

AIGUOHUIHUA XUANJI

外国绘画选集

河北美术出版社

354164

外国绘画选集

00384194

河北美术出版社

一九八三年·石家庄

文字编译：沙 立

校 正：穆家琪

责任编辑：林日雄

装帧设计：寇锦章

外 国 绘 画 选 集

河北美术出版社出版（石家庄市北马路45号）

河北新华印刷二厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米 1/12 印张：9 印数：1—5,000 1983年3月第1版

1983年3月第1次印刷 统一书号：8087.248 定价：7.00元

（内部发行）

· 前 言 ·

这本画集搜集了西方自十四世纪至二十世纪著名画家的代表作品，并作了简要说明及画家简介，供美术专业者及业余爱好者借鉴参考。对于美术作品的分析、评价，是美术史论研究上值得重视的问题，例如：文艺复兴时期人文主义对于美术创作的影响，以及当代绘画科学法则的发展与写实主义的奠定；十七世纪启蒙运动美术创作偏重于“理性”的表现，从而诞生了早期的古典主义；十八世纪法国大革命的暴发，充实了古典主义作品的思想内容，并导致了浪漫主义的兴起；十九世纪民主革命与批判现实主义的关联，使进步性的美术创作成了揭露、批判黑暗社会的尖锐武器；西方现代美术，它反映着人的内心骚动不安、徬徨苦闷，以及形式上的猎奇、内容上的空虚。纵观各个时期美术创作的发展变化都涉及到各个时期社会经济、政治、宗教、哲学等所给予的影响，两者既发生着有机的结合，而又有美术自身发展的规律，当掌握它们之间的对立统一时，才能对美术史的发展得到科学的解释。

画集还选编了西方各国不同时期的裸体美术作品，这是西方美术自古至今的传统题材，与其它题材一样有着不同的审美评价、不同的艺术风格和时代精神。我们应根据民族的艺术特征、历史的发展以及艺术思潮的演变，对于西方裸体艺术进行分析研究，予以恰当的评论。

读者在阅读时，应本着古为今用、洋为中用的原则，吸收其有益因素，以繁荣和发展我们今日的美术创作与美术史论的研究。

穆家麒

一九八二·十·廿六日于北京

1、缠红头巾的男人	凡爱克
2、抹大拉的马利亚	凡·德·威丹
3、维纳斯的诞生	波提切利
4、创世纪	米开朗基罗
5、圣家族	米开朗基罗
6、酣睡的维纳斯	乔尔乔内
7、圣母子	提香
8、丹娜依	提香
9、圣母子与圣加特丽娜	提香
10、雅典学院	拉斐尔
11、西斯廷圣母	拉斐尔
12、妇女像	拉斐尔
13、莫娜丽莎	达·芬奇
14、被妻子虐待的约伯	丢勒
两个乐师	丢勒
15、圣加陀利娜的神秘结婚	柯雷乔
16、凯奥纠斯与恶龙	丁托列托
17、农民的舞蹈	勃吕盖尔
18、穿皮衣的女人	格列柯
19、抹大拉的马利亚	卡拉瓦乔
20、埃玛乌斯的晚餐	卡拉瓦乔
21、劫夺吕西普的女儿	鲁本斯
22、幼小基督，约翰和两个天使	鲁本斯
23、逃亡埃及途中的休息	凡代克
24、吉普赛之女	哈尔斯
25、萨平妇女被劫	普桑
26、埃利埃兹尔和丽白卡	普桑
27、倒牛奶的女人	维米尔
28、圣约瑟夫木匠	拉托尔
29、窗边的亨德里契	伦勃朗
30、叹息耶路撒冷毁灭的耶利米	伦勃朗
31、炒蛋的老妇和少年	委拉斯凯兹
32、镜前的维纳斯	委拉斯凯兹

