

from A
to Z

Dictionary of Painters

西方美术家辞典

Stefano Zuffi
斯蒂芬尼·祖菲 / 著

山东美术出版社

from A to Z Dictionary of Painters

西方美术家辞典

Stefano Zuffi
斯蒂芬尼·祖菲 / 著

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方美术家辞典/(意)斯蒂芬尼·祖菲著.李力等译.
—济南:山东美术出版社,2007.1
ISBN 978-7-5330-2261-7
I. 西... II. ①祖... ②李... III. 画家-简介-西方国家 IV. K815.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第109481号

作 者: 斯蒂芬尼·祖菲
译 者: 李 力 刘 艳 杨 亮
徐德荣 矫 艳
策 划: 钟永诚
责任编辑: 赵 玲 韩 芳
封面设计: 张玉泰

出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街39号(邮编:250001)
电话:(0531)82098268 传真:(0531)82066185
山东美术出版社发行部
济南市顺河商业街1号楼(邮编:250001)
电话:(0531)86193019 86193028
制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司
开 本: 787×1092毫米 20开 印张: 21.5
版 次: 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷
定 价: 180.00元

1500

AD

Albrecht Dürer Noverit
tempore proprio fecit
galeria coloribus anno
anno XXVII.

目录

彼德·爱尔森	6	菲力蒲·德·尚帕涅	69	乔万尼·法托里	136
弗朗西斯科·阿尔巴尼	7	让·巴蒂斯特·西蒙·夏尔丹	70	莱昂内尔·费宁格	138
阿尔布雷希特·阿尔特多费尔	8	威廉姆·梅里特·蔡斯	72	多米尼科·费蒂	139
弗拉·安吉利科	9	彼德鲁斯·克里斯特斯	73	乔治·弗莱格尔	140
安东奈罗·达·梅西纳	10	弗雷德里克·埃德温·丘奇	75	让·富凯	141
朱塞佩·阿尔奇姆波尔多	12	契马布埃	76	让·霍诺热·弗拉戈纳尔	143
璜米·巴考	13	弗朗索瓦·克鲁埃	77	卡斯帕尔·大卫·弗里德里希	145
汉斯·巴尔东格·格里恩	14	让·克鲁埃	79	尼古拉斯·佛罗蒙特	147
贾科莫·巴拉	15	托马斯·科尔	80	约翰·亨利·弗塞利	148
费得里克·巴罗西	16	约翰·康斯太勃尔	81	托马斯·庚斯勃罗	149
让·迈克尔·巴斯奎特	17	约翰·辛格尔顿·科普利	82	保罗·高更	150
马克斯·贝克曼	18	让·巴蒂斯特·卡米勒·柯罗	83	盖尔根特·托特·辛特·扬斯	152
乔凡尼·贝利尼	19	科雷乔	85	金泰尔·达·法布里亚诺	154
伯纳多·贝洛托	22	弗兰西斯科·德尔·科萨	86	特奥多里·热里科	155
乔治·贝罗斯	24	古斯塔夫·库尔贝	87	乔尔乔涅	156
巴托洛米·伯米约	25	老卢卡斯·克拉纳赫	89	乔托	157
济安·劳伦佐·贝尼尼	26	卡罗·克里维利	91	朱里奥·罗马诺	160
彼德罗·贝鲁古特	27	萨尔瓦多·达利	92	娜塔丽亚·冈察洛娃	162
乔治·凯莱布·宾厄姆	28	奥诺雷·杜米埃	93	弗朗西斯科·戈雅·于·卢西安特斯	163
威廉姆·布莱克	30	杰拉德·大卫	94	波诺佐·戈佐利	166
乌贝托·波乔尼	31	雅克·路易·达维特	96	埃尔·格列柯	167
阿诺德·勃克林	32	斯图尔特·戴维斯	98	乔治·格罗茨	170
皮埃尔·博纳尔	33	乔吉奥·德·基里科	99	马西斯·格吕内瓦尔德	171
赫尔罗尼慕斯·包西	34	埃德加·德加	100	弗兰西斯科·瓜尔迪	174
桑德罗·波提切利	36	彼德·德·霍赫	102	圭尔奇诺	175
弗朗索瓦·布歇	38	威廉·德·库宁	103	弗兰斯·哈尔斯	176
迪里克·鲍茨	40	欧仁·德拉克洛瓦	104	基思·哈林	178
布拉曼特	41	乔治·德·拉图尔	106	弗朗西斯科·海耶兹	179
乔治·勃拉克	42	莫里斯·康坦·德·拉图尔	108	费迪南德·霍德勒	180
布隆基诺	43	罗伯特·德洛内	109	威廉姆·荷加斯	181
福特·马多克斯·布朗	44	索尼娅·德洛内·特克	110	小汉斯·荷尔拜因	183
大扬·勃鲁盖尔	45	保罗·德尔沃	111	温斯洛·霍默	187
老彼得·勃鲁盖尔	46	查尔斯·德穆思	112	爱德华·霍珀	190
古斯塔夫·凯勒波特	49	毛里斯·丹尼斯	113	哈·乌格特	192
罗伯特·康平	50	弗图纳托·德佩罗	114	让·奥古斯特·多米尼克·安格尔	193
卡纳莱托	52	安德烈·德朗	115	加斯珀·琼斯	195
阿隆索·卡诺	54	巴特勒米·戴克	116	雅各布·约丹斯	196
卡拉瓦乔	55	吉姆·戴恩	117	胡安·德·弗兰德斯	197
维托里·卡尔帕乔	58	奥托·迪克斯	118	瓦西里·康定斯基	198
阿尼拜勒·卡拉奇	60	多梅尼基诺	119	恩斯特·路德维格·基希纳	200
玛丽·卡萨特	61	多梅尼克·威尼斯亚诺	120	保罗·克利	202
乔治·凯特林	63	多索·多西	121	古斯塔夫·克里姆特	203
吉亚科莫·切鲁弟	64	杰拉德·杜乌	122	奥斯卡·科柯施卡	204
保罗·塞尚	65	杜乔·迪·博宁塞纳	123	米哈伊尔·拉里奥诺夫	205
马克·夏加尔	68	马赛尔·杜尚	126	查尔斯·靳布伦	206
		罗奥尔·杜飞	127	西尔韦斯特罗·莱加	207
		阿尔布雷希特·丢勒	128	费尔南德·莱热	208
		托马斯·伊肯斯	130	路易·勒南	209
		亚当·埃尔舍默	132	列奥纳多·达·芬奇	210
		詹姆斯·恩索尔	133		
		马克斯·恩斯特	135		

