

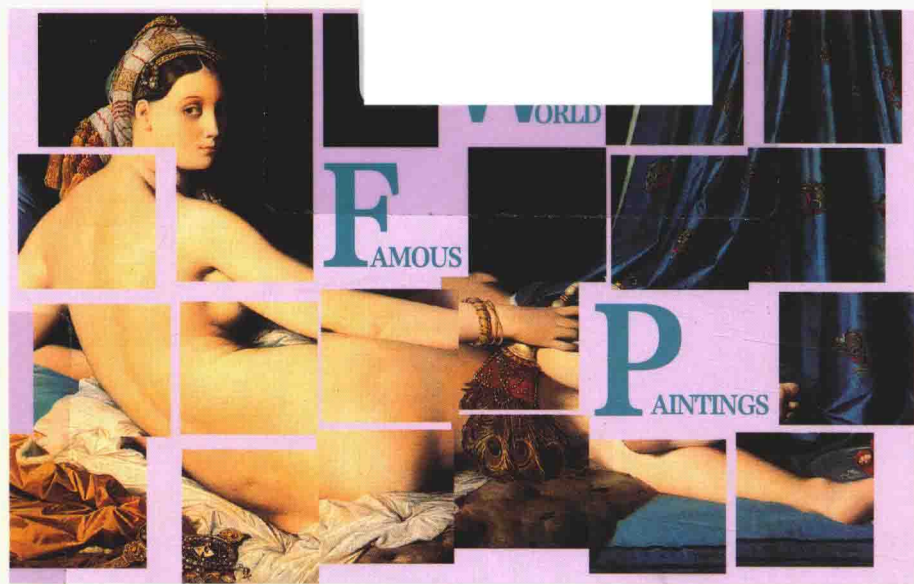
[S
OF
FAMOUS
PAINTINGS
世界名画
故事丛书

世界名画中的 美女

W

编著：王卫华、王卫华

BEAUTIES IN
WORLD-FAMOUS PAINTINGS

陕西新华出版传媒集团
陕西人民美术出版社

世界名画故事丛书

世界名画中的美女

蒲美合 杨现军 编著

陕西新华出版传媒集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界名画中的美女 / 蒲美合, 杨现军编著. — 西安:
陕西人民美术出版社, 2016. 1

(世界名画故事丛书)

ISBN 978-7-5368-3189-6

I. ①世… II. ①蒲… ②杨… III. ①绘画—鉴赏—
世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第259572号

责任编辑: 严国卿 白 雪 谭亚玲

封面设计: 哲 峰

世界名画故事丛书 世界名画中的美女

作 者 蒲美合 杨现军

出版发行 陕西新华出版传媒集团 陕西人民美术出版社

经 销 新华书店

印 刷 西安奇良海德印刷有限公司

开 本 700mm×1000mm 16开

印 张 7.25

字 数 120千字

印 数 1-5000

版 次 2016年1月第1版

印 次 2016年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5368-3189-6

定 价 29.80元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.mscbs.cn>

发行部电话: 029-87262491

传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

目 录

综 述	1
 维纳斯的诞生	2
 蒙娜丽莎	10
 浴后的苏珊娜	16
 劫夺列其普的女儿	24
 海伦娜·弗尔曼肖像	30
 忏悔的抹大拉的马利亚	36
 秋 千	40
 普赛克接受爱神的初吻	48

	裸体的玛哈	54
	大宫女	62
	泉	70
	草地上的午餐	76
	阳台上	84
	X 夫人	90
	西斯廷圣母	96
	天上的爱与人间的爱	102

综 述

世界绘画历史悠久，源远流长。

在西方画家的笔下，表现贵妇人与美少女似乎是亘古不变的主题，他们用画笔记录了一副副美丽面孔，创造了世界美术史上的艺术奇葩。

美是无处不在的，美又是那么稀有。正因为有了画家，有了绘画，美才能定格。一幅幅画作诉说了无尽的故事，这些故事的背后，究竟有哪些传奇，又有哪些值得玩味？在世界美术史上，画家与美女总是有剪不断的情结。

本书精选的世界名画，如《蒙娜丽莎》《大宫女》《天上的爱与人间的爱》都是名画中的经典，代表了世界绘画的最高成就。我们从画家与作品的关系开始抽丝剥茧，还原画家的创作意图。从画家简介、创作背景、画面欣赏、风格流派等方面进行深入解读，由表及里，由浅入深，循序渐进，引领读者步步深入，全方位了解名画背后的故事，展现恒久不衰的艺术之美！

