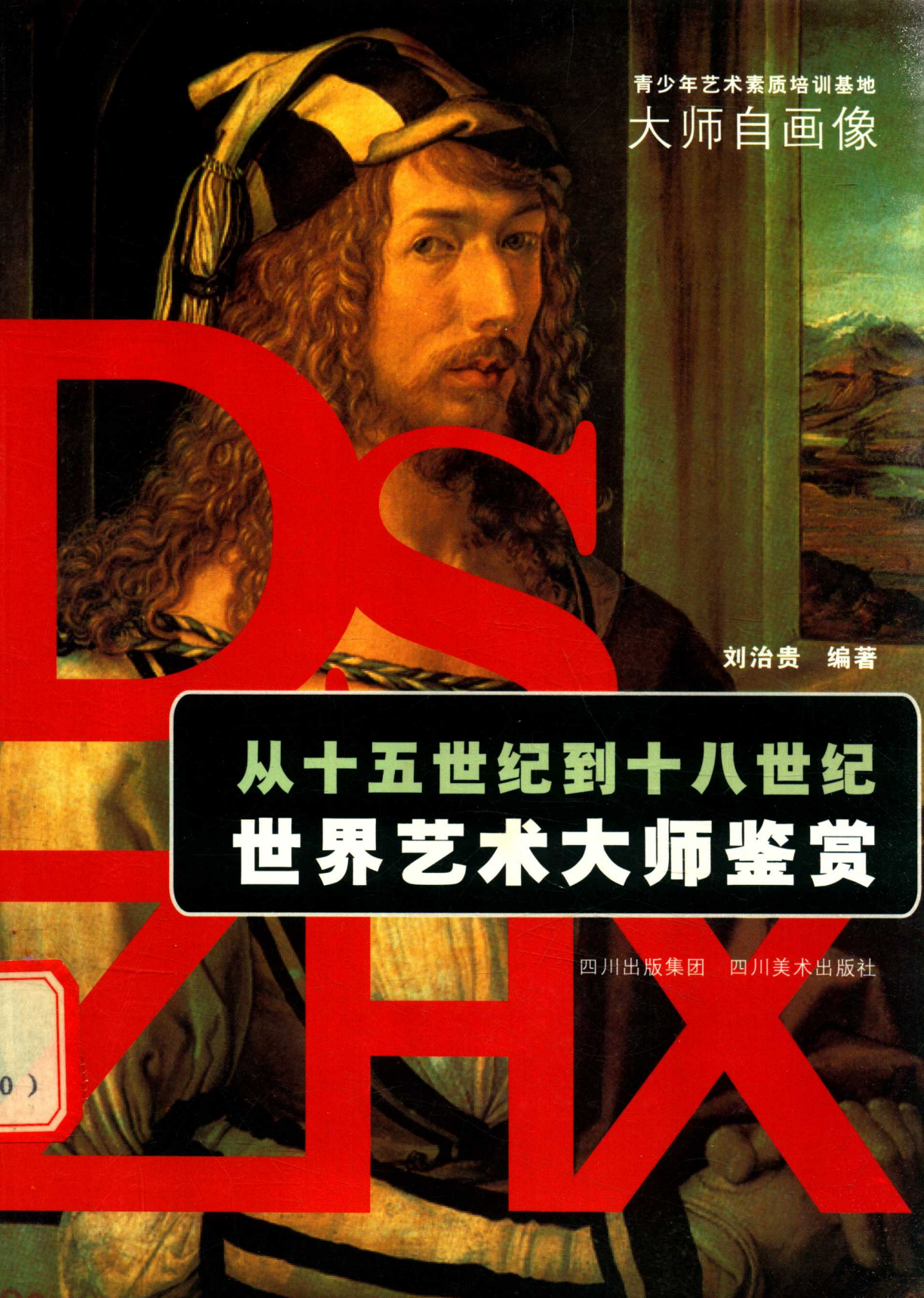

青少年艺术素质培训基地
大师自画像

刘治贵 编著

从十五世纪到十八世纪
世界艺术大师鉴赏

四川出版集团 四川美术出版社

青少年艺术素质培训基地

大师自画像

刘治贵 编著

从十五世纪到十八世纪 世界艺术大师鉴赏

四川出版集团

四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

从十五世纪到十八世纪世界艺术大师鉴赏/刘治贵
编著. —成都:四川美术出版社, 2013.4

(青少年艺术素质培训基地)

