

中世纪至现代
各种风格画派大师

你不可不知道的 100位 西洋画家 及其代表作

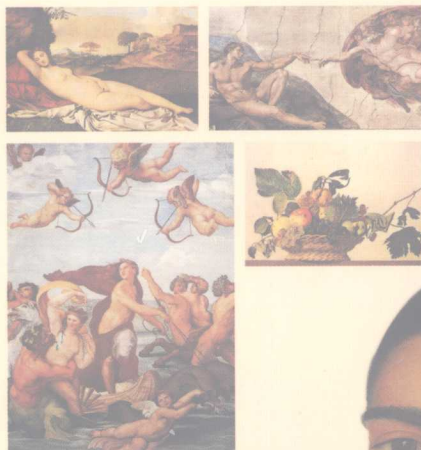
You Must Know These Famous Painters

是画家赋予了作品的价值，还是作品成就了画家的一生？

本书精选100位赫赫有名、在艺术史上烙印重重的大师，以他们的创作生命与热情、精彩作品与创新思维，带领读者有系统地审视由传统到现代的发展脉络，汲取西洋艺术史的精髓。

中国旅游出版社

Cultus Art

中世纪至廿世纪各种风格画派大师

你不可不知道的
100位西洋画家
及其代表作

中国旅游出版社

责任编辑:沈 奕
封面设计:中文天地
责任印制:冯冬青

图书在版编目(CIP)数据

你不可不知道的100位西洋画家及其代表作/许丽雯总主编.
—北京:中国旅游出版社,2008.1

ISBN 978-7-5032-3366-1

I.你… II.许… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第199962号

本书原出版者为高谈文化事业有限公司,中文原书名为:《你不可不知道的100位西洋画家及其创作》。经授权由中国旅游出版社独家出版发行中文简体字版。本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

版权代理:中国图书进出口(集团)总公司版权部

著作权合同登记号:图字:01-2007-0491

书 名: 你不可不知道的100位西洋画家及其代表作

总 主 编:许丽雯

主 编:刘绮文

撰 稿:许丽雯暨音乐企划小组

出版发行:中国旅游出版社

(北京市建国门内大街甲9号 邮编:100005)

http://www.cttp.net.cn E-mail:cttp@cnta.gov.cn

发行中心电话:010-85166507 85166517

制 版:北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷:北京翔利印刷有限公司

版 次:2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

开 本:635×965毫米 1/16

印 张:23.5

字 数:260千

印 数:10000册

定 价:45.00元

I S B N 978-7-5032-3366-1

版权所有 翻印必究

如发现质量问题,请直接与发行部联系调换

CONTENTS

目录

001 | 出版序

059 | 格列柯

中世纪

004	杨·凡·爱克
007	波堤切利
011	博斯
015	达·芬奇
018	格吕内瓦尔德
021	丢勒
024	克拉纳赫
027	米开朗琪罗
030	乔尔乔涅
033	拉斐尔
037	提香
040	贺尔拜因
044	布龙齐诺
047	丁托列托
051	勃鲁盖尔
055	委罗内塞

十七、十八世纪

064	卡拉瓦乔
068	鲁本斯
072	拉图尔
077	苏巴兰
082	凡·戴克
086	委拉斯开兹
090	伦勃朗
094	牟立罗
097	维米尔
100	提埃坡罗
104	贺加斯
108	加纳列多
112	夏尔丹
116	隆基
120	格瓦尔基
123	庚斯博罗

