

中国美术名作欣赏

外国美术名作欣赏

周楷

广西人民出版社

装帧设计 甘武炎
责任编辑 蒋振立

外国美术名作欣赏

周 楷 编著

☆

广西人民出版社出版

(南宁市阿堤路14号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

开本 787×1092 1/24 7 $\frac{10}{12}$ 印张

1983年12月第1版 1983年12月第1次印刷

印 数 1—16,600 册

书号: 8113·883 定价: 2.10 元

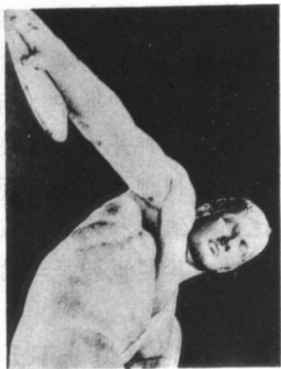
出版说明

本书选编了从古希腊到现代的共十六个国家的四十多位美术家的四十多件著名作品，配有各种附图九十余幅。其中个别画家和作品在国内尚属首次介绍。所选作品画种、体裁多样，流派、风格广泛，并对作者的生平、所属流派、风格特征和艺术技巧，一一作了简明的评介，内容充实，文笔流畅。对提高美术欣赏水平和了解外国美术史有助益。本书不仅适合美术工作者的需要，而且可供学校、文化馆站、厂矿俱乐部开展美育活动，进行美术教学和群众美术辅导工作之用。

目 录

米隆(古希腊): 掷铁饼者·····	(1)
亚X山德尔(古希腊): 米洛斯的阿芙罗 蒂德·····	(4)
芬奇(意大利): 莫娜丽莎·····	(7)
米开朗琪罗(意大利): 摩西·····	(10)
拉斐尔(意大利): 西斯廷圣母·····	(13)
鲁本斯(佛兰德斯): 女孩头像·····	(16)
委拉斯开兹(西班牙): 纺织女·····	(19)
伦勃朗(荷兰): 夜巡·····	(22)
弗美尔(荷兰): 画室·····	(25)
戈雅(西班牙): 着衣的玛哈·····	(28)
大卫(法国): 马拉之死·····	(31)
安格尔(法国): 莫瓦铁雪夫人肖像·····	(34)
德拉克洛瓦(法国): 自由领导人民·····	(37)
杜米埃(法国): 出版自由·····	(40)
米勒(法国): 牧羊女·····	(43)
柯罗(法国): 孟特芳丹的回忆·····	(46)
库尔贝(法国): 海边断崖·····	(49)
格列高莱斯库(罗马尼亚): 来自波尔杜 里的驯熊者·····	(52)
蒙卡奇(匈牙利): 死牢·····	(55)
列宾(俄国): 不期而至·····	(58)
苏里科夫(俄国): 近卫军临刑的 早晨·····	(61)
左恩(瑞典): 罗丹像 莫娜·····	(64)

珂勒惠支(德国): 德国儿童在饥饿中	(67)
汤姆逊(加拿大): 蒂湖水闸	(70)
弗林(英国): 海边女渔人	(73)
罗丹(法国): 加莱义民	(76)
马奈(法国): 摩里索肖像	(79)
莫奈(法国): 园中	(82)
雷诺阿(法国): 包厢	(85)
德加(法国): 舞台上的舞女	(88)
西斯莱(英国): 马尔港的洪水	(91)
卡萨特(美国): 洗澡	(94)
修拉(法国): 大碗岛上的一个星期日	(97)
凡高(荷兰): 星月夜	(100)
高更(法国): 市场	(103)
塞尚(法国): 玫瑰色的葱头	(106)
劳特累克(法国): 拉姑柳在她的妹妹及 一个舞女中间	(109)
波纳尔(法国): 棕榈树	(112)
马蒂斯(法国): 弹吉他者	(115)
克里姆特(奥地利): 阿黛尔·布洛克· 包姆像	(118)
毕加索(西班牙): 格尔尼卡	(121)
伊东深水(日本): 雪暮	(124)

掷铁饼者

(局部)

掷铁饼者 (雕刻)

