口调查 [尼德兰]勃鲁盖尔	20
黄金时代 [德国]克拉纳赫	20
万名基督徒的殉教 [德国]丢勒	21
基督诞生 [德国]阿尔特多弗	22
亚历山大之役 [德国]阿尔特多弗	23
有城堡的景色 [德国]阿尔特多弗	24

十七世纪 巴洛克风景名画

圣斯蒂芬的受难 [意大利]卡拉奇	25
逃往埃及途中 [意大利]卡拉奇	25
废墟 [意大利]纳波莱塔诺	26
罗马古迹 [佛兰德斯]布里尔	26

贝尔蒙特城堡 [佛兰德斯]布里尔	27
猎猪的风景 [佛兰德斯]莫姆佩尔	27
安特卫普的风景 [佛兰德斯]莫姆佩尔	28
伊甸园 [佛兰德斯]扬·勃鲁盖尔	28
森林边缘 [佛兰德斯]扬·勃鲁盖尔	29
田野归来 [佛兰德斯]鲁本斯	29
佛兰德斯风景 [佛兰德斯]鲁本斯	30
运输者 [佛兰德斯]鲁本斯	31
猎鸟人与风景 [佛兰德斯]鲁本斯	32
暴风雨 [佛兰德斯]鲁本斯	32
下午 [佛兰德斯]特尼尔斯	33
牧羊人 [佛兰德斯]威尔金斯	34
捕鱼的托拜厄斯 [荷兰]拉斯特曼	34
托拜厄斯和天使 [荷兰]布卢马特	35
逃往埃及 [荷兰]普伦伯什	36
渡轮 [荷兰]费尔德	36
阿姆斯特丹旧市政厅 [荷兰]桑雷达姆	37
两棵橡树 [荷兰]霍廷	37
冬景 [荷兰]阿维坎普	38
有渔夫点缀的河景 [荷兰]尼尔	40
冬天的河景 [荷兰]尼尔	40
风景 [荷兰]伦勃朗	41
冬景 [荷兰]伦勃朗	41
意大利风景 [荷兰]扬·博斯	42
夕阳的河滨 [荷兰]柯依普	43
狩猎景图 [荷兰]皮那克	43
本萨姆城堡 [荷兰]雷斯达尔	44
沙丘中的小径 [荷兰]雷斯达尔	45
韦克的风车 [荷兰]雷斯达尔	45
阿黑姆郊外的渡轮 [荷兰]雷斯达尔	46
代尔夫特的景色 [荷兰]维米尔	46
代尔夫特的街道 [荷兰]维米尔	47
航道上的船舶 [荷兰]德·费尔德	48
炮击 [荷兰]德·费尔德	49
阿姆斯特丹的希伦格哈特 [荷兰]海登	50
农舍旁的森林风景 [荷兰]霍贝玛	51
米德尔哈尔尼斯大道 [荷兰]霍贝玛	51
位于弗拉斯卡地的阿尔多布朗蒂尼 别墅 [荷兰]维特	52
佛罗伦萨 [荷兰]维特	52
圣彼得大教堂的穹顶 [法国]维特	53
圣天使城堡南视图 [法国]维特	53
被蛇咬死的男人 [法国]普桑	54

示巴女王上船 / 洛兰

露天浴池 / 罗贝尔

从拉弗尼亚山顶的修道院远眺 / 贝尔坦

四季—冬 [法国]普桑	56
四季—夏 [法国]普桑	56
有舞者的风景 [法国]洛兰	57
普赛克和爱的宫殿 [法国]洛兰	57
示巴女王上船 [法国]洛兰	58
马里娜与特洛伊人焚毁船只 [法国]洛兰	60
等待圣保罗乘船的欧斯提亚港 [法国]洛兰	60
昂内出发 [法国]洛兰	61
托拉蒙特港 [法国]洛兰	61
风景与阿波罗 [法国]洛兰	62
贝戴勒儿童之死 [法国]拉伊赫	63
牧羊人赶回羊群 [法国]帕特儿	64
基督与迦南女人 [法国]米莱	64

