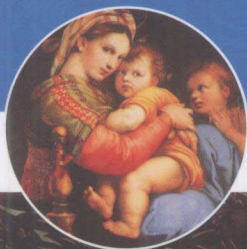

你应该读懂的 100幅 世界名画

【典藏版】

代表西方艺术最高成就的100幅经典之作
揭秘画中的玄机与背后鲜为人知故事

邵大箴 / 顾问
易 乐 / 著

联合出版公司

你应该读懂的 100幅 世界名画

邵大箴 / 顾问
易 乐 / 著

【典藏版】

北京联合出版公司

图书在版编目 (C I P) 数据

你应该读懂的100幅世界名画: 典藏版 / 易乐著. — 北京: 北京联合出版公司, 2011.9

ISBN 978-7-5502-0322-8

I. ①你… II. ①易… III. ①绘画-艺术评论-世界

IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第185987号

你应该读懂的100幅世界名画 (典藏版)

作 者: 易 乐

总 发 行: 北京时代华语图书股份有限公司

联系方式: 83670231

责任编辑: 张 萌

封面设计: 王 军

责任校对: 丁 当

北京联合出版公司出版

(北京市朝阳区安华西里一区13号2层 100011)

北京海纳百川旭彩印务有限公司 新华书店经销

字数350千字 690毫米×980毫米 1/16 26印张

2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷

ISBN: 978-7-5502-0322-8

定价: 49.80元

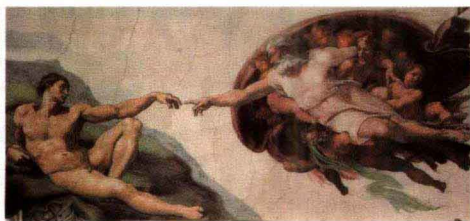
未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本社图书销售中心联系调换。电话: 010-83670231

前言

读懂名作

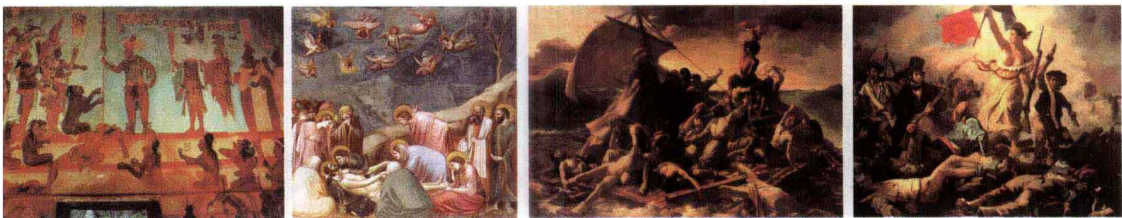

世界名画是人类文明的一笔独特财富。它以图像的方式记录了古老的历史，表达了真挚的情感，凝结了深刻的思想。不同民族的人民之间可能无法直接用语言进行交流，但名画却拉近了人们之间的距离，因为通过这些名画，人们更增强了认识世界的好奇心：它画的是什​​么？想表达什么意思？为什么要画成这样？……可以这样说，名画背后，其实连接的是另一片广阔天地。

中国对世界各国绘画名作的介绍从20世纪初就已开始，那时，不仅有专业的美术史家从事写作，而且还有诸如《良友》之类的流行杂志定期进行报道，从而逐渐使维纳斯、蒙娜丽莎等著名的美术形象在中国民众中间普及开来。人们喜欢这些形象，因为它们是的，能给人带来美好的感受，而且围绕它们还有不少有趣传奇的故事。现在，一个世纪过去了，这期间已经历了五、六代人的成长，然而经典的世界名画仍然没有失去它们的魅力。对于它们来说，时间只是放在天平另一端的砝码，越增加越可以显现出名作本身的分量。虽然时光逝去，但是一代又一代人渴望了解世界名画的心情却并没有改变。

不过，名画的价值并不只在于要让人知道它，那样的话，它们就成了一连串孤立的、没有任何联系的名单。能够记住一张画的名字，流利地说出它的作者、流派、风格，这当然是很好的事，可仅仅了解这些还不够，因为那只是增加了观众的知识而不是对艺术的体验。要想在名画与观者之间真正建立起沟通的渠道，不仅需要眼睛来“看画”，更需要用心来“读画”。有人说，画不就是为了看的吗？怎么叫“读”呢？这其实指的是一种对待名画的态度以及如何理解它的方式。形象要比文字来得直观，只要眼睛一扫，画面的全貌就会尽收眼底，然而这也带来两个问题。