(古希腊) 米 隆 作

米隆 (Myron, 生于公元前 492 年左右), 古希腊著名雕刻家。

古希腊, 系指欧洲巴尔干半岛南端的希腊本土、爱琴海诸岛和小亚细亚两岸一群奴隶制城邦国家的总称。这里气候温和、物产丰富、交通方便, 具有优越的自然条件。在公元前五——四世纪时, 随着奴隶制政治、经济的高度发展, 古希腊的文化艺术也出现了空前繁荣的局面, 并且深深地影响到以后的西方文化。因而古希腊被誉为西方文明的摇篮。我们要了解西方的绘画和雕刻, 懂得一点西方美术发展的历史, 自然需要从了解古希腊的艺术开始。

古希腊的艺术, 无论是建筑、雕刻、绘画和工艺, 都取得了辉煌的成就。其中又以雕刻最为突出, 影响最大, 成为古希腊艺术的代表。马克思对古希腊雕刻艺术作过很高的评价, 指出: “它们还继续供给我们以艺术的享受, 而且在某些方面还作为一种标准和不可企及的规范。”古希腊盛产大理石, 其雕刻大多也是用大理石制成的, 因此比较容易保存下来, 使我们仍能亲睹古代匠师们的神工妙技、高尚质朴的古典艺术风范。

古希腊雕刻有两个显著的特点: 一是雕刻的题材大多来自古希腊神话

传说，许多雕像都是以神命名的。如阿波罗、阿芙罗蒂德、宙斯和雅典娜等等。马克思说“希腊神话不只是希腊艺术的武库，并且是它的土壤。”希腊神话贯串着“神人同形同性论”的观点。神不过是人的美质的集中，而人也可以具有神的品格。人、神之间并无不可逾越的鸿沟，神并不是神秘莫测，高不可攀的。对神的歌颂，也就是对人的赞美。这种神话、宗教观念，促使古希腊艺术家深入地研究人，研究人体的比例、结构和运动，以致达到如此卓越的表现。所以，古希腊艺术中神的世界，其实也就是古希腊人的伦理道德观念和社会生活的反映。

二是古希腊雕像大多是裸体的。这是与古希腊人的风俗习惯分不开的，特别是与古希腊的体育运动有关。当时各自独立的城邦的每一个公民都有担负保卫祖国的义务，要求有健壮的体格和坚强的意志。因此古希腊异常重视体育运动。有四年举行一次的盛大的奥林比亚运动会，有在祭神和喜庆典礼时举行体育竞赛的风俗。体育比赛中的优胜者，获得崇高的奖赏，要请雕刻家为他立纪念像，并放置在神圣的神庙内外。古希腊体育竞赛中的选手，都是裸体出现的。古希腊人认为身心健康的人是最完善的人，健美的人体是神所爱悦的。因此，不仅体育比赛优胜者的纪念像是裸体的，神像也往往是裸体的。这就是古希腊雕像为什么大多是裸体的缘故。古希腊崇尚人体美，希腊艺术对人体美的研究和表现，成了西方美术的一个重要传统。在欣赏古希腊、罗马雕刻和西方美术作品时，不能把描绘人体的作品，不加区分地斥之为黄色，而一概予以否定。

古希腊雕刻艺术的发展，大致可以分为三个时期。一、“古风时期”，约指公元前七——六世纪。这时古希腊奴隶制社会发展还处于初期，其雕刻艺术也属初创阶段，所作的雕像的表情、姿态，仍较呆板生硬，有一种古拙风貌。这一时期的作品以《皮翁比诺的阿波罗》为代表。

二、“古典时期”，约指公元前五——四世纪。这是古希腊奴隶制最强

大、最繁荣的时期，也是雕刻艺术的鼎盛时期。这时的雕像已完全摆脱了“古风时期”的古拙手法，创造了端庄、和谐、典雅的理想形象，具有高度的艺术技巧和崇高的思想品格。这是一个艺术上群星灿烂的时代，主要雕刻家有：米隆、菲蒂亚斯、波里克列托斯、史珂帕斯、伯拉克西特列斯和莱西普西等。其中又以菲蒂亚斯为最杰出的代表。在他的领导下完成了著名的雅典巴台农神庙雕刻。

