

XIFANGHUIHUAGUSHI

西方绘画故事

上

上海人民美术出版社

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

文/陈翔 顾英杰

上

西方绘画故事

上海人民美术出版社

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

责任编辑 庞先健
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

西方绘画故事(上)

编文：陈 翔 顾英杰

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张 2.75

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-2003-6/J·1887

每套(上、下)定价：8.00元

目录

- 1 ● 从小牧童到大画家
- 3 ● 犹大之吻
- 6 ● 聪明的“小酒桶”
- 8 ● 春的礼赞
- 11 ● “油画公证书”
- 14 ● 多才多艺的达·芬奇
- 17 ● 热爱自由 热爱生命
- 19 ● 神秘的微笑
- 23 ● 最后的晚餐
- 26 ● 自信的米开朗基罗
- 28 ● 脾气倔强的大师
- 32 ● 创造亚当
- 34 ● 末日的审判
- 37 ● 雅典学院中的三个特殊人物
- 39 ● 椅中圣母最温柔
- 42 ● 西斯廷圣母
- 44 ● 奢华的贵族画家

目录

- 47 ● 威尼斯的两画家
- 50 ● 圣诞夜的故事
- 52 ● 他的笔并不特别
- 54 ● 在英国成名的德国画家
- 57 ● “庄稼汉”画家
- 59 ● 那个希腊人埃尔·格列柯
- 61 ● 怀疑的多马
- 63 ● 王子画家鲁本斯
- 65 ● 健全身躯中的健全精神
- 68 ● 爱画小人物的哈尔斯
- 70 ● “本世纪的拉斐尔”
- 72 ● “在阿尔卡迪亚也有我”
- 74 ● 穿猎装的英王有点傻
- 77 ● 倍受恩宠的贵族画家
- 79 ● 识字不多的克洛德·洛兰
- 81 ● 米格伦的骗局

从小牧童到大画家

大约700年前，在佛罗伦萨，有一位很有名的画家，名字叫契马部埃。当地人都认为他的画是世界上最好的，当他完成了一幅圣母玛丽亚的画像时，佛罗伦萨的居民们排着队、抬着这幅画、吹着喇叭、举着旗帜，穿过街道，把这幅画隆重地送到了教堂里，这一天几乎成了当地的节日。

有一天，契马部埃和他的学生们去郊外散步，大家都在兴趣盎然地欣赏着蓝天白云、鲜花绿树，沉浸在被大自然美妙景色激起的愉悦心情中，契马部埃却停下了脚步，因为他看见了一位牧羊少年。这位少年一面看管着羊群，一面在石头上用利石刻画下它们的模样。少年画得那么认真，低着头，俯着身，根本不知道身边还站着一个人。契马部埃仔细打量着他和他的“作品”，少年的样子有些古怪，但他的画却十分有意思，缺乏技巧，但是观察认真细致，所以很好地抓住了羊的形态。契马部埃觉得这个少年有着很好的绘画天赋，于是他低头问少年：“你叫什么名字？”

“安吉奥洛托·邦多内，但是大家都叫我乔托。”少年感到有些突然。

“听着，乔托，你很有绘画天才，牧羊只会消耗你的才能，你是否愿意跟我去佛罗伦萨？”

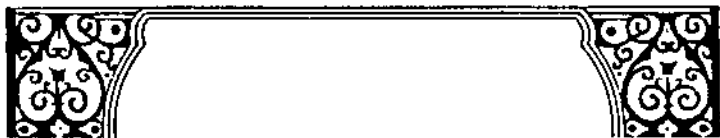
“我要去问问我的爸爸。”乔托认真地回答道。

乔托的家乡是一个叫做委科皮尼亚诺的小村子，在佛罗伦萨的北郊。老邦多内没有想到会有城里的大画家看中他的儿子，他毫不犹豫地答应了。这样，十三岁的乔托便来到了佛罗伦萨，在契马部埃的画室里当学徒，为老师跑跑腿、清扫画室和研磨颜料，当然，也从老师那儿学到了绘画技巧。

契马部埃鼓励乔托不断地探索。乔托的特点就在于他对生活的观察十分仔细，而且由于在农村长大，所以他身上和画上都有一股勃勃的生气。而他又是一个勤奋刻苦的学生，在他的努力下，他的绘画技巧、他的名声超过了他的老师，许多大教堂都请他去画画，他过着流浪艺术家的生活，他带着自己的学生分别在罗马、佛罗伦萨、比萨、帕都亚、阿西西、维罗纳、菲拉腊、那不勒斯、路加和米兰为教堂画壁画，他被人们认为是当时最伟大的绘画大师。