十八世纪 洛可可风景名画

阿克列翁突然出在狄安娜面前 [法国]特鲁瓦	65
路易十五在圣·热尔曼森林猎鹿 [法国]乌德里	65
发舟西苔岛 [法国]华托	66
风暴 [法国]华托	66
大理石屋子 [法国]拉儒	67
博韦附近的风景 [法国]布歇	67
有中国人物的风景 [法国]布歇	68
法尔内塞庭园 [法国]布歇	68
涉水 [法国]布歇	69
有打鱼男孩与其同伴的风景画 [法国]布歇	70
摘樱桃的男女 [法国]布歇	70
幸福乡村 [法国]布歇	71
暴风雨和遇难船 [法国]韦尔内	72
秋千 [法国]弗拉贡纳尔	74
少女爱情的升华 [法国]弗拉贡纳尔	75
爱之岛 [法国]弗拉贡纳尔	76
蒂沃利的瀑布 [法国]弗拉贡纳尔	76
盗匪的巢穴 [意大利]马尼亚斯科	77
阿尔巴洛的游园会 [意大利]马尼亚斯科	77
古代遗迹幻想画 [意大利]卡纳莱托	78
总督府与斯拉夫河岸 [意大利]卡纳莱托	79
圣马可船坞 [意大利]卡纳莱托	79
从圣马可船坞看到的码头 [意大利]卡纳莱托	80
石匠工厂 [意大利]卡纳莱托	82
大运河：从南侧眺望丽奥朵桥 [意大利]卡纳莱托	82
西敏寺桥：航行于泰晤士河的	
伦敦市长一行 [意大利]卡纳莱托	83

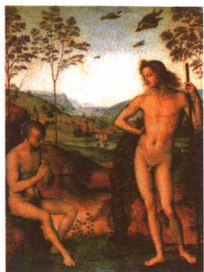
风景 [意大利]瓜尔迪	83
城市风景 [意大利]瓜尔迪	84
坎纳雷水道一瞥 [意大利]瓜尔迪	85
面向大教堂的圣马可广场 [意大利]瓜尔迪	85
德累斯顿十字教堂 [意大利]贝洛托	86
德累斯顿老广场集市 [意大利]贝洛托	87
加扎达一瞥 [意大利]贝洛托	87
安德鲁斯夫妇 [英国]庚斯博罗	88

十九世纪 新古典主义风景名画

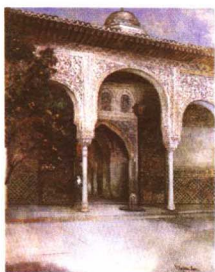
苦行者 [法国]罗贝尔	89
露天浴池 [法国]罗贝尔	90
劫鸟巢的男孩 [法国]罗贝尔	90
拉奥孔的发现 [法国]罗贝尔	91
罗马附近的马德玛河谷 [法国]罗贝尔	91
巴黎卢森堡花园 [法国]达维特	92
斯诺登山 [英国]威尔逊	93
惊马 [英国]斯塔布斯	93
母马和马驹 [英国]斯塔布斯	94
格罗比那狩猎队 [英国]斯塔布斯	95
温德索尔城堡北广场看夕阳 [英国]桑德比	96
圣安吉罗城堡的夜景 [英国]怀特	96
风景与彩虹：切斯特非尔德郊外一瞥 [英国]怀特	97
德温特河畔的护堤者 [英国]怀特	97
重游塔西堤 [英国]霍奇斯	98
罗马塞宾山丘上的圣佛朗西斯修道院 [德国]科赫	98
带有彩虹的英雄史诗风景画 [德国]科赫	99

十九世纪 浪漫主义风景名画

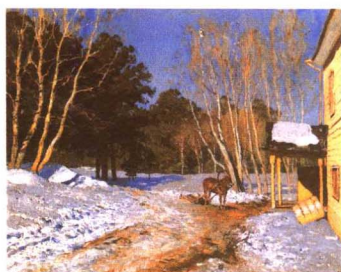
石膏窑 [法国]席里柯	100
从拉弗尼亚山顶的修道院远眺 [法国]贝尔坦	101
仙境 [法国]阿利尼	102
德斯船长的献身行为 [法国]居丹	103
肯特海难 [法国]居丹	103
圣凯瑟琳修道院 [法国]多扎	104
罗马多里亚·庞菲里别墅 [法国]德康	105
圣克劳德榆树林 [法国]于埃	105
牧场里的公牛 [法国]布拉卡萨	106
撒哈拉 [法国]弗罗芒坦	108
尼罗河的景色 [法国]贝利	108