三、“希腊化时期”，约指公元前三——一世纪。这时希腊影响远播，是希腊与其他地区经济、文化广泛交流的时代，也是古希腊的末期。这一时期的雕刻的面貌趋向复杂。在题材扩大、风格多样和技巧进一步完善的同时，失去了“古典时期”艺术那种生气勃勃的英雄主义色彩和崇高、庄严、典雅的古典风格，变成往往只注意表面效果，而显得肤浅和奢华。这一时期的著名作品有：《萨莫德拉克的尼凯》、《米洛斯的阿芙罗蒂德》和《拉奥孔》等等。

本书选印的《掷铁饼者》（见附图第1页）的作者米隆，是“古典时期”开始阶段时最著名的雕刻家。他是伊留特拉依人，长期在雅典生活、工作。《掷铁饼者》是米隆的代表作，也是古希腊雕刻中最有名的作品之一。原作是青铜雕像，已不复存在，现在流传的是古罗马时的大理石仿制品。雕像通过运动员大幅度摆动的手臂，快速旋转的身躯，精确、生动地表现了运动员把铁饼掷出去前的最紧张、最有力的一刹那。对于雕刻家来说这是一个难度很大的动作，但是雕像得到了完美的处理，说明米隆已充分了解人体的结构、比例、肌肉和骨骼的复杂关系。而且还显示出他在处理空间构图、运动感、节奏感，以及掌握雕塑语言和艺术心理效果方面的高度技巧。千百年来这座雕像已成为表现体育运动的力和美、表现优秀运动员的意志和力量的象征，被广泛用作各种有关体育运动设计的标志。

除《掷铁饼者》外，米隆另一件传世作品是《雅典娜与马尔亚斯》。

米洛斯的阿芙罗蒂德 (雕刻)

(古希腊) 亚山德尔 作

米洛斯的阿芙罗蒂德 (局部)

《米洛斯的阿芙罗蒂德》(或译《米罗的维纳斯》), 一般认为是公元前三——一世纪时的作品, 作者生平不详。该雕像是西方美术史中最著名的作品之一, 历来被视为古希腊雕刻艺术中的珍品, 被认为是西方艺术中表现女性美的典范。

阿芙罗蒂德是古希腊神话中爱与美的女神(在古罗马神话中称做维纳斯), 传说她诞生于大海之中, 一出生便已成年, 美丽无比。西方文艺作品常常取材于有关她的传说故事, 在雕刻、绘画中更为常见, 许多歌颂和表现女性美的作品, 往往以维纳斯命名。诸如: 古希腊雕刻家伯拉克西列斯的《尼多斯的阿芙罗蒂德》、代达沙斯的《蹲着的阿芙罗蒂德》、意大利文艺复兴时期波提切利的《维纳斯的诞生》、乔尔乔内的《酣睡的维纳斯》和十七世纪西班牙委拉斯开兹的《对镜的维纳斯》等著名作品。而最为人们所熟悉、最负盛名的, 当属《米洛斯的阿芙罗蒂德》。

这尊雕像首先是由希腊米洛斯(或译“米罗”)岛上的一个叫约尔哥斯的农民所发现的, 并由此而得名。一八二〇年二月的一天, 约尔哥斯在整地时无意中发掘出这座雕像的各个断块。他随即报告当时法国驻该岛的

领事。经过一番周折，这座雕像终于为法国买下，运到巴黎，献给国王路易十八。于是《米洛斯的阿芙罗蒂德》便成为鲁佛尔宫艺术博物馆中最珍贵的藏品之一，辟专室陈列。

农民约尔哥斯发掘出这座雕像时，雕像断裂成几个部分：上半身、下半身、发髻的下垂部分、右腰部的断块、刻着铭文的台座，以及拿苹果的手臂断片。由于手臂断片的技艺粗俗，很快被鉴定不属于这尊雕像的原物，明显是后人的复制品。这说明雕像很早便已失去了双臂。雕像断去的两臂原来究竟是如何的？一直是雕刻史上的一个谜。许多专家提出过各种假说，试图恢复雕像的原有面貌，但是都归失败，都未能取得令人信服的效果。好在雕像虽然是断臂的，但并不给人以残缺不全的感觉，无损于观赏。雕像可供四面览赏，无论从哪个角度看，都是相宜的。