ISBN 978-7-5410-5386-3

I. ①从… II. ①刘… III. ①绘画—鉴赏—世界—
15~18世纪—青少年读物 ②绘画—鉴赏—世界—15~18世纪—
青少年读物 IV. ① J205.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第072419号

青少年艺术素质培训基地

从十五世纪到十八世纪世界艺术大师鉴赏

CONG SHIWUSHIJI DAO SHIBASHIJI SHIJIE YISHU DASHI JIANSHANG

刘治贵 编著

出品人 马晓峰
责任编辑 林雪红
装帧设计 林雪红
责任校对 培 贵 倪 瑶
责任印制 曾晓峰
版式制作 华林平面设计制作工作室
出版发行 四川出版集团 四川美术出版社
(成都市三洞桥路12号 邮政编码 610031)
印 刷 四川经纬印务有限公司
成品尺寸 170mm × 230mm
字 数 250千
印 张 6
版 次 2013年4月第1版
印 次 2014年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-5386-3
定 价 29.80元

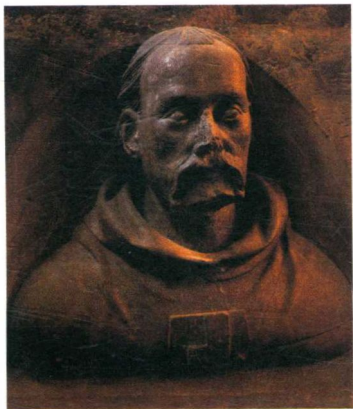
著作权所有, 违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂调换

引言

公元前 2350 年古埃及陵墓中的一幅浮雕，船上跪着的一个叫尼阿塔的人，被认为是浮雕作者本人。这是现存最早的人类描绘自己的自画像。

1379 年至 1383 年间，彼得·帕勒尔在布拉格大教堂作的一组雕像中，有一个雕塑家本人的半身像，是已知第一个真正的艺术家的自制像。

德拉克洛瓦有一句名言：“不管他表面上的主题是什么，画家所画的永远是他自己。”对于画家自画像来说，情况更是如此。

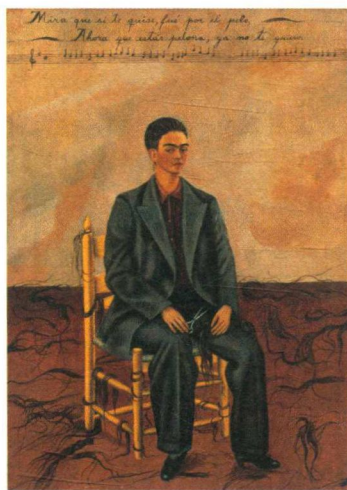
画家通过镜子来观察自己，并且通过描绘的手段把镜中的自我形象记录下来，是画家所选择的一个特定主题，是他最为个人也最为直接的表达自我的方式。温尼·海德·米奈说：“正像蒙田在 16 世纪所说，自我不是一个简单和固定的概念，它无休止地变换基础。一个传记——像自画像——是展示自我。蒙田说：‘根据我的书，我是我自己。’伦勃朗说：‘根据我的画，我是我自己。’”