罗伊·利希滕斯坦	214	约翰·弗里德里希·奥维贝克	281
保罗·埃尔芒·让·林堡	215	克尔·帕赫尔	282
让·埃特涅·利奥塔尔	216	帕尔马	283
菲利普·利皮	217	凡尼·保罗·帕尼尼	284
弗拉·菲利波·利皮	218	帕米贾尼诺	285
乔哈恩·利斯	219	约阿西姆·帕蒂尼尔	286
弗南多·拉诺斯	220	佩鲁吉诺	287
斯特凡·洛赫纳	221	金巴蒂斯塔·皮亚泽塔	289
皮特罗·隆吉	223	弗朗西斯·毕卡比亚	290
安布罗乔·洛伦泽蒂	224	巴勃罗·毕加索	291
克劳德·洛兰	226	皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡	295
洛伦佐·洛托	227	皮埃罗·迪·柯西莫	298
卢卡斯·范·莱登	228	皮特罗·达·科尔托纳	299
奥古斯特·麦克	229	平图里齐奥	301
亚历山大·玛格纳斯考	230	比萨内罗	302
雷尼·马格里特	231	卡米尔·毕沙罗	304
璜·巴迪斯塔·麦努	233	杰克逊·波洛克	305
卡思米尔·马列维奇	234	蓬托尔莫	306
爱德华·马奈	235	波德农	307
安德烈亚·曼特尼亚	237	尼古拉斯·普桑	308
弗兰茨·马尔克	238	安德烈·波佐	310
西莫尼·马尔蒂尼	239	恩古尔兰·卡尔东	312
马萨乔	240	拉斐尔·桑蒂	315
马索里诺·达·帕尼凯尔	242	罗伯特·劳申伯格	318
亨利·马蒂斯	243	曼·雷	319
弗兰茨·安东·毛尔贝奇	245	伦勃朗·哈门斯·凡·雷恩	320
梅洛佐·达·富尔利	246	弗雷德里克·雷明顿	324
汉斯·梅姆林	247	圭多·雷尼	325
安东·拉斐尔·门斯	249	皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿	326
阿道夫·凡·门采尔	250	伊利亚·列宾	329
昆汀·马西斯	251	乔舒亚·雷诺兹	330
米开朗基罗·勃纳罗蒂	253	朱塞佩·德·里贝拉	332
约翰·埃沃莱特·米莱斯	257	塞巴斯蒂亚诺·里奇	333
让·弗朗索瓦·米勒	258	亚森特·里戈	334
胡安·米罗	260	詹姆斯·罗森奎斯特	335
阿米迪奥·莫迪里阿尼	261	丹特·加布里埃尔·罗塞蒂	336
皮特·蒙德利安	263	卢梭·费仁蒂尼	337
克劳德·莫奈	265	马克·罗斯科	338
路易斯·德·莫拉莱斯	267	乔治·鲁奥	339
乔治·莫兰迪	268	亨利·卢梭	340
安杰罗·莫贝里	269	彼得·保罗·鲁本斯	341
古斯塔夫·莫罗	270	胡安·桑切斯·科丹	345
贝斯·莫里索	271	约翰·辛格·萨金特	346
乔凡尼·巴蒂斯塔·莫罗尼	272	埃贡·席勒	348
威廉姆·希德尼·芒特	273	卡尔·施密特·罗特鲁夫	349
爱德华·蒙克	274	约翰·亨德里希·希弗尔特	350
巴托罗米·埃斯特班·穆里罗	276	马丁·顺高尔	351
让·马克·纳蒂埃	277	塞巴斯蒂亚诺·德尔·皮翁博	352
肯尼斯·诺兰德	278	乔瓦尼·塞冈蒂尼	353
米尔·诺尔德	279	乔治·修拉	354
乔治亚·奥基芙	280	本·沙恩	355
		查尔斯·希勒	356
		保罗·西涅克	357
		大卫·阿尔法罗·西盖罗斯	358
		马里奥·西罗尼	359
		阿尔费雷德·西斯莱	360
		约翰·斯隆	362
		弗朗切斯科·索利麦那	363
		巴托洛缪斯·斯普朗格	364
		扬·斯蒂恩	365
		塞巴斯蒂安·斯托斯科普夫	366
		伯纳尔多·斯特罗奇	367
		吉尔伯特·斯图尔特	368
		皮埃尔·斯布莱耶拉	369
		杰拉德·特尔-伯赫	371
		亨德里克·特布鲁根	372
		江巴蒂斯塔·提埃波罗	373
		吉安多米尼克·提埃波罗	376
		丁托列托	377
		提香	379
		马克·托比	381
		亨利·德·图卢兹·劳特累克	382
		约翰·特朗普	384
		科斯梅·图拉	385
		约瑟夫·梅罗德·威廉姆·透纳	386
		保罗·乌切诺	389
		瓦伦泰·德·博罗内	390
		雨果·凡·德尔·吉斯	391
		让·凡·德·海登	392
		罗杰·凡·德·韦登	393
		安东尼·凡·戴克	394
		扬·凡·爱克	397
		文森特·凡·高	400
		杰拉尔德·凡·宏多思	403
		让·凡·斯科雷尔	405
		卡斯帕尔·凡·魏特尔	406
		迭戈·委拉斯贵支	407
		杨·维米尔	409
		保罗·委罗内塞	412
		艾尔维恩·维瓦里尼	414
		毛瑞斯·德·弗拉曼克	415
		西蒙·乌埃	416
		爱德华·维亚尔	417
		安迪·沃霍尔	418
		让·安东尼·华托	420
		本杰明·韦斯特	422
		詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒	423
		康拉德·维茨	425
		格兰特·伍德	427
		约瑟夫·赖特	428
		乔·佐法尼	429
		弗朗西斯科·德·苏巴朗	430