与雕像同时发现的台座，多数专家认为是属于这尊雕像的。台座上刻有“美安德罗河畔安屈克拉亚的亚×山德尔作此”的模糊字迹。根据这一铭文和书体，专家们推断雕像是公元前三——一世纪时的作品（因为安屈克拉亚是公元前三世纪时所建的市镇）。作者名字中残缺的字，一般认为是“历”或“格”字，因此雕像作者是亚历山德尔或亚格山德尔。但是，仍有一些学者认为这个台座不一定属于这个雕像。他们从雕像所具有的典雅、端庄、崇高的艺术风格来看，认为雕像应属于更早的“古典时期”的作品，而不是“希腊化时期”的作品。有的学者还认为不一定是阿芙罗蒂德的雕像，而可能是海神阿姆菲德里特或胜利女神的雕像。虽然有这些争论，但都不妨碍对雕像所具有的高度艺术成就的肯定和赞赏。

在古希腊雕刻中，阿芙罗蒂德的形象改由裸体出现，大致始于“古典时期”著名雕刻家伯拉克西特列斯（公元前三七五——三三〇年）。由此成为一个传统，直至近代。《米洛斯的阿芙罗蒂德》（见附图第5页）是一尊半裸雕像，像高二·〇四米，由大理石雕凿而成。雕像裸露的上身和

覆盖着线条舒卷下垂的衣褶的下半身，结合得十分自然，并构成巧妙的对比，不仅更显出女神的健壮丰满，而且使整座雕像十分稳定而富于变化。雕像动作幅度不大，但异常含蓄微妙，直立而又略有倾斜，静止而又稍有转动，加上人体各部分之间的高低起伏、强弱交替的节奏感，形成了整座雕像婀娜向上的优美体态。雕像的脸型呈现出典型的希腊特征：椭圆形的面庞，朴素的发髻、平额、笔直的希腊鼻、丰满的下巴、安详的目光和微微鼓起的嘴角，表现出娴静、端庄、凝重的神情。雕像的整个形象是既不妖艳惑人、亦非纤巧娇柔，既无媚态、也非羞缩，而是落落大方，洋溢着生命的活力，充满了质朴典雅之美，给人以纯洁、崇高的感觉。古希腊人崇尚身心健康，要求健美的体魄和内在的美德相结合的审美观念，以及古代艺术大师精湛的艺术技巧，在《米洛斯的阿芙罗蒂德》中得到了充分的体现。《米洛斯的阿芙罗蒂德》也和古希腊其它许许多多以神命名的雕刻一样，无疑是现实生活中人的美质的集中，对神的歌颂也就是对人的力量和美的肯定。古希腊雕刻中的神像没有丝毫离世脱俗的神秘感和程式化，而是为人们所理解、所欣赏，从中获得鼓舞和力量。

在对《米洛斯的阿芙罗蒂德》雕像的欣赏中说明，对于西方绘画、雕刻中的大量女性裸体形象，不能简单地加以否定、排斥。而是应该区别对待。把像《米洛斯的阿芙罗蒂德》这样健康的，具有高度美学和艺术价值的作品和那些只注意表现外在感官因素、一味追求刺激的庸俗作品，甚至是宣扬低级、色情的黄色作品严格地区分开来。

自画像

莫娜丽莎 (油画)

(意大利) 芬奇 作

芬奇 (Leonardo da Vinci, 1452—1519), 意大利文艺复兴盛期代表画家之一。

所谓文艺复兴时期, 通常是指十四至十六世纪意大利、德国等欧洲国家随着资本主义生产方式的兴起, 以新兴的资产阶级为首包括人民群众反封建、反神学观念的伟大历史时期。这是一个在复兴古希腊、古罗马文化的旗号下, 文学艺术取得辉煌成就并成为时代标志的历史时期。恩格斯曾经指出“这是一个人类前所未有的最伟大的进步的变革, 是一个需要巨人而且产生了思想能力上、热情上和性格上、在多才多艺上和学识广博上的巨人的时代。”芬奇就是这个时代产生的一位巨人。他不仅是伟大的画家、雕刻家, 而且也是一位思想深邃、学识渊博的思想家和学者, 是负责过多项工程、有多种发明的科学家和工程师。

