

文智故事林 [名画] 外国部分

郑秋兰 编著

一幅名画一个故事 外国部分

ONE
PAINTING PIECE
ONE
STORY

现代出版社

J205.1/21
:1
2008

文智故事林之——

一幅名画一个故事

(外国部分)

郑秋兰 编著

现代出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

一幅名画一个故事. 外国部分 / 郑秋兰编著. —北京:
现代出版社, 2008.4

(文智故事林)

ISBN 978-7-80188-940-9

I. 一... II. 郑... III. 绘画—作品—简介—世界
IV. J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 026452 号

总 策 划	吴江江
编 者	郑秋兰
责任编辑	涂卫东
出版发行	现代出版社
通讯地址	北京市安定门外安华里 504 号
邮政编码	100011
电 话	010-64267325 64245264 (传真)
电子邮箱	xiandai@cnpitc.com.cn
印 刷	中煤制图印刷厂北京分厂
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	11.25
版 次	2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月北京第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-80188-940-9
定 价	26.00 元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

翻开这本书，你就伸出了揭开百幅世界名画神秘面纱的双手。▶▶

序 言

《蒙娜丽莎》、《泉》、《割了耳朵的自画像》、《拿烟斗的男孩》……这一幅幅流传至今的
西画经典，或神秘莫测或完美无瑕，或燃烧激情或释放悲愤，在世界美术史上树立了一座又
一座无法超越的丰碑，不管它们属于古典主义、浪漫主义，还是印象派、后现代派，都如同
一朵朵盛开在历史烟尘中的奇葩，令人深深为之震撼，叹为观止；达·芬奇、安格尔、凡·
高、毕加索……这一个个让我们听其名如雷贯耳的艺术大师，不论他们生活在几百年前还是
几十年前，都用他们手中的画笔，描绘着眼中的美景、挥洒着心中的激情，留下一幅又一幅
艺术珍品，供后人观摩和感动。

它们和他们，是我们整个人类的财富。我们为它们表现出来的永恒的美所折服，享受着
他们用出神入化的技法和惟妙惟肖的色彩带来的视觉冲击。我们欣赏，我们赞叹，我们珍藏
——我们将它们和他们奉若神灵。

然而，艺术都来源于生活，因而再超越现实的名画，也有它产生的社会文化背景，也与
创作者的经历和思想密切相关。如果单纯地去观赏一幅名画，而对它背后的这些状况丝毫不
知，那就无异于雾里看花，啧啧赞叹的只是技法、色彩等这些皮毛，而扔掉的却是其中承载
着的重要的艺术思想和社会意义，就像中国那个“买椟还珠”的古人所做的那样，惹人嘲笑。

名画之所以珍贵，是因为它被融入了巧夺天工的技法、被赋予了独一无二的思想，这些
技法和思想的来源，当然是创作出它们的画家。而即便再出色的画家，要他画一次画就是传
世之作那也是不可能的，一幅名画的形成，就如同我国古老兵法中论述打一场胜仗那样，是
需要“天时、地利、人和”这种种条件的。就好比达·芬奇遇美丽端庄的丽莎夫人而作《蒙
娜丽莎》；安格尔苦苦追寻36年而作完美无瑕的“美神”——《泉》；凡·高饱受世人的漠
视和好友的愚弄进而精神失常而作《割了耳朵的自画像》，而毕加索的《拿烟斗的男孩》，则
更是见证了一段乱世恋人的旷古情殇……

这些名画与画家之间、名画与社会之间的经纬纬的事情，有时是非常有趣的，有时是
令人感慨的，有时是引人深思的。总的来说，这些事情都很有意思，而且对于我们更深入地

了解这些名画更是意义重大。因此，我们将之归到一起，总称为：一幅名画一个故事。

这些名画背后的故事，记载着每一幅名画的曲折经历，给它们增添了许多传奇色彩，使得它们在耀眼的艺术光芒之外，平添许多荡气回肠、令人称颂、光耀千古的人文气息，从而更加令人注目。

因此可以说，是名画就有故事，而有故事的名画具有更深的社会意义，从而才更加贵重、更加出名。名画与它背后的故事相辅相成，互相成全。因此，我们若想完整地欣赏一幅名画，就不能不知道它背后的故事。