乔托有8个孩子，其中有一个儿子继承了他的事业，成为一个画家，但是没有他有名，他的另一个儿子做了传教士，一个女儿做了修女。

乔托，这个由牧羊少年而变为绘画大师的传奇人物于1337年1月8日在佛罗伦萨逝世，享年70岁。伟大的作家但丁、彼特拉克、薄伽丘以及达·芬奇等都对乔托推崇备至。乔托的老师契马部埃被称为“意大利绘画之父”，而乔托则被称为“意大利文艺复兴的先驱”。

犹大之吻

乔托在30岁左右就已经声名显赫，他拥有一个有许多门生的画室，在他十几岁刚到契马部埃画室时，只不过为老师办办杂事，而现在，他的画室里就有许多由他使唤的小学徒，用不着他自己跑东跑西了。由于名声大，很多教堂要请他去画，他应付不过来，就先画个大概，让学徒们去填颜色和画一些不重要的地方。画画收入使他的生活过得十分优裕，他甚至还放债给别人，收受利息。这时的他不仅在画上独具风格，就是在做人上也个性突出，不随波逐流。有一年夏天，天气十分炎热，乔托正在画画，那不勒斯的首领看到他汗流浹背，仍专心致志的认真劲儿，便劝他说：“这样热的天，如果我是你，我就休息不工作了。”乔托听了，心里觉得很不是滋味，但他还是不卑不亢，有礼貌地微微一笑，说：“尊敬的陛下，如果我是您的话，真的可以不工作了！”

乔托的个性十分倔强，对于自己的画画才能也十分自信。有一次教皇想请他画一幅画，事先派遣了一个使者到乔托画室去探问探问，乔托觉得要自己画画就应当充分信任自己，为什么还要来试探呢？是不是教皇对自己的画画本事不太相信呢？于是他当着教皇使者的面，用一支普通得不能再普通的笔，随意蘸了点颜料，信手在木板上画了一个圆。要知道，乔托只是随便这么一画，没有借助任何其他

如圆规之类的工具,就画出了一个十分标准的圆,叫使者去送给教皇看,教皇看了半天,实在挑不出半点毛病,终于对乔托的画艺心悦诚服了。

乔托为教堂画的壁画基本上都是画宗教的内容,主要是讲基督以及围绕着耶稣基督发生的事和关于上帝的神话传说。他最有名的画有《哀悼基督》、《逃亡埃及》、《犹大之吻》及《圣佛朗希斯传》组画。

《犹大之吻》描绘的就是耶稣被门徒犹大出卖而被捕的故事。

犹大虽然是耶稣12个门徒之一,而且因为比较精明,被其他门徒委托代他们掌管财务和记帐,但他是个贪婪的小人,他一直抱怨自己不被重视,终于为了30个银币的代价,

与耶稣的敌人谈妥了出卖耶稣的肮脏交易。在一个犹太人的节日逾越节的夜晚，耶稣已经察觉到门徒中有人出卖了他，但仍然决定留下来不逃走。在一个名为客西马尼的花园里，公会的士兵来抓耶稣，但是，他们不知道这一群人当中谁是耶稣，根据犹太与敌人事先约好的，在敌人面前，犹太伸开手臂抱住耶稣并亲吻了他，这样，敌人一下子就认出来了，于是蜂拥而上，把耶稣抓了起来。

乔托的《犹太之吻》正抓住了犹太亲吻耶稣的一瞬间加以描绘。画面上，众多士兵手持兵器，高举灯笼、火把，把耶稣和他的门徒团团围住。虽然画了许多人物，但通过他们的姿式和目光将全画的焦点集中在耶稣身上，突出了他的主角地位。也许，这样的画面在今天看来并没有什么大不了的地方，但在当时，几乎所有的宗教画都画得呆板、僵硬，而乔托则画出了真实性，他的画使人看上去像一幕舞台剧的一个场面。在技法上，他运用一种用蛋清来调配颜料的方法，画出了具有立体感的人物形象，这在当时是十分了不起的事情。

当然，这种配制颜料的方法是乔托的老师契马布埃传授给他的，但是乔托运用得更为娴熟。在《犹太之吻》中，耶稣清秀的面庞成了后世画家画耶稣形象的典范。

1981年10月，一场地震袭击了意大利翁布利亚区，其中圣佛朗希斯各个大教堂也受到了不同程度的损坏，意大利的美术界和社会其他各界人士都极为关注，连意大利总统也亲自了解并关心当地的情况，因为这些教堂中有乔托的壁画，而这些壁画是意大利的国宝。

聪明的“小酒桶”

