

迟轲 主编

迟轲 李行远 樊林 编著

XIFANGMINGHUA

LIDE

LISHIYUSHENHUA

西方名画里的 历史与神话

神 话 传 说 ■ 宗 教 故 事 ■ 历 史 事 迹

■ 湖 北 美 术 出 版 社 ■

迟轲 主编

迟轲 李行远 樊林 编著

XIFANGMINGHUA

LIDE

LISHIYUSHENHUA

西方名画里的 历史与神话

■ 湖北美术出版社 ■

图书在版编目(CIP)数据

西方名画里的历史与神话 / 迟轲 主编

- 武汉: 湖北美术出版社 2001.2

ISBN 7-5394-0964-9

I. 西…

II. 迟…

III. 绘画 - 作品综合集 - 世界

IV. J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 76781 号

西方名画里的历史与神话 © 迟轲 主编

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹂路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: (027)86787105

制版印刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司

版 次: 2001 年 2 月第 1 版

2001 年 2 月第 1 次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/32

印 张: 8.25

印 数: 1-5000 册

ISBN 7-5394-0964-9/J · 872

定 价: 45.00 元 (简精)

前言

一

近年出版的西方名画集已经相当多，不过大半是人体、风景、肖像、静物，或依流派、国度以及某个名家选编的集子：完全以历史神话为题材的作品编印成集的，好像还很少。而这一类题材的绘画，在西方名画中是占有很大比重的。这是我们编选此书的一个原因。

鲁迅曾说过，中国普通老百姓看到画中有人物，总是会问：这里表现的是什么事？他认为这是人们正当的审美要求。“高雅之士”对此加以嘲笑是大可不必要的。要求从绘画中获得人生经验，获得历史的、道德的教育，可以说是中华民族审美心理的一个重要特点。《孔子家语》中说：“孔子观乎明堂，见有尧舜之容，桀纣之象。……谓从者曰，此周之所以盛也。夫明镜所以察形，往古所以知今。”这是最早的对于历史画的肯定。

鲁迅的时代是全民族文化启蒙的时代。无须讳言，今天，在许多方面，我们仍然处于文化启蒙的时代。

二

历史画总是包含有一定的故事性，情节性，以至文学戏剧因素的。正如某些音乐、舞蹈，也常含有诗或戏剧的因素。文学对各门艺术的影响是很自然的。不过自19世纪末，现代派艺术兴起以后，就绘画应不应该与文学戏剧有所联系（或说表现美

似的社会问题)，发生了多次争论，一直延续至今。激进的艺术
家、评论家认为绘画应该保持其“纯洁性”，不应受文学的影响，
不必具有社会的、道德的教化作用。——当然也有例外，如德
国的珂勒惠支，还有本集收入的毕加索、利维拉、路斯和沙恩
等人，他们是关心社会问题的。

艺术的审美教化作用是多方面的。泰戈尔的抒情诗、八大山
人的花鸟画，在艺术上达到了很高的境界，给人精神上的陶冶
也是深远的。但反映重大社会、历史事件以及神话传说的绘画
作品，所能发挥的直接有力的教化作用，仍是应予重视的。绘
画的形象，能使人反复玩味，像当年孔子那样“徘徊而望之”。
这又是电影、电视所不能代替的。它们同样可以让画家表现独
到的风格，发挥特有的技巧美。

今天的历史学家大多赞同“历史是人民和英雄共同创造的”。
英国的思想家卡莱尔则认为“英雄崇拜”是人的天性之一。
确实，对运动员，对歌唱家，进而对大作家、大科学家，以至
对真正为人民造福的政治家的崇拜很普遍，也无可厚非。只要
不弄到搞“个人迷信”，是可以成为社会前进的动力。自命为
“前卫派”的某些画家，由于对现实失望而提出“非英雄主义”，
其实是不实际的。

三

我们编选的这本画集，并非“编年史”的插图，而是以艺术
鉴赏为目的的名画选。当然，我们也注意到历史的顺序：神话
传说是无法考察年代的；宗教故事部分，我们是依《圣经·旧
约》、《新约》叙述的先后，安排名画顺序的；历史事迹部分，当
然是依照世界历史的发展，由古巴比伦到20世纪中叶，这样可
以在欣赏名画时扩大一点历史知识。