自画像是画家展示自我的方式，也是他表现自我的方式。

当 15 世纪文艺复兴运动蓬勃兴起之时，从中世纪的思想桎梏中解放出来的画家展示自我的渴望也蓬勃高涨。意大利的不少画家都曾在作品中以各种方式绘入自己的形象，以此署名或表达某种引申的含义和与画中情节的关联。被称为“自画像之父”的丢勒，第一个以强烈的人文意识凝视自身，一再地刻意地描绘自己的肖像，塑造了前所未有的创造者和艺术家的形象。从这时起，自画像展现了一个全新的自我世界，从艺术的边缘进入了中心。也是从这时起，任何一个时代的画家都要画自画像，表现自我具有了挑战性的魅力。

吉诺·塞韦里尼的《自画像（节律）》（1912年），融入了立体主义和未来主义的画法，画家的形象被块面所分割和叠置，处于动态之中。

在弗里达·卡洛的自画像中，性别、身体与病痛都成为她探索事物的媒介，暗示着与过去决裂的向后现代个性版本的过渡。

帕斯卡·波纳弗克斯说：“画家画自己肖像的历史是绘画自身的历史，它回答的问题是：谁为谁画了什么。”自文艺复兴迄今的五百多年间，层出不穷的运动和风格充斥着画坛，无论在形式上还是在内容上，使绘画发生了彻底的转变。在自画像领域，这种转变也十分明显。在简单的操作层面上，单纯地记录自己的相貌以显示自我的存在，或者在没有模特的时候以描绘自己作真实的画室练习虽仍盛行，但在自我表现的精神意蕴和造型手法上，开拓了更为广阔的空间，呈现出更为多样的形态和样式。如果说文艺复兴时代隐藏的自画像，巴洛克与洛可可时代的寓意性自画像，19世纪的象征性自画像，是通过镜中影像所作的自我复制的话，那么进入20世纪后，限制被彻底打破，镜子里所反映的东西被蛮横地改变了！不少画家甚至不再依赖镜子，不再直接地表露自己，而是凭借想象和趣味，抑或作为某种风格和手法的实验，以此达到自我表现的目的。于是，形象扭曲变形，成为虚幻的图像，或一个背影一个剪影，一双手一双脚，作“我在这里”的暗示。尤有甚者，连形象也抛弃了，只有线条和几何形体的“构成”。在这个独特的自我世界里，越来越多的画家热衷于表现创造性的自我。

自画像是孤独的、内向的艺术。任何一个时代的画家，不论他有怎样的经历和怎样的性格，当他临镜自画的时候，他所唯一面对的是自己，无一不发出“我是谁”

的个体生命的追问。在大多数自画像中，画家总是瞪着迷茫的、警觉的眼睛看着观者，其实他是在看着自己。斯蒂芬·斯彭德说：“在自画像中，画家似乎在向画布外面瞭望，寻找使他与众不同的有关自身的真实。”他通过自画像审视自己，评判自己，进行自我对话，对自己的个性作深层的回应。自画像的背后，往往透露出画像之外更多的信息。

早在文艺复兴时期，瓦萨里就曾提议设立专门机构保存自画像，他说：“将这些艺术家的名字与相貌用崇敬与清楚的形式，永恒地宣扬开来。”1644年，佛罗伦萨的乌菲齐美术馆开始收藏自画像。直到今天，在世界各地的美术馆，保留自画像的传统还延续着。自1937年起，汇集自画像的画册也陆续编辑出版。拥有经久不衰的感染力的自画像，永远吸引着人们投注于艺术与人性的目光。

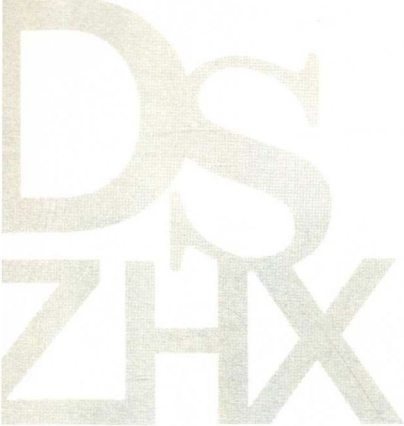
本书所收录的近一百五十位大师级画家的六百多幅自画像，涵盖文艺复兴迄今的各个时代，包括各种样式和风格的作品，体现了多样性和代表性，并在一定程度上展示了自画像自身的历史。对每一位画家的每一幅自画像，都从内容或技法上作了介绍，为了帮助读者更好地解读，尽可能地引用了画家自己的言论或史论家的评述。自画像是画家心灵的自白，读者当以心灵的交融，走进画家的内心世界，去触摸他的灵魂与生命。