33、八岁的玛格丽特公主	委拉斯凯兹
34、纺纱女	委拉斯凯兹
35、数金币的少女	牟利罗
36、吃葡萄和瓜的孩子	牟利罗
37、伯爵夫人玛丽	庚斯博罗
38、打破的水壶	格瑞兹
39、希腊贵妇的沐浴	维恩
40、威尼斯风的宴会	华多
41、爱的谈判	华多
42、圣安托纽斯的奇迹	哥雅
43、裸体的玛哈	哥雅
44、萨平的妇女	大卫
45、织花边的女人	托罗比宁
46、路得	哈叶兹
47、修拉斯和水妖们	渥特豪斯
48、德·布罗丽公爵夫人	安格尔
49、阿缪摩内被劫	加哥摩提
50、梅杜萨之筏	席里柯
51、希奥岛的屠杀	德拉克洛瓦
52、遇难船	透纳
53、费拉佛德的水车小屋	康斯泰勃
54、麦田	康斯泰勃
55、威温侯公园	康斯泰勃
56、牧羊女	米莱
57、灯下缝衣的妇女	米莱
58、筛麦的妇女	库尔贝
59、雨后的爱托达断崖	库尔贝
60、向牧牛女施舍的姑娘们	库尔贝
61、女人和鸚鵡	库尔贝
62、枫丹白露的森林	柯罗
63、变为泉水的比普丽丝	亨奈
64、凯勒·海伦	米雷
65、少女与桃	谢罗夫

- 66、基督和不贞的女人·····波雷诺夫
67、系在横木上的牛·····塞冈提尼
68、铁栏旁·····马 奈
69、威尼斯的大运河·····马 奈
70、卡普西大街·····莫 奈
71、积雪的圣多维肯村庄·····莫 奈
72、卡本脱夫人和女儿们·····雷诺阿
73、游览后的午餐·····雷诺阿
74、早晨的梳妆·····德 加
75、蓬图瓦兹的红屋顶·····毕沙罗
76、女丑角夏尤柯·····劳特累克
77、大碗岛的星期天下午·····修 拉
78、托罗拜港的启航·····西涅克
79、攻陷雪城·····苏里柯夫
80、索·米·德拉郭米洛娃像·····列 宾
81、造船用材林·····希施金
82、傍晚的钟声·····列维坦
83、塔希提岛的妇女·····高 庚
84、厨房的桌子·····塞 尚
85、夜间的咖啡馆廊座·····凡 高
86、雏菊和秋牡丹花瓶·····凡 高
87、温浴室·····阿尔马·达德马
88、拉维尼安街景·····郁特里罗
89、瀑 布·····亨利·卢梭
90、缪克斯夫人·····惠斯勒
91、玛·斯·魏德肯修坦的肖像·····克里木特
92、海曼小姐肖像·····勒 敦
93、黑衣夫人肖像·····德·契里柯
94、古拉巴利·····德 兰
95、桥上的姑娘·····蒙 克
96、约翰·德·波丽尼库伯爵夫人·····弗依雅
97、商人之妻·····库斯托狄耶夫
98、带首饰的洛洛特·····莫迪利阿尼
99、音 乐·····马蒂斯
100、镜前的少女·····毕加索
101、封波尔特海流·····恩斯特

1. 缠红头巾的男人

《油画, 25.5 × 19 cm》1433年

伦敦, 国家画廊藏

[尼德兰] 凡·爱克

(Jan Van Eyck, 1385或1390—1441)

640133

凡·爱克及其兄休伯特·凡·爱克是文艺复兴时期尼德兰重要画家,也是油画技术的革新者。这幅画上有署名和日期(1433年10月21日),被认为是凡·爱克的自画像。红色的巨大缠头加倍地突出了洞察一切的冷峻面部表情。他在当时是一位新型的肖像画家,所作《阿诺非尼夫妇像》实际是一幅描写婚礼的风俗画,人物的表情和环境都作了细致的刻画,对后期风俗画的发展较有影响。