正是出于这种考虑，我们撰写了《一幅名画一个故事》，同时，为了更好更有条理地将这些故事介绍给大家，我们将之分为中国部分和外国部分，这本书就是《一幅名画一个故事》的外国部分。在这本书中，我们搜集了大量外国名画资料，并从中挖掘出最为有趣、意义最深刻的故事，然后按照这些传世名画作者国籍的不同、时间的先后、分章分节地细细道来，给大家奉上一道“既好吃又营养”的精神大餐。

当然，这道“大餐”虽为我们精心打造，但由于编撰者能力有限，再加上艺术的世界浩瀚无边，我们无法做到尽善尽美，所以如有不足之处，还请大家海涵。

最后，祝愿大家阅读愉快。

郑秋兰

2007年3月15日于北京

目录

意大利

名画诞生之初时的秘密

《蒙娜丽莎》背后的故事 /10

佛罗伦萨的灿烂辉煌

《岩间圣母》背后的故事 /12

佛罗伦萨的宗教世界

《最后的晚餐》背后的故事 /14

佛罗伦萨的宗教艺术

《诽谤》背后的故事 /16

文艺复兴时期的佛罗伦萨

《最后的审判》背后的故事 /18

佛罗伦萨之外的佛罗伦萨

《沉睡的维纳斯》背后的故事 /20

佛罗伦萨之外的佛罗伦萨

《椅中圣母》背后的故事 /22

古希腊文化复兴的文艺复兴

《雅典学院》背后的故事 /24

一个独特的艺术生命创造的爱与美

《维纳斯的诞生》背后的故事 /26

“色彩大师”的奢华流丹

《酒神祭》背后的故事 /28

佛罗伦萨的辉煌，艺术的辉煌

《圣母之死》背后的故事 /30

法国

法国在200年历史中的最高成就

《婴儿》背后的故事 /34

法国在200年历史中的最高成就

《皮格马利翁和加拉泰亚》背后的故事 /36

法国在200年历史中的最高成就

《秋千》背后的故事 /38

法国在200年历史中的最高成就

《马拉之死》背后的故事 /40

法国在200年历史中的最高成就

《萨宾的妇女》背后的故事 /42

法国在200年历史中的最高成就

《画家与女儿像》背后的故事 /44

法国在200年历史中的最高成就

《大宫女》背后的故事 /46

法国在200年历史中的最高成就

《泉》背后的故事 /48

法国在200年历史中的最高成就

《希阿岛的屠杀》背后的故事 /50

法国在200年历史中的最高成就

《自由领导人民》背后的故事 /52

法国在200年历史中的最高成就

《三等车厢》背后的故事 /54

法国在200年历史中的最高成就

《拾穗者》背后的故事 /56

CONTENTS

用故事讲故事，将历史事件作为素材——

《阿波罗与达芙妮》背后的故事 / 58

在神话中，从下至脏着故事——

《浴女》背后的故事 / 60

从家不怕家——

《我的画室》背后的故事 / 62

记第一位伟大的解衣——

《法庭上的美丽涅》背后的故事 / 64

在故事和于林的故事中——

《森林之神与仙女们》背后的故事 / 66

从故事中的故事——

《施洗约翰的头在显灵》背后的故事 / 68

世界上最精彩的故事之一——

《俄狄浦斯和斯芬克斯》背后的故事 / 70

唯美的画面背后爱与恨的纠缠——

《奥菲丽娅》背后的故事 / 72

伟大画家执着艺术精神的见证——

《蒙马特大街》背后的故事 / 74

惊世骇俗的艺术沙龙散落作品——

《草地上的午餐》背后的故事 / 76

伟大艺术家与美丽女子的爱情悲剧——

《美丽》背后的故事 / 78

从艺术家背后的女人——

《温室里的塞尚夫人》背后的故事 / 80

印象主义画派的诞生——

《日出·印象》背后的故事 / 82

从大世界的故事，从故事到有力的人生——

《梦》背后的故事 / 84

伟大画家献给自己的革命——

《我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？》
背后的故事 / 86

“革命”的真相——

《包厢》背后的故事 / 88

“革命”的真相——

《舞蹈》背后的故事 / 90

革命与“革命”的真相——

《挂着旗子的街道，勒阿弗尔》背后的故事 / 92

荷兰

从共同路过的“团结”——

《通天塔》背后的故事 / 96

“森林乞丐”的真相——

《绞刑架下的舞蹈》背后的故事 / 98

深宵画中的真性情——

《吉普赛女郎》背后的故事 / 100

结尾不平，彼得·勃鲁盖尔的世界名画——

《微笑的骑士》背后的故事 / 102

在女人手中的以色列诗篇——

《参孙被弄瞎眼睛》背后的故事 / 104

变故突生于艺术与现实的差距——

《夜巡》背后的故事 / 106

目录

世界上最昂贵的“火焰”

