

人类历史上最美的一百件**绘画**作品

永恒之美

永恒之美——

100 绘画

主编：刘鸿 张京

.....

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

人类历史上最美的一百件绘画作品

永恒之美

永恒之美——

100 绘画

主编：刘鸿 张京

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

永恒之美100绘画/刘鸿主编. —天津: 百花文艺出版社, 2004

ISBN 7-5306-3944-7

I. 永... II. 刘... III. 绘画—作品综合集—世界
IV. J111

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第063801号

百花文艺出版社出版发行

地址:天津市和平区西康路35号

邮编:300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022)23332651 邮购部电话: (022)27116746

全国新华书店经销

天津市桃园印刷有限公司印刷

※

开本 787×1092毫米 1/16 印张 13.25

2004年8月第1版 2004年8月第1次印刷

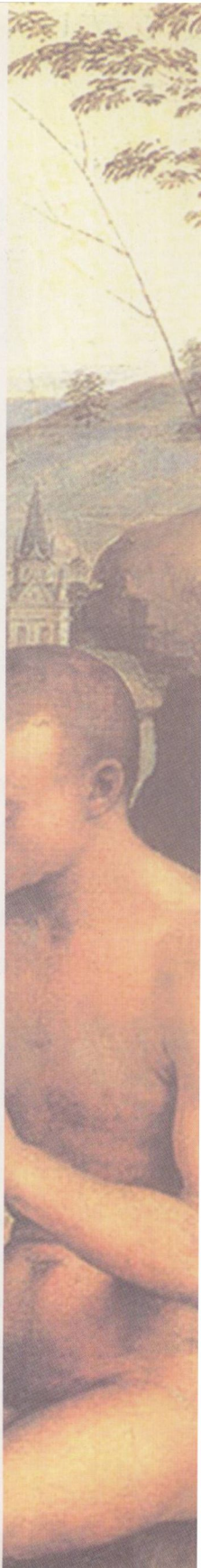
印数: 1—8000 册 定价: 45.00元

永恒之美 100 —— 绘画

目录

序	1
狄奥尼索斯秘仪图 庞培壁画	3
春 波提切利	4
维纳斯的诞生 波提切利	7
阿波罗和玛西阿 佩鲁吉诺	9
岩间圣母 达·芬奇	11
蒙娜丽莎 达·芬奇	13
自画像 达·芬奇	15
创造亚当 米开朗基罗	17
末日的审判 米开朗基罗	19
西斯廷圣母 拉斐尔	21
椅中的圣母 拉斐尔	23
入睡的维纳斯 乔尔乔内	25
花神 提香	27
1500年自画像 丢勒	29
农民的舞蹈 鲁本斯	31
福尔曼和孩子们 鲁本斯	33
热那亚小姐 凡·代克	35
扮成花神的莎士基亚 伦勃朗	37
自画像 伦勃朗	39
窗前读信的少女 维米尔	41
圣母马利亚的怀胎 穆立罗	43
丰饶 武埃	45
诗人的灵感 普桑	47

阿尔卡迪亚的牧人 普桑	49
上校像 乔舒亚·雷诺兹	51
马斯达·佩亚 乔舒亚·雷诺兹	53
蓝衣少年 托马斯·庚斯博罗	55
雷卡米埃夫人 大卫	57
拿破仑越过圣贝尔纳山 大卫	59
拿破仑一世加冕 大卫	61
普绪刻接受爱神初吻 弗朗索瓦·热拉尔	63
雷卡米埃夫人 弗朗索瓦·热拉尔	65
泉 安格尔	67
自画像 德拉克洛瓦	69
维纳斯的诞生 布格罗	71
雷雨后的峭壁 库尔贝	73
孟特芳丹的回忆 柯罗	75
戴珍珠头饰的女郎 柯罗	77
快乐女神游乐场酒吧 马奈	79
睡莲 莫奈	81
包厢 雷诺阿	83
伊雷娜·卡昂·当韦尔小姐像 雷诺阿	85
浴女 雷诺阿	87
舞台上的舞女 德加	89
水果盘、杯子和苹果 塞尚	91
割掉耳朵后的自画像 梵高	93
星月夜 梵高	95
马利亚，我向您致敬 高更	97
梦 卢梭	99
干草车 康斯特布尔	101
奥菲丽亚 米莱斯	103
黄金阶梯 伯恩·琼斯	105

