

周海霞
矫黎晗 编

本书精选了人类历史上卓越的绘画大师和建筑大师，用通俗有趣的语言将他们的人生和伟大艺术贡献娓娓道来。

世界最卓越的 画家和建筑学家

在书的后半部分，我们奉上了附录，里面同样有绘画史上的杰出画家，虽然他们的艺术贡献也许并没有广为人知，但是他们就像一场改革的过渡，其承上启下的作用不容小觑。

吉林出版集团
有限责任公司

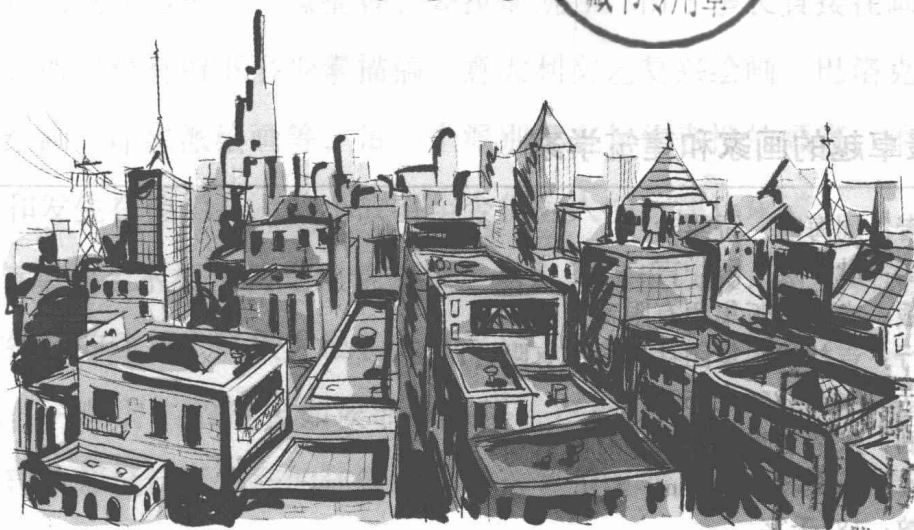
周海霞
矫黎哈 编

世界最卓越的画家和建筑学家

本书精选了人类历史上卓越的绘画大师和建筑大师，用通俗有趣的语言将他们的人生和伟大艺术贡献娓娓道来。

世界最卓越的 画家和建筑学家

藏书专用章

在书的后半部分，我们奉上了附录，里面同样有绘画史上的杰出画家，虽然他们的艺术贡献也许并没有广为人知，但是他们就像一场改革的过渡，其承上启下的作用不容小觑。

吉林出版集
有限责任公司

图书在版编目 (CIP) 数据

世界最卓越的画家和建筑学家 / 周海霞 矫黎晗编.
— 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2014.1

ISBN 978-7-5534-3811-5

I. ①世… II. ①周… ②矫… III. ①画家 - 生平事迹 - 世界 - 少儿读物 ②建筑师 - 生平事迹 - 世界 - 少儿读物 IV. ①K815.72-49 ②K816.16-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第316387号

世界最卓越的画家和建筑学家

编 者: 周海霞 矫黎晗
责任编辑: 耿 宏 闫 言
出 版: 吉林出版集团有限责任公司
发 行: 吉林出版集团社科图书有限公司
电 话: 0431-86012753
印 刷: 永清县晔盛亚胶印有限公司
开 本: 690mm × 940mm 1/16
字 数: 185千字
印 张: 14
版 次: 2014年4月第1版
印 次: 2014年4月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5534-3811-5
定 价: 29.80元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。0316-6658662

前

言

美术的起源伴随着人类文明的脚步烙印在了历史的长河中。伴随着美术的发展，诞生了许多了不起的画家。他们曾为我们留下了大量的作品，如文艺复兴三杰、卡拉瓦乔、莫奈、毕加索等，而有的大画家的作品则流传极少，像提香、委拉斯凯兹，由于擅长直接在画布上起稿，所以没有留下多少素描稿。意大利文艺复兴绘画、巴洛克与洛可可绘画、印象派绘画等，每一个派别都有其代表性的画家，他们的作品和发生在他们身上的小故事至今仍为人们所津津乐道。