《向日葵》背后的故事 /108

画江一碧万顷而纯净的灵魂

《割了耳朵的自画像》背后的故事 /110

俄 国

“俄罗斯版威尼斯”的毁灭

《庞培城的末日》背后的故事 /114

俄罗斯版“蒙娜丽莎”的诞生

《希什金肖像》背后的故事 /116

俄罗斯版“蒙娜丽莎”的诞生

《伊凡雷帝杀子》背后的故事 /118

俄罗斯版“蒙娜丽莎”的诞生

《涅瓦河边的普希金》背后的故事 /120

俄罗斯版“蒙娜丽莎”的诞生

《女贵族莫洛卓娃》背后的故事 /122

俄罗斯版“蒙娜丽莎”的诞生

《流放者之路》背后的故事 /124

在画面中得以永生的忠贞爱情

《深渊旁》背后的故事 /126

音乐世家成长出的绘画奇葩

《少女与桃子》背后的故事 /128

西班牙

艺术史上永远的“疯子”

《拉奥孔》背后的故事 /132

《布雷达的献城》背后的故事 /134

《教皇英诺森十世像》背后的故事 /136

《拿烟斗的男孩》背后的故事 /138

《格尔尼卡》背后的故事 /140

《格尔尼卡》背后的故事 /140

《格尔尼卡》背后的故事 /140

英 国

《格尔尼卡》背后的故事 /140

《商船遇难》背后的故事 /144

《女神普塞克的沐浴》背后的故事 /146

《白日梦》背后的故事 /148

《白日梦》背后的故事 /148

《白日梦》背后的故事 /148

《白日梦》背后的故事 /148

《白日梦》背后的故事 /148

CONTENTS

德国

伟大的名字，永恒的美学价值

《劫夺柳西帕斯的女儿》背后的故事 /154

永恒的美学价值

《三美神》背后的故事 /156

永恒的美学价值