维纳斯的诞生

文艺复兴时期，西方的艺术家为了冲破封建神权的桎梏，争取人性的解放，创作了许许多多的裸体形象。人文主义者认为，裸体象征着纯洁和清白。这些形象大多取材于罗马神话中的维纳斯。其中最具代表性的作品当属波提切利的《维纳斯的诞生》：纤长的裸体，有如清风一样，把美带给了人间。

降临人间的维纳斯

维纳斯是谁？维纳斯是罗马神话中的爱神，也是美神。在希腊神话中，她的名字是阿佛罗狄忒。

在希腊神话中，世界之始，掌管大地的盖娅女神与天神乌拉诺斯结合生下了一批巨人。后来夫妻反目，盖娅气愤之下命小儿子用镰刀割伤自己的父亲。乌拉诺斯身上的肉落入大海，激起了泡沫，从而孕育了阿佛罗狄忒。她一生下来就是一个完美无瑕的少女，既不必经历懵懂无知的童年，也无须面对衰老和死亡。她的名字在希腊语中就是“泡沫”的意思。在古希腊人的想象中，阿佛罗狄忒一生下来就是一个发育完美的少女。

柏拉图对这个神话解释说：“美是不可能逐步完成或从非美中产生的，美只能自我完成，它是无可比拟的。”

从一首诗说起

美第奇家族是意大利佛罗伦萨的著名家族。主要代表人物为科西莫·美第奇和洛伦佐·美第奇。我们不能说，没有美第奇家族就没有

意大利的文艺复兴，但如果没有美第奇家族，意大利文艺复兴肯定不是今天我们所看到的面貌。美第奇家族非常爱好艺术，他们周围聚集了许多当时颇有名望的诗人和画家。他们经常在一起聚会，交流艺术体验。波堤切利是其中较为著名的一位。

1485年，诗人波利齐亚诺创作了一首长诗《古奥斯特纳》，诗中描述了维纳斯从爱琴海中诞生，风神把她送到岸边，春神又从右边急忙迎来，为她披上用星星织成的锦衣，周围是纷飞的鲜花，构成了充满诗意的场面。波堤切利受到启发，就根据这首诗创作了《维纳斯的诞生》。恰在此时，美第奇的一个远房兄弟买了一座别墅。波堤切利便将此画送给美第奇的兄弟，供其装饰别墅之用。

名画的问世

只见画面上的维纳斯在碧波起伏的海面上诞生，她忧郁地站在贝壳上，被风神徐徐吹向岸边，美得令人陶醉。这个绝美的形象来自哪里？据说，她的原型是佛罗伦萨城中有名的交际花，名叫西莫内塔。

西莫内塔出生于富商之家，是大名鼎鼎的美第奇家族宴会上的常客，她有一双大而传神的眼睛，总是含情脉脉，下巴小巧而精致，长长的玉颈，动人的曲线，凡是见过她的人无不为之倾倒。当时，佛罗伦萨最有势力的两个男人朱利亚诺、洛兰佐都曾拜倒在西莫内塔的石榴裙下。