彼得·阿尔森

生卒于荷兰阿姆斯特丹，约
1507—1575年

彼得·阿尔森虽然出生在荷兰阿姆斯特丹，最后又终老于此，但他大半生的时间都在比利时的安特卫普度过。据史料记载，他从1535年到1560年一直在安特卫普生活，并开办了一所学校，他的得意门生，也是他的侄子，约阿希姆·博伊克雷尔后来继承了他的风格。在爱尔森生活的时代，在罗马工作的佛兰德斯画家们影响颇大，但他反其道而行，偏偏在作品中选择一些不太正式的题材，凸显出鲜明的写实主义风格，被后人誉为彼得·勃鲁盖尔的前辈，静物画的先行者。在创作生涯的初期，爱尔森的绘画灵感大多源于《圣经》中的传统题材，比如《看啊那人》，《耶稣会见淫妇》，《基督到马太和玛利亚家做客》等。但是到了后来，叙事场景在他画面中所占的比例慢慢缩小，在构图中所占的重要性也逐渐弱化，从画布的中心位置慢慢转移到背景和边缘部位。而画作的前景变成了摆着琳琅满目商品的商店，锅碗瓢盆齐备的厨房。在他这一时期的画作中，人物性格的刻画以及《圣经》故事的情节突然间开始消失，仅在描绘日常生活场景的作品中留有细微的痕迹。在这一点上，爱尔森与青年时代的委拉斯贵支和维米尔不尽相同。他们在画日常生活场景时丝毫不考虑人物性格和《圣经》故事。在爱尔森的笔下，集市和厨房几乎变成了独立的绘画主题。于是在文艺复兴时期之末巴洛克时期之初，爱尔森的风俗画诞生了。从诞生之日起风俗画就立即受到欧洲各国皇室的欢迎，争相购买收藏。在1560年左右，爱尔森决定重返故乡阿姆斯特丹，为故乡的画坛增添一份现实主义的色彩。

彼得·阿尔森

厨师

1550年

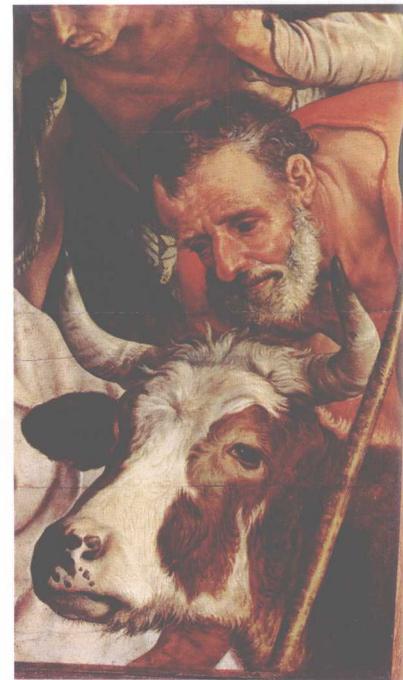
油画

71×85 厘米

意大利热那亚比安科宫

爱尔森的作品
深受欧洲收藏者的

钟爱和垂青。热那亚画派的画家一贯善于吸收佛兰德斯画派的新主张。伯纳尔多·斯特罗奇显然是受到了这幅作品的启发，才创作出另外一幅同名作品。

彼得·阿尔森

牧羊人的崇拜局部
大约1560年

木板油画

90×60 厘米

荷兰阿姆斯特丹历史博物馆

彼得·阿尔森为阿姆斯特丹的新教堂创作了一幅大型的祭坛画《牧羊人的崇拜》。1566年加尔文教派中最激进的传教士们发起了一场暴力破坏宗教偶像的运动，致使该画遭到损毁，仅留下

一脸安详的公牛的头部和两位表情丰富的牧羊人的局部身躯。该画的残留部分先是保留在阿姆斯特丹的市政大厅，后又转交给阿姆斯特丹国立博物馆，最后在阿姆斯特丹历史博物馆落户。人们保留这幅残画决非偶然，画中人物的表情是如此之栩栩如生，富有张力，画家确实堪称荷兰绘画“黄金时代”的先驱。

弗朗西斯科·阿尔巴尼

梳洗中的维纳斯

1618—1622年

油画

直径180厘米

罗马博尔盖塞美术馆

该画是四幅一套的圆形绘画作品之一，均以神话故事为题材。

弗朗西斯科·阿尔巴尼

生卒于意大利博洛尼亚，约1578—1660年

阿尔巴尼早先在博洛尼亚跟随风格主义画家丹尼斯·卡尔维特学画，后来进入卡拉奇

学院学习。他跟许多出身于博洛尼亚的艺术家一样，后来也去罗马学习古典艺术，并将所学技巧积极地应用于自己的作品中。他回到家乡后为本地教堂绘制了多幅祭坛画，其中一幅名为《基督受洗》，现在收藏于意大利博洛尼亚国立艺术馆中。然而最能体现出他对古典风格热爱的作品，当属以神话故事为题材的圆形连环画。此类风格的绘画是他率先创制的。在《阿莫里尼的舞蹈》中，他借助神话或者寓言等题