凯瑟琳·墨菲《有苹果的自画像》(1989年)，仅有伸开的双腿和擎着苹果的一只手。这是女画家“自我意识”的产物，带有心理描述的痕迹。

布鲁斯·瑙曼的《喷泉自画像》(1966年)，把自己的身体作为创作材料，机智地表现杜尚的《喷泉》，成为后现代自画像式作品的一个标本。

青

少年艺术

素质培训基地

目 录

15-16世纪：文艺复兴、风格主义

马萨乔 (1401-1428)	02
皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡 (1416-1492)	03
菲利波·利皮修士 (1406-1469)	04
菲利皮诺·利皮 (1457-1504)	05
列奥·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂 (1404-1472)	05
贝诺佐·戈佐利 (1421-1497)	06
安德烈亚·曼特尼亚 (1431-1506) ...	07
桑德罗·波提切利 (1445-1510)	08
多米尼克·吉兰达约 (1449-1494) ...	09
皮埃罗·佩鲁基诺 (1445-1523)	10
列奥纳多·达·芬奇 (1452-1519) ...	11
米开朗琪罗 (1475-1564)	14
拉斐尔 (1483-1520)	17
索福尼斯巴·安圭索拉 (1532-1625) ..	20
提香 (1490-1576)	22
乔尔乔涅 (1477-1510)	24

乔治·瓦萨里 (1511-1574)	25
帕尔米江尼诺 (1503-1540)	25
蓬托尔莫 (1494-1556)	26
委罗奈塞 (1528-1588)	27
丁托列托 (1518-1594)	28
卡拉瓦乔 (1571-1610)	30
克里斯托凡诺·阿罗里 (1577-1621) .	31
阿尼巴·卡拉奇 (1560-1609)	32
扬·凡·艾克 (1390-1441)	34
罗吉尔·凡·德·维登 (1400-1464) .	35
布罗尼姆斯·博斯 (1450-1516)	36
阿尔布列希特·丢勒 (1471-1528) ...	37
小汉斯·荷尔拜因 (1497-1543)	40
彼得·勃鲁盖尔 (约 1525-1569)	40
让·富盖 (1420-1481)	42
埃尔·格列柯 (1541-1614)	42

17-18世纪:巴洛克、洛可可、新古典主义

彼得·保罗·鲁本斯 (1577-1640) ... 46
雅各布·约尔丹斯 (1593-1678) 49
安东尼·凡·代克 (1599-1641) 50
安东尼奥·布鲁威尔 (1606-1638) ... 52
迭戈·委拉斯贵支 (1599-1660) 53
巴托洛梅·埃斯特班·牟里罗 (1617-1682) 55
弗朗斯·哈尔斯 (1582-1666) 56
伦勃朗·哈门斯·凡·兰 (1606-1669) 57
扬·维米尔 (1632-1675) 63
阿德良·凡·奥斯塔德 (1610-1685) . 64
格里特·道 (1613-1675) 64
罗伦佐·贝尼尼 (1598-1680) 65
阿特米西亚·简特内斯基 (1593-1652) 67
萨尔瓦多·罗萨 (1615-1673) 68
尼古拉斯·普桑 (1594-1665) 68
让-安东尼·华托 (1699-1779) 70