无名女郎 克拉姆斯柯依	107
突然归来 列宾	109
瓷国的公主 惠斯勒	111
忧愁的国王 马蒂斯	113
梦 毕加索	115
仰卧的裸妇 莫迪里阿尼	117
生日 夏加尔	119
达那厄 克里姆特	121
吻 克里姆特	123
记忆的永恒 达利	125
十字架上的基督 达利	127
午夜和晨雨中夜莺的歌声 米罗	129
第31号 波洛克	131
软侯妻墓帛画 长沙马王堆一号汉墓	133
女史箴图卷 顾恺之	135
列女仁智图卷 顾恺之	137
洛神赋图卷 顾恺之	139
九色鹿本生 敦煌莫高窟壁画	141
飞廉、飞天 敦煌莫高窟壁画	143
步辇图卷 阎立本	145
虢国夫人游春图卷 张萱	147
捣练图卷 张萱	149
簪花仕女图卷 周昉	151
五牛图卷 韩滉	153
照夜白图卷 韩幹	155
西方净土变 莫高窟壁画	157
匡庐图轴 荆浩	159
文苑图卷 周文矩	161
韩熙载夜宴图卷 顾闳中	163

潇湘图卷 董源·····	165
丹枫呦鹿图轴 佚名·····	167
秋山问道图轴 巨然·····	169
溪山行旅图轴 范宽·····	171
山鹧棘雀图 黄居寀·····	173
朝元仙仗图 武宗元·····	175
听琴图轴 赵佶·····	177
瑞鹤图卷 赵佶·····	179
清明上河图卷 张择端·····	181
文姬归汉图 张瑀·····	183
潇湘奇观图卷 米友仁·····	185
踏歌图轴 马远·····	187
人骑图卷 赵孟頫·····	189
朝元图 永乐宫壁画·····	191
孟蜀宫妓图轴 唐寅·····	193
帝释梵天图 北京法海寺壁画·····	195
山水图轴 王原祁·····	197
弘历哨鹿图轴 郎世宁·····	199
苏武牧羊 任颐·····	201

序

《永恒之美》所讲述的,是上至公元前三千多年的金字塔、新石器时代的人体雕塑和彩陶盆绘,下至 21 世纪全球范围内杰出而诡谲的艺术精品。建筑、雕塑、绘画,三卷各选古今中外最优秀、经典的杰作 100 种,以简雅而深具知识性的语言,将精美的图片传达出的美感延伸到想象的空间。

当我们为日常的凡俗侵扰到麻木的时候,不妨为自己沏一杯茶,慢慢享受这精神的盛宴。你与古人相遇,与名人相交,与他谈你的感受,让历史不再割断,让隔代的美感相汇。

那些绝美的表现,和社会的、历史的、经济的背景息息相连。当我们亲近了艺术,其实也是在亲近创造艺术的社会和人。

也许,只有图片已经远远不能满足观者的审美期待,那么,就用这图与文的结合,弥补观感上的遗憾吧!

在对自己的心灵净涤的同时,重新发现历史,是我们的责任。

因为在其中,受益的,最终是人自身。

这套丛书从艺术的角度,讲述着“美”在人间行走的脚步,一尊五千年前的塑像、一座二千年前的殿堂、一轴三百年前的图画……都因为用心的体悟而走出沉默不语的境界,知性的文字契合了美的精髓,使它们有了言语的能力。画中的植物或动物、庭院里的一树花,都因为文字的阐释而变得亲切而又熟悉。这些以往不能亲近的大美之物可能会融入自己身体的细胞之中。

来自心灵的洞察力让人感动,它指引我们逐渐走出混沌,慢慢学会指认这个愈来愈复杂的世界。艺术正是心灵深处神秘力量的象征,只有沉浸其中,我们才能寻回失落的记忆。

时间与空间共同构成了历史,它并不是一种扁平的形态,当追随着《永恒之美》的身影徘徊在历史的枝枝蔓蔓中,精神的奇迹将不断重现眼前。

而前人的力量——伟大的画家、雕塑家、建筑师、音乐家、舞蹈家以及没有留下姓名的高超的工匠、艺人……他们有过思想和冲突,创新与突破,将在我们体内重新凝聚。

去除一身由未知的焦虑而产生的浮躁之气,我们将会明白,原来,“美”是这么产生的,它永远都是一个现在进行时,永远处在变化与矫正之中,它需要创造者、收藏者与评论家、欣赏者之间共同来完成,不断地重新梳理,开掘将使它越来越接近永恒和无限的范畴。

