

总主编◎张颢瀚 副总主编◎汪兴国

人文社会科学通识文丛

关于世界名画

的100个故事

100 Stories of Paintings

李予心◎编著

跟艺术史上赫赫有名的大师的
第一次“亲密接触”。

从这本书开始，学习走进名画的美丽世界！

让您一次欣赏100幅名画 并且深入认识背后的故事

 南京大学出版社

总主编◎张颢瀚 副总主编◎汪兴国

人文社会科学通识文丛

关于**世界名画**
的100个故事

100 Stories of
Paintings

李予心◎编著

 南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

关于世界名画的 100 个故事 / 李予心编著. — 南京:
南京大学出版社, 2012. 5

(人文社会科学通识文丛)

ISBN 978 - 7 - 305 - 09722 - 5

I. ①关… II. ①李… III. ①绘画—鉴赏—世界—青年读物②绘画—鉴赏—世界—少年读物 IV.

①J205.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 043609 号

本书经上海青山文化传播有限公司授权独家出版中文简体字版

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健
丛 书 名 人文社会科学通识文丛
总 主 编 张颢瀚
副总主编 汪兴国
书 名 关于世界名画的 100 个故事
作 者 李予心
责任编辑 还星 编辑热线 025-83686452
照 排 南京南琳图文制作有限公司
印 刷 南京大众新科技印刷有限公司
开 本 787×960 1/16 印张 12.25 字数 267 千
版 次 2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-09722-5
定 价 26.00 元
发行热线 025-83594756
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

江苏省哲学社会科学界联合会
《人文社会科学通识文丛》编审委员会

总 主 编 张颢瀚

副总主编 汪兴国

执行主编 吴颖文

编 委 会(以姓氏笔画为序)

王月清 左 健 叶南客 汤继荣

刘宗尧 汪兴国 陈冬梅 杨金荣

杨崇祥 李祖坤 吴颖文 张建民

张颢瀚 陈玉林 陈 刚 金鑫荣

高志罡 董 雷 潘文瑜 潘时常

选题策划 吴颖文 王月清 杨金荣 陈仲丹

李 明 倪同林 王 军 刘 洁

前言

从古至今,艺术始终是贯穿人类文明历史的永恒主题。美术更是艺术橱窗中最吸引目光的所在,即使跨越几个世纪,依然生动如初。

从远古时代的“野牛”壁画,到辉煌至极的文艺复兴;从精致于分毫的宫廷艺术代表“枫丹白露”,到创造艺坛神话的印象派;从希腊神话中走出的神圣诸神,到用平凡演绎生命的市井百姓;从腰肢不盈一握的欧洲淑女,到姗姗漫步的东方佳人……世间最美好的一切都被饮誉丹青的大师付诸笔端,成就了一幅幅不朽名作。

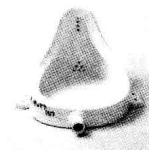
然而,平凡的我们总是习惯仰视这些高高在上的作品,在它们显赫的出身面前望而却步。为此,本书为你架起一座桥梁,让你与艺术精品“零距离”接触。更加独具匠心的是,本书以名画背后的100个小故事为主轴贯穿始末,每一个精彩纷呈的小故事都将带你走进一幅旷世佳作中,让你在欣赏画中奥妙的同时,了解艺术大师曲折的创作经历和生平点滴。让大师走下神坛,与你在追求艺术真谛的路上结伴而行。

本书呈现的100个小故事,均来自艺术史上享有盛誉的佳作,这些顶尖的绘画作品不仅令世人叹为观止,更在同时代及同画派中脱颖而出,极具代表性。为了更好地帮助读者享受艺术之旅,本书将小故事按照作品的创作时间与所属的美术流派分别呈现,既遵循纵向的时间顺序,又符合艺术领域的横向分类。随着阅读的深入,你将凝视达·芬奇笔下《蒙娜丽莎的微笑》,品味《最后的晚餐》,和拉斐尔一同畅游《雅典学院》,在马拉垂死的浴缸前哭泣;又或者,你会跟随大卫追寻自由的足迹,在莫奈的《日出》前为伟大的印象派动容,为身处愁云惨雾中的梵高叹息,感叹毕加索名作《拿着烟斗的男孩》的多舛命运……总之,本书将带你与诸位在艺术史上赫赫有名的大师“亲密接触”。其间,你不仅会为他们高深的画艺倾倒,更能了解许多名画背后不为人知的小秘密。不仅如此,

