

世界美术名作二十讲

傅雷

Copyright © 2010 by SDX Joint Publishing Company
All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

世界美术名作二十讲 / 傅雷著. — 北京: 生活·读书·
新知三联书店, 2010. 1
(中学图书馆文库)
ISBN 978-7-108-03334-5

I. 世… II. 傅… III. 绘画—美术批评—世界—青少年
读物 IV. J205.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 170908 号

责任编辑 杨 乐

装帧设计 朱 鐸

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

版 次 2010 年 1 月北京第 1 版

2010 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张 8.5

字 数 140 千字 彩插 0.75 印张

印 数 00,001—10,000 册

定 价 28.00 元

世界美术名作二十讲

011 01000 1101 0000 1000 1000

傅雷 著

生活·讀書·新知三聯書店

J205.1
F933.03

F933.11

写在前面

傅雷（1908—1966），字怒安，文学翻译家，译有巴尔扎克多卷本文集及罗曼·罗兰《约翰·克利斯朵夫》等。他有很深的艺术修养，撰写的《世界美术名作二十讲》自出版以来，一直是深受读者喜爱的艺术普及读物。初稿写于20世纪30年代，那时的傅雷，只有26岁，刚从法国留学归国不久，受聘于上海美术专科学校，担任美术史课教席。为了教学，他根据留学积累的资料以及多年来钻研的体会，边授课边为学生陆续编写有关世界美术史的讲义，1934年离校后又将讲稿重新整理、补充，写成此书。书稿写在“十行笺”订成的本子上，以流利而清秀的毛笔字写成。有很长一段时间，它只是作为一份资料保存着，直到1979年人们从故纸堆里发现了这部湮没多年的书稿，三

联书店委托中国艺术研究院的吴甲丰先生加以校订、配图后，才使它在1985年11月首次与读者见面。

这部讲稿饱含傅雷对美的见解与热情。他说：“热情的流露、生命的自白与神明之皈依，就是文艺复兴绘画所共有的精神。”全书围绕西方文艺复兴以来近二十位美术家及其名作展开，细述了这样一种艺术的出现与发展。讨论从艺术风格延至人格操守，又涉及时代与环境，并融入了对相关文学、音乐、哲学的感悟，虽浅显通俗，却耐人回味。在傅雷的引领下，读者被带往几个世纪前的翡冷翠、罗马、荷兰、英国、法国……走近乔托、波提切利、达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、伦勃朗、鲁本斯、委拉斯开兹……感受杰出作品里蕴藏的精妙的造型语言、细微的情绪色彩，以及它们带给后世观者的心灵震动。

《世界美术名作二十讲》虽然讲的是西方的艺术，但傅雷真正的心愿却是能够对中国当下的状况有所启迪。他不满于20世纪30年代国内画坛以标榜“立体”、“达达”、“表现”自居的现代派，也不满将西方学院派树为典型的做法，他认为这两种态度虽然取向不同，但都是对西方艺术的表面化模仿，并不是真正经过内心酝酿和创造的艺术。傅雷也不同意所谓的“调和中西”的说法，因为他相信，每一种艺术的技巧与形式，都是与它们所要表达的内心情操相关的。他认为，以上种种弊端，都是由于浅薄取

巧、不假深思的学风造成的，这也成为他写作本书的动因。明因果，重研究，讲人心修养，触类旁通，为中国之新艺术做准备，正是这些书背后的声音使得青年傅雷的《世界美术名作二十讲》与众不同，吸引了一代又一代读者。

本书后来又有几个不同的版本。1998年，三联书店在初版基础上增补大量彩图，推出插图珍藏本。为方便广大读者，在这次编辑过程中，将一些常见的人名、地名改用目前通行的译法，取消了初版的“译名对照表”和“索引”，代之以“全书所述主要美术家及名作简例”；之后天津社会科学院出版社又出版过重新配图的重编彩图本及黑白本。本次出版，只保留1998年“插图珍藏本”的文字部分，并在书后配有主要美术家简介及代表画作。有兴趣深入学习的朋友可以登录诸如www.wga.hu等网站，很容易找到丰富精彩的图像资料。