西蒙·夏尔丹 (1699-1779) 71
莫里斯—昆廷·德·拉·图尔 (1704-1788) 72
伊丽莎白·维吉—勒布伦 (1755-1842) 73
安东·拉斐尔·孟格斯 (1728-1779) . 75
威廉·贺加斯 (1697-1764) 75
乔治恩·佐法尼 (1734-1810) 76
乔舒亚·雷诺兹 (1723-1792) 78
托马斯·庚斯博罗 (1727-1788) 79
安吉利卡·考夫曼 (1741-1807) 80
詹姆斯·巴里 (1741-1806) 82
约翰·辛格尔顿·科普利 (1738-1815)
..... 83
本杰明·韦斯特 (1738-1820) 83
雅克—路易·大卫 (1748-1825) 84
多米尼克·安格尔 (1780-1867) 85

15—16世纪

文艺复兴、风格主义

肖像画是文艺复兴时期作品的特点，可以说是这个璀璨时代个人自信的开放。

——威尔·杜兰《文艺复兴》

将艺术家本人画进作品里，在某种程度上是对个人身份的自信的表达，最重要的是对个人地位的表达。

——查尔斯·尼科尔《达·芬奇传》

Masaccio

马萨乔 (1401—1428)

马萨乔 纳税钱 1425-1428

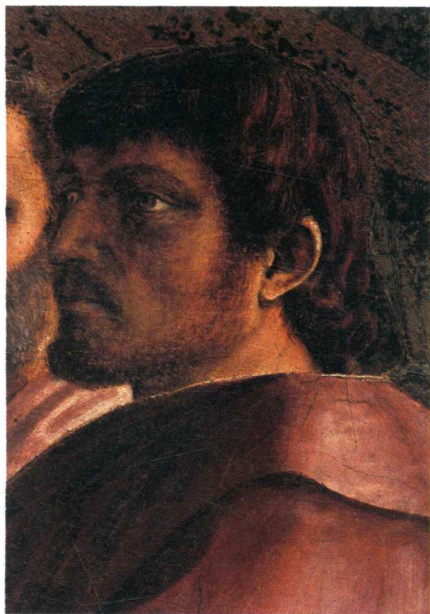
马萨乔是意大利人，文艺复兴的第一代画家。他运用透视原理取得的成功，曾影响当时许多画家，开创了绘画的新纪元。

1424年至1428年，马萨乔在佛罗伦萨的布兰卡奇礼拜堂创作了多幅壁画，都取材于《圣经》故事。在一些画中，他描绘了自己的形象。

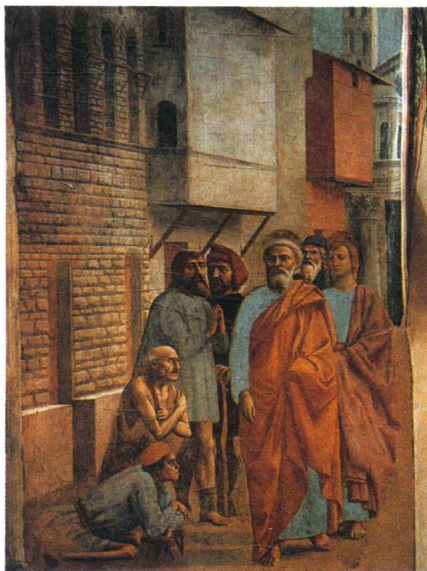
在《纳税钱》中，画家将发生在不同时间的三个场景，集中表现于同一画面中：左边是彼得从鱼嘴中取钱，右边是彼得把钱交给税吏，中间是众使徒围着基督在交谈。瓦萨里《名人传》说：“这群使徒中的最后一个，是马萨乔的自画像，靠镜子画成，显得活灵活现。”在自画像中，马萨乔有一张黝黑的、闷闷不乐的脸。

在《圣彼得医治病人》中，彼得身边有个穿着短小凿石工作服的人，可能是雕塑家多纳泰罗的肖像；另一个没长胡子的年轻人，可能是马萨乔本人，他依照当时自画像的样式直面观者。

在《执政官之子的崛起与王座上的圣彼得》中，有个穿红衣的年轻人，被认为是马萨乔的自画像。

纳税钱（局部）

马萨乔 圣彼得医治病人 1426-1427

Piero della Francesca

皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡 (1416—1492)

