

中小學生書架

ZHONG XIAO XUE SHENG SHU JIA

中小學生美學入門系列

西方名畫欣賞

XIFANGMINGHUAXINSHANG

叢書主編 顏海強 本冊主編 顏海強 于薇

NLIC 2970760183

長 春 出 版 社

全國百佳圖書出版單位

中小学生美学入门系列

西方名画欣赏

Xifangminghua.xinshang

丛书主编 颜海强

本册主编 颜海强 于薇

本册编写者 徐斌 颜海强 于薇 徐牧心

审定 颜邦逸

NLIC 2970760183

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

西方名画欣赏/颜海强主编. —长春:长春出版社,2011.4
(中小学生学习入门系列)
ISBN 978-7-5445-1575-7

I.①西… II.①颜… III.①油画-鉴赏-西方国家-青少年读物 IV.①J213.051-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第240600号

西方名画欣赏

主 编:颜海强

责任编辑:郭鼎民 谢冰玉

封面设计:刘喜岩

出版发行:长春出版社

发行部电话:0431-88561180

总编室电话:0431-88563443

邮购零售电话:0431-88561177

地 址:吉林省长春市建设街1377号

邮 编:130061

网 址:www.cccbs.net

制 版:馨元工作室

印 刷:长春第二新华印刷有限责任公司

经 销:新华书店

开 本:787毫米×970毫米 1/16

字 数:112千字

印 张:10.75

版 次:2011年4月第1版

印 次:2011年4月第1次印刷

定 价:24.80元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题,请与印厂联系调换 印厂电话:0431-87923413

文艺复兴时期名画

- 002 亲吻的背后
——《犹大之吻》欣赏
- 004 爱与美带来春的觉醒
——《春》欣赏
- 007 美来到人间
——《维纳斯的诞生》欣赏
- 009 让性格特征替人物“说话”
——《最后的晚餐》欣赏
- 012 永恒的微笑
——《蒙娜丽莎》欣赏
- 016 把“神”拉到凡间
——《岩间圣母》欣赏
- 019 人体密码的形象展示
——《维特鲁威人》欣赏
- 022 雄健的男性之美
——《创世纪》欣赏
- 025 裸露的勇气
——《最后的审判》欣赏
- 028 母爱的美丽
——《椅中圣母》欣赏
- 031 圣母像中的绝品
——《西斯廷圣母》欣赏
- 033 古希腊精神的殿堂
——《雅典学院》欣赏
- 038 最后的杰作
——《耶稣的复活》欣赏
- 040 享受人生的美妙乐章
——《田园合奏》欣赏
- 042 风景画中的杰作
——《暴风雨》欣赏
- 045 爱情的象征意义
——《天上的爱与人间的爱》欣赏
- 048 爱情与欢乐生活的赞歌
——《酒神巴库斯和阿里阿德涅》欣赏
- 051 赞颂奇迹的奇画
——《圣马可的奇迹》欣赏
- 054 德国宗教改革的艺术纪念碑
——《四使徒》欣赏

十七世纪名画

- 058 光影语言的最早探索
——《基督的下葬》欣赏

contents 目 录

- 061 来自现实生活的宗教画
——《圣母之死》欣赏
- 063 祭坛画的力作
——《上十字架》和《下十字架》欣赏
- 066 “暴力”场面中的力量展示
——《劫夺留西帕斯的女儿》欣赏
- 069 揭示表象之下的虚弱
——《查理一世行猎图》欣赏
- 072 莫测高深的佳作
——《阿卡迪亚的牧人》欣赏
- 074 艺术与现实的碰撞
——《夜巡》欣赏
- 077 深刻开掘人物的内心世界
——《教皇英诺森十世》欣赏
- 087 为理想而献身的英雄
——《苏格拉底之死》欣赏
- 090 不朽的历史画卷
——《拿破仑一世及皇后加冕典礼》欣赏
- 092 英雄气概的艺术再现
——《跨越阿尔卑斯山圣伯纳德隘口的拿破仑》欣赏
- 095 震撼人心的悲剧力量
——《梅杜萨之筏》欣赏
- 098 为自由、平等、博爱而战
——《自由引导人民》欣赏
- 100 绘画的“屠杀”
——《希阿岛的屠杀》欣赏
- 104 在那蓝天白云的地方
——《干草车》欣赏
- 107 闪烁在漩涡中的光与影
——《暴风雨——汽船驶离港口》欣赏
- 110 美的追求的结晶
——《泉》欣赏
- 112 真实是艺术的生命
——《拾穗者》欣赏
- 十八、十九世纪名画**
- 082 对禁欲主义的挑战
——《裸体的玛哈》欣赏
- 084 满眼锦绣成垃圾
——《国王查理四世全家像》欣赏

