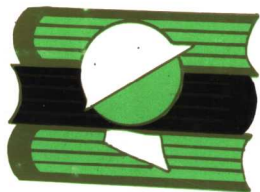

少年 百科 丛书

●●● 精选本

外国美术家的故事(二)

李 春

shao nian baikecong shu jing xuan ben

- 全国第一套以少年为对象的大型丛书。
- 着眼于启发思想，丰富知识，培养能力，引起兴趣。
- 被专家、学者誉为“通向知识海洋的窗口”，“哺育巨人的乳汁”。
- 1978 年出版以来，累计印行 5000 万册。
- 原教育部曾发出专门文件向全国中小学生推荐。

● 中国少年儿童出版社

目 录

意大利

乔 托	1
丁托列托 委罗奈塞	8
卡拉瓦乔	16
贝尼尼	25

德 国

丢 勒	34
门采尔	43

荷 兰

哈尔斯	50
-----------	----

佛兰德斯(比利时)

鲁本斯	55
-----------	----

西班牙

格列柯 64

牟立罗 71

法 国

普 桑 77

华 托 85

夏尔丹 92

法尔考涅 100

乌桐、吕德、卡尔波 107

达维特 116

普吕东 125

席里柯 132

柯 罗 139

波 兰

马特义科 146

罗马尼亚

格里高列斯库 156

匈牙利

· 蒙卡契 164

捷克斯洛伐克

阿列什 172

乔 托

(1267—1337)

提起但丁，读者都知道他是意大利伟大诗人，是中古到文艺复兴的过渡时期最有代表性的作家，但是提起和但丁同一个时期的乔托，知道的人可能就很少了。其实，乔托也是一位很著名的人物，他是意大利文艺复兴时期，第一个有影响的画家，被誉为“美术上的但丁”。乔托和但丁还是好朋友，至今，我们看到的最可靠的但丁像，就出自乔托之手，当时，两个人都住在佛罗伦萨，据说但丁在公务之余，还经常拜访乔托。

乔托所处的时代是意大利文艺复兴的早期。1267年，出生在离佛罗伦萨不远的韦斯比亚诺的村子里，父亲是一位农村的铁匠，由于家庭生活比较贫困，乔托在童年时曾放过羊。他非常爱他的羊群，有一天，他一边放羊，一边在心里琢磨着，这些羊太可爱了，我怎么能把它们画下来呢？他想画，可是身边既没有纸也没有笔，于是折了一根树枝在地上画了起来。

他画大羊和羊羔，有的仰着头咩咩地叫，有的在低头吃草。画得虽然不算太好，但这些幼稚的写生画引起他学习绘画的兴趣。后来，这种兴趣越来越浓，他不仅画羊，而且是看见什么画什么，无论在什么地方，比如在地上、墙上、树上都可以看到他的“作品”。

这位未来的大艺术家是怎么被人发现的呢？说来也巧，有一天，他正全神贯注地在路边的一块大青石上作画，根本没有注意到，有个路经这里的人站在他的身后看着他起劲儿地作画。这个过路人一声不响地注视着石头上的画，看了好一阵才开口说：“对不起，孩子，你叫什么名字？”这时，乔托才发现身后有人。他停下“笔”抬头一看，原来是个过路的僧侣。他很有礼貌地回答：“我叫乔托”。“你十分爱画画吗？”“是的，先生。”回答过后，乔托又继续在石头上画他的画。他哪里知道正是站在他面前的这个人，为他打开了命运的大门，把他引上了一条光辉的艺术之路。这位僧侣叫契马部埃，是当时佛罗伦萨有名的画家，被尊为“画家之父”。据说，一些教堂为了迎接他的画，还雇请乐队在路上吹吹打打，表示祝贺。契马部埃很喜欢这个在石头上作画的孩子，在村口谈了一阵子话后，他就让小乔托带他去见乔托的父亲。在一个农村的小铁匠铺里，乔托的父亲热情地接待了这位高贵的来客。客人他对乔托的父亲说，乔托是一个很有天份的孩子，不能长久埋在乡里，他要把他的孩子带到城里去，让他受教育，学习美术，并供给他生活费用。这个老实农民十分感激地连连点头。小乔托站在一旁听着，心里别提多高兴了，从此，他不仅可以象城里的孩子一样读书写

