

名画密码

李娜黄续 编著

「欣赏'揭秘」
200 幅世界名画」

中国国际广播出版社

J205.1/23

2008

名·画·密·码

—200幅世界名画欣赏揭秘

李娜 黄续

编著

中国国际广播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名画密码：200幅世界名画欣赏揭秘/李娜，黄续编著.
北京：中国国际广播出版社，2008.7
ISBN 978-7-5078-2724-8

I. 名... II. ①李... ②黄... III. 绘画-鉴赏-西方国家 IV. J205

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第058871号

名画密码——200幅世界名画欣赏揭秘

编 著	李 娜 黄 续
责任编辑	祝 晔 钱 硕
版式设计	马芳宁
责任校对	徐秀英
出版发行 社 址	中国国际广播出版社 (83139469 83139489[传真]) 北京复兴门外大街2号 (国家广电总局内) 邮编：100866
网 址	www.chirp.com.cn
经 销	新华书店
印 刷	北京画中国画印刷有限公司
开 本	787×1092 1/16
字 数	200千字
印 张	16.5
印 数	5000 册
版 次	2008 年 7 月 北京第一版
印 次	2008 年 7 月 第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5078-2724-8/C·201
定 价	68.00元

国际广播版图书 版权所有 盗版必究
(如果发现印装质量问题，本社负责调换)

永恒的瞬间——西方绘画

生命是一个过程，美好的瞬间往往只是“昙花一现”，唯有绘画，能把短暂的瞬间变成永恒的记忆。它能将稍纵即逝的变成永不消逝的，进而把人从对生命消亡的恐惧和悲哀中解救出来。只要人类存在，绘画就不会消失。

整个西方绘画的历史实际上是一个不断否定自己、螺旋上升的历史，在背叛当中，产生了各种风格与流派。也是在这种不断超越自我的探索中，绘画的世界才变得如此丰富多彩。最早的背叛似乎发生在我们都奉为经典的古典时期。绘画从有形世界逐渐向无形世界进发，具体的、实实在在的东西被灵魂、精神所代替，于是气宇轩昂的中世纪绘画艺术就在始料不及中出现了。

随着这一次背叛的结束，命运的转轮滚动起来，下一个背叛又开始了。文艺复兴时期的绘画冲破中世纪的束缚，重回古典的有形世界，但是又不同于古典绘画，文艺复兴时期的绘画变得更加准确、科学。自然科学的手段和成果被引入绘画的领域，透视学和解剖学使画家看到一个比前人更加迷人的世界。以“文艺复兴三杰”为代表的盛期文艺复兴画家，不再只是描摹自然，还在作品中注入了理想的美的因素，因此被公认为古典艺术的完美典范。

样式主义对形式的过分追求在文艺复兴绘画的内部孕育了叛逆的种子。巴洛克、洛可可绘画，拒绝古典的单纯宁静与程式化的形式，追求感情的宣泄和动态的传达，偏爱丰富华丽的效果和生动有力的气势。世界由此变得鲜亮起来，超凡脱俗的气质弥盖着纯粹的物质生活。

在三次风格的转换中，绘画的基本语言已在不断背叛中变得相当成熟了，新古典主义、浪漫主义与现实主义的绘画不过是使这种成熟更加稳固。绘画需要一种全新的变革来突破自身，获得新的发展方向。

于是，印象主义应运而生。它以强有力的姿态前行于主观感觉的大道上，把色彩因素“分离”出来为己所用。印象主义画家以各自不同的心境，面对自然抒发自己的真实情感。他们用丰富多变的色点、色束描绘形象，大面积平涂和大色块转折越来越少见，有时颜色堆积很厚，形成丰富、流动的色彩效果。

19世纪末，西方绘画经历了由表现客观真实到表达主观意念的根本变革。如果说印象主义是这一变革的征兆，那么新印象主义和后印象主义绘画则是一种新的尝试。修拉、塞尚、梵高、高更等印象主义画家分别从绘画的表层和深层开始表达自己对艺术的追求。可以说，后印象主义绘画是现代主义绘画的曙光。