第一，它减少了观者了解作品所需的时间。就好比人与人之间的相

处，第一面只是印象，再多说几句话才能知道是否投缘，而深入认识对方还要看遇到困难之后的世故人情，最后，在一个相对长的时段里，最初的形象才固定下来或者得到改变。相处的时间越长，了解的机会也就越多。而画面的直观性往往容易让人一带而过，“哦，我知道了”，其实，他与名画的交往还没有开始呢。

第二，由于画家要把他的所有想法在一个平面空间上表现出来，所以他必须采用不同于文字的语言。可对于普通观众来说，这种语言他们并不了解，因此也就对表象之外更深层次的内涵的理解形成障碍。“画”可不等于画面上描绘的东西，这永远都是一个应该提醒观者注意的事实。为此，在欣赏名画的时候，聪明的观者都不会仅仅停留在“看”上，他们会像对待书籍那样逐字逐句地去阅读，了解上下文的关系，搞清它们的所指和含义，遇到陌生的词句就去查字典或者请教老师，这样便会发现，随着知识的增加，每读一次都会有新的体验。同样一张画，在不同观者的眼里，其实存在相隔甚远的境界。

这本书就是引导观众来如何“读画”的。作者一方面运用其专业知识，尽可能全面、深入地将每一幅名画所涉及到的重要问题都娓娓道来，其中既包括对名画产生背景的梳理，也包括对画面内容、技法的分析；与此同时，作者还把一些复杂的术语转化成可以和读者沟通的语言，将经过提炼的思考融入到对事实的叙述里。

相信这本书对于渴望接近世界名画的读者会非常有益，因为它不仅告诉读者哪些绘画作品被世人视为经典，而且向读者阐述了其被视为经典背后的原因，以及应该从怎样的角度理解名画。

求知是无止境的，欣赏名画也是一样。

目录

Contents

001...野牛图/002	019...基督受洗/076
002...内巴蒙花园/006	020...最后的晚餐/080
003...渔夫/010	021...蒙娜丽莎/084
004...辞行出征的战士/014	022...创造亚当/088
005...狂欢者/018	023...雅典学院/092
006...采花少女/022	024...西斯廷圣母/096
007...凯旋图/026	025...天上的爱与人间的爱/100
008...手持莲花和金刚的菩萨/030	026...阿尔诺芬尼夫妇像/104
009...查士丁尼大帝和他的廷臣/034	027...圣安东尼的诱惑/108
010...巴约挂毯/038	028...母亲/112
011...缔造者圣父上帝/042	029...野兔/116
012...哀悼基督/046	030...基督受刑图/120
013...五月/050	031...科斯皮尼博士和他的妻子安娜/124
014...圣三位一体/054	032...出访英国宫廷的法国大使/128
015...《列王记》插图/059	033...雪中猎人/134
016...逐出乐园/063	034...农民的婚礼/138
017...春/067	035...法国国王弗朗索瓦一世像/141
018...维纳斯的诞生/072	036...拉奥孔/145