文艺复兴时期的佛罗伦萨，在达·芬奇出名之前，有一位画家非常有名，他经常被王公贵族请去为他们十分豪华的住宅画壁画，他就是波提切利。

波提切利出生于佛罗伦萨，他父亲是个制革工人，他一共有四个儿子，分别叫乔凡尼、安东尼、西莫尼，最小的叫阿力山得罗，他出生时，父亲已经50岁，母亲也过了40岁，因此，父母对他就格外爱护，特别注重对他的培养。阿力山得罗小时候身体孱弱，但学习却十分认真，他学会了几乎所有在他这个年龄应该学会的知识，读书、写字、算术样样都行，而且他自己根本就不满足，经常吵着要学习更多的东西。当时的佛罗伦萨人认为小阿力山得罗是一个十分聪明有学问的小孩子，后来他们干脆用阿力山得罗这个名字来称呼有学问的人，看到有学问的人，他们不叫他的名字，而是叫他“山得罗”。

但是阿力山得罗这个名字后来很少有人叫，大家都叫他波提切利，这其实是个绰号，阿力山得罗的大哥很胖，大家背后叫他“酒桶”，而作为小弟的阿力山得罗，就被大家叫做“小酒桶”，用当地的话一念，就是波提切利。

巧的是，他二哥是个金银细工师傅，波提切利的父亲曾经想把他也培养成一个金银细工师傅，而这个职业被佛罗

伦萨人叫做镀金师傅或者叫金箔师傅，用意大利语念来，就叫“波提切罗”，这样的读音加上小酒桶的绰号，大家都觉得叫他“波提切利”又亲切又有意思，时间一长，阿力山得罗这个名字反而没有人叫了，大家习惯于叫他波提切利。

波提切利后来进入了当地有名的画家菲利浦·利皮的画室。利皮是一个修道士，但是他并不是一个冷漠的人，相反，他对世俗生活充满了热情，是一个情感丰富的艺术家。波提切利从他那里学到了很多，特别是在描绘人物形象时不像其他画家那样只描画外形，而是像他老师那样，画出人物丰富多采的内心世界，使他笔下的人物充满了人情味。

因为波提切利当过金银细工师傅，所以他画中具有精细优美的倾向成了他艺术风格独特的方面，他的画进步很快，当老师利皮去世后，波提切利自己成立了一个画室，而且把老师的儿子收为学徒。

波提切利是一个技艺出众的画家，也是个聪明绝顶的人。有一次他画了一幅圣母像，又用纸做了一个小红帽，贴在画中一个小天使的头上，让学生看。等这学生一转身，他马上把小红帽拿掉了。这个学生再一看，觉得很奇怪，刚才明明看到那个小天使头上有小红帽，怎么一转眼就不见了呢？波提切利趁机对他说：“我的画具有灵性，它会使看的人产生错觉！”那个学生被说服了，对老师的画更加佩服了。

春 波提切利

春的礼赞

在波提切利已经成名后，佛罗伦萨出现了一个传教士，他在公开场合指责统治阶级的腐朽没落，只知道吃喝玩乐，而不知道他们的行为有多荒唐，他诅咒这些罪孽，他反对奢侈的生活，要大家勤俭，反对像玩纸牌之类无聊的游戏，反对涂脂抹粉、反对唱歌跳舞、反对配戴首饰。因为他是站在穷人的立场上，所以赢得了广大下层人民的支持，他的布道是极具煽动性的，激昂的情绪让每个听众都不由自主地跟随他。到后来，原来的统治者梅第奇家族终于被推翻，人们纷纷拿出自己的首饰珠宝、华丽衣物和图书、绘画，放在广

场上付之一炬，就连波提切利也把一些非宗教画拿去扔进火里了。

其实，波提切利与梅第奇家族的关系一直很亲密，他最有名的《春》和《维纳斯的诞生》就是为梅第奇家族成员画的。

梅第奇家族中的成员洛伦佐·迪·比尔法兰西斯科在佛罗伦萨郊外买下了卡斯特罗别墅。他请了波提切利来装饰墙壁，波提切利在宽3米多、高2米多的木板上画出了《春》。

虽然取名《春》，但是画家并没有着力于刻画春天的景色，而是画了一组神话传说中的人物。

在画面的右边，一个从树林中探出半个身子的人叫塞普罗斯，他是西风之神，也是春天的前兆。被他抓住的是水仙女神宁芙·克罗里斯，西风神接触到她后，她便变形为弗洛拉，也就是花与春天的女神，站在克罗里斯旁边；而克罗里斯正在变化之中，她口中衔着小花枝，而弗洛拉则浑身披满鲜花，迈着轻盈的脚步走向人间。