阿波罗和玛息阿 / 佩鲁基诺

阿尔汉布拉 / 维尔

三月 / 列维坦

西方风景画始于古罗马庞贝时期的装饰壁画，其次存在于中世纪晚期细密画的背景中。14 世纪末至 16 世纪欧洲文艺复兴运动使得西方绘画从宗教艺术中独立出来，当时的意大利画家乔尔乔纳是最有特色的一位画家。他尤其擅长描绘风景，以景抒情，使动人的自然风光与美丽优雅的人物相配合，成为创造迷人意境的有力因素。而在尼德兰文艺复兴画坛上，老勃鲁盖尔的作品打破了尼德兰传统绘画中虔诚、肃穆的宗教气氛，创造出以田园风光为主的、对农民的生活怀有深厚感情的风景画。

自此以后风景画的发展一直是曲线型的历史过程，同时涌现出大批的优秀代表人物，并在各个时期都形成了自己独特的画风：

16 世纪初，多瑙河流域的“多瑙河画派”，代表画家阿尔特多费；17 世纪的巴洛克绘画可以说是对文艺复兴精神的进一步发挥与发展；18 世纪的洛可可画风时代，代表画家法国的布歇和弗拉贡纳尔、意大利画家卡纳莱托、瓜尔迪、贝洛托等人；19 世纪中期的法国浪漫主义风景画，代表画家席里柯、居丹、于埃等人；德国浪漫主义风景画家弗里德里希；19 世纪现实主义风景画，代表画家有柯罗、特罗容、卢梭、米勒、库尔贝等人。而摆脱了意大利、法国和荷兰风景画影响，并且把英国独自的风景画艺术推向顶峰的是透纳、康斯太勃尔和博宁顿三位大师。到了 19 世纪末期的印象派风景画时，则多是以直接写生的方式来捕捉户外生动的景象，主要法国画家有毕沙罗、西斯莱、莫奈、马奈、雷诺阿等。在后印象派那里，色彩语言已经逐步抛弃了写实的功能，趋向于承载情绪与情感的作用，为 20 世纪的现代派绘画开了先河。这一时期的代表大师有塞尚、高更、凡·高等。

20 世纪的西方现代派风景绘画的精神内蕴与形式语言变得更为多样与多元，并呈现出明显的反传统性。强调表现画家的主观精神，体现出现代社会鲜明的时代特征。

这套画册汇集了自远古至现代的优秀作品，展示了西方风景绘画各阶段的风格、流派、形式特点、美学特征及其卓越的艺术成就，呈现出人类艺术宝库弥足珍贵的一个侧面。这些艺术无疑是伟大的，它们是人类精神的伟大结晶，是智慧与创造性的杰出表现。