2. 抹大拉的马利亚

(油画, 52.4×34cm) 1451年

巴黎, 卢佛尔博物馆藏

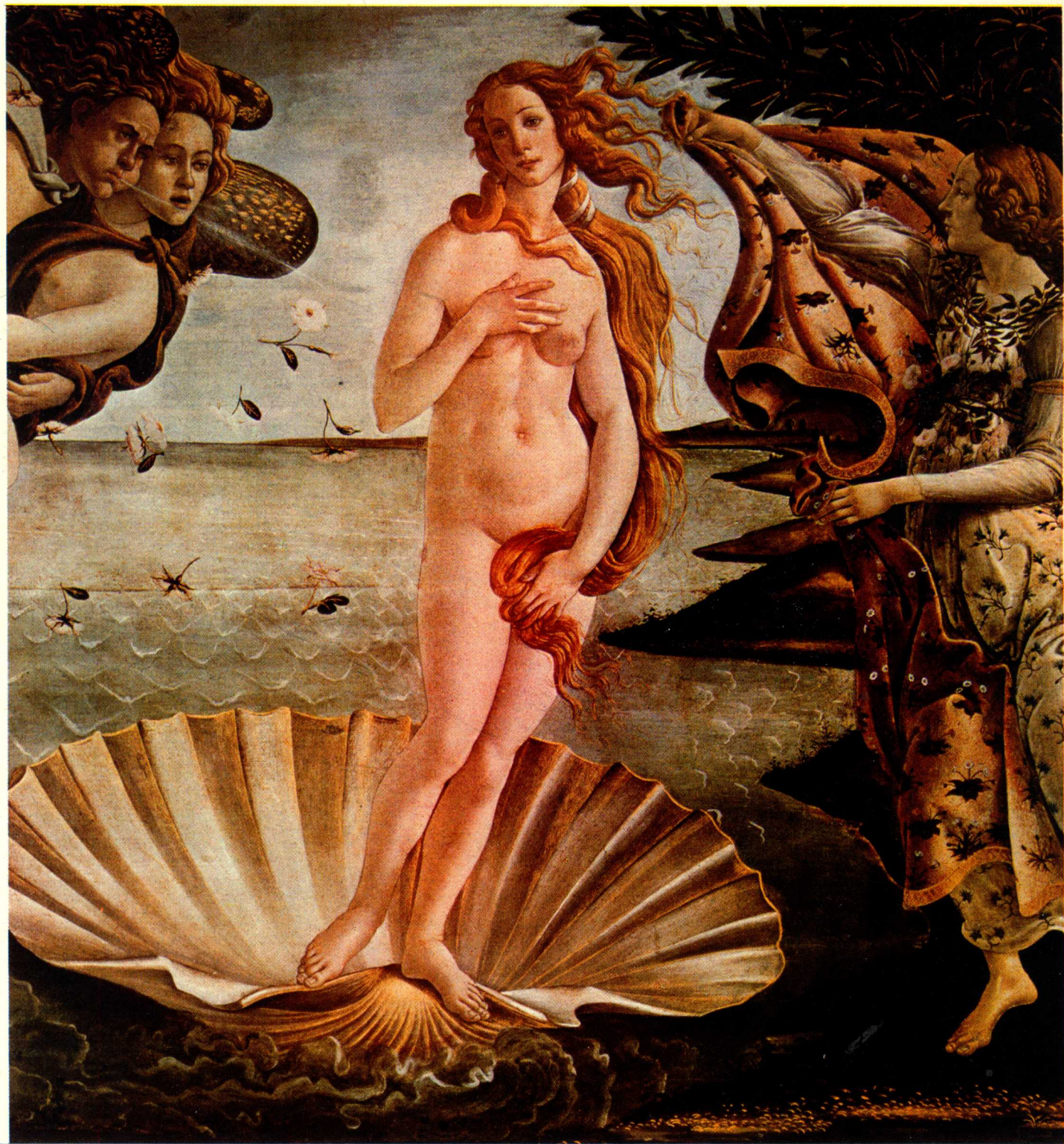
[尼德兰] 凡·德·威丹

(Van der Weyden, 约1399—1464)