刘 鸿 2004 年 7 月于北京昆玉河畔

狄奥尼索斯秘仪图（局部）
公元前 60 年，湿壁画，
高 331 厘米，庞培神秘别墅

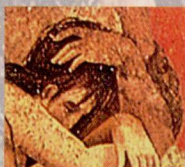
狄奥尼索斯秘仪图 庞培壁画

庞培是罗马古城，公元 79 年由于维苏威火山爆发而被掩埋，1748 年后重新被发掘出来，许多壁画还保存如新。其他地方的罗马绘画由于年代久远而湮没，通过庞培壁画我们可以了解罗马绘画的盛况。罗马共和时期东征西讨，财富流入，贵族和富有的平民都竞相奢侈，营造邸宅别墅，带动壁画兴盛。由于 1 世纪前罗马人崇尚希腊文化，仿效希腊美术，通过庞培壁画可以推想已经失传的曾经辉煌的希腊壁画；由于古罗马征服了埃及，所以在壁画中还常常出现埃及的母题。庞培壁画形式多样化，反映了装饰思潮的变迁和不同的外来因素的影响。

古希腊神话里的酒神狄奥尼索斯来源于伊朗高原和色雷斯，他是葡萄酒与狂欢之神，也是古希腊的艺术之神。据最流行的传说，他是宙斯和西姆莱公主所生的儿子。宙斯的妻子赫拉是个嫉妒心重的女人。凡是宙斯与别人相爱，她一定想方设法陷害与报复。赫拉劝诱怀了孕的西姆莱公主请求宙斯现出本相，以证明爱情的神圣性。原来，宙斯与人间女子相爱时，都以化身出现。在西姆莱的请求下，宙斯表示同意。宙斯是希腊宗教和神话里的主神，他的威力太大，西姆莱这个凡间女子无法承受，结果被雷霆击死。宙斯从西姆莱的腹中取出未足月的胎儿，缝入自己的大腿。宙斯在这段时间里成了瘸腿。儿子足月后出生，取名为“狄奥尼索斯”意思是“宙斯瘸腿”。所以也可以说，狄奥尼索斯出生过两次。

早在公元前 7 世纪，古希腊就有了“大酒神节”。每年 3 月为表示对酒神狄奥尼索斯的敬意，都要在雅典举行这项活动。人们在筵席上为祭祀酒神狄奥尼索斯所唱的即兴歌，称为“酒神赞歌”。与比较庄重的“太阳神赞歌”相比，它以即兴抒情合唱诗为特点，并有芦笛伴奏，舞蹈中的酒神赞歌受到普遍的欢迎。到公元前 6 世纪左右，酒神赞歌发展成由 50 名成年男子和男孩组成的合唱队、在科林斯的狄奥尼索斯大赛会上表演竞赛的综合艺术形式。伟大的酒神赞歌时代也是伟大的希腊抒情合唱诗盛行的时代，并导致了古希腊戏剧、音乐艺术的发展。古希腊的悲剧、喜剧和羊人剧都源于“大酒神节”。在酒神的魔力下，不但人与人之间的团结再次得以巩固，甚至那被疏远、被敌视、被屈服的大自然也再次庆贺她与她的浪子人类言归于好。大地慷慨地献出贡礼，猛兽和平地从危崖荒漠走来，酒神的战车装饰着百卉花环，虎豹听从他的驱驰。如果你把贝多芬的“欢乐颂”变成图画，那些领受神圣之光的景象和感动，必使你深刻感受到酒神的魔力。