20世纪是一个真正试验的伟大年代，众多的反文艺复兴再现性传统的流派形成了不断探索的链条。现代派绘画是对过去绘画的一种根本否定，这一否定的最重要特征是出现了新的绘画观念，力求切断与客观的一切联系，过去的、旧的审美标准已经不再为现代派绘画所采用，绘画并不只是客观的描述，而是为了表达画家的“主观的意念”或“理性的意念”，也就是表达自我意识，甚至是潜意识、梦境，最终达到对自我的否定。现代派画家通过陌生化的形式变革，力图使绘画本身，即线、形、色等变成“有意味的形式”。

从古典时期绘画到现代派绘画，西方绘画走过了漫长的道路，有人说它已消亡，有人说它已变异，其实对于绘画本身来说，它并没有停滞不前。它一直按照自己的发展规律，在不断的否定中继续前行。

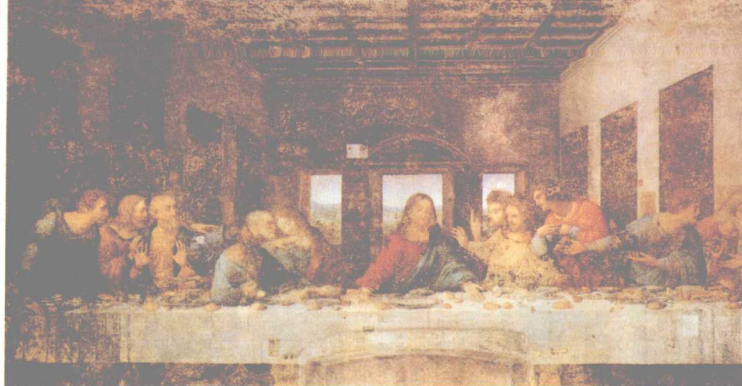

第一章 从“黑暗时代”到人文主义——中世纪及文艺复兴艺术	1
1. 惨遭肢解的名作——杜乔《圣母子荣登圣座》	2
2. 沾满毒汁的邪恶之吻——乔托《犹大之吻》	4
3. 逃亡途中的家庭——乔托《逃往埃及》	5
4. 圣像画鼎盛的里程碑——鲁勃廖夫《圣三位一体》	7
5. 镜子中的细节——杨·凡·爱克《阿尔诺芬尼夫妇像》	8
6. 15世纪尼德兰美术的标志——凡·爱克兄弟《根特的祭坛画》	9
7. 相同的基督，不同的角度——曼特尼亚《哀悼基督》	11
8. 宗教题材中的市井众相——吉兰达约《参拜圣婴》	12
9. 查理七世的情妇怎么变成了圣母——富凯《圣母子》	14
10. 左手的动作象征什么——枫丹白露画派《德·埃特雷公爵夫人和德·维拉尔公爵夫人》	15
11. 近乎神圣的圆满旅行——弗朗西斯卡《基督受洗》	16
12. 颇具世俗意味的维纳斯——克拉那赫《守护圣泉的仙女》	18
13. 能看到画中的骷髅吗——小汉斯·荷尔拜因《出访英国宫廷的法国大使》	19
14. 蛇的诱惑——马萨乔《失乐园》	20
15. 平凡的人间社会图景——马萨乔《纳税钱》	22
16. 透视技法执着的追随者——乌切罗《圣罗马诺之战》	23
17. 最迷人的女神——波提切利《维纳斯的诞生》	24
18. 谁是诽谤谁是真理——波提切利《诽谤》	26
19. 紧张的一瞬间、激烈的斗争——达·芬奇《最后的晚餐》	27
20. 永恒的神秘微笑——达·芬奇《蒙娜丽莎》	28
21. 将触未触，咫尺天涯——米开朗基罗《创造亚当》	30
22. 天堂和地狱的界线——米开朗基罗《最后的审判》	31
23. 士兵还是少妇——乔尔乔内《暴风雨》	33

- 24. 拉斐尔在哪里——拉斐尔《雅典学派》 34
- 25. 掌控色彩的灵魂——提香《天上的爱与人间的爱》 36
- 26. 人神鬼怪共处的魔幻世界——博斯《圣安东尼的诱惑》 37
- 27. 深沉博大的艺术品质——老彼得·勃鲁盖尔《雪中猎人》 38
- 28. 歌颂农民生活的序曲——老彼得·勃鲁盖尔《农民的婚礼》 40
- 29. 崇高贞洁的纪念碑——丁托莱托《浴后的苏珊娜》 41
- 30. 现世享乐生活的典范——委罗内塞《马尔斯与维纳斯》 42
- 31. 永恒思索的灵魂——格列柯《奥加斯伯爵的葬礼》 44
- 32. 真实坦率的记录——丢勒《自画像》 45
- 33. 乐观、冷静、暴躁、忧郁——丢勒《四使徒》 46
- 34. 深重的苦难——丢勒《四骑士》 47
- 名画欣赏 48