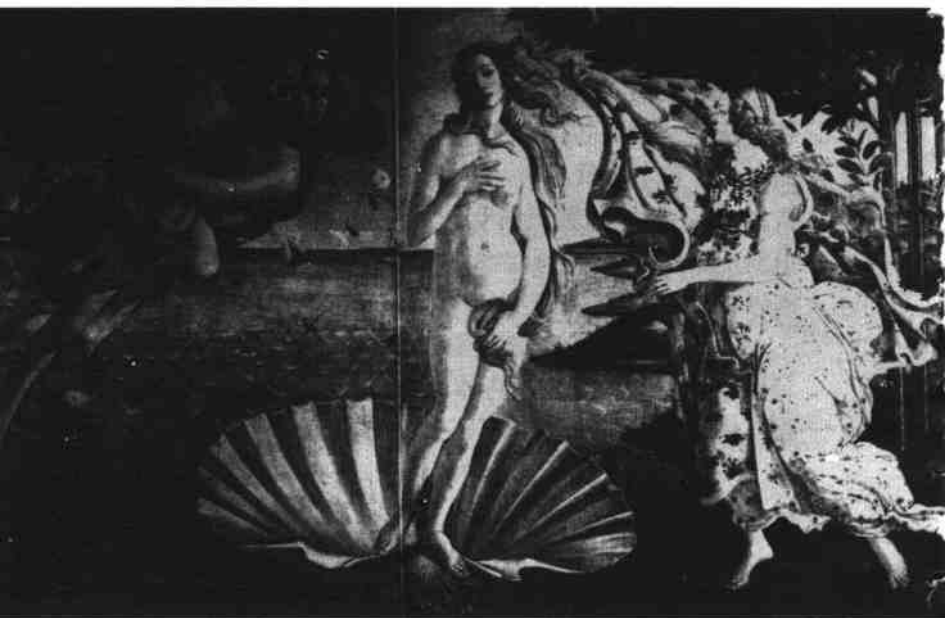
因此，右边两个人物其实是一个人的两个化身，波提切利用她们的身体语言来巧妙地告诉人们这一点，正是利用并抓住了克罗里斯向弗洛拉转变的过程。

中间站立着的便是爱神维纳斯，她垂头举手，仿佛在宣布着什么消息。

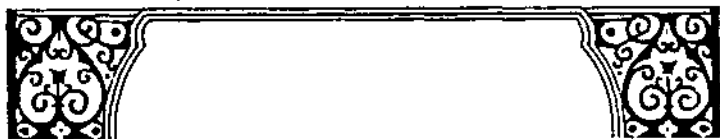
在维纳斯的另一边，则是美惠三女神正手拉手，围成一圈翩翩起舞。背对观众的便是代表贞洁的女神，而在她的两边，则是代表美丽和欢愉的女神。三女神的舞姿，正说明了

她们组成的给予、接受、回报这个循环而又辩证的无穷无尽的轮回。维纳斯的手上飘着小爱神，正把爱之箭瞄准那个贞洁的少女。而在画面最左边，那位以右手持杖拨弄着橘子树叶的青年男子叫墨克留斯，他英俊高大，整幅画以他为结尾。

画中，鲜花、绿树、微风、硕果，飘动的裙裾、婀娜的舞姿，这一切，无不反映出春风骀荡、春光明媚的欢乐气氛。

维纳斯的诞生 波提切利

“油画公证书”

据说油画是扬·凡·艾克发明的，西方人把他和他的哥哥赫伯特·凡·艾克一起称为油画之父。

当然，确切地说这样的称呼是不对的，不过凡·艾克兄弟俩的确使油画比过去更为科学。在他们之前，画家们在画画时并不像今天的画家那样有现成的颜料，只要你在街上花钱就可以买回来用。那时的画家们要采集许多植物或矿物，把它们捣成粉末，再加入些液体，一般是鸡蛋清，这种方法有一个专门的名称叫“丹配拉”(tempera)。凡·艾克兄弟不满意这种颜料配制法，因为这种颜料干起来太快，你想画有微妙的色调过渡的效果就很难了，所以，兄弟俩发明了用油来调配颜料的方法。他们配制出的颜料比原有的颜料更具有光泽，更容易保存，现在油画颜料的调配方法就是凡·艾克兄弟发明的。

凡·艾克兄弟是佛兰德斯人，现在佛兰德斯有的归入了法国，有的归入了比利时，有的归入了荷兰。凡·艾克兄弟曾被请去为根特一个教堂画祭坛画，这幅祭坛画与众不同，它是一个像屏风一样可以折开的三折画组成。在创作过程中，哥哥赫伯特不幸早逝，弟弟扬最终完成了这幅作品。这幅画画得太好了，以至于各地的博物馆都要借去，于是这幅画便被分到不同的城市里展览和保存，一直到第二