生活·讀書·新知 三联书店编辑部

2009年7月

目 录

《世界美术名作二十讲》与傅雷先生	庞薰琹	011
序	傅 雷	019
第 一 讲	乔托与阿西西的圣方济各	023
第 二 讲	多那太罗之雕塑	031
第 三 讲	波提切利之妩媚	041
第 四 讲	莱奥纳多·达·芬奇（上） 《瑶公特》与《最后之晚餐》	051
第 五 讲	莱奥纳多·达·芬奇（下） 人品与学问	063

第 六 讲	米开朗琪罗（上） 西斯廷礼拜堂	075
第 七 讲	米开朗琪罗（中） 圣洛伦佐教堂与梅迪契墓	089
第 八 讲	米开朗琪罗（下） 教皇尤里乌斯二世墓与《摩西》	097
第 九 讲	拉斐尔（上） 《美丽的女园丁》与《西斯廷圣母》	105
第 十 讲	拉斐尔（中） 梵蒂冈宫壁画 ——《圣体争辩》	117
第 十一 讲	拉斐尔（下） 毡幕图稿	127
第 十二 讲	贝尔尼尼 巴洛克艺术与圣彼得大教堂	139

第 十三 讲	伦勃朗在卢浮宫 《木匠家庭》与《以马忤斯的晚餐》	153
第 十四 讲	伦勃朗之刻版画	169
第 十五 讲	鲁本斯	181
第 十六 讲	委拉斯开兹 西班牙王室画像	197
第 十七 讲	普桑	209
第 十八 讲	格勒兹与狄德罗	227
第 十九 讲	雷诺兹与庚斯勃罗	237
第 二十 讲	浪漫派风景画家	253
编校后记	吴甲丰	265
全书所述主要美术家及名作简列		273

《世界美术名作二十讲》 与傅雷先生

《世界美术名作二十讲》是傅雷先生于一九三四年完成的一本关于美术方面的著作。傅雷先生字怒庵或怒安，一九〇八年生，一九六六年遭迫害，与夫人朱梅馥愤而弃世。

一九三一年，傅雷先生由法国回国，受聘于上海美术专科学校，担任美术史课与法文课。《世界美术名作二十讲》，原是当时在上海美专讲课时讲稿中一部分，有些曾在当时上海美专几位教师编辑的《艺术旬刊》上发表过，傅雷先生与倪貽德先生是这本刊物的编辑。《世界美术名作二十讲》一稿，就是在当时讲稿的基础上，对世界美术名作进行更深入的研究，完成于一九三四年六月，这部著作以前没有发表过。

傅雷先生十七岁时，就开始写小说。一九二八年初

去法国巴黎，一方面在巴黎大学文科学习，一方面到卢浮美术史学校听课，那时他就开始从事翻译工作。他译了梅里美的《嘉尔曼》、丹纳所著的《艺术哲学》，写了画家《塞尚》一文，还翻译了屠格涅夫等的诗篇，并译《贝多芬传》。回国后与刘海粟先生合编《世界名画集》。傅雷先生深受罗曼·罗兰的影响，热爱音乐。这生活经历可以帮助读者理解，为什么一个二十六岁的青年，能有如此渊博的知识。在《世界美术名作二十讲》中，不单是分析了一些绘画、雕塑作品，同时接触到哲学、文学、音乐、社会经济、历史背景等等。对青年读者来说，如何来丰富自己的知识，是很有教益的。对从事美术史研究的人来说，有些问题是值得思考，例如美术史究竟应该如何编写等等。

在这《世界美术名作二十讲》中，讲到的艺术家并不多，只有乔托（Giotto）、多那太罗（Donatello）、波提切利（Botticelli）、莱奥纳多·达·芬奇（Vinci）、米开朗琪罗（Michelangelo）、拉斐尔（Raphael）、贝尔尼尼（Bernini）、伦勃朗（Rembrandt）、鲁本斯（Rubens）、委拉斯开兹（Velásquez）、普桑（Poussin）、格勒兹（Greuze）、雷诺兹（Reynolds）、庚斯勃罗（Gainsborough），在第二十讲浪漫派风景画家一讲中，主要的是分析卢梭（Rousseau）和杜佩雷（Dupre）的作品。附带提到了华托（Watteau）、