材，描绘了一幅幅光明温煦的田园风光，并在其中点缀宁芙女神和丘比特的形象。结果是他使得17世纪的人们一直迷恋格调轻松愉悦的画作。当然这种画风有时也有枯燥乏味之嫌。创作此类题材的作品时，阿尔巴尼最喜欢使用圆形或者椭圆形的版式。

阿尔布雷希特·阿尔特多费尔
生于德国雷根斯堡或瑞士阿尔特多夫，约1480年；卒于雷根斯堡，1538年

阿尔布雷希特·阿尔特多费尔从小跟随父亲伍利兹·阿尔特多费尔学画，他对绘画细节的兴趣不亚于专门绘制微型画的画家。阿尔特多费尔在青年时期有可能去过意大利北部游历，与画家米歇尔·帕赫尔有过交往。1505年他回到雷根斯堡，立即名噪一时，并在当地政府任职。1509年他开始为奥地利的弗洛里安修道院绘制一幅祭坛画，历时8年，直到1516年才完工，可惜后来该画遭到分割破坏。阿尔特多费尔后来的绘画风格慢慢发生了改变，更加注重表现重大的历史事件。他作品的典型特点是对大自然题材的热爱。因此他才率先创作出所谓的“纯粹”风景画，其中不掺杂任何的人物形象。阿尔特多费尔成为德国多瑙河画派的旗手，多瑙河画派以热情讴歌大自然为最大特点。1513年，阿尔特多费尔应德国哈布斯堡王朝马克西米利安国王之邀，前往奥地利西部的因斯布鲁克，成为宫廷御用画家。阿尔特多费尔在获得极大的经济利益和极高的社会地位后，开始涉足政坛。他先是担任雷根斯堡的市议员，后任城市建筑师，1528年被任命为市长。阿尔特多费尔将主要精力投入到修建公共建筑物上，绘画作品的数量开始减少。1528年他为巴伐利亚的威廉姆公爵绘制了《亚历山大之战》。在接下来的几年当中，德国艺术界因为领袖人物的纷纷辞世或离开而满目荒凉。阿尔特多费尔此时的画作也体现了他内心的焦灼，他在天主教的传统教派和路德教派之间举棋不定。他的最后一幅作品是一幅蛋彩壁画，后来经历过一场大火，仅有部分残存于世。

阿尔布雷希特·阿尔特多费尔

喷泉旁边的圣家族

1510年

木板油画

57×38厘米

德国柏林国立美术馆

弗拉·安吉利科

原名圭多·迪·彼得罗
生于意大利佛罗伦萨维基奥
姆格罗，约1395；卒于罗马，
1455年

弗拉·安吉利科是位天主教修士，几乎毕生都居住在各大修道院中。他虽然被尊称为“圣徒”，其实死后并没有接受过教会正式的宣福礼。人们会觉得他神秘、富有诗意图、与世隔绝，但在现实生活中，安吉利科参与并深深影响了他那个时代关于文化和艺术的大辩论。马萨乔英年早逝后，安吉利科便成为领导画坛的艺术家。后来他在年事已高之际，又应召来到梵蒂冈作画。在众多绘画大师中他是首批获此殊荣的画家之一。安吉利科最初是在家乡佛罗伦萨学习绘制油

画和微型画，而佛罗伦萨画坛在15世纪20年代仍然受到贞提尔·德·法布里亚诺的后哥特主义风格的影响，因此，安吉利科在毕业生的创作中都非常喜欢使用金色和纯色，追求精致的细节、优雅的姿势和情感。很快他就同当时有名望的画家们建立了联系，并与雕塑家洛伦佐·基伯尔提合作完成了巨作《利奈奥尼祭坛画》。安吉利科的绘画题材非常集中，比如，《有圣徒环绕身边的升座圣母像》、《受胎告知》。他在佛罗伦萨等城市的不同教堂中创作了一系列同一题材的画作，但是他将各个人物精心安排在符合透视法的背景框架内，于是每一幅画都独立地成为同一主题的不同表达方式。在15世纪30年代的意大利，安吉利科绝对是一位“先锋主义”

艺术家，并吸引了刚刚出道的年轻的皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡的注意。在1439年到1442年间，安吉利科在一大群助手的协助之下为圣马可修道院的教会会议厅、回廊、走廊、部分修士的单间绘制了多组巨型壁画。1446年，安吉利科听从教皇尼古拉斯五世的召唤来到罗马，为梵蒂冈的圣斯蒂芬教堂和圣劳伦斯小礼拜堂绘制壁画，其间他所创作的其他一些作品都未能流传到今天。1447年他开始为奥威埃托教区大教堂内的圣布里吉奥小礼拜堂画壁画，但是只画了一部分他便返回故乡佛罗伦萨。这幅壁画在50年后又由画家路加·希纽雷利接手完成。在1450年前后，安吉利科返回佛罗伦萨，继续忙于为圣马可修道院作画。1453年他再次被召至罗