本书还融合了东西方的艺术精粹,让读者在领略西方艺术杰出成就的同时,深切品味东方艺术的悠远历史。

此外,本书的另一大特点就是其非常人性化的内容设计,几乎每一篇小故事都附有与名画相关的名人名言及小知识。透过这些精心的设计,读者可以更加客观地欣赏作品、了解画家生平,还可以对各大美术流派的产生、发展、代表作品与人物进行深入探究,进而在愉快的阅读中获悉大量相关的艺术知识,通览古今中外的艺术历史,可谓是入门艺术殿堂的通关宝典!

本书是一部实用性与艺术性相互交融的作品,也是一部趣味性与专业性完美结合的作品。100个名画故事,100种艺术人生!

目 录

第一章 来自远古的珍宝

- 沉睡万年 重见天日——《野牛图》 2
- 从烟花女子到一国之母——《皇后提奥多拉及其随从》 4
- 永远不朽的诺曼底征服——《巴约挂毯》 6

第二章 始于佛罗伦萨的觉醒——文艺复兴

- 好色修士还是爱情卫士？——《圣母圣婴和两位天使》 10
- 降临人间的维纳斯——《维纳斯的诞生》、《春》 12
- 模特儿角色的惊天逆转——《最后的晚餐》 14
- 最神秘的女人——《蒙娜丽莎的微笑》 16
- 打不败的艺术巨匠——《创世纪》 18
- 我将仇敌画入画中——《最后的审判》 20
- 艺术史上伟大的携手——《雅典学院》 22
- 致命的一吻——《西斯廷圣母》 24
- 与“她”一起沉睡——《沉睡的维纳斯》 26
- 拨动人心的双手——《祈祷的手》 28
- 画家生命中的两个女人——《神圣与世俗之爱》 30
- 一幅画惹来的麻烦——《利未家的宴会》 32

第三章 宫廷艺术典范——枫丹白露画派

- 皇宫中的狩猎者——《狩猎女神戴安娜》 36
- 爱江山更爱艺术——《法兰西斯一世肖像》 38
- 谁是后宫之主？——《沐浴的女人》 40

第四章 百花悄然绽放——17、18 世纪欧洲画坛

逃亡路上的意外收获——《圣母之死》	44
逾越岁月鸿沟的忘年之恋——《海伦娜·弗尔曼肖像》	46
“我在另一个世界等你”——《阿卡迪亚的牧羊人》	48
一场不幸造就的名画——《犹滴杀死荷罗孚尼》	50
眼见不一定为实——《夜巡》	52
画作中的镜面反射——《宫娥》	54
超级艺术“发烧友”——《腓力四世像》	56
飞出的高跟鞋——《秋千》	58
颜色之争——《蓝衣少年》	60

第五章 法兰西绘画的春天——从浪漫主义到印象主义

衣服下掩盖的秘密——《裸体的玛哈》、《着衣的玛哈》	64
王室变小丑——《卡洛斯四世一家》	66
伟大的“人民之友”——《马拉之死》	68
凭空出现的皇太后——《拿破仑加冕》	70
未完待续——《雷卡米埃夫人像》	72
革命代言人——《荷加斯兄弟的宣誓》	74
塞加之父的说明——《瓦平松的浴女》	76
矫情的画家——《梅杜萨之筏》	78
自由女神诞生记——《自由引导人民》	80
墙里开花墙外香——《干草车》	82
一切苦尽甘来——《晚祷》	84
被蒙上政治色彩的名画——《拾穗》	86
画坛斗士库尔贝——《浴女》	88
美丽怎能成为罪过？——《法庭上的芙里尼》	90
香消玉殒的模特儿——《奥菲莉亚》	92
狄更斯的冷嘲热讽——《木匠工作室》	94
画不惊人誓不休！——《奥林匹亚》	96
19 世纪的“伤风败俗”之作——《草地上的午餐》	98
画中的佳人——《阳台》	100
粗暴无礼的塞加——《舞蹈课》	102