128 | 弗拉戈纳尔

十九世纪

134 | 福塞利

138 | 戈雅

141 | 雅克·路易·大卫

144 | 透纳

148 | 康斯泰布尔

152 | 安格尔

155 | 籍里柯

158 | 柯罗

161 | 德拉克洛瓦

166 | 米勒

170 | 库尔贝

174 | 法托里

177 | 古斯塔夫·莫罗

180 | 罗塞蒂

183 | 毕沙罗

186 | 马奈

190 | 惠司勒

193 | 德加

197 | 西斯莱

200 | 塞尚

204 | 雷东

207 | 莫奈

211 | 雷诺阿

215 | 亨利·卢梭

219 | 高更

223 | 凡·高

228 | 修拉

231 | 穆夏

235 | 克利姆特

二十世纪

240 | 蒙克

244 | 土鲁斯-劳特雷克

247 | 康定斯基

250 | 波纳尔

253 | 马蒂斯

257 | 库普卡

261 | 鲁奥

265 | 蒙德里安

269 | 弗拉曼克

274 | 马列维奇

277 | 克利

280 | 凯尔希纳

283 | 莱热

286 | 毕加索

289 | 布拉克

293 | 郁特里罗

297 | 劳伦生

301 | 莫迪良尼

304 | 考考施卡

308 | 迪尚

312 | 夏加尔

316 | 奥基弗

319	基里河
322	恩斯特
326	霍安·米罗
329	马格利特
332	塔马约
336	迪比费
339	拉姆
343	达利

347	卡萝
350	弗兰西斯·培根
353	帕洛克
356	马瑟韦尔
359	塔比埃
363	安迪·沃霍尔
367	约翰斯

出版序

100位矫矫不群的卓越人物 邀请您领略雄奇瑰丽的艺术殿堂

艺术史上伟大的画家何其多，除非我们都能进入每一个时代，细细观察、体会每一位大师如何用心经营出如此瑰丽的创作世界；否则，我们很难抓得住那些惊天动地的历史转折点，去发现他们究竟以何等力量，轰然一声巨响，瞬间扭转了人类对艺术美学的观看角度。

或许我们会问，是画家赋予了作品价值，还是作品成就了画家的一生？从一开始，绘画就是为宗教及当权者服务，当时的大师们宛如工匠和辛勤的工作者。米开朗琪罗如此，达·芬奇何尝不是？你瞧，米开朗琪罗画自己扭曲的脸，证明着自己在精神上饱受折磨；凡·高将自己画得如此严肃悲怆，仿佛胸中有股无法燃烧的郁结之火，即将破纸而出。被誉为美的化身的名画——《维纳斯的诞生》，在今天无人不知、无人不晓，但当时，波堤切利却因画风华丽而被修士斥为奢华无耻，备受抨击，最后抑郁而终；但塔马约在自己的国家却备受尊重，人们还将一条大街以他的名字命名。他们，都有一张精彩绝伦的“脸”，从中，你既可以读出许许多多的惊叹号，也可以听见无数的叹息声。

继《你不可不知道的欧洲艺术》、《你不可不知道的300幅名画及其画家与画派》、《你不可不知道的西洋艺术史》、《你不可不知道的300幅浪漫爱情画》等脍炙人口的书籍之后，我们精心策划了这本《你不可不知道的100位西洋画家及其代表作》。以年代为纵轴，画家为横轴，精选出100位影响西洋绘画史的巨匠，并展示300多幅精彩的代表作品，时代纵跨了中世纪、17到19世纪，以至近现代，全面性呈现名家辈出、多样风格的完整艺术风貌，让在艺术史著名的大师，以他们的创作生命与热情、

精彩作品与创新思维，带领读者有系统地审视由传统到现代的绘画发展脉络，领略西洋艺术史的精髓。

艺术类图书的出版，是高谈文化的重要出版方向。而质优、精致，兼具入门赏析，可使读者轻松阅读，更是“你不可不知道”艺术类图书系列的出版方针，《你不可不知道的100位西洋画家及其代表作》，记录着我们在艺术书籍领域中，孜孜耕耘、努力累积的成果与企望，也是高谈文化对读者最真诚的邀约。期待您与我们共同分享生命中不能缺少的种种艺术经典与美好经验，几个世纪以来，这些艺术大师及其经典作品，交错发展成丰富人类心灵的伟大成就。

借着阅读、倾听、经验交换，我们承接前人的智慧，形成你、我的共同经验与美学认知。感谢您长期以来对高谈文化的支持，您的鼓励与指正，才是我们坚持出版理想、不断精益求精的最大动力。

高谈文化 总编辑

许丽雯

中世纪

杨·凡·爱克

Jan van Eyck (约1395~1441年)

杨·凡·爱克是早期尼德兰画派最伟大的画家之一，也是15世纪北欧后哥特式绘画的创始人。

他改变了哥特式的装饰主义，是西洋绘画史中第一个把各种事物以及人物置于真实环境的光影当中的画家，成为法兰德斯画派的创始人。

他的生平可夸资料不多，据估计大约是1395年于现在的比利时出生。但是直到1422年左右，可能是在为一位乔凡尼伯爵装饰宫廷，人们才知道他的概略情况。杨·凡·爱克还有一个兄弟胡贝特，两人当时都已是享誉法兰德