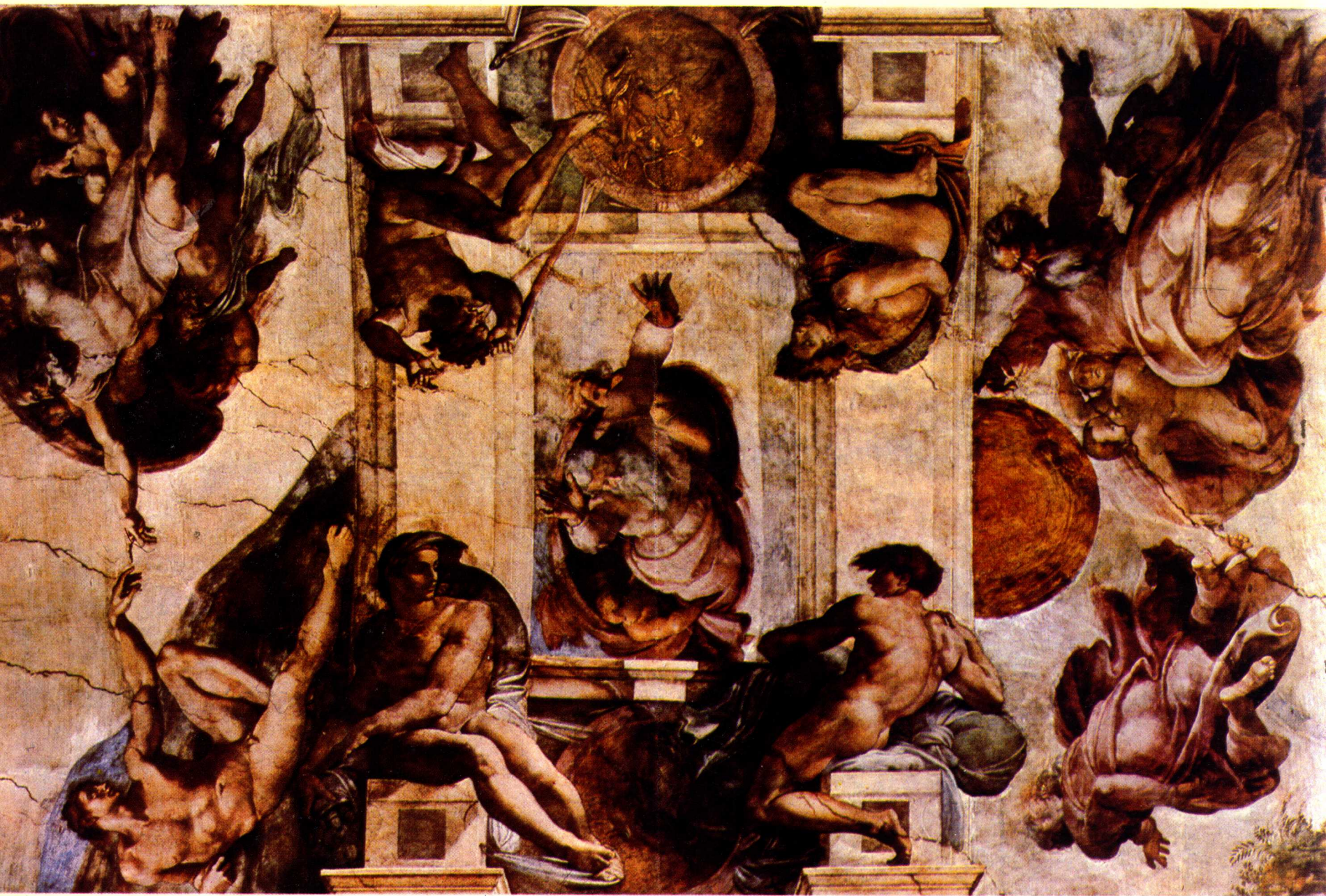
十三世纪以来意大利盛行三幅一组的祭坛画。这是在弗朗德尔最早出现的这种形式的一组祭坛画中右侧的一幅。左侧是圣约翰，都是半身像。马利亚的哭泣的表情以及风景描写都很真实细腻。威丹是凡·爱克去世后，十五世纪弗朗德尔画坛的主力，他的早年身世不详。