狄奥尼索斯秘仪图壁画，是一个供奉酒神的神秘仪式的记录。秘仪庄严厅堂的四面和上下两边画着建筑装饰，中间画有一个连续的举行仪式的场面。红色背景，用明亮的黄色画人物。公元前 1 世纪中建筑装饰逐渐纤细、华丽，色彩并用红、绿、金色，构图繁复化，写实不再强调。再往后，描画的台基、圆柱、檐口更加单纯化，空间感近乎消失，向装饰样式过渡。此画中人物比例优美、造型生动，光感和它神秘散发的神性力量天然地融合一体，使人领略到绘画艺术与宗教艺术的和谐互补。古罗马时代同它古老的、充满奇异情调的、和拥有无限故事性的画面，将历史和现实超时空地拉近，令人凝思与感动。

春 波提切利

波提切利 (Sandro Botticelli, 1445—1510) 意大利画家, 1476 年生于佛罗伦萨, 是佛罗伦萨画派的重要代表, 他原名亚里山德罗·迪·马利亚诺·菲力佩皮, “波提切利”是朋友们亲切地送给他的绰号, 此名原意为“小桶”。在转入画家 F·利皮门下学习绘画之前, 他曾经学过金银首饰制作, 1470 年开设自己的绘画工作室, 他擅长的是画宗教和神话题材, 《维纳斯的诞生》为其名作之一。

“波提切利的妩媚”, 这句评语本身就是充满了诗意的, 用在这位文艺复兴的艺术巨匠身上非常贴切, 表明他不但在绘画技法、人物表现上追求完美, 也反映了这位画家对艺术追求的旨趣所在。

“妩媚”二字听到耳中已经是香艳无比, 何况是被画家以柔美的女性形体表现出来? 但是仔细研究之后我们会发现, 这种妩媚只是她们的外在, 而在她们的精神里, 比如面部表情和神态上并不是彻底的享乐主义, 甚至还蒙着一层淡淡的哀愁, 平添了几多魅力, 这与画家本人的哲学信仰有很大关系。

关于他的代表作之一的这幅《春》, 据说这个名字并不是他本人想出来的, 而是当时著名的画家、建筑家兼博学家瓦萨里所起的。根据希腊神话所说, 人们的生活事事处处都有神灵的参与, 每到春回大地的时刻, 掌管森林、丰收、农业的女神们都会在月光下跳舞以示庆祝。希腊时期的伟大诗人卢克莱修就写下过如此优美的诗句: 维纳斯慢步走着, 如皇后一样庄严, 她走过的路上, 万物都有萌芽滋长起来。

《春》正是在抓住了灵动优美的春神归来的一幕。当时的画家已经注意到了明暗对比和光线变化对画面处理的神奇功效, 而身为聪明好学、画艺高超的艺术家, 波提切利已经把这种技巧运用得出神入化: 作为背景森林影影绰绰, 隐约可见的伊甸园里的苹果挂满枝头, 几个画中人物明暗各有不同, 左边的三位身披透明轻纱、轻柔起舞的女神是整幅作品的高光区, 她们成熟而丰腴的肢体在轻薄的纱衣下仿佛活动, 呈现出的柔美之感将整个画面提亮。