弗朗切斯卡 祭坛画（局部）1445-1462

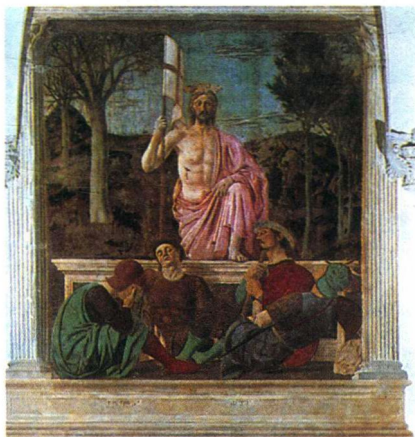
基督的复活（局部）

弗朗切斯卡是意大利人，文艺复兴早期画家。他研究当代绘画，综合各种影响，运用科学的透视法则和叙事结构，创立了一种将人物造型的概括性与明朗的色彩相结合的风格。他还是个理论家，撰有关于透视和体积测量的论文。

弗朗切斯卡主要画宗教画，未见有他自己的肖像画；但他的一些宗教画中的人物，被认为是画家的自画像。

1445年至1462年，弗朗切斯卡接受家乡圣塞波可慈善机构的委托，绘制了一幅祭坛画。这幅祭坛画由多个画板构成，中央一块画板上描绘慈悲的圣母，她敞开斗篷，守护着向她祈祷的人。几个祈祷的人中，有个以崇敬的目光望着圣母的人，就是画家本人。

大约在1460年至1465年间，弗朗切斯卡在圣塞波可的市政厅画的一幅湿壁画《基督的复活》，曾享有有史以来最伟大的作品之誉。此画描

弗朗切斯卡 基督的复活 1460-1465

绘基督从墓中复活时，墓旁的几个士兵沉沉地睡去；其中一个未戴帽子的士兵，是弗朗切斯卡的自画像。《名人传》对此有明确的记述。

Fra Filippo Lippi

菲利波·利皮修士 (1406—1469)

利皮修士 圣史蒂芬的殉教 1437

圣史蒂芬的殉教 (局部)

利皮修士 圣母升天图 1447

圣母升天图 (局部)

利皮修士是文艺复兴的早期画家，佛罗伦萨画派的代表人物。喜画圣母形象，画面和谐典雅。他在不透明颜料上获得透明的效果，显示了画家所处时代的审美情趣。

《达·芬奇传》说，利皮修士是“第一位习惯于在画上加上自画像的画家”。作于1437年的巴拜德利祭坛画《圣史蒂芬的殉教》中，人群里有个向外张望的人，就是利皮本人，那时他三十出头。他站在画面的左下方，右手托着头，两眼看着画外。在作于1447年的《圣母升天图》中，利皮又画进了自己，他也相应老了几岁。在这幅自画像中，利皮是一个圆脸的修道士，皮肤黝黑，突出的耳朵有些滑稽。他的耳朵已成为他的外貌的一个特点。

Filippino Lippi

菲利皮诺·利皮 (1457—1504)

菲利皮诺·利皮 自画像 1485

菲利皮诺·利皮是利皮修士的儿子，他在12岁时父亲就去世了，由波提切利抚养长大，并传授以技艺。利皮的创作相当丰富，装饰奇妙而新颖，在当时享有盛名。

《名人传》说，利皮在少年时代，曾在卡奇礼拜堂完成前辈画家未完成的装饰工作，画了许多同时代人的肖像，“以及他自己年轻的肖像”；还说，此后利皮再没画过自己的肖像。其实，利皮有自画像传世。作于1485年的《自画像》是用墨水笔画的。他把自己作为一个有明确身份的对象加以描绘，并且表现出谦逊、自抑的性格特点。

Leon Battista Arberei

列奥·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂 (1404—1472)

阿尔贝蒂是意大利文艺复兴早期建筑师、雕塑家和画家，也是作家和文艺理论家。他受过良好的人文教育，学过建筑和绘画。其主要成就在理论方面，著有《绘画论》《建筑论》等书，流传四方，影响很大，瓦萨里说他的“著述比他的绘画更有名气”。

