

世界名画全集

A COMPLETE COLLECTION
OF FAMOUS WORLD PAINTINGS

紫都 岳鑫 [编著]

艺术是永恒的，时间是短暂的。绘画能唤醒潜伏在我们心底
的意识，能把人们平庸的生活提升

一幅名画是一场精美的叙述，它们不断强调着似水年华
并借此使时光熠熠生辉

《世界名画全集》汇聚不同时代、不同地域

不同风格的绘画经典，美文释图，以艺术大观园之容量

敞开世界绘画的大门

世界名画 500 幅

中央编译出版社
CENTRAL COMPILED & TRANSLATION PRESS

世界名画全集

全 100 卷 (全 100 册) 全 100 卷 (全 100 册)

1999 年 10 月 1 日出版

1999 年 10 月 1 日出版

1999 年 10 月 1 日出版

1999 年 10 月 1 日出版

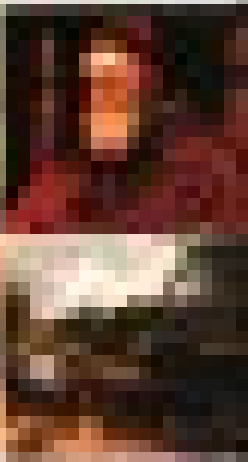
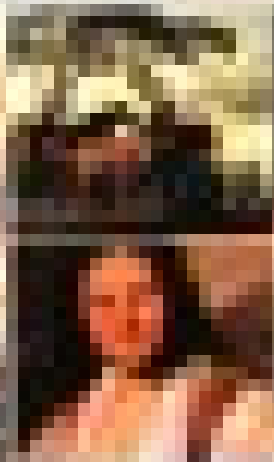
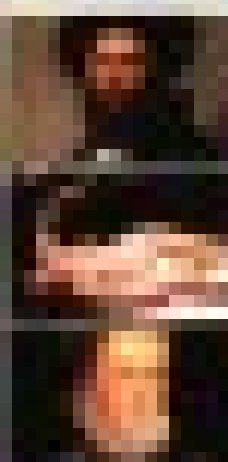
1999 年 10 月 1 日出版

1999 年 10 月 1 日出版

1999 年 10 月 1 日出版

1999 年 10 月 1 日出版

1999 年 10 月 1 日出版

1999 年 10 月 1 日出版

1999 年 10 月 1 日出版

the Collection of Famous World Paintings

世界名画全集 下

紫都 岳鑫 编著
Editor/Zidu Yuexin

中央编译出版社
CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

世界名画全集 / 紫都, 岳鑫编著.

—北京: 中央编译出版社, 2004.9

(中外书画大师书系: 彩图本)

ISBN 7-80109-913-3

I. 中…

II. ①紫… ②岳…

III. ①绘画—作品综合集—世界 ②画家—评传—世界—汉、英

IV. ① J231 ② K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 076702 号

总 主 编 / 紫 都	执行主编 / 荣挺进
文字编撰 / 紫 都 岳 鑫	图片编辑 / 傅新阳 李 涛
艺术总监 / 荣 幸	封面设计 / 贾艳斌
版式制作 / 贾艳斌 王翠燕	技术支持 / 张 鑫

世界名画全集

紫 都 岳 鑫 编著

责任编辑: 谭 洁 王雪孟

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区西直门内冠英园西区 22 号 (100035)

电 话: 66560272 (编辑部) 66560273, 66560299 (发行部)

网 址: <http://www.cctp.com.cn> Email: edit@cctpbook.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河市宏凯彩印包装有限公司

开 本: 850 × 1168 毫米 1/24

印 张: 22

版 次: 2004 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 1—2000 册

定 价: 68.00 元

英国
雷诺兹
1782 - 1783 年
238.1cm × 145.4cm
布 油彩
纽约大都会博物馆

乔治·古斯梅克
上校 图 252

这幅作于 1782 - 1783 年间的肖像画，是雷诺兹晚期的杰作之一。为了这幅画古斯梅克上校总共摆了大约 16 次的姿势，而马匹则摆了更多次。画家显然乐于模仿凡·代克所绘穿着猎装的查理一世肖像画的构图，然而主题人物轻松的姿势以及不经心的注视，实属雷诺兹个人的风格。另一方面，这件晚期作品较为明亮的色调以及较诉诸感官美的描绘，可能是艺术家面对庚斯勃罗日益受到欢迎的画作所引起的反响。