第六章 划时代的印象派

为艺术插上科学的翅膀——《日出·印象》	106
画坛“偏执狂”——《临终的卡蜜儿》	108
要艺术也要面包——《乔治卡宾特夫人和其孩子们》	110
一幅画引发一场官司——《巴特西旧桥》	112
纪念亡父——《圣维克多山》	114
找回最初的纯净——《大溪地妇女》	116
割掉耳朵之后——《割耳后的自画像》	118
画商唐吉——《唐吉老爹》	120
填补心灵的马铃薯——《食用马铃薯的人》	122
谁都医治不好他——《嘉舍医师的画像》	124

第七章 走进近代绘画

精神不可承受之重——《伊凡雷帝杀子》	128
画笔下的沉重脚步——《伏尔加河上的纤夫》	130
佳作流落民间——《女人像》	132
一条滑落的肩带——《X夫人》	134
由“点”成“面”——《在大碗岛的星期天下午》	136
画出的恐惧——《呐喊》	138
出身贵族的残疾画家——《红磨坊舞会》	140
疾患在艺术面前折腰——《国王的悲伤》	142
他为色彩倾倒——《黄·红·蓝》	144
挚友之死——《卡萨吉玛斯的葬礼》	146
烧画取暖的“蓝色时期”——《生命》	148
颠沛流离的名作——《农夫的妻子》	150
献给结婚纪念日的礼物——《生日》	152
饿出的名画——《哈里昆的狂欢》	154
软表上的时间流逝——《时光静止》	156
大量生产的“尤物”——《玛丽莲·梦露双联画》	158

第八章 流芳千古的东方经典

才子佳人终别离——《洛神赋图》	162
皇家“擂台”招亲——《步辇图》	164

爱画成痴 着画为衣——《簪花仕女图》	166
举杯消愁愁更愁——《韩熙载夜宴图》	168
传世名画的多舛命运——《清明上河图》	170
夜雪纷飞时 明君会贤臣——《雪夜访普图》	172
大错铸图圈——《落霞孤鹜图》	174
装疯卖傻巧脱身——《匡庐图轴》	176
神游画中山水处——《江山卧游图》	178
小小游虾 大师倾情——《墨虾图》	180
奔驰骏马喻英雄——《八骏图》	182
只缘心在此山中——《庐山图》	184

第一章 来自远古的珍宝

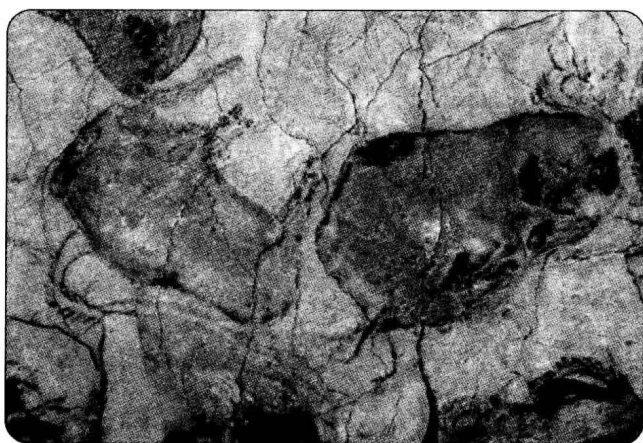

沉睡万年 重见天日

《野牛图》

“这里是当之无愧的‘史前西斯廷小教堂’!”

——评论家

阿尔塔米拉山洞壁画《野牛图》

人类的艺术创造可以追溯到远古的旧石器时代,当这些沉睡万年的艺术奇迹有朝一日重见天日,势必会给身为现代人的我们带来巨大的震撼。阿尔塔米拉山洞壁画《野牛图》的发现就颇具戏剧性。

1897年的夏天,西班牙考古学者桑图拉发现了位于北部塔布里奇地区的阿尔塔米拉洞窟,于是决定进入其中一探究竟。探险时,他带着四岁的小女儿玛利亚。正当他专注于发掘古物时,无事可做的玛利亚往石洞深处钻去,笑着东张西望,对石洞充满好奇。渐渐地,玛利亚离父亲越来越远,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。