同时，由于时间仓促，错漏之处在所难免。在此，恳请有关专家及广大读者多多指正。

编者

二〇〇六年十二月

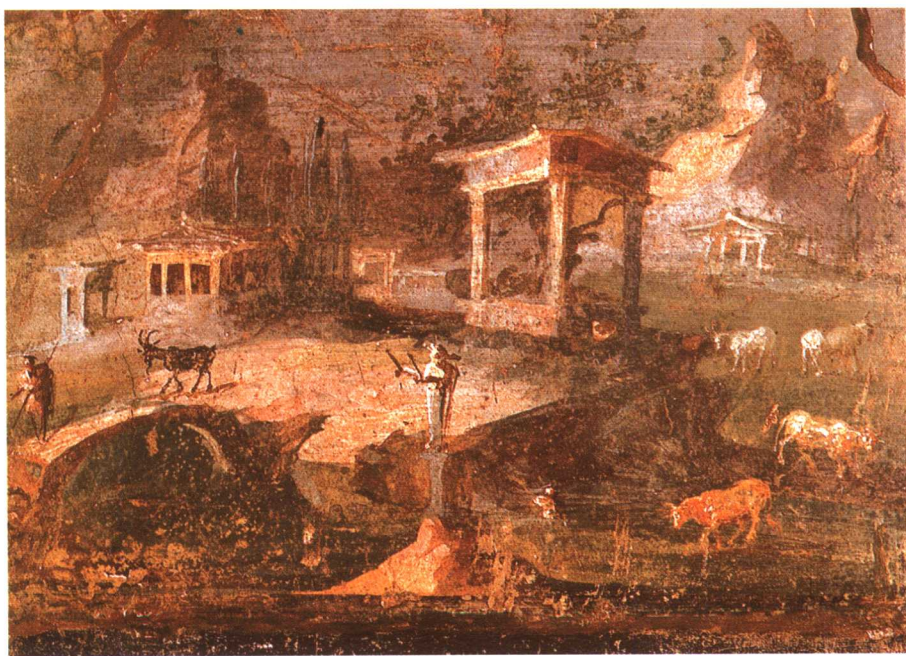

花园

佚名（意大利）
壁画 高200厘米
罗马德拉特姆博物馆藏

美术史上一般将古罗马庞贝时期的装饰壁画分为四种风格。第一种风格是用单纯而强烈的色彩模仿成用有色的大理石砌成的墙垣，故又称镶嵌风格。第二种风格是力图在平坦的墙面上创造有深度感的空间。画中的建筑物、人群及风景

似乎都有一定的主体感。第三种风格喜欢在墙上用精巧华丽的柱子做图案，城墙中央作主画。整个画面有很强的装饰意味。第四种风格是追求带有幻境趣味的装饰效果，画面色彩绚丽，空间感与动感十分强烈。在这幅作品中，画家运用了第二种壁画风格来描绘美丽花园的景观。在单色的墙垣上绘以如此美丽的画面，使得原本有限的空间更为开阔。画中的花园树木丛生、鲜花怒放，美丽的小鸟穿梭其间，洋溢着和谐、优美的意境。

风景

佚名（意大利）
壁画 尺寸不详
那不勒斯国立古文物陈列馆藏

公元79年，维苏威火山爆发时火山灰埋没了庞贝等3个意大利城市。18世纪末，庞贝城被发掘出来，其中保留了大量壁画。这些壁画可划分为庞贝第一、二、三、四时期风格，此幅风景画属于第三时期风格，即埃及风格。其特点是强调平面感，描绘精致，具有典雅的装饰感。画面中描绘的是罗马附近的乡村景色，右侧是几只吃草的牛羊，左侧的桥上是一位牧人和一只黑山羊，背景是古朴的建筑和风景，它们共同构筑了一首古典的田园诗歌的意境。

此画出自著名的《贝里公爵祈祷书大全》手抄本中的插图。画家用一种工整精致的细密画法，富于诗意地描绘着画面上的每一形象、每一细节，在写实倾向中融入了优雅的装饰味道。画中展现在人们眼前的是一片白雪的初春，远处的城堡隐约可见，环绕它周围的是白色山峦；中景处有两位农夫正在砍柴、运输；前景的屋内有三位农民在火边取暖，人物表情单一。全幅画面完整准确地表现出二月大自然与人们生活的场景。可以说这是一幅带有人物的风景画。

林堡兄弟是14世纪末至15世纪初欧洲最著名的插图画家，其手抄本插图标志着哥特式晚期细密画的最高成就。他们的父亲是一名雕刻师。1399年，三兄弟中的海尔曼和海尼肯在巴黎跟一名画家与雕刻家学习。1404年，他们成为贝利公爵聘用的美术家，活跃于普鲁兹和巴黎。他们以细密画而闻名，同时在版画和金银工艺制造方面也颇有成就。

二月

林堡兄弟（尼德兰）

纸上彩画 22厘米×14厘米

尚蒂伊孔德博物馆藏

祈祷、告别亲友、圣乔凡尼·巴蒂斯达的讲道

利皮（意大利）
壁画 尺寸不详
普拉托大教堂

这是一幅宗教题材的作品，故事发生在耶稣12岁的逾越节。耶稣的父母约瑟和玛利亚带他去耶路撒冷过逾越节，节期满后，耶稣没有随父母回家，而是留下听圣徒巴蒂斯达讲道，这幅画描绘的便是耶稣与父母告别和圣徒巴蒂斯达讲道的场面。这种以叙事性的手法表现宗教题材是15世纪佛罗伦萨

壁画的特点。与此同时，利皮也进行了世俗性的尝试，他将人物安置在一个以“冰山”为背景的山脉中，山岩的描绘如同一幅山水画。这种敢于跳出前人窠臼的大胆尝试，对后期风景画艺术的发展产生了很大的影响。