字，还可以跟着老师学画。这一天，大家在一起吃过饭后，乔托就跟着老师上路了，父亲一直把他们送出了村子。

那个时候还没有美术学院，学画的人都是跟着老师在作坊里学习。当学徒的，每天起来除了干些杂事外，就是为老师准备绘画用具和颜料，一切都准备好了之后，就可以站在一边看老师作画，学习一阵子后，还可以帮助老师打打下手，画一些不太重要的地方，如画画小天使和背景什么的。乔托总比别的学徒学得快，因为他既聪颖又勤奋，没过几年，他的绘画水平就超过了自己的老师。契马部埃对这个学生十分满意，有一天，他把这个弟子叫到身边，对他说：“你可以出师了。”

不久，乔托成了名。他的名声很快就传到罗马教皇耳里。教皇想请一些著名的艺术家来把罗马教廷的宫殿好好美化一下，于是派了一名特使来到了佛罗伦萨去请乔托。这位特使见到乔托后，神气十足地对画家说：“先生，你大概是知道的吧！我是教皇派来的人。听说你是一位画家，那么就请拿一张作品出来，让我带回罗马，好让教皇陛下来选择，看你是不是有资格去罗马。”这个趾高气扬的使者接着又加重语气说：“别忘了，这可是千载难逢的好机会。”乔托，这个牧童出身的画家，一向自由自在惯了，他在这位大人物面前也是随便得很，并不拘谨。他听对方讲述来意后，没有说别的就走到桌子边，拿起笔在装颜料的罐子里蘸了蘸，往画布上漫不经心地画了一个大圆圈，自我欣赏了一下，就递给了使者。使者接过来看了又看，摸不着头脑，心想：“这算什么画？”他疑虑不解地望着洋洋自得的乔托说：“你不是在开玩笑吧？”“大使先生，你就把这个

带回去吧！一点也不开玩笑，这的确是我的作品。”使者虽然有点不高兴，但也没有别的办法，就带着这个大圆圈走了。当使者回到罗马把这张画布呈给教皇时，还抱怨地说：“陛下这个乔托真是一个傻瓜，您瞧，他意画了这样一件作品，这真是……”教皇没等他说完，就迫不及待地接过画对着这个大圆圈翻来覆去地瞅了半天，也是不得要领。但他还是尽量装出懂的样子，笑了笑，把画放到一边，开始询问使者：“他画这个圆圈时费劲吗？”使者用手在空中比划了一下说：“我亲眼所见，他毫不费劲地把笔这么一转，就是一个圆圈，快极了。”教皇又问：“他有没有使用圆规什么的？”“没有，在他的桌子上根本就没有圆规。”教皇把身子往椅背上靠了靠，表现出很满意的样子：“原来是这样！”他又顺手指了指桌子上的画说：“你看，这个圆圈画得还蛮圆的哩，没有功夫的人是画不出来的。”使者如释重负，连忙讨好地说：“是，是，的确是这样。”后来，教皇又从使者那里了解到乔托在当地很有名气，不仅会作画，而且还很有文学修养。教皇说：“这个人装着一肚子故事呢，肯定是一个很有趣的人。”使者连忙欠了欠身子满脸堆笑地回答：“不错、不错，是这样的。”最后教皇决定请乔托来罗马作画，并嘱咐使者：“一定要好好地招待他。”乔托到罗马的时间大约在1296年，这时，他才二十九岁。

其实，乔托最主要的作品并不在罗马。后来，他曾应邀到意大利各地作画，到过很多地方，如，帕多瓦、阿西西、那不勒斯、米兰、比萨等地。无论走到那里都受到了热烈的欢迎。1300—1304年间，他在阿西西的圣芳济各教堂画了大量壁

画。1305 年左右又在帕多瓦的阿累那礼拜堂画了描绘圣母玛利亚生平的壁画,这些画就象连环画一样,情节相互有联系,排列在礼拜堂的墙壁上。下面讲的两幅画《逃亡埃及》和《犹太之吻》都是阿累那礼拜堂墙上的两幅最有代表性的作品。