与绘画艺术相仿的是建筑艺术。从人类诞生以来，世界就存在了各种各样的建筑，高楼大厦、低矮平房、大气别墅等层出不穷、各有特色。一些著名的建筑如埃菲尔铁塔，已然成为人们参观旅游的胜地。建筑师设计了不朽的建筑，同时这些具有非凡艺术价值的建筑物也成就了建筑师的非凡人生。

《世界最卓越的画家和建筑学家》，精选了人类历史上卓越的绘画大师和建筑大师，用通俗有趣的语言将他们的人生和伟大艺术贡献娓娓道来。在书的后半部分，我们奉上了附录，里面同样有绘画史上的杰出画家，虽然他们的艺术贡献也许并没有广为人知，但是他们

就像一场改革的过渡，其承上启下的作用不容小觑。仁者见仁智者见智，谁能断定，在未来他们作品的艺术价值不会更上一层楼呢？

让我们一起走进这些卓越的画家和建筑学家的世界，接受一次艺术的洗礼吧！

言

目 录

上篇 绘画大师

乔托——艺术史上的“但丁”	2
波提切利——春的使者	5
达·芬奇——文艺复兴绘画三杰之一	8
提香——威尼斯画派的杰出代表	22
卡拉瓦乔——巴洛克绘画风格的先驱	25
莫奈——太阳的跟踪者	27
雷诺阿——捕捉幸福的瞬间	37
凡·高——激情燃烧的生命	43
蒙克——德国表现主义画派	49
齐白石——十大画家之一	53
康丁斯基——表现主义青骑士画派	57
马蒂斯——野兽派的领袖	59
毕加索——立体派绘画的旗手	63
勃拉克——立体主义画家	75
莫迪里阿尼——独特的巴黎派画家	79
米罗——超现实主义画派	82
达利——超现实主义画派	86

下篇 建筑大师

贝尼尼·····	90
埃菲尔·····	94
高迪·····	98
赖特·····	104
格罗皮乌斯·····	113
凡德罗·····	118
勒·柯布西耶·····	121
阿尔托·····	125
路易斯·康·····	132
约翰逊·····	137
尼梅尔·····	140
贝聿铭·····	143
波特曼·····	147
文丘里·····	154
盖里·····	157
迈耶·····	164
安藤忠雄·····	169
祖索尔·····	177
梅恩·····	180
卡拉特拉瓦·····	183
丢勒——自画像之父·····	188
丁托列托——威尼斯画派·····	193
格列柯——西班牙画圣·····	196
卡拉奇——欧洲古典风景画的奠基人·····	199
德加——选择了孤独的印象派画家·····	201

肇庆分校建校二十周年纪念册。这本纪念册的出版，不仅是对肇庆分校建校二十周年的纪念，也是对肇庆分校建校以来所取得的成就的总结。这本纪念册的出版，不仅是对肇庆分校建校二十周年的纪念，也是对肇庆分校建校以来所取得的成就的总结。

“工用”的工艺美术——并蒂

上篇

绘画大师

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册。这本纪念册的出版，不仅是对肇庆分校建校二十周年的纪念，也是对肇庆分校建校以来所取得的成就的总结。这本纪念册的出版，不仅是对肇庆分校建校二十周年的纪念，也是对肇庆分校建校以来所取得的成就的总结。

主人朱吉

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册。这本纪念册的出版，不仅是对肇庆分校建校二十周年的纪念，也是对肇庆分校建校以来所取得的成就的总结。这本纪念册的出版，不仅是对肇庆分校建校二十周年的纪念，也是对肇庆分校建校以来所取得的成就的总结。

乔托——艺术史上的“但丁”