忽然,可爱的玛利亚停住了笑声,呆呆地看着面前岩壁上画着的巨大的牛像,忍不住惊呼道:“爸爸你看,牛!”玛利亚的叫声落罢,桑图拉急忙赶到女儿身边,顺着她手指的方向望去——一头沉睡了万年的大牛出现眼前。桑图拉还发现洞顶和壁面上画满了其他的动物,仔细辨认后,有野牛、野马、野鹿等动物。它们颜色各

异：红色、黑色、黄色、深红色等相映成趣。抬起头注视洞顶，桑图拉不禁惊叹，在那里画着一幅长达 15 米的群兽图，细细数来有二十多头，动物的身长从 1 米到 2 米多不等。他推测，这些壁画距今大约万年以上，创作它们的远古先民应该是先在洞壁上刻出简单而准确的轮廓，然后涂上色彩；原始画家善于利用洞壁的凹凸，成就了生动有力的线条以及控制得很好的光影，创作出了极富立体感的形象。

此外，洞窟中除了一些非常写实的动物作品，还有许多抽象的图形。在壁画中，大群的动物形象旁边有许多划道和图形符号，这是用浓重的红色画出来的。这种抽象的符号和图形同样存在于欧洲所有的旧石器时代的洞窟壁画中，原始人制作此类形象并非纯娱乐性或以欣赏为目的，这也是一种狩猎生存所需的巫术活动，体现的是他们企图征服野兽的简单愿望。

小玛利亚的一声惊呼，唤醒了人们对于尘封万年的岩洞中雄伟壁画的认识，也将人们带入了别有洞天的远古艺术世界。在这里，原始艺术家敏锐的观察力以及有活力的艺术表现手法，都一一得以体现。

桑图拉认为这些壁画创作于 10 000~30 000 年前的旧石器时代，他也是做此结论的第一人。可是令人遗憾的是，有人认为这些壁画过于完美，不可能是原始人的作品，他们甚至怀疑是桑图拉精心策划并雇人伪造了一切，目的就是将自己塑造成发现远古艺术品的名人。面对这些异议，桑图拉万分无奈。直到后来的若干年里，又有一些此类的岩洞壁画被发现，他才洗去这清白之冤，得到人们的承认。

小知识

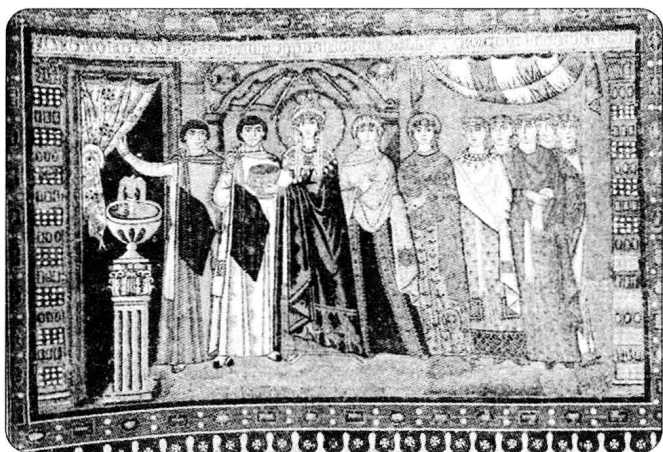
阿尔塔米拉洞窟，位于西班牙北部桑坦德市西，因有优美的史前绘画和雕刻而闻名。人们在洞前发现奥瑞纳文化、梭鲁特文化晚期以及马格德林文化初期或中期的许多古代遗迹，包括雕刻的动物肩胛骨等。大多数壁画都在巨大的侧洞内。由于这些绘画艺术高超，保存完好，曾一度引起专家们的怀疑，经证实后被人们称为“史前西斯廷小教堂”。1985 年，该洞窟被列入世界遗产名录。

从烟花女子到一国之母

《皇后提奥多拉及其随从》

“比任何男人都出众。”

——约安内斯·劳伦提乌斯·刘度斯(同时代官员)

《皇后提奥多拉及其随从》拜占庭彩石镶嵌画

古往今来，世间一直流传着“红颜祸水”的传说，在历史上，许多朝代的兴盛和衰败都与一些美丽女子的命运息息相关。她们相貌倾城、智慧超群，她们是权力和地位的追随者，她们是一个特殊的群体。在拜占庭彩石镶嵌画《皇后提奥多拉及其随从》中，提奥多拉皇后就是众多“红颜”中一位颇具代表性的人物。她的一生极富传奇色彩，出身娼妓的她是如何从一位烟花女子蜕变为叱咤政坛的“铁娘子”的呢？