《逃亡埃及》表现的是圣母玛利亚为躲避大希律王的迫害,带着幼子耶稣逃亡埃及的情景。外国古代画家,大都画宗教题材,这没有什么奇怪的,一是因为他们信仰宗教;二是向他们订货的人大多是教会,指定是这种内容的画。不过,乔托这幅《逃亡埃及》和中世纪的那些画家的画有很大的不同,他的画宗教味儿很淡薄,而生活气息却很浓郁。画面上的圣母子一家,就象是一个农民家庭,圣母身穿农妇衣服骑着小毛驴,正在风尘仆仆地赶路。耶稣的父亲老约瑟象一个农民,留着胡子,满脸皱纹,粗手笨脚的样子既真实又朴素。这样一些活生生的形象肯定是画家照着生活里的真实模特儿画下来的。乔托出生在农村,他对农村生活和人物十分熟悉,所以他的作品不可避免地带着乡土气息。乔托画的不是神而是人,这种把宗教题材世俗化是文艺复兴时期艺术的一个重要的特点。同时,从画面上还可以看到,乔托开始表现大自然的美景。在文艺复兴前,大多数的画是没有背景的,而现在他注意把人物置于风景之中。乔托无论画人物还是风景都很注意构图的完整性,画面上层次分明,前后呼应,并有透视感。后人认为乔托是一位“第一个奠定了现代绘画传统的天才。”这个评价是很高的,也是很确切的。正是从乔托开始,才把艺术引向现代,使绘画逐渐摆脱中世纪的束缚。当然,要说乔托的艺术水平有多么高,

这还要实事求是，说实在的，他的画还不算完美，把他和后来的达芬奇等人的作品相比较，差距也还是不小的。但重要的是在于创始，正是从他这里开始，意大利的艺术才走上了一条新的道路，这是一条摆脱宗教面向人间，追求自然，追求生活的创作道路。

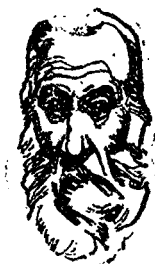
乔托比他的老师更加出名，订购画的人非常之多，为了完成这么多的任务，他不得不找大批助手，这些帮忙的有的是他的学生，也有的是他的朋友。据说，他的画室就象一个绘画工厂，人来人往热闹非凡。有人说他整天吹着口哨，乐呵呵地忙于作画，心中没有一点愁事儿。

《犹大之吻》(约 1305 年)也是为阿累那礼拜堂作的一幅壁画，题材同样是宗教的。画面上那个穿黄衣服的犹大原是耶稣基督的一个门徒，他贪图小利，接受了三十个银币就把他的老师——耶稣出卖了。他亲自带着法利赛人来捉拿耶稣，因为这些兵丁不认识耶稣，他们事先定好的暗号是：犹大同谁接吻，就把谁拿下。这幅画描绘的正是叛徒犹大同耶稣接吻的情景。画面上以耶稣基督和犹大为中心，四周是一些手持武器的士兵。这两个中心人物，一个是正义的化身，一个是邪恶的代表。两个人的面孔画得十分生动，一个正气凛然，一个面目可憎。画是无声的，但是从他俩相互敌视的目光中可以听到他们的心声。耶稣基督以威严的目光盯着这个叛徒，好象在说：“我早就知道你的阴谋，你以接吻为暗号来捉拿我，你的祸也不远了。”犹大的目光里流露出卑鄙、惶恐的神情，在老师的逼视下有点惊慌失措。这幅画的意义不在于宣传宗教，而在于表现了

人世间的正义与邪恶的交战，歌颂了正义，鞭挞了邪恶。从这件作品也可以看到乔托在绘画上的另一个特点：开始注意揭示人物内心世界，这种有着比较复杂感情的人物在中世纪的绘画中是很少见的。

有人说，乔托也是建筑家、雕塑家，其实他最主要的成就是壁画。晚年，他住在故乡佛罗伦萨时，曾经参加设计和建造过该城大教堂的钟楼。不过，这座美丽、宏伟的建筑物是在乔托逝世后才最后建成的。他逝世于1337年1月，享年70岁。