《祈求的手》背后的故事 /158

永恒的美学价值

《三位一体崇拜》背后的故事 /160

其他国家

永恒的美学价值

《死亡之岛》背后的故事 /164

永恒的美学价值

《高名三美图》背后的故事 /166

永恒的美学价值

《葫芦花》背后的故事 /168

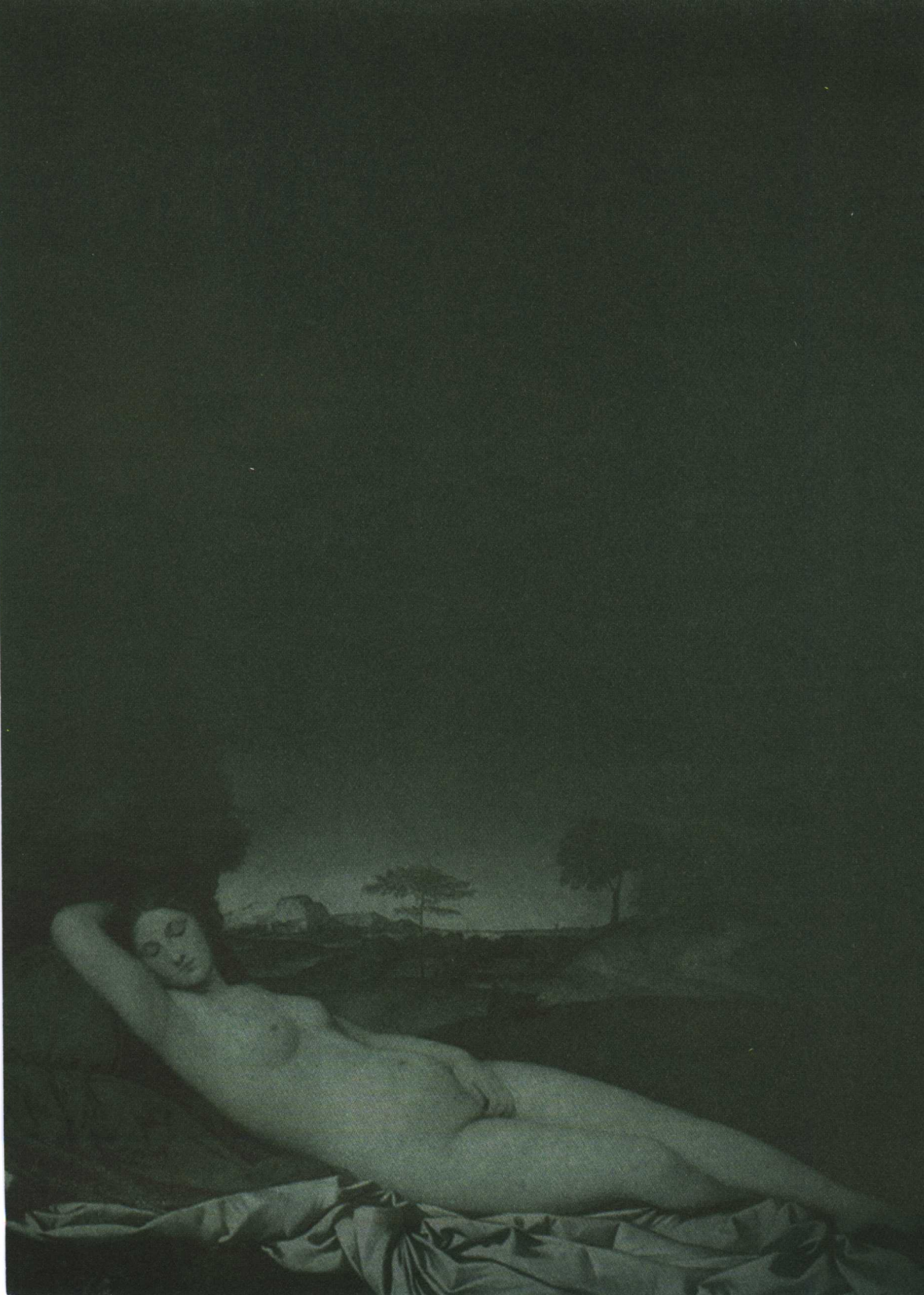
永恒的美学价值

《呐喊》背后的故事 /170

永恒的美学价值

《斜卧的女人》背后的故事 /172

《康乃馨、百合与玫瑰花》
背后的故事 /174

文智故事林之——

一幅名画一个故事（外国部分） YI FU MING HUA YI GE GU SHI

意大利

名画谜题之头发的秘密

《蒙娜丽莎》背后的故事

《蒙娜丽莎》

达·芬奇的这幅《蒙娜丽莎》早已是一幅家喻户晓的名画了。当它以“摄人心魄”的微笑征服全世界的艺术爱好者时，也引发了人们对画中“模特”的追寻。终于，人们在瓦萨里的记载中发现，画中人为佛罗伦萨银行家弗朗西斯科·杰列·乔贡多的妻子丽莎夫人。而画名中的“蒙娜”只是文艺复兴时期意大利语对夫人的尊称或者简称，所以，直译过来，《蒙娜丽莎》这幅肖像画的名称就应该是《丽莎夫人》。

在这幅画的背后，一直存在着很多谜题。别的且不说，在很长一段时期内，画中蒙娜丽莎的头发就是一个难解的谜。说它是谜，这就要从这幅画创作时的社会背景说起。

这幅画大约创作于1503~1506年。人们研究发现，在当时的社会风气下，只有行为不端的女性才会把头发披在肩上，而蒙娜丽莎是一位有一定社会地位的有身份的妇女，而且当时她已经是三个孩子的母亲，现实中像她这样的—一个女性，怎么可能像画中—样，把头发披散在肩上呢？

