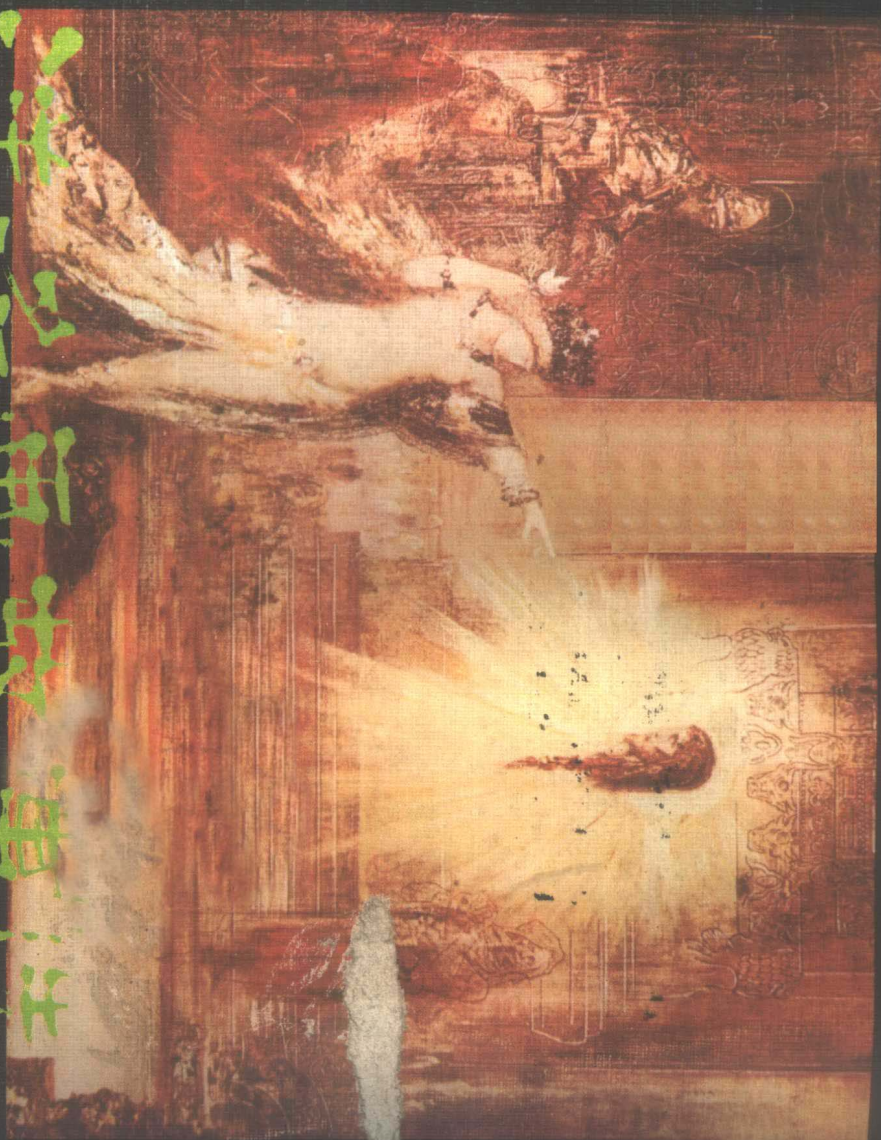

杨 嵩 琪
杨 小 凯
编 著

西洋名画故事选

知 识 出 版 社

西洋名画故事选

杨葛琪 杨小凯 编著

知识出版社

内 容 提 要

本书搜集古希腊罗马文艺鼎盛时期、文艺复兴时期和十八、十九世纪资产阶级革命时期的一部分西方艺术大师的著名美术作品，比较详细地介绍了它们的故事来源和背景，并对这些作品的技法、特点也进行了简略的评述。可帮助广大美术爱好者、尤其是青年正确理解作品的主题思想，提高艺术欣赏水平。介绍文字浅显、生动，寓知识于趣味之中。

西洋名画故事选

杨 蕊 琪 编 著
杨 小 凯

知 识 出 版 社 出 版

(北京安定门外外馆东街甲1号)