乔托，这是一个历史上不朽的名字。他是开路先锋，勇敢地揭开了意大利文艺复兴美术的帷幕，然后，随他而来的是文艺复兴盛期的代表：达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香等人。一个美国的评论家把他比作是新旧两个时代间的桥梁，这种比喻是非常形象和恰当的。

丁托列托

(1518—1594)

委罗奈塞

(1528—1588)

丁托列托于1518年9月29日出生在威尼斯。他是文艺复兴时期威尼斯画派的一个有代表性的画家。他本来不叫这个名字,因为出生在一个染匠的家里,别人就送给这样一个绰号:丁托列托,意思就是染匠。由于后来的人常常叫他这个绰号,所以他的真名雅各布·罗布斯蒂反而很少为人知道了。他从小就喜欢画画,好在染坊里有的是颜料,他便在父亲作坊的墙上、地上、家具上到处作画。他那个作染匠的父亲不仅不生气还很欣赏,他鼓励儿子继续画,并且很有信心地认为他的儿子将来一定会成为一个大画家。后来,丁托列托拜在大画家提香的门下作学徒。提香在当时是人们公认的第一流画家,丁托

列托在这里得到名师的指点，再加上他的天资和勤奋，进步很快。不过，老师的脾气不好，常常发怒，尽管丁托列托一再忍气吞声，最终还是被提香赶出了画室。离开老师后，年轻的丁托列托并没有灰心丧气和一蹶不振，而是更加努力，发奋用功。当时，他最崇拜的两个画家：一个是提香，另一个是大雕塑家米开朗基罗。他曾向他的朋友表明志向：一定要把提香的色彩和米开朗基罗的人体素描学到手，还把这个誓言写下来贴在他画室的墙上。这个小染匠日以继夜地工作着，很少出门。为了研究光的变化和人体的运动，他做了一些小蜡人，把它们放在一个用硬纸作成的小房子里，然后移动蜡烛的光，藉以研究光在人体上的变化。这些刻苦认真的研究，使他终于成为一个善于表现光线和人体运动的艺术大师。由于在早期打下了十分扎实的基础，丁托列托的技巧非常娴熟，得心应手。有时，简直是不假思索地拿起笔来就画，画什么象什么，又快又好。由于他画得特别快，快得好像电闪雷鸣，所以有人又送给他一个绰号，叫他是“雷画家”。他曾经画过一幅名叫《天国》的大画，在这幅画上有 700 多个人体，他只花了两年的时间就完成了。还没有任何一个同时代的画家在速度上能超过他。

丁托列托一生作品很多。他的画面上大多是穷苦人的形象，农民、牧羊人、流浪汉、厨娘、杂役等等。这些形象在提香的作品中是很难见到的。这是因为他和提香出身和地位不同，提香是贵族，而他是平民，他平常接触的就是这样一些人，最了解也最喜欢这些平民百姓。他画这些劳动者是非常有感情的，画得既真实又生动，完全是日常生活中的那个样子，一点也不

装饰和美化，有些人可以在画面上认出自己的面貌。在他的宗教画中，耶稣基督、圣母和圣徒同样是以生活在下层的人为模特的。例如他为圣乔尔乔·马特列教堂画的《最后晚餐》（1594）和别的画家画的一些《最后晚餐》就很不一样。首先，他把最后晚餐安排在一个象是地下室的小饭馆里，画面上情景，热闹极了：饭馆里的厨娘、侍者有的倒酒，有的上菜，来回奔跑，十分忙碌。这时，我们还好象可以听到他们热情的招呼声、说话声，在人群中间还画了一些猫和狗。基督和他的弟子们坐在一张简陋的长木桌旁，在他们的面前放着丰富的食物。假如这几人头上没有一圈圣光，你很难分辨他们是基督和圣徒还是一些聚在小饭馆里大吃大喝的农民。画面上画了几十个人物，栩栩如生，各有各的表情，各有各的神态，他们的动态都显得十分粗鲁。还有一点是，在这幅画上耶稣基督不再是画面的中心人物，他被安置在一个不显眼的地方。这样的构图也是够大胆的，它说明，丁托列托画宗教画，并没有宗教的虔诚，他对一些宗教故事可以作出随心所欲的解释。一句话，他想怎么画就怎么画，尽量画得有生活气息，有人间情感而不是宗教趣味。有人可能感到奇怪，他为什么要这样画呢？这和丁托列托的艺术思想有关。他的艺术思想带有一种民主色彩，是用下层人民眼光来理解耶稣基督的，他认为基督既然是救世主，那么就应该和穷苦人在一起，他也应该是穷苦人的样子，所以他和他的弟子就不应该坐在豪华的宫殿里或神庙里，而应该出现在象这样的小酒馆里。象他这样的缺乏宗教气息的作品为什么没有遭到教会的拒绝呢？因为这是在威尼斯。威尼斯是个