037...秋冬山水图·冬景/149

038...基督在以马忤斯的晚餐/153

039...犹滴杀死荷罗浮尼/157

040...劫夺留西帕斯的女儿/161

041...查理一世行猎图/166

042...宫娥/170

043...教皇英诺森十世/174

044...夜巡/178

045...倒牛奶的人/182

046...忏悔的抹大拉/186

047...柠檬、桔子、杯子和玫瑰/189

048...死神在阿卡迪亚/193

049...帕里斯的评判/197

050...热尔桑画店/201

051...浴后的狄安娜/205

052...秋千/209

053...吸烟者的箱子/212

054...荷加斯兄弟的宣誓/215

055...马拉之死/219

056...大宫女/223

057...梅杜萨之筏/226

058...希阿岛的屠杀/230

059...自由引导人民/234

060...台岑祭坛画/238

061...永恒之神/242

062...1808年5月3日夜枪杀起义者/246

063...雨、蒸汽和速度
——开往西部的铁路/250

064...干草车/254

065...蒙特芳丹的回忆/258

066...拾穗者/262

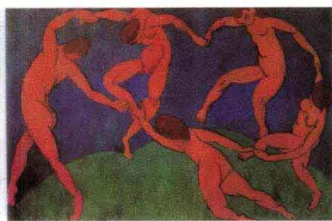
067...画室/266

068...三等车厢/270

069...神奈川冲浪里/274

070...日出/278

071...草地上的午餐/282

072...舞蹈考试/286

073...红磨坊的舞会/290

074...大碗岛星期天的下午/293

075...圣维克多山/297

076...我们从何处来？我们是谁？

我们向何处去？/301

077...星月夜/307

078...画家母亲肖像：灰与黑的协奏曲/311

079...白日梦/315

080...扎波罗热人给土耳其苏丹写信/319

081...永寂之地/323

082...舞蹈/327

083...亚威农少女/332

084...格尔尼卡/338

085...呐喊/342

086...吻/346

087...梦/350

088...战争·牺牲/355

089...即兴31号/359

090...红、黄、蓝的菱形画/363

091...死与火/367

092...我与村庄/371

093...记忆的余辉/375

094...形象的反叛/380

095...下楼梯的裸女：第二号/384

096...墨西哥的历史/389

097...薰衣草之雾：第一号/393

098...玛丽莲·梦露双联画/397

099...手画手/401

100...螺旋形的防波堤/404

野牛图

Buffalo Figure

001

洞窟岩画

公元前15000 – 公元前12000年

野牛身長195 cm

西班牙，阿尔塔米拉山洞

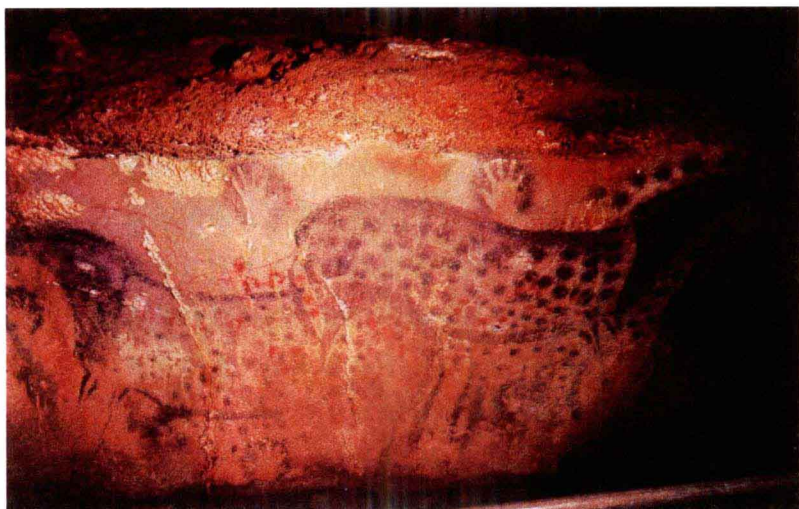

在今天的法国南部和西班牙北部，考古学者陆续找到了一大片旧石器时代人类生活过的洞窟遗址。这些洞窟里不仅像一般的考古遗址一样，残留着焚烧过的灰烬、人类和动物的骨骼，而且，在它们的岩壁上还保存着大量生动的动物形象。其中，西班牙的阿尔塔米拉洞窟是所有这些洞窟中发现最早，动物形象的绘制水平也最精美的一座。它位于西班牙的北部山区，由于一个偶然的机会，在1879年被西班牙业余考古者马塞利诺·德桑图奥拉首次发现。当时，马塞利诺带着他才几岁女儿来这个洞中搜集化石。在找寻化石的过程中，小女孩逐渐离开了父亲，独自钻过了一个更加低矮的洞口，由于四周漆黑一片，她点燃了随身的蜡烛。之后的事情便可想而知了——随着小女孩的惊叫，微弱的烛光中，一只只强壮而野性十足的公牛图像从岩壁上陆续浮现出来，在尘封万年之后再次进入了人类的视线。然而，当洞窟壁画最初被公诸于世的时候，人们竟怀疑它们全是马塞利诺为了沽名钓誉而雇人伪造的赝品，现代考古学者无论如何也无法相信，冰河时代的人能够描绘出如此生动逼真的动物图画。但是，当研究人员在洞窟内发现了简陋的石头、骨头工具，以及一些颜料的残渣时，越来越多的人开始确信洞中的图画就是远古古人刻画或绘制出来的。