114 向产业工人致敬

——《轧钢厂》欣赏

117 “我的作品的主角就是光和色”

——《草地上的午餐》欣赏

119 抓住转瞬即逝的视觉感受

——《日出·印象》欣赏

122 让色彩成为绘画的全部

——《大浴女》欣赏

125 透过印象的写实

——《舞台上的芭蕾排练》欣赏

128 颤动闪烁中的迷离

——《红磨坊的舞会》欣赏

130 一头扎进生活的最深处

——《伏尔加河上的纤夫》欣赏

134 杀子惨剧的血腥意味

——《伊凡雷帝和他的儿子》欣赏

137 永不改变的信念和追求

——《向日葵》欣赏

139 忧郁的直觉与幻觉

——《星夜》欣赏

141 回归自然的新视觉

——《我们从何处来？我们是谁？

我们向何处去？》欣赏

近现代名画

146 面对宇宙的恐惧

——《呐喊》欣赏

149 生命的节奏

——《舞蹈》欣赏

151 用原始艺术摧毁古典美

——《亚威农少女》欣赏

154 警示战争灾难的文化符号

——《格尔尼卡》欣赏

156 色彩与音乐是入门的钥匙

——《即兴》欣赏

159 激进的艺术“杰作”

——《下楼梯的裸女》欣赏

163 幻觉的形象记录

——《记忆的永恒》欣赏

166 恐怖和血腥的象征

——《内战的预兆》欣赏

文艺复兴时期 名画

Wengfuxingshiqiminghua

亲吻的背后

——《犹大之吻》欣赏

《犹大之吻》这幅画取材于《圣经》。据《圣经》记载,耶稣的十二门徒之一犹大暗中勾结敌人,以30块银币的价格出卖了自己的灵魂。在逾越节的晚餐上,犹大怀疑自己的罪行已经暴露,便提前溜走,随即带着一队士兵,还有祭司长和法利赛人的差役,手里举着灯笼、火把、兵器,前来捉拿耶稣。犹大走在这些人的最前边。他径直奔到耶稣跟前,要与他亲吻。这是事先定好的认人暗号,耶稣的身份暴露了,于是被捕了。

在乔托之前,有许多宗教画家都用绘画的方式表现了这个场景,但这些画大多摆脱不了中世纪僵硬呆板的构图形式,白白糟蹋了这个富有戏剧性的场面。乔托在处理这个题材时,首先注意表现人物的心理感受。占据画面中心位置的耶稣双目紧盯着犹大,眼中仿佛喷出了怒火,他早就认出了这个叛徒,

画家简介:

乔托·迪·邦多纳(1266~1336),意大利文艺复兴时期杰出的雕塑家、画家和建筑师,被誉为“欧洲绘画之父”、意大利现实主义绘画的拓荒者。

名画由来:

关于乔托的生平,留下的资料极少。相传他是意大利文艺复兴时期的第一位画家契马布埃的学生。从1305年到1308年,乔托为巴多瓦阿累那教堂创作了一组壁画,在教堂的左、中、右三面墙上一共绘有38幅画,其内容都是描绘圣母及基督的生平事迹。这些壁画被誉为“14世纪意大利艺术的重要纪念碑”,其中最著名的有四幅,分别是《金门之会》、《逃亡埃及》、《犹大之吻》和《哀悼基督》,后两幅是乔托最有代表性的杰作。

《犹大之吻》，作于1305年左右，200×185厘米见方，油画、湿壁画，现藏于意大利北部城市帕多瓦的斯克罗威尼礼拜堂内。

但他没有发作，因为他是道德完善的圣人。犹大则显得十分紧张，目光游移不定，不敢与耶稣对视，因为他是个心中有鬼的小人。对于其他处于次要位置的人物，画家也没有一笔带过，而是画出了他们各自不同的神态和动作，使整个画面弥漫着一片不安和骚动的气氛。全画采用重色调，上部主调是深蓝色，下部主调是褐色，造成了一种压抑之下的