弗拉·菲利波·利皮(1406~1469)是意大利文艺复兴早期的一位僧侣画家，他原是安哲里柯的学生，但他的思想及艺术特点都不同于他的老师。他一生的经历极为传奇，相传他在修道院时爱上一位美丽的修女，并将其拐走。他的绘画多是壁画，善于刻画人物肖像和生活的细节。

三圣贤之旅

戈佐利（意大利）
壁画 尺寸不详
佛罗伦萨美第奇宫藏

这幅作品是为当时佛罗伦萨贵族梅迪奇官邸所绘壁画之一的一个局部。它取材于《圣经》故事。据《新约全书》记述：耶稣生在犹太的伯利恒，曾三位博士从东方前来耶路撒冷朝拜。戈佐利的这幅壁画，实际上是借题发挥，把宗教画变成世俗生活的写照。画中骑马的三位行者，正是梅迪奇家父子三人，其中一位年少的是劳伦索·梅迪奇。他后来统治佛罗伦萨数十年，是历史上的一个重要人物。背景是美丽的山川场景，画家在这里很注意透视的远近层次，远处山峦起伏，草木丛生，繁琐的仪仗引人注目。这幅壁画代表着画家的艺术风格，精细入微，绚丽豪华，也反映了当时市民阶层的时尚和趣味。

贝诺佐·戈佐利(1420~1492)是意大利文艺复兴时期佛罗伦萨画派的重要代表之一。作品多取材于宗教、神话故事，但表现的都是世俗生活。他的绘画作品颇受新兴市民阶级的喜爱和欢迎。

众神聚宴

贝利尼（意大利）

布上油画 170 厘米 × 188 厘米

华盛顿国家美术馆藏

此画描写几十位希腊神话中的神祇在野外聚餐的情景。其中有牧羊神、酒神、河神……他们围拢在一起，喝着酒、吃着果，场面宏大。人物刻画准确，形象生动。背景用深绿色的大树来衬托众神们鲜明的服饰，整幅画面色彩润泽，具有东方艺术的富丽色彩。

乔凡尼·贝利尼(1430~1516)是15世纪中期威尼斯画派最著名的画家，也是一位热衷于写生的画家。与同时代的画家相比，贝利尼更注意风景的描写，把自然景色诗意化，使作品充满宁静和淡雅的情调。贝利尼接受古典艺术的精华和东方艺术富丽堂皇的色彩，给画面最大程度的明快感。造型准确，形象生动。

在克西马尼祷告

贝利尼（意大利）
板上油画 81.3 厘米 × 127 厘米
伦敦国家画廊藏

此画描写基督在克西马尼的园子里辛苦地作最后的祈祷。贝利尼在曼坦那的坚实构图中找到了冥想的及诗意的灵感，并将之用在自然美的景物上。画家透过宽广原野空间，通过黎明光线传达给我们以深沉的情绪，沉睡在大地上的信徒们流露出苦恼与迷茫。全幅画构思独特，趣味迥异，可谓情景交融，开创了文艺复兴时代祭坛画的新局面。画面的构图采用写实主义手法，色彩自然生动。