新华书店北京发行所发行 煤炭工业出版社印刷厂印刷

开本787×1092 1/18 印张2²/₅，字数20千字

1983年8月第1版 1983年8月第1次印刷

印数：1—52,000

书号：8214·21 定价：0.95元

编 者 的 话

近年来，随着中外文化技术交流的日益频繁和扩大，国内多次举办外国美术作品展览，介绍西洋美术的书籍、画册和挂历也逐渐增多。但是，许多初涉艺术之门的同志，尤其是青少年美术爱好者，对这些美术作品的内容、背景所知甚少，这就妨碍了他们深刻全面地理解和欣赏它们。为了弥补这一不足，我们编写了这本小册子。

这里介绍的，绝大多数是古典美术作品。因为西洋现代派美术作品很少有故事内容和情节，它们托物写怀，往往只是表达艺术家一时一事的感受。只有古典美术作品，才富有浓厚的故事性，对欣赏者来说，更需要对它们的内容加以具体了解，因而也就会感到更多的趣味。

在读过这本小册子后，大家会发现，这里介绍的美术作品，大多取材于《圣经》、《古希腊罗马神话》和历史事件。而实际情况也就是这样，整个西洋古典美术作品的题材基本上来自这三个方面。

在这里我们还想说明一点，古典美术作品中的人物很多是裸体的。裸体形象出现在艺术品中，不外乎几个原因：原始性崇拜的遗痕、反禁欲主义的人本主义思想的体现和对大自然的歌颂。我们看到魁伟强健的男性裸体，会感到人类征服

莎乐美

莫罗 (1826~1898)

在整部《新约》里，施洗约翰是仅次于耶稣的圣者和先知，他比耶稣大6个月，並给耶稣施洗礼。

公元一世纪左右，加利利的分封王希律安提帕看中了他亲兄弟希律腓力的妻子希罗底。希罗底是个爱虚荣而又尖刻的女人，她对王后的称号求之不得，就改嫁给希律安提帕。这事让施洗约翰知道了，就责备希律安提帕乱伦：“娶兄弟之妻，是悖理的！”新婚燕尔的希罗底恼怒，怂恿国王杀死施洗约翰。可是国王不敢公开杀害先知，怕引起民愤。为了使王后欢心，就把施洗约翰关进了监狱。

一次，希律安提帕大摆寿宴，请手下文武百官喝酒。酒席宴前，希罗底命她与前夫所生的女儿莎乐美出来献舞，以助酒兴。莎乐美年轻美丽，跳舞如醉如痴，万分迷人。希律安提帕看得高兴，醉中许下诺言：

“莎乐美，不论你要什么，我一定给你，哪怕是国家的一半也行！”