激愤感，有力地渲染了紧张激荡的氛围。

这幅画的层次感也令人称道。画面上的十几个人物分成两个阵营，有主有次，人物与自然环境的关系安排得更加接近真实，扩大了画面的远近空间。当然，毕竟当时还是14世纪，在形象的个性化表现方面，画家还远未做到尽善尽美，而这正是需要后代画家加以突破的地方。

《春》又被称为《维纳斯的盛世》，作于1478年，高203厘米，宽314厘米，为画板蛋清画，现藏于意大利佛罗伦萨乌菲齐博物馆。

爱与美带来春的觉醒

——《春》欣赏

佛罗伦萨能够成为欧洲文艺复兴的中心，能够出现波提切利这样的画家，他能够画出《春》这样的不朽名作，都与美第奇家族有关。酷爱艺术的美第奇家族统治了佛罗伦萨300多年，在它

的保护和资助下，使得佛罗伦萨聚集了众多卓越的艺术人才，他们创造出大量的建筑、雕塑和绘画作品。波提切利和他的创作就是在这个背景下进行的。

在绘画史上，描绘春天的作品比比

画家简介：

桑德罗·波提切利(1445~1510),原名亚里山德罗·菲力佩皮,“波提切利”是他的绰号、艺名,意为“小桶”。15世纪末佛

罗伦萨的著名画家,意大利肖像画的前驱者,文艺复兴早期佛罗伦萨画派的最后一位画家。

名画由来：

1477年,号称“豪华王子”的佛罗伦萨的统治者洛伦佐·美第奇新购置了一套别墅,作为美第奇家族的宫廷画家,波提切利着手为它绘制装饰画,《春》这幅作品就是这样来的。它取材于美第奇宫廷御用诗人波利齐阿诺的诗歌。波利齐阿诺在诗中写道:维纳斯漫步在月光下,如皇后般庄严,如春风般和煦,她走过的路上,万物萌发,鲜花盛开。波提切利笔下的维纳斯不仅是美丽的象征,还是一切生命之源的化身。

皆是,然而还没有哪一幅作品能与波提切利的这幅《春》相媲美。画家取材神话,以天后赫拉的金苹果园为背景,尽善尽美地表

现出了春天的美和典雅。在这幅画中,作为主角的维纳斯所处位置比其他人物稍后一点,但她位于两组人物的中间,又稍高一点,暗示出她的尊崇。她怀有身孕,左手提着衣裙,右手稍微举起,她正在监督春的进程。在她的头顶上飞翔着被蒙住双眼的小爱神丘比特,他手执爱情之箭,正朝着左边的美惠女神准备射出金箭。谁要是中了他的金箭,便会产生如痴如狂的爱情。在维纳斯身后,画家利用树枝与背景天空有意留出了一个拱形,深色的背景树林,恰好和她的周围豁然开朗。在中世纪的宗教绘画中,一般只有圣母玛利亚才被安排在拱形之下。波提切利借用这种形式,意在突出维纳斯的主角地位。

画面的右上方是风神,他虽然贵为神仙,却毫无贵族风度,忘情地追赶着春神克罗丽丝,春神最终没有逃过风神的追求,口中溢出了鲜艳的花朵,纷纷飘落。接着,春天把她变成了盛装的花神,大自然经春风一吹,转眼间便是鲜花盛开,生机盎然。

画面的左边是三位半裸体的美惠女神,她们在森林边、阳光里,手拉手地翩翩起舞。这三位美神十分相像,但仔细看去又有细微的差异。

在画面上从左至右,第一位美神头发松散地披着,胸前别着一根别致的胸针,整个姿态显示出她内心的喜悦,她就是“欢悦”的化身;第二位美神衣着朴素,表情严肃,无疑她就是“纯洁”的化身;在“纯洁”和“欢悦”的对比下,第三位美神衣着较为华美,头发的颜色最为浅淡,颈环项链,她应是“华美”的化身。她们表现出了爱的觉醒与美的追求。

画面的右下方还有一位占有显著地位的男子形象,他就是主神宙斯的特使墨丘利。他有一双飞毛腿,手执伏着双蛇的和平之杖,他用手指一指,就可以驱散冬天的阴霾,即刻间大地回春,百花齐放,万木争荣。