这个问题—直困扰人们很多年，直到2006年9月，加拿大全国研究委员会的一个研究小组在研究《蒙娜丽莎》的过程中有了一个重大发现，这个谜题才得以破解。加拿大这个研究小组从2004年开始接受法国国家博物馆的邀请，对这幅画进行深入研究。在研究过程中，他们通过激光扫描做出作品的三维图像，发现最初的“蒙娜丽莎”（画中遗留下来的初稿的痕迹）是穿着一件很薄的孕妇装，头发梳成一个小圆髻，同时，她的双手是紧紧地抓住椅子把手的，而不是像我们今天看到的那样，靠在椅背上，笔直地坐着。这么看，当时给达·芬奇做模特的丽莎夫人的确是梳着头发的。

一幅名画一个故事 (外国部分)

YI FU MING HUA YI GE GU SHI

那么,为什么作品最后会“大变样”呢?在有关达·芬奇的一些电影里是这样描述的:当时,画家为了让蒙娜丽莎能在形态和表情等方面自然一点,便动用了自己那充满智慧的脑袋——不仅,给她讲了一些精彩、愉快的故事,而且还请琴师和艺人为她表演,因而使得本来神态矜持、表情冷漠而紧张的少妇不但放松了心情而且自始至终都保持着珍贵的微笑。这样一来,一切都显得合情合理了。

不过,有一些研究者认为这么说缺乏依据,《蒙娜丽莎》“变成”今天的样子,只不过是画家不断修改的结果。当画家如实地描绘下模特的样子时,发现画像过于拘谨,毫无情趣,于是便花了四年时间不断地进行修改,放松了她的肢体,也放松了她的表情和头发,最终形成现在的模样。

具体哪一种说法才是事实,还有待进一步研究,不过有一点却是不可否认的:那就是画家对艺术完美的追求。也就是因为这一点,今天我们才能欣赏到如此动人的《蒙娜丽莎》。

名人名画

莱奥纳多·达·芬奇(1452~1519),意大利画家,文艺复兴时期第一位画家,也是整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。他几乎在艺术的每个领域都做出了巨大的贡献。后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表”。其代表作品有《最后的晚餐》《岩间圣母》和《蒙娜丽莎》。

《蒙娜丽莎》,创作于1503~1506年,尺寸为77厘米×53厘米,油画,现藏于法国巴黎卢浮宫。此画是一幅享有盛誉的肖像画杰作,它代表达·芬奇最高艺术成就。画中人物坐姿优雅,笑容微妙。同时,画家把人物丰富的内心情感和美丽的外形巧妙的结合,精确地把握了人像面容中眼角、唇边等表露感情的关键部位,使得蒙娜丽莎的微笑具有一种神秘莫测的千古神韵,以至于不少美术史家称蒙娜丽莎的微笑为“神秘的微笑”。

珍贵的“名画双胞胎”

《岩间圣母》背后的故事

《岩间圣母》

《岩间圣母》是达·芬奇艺术创作巅峰时期的代表作品之一，具有极高的艺术价值，而这幅艺术珍品的惊人之处还在于它有两个版本。如今，其中的一幅收藏于法国巴黎卢浮宫，另一幅则收藏于英国国立美术馆。这两个版本都是达·芬奇的真迹。对于一个艺术家来说，在有生之年创造出两幅同样的作品，本身就是一件很不合情理的事情，因为绘画需要全身心地投入，一个画家接连画出两幅同样的作品，无异于浪费宝贵精力、扼杀艺术灵感。而这种事情却偏偏出现了，还是出在伟大的达·芬奇身上，这就更令人匪夷所思了。那么，这幅名画的背后，究竟隐藏着什么样的故事，才让达·芬奇画了两幅同样的《岩间圣母》呢？事情是这样的：

1483年，达·芬奇应米兰一个宗教团体的请求，花费了很大的心血，创作出《岩间圣母》。作品完成之后，其强烈的艺术震撼力甚至超出了达·芬奇本人的掌控，他自己也为之感到震惊。一幅好的作品当然应该取得与它价值相等的

一幅名画一个故事（外国部分）

YI FU MING HUA YI GE GU SHI

酬劳。于是，达·芬奇向米兰那个宗教团体提出了增加酬劳的要求。

然而，他的要求很快就被坚决地驳回。因为吝啬是那个时期众多宗教团体的特质，他们不管你的作品究竟价值几何，反正价钱之前已经谈好了，若想加价那简直是天方夜谭。宗教团体不分青红皂白地冷漠拒绝，让达·芬奇感到非常愤怒。于是，他把已经完成的巨作卖到了别处。而这幅被提前卖掉的作品，就是目前收藏在卢浮宫的《岩间圣母》。