玛格丽特·杨·凡·爱克
1439年 木板、油彩 32.5 × 26公分
布鲁日，公共美术博物馆

阿尔诺非尼夫妇像 1434
年 木板、油彩 81.8×
59.7公分 伦敦，国立肖
像画廊

斯的画家。

艺术史上有很长一段时间，人们都认为杨·凡·爱克跟其兄长胡贝特是油画技法的发明者，虽然这种说法的证据并不充分，但至少杨·凡·爱克的确发明了一种油彩溶剂，使他的作品可以颜色几乎没什么变化地保存至今。

杨·凡·爱克最著名的画作是《阿尔诺非尼夫妇像》，第一个原因是主题很有意义，是见证了一段坚贞的爱情；第二是他以一种独特的技法掌控了各种油彩颜料的性质；第三是因为这幅画大量运用了象征主义的元素。

画中的阿尔诺非尼夫妇一块儿站在卧室中央，含情脉脉地牵着

手，流露出一种终生相托的情感。从衣着的皮毛、家具的细部，到房间的装饰无不刻画入微；正中央的凹镜，则加深了空间感。脚边的小狗象征着忠贞，床边的木雕则是婚姻的象征。从镜中反射的形象可以看到，除了这对夫妻之外还有见证人，镜上的“Johannes de Eyck fuit hic 1434”，意为：杨·凡·爱克在场，1434，使这幅画变成了一张结

包着红头巾的男子

1432~1433年，杨·凡·爱克在布鲁日定居，1433年他跟玛格丽特结婚，隔年长子出世，菲利浦大公还赏给他的孩子贵重的银杯。那一年他画了《包着红头巾的男子》，人物脸部的每一个小地方都很细腻，是一幅表情生动的肖像画杰作。曾有人猜测画中男子是他的岳父，但没有确实的证据。

包着红头巾的男子 木板，油彩 25.5
× 19公分 伦敦，国立肖像画廊

婚证书。

杨·凡·爱克和当时意大利画家最不一样的，是他虽没有数理透视法的知识，也不了解解剖学，但却能透过对光线投射的深刻研究，让画面有着真实感。他丰富的视觉经验，使他对描绘物

体和细节，如花、石头、珠宝、布料和金属的质感，都能保持法兰德斯的特质。

史料上对他人生的最后数年也几乎没有记载，只知道他可能于1441年7月在布鲁日过世，享年50岁左右，过世的原因不明。

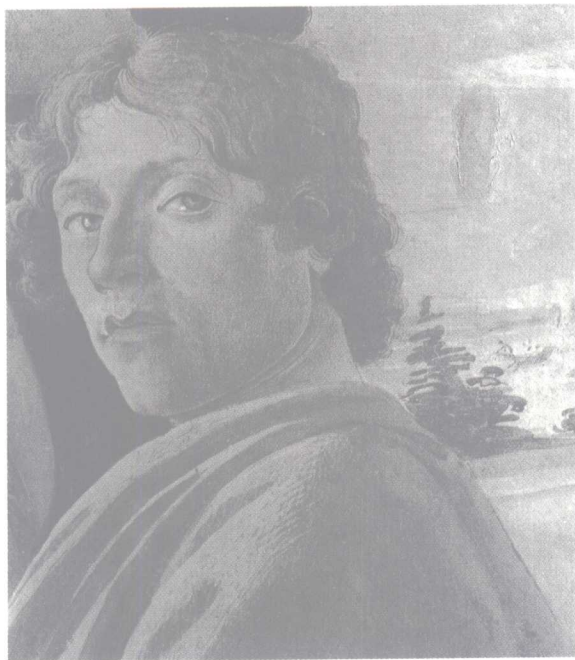
波堤切利

Sandro Botticelli (1445~1510年)

波堤切利（原名Alessandro di Mariano Filipepi），住在佛罗伦萨，父亲是鞣皮匠。他曾追随菲利

浦·利比学画，其哥特式的绘画手法对他早期的画作影响很大。波堤切利除了应教皇之托前去罗马，一生都没离开过故乡。

自画像（崇拜圣者细部） 约1475年 木板、蛋彩 111×134公分 佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