历史的发展是不平衡的：有时急速，有时缓滞。而艺术家创
作历史或神话题材的作品，首先着眼于它是否富于戏剧性，能

引人入胜：是否具有教育意义，发人深思：是否有利于发挥自己的艺术特长。正是由于从艺术角度出发，在本集中我们有意地选入了同一个题材，而由两个画家创作的差别很大的作品。无论是人物形象，画面的情调，以至技巧风格都是完全不同的。这里显示了艺术家独创的主动精神，他们创造的并非历史故事的“图解”。

四

高尔基说过：最先骑在马背上的牧人，经过人们辗转的传说与加工，就成了半人半马怪(肯陶洛斯)的原型。神话固然含有许多幻想的成分，但其来源多半是有现实依据的。而且这些幻想的因素常常反映了广大人民的理想和愿望。孟姜女哭倒万里长城当然是神话，但它代表了人民反抗暴政压迫的愿望却是真实的。

历来的宗教宣传都包含着一些神秘、迷信的东西，如呼风唤雨，起死回生，驱魔祛邪之类。凡是有理性的人都会抛弃这类荒谬的迷信。而无论神话、宗教或历史故事，只有其中包含了哲理性的东西，具有普遍意义的伦理道德或审美价值的东西才会葆有长久的生命力。

为了扩展读者们的眼界并使画集具有新鲜感，我们尽量选入一些在国内出版物中不常见甚至很少见到的名画。对于美术史上或一般画集中经常见到的名作，则少选甚至割爱。

李行远、樊林两位青年学者认真的学风和积极的协作，使这本画集得以早日完工。但我们虽然力求评介的准确性，疏漏未妥之处仍恐难免，望读者随时指正。

迟 轲

1999年9月于广州美院

迟轲，1925年生，山东宁津人，1948年毕业于华北联大美术系。现为广州美术学院终身教授，广东美学学会名誉会长。出版有专著《西方美术史话》，评论集《画廊漫步》、《维纳斯与钟馗》、《寻回忘却的美》、《迟轲自选文集》，翻译《西方艺术批评史》、《西方艺术事典》、《西方美术理论文选》，主编《大学美术鉴赏》、《插图本大学文学教程》等。

责任编辑：王 乔
黄小路

装帧设计：王 乔

技术编辑：祝俊超

目 录

西方名画里的神话传说

朱庇特和特提丝·····	3
[法国] 安格尔 J.Ingres 1780—1867	
阿波罗的战车·····	6
[法国] 雷顿 O.Redon 1840—1916	
维纳斯出世·····	9
[法国]布格里欧 W.Bouguereau 1825—1905	
维纳斯的诞生·····	12
[法国] 卡巴奈尔 A.Cabanel 1823—1889	
爱神解除战神的武装·····	15
[法国] 路易·大卫 L.David 1748—1825	
劫夺欧罗巴·····	18
[意大利] 乔尔基欧·马蒂尼 G.Martini 1439—1501	
回声和水仙·····	22
[英国] 瓦特霍斯 J.Waterhouse 1849—1917	
美人鱼·····	25
[英国] 瓦特霍斯 J.Waterhouse 1849—1917	
赫拉克勒斯与昂法勒·····	28
[法国] 鲍兰格 G.Boullenger 1824—1888	
强夺海伦·····	31
[意大利] 普里马提其欧 F.Primiticcio 1504—1570	
达娜艾·····	34
[荷兰] 伦勃朗 Rembrandt 1606—1669	