波提切利在这幅画的构图上,将画面上一共九个人物从左至右一字横列排开,没有重叠和穿插,而是根据他们

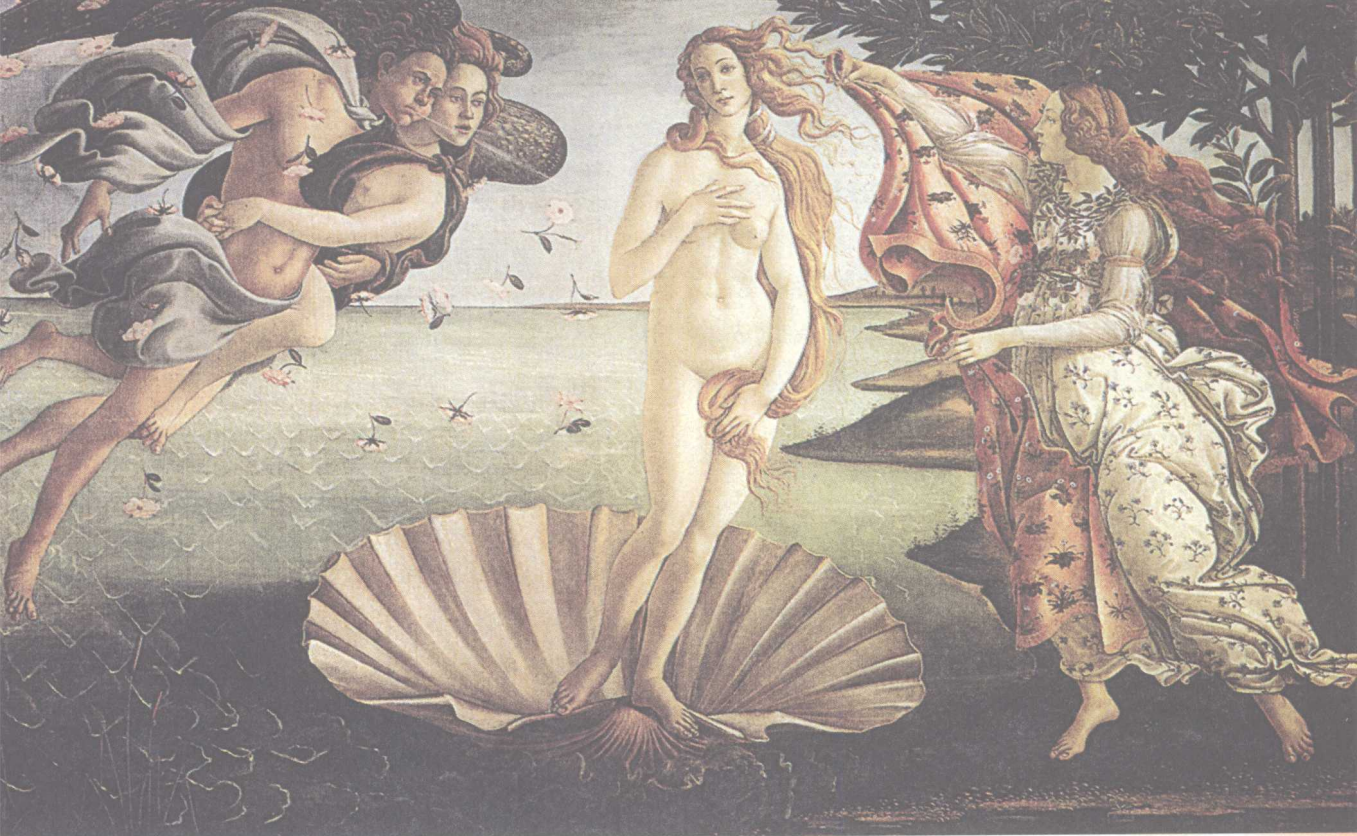
在画中的不同作用,为他们各自安排了适当的位置。波提切利运用近乎完美的线条勾勒出了女神们的优雅安详、温柔高贵。画中所有的女性人物都是体态轻盈,动作舒展,脸孔具有古典美。以波提切利笔下的维纳斯为例,她穿得很少,显得那样飘逸透明,这在过去的绘画作品中是从未出现过的。此外,这幅画的很多细节都令人称道,据说画面上有50多种不同的花草都清晰可辨。