芬奇出生于意大利佛罗棱萨附近的芬奇镇, 父亲是镇上从事法律的公证人, 母亲是一个普通的农妇。在祖父的抚养下长大。芬奇从小就表现出天资聪慧和多方面的爱好。他十八岁时开始正式学画, 进佛罗棱萨著名雕刻家委罗基俄的工场学习。在六年的学艺生涯中, 他打下了坚实的绘画、

雕刻基础，并已表现出出色的绘画才能，二十岁时他的名字已列入佛罗棱萨画家公会。同时，他与许多科学家交往，继续进行科学方面的研究。

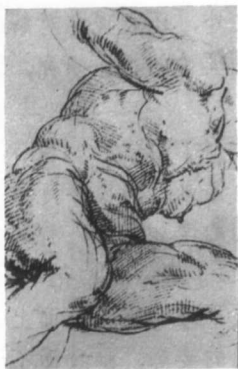
芬奇出师后，在家继续自修，并创作了《拈花圣母》、《博士来拜》等作品。由于他在佛罗棱萨得不到重视，芬奇于1482年年底到米兰，他以军事工程师、建筑师、画家、雕刻家和宫廷音乐师的身份为米兰公爵服务。芬奇在米兰停留的十七年中，由于多种职务的繁忙，再加上他对作品要求尽善尽美，慢工出细活，因而作品的数量不多。其中最为著名的是《崖间圣母》和《最后的晚餐》。

《最后的晚餐》是西方美术史上最著名的作品之一。这是一幅壁画，画在米兰圣玛利亚修道院饭堂的墙上。全画长约九米，高约五米，前后用了四年（1495——1498年）时间才告完成。画的内容取材于圣经故事。耶稣预知自己被叛徒出卖，将被钉死在十字架上。他在和门徒共进最后一次晚餐时，对门徒们说“你们中间有一个人要出卖我”。壁画描绘的正是耶稣说出这一句话后引起的骚动场面。这是一个当时画家常常采用的题材，画面往往是图解式的。芬奇在处理这个题材时，经过反复的构思，巧妙地运用透视知识和多样而又统一的构图技巧，深入地刻画了人物丰富复杂的心理状态。特别是通过耶稣泰然自若的神态和叛徒犹大紧握着钱袋的慌张神色的强烈对照，使作品的面貌焕然一新，引人入胜，生动而深刻地揭示出主题——正义的光明伟大，叛徒行径的卑劣可耻。

1499年年底，由于法军入侵，芬奇离开了米兰。移居于佛罗棱萨和罗马等地。这一时期他完成了著名的肖像画《莫娜丽莎》、《圣母与圣安娜》和《洗礼者约翰》，以及未完成的壁画《安加利之战》等。芬奇虽然已获得了巨大的名声，但他彻底的人文主义思想、唯物主义观点和实事求是的科学精神，使他不可能得到当时权贵们的赏识和重用。芬奇晚年漂泊异乡，死于法国。

芬奇在艺术上的伟大成就，除了他所创作的作品之外，还表现在对解剖学、透视学、色彩学、构图学和明暗技巧等绘画基础理论的精深研究，对西方绘画的发展作出了重大的贡献。

本书选印的《莫娜丽莎》（见附图第3页），是芬奇于1503——1506年在佛罗棱萨完成的。这是一幅根据真人写生完成的肖像画。据说芬奇为了画好这幅肖像，使描绘的对象在作画时能保持良好的心境和情绪，特地请来了乐队和小丑为她演出，还在周围设置了喷泉，种植了她心爱的花草。在作画的长过程中，画家对她有了更深的了解，相互成了好朋友。画面上的一切细节，画家都经过周密的设计。从人物娴静端庄的姿态，雅致而不华丽的衣着，选择优美的自然景色作为背景，运用柔和微妙的明暗调子，特别是对人物“微笑”的着力刻画，栩栩如生地描绘了处在上升时期的市民阶层妇女对生活、对未来充满喜悦和信心的内心世界和精神状态，极其成功地塑造了当时佛罗棱萨市民阶层妇女的一个典型形象。因此，肖像画有着深刻的社会和时代意义。在西方美术史上，人物形象能达到如此有血有肉，形神兼备，能如此充分地展示人物的心灵美、精神美，确实是前所未有的。她不仅远远地超越了那些姿态僵硬、表情呆滞的中世纪人物画，也是后来那些常见的炫耀服饰、珠光宝气的盛装肖像所不能比拟的。《莫娜丽莎》历来被推崇为西方肖像画的一个典范，是当之无愧的。该画现藏巴黎鲁佛尔宫艺术博物馆，特制了一个防弹玻璃橱加以保护，橱内保持着最理想的温湿度。