惊马 图 254

英国 斯塔布斯 1770年 101.6cm × 128.6cm 布 油彩 利物浦 沃克美术馆

斯塔布斯和庚斯勃罗一样，既喜欢画肖像也喜欢画风景，但是最让他心驰神往的还是骏马。斯塔布斯不仅注意观察马的外表，还忠实于表现马的躯体结构，潜心地关注它们，研究它们。他仿佛是骏马家族的荣誉成员，得以深入这个高尚而又非人类的物种的每一方面。他对动物生命的脆弱同样敏感。《惊马》完全可以从弗洛伊德关于噩梦的解释中找到根源。一匹白马走在风中，因惊恐于黑暗中一头狮子的逼视而猛然收住四蹄。圣洁的光芒照在它惊恐的躯体上闪着神秘而耀眼的光。这是一个凝固了的恐怖画面。画家把结果留给我们自己去猜测。

图 253 邦伯里小姐为三美神而牺牲

英国 雷诺兹 1765年 242cm × 151.5cm 布 油彩 芝加哥艺术学院

雷诺兹在肖像画领域的成就和地位是突出的，他赋予肖像画以庄严和历史画的性质。他的肖像画以其人物的盛装、构图的纪念碑性和巴洛克式的华丽与深刻的个性描写、心理刻画以及亲切、优雅的特点结合起来。雷诺兹所描绘的人物性格，通常总是被深思熟虑选择出来的布景道具、环境的细节、庭园风景所衬托出来。富于动势的构图、豪放自由的笔触、温暖而滋润的色彩是雷诺兹绘画的特点。在《邦伯里小姐为三美神而牺牲》这幅画作中，雷诺兹把古代雕塑的某些特点同人物的真实姿态结合起来，创造了优美的艺术形象。

英国 斯塔布斯 1760 - 1769年 102cm × 162cm 布 油彩 伦敦 泰特美术馆

图 255 母马与小驹

《母马与小驹》是斯塔布斯画遍各种马匹，并在理论上出现了一个飞跃的阶段的佳作。画上有五匹马，悠闲于大自然中，三匹母马，两头小驹。小马正在母马腹下吸奶。细密的毛色，棕白相间。右侧是一匹肥壮的白马，左边的则是棕色母马，中间两匹马颜色十分协调。古典主义所崇尚的线与色的形体布局，被画家运用在画马的生活中，这是独一无二的创举。

英国 庚斯勃罗 1770年 76cm × 64cm 布 油彩 圣彼得堡 艾尔米塔什博物馆

蓝衣女子 图 256

庚斯勃罗的肖像是素描和油画完美结合的产物。在他的大量肖像画中，表现上层社会的肖像，特别是贵妇的肖像最为精彩。《蓝衣女子》是庚斯勃罗在色彩运用上对英国传统技法的一次突破，而且是一次成功的突破。由于雷诺兹曾说过：“蓝色不能在画中占主要地位。”他的话曾被英国美术界当作金科玉律，而庚斯勃罗偏要用蓝色来画像。这行动本身就是对清规戒律的挑战，更不用说他在艺术上所取得的成功了。这一成功使他在设色上更为大胆了，难怪19世纪英国著名评论家罗斯金(John Ruskin)曾夸张地称庚斯勃罗是鲁本斯以来最伟大的色彩画家。

英国 庚斯勃罗 1785年 236.2cm × 179.1cm 布 油彩 伦敦国家美术馆

图257 清晨漫步

此画描绘的是21岁的年轻绅士威廉·哈勒特和他的新娘伊丽莎白清晨一起相伴散步的情景。这幅双人肖像画从构图处理和色彩表现上来看,都是十分成功的,是庚斯勃罗为新婚夫妇所作的漂亮的肖像画中有代表性的作品。画家以清爽的色调,描绘了深远宜人的环境景物,茂密的树叶在晨辉中变得更为泽润鲜丽,衬托出新婚夫妇潇洒美丽的形象,幸福甜蜜的心境。一只毛茸茸的小狗,跟随着主人身边,增添了画面中缓缓行进的运动感。