从绘画技法来讲,这幅画没有采用当时已经流行开来的油画技法,而是采用传统的蛋清画法。由于蛋清干后会使颜色形成坚硬的一层,是一种透明的颜色,因此这幅画可以使人们感受到那种接近于水彩画的纯净而透明的效果,使得画面的装饰效果变得更加强烈。

知识链接

佛罗伦萨画派

佛罗伦萨画派是意大利文艺复兴时代形成的美术流派,13世纪末已经形成,乔托、波提切利等人都是它的早期代表画家。它的盛期代表画家有达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。佛罗伦萨画派的出现确立了一种新型的世俗文化,展现出了新的人文主义面貌。15世纪中叶以后,佛罗伦萨画派已呈衰退之势,取而代之的是以罗马为中心的罗马画派。16世纪末,由于佛罗伦萨政治上失去独立,经济衰落,以及画家们盲目崇拜前辈,逐渐走向了风格主义。

《维纳斯的诞生》，作于1485年，长275.5厘米，高172.5厘米，为画板蛋清画，现藏于意大利佛罗伦萨乌斐齐美术馆。

美来到人间

——《维纳斯的诞生》欣赏

维纳斯就是古希腊神话中的阿佛罗狄忒，传说中是爱与美的女神。根据希腊神话的描述，维纳斯是从海中的泡沫中诞生的。那是在世界之初，统管大地的该亚女神与统管天堂的乌拉诺斯结合，生下了一批巨人。后来夫妻反目，该亚盛怒之下，命令她的小儿子克洛诺斯

用镰刀割伤其父。乌拉诺斯身上的肉落入大海，激起泡沫，维纳斯就这样诞生了。

波提切利在处理这个神话题材时，有意避开了喧闹和夸张的描写，把美神的诞生处安排在一个极其幽静的地方，背景是波澜不惊的大海，维纳斯刚刚跃出水面，赤裸着身子踩在一只荷叶般的

贝壳上。她的身材修长而健美,体态苗条而丰满,一头蓬松浓密的长发遮掩着光滑柔润的肢体。风神吹着和煦的微风,缓缓地把她送到了岸边,春神急忙迎来,要为她披上用天空的星星织成的锦衣,粉红、白色的玫瑰花在她身边飘落,这一切都似乎在向世界宣布:美来到了人间!

在波提切利生活的时代,人们从绘画作品上根本看不到如此娇柔而精致的女性人体,更何况这位女神纯然裸体,只有金色的长发微微遮挡着她洁白的躯体。在基督教的严格控制下,赤裸的人体被视为一种亵渎和诱惑,画家必须用衣物或饰物将人物的身体尽量遮挡起来。到了文艺复兴时期,随着古代的人体雕像从各地被采集发掘出来,在有知识有教养的阶层当中,它们成为艺术的典范,意大利的艺术家们才尝试着用裸体形式来表现神话题材中的人物。在这方面,波提切利无疑是具有探索勇气的先行者。

不过,波提切利笔下的维纳斯并非那么十全十美,除精神不振之外,头发用线也不够自然,好像是一绺绺有弹性的物体,手足的比例似也不大协调。难道说波提切利画不出一个完美的形象来吗?从表现技法上说,波提切利完全可以把人物画得更美,比如维纳斯的脸

名画由来:

洛伦佐·美第奇有一个远房兄弟叫洛伦奇诺·德·美第奇,他是一位热情的艺术赞助者与保护人。他的周围有一个稳定的文化圈,其中包括波提切利和宫廷御用诗人波利齐阿诺,他们经常聚在一起谈诗论画。有一次,波利齐阿诺写了一首长诗,描写了维纳斯女神从爱琴海中诞生的场景:风神把她送到岸边,春神从右边迎上来,为她披上用繁星织成的锦衣。据说波提切利就是根据这首诗,为洛伦奇诺创作了一幅精美绝伦的巨作,它就是《维纳斯的诞生》。

就画得极美,一如乐谱线条般生动,和古希腊雕像中那类扁、圆、呆板的脸部完全不同。很显然,画家没有这样做不是做不到,而是有意为之。按照古希腊神话的描写,维纳斯一生下来本来是完美无缺的。但是在波提切利生活的时代,新柏拉图主义的哲学思潮在佛罗伦萨很流行,波提切利对此很热衷。新柏拉图主义认为,美不可能逐步完善或从非美中产生,美只能是自我完成。波提切利也许是在用维纳斯的形象来解释这种美学观念,启迪人们对美进行沉思