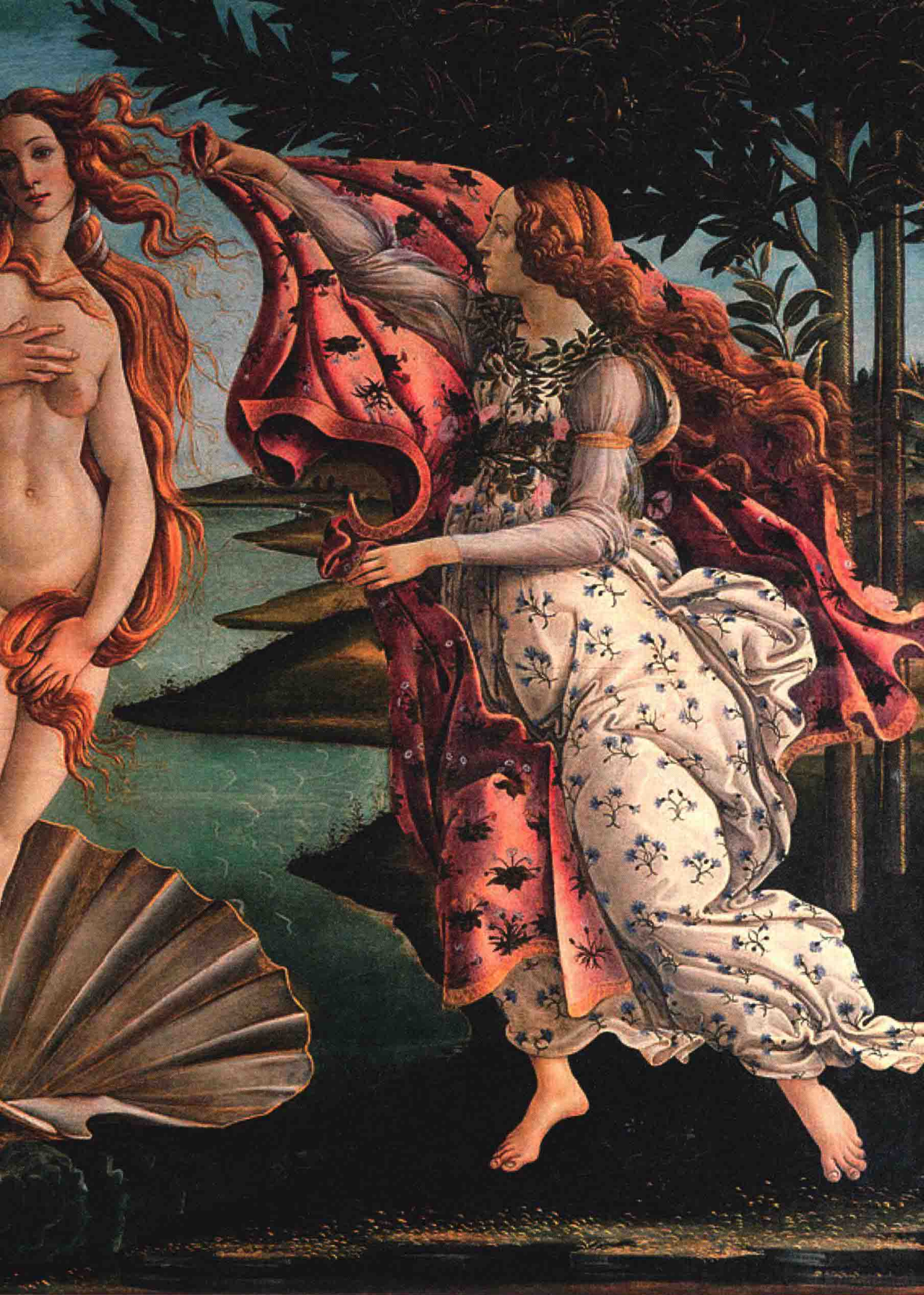
当波堤切利第一次与西莫内塔相遇时，他简直不敢相信自己的眼睛，她真是太美了！于是，当他受邀为美第奇家族作画时，第一个想到的模特儿就是西莫内塔。这才有了波堤切利的《维纳斯的诞生》。

风格流派

桑德罗·波堤切利（约1445—1510），15世纪末佛罗伦萨的著名画家，以画圣母子像闻名于世。原名亚历桑德罗·菲利佩皮，“波堤切利”是

2

他的绰号，意为“小桶”。他是文艺复兴早期佛罗伦萨画派最后一位代表画家。

波堤切利的绘画可以分为两个时期，早期作品以宗教题材的画为主，如《三贤士朝圣》《圣塞巴斯蒂安》等。后期的作品则倾向于表现古典神话中的人物，风格典雅、秀美，如《春》《维纳斯的诞生》等。《维纳斯的诞生》在欧洲绘画史上占有重要地位，对后世的绘画产生了很大的影响。