皮格马力昂.....37
[法国] 杰洛姆 J.Gerom 1824-1904

海神平定风浪.....40
[佛兰德斯] 鲁本斯 P.Rubens 1577-1640

珀修斯解救安德洛密达.....43
[佛兰德斯] 鲁本斯 P.Rubens 1577-1640

俄尔甫斯之死.....46
[法国] 列威 E.Levy 1826-1890

伤悼俄尔甫斯.....49
[法国] 莫罗 G.Moreau 1826-1898

肯陶洛斯之战.....52
[瑞士] 勃克林 A.Böcklin 1827-1901

西方名画里的宗教故事

亚当和夏娃.....57
[意大利] 米开朗琪罗 Michelangelo 1475-1564

该隐.....60
[法国] 科尔蒙 F.Cormon 1845-1924

参孙被挖眼.....64
[荷兰] 伦勃朗 Rembrandt 1606-1669

发现摩西.....67
[意大利] 提埃波罗 G.Tiepolo 1696-1770

雅各的祝福.....70
[荷兰] 伦勃朗 Rembrandt 1606-1669

朱蒂斯杀死敌人将领.....73
[意大利] 卡拉瓦乔 M.Caravaggio 1573-1610

朱蒂斯与荷诺芬尼.....76
[奥地利] 克里姆特 G.Klimt 1862-1918

大卫送信给拔示巴.....79
[佛兰德斯] 鲁本斯 P.Rubens 1577-1640

所罗门的审判·····	82
[佛兰德斯] 鲁本斯 P.Rubens 1577-1640	
所罗门之梦·····	85
[意大利] 焦尔丹诺 L.Giordano 1632-1705	
狮窟中的但以里·····	88
[佛兰德斯] 鲁本斯 P.Rubens 1577-1640	
圣家族·····	91
[荷兰] 伦勃朗 Rembrandt 1606-1669	
基督受洗·····	94
[意大利] 丁托列托 J.Tintoretto 约 1518-1594	
最后的晚餐(A)·····	97
[意大利] 达·芬奇 L.da Vinci 1452-1519	
最后的晚餐(B)·····	100
[佛兰德斯] 香帕因 P.Champaigne 1602-1674	
园中祷告·····	103
[西班牙] 格列科 E.Greco 1541-1614	
基督在彼拉多面前·····	106
[匈牙利] 蒙卡奇 M.Munkacsy 1844-1900	
哀悼基督·····	109
[意大利] 乔托 Giotto 约 1266-1337	
莎乐美之舞·····	112
[法国] 莫罗 G.Moreau 1826-1898	
忏悔的马格达林·····	115
[意大利] 提香 Tiziano 1490-1576	
油灯前的马格达林·····	118
[法国] 乔治·拉图尔 G.La Tour 1593-1652	
书房里的圣哲罗姆·····	121
[意大利] 默辛纳 A.Messina 1430-1479	
圣乔治屠龙·····	124
[意大利] 乌彻罗 P.Uccello 1397-1475	

西方名画里的历史事迹

- 赛米拉密斯建设巴比伦·····129
[法国] 德加 E.Degas 1834—1917
- 处死自己儿子的布鲁图斯·····132
[法国] 路易·大卫 L.David 1748—1825
- 伊苏斯之战·····135
[德国] 阿尔特多菲 A.Altendorfer 1480—1538
- 亚历山大接见大流士家属·····138
[意大利] 委罗内塞 Veronese 1528—1588
- 强夺萨宾的妇女·····141
[法国] 普桑 N.Poussin 1594—1665
- 斯奇皮乌之梦·····144
[意大利] 拉斐尔 Raphael 1483—1520
- 恺撒被刺·····147
[法国] 杰洛姆 J.Gerome 1824—1904
- 庞贝城的末日·····150
[俄国] 伊凡诺夫 A.Ivanov 1806—1858
- 罗马的衰亡·····153
[法国] 科切尔 T.Cautere 1815—1879
- 三勇士·····156
[俄国] 瓦斯涅佐夫 V.Vasnezov 1848—1926
- 奥托的审判·····159
[荷兰] 包茨 D.Bouts 约1400—1475
- 赫伯特与阿瑟王子·····162
[英国] 伊默斯 W.Yeames 1835—1918
- 但丁路遇碧特丽丝·····165
[英国] 哈里代 H.Haliday 1839—1927
- 圣女贞德·····168
[法国] 列巴热 J.Bastien-Lepage 1848—1884
- 圣女贞德在查理七世的加冕礼上·····171
[法国] 安格尔 J.Ingres 1780—1867