弗拉戈纳尔 (Fragonard)、达维特 (David)、康斯特布尔 (Constable) 等人, 那只是几笔带过。

在论乔托一讲中, 提到了现代美术史家贝伦森 (Beren son) 曾经说过: “绘画之有热情的流露, 生活的自白, 与神明之皈依者, 自乔多始。”傅雷先生在这一讲的结束语中说: “实在, 这热情的流露, 生命的自白与神明之皈依, 就是文艺复兴绘画所共有的精神。那么, 乔托之被视为文艺复兴之先驱与翡冷翠画派的始祖, 无论从精神言或形式言, 都是精当不过的评语了。”

在论多那太罗的一讲中, 著者着重指出多那太罗和传统决绝, 而在自然中去探求美, 并在作品中表现内心生活和性格, 这样他们就在艺术表现上, 为后来者开辟了新的道路。

在论波提切利之妩媚一讲中, 著者认为波提切利的作品在形体上是妩媚的, 但精神上却蒙着一层惘然的哀愁。同时又指出这种妩媚的美感是属于触觉的, 像音乐靠了旋律来刺激我们的听觉一样。

我个人认为波提切利的作品, 在美术的百花园中, 像一朵幽美的兰花, 也正是由于他的作品, 使我开始注意到绘画作品上的装饰性。

在论莱奥纳多·达·芬奇一讲中, 着重分析了作品《瑶公特》(即《蒙娜丽莎》)与《最后之晚餐》。在论达·芬

奇的第二讲中，着重提出了“人品与学问”。著者在这一讲中，最后的一句话是：“这样，十五世纪的清明的理智、美的爱好、温婉的心情，由莱奥纳多·达·芬奇达到了登峰造极的表现。”这一讲的论述，对于经过“十年动乱”的我们，是很有教益的。“芬奇把艺术的鹄放在一切技巧之外，他要艺术成为人间热情的惟一的表白。”我们对此总不能一无所感罢！

关于米开朗琪罗，著者分上、中、下三讲来加以评述。第一讲是讲西斯廷礼拜堂。第二讲是讲圣洛伦佐教堂与梅迪契墓。第三讲是讲教皇尤里乌斯二世墓与摩西像。从这几讲中可以看出教皇是如何对待艺术家的。

完成尤里乌斯二世的坟墓是米开朗琪罗全生涯向往的美梦，结果在艺术家心上只留下千古的遗憾，在失望中他给我们留下一尊摩西与两座奴隶。实际上伟大的米开朗琪罗也只是教皇的奴隶而已。

关于拉斐尔，著者分作为四节。第一，是讲《美丽的女园丁》。第二，是讲《西斯廷圣母》。第三，是讲壁画《圣体争辩》。第四，是讲拉斐尔所设计的毡幕图稿。所谓毡幕，就是我们现在所说的壁挂。这些毡幕是用羊毛织成，然后用丝线与金银线绣制而成。西斯廷礼拜堂内，在波提切利等人所画的壁画下，留有空白的墙壁，因此用这种毡幕来作为装饰。

一五一五年，教皇利奥委托拉斐尔设计这些毡幕。当时，意大利还不知道这种毡幕的绣制技术，是由布鲁塞尔工人制成的。一共十幅，一五二〇年挂上墙去，现已破敝不堪，幸拉斐尔的图稿尚在。在我国敦煌，在公元十世纪的壁画下，用小幅佛传画来作为装饰，其作用与用毡幕作装饰相同。

第十二讲，是讲巴洛克艺术与圣彼得大教堂。特别是讲贝尔尼尼的作品。一开始著者就提醒人们，在法国家具、雕塑、铸铜、宫邸装饰、庭园设计，有所谓路易十四式、路易十五式，原即系巴洛克（Baroque）艺术式的别称。

贝尔尼尼是雕塑家。他是巴洛克艺术的代表人物，也可以说他是巴洛克艺术的创始者，他为教皇服务了六十年，直到晚年还努力创作，在意大利罗马，到处可以看到他的作品。巴洛克不单是意大利十七世纪新兴的艺术风格，同时也影响到整个欧洲。

第十三讲是讲伦勃朗的绘画，第十四讲是讲伦勃朗的刻版画。伦勃朗是荷兰人，他的作品代表北欧的艺术，表现了北欧的民族风格。在论述伦勃朗的一讲中，著者讲得比较详细。他一开始就说：“在一切时代最受欢迎的雕版艺术家中，伦勃朗占据了第一位。”从过去来讲可能是这样，从现在来讲那就不确切了，特别是在我国，版画艺术有很大的发展。