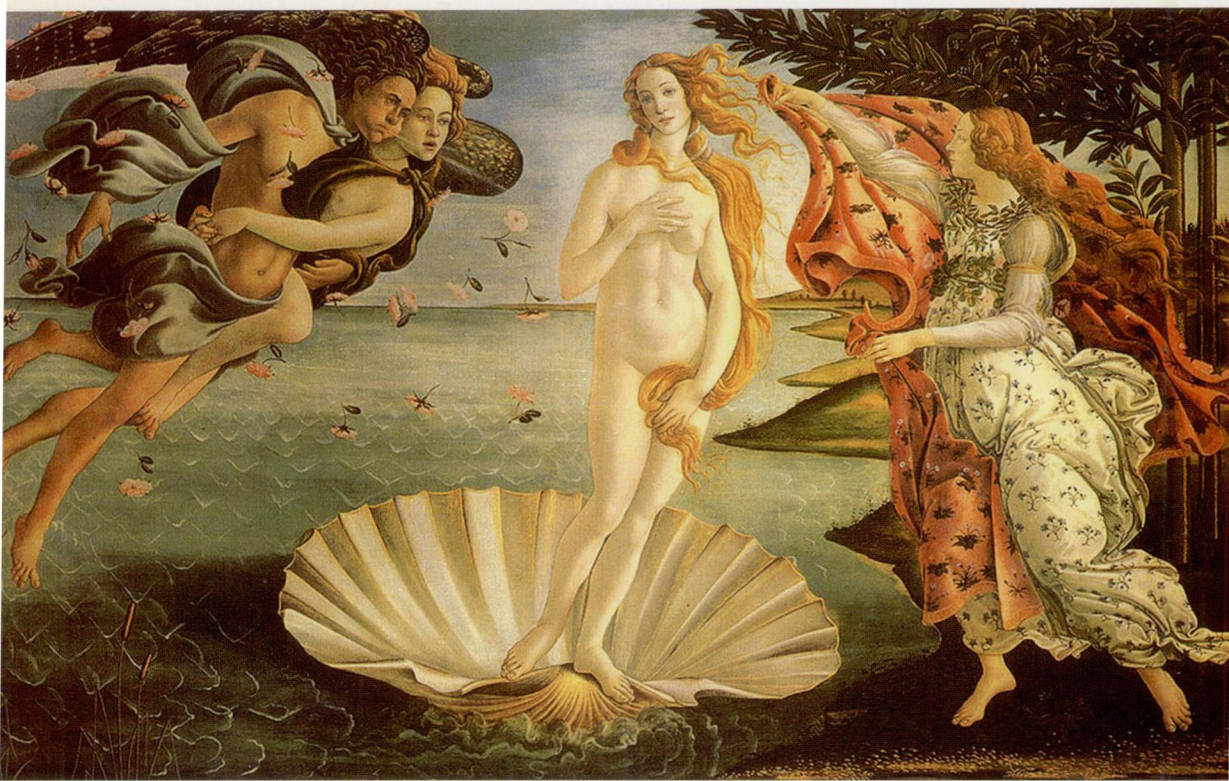
与拉斐尔相比, 画家笔下的女性裸体似乎缺少些富丽与柔和之气, 线条也有一点生硬。如果对比一下, 会发现左边的两位女神在神情姿态上也有重复, 但是这些缺点并不至于使整幅图画失色太多。从某一种角度来看, 这正是画家对美的不同追求, 与同时代或更早期的同类题材相比, 波提切利的“三女神”的表现手法显然更接近希腊审美标准: 古典的、幻梦灵动的、非物质化的、非纯粹肉感的。

画面正中身穿长裙、神态安怡的是尊贵的美神维纳斯, 衣裙的轻松线条不能隐藏她身份的不凡; 她既代表着美丽和享乐, 也象征世界上一切生命之源。显然画者赋予她的高贵更在于表现她的第二个角色。维纳斯的左侧是抱着鲜花走上场来的正是女主角——春神, 她体态婀娜、步履轻盈, 似有“步步生莲”之态, 但是代表欢乐的笑容里似乎暗藏一丝悲秋的伤感, 据说这是一种当时人文主义精神的体现。