奇闻逸事

金星是距离地球最近的八大行星之一。

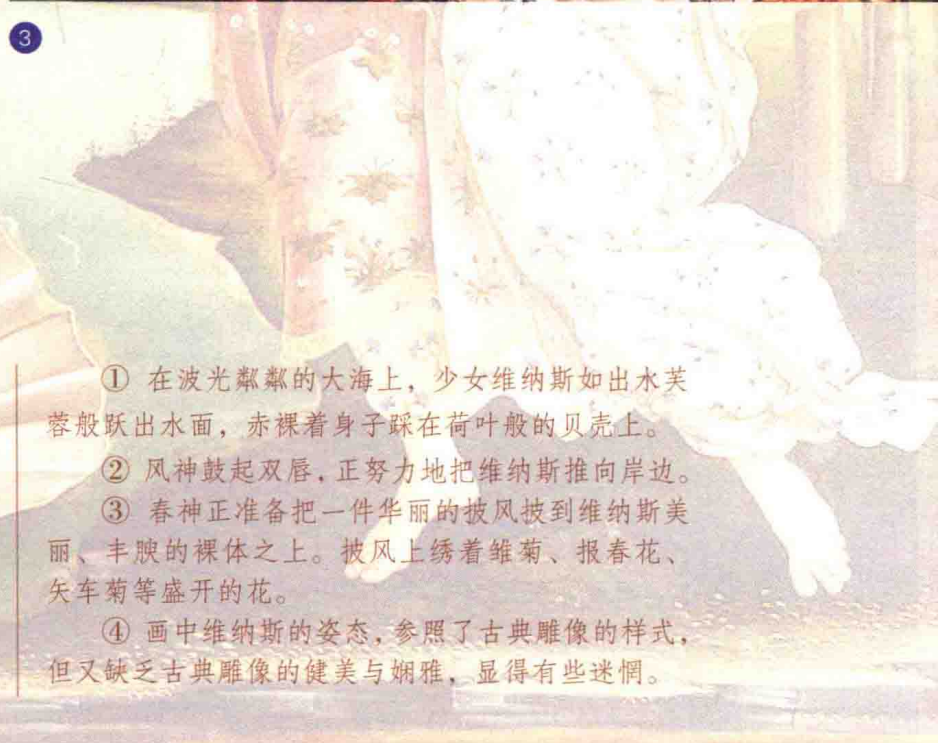
中国古代称之为太白或太白金星。它黎明前出现在东方天空，被称为“启明星”。出现在黄昏时，称之为“长庚星”。天空中除太阳和月亮外最亮的星就是金星，它犹如一颗耀眼的钻石，于是古罗马人把它赠予女神维纳斯。

因为维纳斯的美貌，众天神都追求她，甚至连主神朱庇特也追求过她，但遭到拒绝。朱庇特怀恨在心，把她嫁给既丑又瘸的火神伏尔甘。维纳斯心有不甘，与战神马尔斯偷情，甚至还生下了一个儿子，就是著名的小爱神丘比特。