阿尔贝蒂在他的著作中，对自画像的功用作过论述。他将某些绘画归为“故事类”，表现一个场景或一起事件，并有多个人物在场，他说，“在故事类作品中，应该有人告诉我们画中发生了什么，或者挥手

阿尔贝蒂 自画像 1436

让我们看画”；这个人就是画中的画家本人，他起到一个“讲解员”的作用。

阿尔贝蒂作过自画像，《名人传》记述，在佛罗伦萨一宅第中，“有他的一幅自画像，是对着镜子画的。”此画没有流传下来。在现存阿尔贝蒂的作品中，有几件据传是其自画像的瓷片作品。作于1436年的《自画像》，是阿尔贝蒂的侧面像，用做奖牌的一个青铜圆雕。

Benozzo Gozzoli

贝诺佐·戈佐利 (1421—1497)

戈佐利 三王的出行 1459-1461

戈佐利是文艺复兴早期画家，佛罗伦萨画派的代表人物。他一生绘制的作品数量众多，大都为《圣经》故事画，装饰华丽，且有世俗性的特点。

《名人传》记述：“在示巴女王访所罗门的画面里……他自己亦画在其中：一个脸刮得光光的老人，头戴黑帽，骑在马背上，帽褶上有一条白字，也许是个标记，也许他想在上面写下自己的名字。”在佛罗伦萨美第奇礼拜堂的三面墙上，至今保存有戈佐利所作的壁画《三王的出行》(1459-1461)。耶稣降生时，东方的三个国王看到空中星辰的异象，远道前往伯利恒向圣母圣婴朝拜。此画即描绘东方三王为朝拜圣母圣子而长途跋涉的情景。在一面墙上的壁画中，戈佐利画了自己的形象。他的脸刮得光光的，头戴红色帽子，在人群中向外张望；帽檐上用金黄色写着：“贝诺佐的作品”。这幅画与瓦萨里所谈的或许是同一幅画，可能是他的记述有误。

三王的出行（局部）

Andrea Mantegna

安德烈亚·曼特尼亚 (1431—1506)

曼特尼亚 圣堂的推荐 1460

曼特尼亚 婚礼厅装饰画 1465-1474

曼特尼亚是文艺复兴早期画家，古典主义的先驱，也是人文主义者、几何学家和考古学家。他的作品强调线条和色彩、光线的清晰性，很早就树立了自己的风格。他熟练地掌握了透视法，运用视幻觉法的效果，实现了平面画法中对空间的理想，成为画家最具有特色的创造。

《达·芬奇传》说曼特尼亚是“另一位喜欢在作品中留下自画像的画家”。《文艺复兴欧洲艺术》评道：“在他的自画像中，艺术家具有显著特征的浮肿疲乏的脸孔，紧闭的嘴唇，凝视的目光，足以说明即使置身于贵族订件人与艺术庇护者之间，他也没有丧失其自尊与自豪的感情。”

据《名人传》记述，曼特尼亚在“一幅大获成功的作品中”，画了许多同时代的人，其中“也有他自己的像”。在这幅《圣堂的推荐》(1460年)中，有个从暗处向外张望的年轻人，就是画家本人。他的嘴角带有向下弯曲的曲线，这一特点同样出现在当时人为他所画的肖像里。

1465年至1474年，他在为曼图亚公爵宫的婚礼厅所作的装饰画中，运用了视幻觉法，使得画面特别生动。画面展现的屋顶上，小天使们在飞翔，一些人站在阳台上向下窥视。他们的下方则是一些装饰性画作，展现曼特尼亚