《维纳斯的诞生》是波提切利成熟期的代表作。这幅画表现希腊神话天神乌拉诺斯的没有母亲的女儿从大海的白浪中出生。少女维纳斯·乌拉尼亚来到人间，风神吹送着她，春神在陆地上迎着她，要给她穿上衣裳。维纳斯脸上的表情仿佛不堪人们的凝视，眼神恍惚发怔，轻轻用手遮住自己的赤身，这是一种含羞心理的本能表现。文艺复兴时期的人文主义使作者受到影响，但他内心仍然潜流着基督教精神，维纳斯羞答答的形象就是作者这两种精神状态的结合。波提切利是意大利文艺复兴初期的画家。父亲是皮匠，幼年学制金银首饰。约1465年从利彼（F·Lippi）学画。所作宗教画和以神话、历史为题材的寓意画富有诗意及世俗气息。他运用新的画法发展了中世纪的装饰风格，创造出富于线条节奏、精致明净的独特画风。

3. 维纳斯的诞生（油画，局部，175×279cm）1486年佛罗伦萨，乌菲兹美术馆藏

[意] 波提切利（Sandro Botticelli, 1444—1510）

4. 创世纪（壁画局部）

罗马，西斯廷教堂天顶画

[意] 米开朗基罗

(Michelangelo Buonarroti, 1475—1564)

《创世纪》是西斯廷教堂天顶画中的一个场面，共有九幅连续性的主题画，周围还有十几位先知的形象。这幅画取材于《圣经》中创世纪故事，有《创造日、月与动植物》、《洪水》、《创造亚当》等部分，画中造物主大张双臂造出太阳，然后转身向别处飞去。同一个形象用各种姿态重复表现，可以看到正面和背面，且有雕塑的效果。米开朗基罗只愿人称他为雕刻家，他的绘画作品只有很少的几幅。这个教堂天顶画完成之后轰动全意大利，他足足花费了四年多的时间完成这项艰巨的工程，他的腰已经累得变形伸不直了。