第二章 辉煌时期的巴洛克与洛可可艺术——17、18世纪 55

- 35. 救世主复活——卡拉瓦乔《基督在以马忤斯的晚餐》 56
- 36. 平凡而简单的贫民葬礼——卡拉瓦乔《基督下葬》 57
- 37. 18世纪人文主义理想的颂歌——提埃波罗《雷佐尼科与萨沃格南婚姻之喻》 58
- 38. 蓬勃跳跃的生命力——鲁本斯《和妻子在一起的自画像》 60
- 39. 英国上流的仪态与风雅——凡·代克《查理一世行猎图》 61
- 40. 不一样的国王和王后肖像——委拉斯开兹《宫娥》 62
- 41. 戏剧化的人物传记——委拉斯开兹《教皇英诺森十世肖像》 63
- 42. 虔诚的殉道者——苏布朗《圣塞拉皮昂》 64
- 43. 风景与历史的合奏——普桑《四季》 66
- 44. “荆棘奇迹”——尚帕涅《罗亚尔港的两个修女》 67

45. “训诲剧”——格瑞兹《惩罚忘恩负义的女儿》	69
46. 歌颂爱情——弗拉戈纳尔《门闩》	70
47. 男欢女爱的小夜曲——弗拉戈纳尔《秋千》	71
48. 现实与梦幻的交替——布莱克《创造亚当》	73
49. 文雅娴静的大家闺秀——列维茨基《捷娅科娃像》	74
50. 定格瞬间——科普利《沃特森和鲨鱼》	75
51. 引起广泛争议的画作——韦斯特《沃尔夫将军之死》	77
52. 风流雅画中的“爱之岛”——华托《发舟西苔岛》	78
53. 画店中的社会缩影——华托《画店》	80
54. 风流倜傥的“贵族少年”——庚斯勃罗《蓝衣少年》	81
55. 如画的风景——克劳德·洛兰《帕里斯的评判》	83
56. 火枪手连的出发——伦勃朗《夜巡》	84
57. 幸福的新娘——伦勃朗《犹太新娘》	86
58. 阳光处理的独到——拉·图尔《女占卜师》	87
59. 微弱光源下的忏悔者——拉·图尔《忏悔的抹大拉》	89
60. 英雄主义的赞歌——大卫《马拉之死》	90
61. 吹响为民族抗战的号角——大卫《荷拉斯兄弟之誓》	91
62. 权利与金钱的戏剧结合——荷加斯《时髦婚姻》	93
63. 美丽而又残忍的女神——布歇《狄安娜出浴》	94
64. 享乐主义时代的贵妇人——布歇《蓬巴杜夫人肖像》	96
65. 朴素真挚的美好生活——夏尔丹《集市归来》	98
66. 毫不掩饰的尖锐锋芒——戈雅《查理四世全家像》	99
67. 悲壮激昂，可歌可泣——戈雅《1808年5月3日夜枪杀起义者》	100
名画欣赏	102