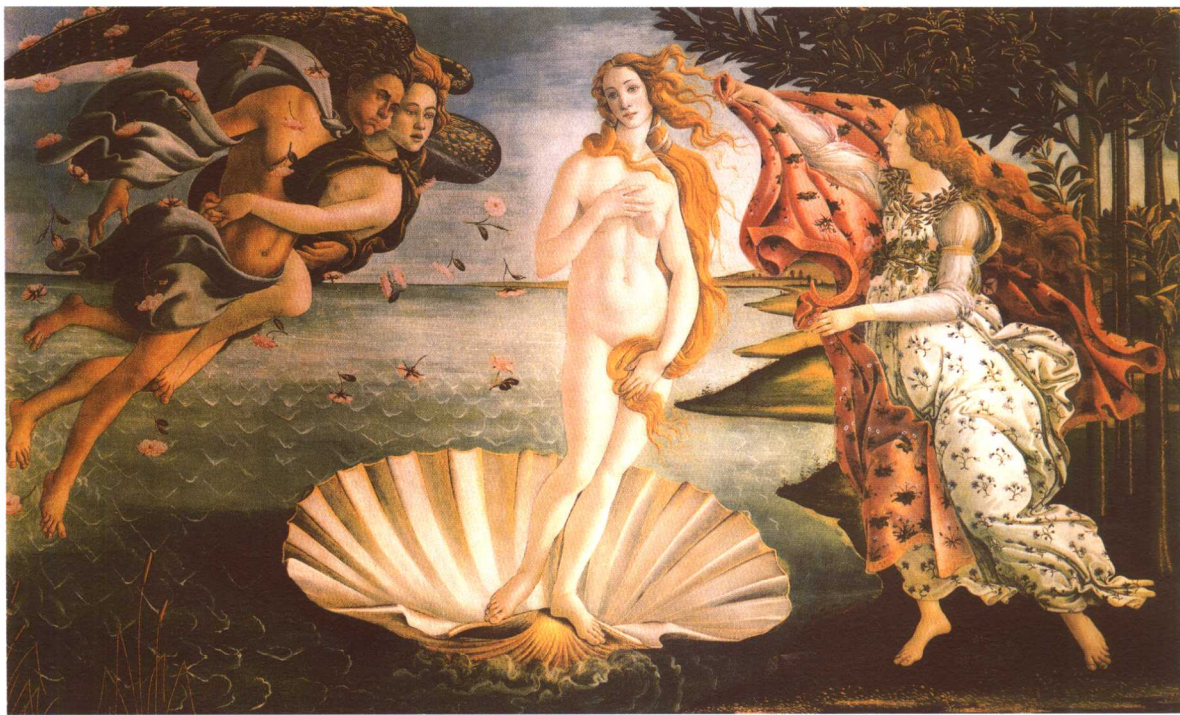
三圣贤的朝拜

曼泰尼亚（意大利）
布上蛋彩 40 厘米 × 55.6 厘米
纽约大都会艺术博物馆藏

此画描绘了耶稣降生后东方三博士来朝拜的场面。这是很多画家经常描绘的传统题材，体现着一种颂扬公正与智慧的宗教心理。这是帕都亚画派代表人物曼泰尼亚早期的一幅作品，在优美宁静的自然环境中，小耶稣降生了，他的身边簇拥着可爱的小天使，圣母玛利亚十指合拢，爱怜地望着自

己的圣子；劳累的木匠约瑟倚着一棵果树睡着了；前来朝拜的人们惊奇而又虔诚地望着他们的“救世主”。在这幅画中，曼泰尼亚对人物、器具、景物都做了精确细致的描绘，形象轮廓鲜明，色彩强烈，显示了高超的艺术水平。

安德烈·曼泰尼亚(1431~1506)是帕都亚画派的代表人物，北部意大利重要的人文主义者。他的作品重视形式结构的完整与物体实体感的表现，风格显得庄严而冷酷，画面的人物具有古典雕刻般坚实的形体。他善于用古代英雄的形象来颂扬文艺复兴时代人物的英勇豪迈的性格。

维纳斯的诞生

波提切利（意大利）

布上蛋彩 172 厘米×283 厘米

佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此画取材于诗歌，通过对维纳斯伤感的神情和秀美的姿态的描绘，为我们展现了一个复杂、矛盾而又富有诗意的形象。在清晨宁静的气氛中，从海洋中诞生的维纳斯站在飘浮于海面的贝壳上，左边是花神和风神在吹送着维纳斯，使贝壳徐徐飘向岸边；右边是森林女神手持用鲜花装饰的锦衣

在迎接维纳斯。此画在构图和用笔方面体现了波提切利的独到之处。画家在处理这个场面时，舍弃了原诗中一些喧闹的描写，而把女神安置在一个极幽静的海面上，用平静而微有碧波的海面衬托出被人们誉为文艺复兴精神的缩影——维纳斯。

桑德罗·波提切利(约1445~1510)是意大利15世纪佛罗伦萨画派最后一位大师。他善于表现宗教题材，而且把世俗精神带进画面，用人文主义思想表现宗教教旨。同时，他又极注重运用写实技法，在人体结构和透视画法上都达到了很高水平，是现实主义艺术道路的先驱者。