英国 莱特 1768年 184cm × 243.5cm 布 油彩 伦敦国家美术馆

空气泵的实验 图258

18世纪中叶，英国最早发生工业革命，这是一场由一系列技术革命引起的从手工劳动向动力机械生产的重大飞跃。英国全社会掀起了一股科技发明、科学创造的热潮，画家受这个时代的感召和鼓舞，创作了这件作品，旨在说明科学实验、科学创造给人带来的乐趣，给社会带来的进步。

莱特在绘画中对光的兴趣显示出他也是一个自然科学家。在《空气泵的实验》中表现了两光源，月光与烛光，但主要的光是反射在围观者身上的烛光，它显示了人物的戏剧性：科学家在实验室里将小鸟放在密封的玻璃罩中做着真空的实验，有几个人在关注地围观，画面中央的小女孩恐惧地瞪大眼睛，为小鸟的安危而担心。左边前景中的人拿着一个表，实验者在等待着阀门转动的信号，全场的每一个人，以及实验仪器都强调出严肃的气氛。左边的年轻夫妇显然是在关注着比科学更多的内容。这一作品中有富人、科学家、哲学家，等身大的人物构成金字塔形的群体，造成作品强大的内聚力。莱特把当时的社会生活和科学进步以古典艺术的纪念性表现出来，为高级艺术带来一种新的题材。