第三章 革命的时代——19世纪

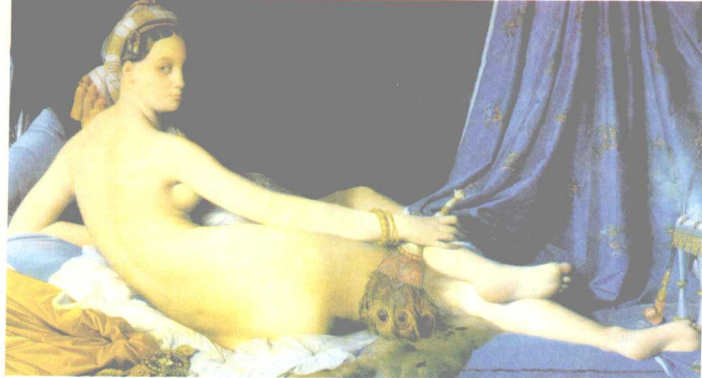
109

68. 神情惶恐的玛利亚——罗塞蒂《受胎告知》	110
69. 海面上的奇景——透纳《退役的铁梅雷尔号战舰》	111
70. 质朴幽雅的典范——普吕东《约瑟芬皇后》	112
71. 浪漫的历史画——格罗《拿破仑视察雅法鼠疫病院》	114
72. 怪异的优美——安格尔《大宫女》	116
73. 永恒的美——安格尔《泉》	118
74. 浪漫之筏——籍里柯《梅杜莎之筏》	120
75. 战斗进行曲——德拉克洛瓦《自由领导人民》	121
76. 死亡与毁灭——德拉克洛瓦《希阿岛的屠杀》	123
77. 现实的苦闷——杜米埃《三等车厢》	125
78. 爱艺术也爱土地——米勒《拾穗者》	127
79. 伟大的农民题材画——米勒《晚钟》	128
80. 画室的寓言——库尔贝《画室》	130
81. 因爱情而苦恼的女人——亚·卡巴奈《淮德拉》	131
82. 阳光的盛宴，色彩的革命——马奈《草地上的午餐》	133
83. 一幅能激起骚乱的画——马奈《奥林匹亚》	134
84. 绚丽的瞬间印象——莫奈《日出·印象》	136
85. 变幻莫测的世界——莫奈《睡莲》	137
86. 寻求生活的快乐——雷诺阿《包厢》	139
87. 光的咏叹调——雷诺阿《红磨坊街的舞会》	141
88. 紧张的对峙——莫罗《俄狄普斯与斯芬克斯》	142
89. 持久的均衡——塞尚《静物苹果篮子》	144
90. 怪诞的诱惑——卢梭《梦》	145

目录

contents

91. 天真朴拙的原始派艺术——卢梭《沉睡的吉普赛少女》	147
92. 单纯的原始之美——高更《塔希提妇女》	148
93. 神秘的伊甸园——高更《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》	149
94. 舞蹈中的美感——德加《舞蹈课》	151
95. 诗与方法的平衡——修拉《大碗岛上的星期日下午》	153
96. 纸醉金迷背后的忧伤——劳特雷克《红磨坊街的女丑角——Cha-U-Kao》	155
97. 惊惶的朦胧诗——利维·杜默尔《阵风》	156
98. 陶醉的诗情——博纳尔《逆光下的裸妇》	157
99. 失控的精神之作——博纳尔《棕榈之枝》	159
100. 生命在激情中狂野燃烧——梵高《星夜》	161
101. 贫穷而高贵的灵魂——梵高《残耳的自画像》	164
102. 不可琢磨的吻——克里姆特《吻》	165
103. 人生的进程——克里姆特《死与生》	167
104. 绝望的呐喊——蒙克《呐喊》	169
105. 感受死亡——蒙克《马拉之死》	171
106. 无情的讽刺——菲多托夫《少校求婚》	172
107. 海洋的赞歌——艾瓦佐夫斯基《九级浪》	174
108. 凝视历史的瞬间——苏里科夫《近卫军临刑的早晨》	175
109. 深刻的记忆——苏里科夫《女贵族莫洛卓娃》	177
110. 现实的鞭挞——列宾《伏尔加河上的纤夫》	178
111. 流浪的英雄——列宾《意外归来》	179
112. 神秘的情节——克拉姆斯柯依《无名女郎》	181
113. 深远而神秘——列维坦《深渊》	182
名画欣赏	184

第四章 崭新的世界——20世纪至今

191

114. 抽象的预言——康定斯基《白线》	192
115. 野兽的狂舞——马蒂斯《舞蹈》	193
116. 紧张的协调秩序——马蒂斯《红色的和谐》	194
117. 立体的空间——勃拉克《埃斯塔克的树林》	195
118. 机械的世界——莱热《三个女子》	196
119. 几何的抽象——德劳内《城市之窗》	198
120. 生活在不同时刻的过程——杜桑《下楼的裸女》	199
121. 唯美的反叛——杜桑《新娘被光棍们剥光了衣服》	200
122. 痛苦的梦呓——安德烈·马宋《迷宫》	201
123. 狂欢而安详的梦境——夏加尔《生日》	203
124. 爱情的偶然——巴尔蒂斯《纸牌游戏》	204
125. 未来的节奏——波丘尼《城市的兴起》	205
126. 重叠与运动——贾·巴拉《链条上的狗》	206
127. 单纯化的造型，变形的美——莫迪里阿尼《裸女立像》	208
128. 运动的色彩——约·斯忒拉《布鲁克林桥》	209
129. 形而上的神秘——契里柯《一条街上的神秘与忧郁》	210
130. 恶魔的狂欢节——恩索尔《1889年基督降临布鲁塞尔》	211
131. 假面的告白——恩索尔《骷髅争夺上吊尸体》	213
132. 爱情与死亡——保尔·德尔沃《熟睡的维纳斯》	214
133. 形象的欺骗——马格里特《危险的暗杀者》	215
134. 幻想的现实——马格里特《模特儿》	216
135. 死亡的寓言——毕加索《格尔尼卡》	217
136. 煽动？衰读？抑或其他——毕加索《亚威农的少女们》	218