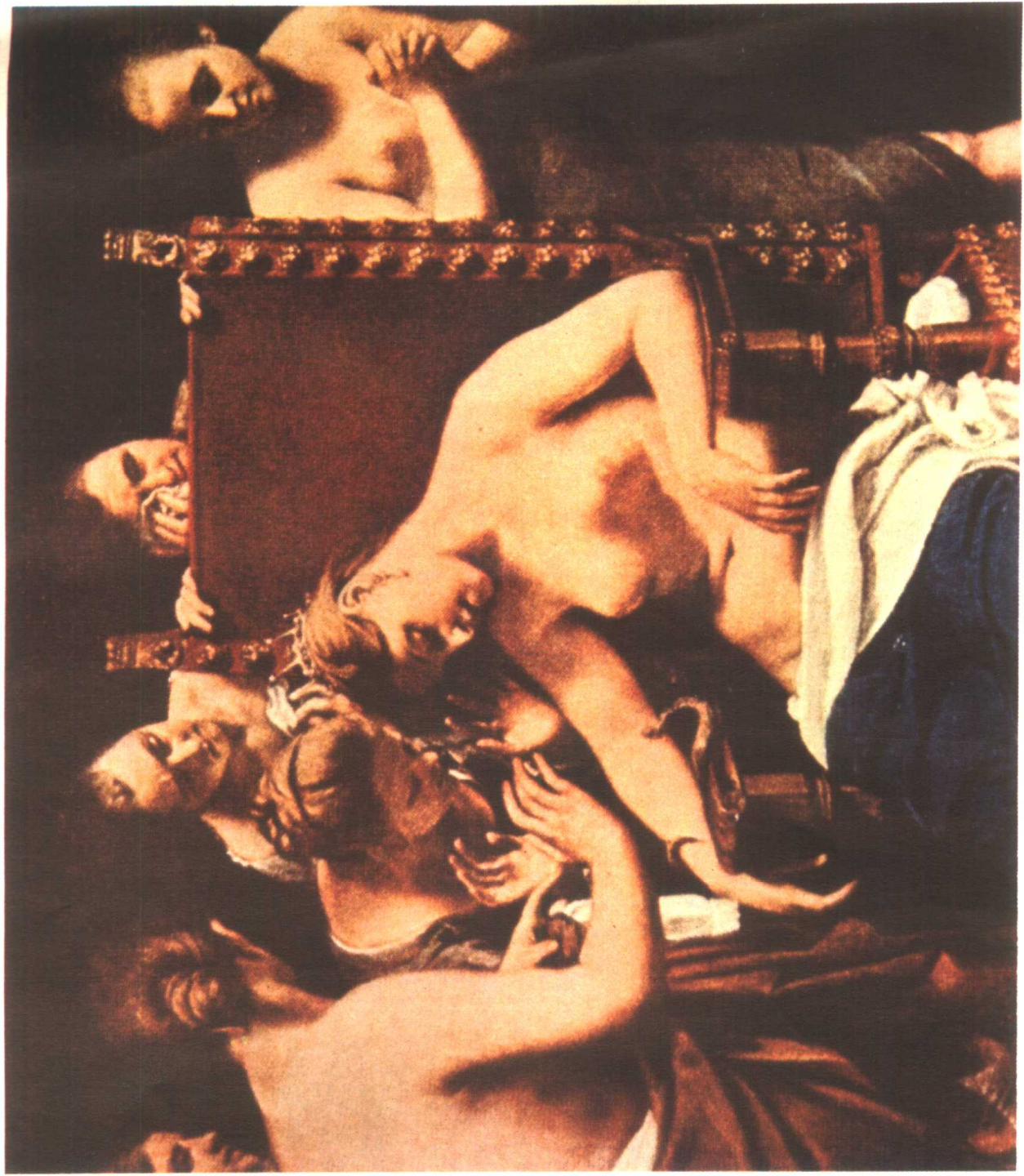
这时希罗底悄悄告诉莎乐美：“要施洗约翰的头颅。”处在半疯狂状态下的莎乐美果然就提出了这个要求。国王难以违背自己的诺言，犹豫片刻，命人去监狱砍下了约翰的头，並放在金盘上送来。莎乐美把它送给了母亲。

莫罗把画面处理得富丽堂皇，具有浓厚的东方情调，而且充满了神秘色彩。莎乐美半裸着身子，还未从舞蹈的疯狂中摆脱出来，半闭着双目。而施洗约翰的头颅在放射着夺目的灵光。背景上，希罗底隐在暗处，而希律安提帕则垂头丧气、无可奈何。

目 录

克娄巴特拉之死.....	1
但丁和卑德丽采.....	3
伊凡雷帝.....	5
马拉之死.....	7
法国士兵枪杀西班牙起义者.....	9
自由神引导人民前进.....	11
格尔尼卡.....	13
被缚的普罗米修斯.....	15
斯芬克斯.....	17
赫拉克勒斯.....	19
阿波罗和达芙娜.....	19
美狄亚.....	21
伊甸园.....	23
拉奥孔.....	25
摩西.....	25
被刺瞎的参孙.....	27
大卫.....	29
圣告.....	31
牧人的崇敬.....	33
罗马母狼.....	33
婴儿虐杀.....	35
最后的晚餐.....	37
犹太之吻.....	39
耶稣受难.....	41
四使徒.....	43

克娄巴特拉之死

卡纳西 (1601 ~ 1681)

克娄巴特拉之死

卡纳西 (1601~1681)