摩 西 (雕刻)

(意大利) 米开朗琪罗 作

人体习作

米开朗琪罗 (Michelangelo Buonarroti, 1475—1564), 意大利文艺复兴盛期代表画家、雕刻家之一。

米开朗琪罗是意大利文艺复兴盛期又一位多才多艺的巨人。他不仅是伟大的雕刻家、画家, 而且又是杰出的建筑师和诗人。在反抗外族入侵, 保卫佛罗棱萨共和政府时, 他还担任过该城的城防总督。在他漫长的一生中, 经历了意大利从繁荣到灾难深重的转变, 他始终是一名坚定的人文主义者和热爱祖国的坚强斗士。他的作品充满巨大的激情和强烈的英雄主义色彩, 创造了与芬奇迥然不同的雄伟、坚实的艺术风格。他刀下、笔下的英雄形象虽然取材于宗教、神话故事, 但其实是歌颂当时人们心目中的能力挽狂澜、拯救祖国的英雄, 寄托着艺术家和人民的希望和理想, 而且具有鲜明的时代意义。

米开朗琪罗出生在佛罗棱萨附近的加普勒斯, 父亲是当地的一名地方官, 幼时在奶妈 (一个大理石匠之妻) 的抚育下长大。他十三岁时违抗父命, 不再学习拉丁文而进基兰达约工场学艺。一年多后, 1490年他转到美第奇庭苑学习。在这里他接触到蒐藏丰富的古代作品和人文主义思想, 大

大提高了米开朗琪罗的文化艺术修养。1492年，他回到父亲身边，在圣斯比利托修道院从事尸体解剖，对人体解剖学进行深入的研究。1496——1500年，米开朗琪罗在罗马期间，先后创作了《酒神》和《哀悼基督》，这两件雕刻作品使米开朗琪罗开始出名。接着，于1501——1504年他完成著名雕像《大卫》，标志着米开朗琪罗艺术的成熟。

《大卫》（见附图第9页）全像高达5.5公尺，是在一块已被人毁坏，没有雕刻家再敢于动手的巨大大理石上雕凿而成的。作品取材于宗教故事。牧羊少年大卫是战胜敌人保卫祖国的古代以色列英雄。出现在米开朗琪罗刀下的大卫，是一个十分英俊健美的裸体形象。米开朗琪罗认为继承古代传统，用人体来表现，是把形象英雄化的最有力的造型手段之一。确实如此，面对雕像匀称、雄伟的躯体，使你感觉到英雄旺盛的生命力和非凡的英勇气概。以往的大卫像往往表现大卫已经取得了战斗的胜利。而米开朗琪罗却是刻画大卫在临战前的一刹那（双目凝视敌人，左手握着肩上的投石器），从而使雕像更具内在的紧张感和运动感，更加显示出大卫的沉着、勇敢和必胜的信心。《大卫》获得了巨大的成功，雕像成为当时市民群众理想中的英雄形象的化身。据记载，当年把雕像矗立在佛罗棱萨市政厅前时，市民们象过节日一样庆祝《大卫》的安置落成。

从此，大量繁重的订件落在米开朗琪罗的身上，他以巨大的激情和惊人的毅力，完成了一系列杰出的雕刻和绘画。雕刻作品如：《摩西》、《垂死的奴隶》、《被缚的奴隶》、《晨》、《昼》、《暮》、《夜》和《布鲁特斯》胸像，等等。他的绘画作品主要有西斯廷教堂的天顶画《创世纪》和祭坛画《最后的审判》等。前者画在离地面二十多公尺的天花板上，全画面积达五百多平方公尺。米开朗琪罗连续用了四年多时间（1508——1512年），是在没有助手的情况下独立完成的。据传说要雕刻家的米开朗琪罗作画，是米开朗琪罗的敌人想叫他出丑的一个阴谋。谁知却成了米开朗琪