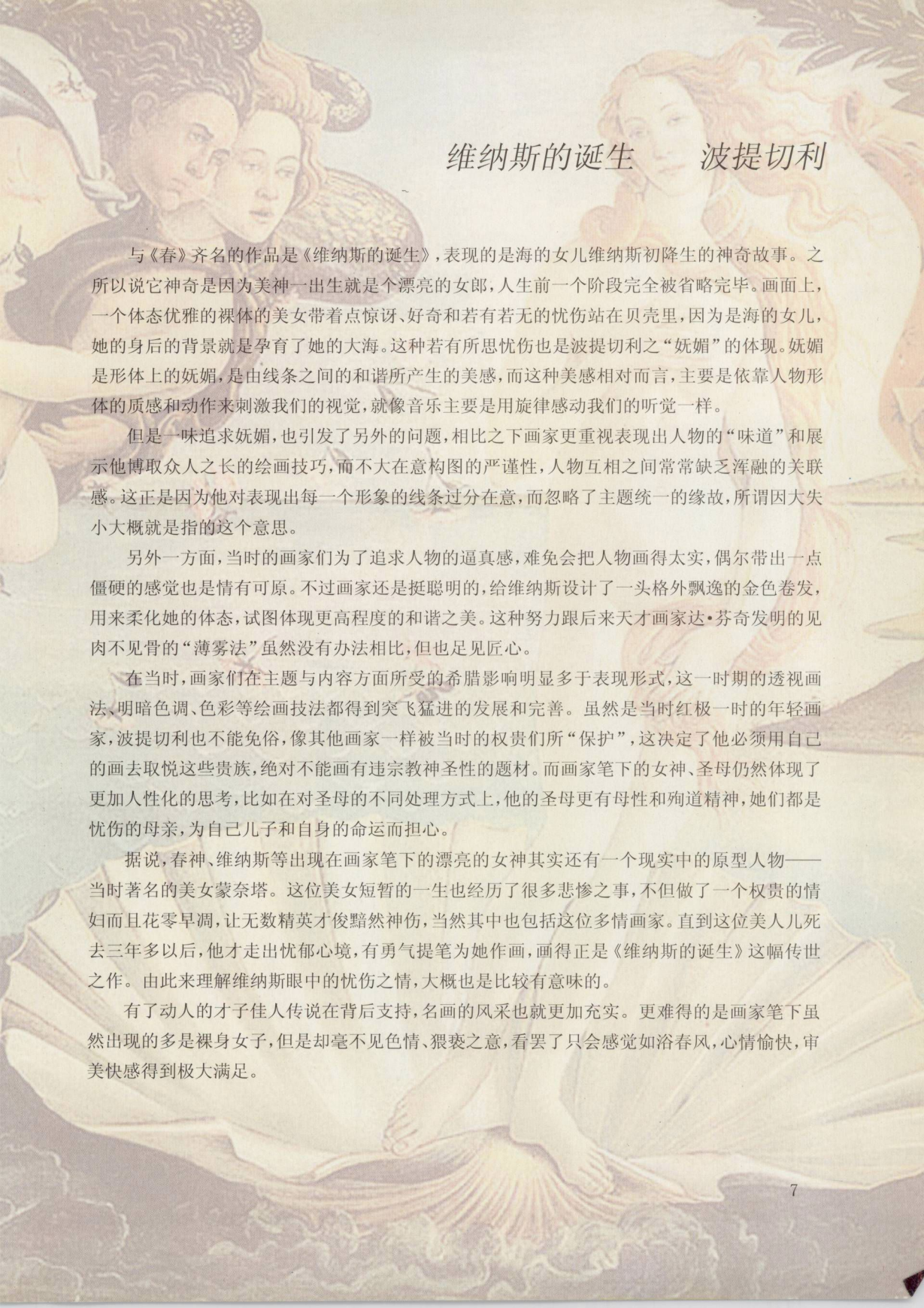
波提切利 (Sandro Botticelli, 1445—1510), 春 1476—1478 年, 木板蛋彩,
203 × 314 厘米, 佛罗伦萨乌菲齐美术馆

波提切利，维纳斯的诞生，1485 年，画布蛋彩，172.5 × 278.5 厘米
佛罗伦萨乌云菲齐美术馆

维纳斯的诞生 波提切利

与《春》齐名的作品是《维纳斯的诞生》，表现的是海的女儿维纳斯初降生的神奇故事。之所以说它神奇是因为美神一出生就是个漂亮的女郎，人生前一个阶段完全被省略完毕。画面上，一个体态优雅的裸体的美女带着点惊讶、好奇和若有若无的忧伤站在贝壳里，因为是海的女儿，她的身后的背景就是孕育了她的大海。这种若有所思忧伤也是波提切利之“妩媚”的体现。妩媚是形体上的妩媚，是由线条之间的和谐所产生的美感，而这种美感相对而言，主要是依靠人物形体的质感和动作来刺激我们的视觉，就像音乐主要是用旋律感动我们的听觉一样。