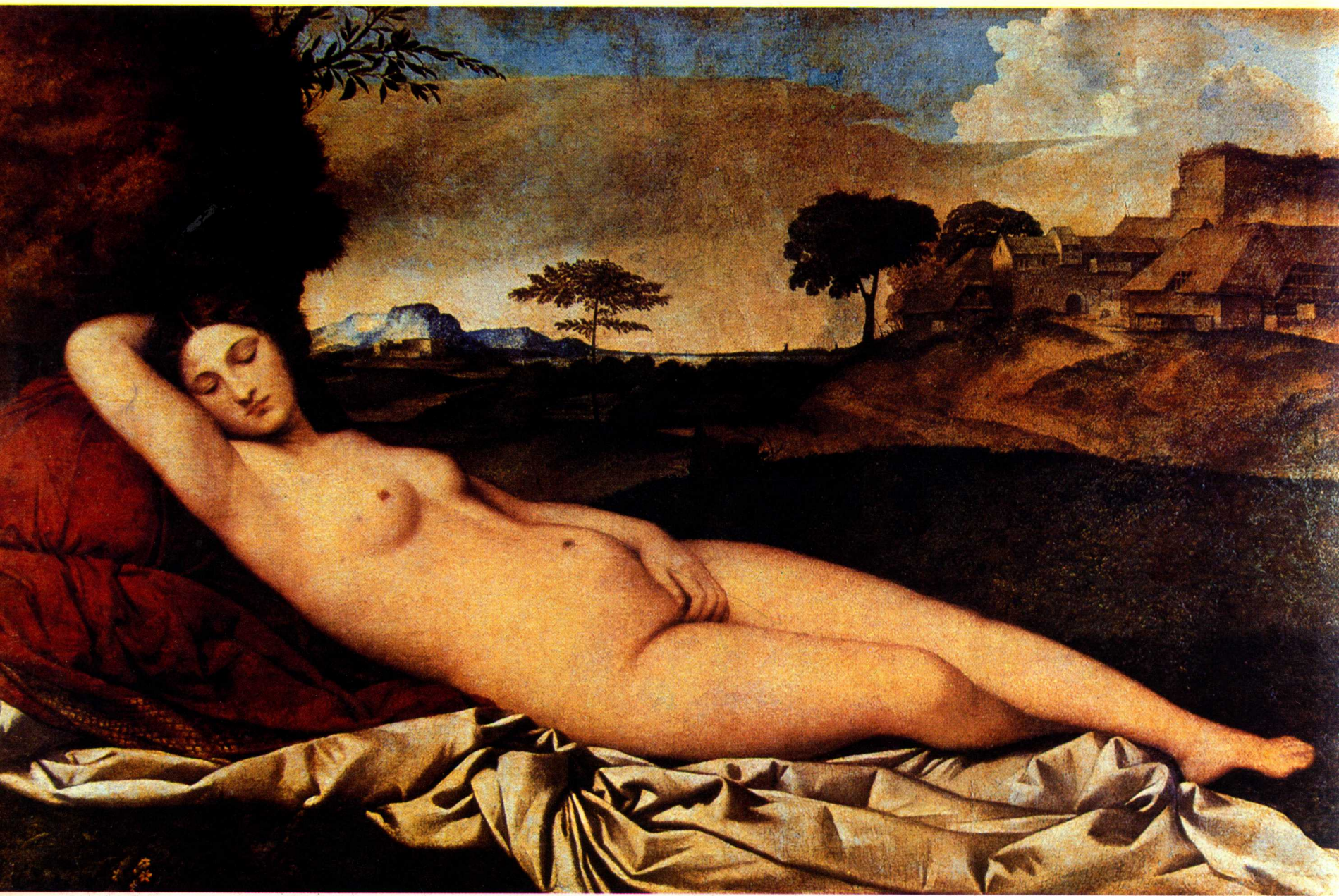
5. 圣家族 (油画, 直径120 cm)

佛罗伦萨, 乌菲兹美术馆藏

[意] 米开朗基罗

这是雕刻家最早的一幅绘画作品, 他的信条是“绘画越接近浮雕越优秀, 雕刻越接近绘画越无力。”这幅为友人结婚而作的圆形纪念画中圣母和圣约瑟夫前后相并, 马利亚正从肩头接过幼儿耶稣。在这种复杂的群象中, 尽管动态姿势繁多, 但每个人体的形态各有区别, 近似浮雕效果, 人物又处在背景前的空间里, 如同现实的雕刻群象一样具有立体感。米开朗基罗是意大利文艺复兴盛期的雕刻家、画家、建筑师和诗人。他的艺术创作在人文主义思想指导下, 受宗教改革运动的影响, 表现当时市民阶层的爱国主义和为自由而斗争的精神面貌。在艺术上具有坚强的毅力和雄壮的气魄。

6. 酣睡的维纳斯

(油画, 108.5 × 175 cm) 1511年

德累斯顿国立绘画馆藏

[意] 乔尔乔内

(Giorgione, 1477—1510)

乔尔乔内是威尼斯画派的主要画家,对于这幅名画的作者曾有过争论,有的说是提香的作品,实际是乔尔乔内画的人物,但在这幅画未画完之前,他就因病突然逝世,后来由提香继续把画面背景和人物脚旁的邱比特画完。1843年修复此画时将邱比特覆盖了。乔尔乔内从乔凡尼·贝里尼学画。作品构图新颖,造型柔和,色彩丰富;人物与自然风景结合得体。