137. 绝对自由的幻想世界——米罗《哈里昆的狂欢》	219
138. 软塌塌的钟——达利《永恒的记忆》	221
139. 探寻精神的新大陆——达利《哥伦布之梦》	222
140. 不是抽象的抽象——克利《鱼的循环》	223
141. 死神的演奏——勃克林《自画像与拉琴的死神》	224
142. 生的终结与死的来临——勃克林《死亡之岛》	225
143. 无能为力的沉默——蒙卡奇《死囚牢房》	226
144. 风暴中的喘息——科柯施卡《风中的新娘》	228
145. 重复的艺术——沃霍尔《玛丽莲·梦露印刷肖像》	229
146. 意在言外——怀斯《克丽丝蒂娜的世界》	231
147. 孤独的透明盒子——培根《自画像》	232
148. 流行文化的概括——汉密尔顿《到底是什么使得今天的家庭如此不同，如此有魅力？》	233
149. 令人迷惑的双重形象——德库宁《发掘》	235
150. 暧昧的空间——波洛克《薰衣草之雾》	236
名画欣赏	238
附录 西方美术流派简介	240

第一章

从“黑暗时代”到人文主义

——中世纪及文艺复兴艺术

在西方美术史上，介于古代希腊罗马的文化繁荣与作为西方现代文明起点的文艺复兴之间，有着一段千余年的漫长的历史，这就是欧洲的中世纪美术。正如英国的自然科学家波尔丹所说，中世纪是人类从希腊思想和罗马统治的高峰滑落下来，再沿着现代知识的斜坡挣扎上去所经历的一个低谷。

中世纪是基督教一统天下的时代，这一时期的所有美术形式无不深深地刻上宗教的烙印。从带有插图的手抄本《圣经》到大大小小的宗教建筑，从五彩斑斓的玻璃窗到教堂内部以圣经故事为内容的壁画，这一时期的艺术，成为不折不扣的宗教统治的一种工具。宗教压迫的同时，封建王权继续统治着欧洲大陆，宗教艺术的昌盛同民众艺术的极度压抑并行，随着资本主义经济的发展，这一切在悄然发生着变化。

从14世纪开始，饱受封建王权和宗教神权压迫的欧洲人，开始打着复兴古希腊罗马艺术的旗帜，以人文主义为宗旨，展开一场轰轰烈烈的政治、经济、文化运动——文艺复兴。文艺复兴是在资本主义经济发展基础上的一场上层建筑领域的大变革，如果说中世纪灌输给欧洲人的是神学指导下的禁欲主义，那么，文艺复兴便是充分肯定人生的意义，张扬个性解放和人性自由，提倡追求现世的享乐。

不同于中世纪以宗教建筑为主体的美术，欧洲文艺复兴时期的美术以绘画和雕塑为主体，尤其是油画的出现为欧洲乃至整个世界的美术发展史开创了新的篇章。尽管这一时期的艺术题材仍未脱离宗教的内容，但是人文主义正在宗教的外衣下发生着根本的变化。绘画中的人物一反中世纪时期呆板的形象，变得富有古代希腊罗马时期的运动感；在整个画面的构图和细节的装饰手法上也逐渐出现了不同的技巧，尤其是对于人体艺术的表现、人体美的塑造，成为文艺复兴时期艺术上最大的突破。后者一方面与艺术家对人文主义的宣扬有关，同时，与文艺复兴时期解剖学的发展也有着密切的联系。