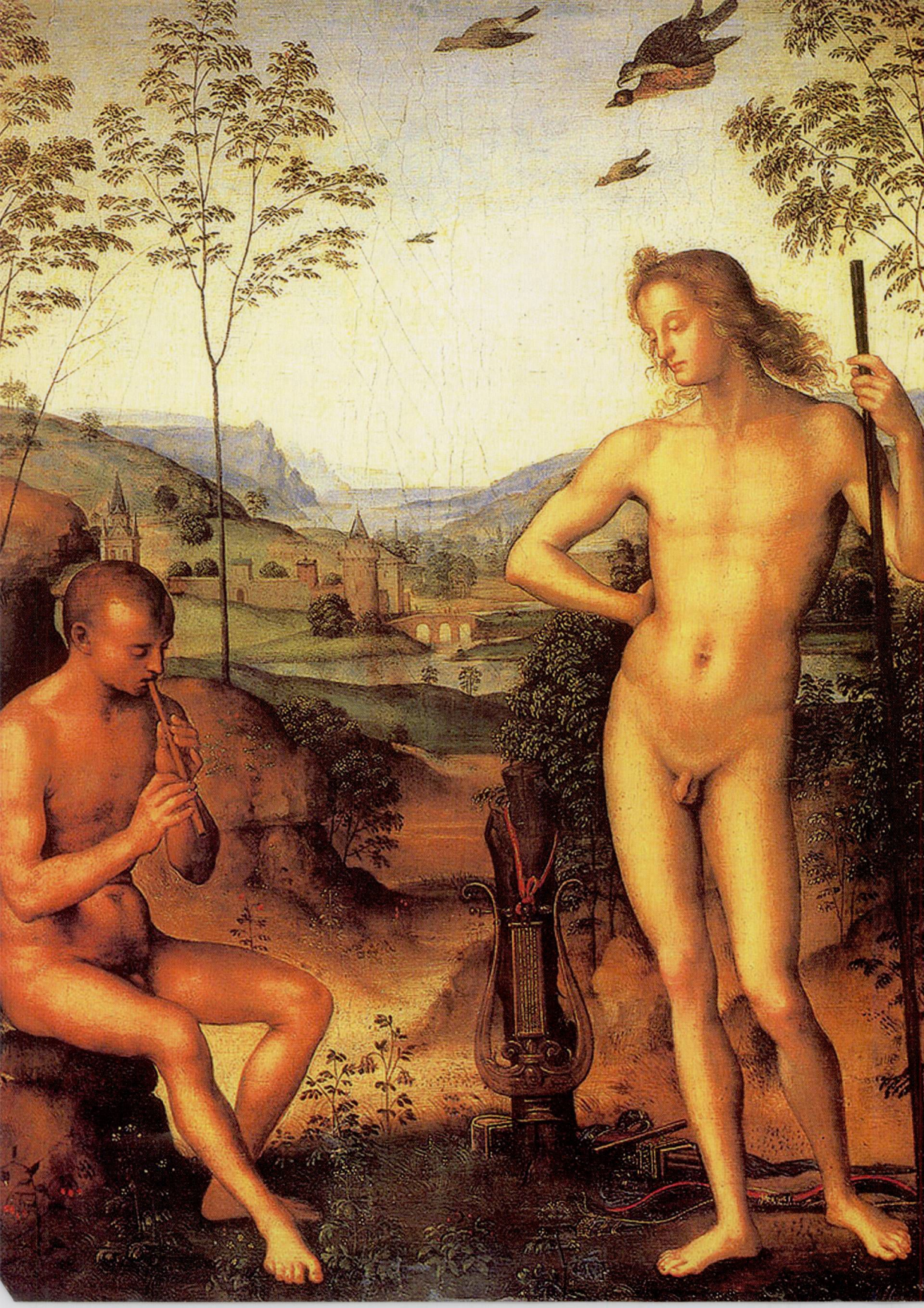
但是一味追求妩媚，也引发了另外的问题，相比之下画家更重视表现出人物的“味道”和展示他博取众人之长的绘画技巧，而不大在意构图严谨性，人物互相之间常常缺乏浑融的关联感。这正是因为他对表现出每一个形象的线条过分在意，而忽略了主题统一的缘故，所谓因大失小大概就是指的这个意思。

另外一方面，当时的画家们为了追求人物的逼真感，难免会把人物画得太实，偶尔带出一点僵硬的感觉也是情有可原。不过画家还是挺聪明的，给维纳斯设计了一头格外飘逸的金色卷发，用来柔化她的体态，试图体现更高层次的和谐之美。这种努力跟后来天才画家达·芬奇发明的见肉不见骨的“薄雾法”虽然没有办法相比，但也足见匠心。