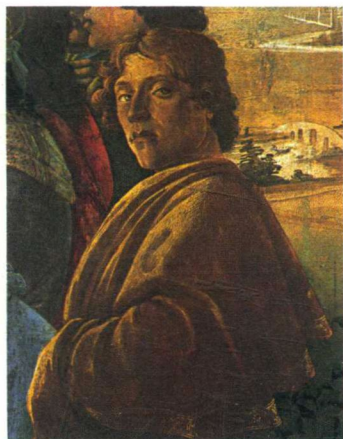
的资助人，他的妻子、子女和朝臣。曼特尼亚把他自己也画了进去，“他看起来比实际年龄更老，脸上有许多皱纹，眼睛凹陷。”(《文艺复兴》)

据记载，曼特尼亚在其贡扎加城堡卧室的壁柱上，用单色画法所作的自画像，眼神忧郁，一副遐思的样子，令人耳目一新。1506年曼特尼亚在曼图亚去世，被安葬在一座礼拜堂中，这座建筑物的装饰画由他自己亲手创作，其中包括一幅他的自画像。

桑德罗·波提切利 (1445—1510)

波提切利 三王来拜 1477

三王来拜 (局部)

波提切利是文艺复兴早期画家，佛罗伦萨画派的代表人物。他的主要作品取材于宗教、神话和历史题材，描绘人类美的事物，画风优雅，有一种强烈的抒情味；其精致的线条和装饰效果，体现出一种新的审美观念。在15世纪下半叶，波提切利代表了一种艺术潮流。

1470年，波提切利作有《戴勋章的自画像》。在1470年代的两幅《三王来拜》中，波提切利都描绘了自己的形象。

1477年画于新圣母玛利亚教堂的《三王来拜》，是一个富商为献给美第奇而委托画家作的。在这个曾为多位画家画过的《圣经》题材中，波提切利加入了世俗的因素：把他的赞助人——佛罗伦萨的统治者美第奇家族的科西莫、皮埃罗和洛伦佐的肖像，以及订件人的肖像画进画中，并且也把自己也画进这个神圣的场面。画面最右边一个穿着宽大长袍的年轻人，是画家本人，他正转过头来看着画外，仿佛他是一个旁观者。《大师名作1000幅》说：“我们从画像上看到的是一位面貌固执的年轻人，有一对大大的、安静而有敏锐洞察力的眼睛，还有一头乱蓬蓬的头发。”

1470年至1475年画的《三王来拜》，是画在圆形白杨木上的。在圣母子面前跪拜的三个国王，也是美第奇家族的两个成员。画家自己——一个披着黑色斗篷的年轻人，正转过头来看着观者。

波提切利 三王来拜 1470-1475

Domenico Ghirlandaio

多米尼克·吉兰达约 (1449—1494)

吉兰达约 圣法兰西斯让女孩重生 1468

吉兰达约是文艺复兴早期画家，佛罗伦萨画派的代表人物。他是米开朗琪罗的老师，主要画湿壁画和肖像画，风格坚定有力，色彩具有新鲜感，善于把建筑、雕塑和人物融合在统一的绘画空间里。

《名人传》记述，吉兰达约曾应邀为圣玛利亚诺威拉的礼拜堂作画，在一幅壁画中，他画了四个人的肖像，“据那些认识模特的人称，这些肖像画得极其逼真。”其中一人，“头上没戴任何东西，手叉腰站着，身披红斗篷，里面穿一件蓝色衣服，这是多米尼克自己，是借用镜子绘制的。”

圣法兰西斯让女孩重生（局部）

吉兰达约 参拜圣婴 1485

作于 1468 年的《圣法兰西斯让女孩重生》，是一幅宗教故事画。圣法兰西斯即圣方济各，13 世纪意大利人，天主教方济各派的创立者。在这幅画的右边，有个向画外张望的英俊潇洒、黑眼睛的年轻人，就是画家本人。

作于 1485 年的镶板画《参拜圣婴》，描绘圣诞之夜，牧羊人来到伯利恒拜见圣婴的故事。《名人传》说：“此画一定会使有识之士咋舌，画中有他的自画像和几个牧羊人的头像，被视为圣物。”画面右边坐着、用手指着圣婴的约瑟，被认为是画家自己的形象。