7. 圣母子

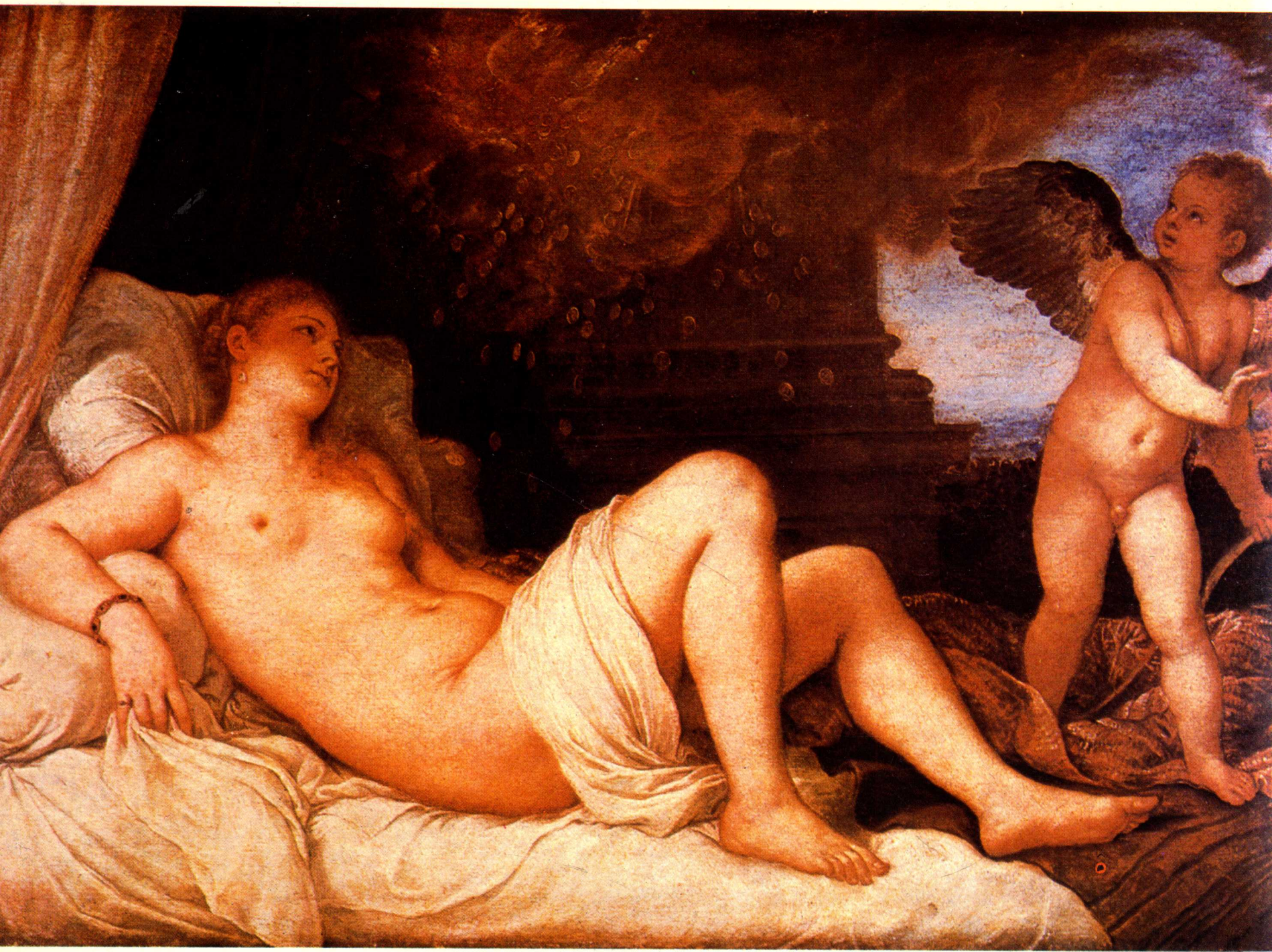
（油画，65.8×83.8cm）1512年

维也纳艺术史博物馆藏

〔意〕提香

（Tiziano Voccilio, 1489或1490—1576）

这是威尼斯画派的传统构图，远景的山、房屋和原野很象《酣睡的维纳斯》的中央部分的背景。研究家认为这两幅画的绘制时间接近，经X线检查证明初稿地平线较高，画风带有乔尔乔内的特点，估计这幅画与《酣睡的维纳斯》相同，也是乔尔乔内着手后，由提香完成的作品。