商人聚居的城市，这里的宗教气氛一向是很薄弱的，只要不是反宗教的绘画，教堂里都是会接纳的，何况这又是当时鼎鼎有名的丁托列托的作品，教堂更不会轻易抱绝。此外，这幅画上的光线也很有特色，明暗对比强烈，笼罩着一种动乱、变化莫测的紧张气氛。

丁托列托的画中人物大多处于动态之中，千姿百态，富有变化。他的名作《银河的起源》(1570)画面上的人体运动真让人感到目眩。这幅画取材于古代希腊罗马的神话：希腊神话中的主神宙斯(即罗马神话中的朱彼特)与人间的—个美女相爱，生下一个儿子，他为了使这个儿子长生不死，也能成为奥林匹斯山上的神，于是派使者把婴儿接到天上，并让婴儿吮吸天后赫拉(即朱诺)的奶水。据说，只有吸了天后的乳汁才能变成神。可是由于天后不习惯喂奶，结果乳汁四溅，形成了银河。当然，这是一个优美的神话，但丁托列托却利用这个题材画出了一幅极富想象力的作品。你看，宙斯的使者正抱着婴儿在飞翔，把孩子送到赫拉的身边，由于他的动作太突然，使得天后赫拉大吃一惊，她双手张开，但是已经来不及了，婴儿已经叨着她的奶头，瞬间乳汁四溅。云在翻滚，人体在飞舞，整个画面充满了运动的节奏感。丁托列托创作的画很多，这里举出的只是他最著名的两幅作品。丁托列托—生过着清贫的生活，他的画订价很低，因为他不想藉此致富。不过，如果是有人想以此来贬低他的艺术，他是不允许的。有一次，他的—个弟子把—幅画卖给—个商人，这个商人不懂得艺术，认为要价太高，于是来找丁托列托，想来证实—下这幅画的价值。商人来到丁托

列托的画室,说明了来意,恰好那个卖画的徒弟也在场。丁托列托看了画后,大发雷霆,他打了徒弟一个耳光。那个商人吃了一惊,不知所以。只听丁托列托对他的徒弟气愤地说:“你这个傻瓜,象这样的好画怎么卖得这么便宜!”这个商人听了以后,很是后悔,觉得不该来这里。丁托列托发火,只不过是為了教训一下那些无知的商人,让他们知道:从丁托列托画室出来的作品都是好画。1594年5月31日丁托列托逝世于威尼斯,享年七十六岁。

和丁托列托同时期的保罗·委罗奈塞也是一位威尼斯的大画家,由于他善于运用银灰色的色调,人们送给他一个“银将军”的美称。他的真名叫保罗·卡里阿雷,由于他出生在委罗奈城,同伴为了叫起来方便,于是把他叫作委罗奈塞。他于1528年出生在一个石雕艺术家的家庭里。父亲是一位雕塑家。他在早年跟他父亲学习雕刻,后来,又跟一个名叫安车尼奥·巴吉列的画家学画。这位老师非常欣赏他的才能,后来把自己的女儿许配给了委罗奈塞。委罗奈塞二十五岁的时候来到了威尼斯,并在威尼斯成为一个最善于画有建筑物和宴会场面的名画家。他作的画,场面大,人物多,色彩十分鲜明,充满了欢乐情调。他对宗教也是很虔诚的,经常把耶稣基督和他的门徒们和威尼斯的市民们画在一起,他们在一起饮酒,听音乐,寻欢作乐。他的一幅有名的《利未家的宴会》就是这样的作品。画面上画着利未家正在招待耶稣基督饮酒。利未是《圣经》所载基督十二门徒之一,原来是一个收税的官吏,后来抛家跟隨了耶稣,改名马太。委罗奈塞把这个情节画得十分有