在洞窟狭长的顶部，一队由15头巨大野牛组成的兽群浩荡而过——

《马和手》
Horse and Hand Prints

洞窟岩画
前30000—前20000年
马身长200 cm
法国，勒·派契迈尔

我们在图中看到的就是其中之一。此外，行进的队伍中还夹杂着一些驯鹿、野马或野猪，它们都是旧石器时代的人所渴望得到的猎物。四周的岩壁上同样密密麻麻地画满了类似的动物。由于洞窟特别深，以至于像风、水这样的破坏性因素都侵蚀不到它，所以，这些绘画从它们诞生到现在，一直保存得完好无损，这也就使得我们可以实地了解到整个壁画的制作技术。考古学家发现，画面的颜料来自于泥土中的天然矿物，通过它们可以研磨出红、棕、黄三色的粉末，而烧过的木炭又可以用作醒目的黑色。有的时候，颜料中还掺杂了动物的油脂和血液，而作画的工具也可以加上兽骨或者鬃毛。总之，一切并没有严格的限制，原始先民只是借用了他们手边能够得到的一些普通材料，但却创造出了即使在今天看来仍然无与伦比的视觉效果。因为他们知道如何为追求理想的效果

《手印》局部
Hand Print

洞窟岩画
前30000—前20000年
法国，勒·派契迈尔

而最大限度地发挥每种材料的特质。

除了逼真的动物形象，岩壁上还可以时常看到一些人的手印，它们很可能就是这些图像的画家留下的。这有点像今天的情况，如果完成了一件非常得意的作品，我们就特别喜欢签上自己的大名，或者盖一个图章。从这个意义上，我们也可以把这些创作出这么精彩图像的画家称作“原始艺术家”吧。那么，这些由原始艺术家绘制在洞窟里的形象究竟意味着什么呢？如果只是为了装饰，谁也不会想到要爬进这么一个出入不便的地方。想想当初，要不是有那个活泼好动的小女孩，或许它至今还没被人们发现呢。如果一件作品被绘制出来并不想让别人看到，我们还会把它当作一张“画”吗？它的“美”由谁来判断呢？此外，在这些动物图像上还时常留有一些被戳打或者刺中的痕迹，设想一下，如果是你自己完成了一件这样美好的作品，你一定不愿意让人这样去对待它。我们只能从相似的经验中得到可能的解释，想想《红楼梦》中的赵姨娘，她因为痛恨王熙凤和贾宝玉，就请马道婆做了两个小纸人，然后又又是扎针又是施魔法，结果真的把二人害得差点命归黄泉。或许，原始人有着类似的想法，为了捕到猎物，他们把希望发生的事情，先在能够代替真实物体的图像上做一遍，那么现实中的情景也许就会如此了。因此，如果我们不去顾及原始人的心理，不去仔细思考原始人究竟是把这些作品当作美好的事物去欣赏，还是当作富有威力的东西去使用，那么便永远无法恰当地理解绘画那独特的起源。