个人名片

乔托，意大利文艺复兴时期杰出的雕刻家，画家和建筑师，被认定为是意大利文艺复兴时期的开创者，被誉为“欧洲绘画之父”。他的作品富有立体感，并以自然景物代替中世纪绘画贯用的金色及蓝色背景。乔托在艺术上开创的人文主义思想和写实主义的表现方法为绘画的发展奠定了基础。乔托的绘画影响意大利长达一个世纪之久。

艺术人生

乔托·迪·邦多纳出生在佛罗伦萨北方山区韦斯皮亚诺的一个贫苦农民家庭。他从小就喜欢画画，一边牧羊，一边用石头或小木棍在地上画些自然景物或自己放牧的小山羊。有一天，画家契马布耶路过此地，见小乔托正蹲在地上画画，发现他天赋不凡，便收他为徒弟，带他到佛罗伦萨学画。乔托进步很快，他从古今名人的优秀作品中汲取养分，而且突破了中世纪绘画缺乏艺术生命力的缺陷，创作了许多具有生活气息的宗教画。

1305—1308年，乔托移居巴多瓦城，在阿累那教堂创作了一组壁画，其内容是描绘圣母及基督的生平事迹，著名的有《金门之会》、《逃亡埃及》、《犹大之吻》和《哀悼基督》等。这些壁画被誉为“14世纪意大利艺术的重要纪念碑”。1308—1334年，乔托曾在比萨、维罗纳、弗拉拉、那不勒斯等许多地方绘制过壁画。1334年6月，乔托设计了佛罗伦萨大教堂的钟楼，并为此楼设计了部分浮雕。同年，佛罗伦萨政府授予他“艺术大师”的称号。

乔托是真正使意大利绘画摆脱拜占庭宗教画风，并走向现实主义道路的第一位画家。他打破了僵硬的拜占庭绘画风格，他笔下的人物开始具有一种浓浓的人情味。在他笔下，就连宗教人物如圣母和耶稣，也变成有血有肉、充满七情六欲的世俗男女。

乔托生活的年代，壁画是主要的绘画表现手段，其作品大多是绘制教堂内的壁画。虽然描绘的仍然是圣经故事，但是，他不仅在构图上打破了中世纪传统绘画抽象、古板和僵硬的构图，而且使人物充满情感，一下子鲜活起来。这些壁画加强了画中人物的肌理和阴影感，也将过去平板的金色或蓝色背景改为透视画法的一般风景，在人物安排上，善于突出主体形象，具有视觉吸引力。这种艺术处理的方法，成为后来欧洲绘画的典范。乔托的绘画影响意大利长达一个世纪之久，他当之无愧地成为写实画风的鼻祖，被誉为“西方绘画之父”。

艺术插曲

肖像画上的苍蝇

乔托在老师契马布耶的指点下，绘画水平进步很快。有一天，契马布耶走进画室，看见自己画的一幅肖像画的鼻子上有一只苍蝇，忙用手去赶，却怎么也赶不掉，才发现是调皮的乔托画上去的。

波提切利——春的使者

个人名片

桑德罗·波提切利（1445—1510），在15世纪80年代和90

年代，波提切利是佛罗伦萨最出名的艺术家。

他的风格到了19世纪，又被大力推崇，而且被认为是拉斐

尔的前奏。他宗教人文主义思想明显，充满世俗精神。后期的

绘画中又增加了许多以古典神话为题材的作品，风格典雅、秀

美、细腻动人。特别是他大量采用教会反对的异教题材，大胆

地画全裸的人物，对以后绘画的影响很大。《春》和《维纳斯

的诞生》是最能体现他绘画风格的代表性作品。他画的圣母子

像非常出名。波提切利是意大利肖像画的先驱者。

他是欧洲文艺复兴早期佛罗伦萨画派的最后一位画家。

艺术人生

从小酷爱绘画的桑德罗·波提切利，最初被做皮革工匠的父亲送去一家金银作坊里当学徒，后来遵从他本人的意愿，将他送到当地著名画家菲利浦利比的画室学习绘画。利比继承了晚期哥特式的手法，其对三维立体事物的把握、对细微人物脸部表情表现和对细节的重