爱欲和纯洁的战斗

佩鲁基诺（意大利）

布上油画 160 厘米×191 厘米

巴黎罗浮宫藏

此画是意大利文艺复兴时期佩鲁基诺的代表作，取材于希腊神话，即维纳斯(代表爱欲)与雅典娜(代表纯洁)之间战斗的故事。画中描写在一个广阔的大草坪上，数十人正在为着爱欲或纯洁而奋勇拼杀的场面。构图十分宏伟，人物姿态各异，充分展示出战斗的激烈情景。

彼德罗·佩鲁基诺(1450~1523)是15世纪意大利著名的壁画家。他出生在佩鲁贾附近的契达·特·庇奥，1472年他是佛罗伦萨圣路加画家组织的一员，并师从于委罗基奥。1481年他因和波提切利等大师一同参加西斯廷礼拜堂的装饰而获得声誉。他的作品在当时被人们看作是宗教艺术的顶峰。

阿波罗和玛息阿

佩鲁基诺（意大利）

板上油画 39 厘米 × 29 厘米

巴黎罗浮宫藏

此画取材于希腊神话中林神玛息阿与阿波罗比赛音乐的

传说。画面描绘的是城堡外山庄，天空中平静地飞着数只鸟，左边玛息阿坐着石上吹着笛，右边站着的阿波罗正在细细地听着那动人而优美的曲子。背景是用一幅美丽的郊外景色来描绘的，层次鲜明，富有韵律。远处山峦清晰可见，近景中的树木、草丛、山石被画家表现得极为细致。色彩变化丰富，大面积地使用金色，使画面绚丽多彩，金碧辉煌。

暴风雨

乔尔乔纳（意大利）
布上油画 82 厘米×73 厘米
威尼斯美术馆藏

此画描绘的是古代建筑遗址上，坐着一位裸体少妇，肩上披一长巾，怀抱婴儿哺乳，一个少年牧人在画面的另一个角落，注视这个场面。画家力求表现出在遥远天边暴风雨即将来临，而眼前则是山雨欲来、溪水林木浸润着奇妙的光与

色的景象，烘托出音乐般丰富而协调的气氛。关于此画的题材与主题，研究者们众说纷纭，无法弄清画家的初衷。画中少妇美丽的胴体以风景为衬托，表现出一种静中有动、动静互补的氛围。

乔尔乔纳(1476~1510)是意大利威尼斯画派的代表画家，生于卡多雷，卒于威尼斯。他师承贝利尼，画风受达·芬奇的影响，虽英年早逝，却对16世纪的威尼斯绘画有极大影响。他的艺术风格曾影响提香，特别是色彩运用和气氛烘托的技法，经提香发扬光大，成为威尼斯画派重要的艺术遗产。

牧人朝拜

乔尔乔纳（意大利）

板上油画 91 厘米 × 136 厘米

华盛顿国家画廊藏

此画描绘一个阴沉的洞窟前，有一位圣母，她身披斗篷跪在圣婴面前祈祷，左侧两个牧羊人从远方前来朝拜降生的基督。这个伯利恒的洞窟已搬到距离卡斯特弗兰科不远的威尼斯郊外的静谧田园之中。树林及丘陵的绿色柔化了这座石山的风景，并与远处模糊的阿尔卑斯蓝色山群及寂静的天空取得和谐。画家在此把人物与风景融合于神秘的气氛之中，完成了他的绘画革命。此画毫无戏剧性的表现，一切要素均被引入理想的基督教徒的冥想世界，并通过淳朴的大自然风景表现出来。

圣母子和圣杰罗拉莫·多梅尼科

利皮（意大利）

板上蛋彩 203 厘米 × 186 厘米

伦敦国家美术馆藏

利皮父子与波提切利的关系众所周知：老利皮是波提切利的老师，而小利皮又是波提切利弟子。从这张画中我们亦能看出他们之间风格上的相似。画面构图是文艺复兴时期最常见的金字塔形。圣母抱着圣婴坐在岩石上，圣母的形象具有典型的波提切利式的瘦削、苍白、柔弱的特点，轻纱覆面更显其母性；身边的圣杰罗拉莫穿着僧侣袍，花白卷曲的须发、精瘦的身材表示出他苦修者的身份；右边圣徒手执百合向人们讲述着圣母的贞洁。在这里风景退居到次要的地位，山石树木造型、敷色都极为单纯，但却坚实有力。这时的风景还只是故事情节的背景。