趣：背景是三个巨大的半圆形拱门，透过拱门可以看到威尼斯的豪华建筑物和蓝天白云。前景里人物正在吃喝，在这些人当中有基督和他的门徒们，还有主教、市民、商人、绅士，士兵和侏儒、小丑等。画家把自己也画进了画面，他好像是在酒足饭饱后，站起来向主人张手致谢。这哪里象幅宗教画？简直是威尼斯商人宴会的真实写照。画面上热闹非凡，大吃大喝的人们都在忙碌着，人声嘈杂。委罗奈塞画这幅画完全是随心所欲自由发挥。按圣经故事上所讲的，在这个宴会上有一个有罪的妇女抹大拉·玛利亚出现，她向耶稣基督忏悔自己的罪过，最后，基督被她的诚心感动，赦免了她的罪。而委罗奈塞在应该画抹大拉·玛利亚的地方，别出心裁地画了一只懒洋洋的狗，这只狗正在昂首等待着食物。正在忙于饮酒谈话的基督并没有注意它，只有一个半醉的枢机主教在盯着这条狗。此外，在画上还画了一些玩鸟的人，吵架的人，流鼻血的人，看热闹的人，而神圣的基督门徒彼得正在忙着切羊肉。总之，在这幅画上三教九流什么样的人都有。这幅画于1573年4月份完成，两个月后画家被当地的宗教法庭传讯。法官沉着脸指责他的画，说他有损宗教的严肃性，完全是胡闹。委罗奈塞在法庭上沉着地回答着法官提出的质问。法官问：“你知道为什么要传讯你吗？”委罗奈塞摇了摇头回答：“我完全不知道，阁下。”“你能猜想出来吗？”“当然能。”委罗奈塞心里完全知道是由于这幅画引起的麻烦。不过，他早已作好了思想准备，心里在想：“不管你们怎么问，我就是不承认，看你们能怎么办？”法官停了一会儿突然问道：“为什么你要在画上画个流鼻血的人”？

答：“我把他看他是一个仆人，他的鼻子可能是由于某一种偶然事故而流血了。”又问：“在你的这幅画上，为什么不画前来忏悔的抹大拉·玛利亚，而是画了一条小狗？”回答道：“我认为在这个地方画上一条小狗更恰当一些。”法官不耐烦了，又问道：“那个穿着小丑衣服，手上架着一只鸚鵡的家伙，你把他画在画上是什么意思？”画家不慌不忙地回答：“噢，这是为了点缀画面，增加点趣味。”法官见问不出别的来，又转而问他“你这样蛮干，是受谁的指使？”画家耸耸肩膀环顾四周说：“不，先生，这和别人没有相干，完全是我的主意。”接着，他又讲述了他的艺术观点：他认为画家在一幅画上想画什么，这完全是艺术家的自由，按实际需要出发，什么地方该画什么就可以画什么，别人是不应该干涉的。当法官指责他说这样干是对宗教的亵渎。于是，委罗奈塞把大名鼎鼎的米开朗基罗搬出来为自己辩解，他讲述了米开朗基罗在罗马的西斯廷礼拜堂墙上画了一幅《最后的审判》，在这幅画上除圣母外，其他人全都赤裸着身体，这样的画，教皇不仅没有提出任何反对意见，而且还夸讲他画得好，赢得了公众一致的好评。他反问道：“先生，你认为米开朗基罗也有错吗？”委罗奈塞的反驳，使法官们哑口无言，因为谁也不敢否认米开朗基罗是位伟大的艺术家。最后，法庭为了挽回面子，要求画家稍作修改便草草收场。事后，这幅原名为《西蒙家的晚宴》更名为《利未家的宴会》。这幕喜剧性的审判就这样结束了。

委罗奈塞还画过一幅气魄宏伟、人数更为众多的《迦拿婚宴》(1563)他大胆地把耶稣基督及其使徒们和一些当代人物