视都对波提切利日后的绘画风格形成了影响。后来波提切利又师从委罗基奥，和比他小7岁的达·芬奇是同学。

1470年，波提切利自立门户，开设个人绘画工作室，很快就受到美第奇家族的赏识，向他订购了大量的画作，画家声名鹊起。通过与美第奇家族保持友好关系，画家得以接触佛罗伦萨上流社会，广交文学艺术界名流，获取多方面的知识，从而大开眼界，并为他的艺术打下精雕细琢、富丽堂皇、华美多彩的贵族印记。

1492年，佛罗伦萨发生政治巨变，洛伦佐·美第奇去世，美第奇家族遭放逐。波提切利也因此而失去许多主顾，一些小的订单又被年轻的画家接去，他晚年穷困潦倒，只能靠救济度日。1510年，波提切利在贫困、寂寞中死去，被安葬在佛罗伦萨“全体圣徒”教堂的墓地

里。波提切利是意大利文艺复兴时期最著名的画家之一，其独特的画风不仅轰动当时，在整个欧洲绘画史上也是独树一帜的。他的作品以宗教和神话题材为主，富有诗意，善于运用刚柔相济的线条来表现被描绘对象的美，追求画的装饰效果。整个画面精致明净，具有韵律感，我们品读他的画，不仅悦目，而且赏心。《春》是依据诗人波利蒂安歌颂爱神维纳斯的长诗，为庆祝洛伦佐·美第奇新购置的别墅而创作的。在画中，画家运用自己丰富的想象力对古代神话故事重新演绎，人物线条流畅，色彩明亮艳丽，用具象的形式诠释了超凡脱俗的理想美。《维纳斯的诞生》是波提切利的另一幅杰作。这幅画的风格在当时颇为与众不同，不强调用传统的明暗法来表现人体造型，而更强调轮廓线，使得人体有浅浮雕的感觉，且富有装饰意味。画中的女神肌肤洁白，金色的长发飘逸，被称为美术史上最美丽的维纳斯，更被誉为文艺复兴精神的缩影。

艺术插曲

《维纳斯的诞生》

诗人波利蒂安给波提切利讲故事，他向画家描绘了古人心目中维纳斯从海中出现的情景。维纳斯踩着巨大的贝壳，从海中浮现。在飘落的玫瑰花瓣中，风神把她送向岸边，在那里，手持紫红色斗篷的仙女正准备迎接她登岸。在想象和诗意中，波提切利创作了传世名作《维纳斯的诞生》。

王人木著

上篇
绘画大师

达·芬奇——文艺复兴绘画三杰之一

个人名片

列奥纳多·达·芬奇（1452—1519），意大利文艺复兴三

杰之一，也是整个欧洲文艺复兴时期最完美的代表。

他是一位思想深邃，学识渊博、多才多艺的画家、寓言家、雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑师和军事工程师。

他是一位天才，他一面热心于艺术创作和理论研究，研究如何用线条与立体造型去表现形体的各种问题；另一方面他也同时研究自然科学，为了真实感人的艺术形象，他广泛地研究与绘画有关的光学、数学、地质学、生物学等多种学科。他的艺术实践和科学探索精神对后世产生了重大而深远的影响。

艺术人生

达·芬奇生于佛罗伦萨郊区的芬奇小镇，因此取名芬奇。他的父亲是个有名的公证人，佛罗伦萨大行会的会员，母亲是贫苦农家的少女，达·芬奇是一个私生子，他出生后不久，父亲就遗弃了母亲，和一位有社会地位的女人结了婚。

达·芬奇生性活泼好动，好奇心极强，总爱问为什么，深得母亲喜爱。在他5岁那年，继母不能生育，父亲便强行把他领回去抚养，而亲生母亲却由于生活无所寄托而嫁给了一位农民，不久就去世了，后来继母又去世了。父亲续弦，但继母仍没有生育，因此达·芬奇成了家里唯一的继承人。