这幅画取材于古罗马史。

罗马统帅奥古斯都·屋大维和安东尼等打败了刺杀凯撒大帝的共和派贵族后，安东尼出任东部省总督。在埃及，他遇到了美丽的埃及女王克娄巴特拉。他疯狂地爱上了她。而克娄巴特拉为了恢复和巩固自己的政权，和安东尼结了婚。结婚之后，她利用安东尼对自己的爱情，违背奥古斯都·屋大维等人的意志，分封了她年幼的儿子，逐渐发展埃及人的势力。因此，罗马元老院和奥古斯都联合兴兵，公元前31年，在亚克兴海角与安东尼决战，埃及军队几乎全军覆没，安东尼逃回埃及。奥古斯都挥兵继续东进，直指埃及首都。安东尼自杀，克娄巴特拉被俘。女王恐怕自己受辱，暗令宫女用送饭的篮子带进一条剧毒毒蛇，被毒蛇咬死自杀。

艺术家描写了克娄巴特拉刚刚死去时的情景：她安详地垂着头，似乎刚刚睡去，毒蛇还缠绕在她的臂下，贪婪地望着自己的猎物。死亡并没有改变埃及女王的美丽，裸露的上半身丰满而富有魅力。几个宫女围绕着她，表现出慌乱和惊讶，然而也饱含着她视死如归的决心和勇气的崇敬。整个画面没有死亡的痛苦、恐怖和痉挛，充满了恬静和安详。

但丁和卑德丽采

霍里迪 (1839~1927)