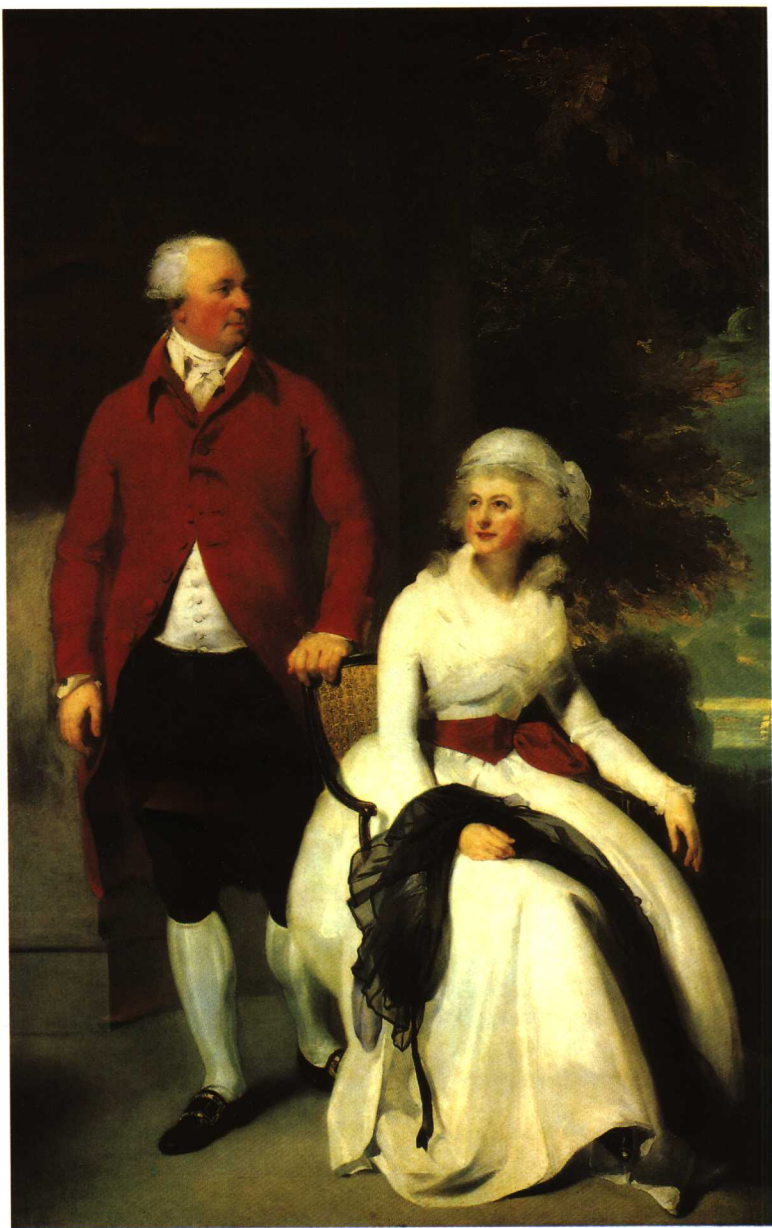

英国 佐法尼 1772 - 1780年 123.5cm × 154.9cm 布 油彩 伊丽莎白二世收藏

图 259 乌菲齐美术馆收藏室

在世界所有美术馆中，乌菲齐以其丰富的意大利文艺复兴绘画作品收藏而独具特色。我们所熟悉的作品如乔托的《庄严的圣母子》、波提切利的《春》和《维纳斯的诞生》、西莫内·马丁尼的《圣母领报》、马萨乔的《圣安娜与圣母子》、安哲里柯的《圣母加冕》、乌切洛的《圣罗马诺之战》、达·芬奇的《圣母领报》与《博士来拜》、米开朗基罗的《圣家族》、拉斐尔的《金丝雀圣母》和《利奥十世与两位枢机主教》、提香的《花神弗洛拉》和《乌比诺的维纳斯》等都珍藏于此。画家抓住这一特点，将这些珍品汇于一室，又有数人观赏、临摹，更加强了美术馆的艺术气氛。看着这件《乌菲齐美术馆收藏室》，仿佛通过时间隧道，回到了那个杰作叠出、大师辈涌的时代，领略到意大利文艺复兴艺术的风云变幻。

英国
劳伦斯
1792年
252cm × 160cm
布 油彩
巴黎 卢浮宫

约翰·朱利叶斯·安格斯坦夫妇 图 260

这是劳伦斯为英国当时的一对贵族夫妇所画的肖像画。劳伦斯的肖像画优雅动人，色彩辉煌显赫，灿烂夺目，手法纵横自如。他以巧妙的笔法和故意铺张的华采博得全欧的声誉。他的作品，尤其是表现妇女和儿童的作品都具有一种真实的美。他的肖像画既有雷诺兹的绚丽豪华的装饰美感，又有一股逼人的宏大气势，他把当时英国贵族的显赫飞扬表现得淋漓尽致。

图 261 芝诺比阿女王向士兵讲话

意大利 提埃波罗 261.4cm × 365.8cm 布 油彩 华盛顿国家美术馆

关于这幅现在才被定名为《芝诺比阿女王向士兵讲话》的作品的主题一直众说纷纭。现在人们认为这幅画是画家受威尼斯芝诺比阿家族之命创作的。那个披盔戴甲的女性形象就是芝诺比阿女王。芝诺比阿女王是公元3世纪巴尔米拉王国权倾一时的统治者，但我们无须了解作品的背景就可以领略其力度。提埃波罗以其卓越的天才向我们展示男性和女性面对面时的情景，使用的是18世纪式的完全颠倒的表现手法。在这幅画里，女性主宰一切，男性惟命是从；女性充满勃勃生机，拥有无上的权力，男性虽然体格健壮，但只能俯首等待她的命令。这是一幅精美、机智但又极为严肃的作品。

查尔斯·塞西尔·罗伯兹像 图 262

意大利 巴托尼 1778年 221cm × 157cm 布 油彩 马德里 普拉多美术馆

巴托尼的肖像画在意大利的画家中是首屈一指的，他的作品风格属于古典主义。这幅肖像画是巴托尼的代表作，画面色彩鲜明，层次突出。画中人物处在乌云密布、雷雨将至的背景之中，光与影的色彩处理体现出不寻常的色彩美。他的肖像画以其人物的盛装、构图的纪念碑性和巴洛克式的华丽与深刻的个性描写、心理描写以及亲切、优雅的特点的完美结合而著称于世。