提奥多拉出生于拜占庭帝国首都君士坦丁堡的一个具有塞浦路斯血统的希腊家庭，处于拜占庭社会底层，父亲阿卡修斯是塞浦路斯本地人，在帝国君士坦丁堡竞技场内任驯熊师，母亲是舞女兼女演员。提奥多拉从小在马戏团中长大，身处的环境鱼龙混杂。

在拜占庭时期，妇女通常拥有很高的地位，很少有法律和风俗让妇女感到拘束，甚至有不少妇女还在政治领域里有着巨大的影响力。提奥多拉就是这种风俗影响下的受益者。她在拜占庭社会浮沉之际，利用了任何可以抓住的机会。她当过演员与妓女，甚至一度以其猥亵的哑剧风靡了整个君士坦丁堡。她被嫖客们仰

慕，成为一个专门与帝国高级官员往来的交际花，其间屡次堕胎，还曾短暂地成为潘塔波利斯总督赫赛伯鲁斯的情妇，并且为他生了一个儿子，这也是她唯一的儿子。接着，她又成了叙利亚城某人的情妇，不幸被遗弃之后，就隐居在亚历山大港。时隔不久，提奥多拉改头换面，以一个诚实的贫妇身份重生，靠纺织羊毛来维持生活。

当时，帝国禁军统帅查士丁尼爱上了她，于523年与她在君士坦丁堡结婚。527年，查士丁尼登上皇位，成为查士丁尼一世，同时立提奥多拉为皇后和帝国的共治者。起初有人曾称这个皇后为“娼妓提奥多拉”，但是后来她却以自己的实力征服了几乎所有的人，证明了自己是一个合格的皇后。提奥多拉坚强、富有领导能力且好战，在统治过程中充分显示出了自己的政治才干。尤其是在532年反叛中镇定自若的表现，足以让任何人为之侧目。

532年1月14日，“尼卡暴动”爆发，示威群众包围了皇宫。在这千钧一发之际，查士丁尼竟然选择逃避。他命令把所有的财宝都运至码头的一艘船上，准备逃离首都。提奥多拉见状火冒三丈，她难以理解丈夫的决定，于是毅然地说出了一段被载入史册的话：“就算只有在逃跑中才能寻求安全，没有其他办法，我也不选择逃跑的道路。头戴皇冠的人不应该在失败时苟且偷生，我不再被尊为皇后的那一天将永远不会到来的。如果您想逃，陛下，那就祝您走运。您有钱，您的船只已经准备停当，大海正张开怀抱。至于我，我要留下来，我欣赏那句古老的格言：紫袍是最美丽的裹尸布。”说罢，查士丁尼一世立刻打消了逃跑的念头，在提奥多拉正确的建议和忠告下，震撼帝国的暴动被镇压，也拯救了查士丁尼的帝国。

除此之外，她还鼓动查士丁尼修改法律，允许妇女堕胎，允许已婚妇女有社交的权利，提高对妇女的保护，广泛听取各界女性的声音，为她们争取获得和男性同样的法定权利，促成真正的男女平等，获得了女性的尊敬和爱戴。她是最早承认妇女权利的统治者之一，是女权运动的领袖。

548年，提奥多拉死于一种不知名的癌症，并且被埋葬在圣使徒大教堂。这幅著名的拜占庭彩石镶嵌画就是她逝世前一年完成的。透过这幅壁画，世人仿佛又阅尽了这位美丽女子的传奇一生。

小知识

提奥多拉(500~548)，拜占庭帝国查士丁尼王朝皇帝查士丁尼一世大帝的妻子和皇后。和其丈夫查士丁尼大帝一样，她也被东正教会封为圣人，纪念日为11月14日。拜占庭帝国位于欧洲东部，领土曾包括亚洲西部和非洲北部，是古代和中世纪欧洲历史最悠久的君主制国家。

永远不朽的诺曼底征服

《巴约挂毯》

“它是欧洲的‘清明上河图’”。

——评论家

如今，当你来到法国小城巴约的圣母院，会看到在两边的墙壁上有两幅很长的“壁画”。其实它们并不是壁画，而是举世闻名的著名艺术珍品“巴约挂毯”，它真实地记录着 1066 年英国历史上一场著名的战役——“黑斯廷斯战役”，也就是不朽的“诺曼底征服”。