马，两年后在罗马逝世，遗体安葬在圣母玛利亚教堂。

弗拉·安吉利科

天使报喜

大约1441年

壁画

230×321厘米

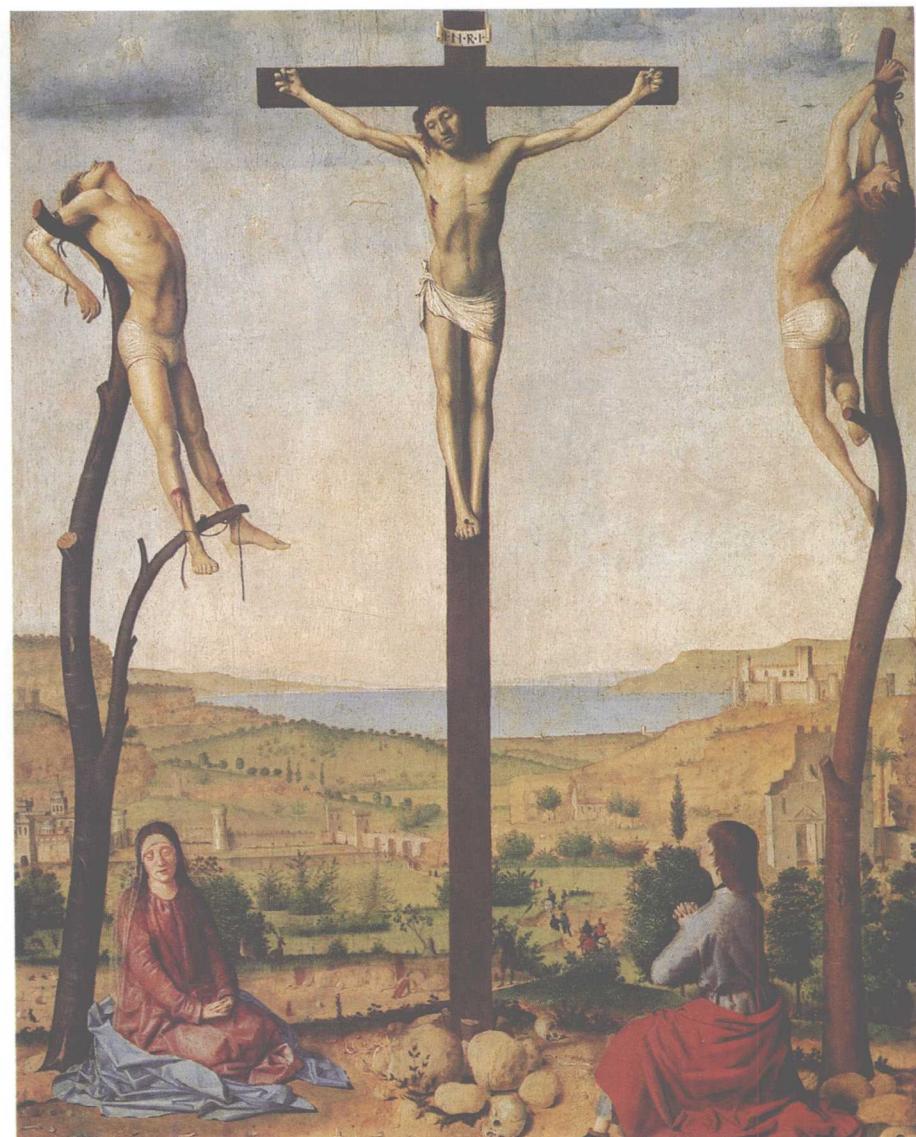
意大利佛罗伦萨圣马可修道院

《天使报喜》是安吉利科最喜爱的一个绘画题材。这幅画位于圣马可修道院的二楼，靠着通往修士房间的楼梯。由于作品所处的这一位置，画家采用了这一构图方法：右边画面的前方和左侧设置了一条延展感很强的柱廊。天使那彩虹般绚烂的翅膀为周围柔和的颜色增添了色彩，而画中的细节暗示着圣母的谦虚。

安东奈罗·达·梅西纳
生卒于意大利墨西拿，约1430—1479年

安东奈罗·达·梅西纳是15世纪中叶欧洲绘画艺术特色的集大成者，也是开拓者。佛兰德斯画派讲求精细完美的绘画细节，而意大利画派追求庄严肃穆、磅礴大气的绘画场面，梅西纳却能够成功地将二者融合在一起。他能在运用透视法则的同时，借助光线和色彩来表现蔚蓝天空的空气感。他能够让背景部分绚丽多彩，同时保持人物的活灵活现和形象逼真。梅西纳为了事业曾不辞辛劳地拜访过欧洲各大艺术重镇。他每到一个城市，便汲取当地的艺术创新精华，同时也把自己的特色奉献给当地。梅西纳于1450年左右在那不勒斯跟随考兰托尼奥学画，有机会遍览当地安茹王室收藏的佛兰德斯画派和普罗旺斯画派的作品。梅西纳的注意力很快就集中在两大题材上：耶稣受难以及阴暗背景烘托之下的男子半身肖像。梅西纳在生命的不同时期一直同克里斯塔斯、汉斯·梅姆林等意大利北方画家进行对话，直到他的生命终结为止。梅西纳借助绘制油画的技巧，画出来一种半透明的蔚蓝色天空，给人一种前所未有的甜美之感。梅西纳有机会在意大利的托斯卡纳区和马尔凯区仔细研究皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡的作品，从中学会按照透视法的几何规则进行构图，学会通过人物组合来表现恢宏磅礴的气势。从1474年到1476年，梅西纳旅居威尼斯，恰逢威尼斯画派成长壮大的关键时刻，因此更显出这次访问的重要意义。他在威尼斯创作出了自己的惊世杰作，其中包括《圣卡夏诺教堂的祭坛画》（其残存部分仍保存在维也纳），以及现存于德国德累斯顿的《圣塞巴斯蒂安》。在威尼斯期间，梅西纳又对光线和色彩产生了浓厚的兴趣，为后来乔凡尼·贝利尼运用色调表现主题的画法开拓了道路。

（其残存部分仍保存在维也纳），以及现存于德国德累斯顿的《圣塞巴斯蒂安》。在威尼斯期间，梅西纳又对光线和色彩产生了浓厚的兴趣，为后来乔凡尼·贝利尼运用色调表现主题的画法开拓了道路。