由于资本主义经济的发展程度不同，欧洲各国出现文艺复兴的时期不尽相同，有着优越地理位置和悠久历史传统的意大利成为欧洲文艺复兴的发源地，文艺复兴在意大利最为繁荣的城市佛罗伦萨展开，这里出现了一批文艺复兴的先驱。15世纪下半叶，佛罗伦萨的中心地位被罗马所替代，而当罗马的光芒黯淡下来的后期，威尼斯成为意大利文艺复兴繁荣的最后一面旗帜，威尼斯画派也成为文艺复兴时期意大利声名最为显赫的画派之一。

尼德兰是继意大利之后文艺复兴的第二个基地，同意大利相比它更多地带有中世纪后期哥特式艺术的痕迹。除了对于宗教内容的反映，文艺复兴时期尼德兰美术最为显著的特点是对城市平民生活的表现，表现了城市最为普遍的小市民阶层以及他们对于美好生活的向往。德国作为罗马帝国的领地，长期以来处于封建特权和宗教神权的双重统治下，生产力水平低下。直到15世纪，德国的资本主义生产方式才迅速成长起来，此时它的美术也开始融入到欧洲文艺复兴的大潮中，出现了丢勒、荷尔拜因等文艺复兴时期著名的艺术家。

作为纯美术的绘画，正是由于文艺复兴而真正成为美术表现的主体，成为画家表达自我、表现世界最直接的手段。而油画的出现更是将西方绘画带入了一个崭新的历史时期。油画颜料自身持久性的特质和它丰富的色彩表现力，使得艺术家的才华得以更加充分地展示出来。同时，绘画与透视学、解剖学等自然科学成就的结合，使得艺术开始走向同科学结合的道路，成为文艺复兴时期艺术的又一重大成就。

1. 惨遭肢解的名作

——杜乔《圣母子荣登圣座》

杜乔（1255—1318）是锡耶纳画派的创始人，曾经在佛罗伦萨工作，与佛罗伦萨画派的先驱奇马布埃的风格相似。但他并没有像佛罗伦萨画派的画家那样与以前的拜占庭传统完全、彻底地决裂，而是不断地进行尝试，给古老的拜占庭艺术注入了新鲜的血液和活力。他的作品更侧重于抒情和人物形象的秀丽多姿，用色的鲜艳明快奠定了锡耶纳画派的特色。锡耶纳大教堂的祭坛画（1308—1311）是其代表作，这一系列祭坛画由70幅屏画组成，以叙事的方式表现了基督的生平，无论是叙事性还是抒情性都可以说是这一时期宗教题材的代表作，是由中世纪绘画传统过渡到文艺复兴美术的成功之作。

从历史概念上来说，中世纪通常是指从公元476年西罗马帝国灭亡开始，到1640年英国资产阶级革命为止的欧洲封建社会时期。而在艺术史上，则主要截止到16世纪意大利文艺复兴在欧洲的广泛传播。在这一千多年的时间里，表现基督教神学的艺术取代了古希腊罗马的艺术，甚至在整个精神领域都占有无与伦比的地位，这导致了大批古代雕塑绘画作品被视为异端邪物而遭到无情的损毁。这一时期的艺术变成彻底的基督教美术，特别是大量宗教建筑的兴起，而绘画则成为宗教建筑的附属品。

《圣母子荣登圣座》是杜乔最伟大的作品。这幅作品受锡耶纳大教堂之托，绘制于1308至1311年。当作品完成后，锡耶纳人列队将《圣母子荣登圣座》护送到大教堂，小城店铺歇业、铜钟齐鸣……但这幅巨作在以后却遭到被肢解的命运，现在世界上好几座博物馆里都藏有它的局部残片。

《圣母子荣登圣座》的两面都有绘画：正面由三部分组成，主体部分是圣母子在天使、圣徒的簇拥下登上宝座的场面，上面和下面分别为圣母的晚年生活及耶稣童年事迹的装饰画（现已不知去向）；背面画的是耶稣的圣迹。正面主体部分画面以金黄调子为主，配以红黑两色，整个场面华美、灿烂。圣母身披黑色斗篷，圣婴坐在她的膝上，天使和使徒对称地分布两侧，宝座上饰以精致的镂空花纹图案。整幅画面充分表现了天国的荣耀之美。

《圣母子荣登圣座》尽管受拜占庭程式化的传统影响，构图稍嫌拘谨，但对人物的优雅刻画使它成为了精细入微的雅致风格的早期范例。