内巴蒙花园

The Garden of Nebamun

002

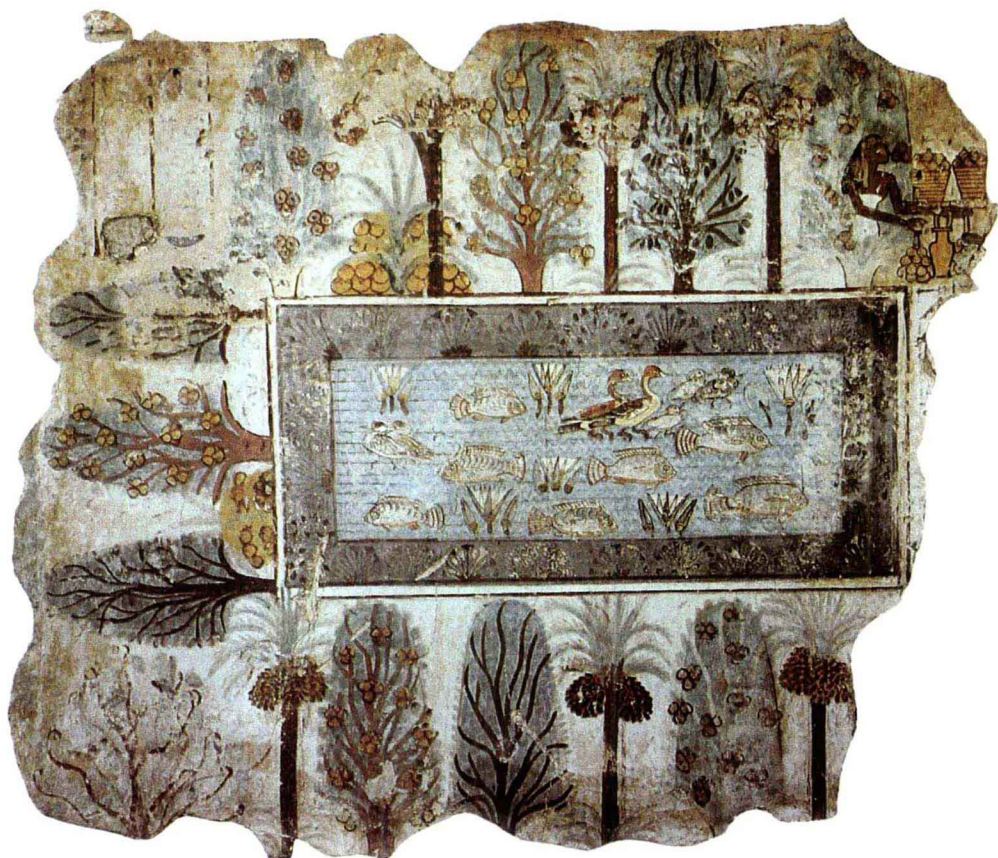
陵墓壁画

埃及底比斯内巴蒙墓出土

约前1350年

64 cm × 74.2 cm

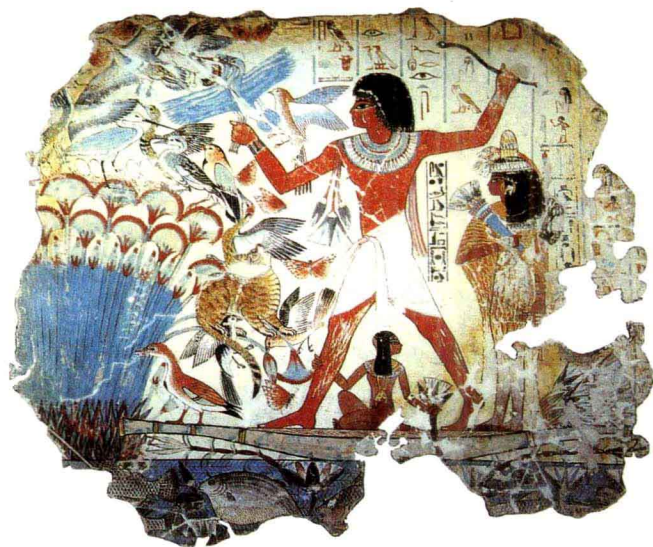
英国，伦敦，大英博物馆

我们知道，绘画在久远的时候就已经以各种形式存在着，对于美的追求，算是人类的一种本能吧，凡是在有人活动的地方就没有停止过。不过，那些起源时期的艺术作品对于后人来说终究还是有些费解的，随着时光荏苒而去，我们已经没有可能确切地知道这些图像为什么而画，具有怎样的含义。但是，对于那些绘制于文明时代的作品就不同了，绵延不绝的习俗和古老常新的文字保证了这些艺术作品与后世之间的联系，这也就形成了我们常说的传统。