安东奈罗·达·梅西纳

耶稣受难

1475年

木板油画

52.5 × 42.5 厘米

比利时安特卫普美术馆

梅西纳在其艺术生涯中多次用不同的方法演绎过耶稣受难这一主题，而每一次演绎都标

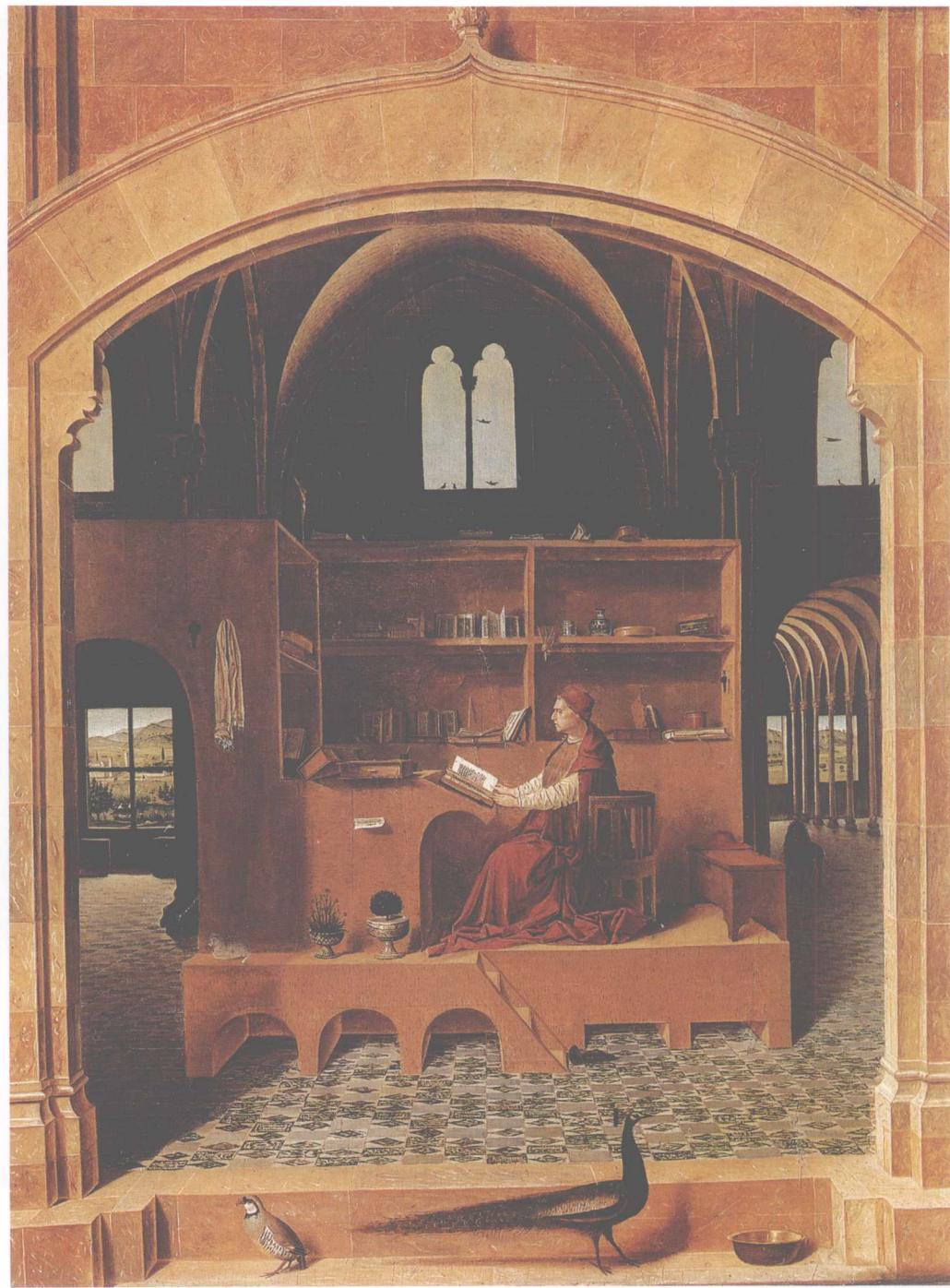
志着他步入了一个重要的创作阶段。安特卫普版本的耶稣受难图创作于他在威尼斯逗留时期，内容复杂，感染力极强。在背景部分，远处的水面和田野相交于一条遥远而清晰的地平线。在画面的上方，三座十字架高高矗立。在一望无际的淡蓝色天空的映衬下，基督隐忍克制的痛苦，两个小偷悲惨

扭曲的身体，二者形成了震撼人心的强烈对比。在画面的下方是玛丽和约翰。他们的姿势表现出人们对耶稣受难有着两种不同的反应。在他们的周围到处都是各种各样的细节、象征性符号和动物。这些经过梅西纳的处理，足以同最为讲究细节的佛兰德斯画派的作品相媲美。

安东尼奥·达·梅西纳

圣杰罗姆在书房中
大约1475年
木板油画
46×36.5厘米
英国伦敦国家画廊

这幅成功地融合了意大利和佛兰德斯绘画风格的作品，曾被后人误以为是汉斯·梅姆林的手笔。该画依照列奥·巴提斯塔·阿尔伯蒂的构思，以书房的窗户作为展现室内场景的精确视角。学识渊博的人文主义学者圣杰罗姆身着红衣主教的服饰，正在全神贯注地阅读一本书。他舒适的书房内摆设着俭朴、实用的物品，一丝淡淡的雅致烘托出这位学者的性格和品味。与此同时，书房的背后是一个更为广阔的空间，有华丽的铺地花砖、拱形走廊和看得见风景的窗户。透过窗户可以看到户外耀眼的阳光，燕子在天空中飞翔。圣杰罗姆专心读书，没有分心去注意那些盆栽的香草和动物（门槛前的鹌鹑和孔雀，以及右侧阴影中的狮子）。尽管画中每一个细节都处理得极为精细，但它整体的那种宏大宽广正是15世纪意大利造型艺术最为突出的特点。该作品超越了自身格式上的种种局限，升华为一种人类的思想、智慧和教育的至高无上的象征。而启蒙这些的正是人类对大自然的热爱。