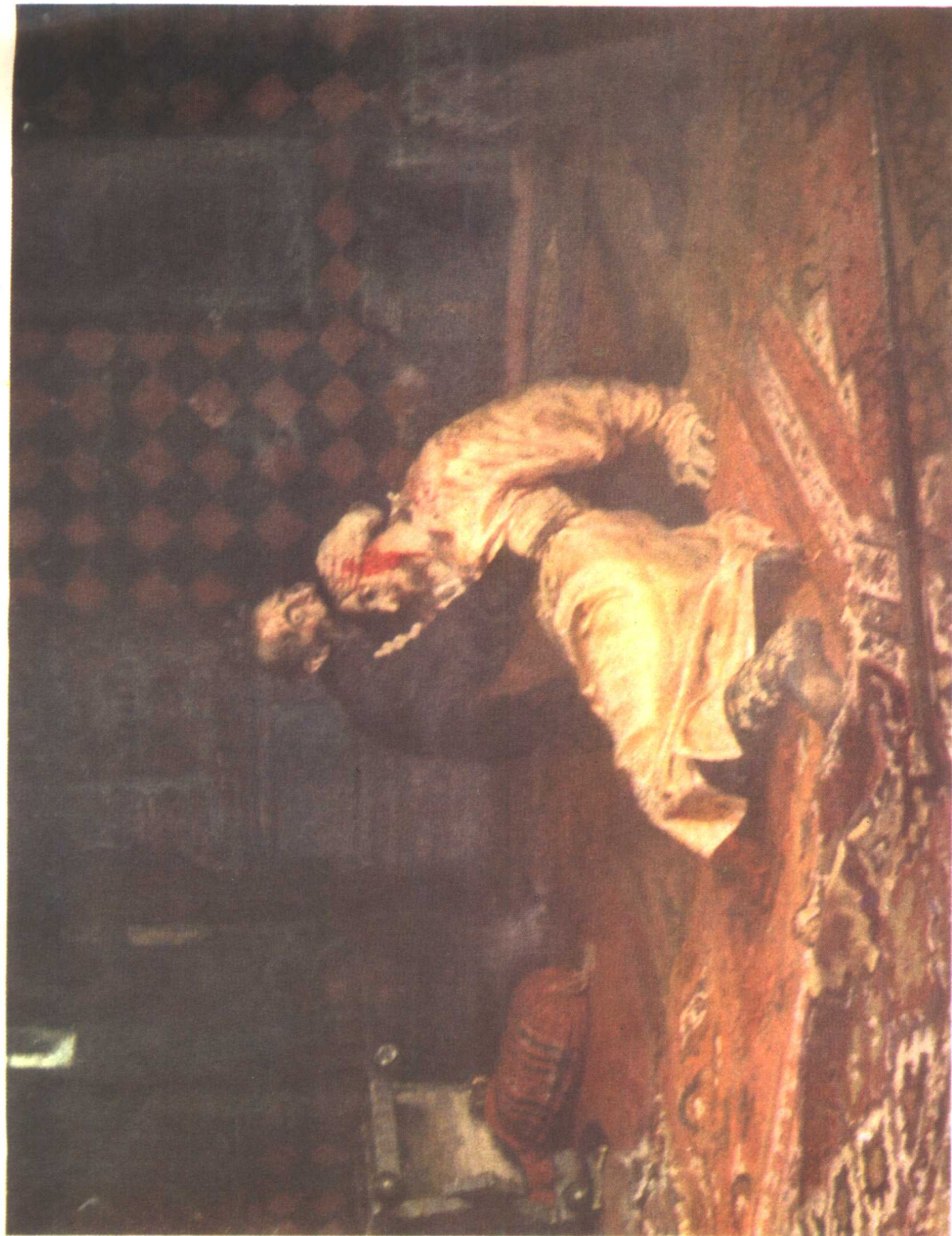
但丁和卑德丽采

霍里迪 (1839~1927)

但丁被恩格斯誉为“中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的第一位诗人。”他是意大利文艺复兴的先驱，是一位在世界上极有影响的诗人。但丁童年时代有一位女友卑德丽采，两人青梅竹马。诗人很早就萌动了爱情，悄悄地热恋着卑德丽采。这一感情，一直延续到诗人的晚年。在他最著名的长篇巨著《神曲》中，描写了这种纯洁深沉的爱情，并幻想着他们在天堂中的重逢。然而，这美好的感情，却从未给他们带来任何欢乐。两人少年分手，青年时代又在佛罗伦萨相遇，这时卑德丽采已经嫁给当时一位很有名望的官吏。但丁把自己的感情深深地藏起来。不久，卑德丽采就病死了——带着她的美丽、青春和爱情上的遗憾离开了人间。

这幅画描写了但丁和卑德丽采青年时代在佛罗伦萨街头偶然邂逅的情景。从画面上看，卑德丽采虽然也看到了但丁，但由于自己的身份，竟只得佯装不见，却又不得不用拈着一支红玫瑰的手压住狂跳的胸口。她身旁的女伴有些惊异地看着她——刚才还是有说有笑，怎么突然目光僵直，一语不发了呢？但丁呆呆地站在路边，看着缓缓走过的卑德丽采。他显然受到了巨大的震动，不得不扶住短墙，保持住身体的平衡，另一只手不自觉地按住绞痛的心。

据说画家为了画这幅画，曾亲自到佛罗伦萨，进行实地考察，并研究了大量的文字和图片资料，因此画面上的城市景物以及人物的象貌，都非常真实可信。

伊凡雷帝

列 宾 (1844~1930)

雷帝是伊凡四世的绰号。他1547年加冕，始称沙皇。实际上，他是个励精图治，很有才干的沙皇。在他统治罗斯时期，进行了一系列改革，颁布兵役法，规定每个世俗贵族都要为国家提供全副武装的骑兵，加强中央集权，削弱和限制贵族的权力。他的改革，引起了封建领主贵族的不满，他们阴谋推翻他的统治，但都被伊凡四世果断残酷地镇压了，所以才有了雷帝之称。

伊凡雷帝因为始终被阴谋包围着，所以他多疑孤僻、独断专行、暴戾恣睢、残忍轻杀。对于他的行为，他的唯一儿子很不满，但是他脆弱、没有主见，因此就难免受到那些大贵族的煽动和利用。1581年11月16日，父子两人在私室中发生了争执。伊凡雷帝一怒之下，用权杖猛击儿子的头部，打得血肉横飞。看着儿子无力地倒在地上，他才想起这是他唯一的儿子，儿子死了，谁来继承他的皇位？他身后的罗斯会是什么样子？自己死后谁能保证那些和他有血海深仇的贵族不来鞭尸？想到这些，他惊恐万分，把奄奄一息的儿子紧紧地搂在怀里，捂住他的伤口……

列宾抓住了这个戏剧性十分强烈的场面，把它表现在自己的画布上。整个大厅空旷无人，给人一种孤独感——没有人来分担这位孤家寡人的恐怖。雷帝的双眼瞪得大大的，惊恐万状地望着远方，无力而空虚。儿子软弱无力地依在他的怀里，粘稠的血浆从头部大股大股地流出来，顺着他的指缝向下淌着，浸染着华贵的衣裳和地毯。象征着权力的权杖丢在一边。整个画面感染力十分强烈，色彩、形象都很逼真。列宾笔下的雷帝不是一个威严骄傲的铁腕君主，而是一个空虚软弱，恐怖得无以自恃的孤老头。