伊凡雷帝杀子·····	174
[俄国] 列宾 I.Repin 1844—1930	
弥尔顿口述《失乐园》·····	177
[匈牙利] 蒙卡奇 M.Munkacsy 1844—1900	
圣巴托罗缪之夜·····	180
[英国] 密莱斯 J.Millais 1829—1896	
玛丽·美第奇抵达马赛·····	183
[佛兰德斯] 鲁本斯 P.Rubens 1577—1640	
女贵族莫洛佐娃·····	186
[俄国] 苏里科夫 V.Surikov 1848—1916	
近卫军临刑的早晨·····	189
[俄国] 苏里科夫 V.Surikov 1848—1916	
释放通知·····	192
[英国] 密莱斯 J.Millais 1829—1896	
独立宣言——1776年7月4日·····	195
[美国] 特朗布尔 J.Trumbull 1756—1843	
马拉之死·····	198
[法国] 路易·大卫 L.David 1748—1825	
马拉被害·····	201
[挪威] 蒙克 E.Munch 1863—1944	
拿破仑加冕式·····	204
[法国] 路易·大卫 L.David 1748—1825	
1808年5月3日·····	207
[西班牙] 戈雅 F.Goya 1746—1828	
1814——法国战役·····	210
[法国] 麦松尼埃 J.Meissonier 1815—1891	
在“贝列洛风”号上的拿破仑·····	213
[英国] 奥恰得森 W.Orchardson 1832—1910	
自由领导着人民前进·····	216
[法国] 德拉克洛瓦 E.Delacroix 1798—1863	
临刑前的约翰·布朗·····	219
[美国] 荷文顿 T.Hovenden 1840—1895	

他们胜利了!.....	222
[俄国] 魏列沙庚 V.Wereschtschagin 1842—1904	
1870年巴黎的围困.....	225
[法国] 麦松尼埃 J.Meissonier 1815—1891	
突然归来.....	228
[俄国] 列宾 I.Rebin 1844—1930	
1871年5月, 巴黎街头.....	231
[法国] 路斯 M.Luce 1858—1941	
解救战友.....	234
[墨西哥] 利维拉 D.Rivera 1886—1957	
列宁与农民代表.....	237
[前苏联] 谢洛夫 V.Serov 1910—?	
萨柯和万泽蒂的受难.....	240
[美国] 沙恩 B.Shahn 1898—1969	
格尔尼卡.....	243
[西班牙] 毕加索 P.Picasso 1881—1973	
希特勒的末日.....	246
[前苏联] 库克雷尼克塞 Kukteneksy 1902/3—?	

西方名画里的神话传说

XIFANG MINGHUA LIDE SHENHUA CHUANSHUO

朱庇特和特提丝

[法国] 安格尔 J.Ingres 1780-1867

罗马神话中的朱庇特，即希腊神话中的宙斯。

宙斯是众神之王，他和其他十几位主神经常住在奥林匹斯高山上。他也是古希腊各城邦的“庇护神”。古希腊人在伯罗奔尼撒半岛西部平原上建有宙斯庙，为祀奉宙斯而举办的奥林匹亚运动会，一直延续到今天，也可以说，宙斯和现代人仍然保持着“联系”。宙斯不但管理各路神仙，而且常常干预人间的纠纷。

特提丝本是海中的仙女，她去朝见宙斯，正是为了解决一件人间的纠纷：特提丝的儿子阿克琉斯是希腊的大将，在特洛伊战争中，由于争夺一个美丽的女俘虏与军方领导人阿伽门农发生了争吵。阿克琉斯愤而退出了战争，致使希腊军队处于劣势。

众神们多是关心这场战争的。宙斯对阿克琉斯与阿伽门农的争吵，也很有意见。因此，阿克琉斯请他的母亲去见宙斯，说明事情的原委。

特洛伊战争是希腊人与特洛伊人为了争夺美女海伦而进行的一场十年大战。诗人荷马所作史诗《伊利亚纪》(或译《伊利亚特》)，记述的就是这场战争。当希腊军队不断失利之时，阿克琉斯的密友帕特罗克洛斯挺身而出，不幸为敌将赫克托尔所杀。阿克琉斯闻知后，万分悲痛，决心为亡友报仇，终于杀死了敌方大将赫克托尔，使希腊军方取得一次重大的胜利。