事情到这里并没有完。米兰的那个宗教团体听说达·芬奇把给自己画的画卖给了别人，也感到气愤难当。为了报这一箭之仇，在达·芬奇把《岩间圣母》卖掉之后，他们又拿出比当初达·芬奇要求的还要高几倍的酬劳，要买回那幅画。这时轮到达·芬奇为难了，因为画已经卖了，现在买家在哪里，达·芬奇根本就无从知晓。无奈之下，他只好要求另外创作一幅新的作品。然而，这个宗教团体是铁了心要报复达·芬奇，他们对达·芬奇的要求根本不予考虑，固执地要求达·芬奇创作一幅一模一样的《岩间圣母》。

迫于种种压力，达·芬奇只好重新画了一幅《岩间圣母》。这幅作品是对前一幅《岩间圣母》的粗糙模仿，可想而知，它虽然同样出自达·芬奇之手，但其艺术价值不能与前者相提并论。不过尽管如此，作为达·芬奇的真迹，它还是被英国国立美术馆珍藏起来，流传于世。

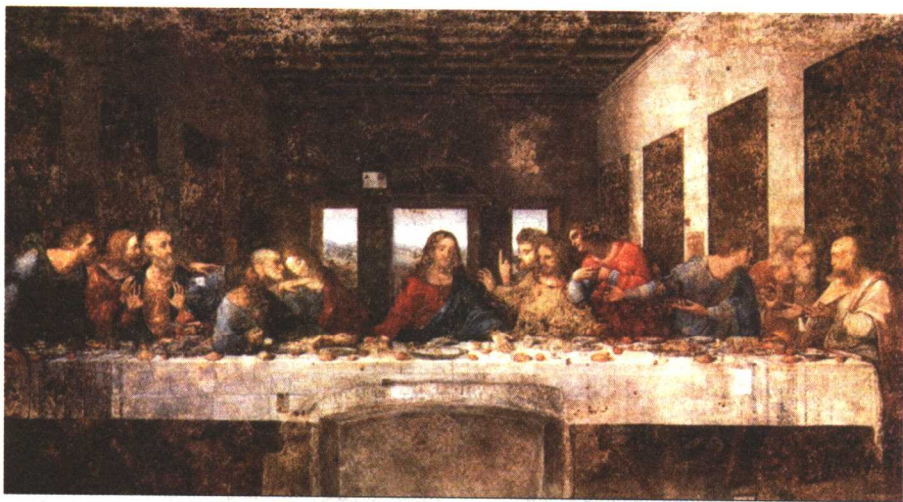
名人名画

《岩间圣母》，创作于1483~1508年间，尺寸为189.5厘米×119.5厘米，祭坛画，现藏英国伦敦国立美术馆和法国巴黎卢浮宫。此画是应一宗教团体之请为米兰的圣弗朗切斯科教堂的一间礼拜堂作的祭坛画。此画取自传统题材，表达手法和构图布局皆表明达·芬奇的艺术水平之高深。人物、背景的微妙刻画，表明了他处理逼真写实和艺术加工的辩证关系方面达到了新的水平。这幅画标志着达·芬奇艺术创作的巅峰时期的到来。

催逼出来的“转世犹大” 《最后的晚餐》背后的故事

《最后的晚餐》

在意大利米兰鼎鼎大名的圣玛利亚感恩修道院牧师住宅的北墙上，有一幅世界名画，它就是《最后的晚餐》。该作品的主题取自基督教传说中耶稣的弟子犹大背叛他的故事。

达·芬奇选择描绘的瞬间情节是，耶稣得知自己已被弟子犹大出卖后派弟子彼得通知在逾越节的晚上与众弟子聚餐并当众揭露叛徒的场面。

在当时，画家画画都是需要模特的，达·芬奇作这幅《最后的晚餐》时也不例外。画上耶稣和他的弟子们，在现实生活中都可以找到相似的模特儿，可是叛变者犹大的形象选择谁，却不是一件随便的事。因此，达芬奇为塑造犹大的形象停笔了好几天。然而，当时请达·芬奇作画是按时付酬金的，后几天不动笔当然使贪婪吝