简单说来，“黑斯廷斯战役”是 1066 年，由诺曼底公爵威廉率领一支住在法国诺曼底的诺曼人军队为了夺回他们认为本应属于自己的王位，在黑斯廷斯打败英王哈罗德二世，入主伦敦建立英国历史上的诺曼王朝的战役。这次战役也结下了英、法两国千年不断、难解难分的恩怨。

诺曼底是诺曼人在法国北方诺曼底半岛上建立的一个公国，当时的大公是威廉。英国国王爱德华正是威廉的表兄，因此他对英国王位的觊觎由来已久。1051 年，威廉在访问伦敦时就与爱德华讨论过王位继承问题。由于爱德华无子，威廉提议由自己继位。爱德华考虑后，并没有提出异议。1066 年，爱德华去世，临终前却让他的另一个表弟哈罗德继承了王位。不久，哈罗德在威斯敏斯特教堂加冕称王。这对威廉来说是一次沉重的打击，他认为自己更有资格继承皇位，而且当时出访伦敦时，哈罗德也曾许诺日后奉自己为王，如今却遭其背叛。于是，他决定用武力夺取王位，征服英国，建立自己的王国。

为创造有利的形势，威廉派使节四处游说，控告哈罗德是一个背信弃义的篡位者。很快，当时的罗马教皇亚历山大二世支持威廉的行为，并赐予他一面“圣旗”。罗马帝国皇帝亨利四世及丹麦国王也表示愿意帮助威廉夺回王位。威廉出征前为自己打造“正义”的外衣后，于十月率军队出征。这是一支拥有 400 艘船只的舰队，连水手和运输队在内一共约 8 000 人，一路上他们没有受到抵抗，顺利地渡过多佛尔海峡登陆了。当时，哈罗德刚在伦敦以北的约克打败了另一个争位者，听说威廉入侵，火速赶回伦敦，哈罗德亲率 5 000 名士兵南下迎击。

10 月 13 日夜，哈罗德到达黑斯廷斯附近的一处高地宿营，此时，威廉的远征军也已赶到黑斯廷斯，双方在此遭遇。由于哈罗德匆匆南下，部分部队还未来得及赶到。威廉趁哈罗德立足未稳，先发起进攻，这场著名的“黑斯廷斯战役”，同时也是伟大的“诺曼底征服”中决定性的一战就这样开始了。哈罗德的军队在一块高地上以盾牌组成防线；威廉的军队弓箭在前，步兵居中，骑兵在后，打得十分吃力。在混乱之中，威廉坠马，但他马上恢复镇静，跃上另一匹马，大声高呼：“请大家都看着我，我还活着！上帝会保佑我们胜利！”激战中，威廉命左翼诈败后退，欲将敌人引开坚固有利的阵地。诺曼人向后退到谷底，再上山。哈罗德没有识破这一计谋，立刻追杀上去，最终落入圈套，遭到诺曼人居高临下的痛击。威廉抓住这一战机发动最后反攻。哈罗德中箭身亡，英军阵脚大乱，全线崩溃。“黑斯廷斯”战役以威廉的彻底胜利而告终。此后，威廉乘胜追击，率军长驱直入，横扫英国。

1066 年圣诞节，威廉在威斯敏斯特教堂加冕为英国国王，开创了英国历史上的诺曼底王朝，被后人们奉为“征服者威廉”。

后来，威廉同父异母的兄弟奥多为了标榜威廉的功绩，也为了给自己新建成的巴约教堂献礼，特意命诺曼底的织毯女工们做了这件当时世界上最长的挂毯。他将挂毯呈现在教堂里，用来纪念伟大不朽的“诺曼底征服”。

小知识

巴约挂毯(547)，有 70 米长，0.5 米宽，现存 62 米。共含 623 个人物、55 只狗、202 匹战马、49 棵树、41 艘船、约 2 000 个拉丁文字、超过 500 只鸟和龙等不知名生物。此文物饱受英、法历史征战之苦，多次辗转英、法两国：最近两次是拿破仑从巴约把它拿到法国大教堂，二战后英国从德国将其拿回。