在当时，画家们在主题与内容方面所受的希腊影响明显多于表现形式，这一时期的透视画法、明暗色调、色彩等绘画技法都得到突飞猛进的发展和完善。虽然是当时红极一时的年轻画家，波提切利也不能免俗，像其他画家一样被当时的权贵们所“保护”，这决定了他必须用自己的画去取悦这些贵族，绝对不能画有违宗教神圣性的题材。而画家笔下的女神、圣母仍然体现了更加人性化的思考，比如在对圣母的不同处理方式上，他的圣母更有母性和殉道精神，她们都是忧伤的母亲，为自己儿子和自身的命运而担心。

据说，春神、维纳斯等出现在画家笔下的漂亮的女神其实还有一个现实中的原型人物——当时著名的美女蒙奈塔。这位美女短暂的一生也经历了很多悲惨之事，不但做了一个权贵的情妇而且花零早凋，让无数精英才俊黯然神伤，当然其中也包括这位多情画家。直到这位美人儿死去三年多以后，他才走出忧郁心境，有勇气提笔为她作画，画得正是《维纳斯的诞生》这幅传世之作。由此来理解维纳斯眼中的忧伤之情，大概也是比较有味道的。

有了动人的才子佳人传说在背后支持，名画的风采也就更加充实。更难得的是画家笔下虽然出现的多是裸身女子，但是却毫不见色情、猥亵之意，看罢了只会感觉如浴春风，心情愉快，审美快感得到极大满足。

阿波罗和玛西阿

佩鲁吉诺

佩鲁吉诺(Pietro Perugino, 1445—1523), 1445 年生于西特·德拉·皮埃弗, 在他到彼卢基亚工作后, 才改名为佩鲁吉诺。他的绘画作品在国内外都享有巨大的声誉。从资料来看, 没有任何与其早期作品相关的记录, 1470 年起, 他到佛罗伦萨发展自己的绘画事业, 作品风格深受波提切利的影响。大约在 1500 年前后, 他曾经与著名的画家拉斐尔同时在彼卢基亚工作。

如果不懂希腊神话, 真是无从品画, 而且那些画家画的不是一幅图, 而是一个故事, 是需要一点背景知识才能理解的。在《阿波罗和玛西阿》这幅画中, 佩鲁吉诺不但画神, 还一不小心画了一个裸体的男性——伟大的太阳神阿波罗。在漫长的艺术长河里, 被表现最多的性别是女人, 一直不停出现在画面中的也大多是女性的裸体, 偶尔出现的男性也大多是阳刚、雄健, 体现着成功。

不过这幅画中的阿波罗跟希腊雕塑中肌肉发达、力度毕现的男人真是不可同日而语, 画中的男主角正面冲着观众, 身形瘦削, 表情闲散而安乐, 他将身体重量放在右脚上, 右手掐腰静静地听旁边那个俊秀的玛西阿有神奇魅力的、足以把他从天上吸引到人间来的笛声。这么秀美的男人是不会给人压迫感的, 反而透露出平易、快乐的气息, 如果不加注视, 大概很难把这个可爱的男人跟太阳神阿波罗相联系。真是很难想象天上的太阳也这么温柔。波提切利笔下的女性之妩媚在他的画作中也有一些体现, 比如这种形象上的“温柔”, 大概也算得上是其中的一种。

希腊时期的人们以自由民主为至高追求, 导致那时候的神也是过得特别愉快, 他们可以犯错误, 偶尔彼此之间也会为一点小事情伤了和气又打又闹, 哪天心情不错也可以跑到人间与那些年轻貌美的牧羊女或者有某种艺术天才的少年谈个无伤大雅的小恋爱。总之, 神与人之间的关系是没有中国的“天人相隔”那一说, 生活得快乐又逍遥, 比每天为柴米油盐而忙碌着急的我等真不知是幸福了多少倍。比如这幅图中讲述的故事, 就是身为神界大神的阿波罗为人间少年玛西阿的笛声所迷, 亲自跑到凡界来聆听他的音乐的故事。

当时西方的透视画法已经非常成熟, 与中国绘画技术所追求的写意、散点透视是完全不同的。阿波罗和玛西阿身处画面的最前沿, 而他们的背后则是悠远的、体现出美景良辰的山野, 隐隐约约可见有良田、城堡错落他们身后, 真是一派安祥的世界。

达·芬奇，岩间圣母，1483—1486年，199×122厘米，巴黎卢浮宫