4

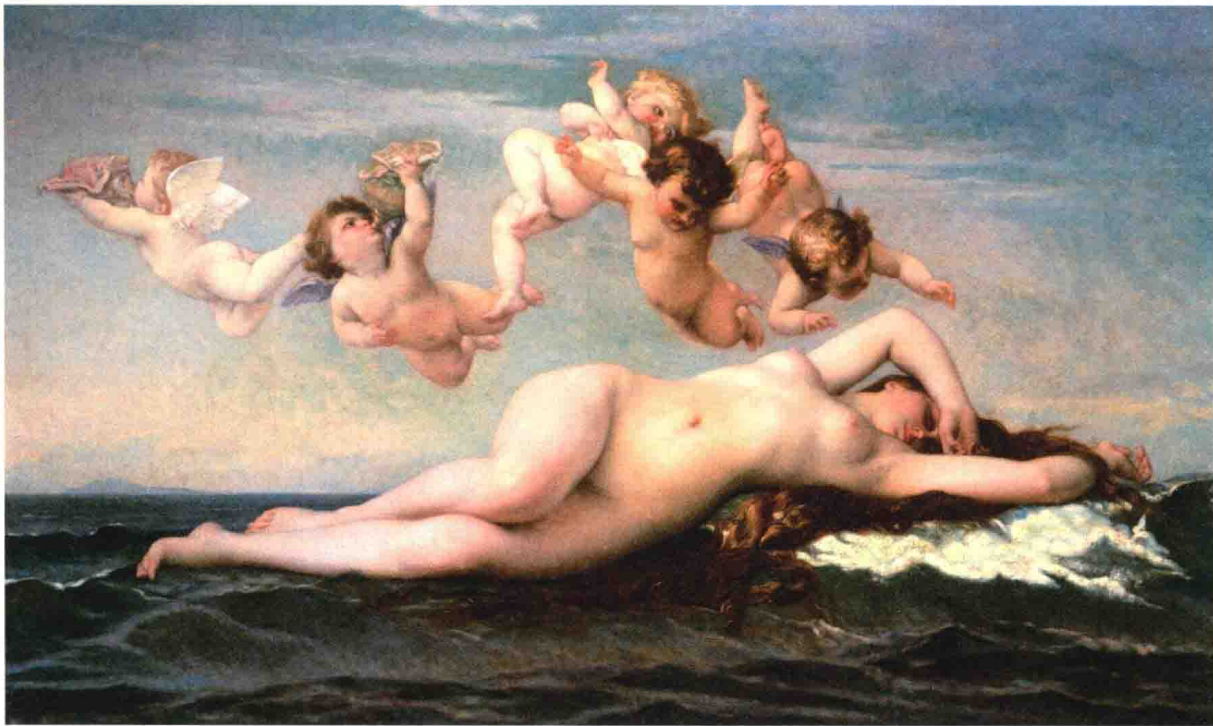
1

① 在波光粼粼的大海上，少女维纳斯如出水芙蓉般跃出水面，赤裸着身子踩在荷叶般的贝壳上。

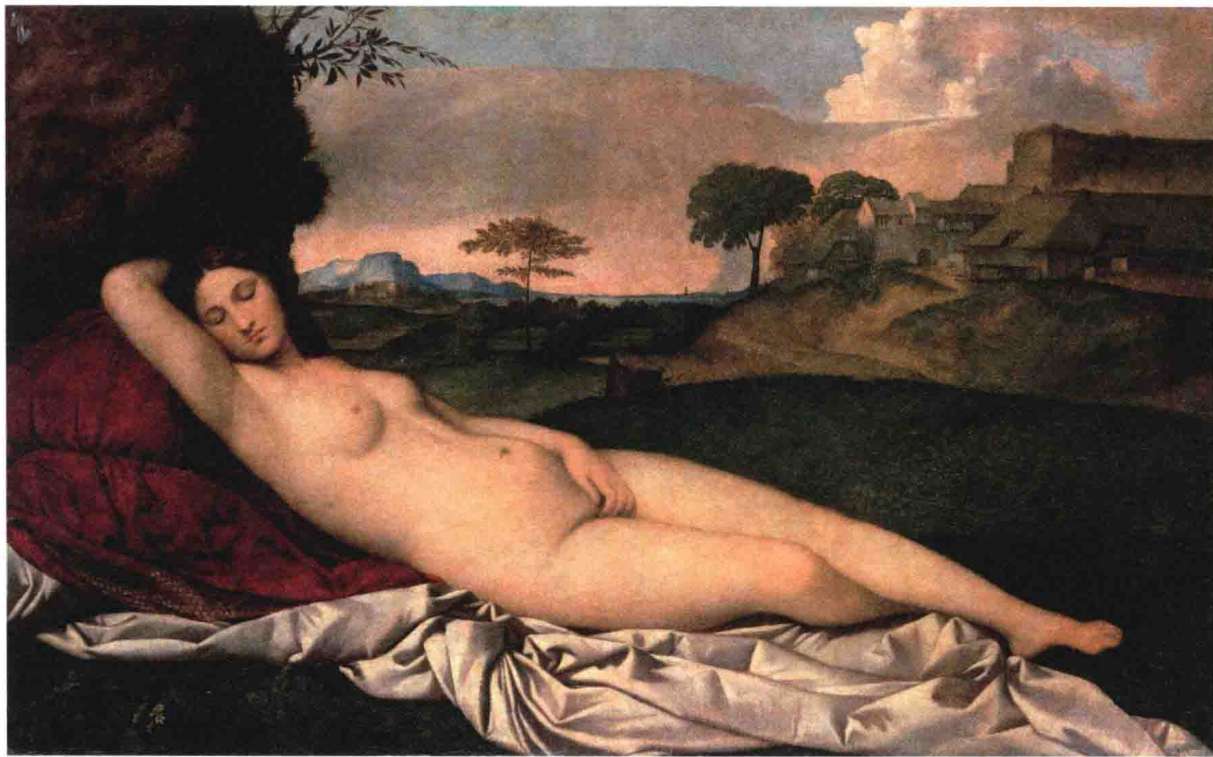
② 风神鼓起双唇，正努力地把维纳斯推向岸边。

③ 春神正准备把一件华丽的披风披到维纳斯美丽、丰腴的裸体之上。披风上绣着雏菊、报春花、矢车菊等盛开的花。

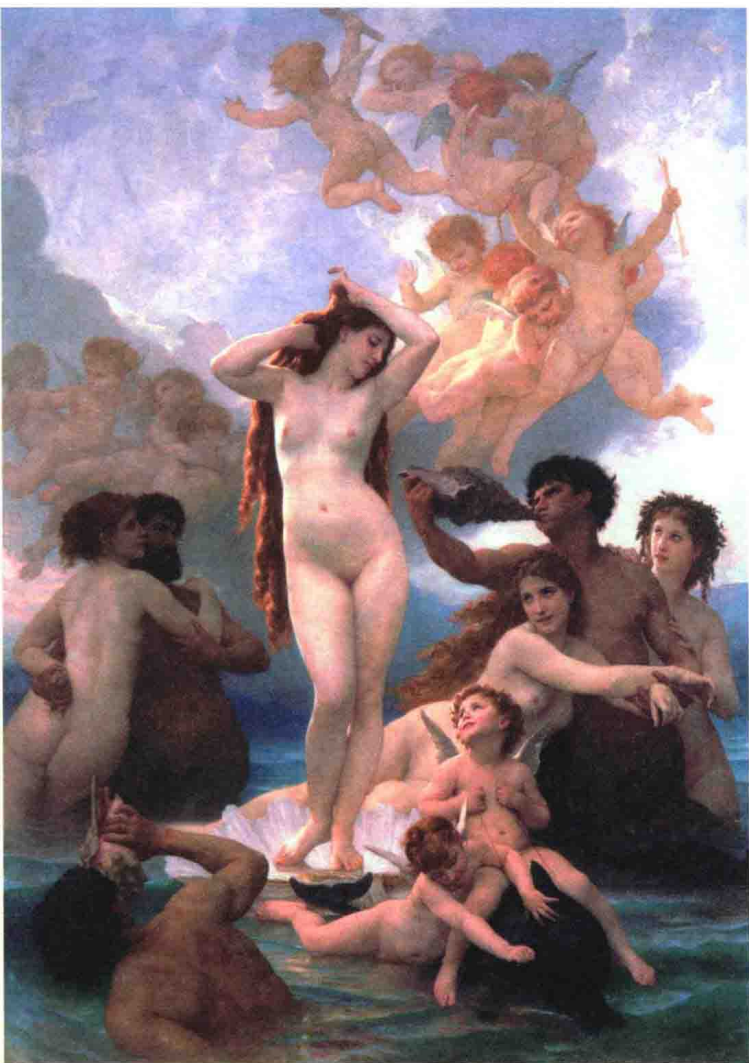
④ 画中维纳斯的姿态，参照了古典雕像的样式，但又缺乏古典雕像的健美与娴雅，显得有些迷惘。

维纳斯的诞生 亚历山大·卡巴内尔

卧着的维纳斯 乔尔乔涅

维纳斯的诞生 威廉·阿道夫·布格罗

断臂的维纳斯 佚名

贝壳上的维纳斯 佚名

蒙娜丽莎

在西方绘画作品中，《蒙娜丽莎》应该是最为家喻户晓的作品了，它享誉全球。恐怕世界上没有哪位画家能像达·芬奇一样，一幅画即以其神秘、永恒的微笑闻名于世，并成为法国罗浮宫“镇馆三宝”之一。人们好奇她微笑的含义、她的身世、她和达·芬奇的关系，甚至与她有关的一切细节。

谁是蒙娜丽莎

《蒙娜丽莎》是文艺复兴时期画家列奥纳多·达·芬奇所绘的肖像画。它是直接画在白杨木板上的，长 77 厘米，宽 53 厘米。这幅半身肖像油画描绘的是一位表情内敛、微带笑容的女士，她的笑容被描写为“神秘的笑容”。蒙娜丽莎这个名字因一幅画而家喻户晓，那么蒙娜丽莎到底是谁呢？