西方文明的传统从公元前3000年开始。世界上最早进入文明时代的地区是两河流域，那里保存着古老的楔形文字，以及许多精美绝伦的艺术品，可惜他们似乎不太善于把他们的才华用绘画的方式表现出来，或者，因为这一地区战乱过于频繁，脆弱的绘画作品都无法完好地留存下来。而另外的一个地区的情况则是完全两样，它的东面是茫茫大海，西、南两面都是幽幽荒漠，外来的入侵者很难打破原有的宁静，这个地方就是在尼罗河两岸建立起辉煌文明的古埃及。如果今天有机会去埃及旅游，能够亲身感受一下矗立在广阔黄沙中的金字塔，我们仍然会被它那宏伟的气势所震撼。它们就像从太阳上射下的光束，坚固、永恒，相比之下，人的身体显得多么渺小。古埃及的法老们相信，这里会是他们实现永生的居所。不光是法老，这样的信念后来也影响到一般的王公贵族，他们生前就开始为自己营建规模考究的陵墓，并且聘请最优秀的工匠来进行装饰，因此，后人也把埃及艺术称为“来世的艺术”。

这两幅大约绘制于公元前1400年的壁画残片就来自于同一座埃及

《捕禽图》
Catching Birds

陵墓壁画
埃及底比斯出土
约公元前1350年
高81 cm
英国，伦敦，大英博物馆

贵族的陵墓。《捕禽图》中位于画面中心的人物就是陵墓的主人——内巴蒙，他生前曾在古埃及的重要城市底比斯担任高官。而壁画上的情景告诉我们，即使在死后，他仍然可以继续拥有物产丰富、美丽悠闲的花园，仍然可以和妻子、儿女一起在长满莎纸草的河荡里尽情打猎。从画面上，观者丝毫感觉不到死亡所带来的哀愁色彩，因为在埃及人看来，死亡即意味着复活。也就是说，人死后，他的灵魂会离开他的躯体一段时间，经受一次到冥界的危险游历，如果这次历险能够顺利完成，那么他的灵魂将再次回到他的躯体，并且最终复活，不再死去。然而，这一次的复活不是在尘世，而是在他的陵墓里。其实，只要想到木乃伊的故事，对这种观念就不难理解了。埃及人制作木乃伊的目的，就是为了确保在灵魂安全回来之前，他的躯体能够完好无损地保存着，否则灵魂就会找不到依附，进而也就无法实现永生了。

从这个意义上讲，像这样的陵墓壁画其实很难被称为供人欣赏的艺术，因为除了死者的灵魂，它无意给任何人观看。事实上，创作它的画师们首先关心的不是画面好不好看，而是如何尽可能全面地把自然中的每一个角落都如实展现出来，因为这些作品的作用只在于能够使它的主

人在陵墓里得到更好地生存。于是，画面中的图像被按照一套经过规划的秩序组织起来，《内巴蒙花园》便是一个很直观的例子。乍看上去，这是一个从空中俯视的花园，方形的池塘中荡漾着一波清水。但仔细观看便会发现，池塘周围的树木却被画成了侧面的样子，而左边的三棵树干脆横放着。同样，池塘中的白莲、鸭子和鱼也不是从顶部向下观望所能看到的模样，它们像被剪下来贴在了画面上。埃及人如此频繁地变换视角，把从不同角度看到的東西统统组织在一幅画面上，为的是使观者能够清晰地辨别出每一件东西的完整轮廓。只有这样，画中的事物才能成为现实世界的代替品，才能成为灵魂世界里不可或缺的一部分。

埃及人始终如一地坚持自己的观察方法，无论哪一件事物，他们都会选择最具有完整特性的角度去表现。在《捕禽图》中，我们看到内巴蒙站在船上，他的头和脖子是侧面的，因为头部从侧面图中最容易看清楚，可虽然是侧面的脸，但他的眼睛却又好像是正盯着观众，这是因为正面的眼比侧面的眼看上去更完整。接下来，他的肩膀和胸膛是正面的，这样我们可以看到胳膊与躯体结合，而为了能够让大家看清胳膊的活动，内巴蒙伸出的双臂又被表现成侧面的，我们可以看到他一手握着三只刚刚捕获的禽鸟，一手握着象征地位的权杖。从腰部以下，人物的腿和脚都被画成侧面的，而且双脚还永远会朝着同一个方向。像这样一个奇特的人物造型，难免会让人觉得有些扁平而扭曲，但是，千万不要就此认为埃及人眼里的人就是这个样子的，他们只不过是在遵循一条精确的法则，以便把自己认为是最重要的东西全部囊括在一个形体之中。正如艺术史家所说，中国人画的是他们感觉到的东西，希腊人画的是他们眼睛看到的東西，而埃及人画的是他们头脑里知道的东西。