冥想,使人的精神世界得到净化,使人的灵魂得到升华。

波提切利笔下的维纳斯,虽然受到了古希腊雕刻的影响,但画上的形象却不像古典雕像那样强调健美,她精神隐含一种忧郁,对欢迎者和来到的世界缺乏热情,表情有些木然,眼神中略带困惑。这种略显悲愁的情调,贯穿了画家的绝大多数作品,它反映出当时贵族文

化的通病。从另一个角度来看,它又在一定程度上反映了艺术家对现实生活的惊惶与不安的敏感。事实恰恰是这样,1492年,佛罗伦萨就发生了政治巨变,美第奇家族遭到放逐,波提切利也受到牵连。他的晚年生活贫困潦倒,体弱多病,只能靠救济度日,在这种心境中创造出来的艺术形象,也就免不了染上了忧郁哀伤的色彩了。

让性格特征 替人物“说话”

——《最后的晚餐》欣赏

《最后的晚餐》画面宏大,结构严整均衡而富于变化,无论从构思的完美、情节的紧凑和人物形象的典型塑造以及表现手法的纯熟上,都堪称达·芬奇绘画艺术的代表作品。

这幅壁画取材自《圣经·马太福音》:在庆祝犹太教逾越节的前夜,耶稣和他的十二位门徒一起坐在餐桌旁。这个时候,叛徒犹大已经向官府告了密,罗马士兵即将前来逮捕耶稣,所以说这是耶稣和他的门徒们共进的最后一餐。

作为圣经《新约全书》中记载的最重要的事件之一,在达·芬奇以前,许多

宗教画家都描绘过这个题材,但他们无一例外地都把犹大和众门徒分隔开来,让他单独坐在餐桌对面,处在被审判的位置上。这些画家对人物的性格特征无从把握,只得在形式上做文章。而在《最后的晚餐》的画面上,犹大和耶稣的门徒们混坐在一起,但人们只要稍加留意,就不难把他找出来。

达·芬奇能够做到这一点,就在于他对人物的形象和心理作过深入的观察和研究,能从人物的动作、姿态、表情中洞察人物微妙的心理活动并用画笔表现出来。正因为如此,达·芬奇所创作

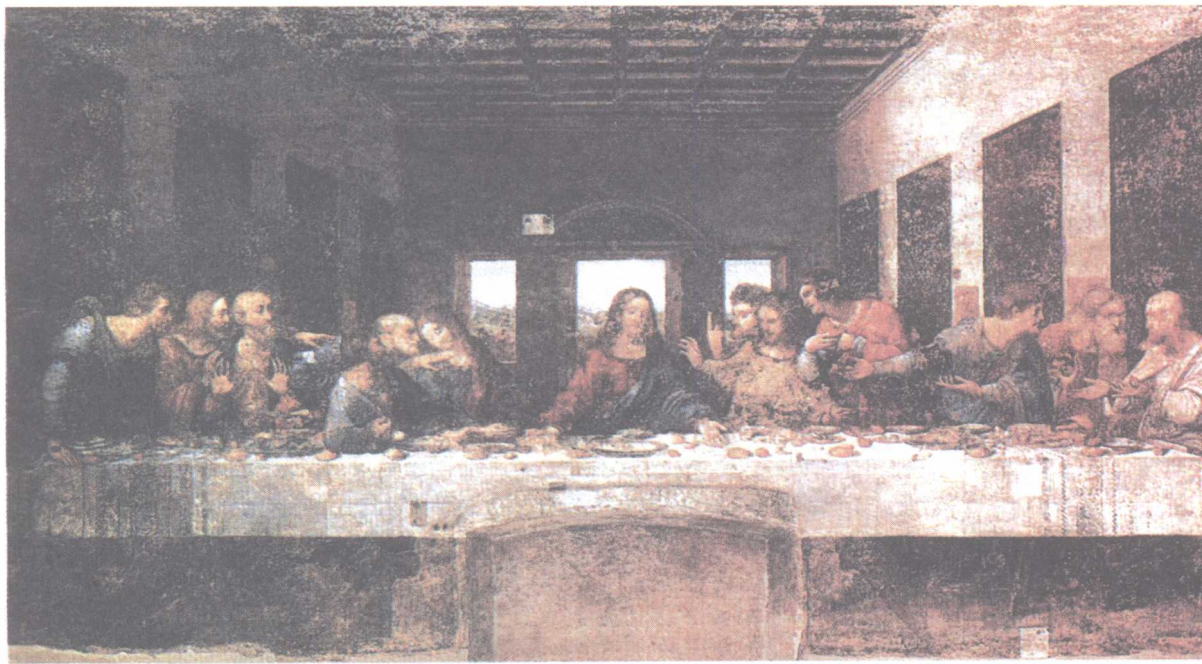
的这幅《最后的晚餐》才能够在同类题材的绘画作品中脱颖而出,成为世界美术宝库中完美的典范之作。