朱塞佩·阿尔奇姆波尔多
生卒于意大利米兰，约1527—
1593年

在16世纪中期，阿尔奇姆波尔多凭借一些早期的作品初登画坛。这些作品包括他为米兰和蒙扎两地的大教堂设计的彩色玻璃窗和挂毯图样，还有为科莫大教堂绘制的壁画。从这些作品中丝毫看不出他即将形成一种不同寻常的怪异风格。1562年，阿尔奇姆波尔多应邀来到布拉格皇室，他的奇思怪想几乎立刻喷薄而出。他在绘制人物肖像和寓言画时，会在主要形象上附加各种各样的事物。在接下来的几个世纪中，许多人纷纷效仿他的这种风格，以至于我们现在难以甄别创作者到底是谁。在20世纪，有人曾把阿尔奇姆波尔多视作超现实主义画派的先驱，但我们可以把他放置在文艺复兴末期这个大背景下加以审视，才能得出更为中肯的结论。就在那个历史时期，艺术收藏家和科学家们才开始更加关注大自然。设计服装、搭建布景、进行装饰，鲁道夫二世命他负责研究和购买艺术品以及天然的奇珍异宝，当然也委托他创作了难以计数的绘画作品。1587年阿尔奇姆波尔多返回意大利，但是同皇室依然保持联系。在临终之前，阿尔奇姆波尔多送给鲁道夫二世一幅人物肖像画，画上扮成希腊神祇威耳廷努斯的正是他本人。

朱塞佩·阿尔奇姆波尔多

冬天 1563年

油画

66.5×50.5厘米

奥地利维也纳艺术史博物馆

阿尔奇姆波尔多绘制了春、夏、秋、冬四幅连环画。每一幅中都选取相应季节所特有的水果和物体，然后叠加在一起组成极富感染力的，令人惊诧的象征形象。阿尔奇姆波尔多特别喜欢这一绘画题材，经常以构成世界的四大元素（土、气、水、火）为题绘制组图。

璜米·巴考

圣安妮祭坛画

大约1447年

木版画

西班牙瓦伦西亚哈蒂瓦的牧师会教堂

璜米·巴考

原名璜克·马特

生卒于西班牙瓦伦西亚，1410—1461年

璜米·巴考是西班牙阿拉贡王国阿封索五世最喜爱的画家，曾称之为：“皇家真正的绘画大师”。他一直活跃于故乡瓦伦西亚，后于1442年前往意大利那不勒斯，创作出形式多样的作品，并对当时的考兰托尼奥

等一批画家产生了相当大的影响。1445年巴考返回故乡，但是第二年应意大利国王的召令又再次前往意大利。这一次他去了罗马。巴考尽管深受意大利绘画的影响，不过他笔下的背景部分始终固守着佛兰德斯绘画的本色。其实在富庶殷实的瓦伦西亚，从北方传播过来的绘画风格早就颇受欢迎，并且为了迎合本地的欣赏品味在形式上稍加改动。巴考惟一

幅有史料可查的作品名叫《凯蒂祭坛画》，创作于1460年(也就是他临终前一年)，主要是由追随者胡安·雷克萨奇协助其完成的。经鉴别，巴考的其他作品还包括：在哈蒂瓦的牧师会教堂中画的《圣安妮祭坛画》，在瓦伦西亚大教堂画的描绘圣班尼迪克特和圣依尔代丰索的木板画。从这些作品可以看出，巴考对佛兰德斯绘画风格的阐释极为细腻、具有个人特色。

作品中细致入微的装饰性图案，大量使用的金色，显然是胡安·雷克萨奇对这些作品的贡献。

璜米·巴考旅居意大利时，应卡塔卢尼亚红衣大主教阿封索·保吉亚的委托创作了这幅三联画。这位红衣主教当时为阿拉贡王朝的阿封索效力，后来成为教皇卡利克斯图斯三世（1455年到1458年）。居中的画屏上画着圣母和圣安妮，还有约阿希姆和天使长加布里埃尔。在两边的侧屏上分别画着圣奥古斯丁和圣莫尼卡、圣依尔代丰索和该画的委托人。画面上圣依尔代丰索的宝座模仿了古典的建筑风格，这一显著的意大利特色跟其余部分形成了鲜明的对比。该作品明显受到佛兰德斯绘画风格的影响，特别是受到了凡·爱克风格的影响。

汉斯·巴尔东格·格里恩

生于德国，1484/1485；卒于法国斯特拉斯堡

汉斯·巴尔东格·格里恩少年时代迁居莱茵河畔的斯特拉斯堡，并在此学习绘画，因此斯特拉斯堡一直是他最喜欢居住的地方。1503年，巴尔东格·格里恩为了结识德国画家丢勒前往纽伦堡，结果他很快便成为丢勒最忠心的徒弟和莫逆之交。丢勒去威尼斯之前，甚至将自己的画坊托付给这位才华横溢但年仅18岁的年轻人管理。巴尔东格·格里恩充分利用这一大好机会，全盘接受了这位德国文艺复兴时期文艺巨匠的绘画风格和理念。他所掌握的东西别人简直难以企及：多变的绘画技巧，互不相同的氛围，开阔的视界。德国哥

特风格中固有的奇幻、轻灵、庄严的特点，意大利人文主义那沐浴在古典主义光线中的张弛有度的宏伟大气，到了他的笔下也都极其和谐地结合在一起。丢勒回到纽伦堡后，发现自己的弟子已经成长为一名杰出的独立画师，迫不及待地准备要大显身手了。实际上巴尔东格·格里恩返回故乡斯特拉斯堡后就开始招收弟子了。巴尔东格·格里恩通过孜孜不倦的勤奋创作巩固了已有的成功，其作品也出人意料地兼收并蓄、丰富多样。他为有关圣母的论述文章绘制过宗教性质的插图，也画过受到死神的威胁而揽镜自赏的裸女，神话中在森林里策马疾驰的骑士，还有躺在棺木中基督。1510年他开始绘制以女性身体为主题的作品，其中有形象怪异但颇具