一直以来，人们都在找寻她，也因此有了许多说法。

不过，根据瓦萨里的记载大致可以确定，画中人为佛罗伦萨商人佐贡达的妻子丽莎夫人。她出生于 1479 年，达·芬奇为她画像的时间是 1503 年—1505 年，正是她 24—26 岁的时候。

蒙娜丽莎的微笑

据说，当时这位妇人刚失去自己心爱的女儿，常常悲伤抑郁。

在作画时，达·芬奇为了让她面露微笑，想了许多办法：给她讲精彩、愉快的故事，请琴师和艺人为她表演，力图让这位神态矜持、表情淡漠的少妇保持住珍贵的微笑，并让她坐定后把一只手放在另一只手上。

画家注意到蒙娜丽莎夫人裸露的颈项和丰腴的双手被金银珠宝所占据，就对她说：“如果夫人不反对的话，我想描绘不加任何装饰的颈项和手臂，这是属于您最纯真的美。”于是，蒙娜丽莎摘下所有饰物，使后人看到的是一位毫无修饰、情趣天然的少妇。不过，这些描述都是后人的想象，或许真正的答案只有达·芬奇知道，而我们也只能尽量去猜测，这无疑增加了它的神秘感，耐人寻味。

谜团重重

《蒙娜丽莎》是达·芬奇最著名的作品之一。

画面上的蒙娜丽莎以微笑面向生活。她笑得那样舒畅、温柔，又显得有点严肃、哀伤，甚至还会显出几分讥讽和揶揄。她给人众多的感受，恰好说明了这个温柔的形象所包含的丰富的人性和多方面的性格心理特征。达·芬奇正是用他那神奇的画笔，用他敏锐的思想和火焰般的激情，赋予了蒙娜丽莎永远的美，让这瞬间即逝的微笑成为一种喜悦的永恒象征。感谢达·芬奇为世界留下这样一个微笑。

现在，500多年过去了，《蒙娜丽莎》“坐”在罗浮宫一处显要的位置上，隔着厚厚的防弹玻璃，每天以我们熟知的、神秘而永恒的微笑迎候数以万计的来访者，留给来访者的是一串串的疑问。据说，现在世上有研究《蒙娜丽莎》的专著数百部，并有近百名学者将此画作为终身课题。不过，相信时间的推移不会使疑团得到解决，只会随着研究的深入，将更多的疑惑留给后人。

风格流派

列奥纳多·达·芬奇（1452—1519），意大利文艺复兴时期画家，也是欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。他学识渊博、多才多艺，拥有众多头衔：艺术大师、科学巨匠、文艺理论家、哲学家、诗人、

达芬奇自画像

音乐家、工程师和发明家。在当时，达·芬奇就像一位充满传奇色彩的魔术师，有万能天才的美誉。在现代人看来，他仅用12幅完整的作品就奠定了其世界艺术史上最伟大的画家的地位。其代表作品有《岩间圣母》《最后的晚餐》和《蒙娜丽莎》。

最有名的失窃案

在1900年左右，《蒙娜丽莎》远没有现在闻名，只有少数有知识的人对“她”有所了解，甚至好多人对达·芬奇都一无所知。一天清晨，罗浮宫的主事人决定给所有的重量级名作配上防盗玻璃罩，就招募了数名手艺高超的匠人。在这批匠人中间，有一个叫维琴佐·佩鲁吉阿的意大利人。佩鲁吉阿早就处心积虑地想把本国的国宝迎回家，这个机会自然不能错过。佩鲁吉阿耐心等待时机，他装成游客进入罗浮宫参观，并找了一个无人关注的小展室躲了起来。等到闭馆夜静无人之时，他才潜入《蒙娜丽莎》所在的展厅，轻易地解除了自己安装的玻璃罩，取下画像逃之夭夭。

罗浮宫的管理人员对《蒙娜丽莎》的失窃倍感震惊，他们随即决定闭馆一周。政府解雇了罗浮宫馆长狄奥菲尔·奥莫勒和警卫长，惩罚了所有警卫。一位干过保安和警察的行政官员取代了奥莫勒的位置。

两年多的时间，《蒙娜丽莎》始终踪影全无。直到1913年的秋天，佛罗伦萨的一个古董商在报纸上刊登了一则求购艺术品的广告，不久他就收到佩鲁吉阿的来信，声称自己拥有《蒙娜丽莎》。让佩鲁吉阿意外的是，古董商通知了意大利警察，这幅名画失而复得。