这幅画也叫恐怖的伊凡。

马拉之死

大卫
(1748 ~ 1825)

马拉之死

大卫 (1748~1825)

现实主义画家大卫不仅是个艺术家，而且是1789年法国资产阶级革命的活动家。他是当时最激进的天雅各宾党人、国民会议员。《马拉之死》就是他反映自己革命立场的代表作。

马拉(1743~1793)，原来是个医生和物理学家。1774年发表《奴隶制的枷锁》一文，抨击封建君主制度，提出武装起义和革命专政的思想。因此受到当时法国政府的追捕和迫害。为了躲避密探和警察，他不得不长期栖身于穷苦人家的地窖里，因而得了十分严重的皮肤病和关节炎，发作起来，十分痛苦。所以常常不得不泡在很烫的热水中或有硫化物的水中进行工作。1789年后，马拉成为法国革命“三巨头”之一(另两人是罗伯斯庇尔和丹东)。他创办的报纸《人民之友》，不断揭露保皇党的反革命阴谋和斐扬党人的背叛行为。由于人民对他和《人民之友》十分欢迎，所以都称他为“人民之友马拉”。对敌人，他始终坚持实行武力镇压。他在群众场合出现，总是挂上两把特大的手枪，以表示自己对武装斗争的崇尚。正因为这些原因，敌人对马拉恨之入骨。终于，他们买通了一个女特务，把他杀死在澡盆里——他战斗和工作岗位上。

大卫这幅画凝重而悲壮，描绘了马拉遇害的现场：马拉为了克服病痛、坚持革命的宣传工作，不得不泡在澡盆里。这一特定环境使他手无寸铁。而敌人恰恰利用了这个机会。他临死前正在写作，下垂的手中还握着鹅毛笔。敌人慌乱中留下的凶器丢在地上，说明他们对毫无戒备的革命家是多么害怕。腥红的背景、洁白的浴巾，英雄安详地睡了，胸口流着鲜血……但他没有死，艺术家的杰作，使英雄的形象永垂不朽——正如画家自己所说：“让他的战败的敌人重新看了他那已变的面容而失色吧！”

法国士兵枪杀西班牙起义者

法国士兵枪杀西班牙起义者

又名：五月三日午夜的枪杀

哥雅 (1746~1828)

1808年，拿破仑用欺骗的手段软禁了西班牙年轻的国王斐迪南，并强迫他把权力退还给老迈昏庸的老国王查理四世。最后又逼查理四世退位，任命拿破仑的哥哥为西班牙国王。这些卑劣的行径激起了西班牙人民的愤怒。5月2日，马德里人民奋起斗争，和当时最强大的法国骑兵团展开了殊死的战斗。虽然起义被拿破仑最得力的牟拉元帅残酷地镇压下去了，但它却点燃了西班牙各地人民起义的烽火。西班牙人民到处打击法国侵略者，取得了许多辉煌的胜利。其中最大的胜利是迫使拜兰地区2万法国军队缴械投降，这震动了整个欧洲，打破了拿破仑的军队不可战胜的神话。拿破仑后来在圣赫勒那岛时承认：“下手干西班牙这件事很不好，那样缺德，那样不讲道义，实在太厚颜无耻了。”

“正是西班牙这个脓疮把我毁了！”

西班牙杰出的现实主义画家哥雅亲眼目睹了马德里人民的起义经过，爱国热情激发了他的创作欲望，接连以此为题材画了“五月二日的起义”和“五月三日午夜的枪杀”。它们振奋人心、鼓舞斗志，是现实主义的杰作。请看这幅“五月三日午夜的枪杀”：整个画面悲壮感人，光线集中在英勇就义的起义者身上。其中一个就义者高举双手，目光闪着仇恨的火焰，面对法国士兵射击的枪口，似乎在大声诅咒侵略者。他身边是已经倒下和将要倒下的战友。法国士兵背对观众，隐在逆光中，身后拖着长长的黑影——那是死神的翅膀。他们射击的姿势有些不协调，似乎是在努力克制自己的恐惧。这幅画是西班牙反抗侵略的一曲颂歌，预言了拿破仑的最后失败。

自由神引导人民前进

德拉克罗瓦
(1798~1863)