菲利皮诺·利皮(1457~1504)是意大利文艺复兴时期著名的菲利浦·利皮修士之子。他1472年，前往佛罗伦萨，1472年起与波提切利一起工作，完成了一系列教堂的壁画。1486年完成其代表作《圣贝尔纳的幻象》，其中显示出其波动不安的线条和明亮的色彩。他的风格被称为“15世纪样式主义”。

肩负十字架的基督(部分)

扬·凡·埃克(尼德兰)
临摹品

所谓“肩负十字架的基督”，讲述的是耶稣受难前，头戴荆棘冠，被捆绑押解着走向刑场时的情景。整个画面处于暖调之中，前景是押解耶稣的队伍，远景则是大面积的城市景色，应是15世纪尼德兰的城市风景。远天的黄色和绿色交相辉映，普照着大地。天空下的山脉平缓起伏。城堡在画家笔下显得异常坚固，建筑的轮廓清晰准确，毫不含糊，但红绿相间的房顶冲淡了这种刻板平淡的感觉，为画面增加了许多趣味。城堡前的黄色土坡也被画家描绘得真实可信。

扬·凡·埃克(约1390~1441)是15世纪尼德兰的重要画家，他的重要贡献在于对油画颜料的改革，把颜色与稀释油调和，使过去必须一次完成的蛋彩—胶粉画彻底改变为近代油画。同时注重写实，细心研究光和色的表现，并对油画技法做了改进，从而为尼德兰文艺复兴开辟了道路。改革后的颜料可以多次敷色，用笔流畅自如、易于涂改，画面色彩为之大变。使那些色彩灿烂明亮的绘画得以流传至今。

◎ 文艺复兴时期
风景名画

圣母欢乐

梅姆林(尼德兰)
板上油画 81厘米×189厘米
慕尼黑老绘画馆藏

这件作品反映了梅姆林虔诚的基督教信仰。洋洋大观的展示，无可指摘的构图，精湛的技法和富丽堂皇的色彩是构成这幅画的要素。画家在窄长的篇幅中，安排了诸多的建筑、人物以及故事情节，使画面看起来略显满塞，但却繁而不乱，

井然有序。远景是一片泛着白光的天空，天空下左边是起伏的山丘，右边则是一条弯曲的河流；中景是一片城市风景，各种建筑都刻画得非常真实，其中穿插着许多《圣经》中的故事；前景与中景融为一体，在山石与房屋的分隔下，细细地描绘了圣母的七个欢乐。

汉斯·梅姆林(1433~1494)是尼德兰文艺复兴时期宗教画的重要代表。据说瓦萨利、梅姆林都是荷兰画家怀汀的弟子。善于描绘某种理想世界的梅姆林，也以肖像画家而闻名，并留下许多作品。

圣安东尼的诱惑

博斯（尼德兰）

板上油画 131.5 厘米×119 厘米

里斯本安提瓜国家美术馆藏

这幅《圣安东尼诱惑》三叶式祭坛画，是博斯最富代表性的杰作之一。尼德兰天主教会的黑暗以及宗教戒规的虚伪性，是这幅祭坛画所暗示的主题思想。据传说圣安东尼是一位虔诚的基督徒，在父母去世后，他将财产尽数送给穷人，自己隐居墓地，苦苦修行。其间经受了魔鬼的种种诱惑未曾动摇过坚定的信念。在这幅画上，画家画了一些离奇古怪的老鼠、猴子、鱼、鬼怪以及半人半兽等形象，以影射天主教教

士。这种画法除了继承尼德兰传统的细密画手法之外，重要方面是依循民间故事的变形习惯，使观者像面对一面凹凸不平的哈哈镜，既似夸张地暗指某种事物，又超脱现实生活真相。这种讽刺尽管隐晦，但却不乏尖锐与辛辣。

赫罗尼姆斯·博斯（约1450~1516）是一位极其独特的画家，他专画怪诞离奇的风俗画。所绘形象之诡异，情节之诙谐，隐喻之高深，使今天的画坛还议论不休。他受当时尼德兰著名人文主义思想家伊拉斯谟进步思想的影响较深，在反异族侵略与反封建斗争中，表现了自己反抗性的一面。近代的许多新流派绘画都从他荒诞不经的绘画中受到了启发。