8. 丹娜依

(油画, 120 × 172 cm) 1545—1546 年

那不勒斯, 卡波提蒙国立美术馆藏

[意] 提香

这是一幅宫廷写生作品, 宙斯变成黄金的雨洒落在人物的怀里。当这幅画未完成的时候, 米开朗基罗曾亲自访问了罗马白尔维德宫提香的画室, 事后米开朗基罗表示对他的色彩和笔法非常满意, 他说只有一点遗憾, 那就是威尼斯画派的画家从一开始就不注意素描, 这时米开朗基罗已完成了《最后的审判》, 正是信心最强的时候, 他的话说出了两人艺术风格的不同, 这次相会是文艺复兴时期带有象征性的事件。米开朗基罗说的不是对自然物的素描, 而是从艺术作品学到的素描能力。威尼斯画派面对画布并不另作画稿, 与形体优先、色彩补充的画法相反, 他们直接用色彩表现形体, 这是提香从乔尔乔内继承到的最大遗产。

9. 圣母子与圣加特丽娜

(油画, 71×85 cm) 1530年

巴黎, 卢佛尔博物馆藏

[意] 提香

这件作品是文艺复兴时期威尼斯画派的著名画家提香的代表作之一。这幅画与一般的圣母画不同, 它充溢着抒情味和牧歌气氛。据说画中的圣母是画家的妻子契吉利亚的肖像。提香是乔凡尼·贝里尼的学生, 并受乔尔乔内的影响。他在人文主义思想的主导下, 继承和发展了威尼斯画派, 把油画色彩、造型和笔触运用推到一个新阶段。

10. 雅典学院

〔壁画，底边770cm〕1509—1510年

罗马，梵蒂冈诺官署名大厅

〔意〕拉斐尔

〔Raffaello Santi, 1483—1520〕

梵蒂冈诺官的署名大厅是一个拉斐尔壁画的宝库。《雅典学院》是这个大厅里四幅壁画之一，它赞美了人类对科学真理的探索和钻研精神。中心人物是柏拉图（向上举手者）和亚里士多德；左边是苏格拉底和他的同伴们在一起，他数着手指在辩论；横卧在台阶上的是狄奥凯内斯；右边有天文学家托勒密，几何学者欧几里德等；石台上写字的是数学家底达哥拉斯。画面结构神奇，中心人物虽小但位置突出，原因在于利用远处拱门最强的光线烘托主题人物，画中三道拱门与近处真拱门有机地联系，形成一个整体，造成很强的透视效果，使画面感觉深远而气势雄伟。拉斐尔是意大利文艺复兴盛期画家、建筑师。生于乌尔宾诺，其父也是画家。少时从彼鲁其诺（Perugino）学画。他吸收芬奇的技法，逐渐形成柔和的风格。用世俗化的描写方法处理宗教题材，所绘圣母和耶稣均是现实生活中的形象加以理想化。

11. 西斯廷圣母

(油画, 265 × 196 cm) 1513年

德累斯顿国立绘画馆藏

[意] 拉斐尔

这是拉斐尔圣母子画中最著名的一幅，据说是为意大利北部维琴察地方的西斯廷教堂的修士而画。两边分开的帷幕中央立着怀抱基督的圣母，她徐徐从云端下降，左边是老西斯廷，右边跪着圣女巴尔巴拉（也有人说是圣女柴吉利亚），下方是两个长翼的天使。画中的圣母文雅端庄，圆润的肤色和飘动柔软的衣服线条富有动态节奏，丰富的色彩既深沉而又明亮。这是拉斐尔创作的黄金时代里最后的杰作。