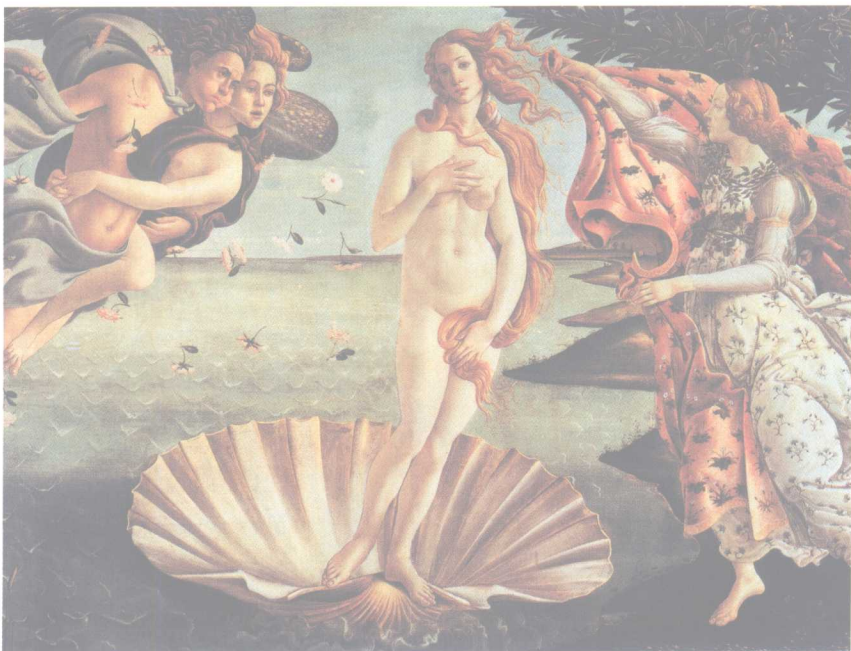
文艺复兴时期宗教体系腐败，人文精神因而兴盛，交通便利的都市成为接受新思想的地方。1469年，罗伦佐·德·麦第奇成为佛罗伦萨的领袖，他支持新柏拉图主义，异教的题材于是再度抬头。

波堤切利结识了罗伦佐的表弟之后，就和麦第奇家族建立起良好的关系。1477~1478年，他为城堡别墅画了一幅《春》，从此声名大噪、名利双收。《春》是以异教神话为题材，跳出只为

美女西莫内塔

波堤切利终身未娶。据说《维纳斯的诞生》中的美丽女神，就是他仰慕的西莫内塔·韦斯奇。西莫内塔的出众美貌，使统治佛罗伦萨的罗伦佐兄弟都爱上了她，她最后选择了浪漫的弟弟，得到“美的皇后”的称号。

1476年，波堤切利见到西莫内塔，认定她是维纳斯的完美化身，并以她为原型创作《春》等画作的女神。不久西莫内塔患了肺结核，于1480年病逝。伤心欲绝的波堤切利，根据她死后留下的面模，画了《美女西莫内塔》。1485年的《维纳斯的诞生》，则是在波堤切利的全盛时期于卡斯特洛完成的。

维纳斯的诞生 1484~1486年 画布、蛋彩 174×279公分 佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