魅惑力的女巫，也有寓言故事里的人物形象。1512年，也就是画家格吕内瓦德在埃森贝姆工作那一年，巴尔东格·格里恩开始创作他毕生中最为重要的一幅作品：为弗莱堡大教堂的大祭坛画一幅多联祭坛画。这幅大型祭坛画带有两个侧翼。中央画板上描绘的是《圣母加冕》，两侧的画板上有耶稣的门徒；在两个侧翼上分别讲述了《圣母生平》中的四个故事。在他们的后方是一幅巨大的《耶稣受难图》，下方是《膜拜圣母的四名委托人的肖像画》。这幅作品共历时四载，巴尔东格·格里恩甚至还为此迁居弗莱堡，终于完成德国文艺复兴时期的重要画作之一。1516年祭坛画完成后，他立即返回斯特拉斯堡。但是那里的大环境已经发生了变化，宗教

改革的传言广为流传。巴尔东格·格里恩这位刚刚用画笔来赞颂圣母荣耀的画家，率先成为路德教派的信徒。在接下来的30年中（他于1545年逝世），他只绘制过少数几幅宗教性作品，其他作品大多都以寓言、道德教化为题材，此外就是画他最喜欢的女巫。他也为图书画过插图。

汉斯·巴尔东格·格里恩

圣塞巴斯蒂安祭坛画
出自哈勒牧师会教堂

1507年

板面油画

中央画板121.2×78.6厘米

两侧画板121.5×32厘米

德国纽伦堡日耳曼美术馆

贾科莫·巴拉

生于意大利都灵，约1871；卒于罗马，1958年

巴拉是未来主义艺术家中最年长、最长寿、最执著的一位。他于1895年移居罗马后开始了自己的艺术生涯，不久便受到了新印象主义（又称点彩派或分色主义）的影响，并在

社会写实主义和工业化郊区的启发之下创作出大量杰出的作品。1909年，他坚定不移地投入到新的未来主义运动中。在未来主义短暂的萌芽时期，满腔热情的巴拉创作了大量的作品并通过撰写文章《彩虹穿插》来研究光线和色彩。在巴拉早期的未来主义创作中，最具代表性的是《在阳台上奔跑的小女孩》（1911—1912

年）。在这幅画中巴拉将色彩分割成一个个独立的小块，生动逼真地表现了小女孩向前奔跑的动感。1915年他与德佩罗联手起草了《未来主义的宇宙重建》方案。第一次世界大战以后，巴拉拓宽了自己的创作领域，开始涉足电影、室内装潢、时装设计和纺织。后来巴拉将自己与外界隔离，并明显

地倾向于抽象艺术。

贾科莫·巴拉

在阳台上奔跑的小女孩

1911—1912年

布面油画

125×125厘米

意大利米兰现代艺术博物馆

费得里克·巴罗西

生卒于意大利乌尔比诺，约1535—1612年

在后人记述意大利文艺复兴绘画历史的章节里，往往会选择费得里克·巴罗西作为这一重大历史时期的收尾人物。这种选择可不仅仅是因巴罗西的生卒年月跟这一时期恰好重合。出生于意大利马尔凯地区的巴罗西，在欧洲绘画史上起着承上启下的关键作用。16世纪的绘画大师们，正是通过他才同17世纪的新兴艺术连接在一起，同卡拉奇（1560—1609年）和鲁本斯（1577—1640年）等新一代艺术家连接在一起。巴罗西曾在艺术积淀极其丰厚的故乡乌尔比诺学习绘画。他清楚地认识到拉斐尔对自己风格的形成所产生的影响。在创作初期，他就在柯雷乔温煦优雅风格的基础之上，又添加了自己喜欢的威尼斯风格的温暖色彩。巴罗西在罗马度过了一段并不美好的时光，于1565年返回家乡乌尔比诺，直至终老。巴罗西虽然远离罗马这个文化中心，却照样能够发挥自己的巨大影响，因为他恪守特伦会议所颁布的宗教艺术反对宗教改革运动的各项原则。巴罗西的作品有一种简单而直接的流动感，而且不乏日常生活中的感人细节。当然他也经常创作一些宏大的作品，比如《耶稣下十字架》（现藏于佩鲁贾大教堂，1569年），《人民的圣母》（藏于佛罗伦萨乌菲齐美术馆，1576—1579年），《圣维塔尔的殉道》（米兰布雷拉美术馆，1583年）。从这些作品中我们可以看到，巴罗西逐渐地将更为广阔的空间感引入作品。在后期的作品中，巴罗西信仰宗教和喜欢沉思的特点表现得更为突出，明确无误地指向了巴洛克绘画风格的开始。

费得里克·巴罗西

天使报喜

1592—1596年

油画 248×170厘米

意大利佩鲁贾圣玛丽·德里·安杰奥利教堂，考里庞塔尼小礼拜堂

从巴罗西的祭坛画可以看出，凡是特伦会议所颁布的宗教艺术原则，他都不差毫厘地迅速执行。风格主义画家在作品中融入了高深的理性成分，可惜往往因为深奥难解而曲高

和寡。所以到了巴罗西那个时代，风格主义已经遭到冷遇，取而代之的是气韵流畅的、既不神秘也不复杂的简单形象。而画中的宗教故事就发生在普通人的日常生活场景中。比如在这幅画中，巴罗西将故乡乌尔比诺的公爵宅邸搬上画面作为背景，还将熟睡的小猫等描写性细节也添加进去。画中人物那甜美的表情让人们马上联想到柯雷乔。