达·芬奇的家庭非常富有，幼时是在良好的知识环境下健康成长起来的。到了该入学的年龄，父亲把他送入学校进行系统的教育。达·芬奇聪颖好学，对任何事都很感兴趣，从不以老师讲授的课程为满足，尤其对数学有浓厚的兴趣，常常提出一些疑难问题，使老师十分窘迫。在音乐方面，达·芬奇善吹笛子，能创作，不仅能作词，还会作曲，又有一副好嗓子，能自弹自唱。在为米兰公爵演奏竖琴时，还自制乐器，表演完全超出了其他乐师，一时轰动米兰。

达·芬奇体格健壮，爱好各种体育活动，善驯马，曾力挽狂奔之马。在辩论中，他能使最强的对手甘拜下风，他左右手均能书写作画，他的许多手稿都是左手自右而反写出来的，后人只有借助镜子反射出来才能辨认。

达·芬奇爱好颇多，但绘画在他的心目中的地位却无与伦比，每日放学回家扔下书包就拿起画笔，不吃不喝，完全沉浸在画面上，被人称为小画家。但是当时绘画还是一项比较低贱的职业，他的父亲希望他继承家业，学习法律。

一天，有个农民请达·芬奇的父亲到城里请画师替他画一副盾牌。但他的父亲却把盾牌交给了达·芬奇，想试试他的画艺。达·芬奇决定画一副惊心动魄，令人望而生畏的面画。他首先读了几本有关妖魔鬼怪的书籍，然后开始构思。有一天他想起了希腊神话中的女妖麦杜萨的传说，深受启发。她是一个蛇发女妖，面貌凶丑，口喷火焰，头发都是一

条条毒蛇，她的魔眼看了能使人僵化为石。于是达·芬奇收集了女妖的资料，还逮了些小动物，藏在一间密室里。综合了这些形象他开始描绘起来，由于不间断的工作以至那些小动物的尸体都腐烂发臭了，他毫无察觉。经过一个多月的努力，终于画成了一副骇人的魔鬼头像：两眼喷火，鼻孔生烟，口吐毒汁散发着毒气，毛发倒竖。然后他把窗帘都拉上，仅留一道缝隙在盾牌上，请父亲来观看，但不做说明，父亲当即吓得转身而逃。这样，父亲不再逼他学习法律。而那面盾牌以100金币的高价卖给了一位商人，商人又以300金币卖给米兰公爵。

1446年达·芬奇全家迁居佛罗伦萨，达·芬奇也进入了韦罗基奥的画坊。韦罗基奥不仅是画家、雕刻家、首饰家，而且还是建筑家、工程师和音乐家，是一位学识渊博的有经验的老师。在那里，达·芬奇不仅接受艺术的教育，还受到其他科学的影响。他在韦罗基奥工作室曾经研究过鸡蛋的明暗变化关系，发现了明暗渐进画法。

在韦罗基奥工作室的6年间，达·芬奇表现出了非凡的绘画天才。约1470年他在协助韦罗基奥绘制《基督受洗》时，虽然只画了一位站在基督身旁的天使，但其神态、表情和柔和的色调，已明显地超过了韦罗基奥。现存他最早的作品《受胎告知》，构图虽没有创新，而背景山水的描绘却已注意到了空气氛围的表现。

稍后创作的《吉内夫拉·德本奇像》，一反15世纪艺术追求线条分明的传统，以逆光夕照的色调渲染他所倡导的透视效果。1481年创作的《博士来拜》，是标志其艺术风格达到成熟期的作品。该画虽由于他动身去米兰而没有完成，但从原稿上可以看出其构图和形象塑造所显示的艺术创新，大大超越了他的老师和同辈。

由圣母婴孩和三位博士所形成的三角形稳定构图，按精确的透视法画的建筑遗迹和奔腾飞跃的马群等背景，说明他已不再从叙事的角