在这幅壁画的人物布局上,达·芬奇以卓越的才思,一反传统的处理方式,将图中人物列为一排,以耶稣为中心,十二门徒分为四组,对称分列两侧,形成了一个穿插变化而又相互统一的整体。耶稣坐在餐桌的中央,即席说了一句话:“你们中间有一个人出卖了我。”话音刚落,立刻引起一阵骚动,门徒们有的向老师表白自己的忠诚,有的

气愤地要求进行追查,有的向长者询问,整个场面陷于不安之中。由于各位门徒的年龄、性格和身份都不同,他们在这个时刻所表现出来的惊讶、疑虑、激动、愤怒也各不相同,而这些不同都被达·芬奇惟妙惟肖地表现了出来。所谓“多样统一”的美学原则,在达·芬奇的这幅画上得到了空前有效的体现。

当然,在这个特定时刻,最值得注意的还是坐在耶稣右边的犹大,面色阴暗的他仿佛遭了电击一般,身体退缩而后仰,似乎想从耶稣身边退逃。然而,他

《最后的晚餐》,高4.6米,宽8.8米,面积44平方米,画在意大利米兰圣玛利亚感恩教堂旁边修道院餐厅的墙壁上。达·芬奇于1496年开始动笔,1498年才完成。

的肘部还搁在餐桌上,手里抓着一个钱袋。由这个钱袋,人们很容易想到他就是那个为耶稣和其他门徒保管钱财的犹大,而此刻那个钱袋里装的却是出卖耶稣得来的30块银币的赏钱。

相传达·芬奇创作《最后的晚餐》时,曾经被犹大的形象难住了。耶稣及其门徒在现实生活中都容易找到相似的模特儿,可是见利忘义的小人嘴脸却很难发现,在为难中只好停笔思考。当时修道院是按时间给达·芬奇付酬的,也就是说,他一笔不画也得给报酬。修道院院长十分恼火,打算扣达·芬奇的工资,就派总管去通知达·芬奇。达·芬

奇说了停笔的原因,同时表示可以很快完成犹大的形象,如果实在找不到犹大的模特儿,就把院长画成犹大。这幅画完工后,米兰公爵前来参观,他一眼就看出画面上的犹大就是修道院的院长,不禁笑了起来,说:“我也收到修士们的指控,说他克扣修士们的薪金,他和犹大一个样,就让他永远地坐在这里吧!”他又对达·芬奇说:“他对你不公平,你巧妙地报复了他。”

达·芬奇之所以用这位院长作模特儿,并非完全出于个人的报复,而是在这两个人身上发现了一个共同点,那就是贪财。正是抓住了这个性格特征,达·

画家简介:

列奥纳多·达·芬奇(1452~1519),意大利文艺复兴时期最伟大的代表人物,也是整个欧洲文艺复兴时期最完美的代表,在绘画、雕塑、科学发明、哲学、音乐、医学、生物学、建筑工程学等多个领域都有伟大的建树。他和米开朗基罗、拉斐尔被誉为“文艺复兴三杰”。

名画由来:

1470年前后,米兰公爵卢多维科·斯福尔札准备扩建圣玛利亚感恩教堂的修道院,这里是公爵所属家族的礼拜堂与安葬地,他找来了当时28岁的画家达·芬奇和另一位米兰建筑师布拉曼特,对修道院共同进行设计和改建。1496年,达·芬奇选择修道院餐厅北墙绘制他酝酿已久的油画。画面内容取材于《圣经》,表现的是逾越节前夜,耶稣和他的十二门徒坐在餐桌旁共进晚餐的场面。