春 约1482年 画板、蛋彩 203×314公分 佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

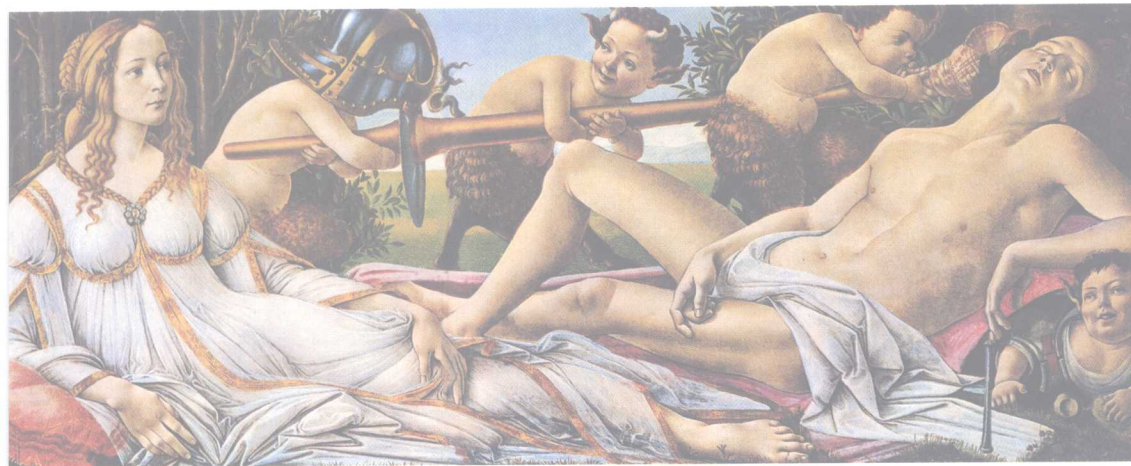
宗教作画的局限。

这里的维纳斯代表着爱及生育能力，因此画成体态丰满的怀孕模样。整体丰富古典，赞颂女体，神秘又优雅，改变了当时以男性为主的画风。

除了神话，他也有许多宗教画作，1483~1486年，波堤切利创作了极负盛名的两幅佳作。《维

纳斯和战神玛斯》中，突显了新柏拉图派的观念，维纳斯望着沉睡的战神，代表爱与和平战胜了冲突。

《维纳斯的诞生》则取材自古典神话，西风神夫妇吹起强风，推动从海中升起的维纳斯，花神扬着大氅，已经准备要迎接她。他画出了艺术史上最美的女神，修长的体态，柔和的脸庞，轻盈、优雅，充

维纳斯和战神玛斯 1483~1486年 画板、蛋彩 69×173公分 伦敦，国家画廊

满了灵性。

波堤切利的作品精致清亮，融合哥特式和古典的风格。曲线流畅优美，构图清晰华丽，又有着一点神秘。他笔下人物常带有迷惘、忧愁及渴望的神态。

1494年，萨沃纳罗拉修士成为新的领导者，他抨击艺术是表彰裸

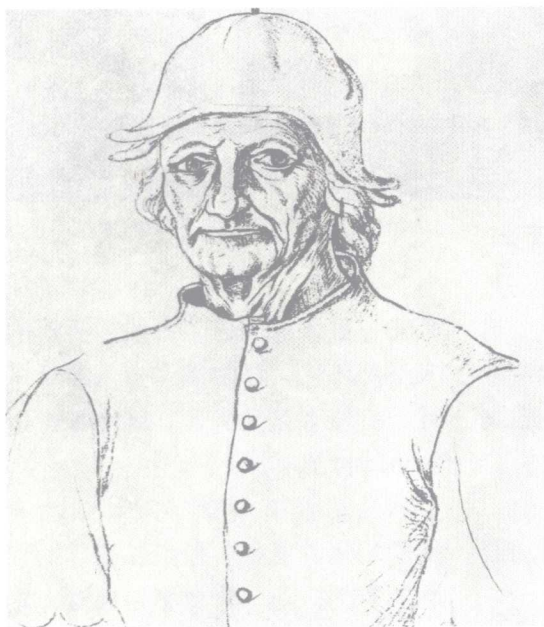
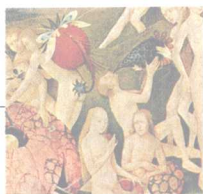
体男女的无耻展览，禁绝华服、珠宝、化妆品以及图画。波堤切利受此影响，晚年只有少量画作，风格也转变为宗教类别。

波堤切利晚年十分穷困，于1510年逝世，葬在奥尼桑提的教堂。直到19世纪，拉斐尔前派才重新发现了他。

博斯

Hieronymus Bosch (1450~1516年)

自画像 铅笔素描 41×28公分 阿拉斯，图书馆

博斯，原名吉罗姆·范·埃庚，生于塞尔托亨博斯镇。他是法兰德斯史上最奇特的画家，可惜生平少有记录，只能由其他史料推

测，他大约出生于1450年。

1478年时他与领主的女儿阿莉·范德·梅尔费恩结婚。1488年，博斯进入“圣母善会”领导阶层，显示出在当时社会他是属于统治阶级的人物。

博斯的祖父、父亲都是画家，绘画技法应该是由家人所传授。他早期的作品平板内敛，用色干净，人物分明，而后渐渐充满暗喻。

他暗喻题材取自各种知识，谚语、诗篇、传说、风俗，甚至是塔罗牌。画里那夸张的形象，都充满惊人

的视觉效果。他以丰富的想象力，创造出诡谲多变的奇异世界，被认为是超现实主义的始祖。

《干草战车》的创作灵感，来