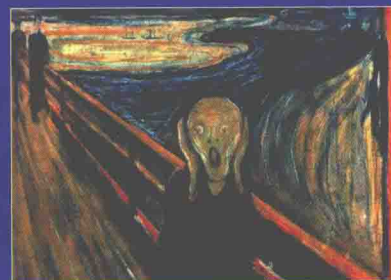
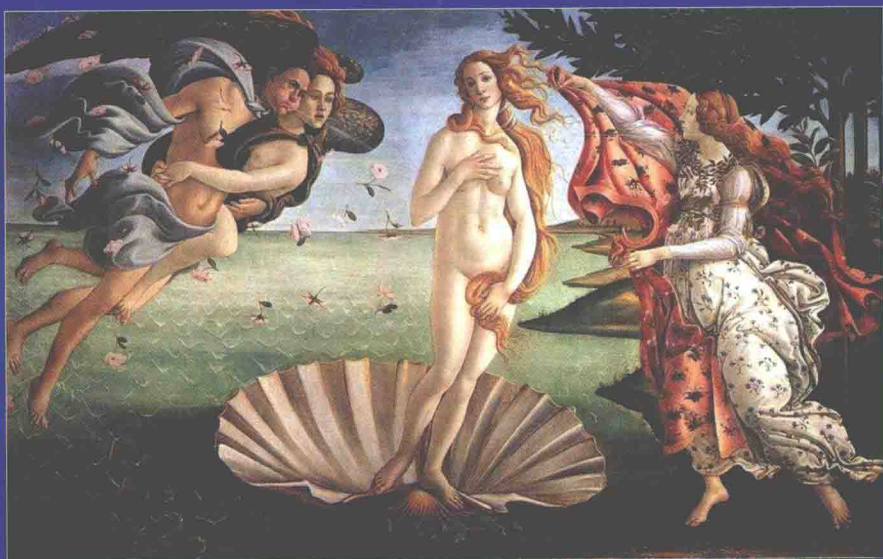

最具影响力的艺术大师
品读流芳百世的经典作品

最有代表性的旷世佳作
体味世界绘画的艺术精髓

不可不知的 世界名画

杨永胜 主编

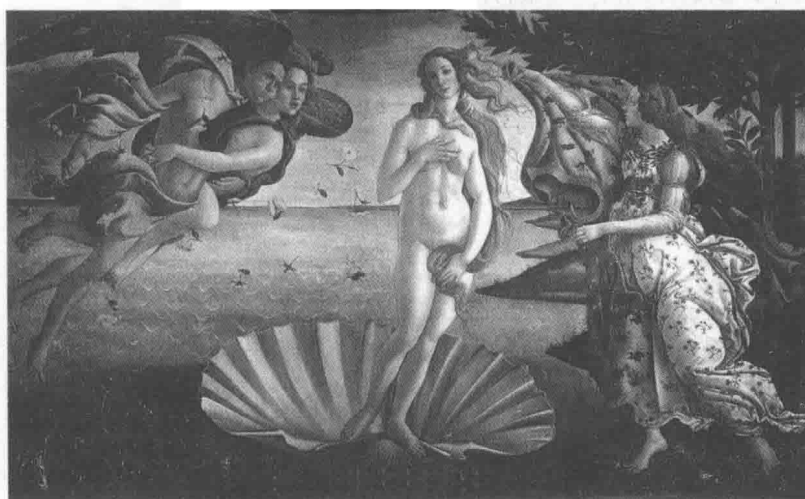
南海出版公司

最具影响力的艺术大师
品读流芳百世的经典作品

最有代表性的旷世佳作
体味世界绘画的艺术精髓

不可不知的 世界名画

杨永胜 主编

南海出版公司

2014·海口

图书在版编目 (CIP) 数据

不可不知的世界名画 / 杨永胜主编. —海口: 南海出版公司,

2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5442 - 7002 - 1

I. ①不… II. ①杨… III. ①绘画 - 鉴赏 - 世界

IV. ①J205. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 289151 号

敬启

本书在编写过程中, 参阅和使用了一些报刊、著述和图片。由于联系上的困难, 和部分作品的作者 (或译者) 未能取得联系, 对此谨致深深的歉意。敬请原作者 (或译者) 见到本书后, 及时与本书编者联系, 以便我们按照国家有关规定支付稿酬并赠送样书。联系电话: 010 - 84853028 松雪

BUKE BUZHI DE SHIJIE MINGHUA

不可不知的世界名画

主 编 杨永胜

总 策 划 杨建峰

责任编辑 张 媛 雷珊珊

美术设计 松雪图文

出版发行 南海出版公司 电话: (0898) 66568508 66568511

社 址 海南省海口市海秀中路 51 号星华大厦五楼 邮编: 570206

电子邮箱 nhpublishing@163.com

经 销 新华书店

印 刷 北京楠萍印刷有限公司

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 27.5

字 数 650 千

版 次 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5442 - 7002 - 1

定 价 59.00 元

南海版图书 版权所有 盗版必究

前言

PREFACE

大师笔下的画是一个故事、一部历史、一首诗歌。从距今上万年前旧石器时代的《野牛图》到耳目一新的现代绘画艺术,古往今来的绘画大师们凭借其洞幽入微的观察、超尘脱俗的志趣、细腻激扬的情感,用手中的生花妙笔,创作出一幅幅技艺精湛、影响深远的作品。他们一次次的革新和改变深深激发起人们对艺术的向往与追求。

这些名画的价值是经得起时间考验的,是我们后人不可不知的,它们就像一部史书,记下了历史;它们就像一面镜子,照出了世间的善与恶;它们又像一篇散文诗,因为这中间倾注了画家太多的思想和情感。画坛巨匠达·芬奇的《蒙娜丽莎》,以其神秘的微笑让无数人为之倾倒,蒙娜丽莎的右手更被称为“美术史上最美的一只手”。“印象派之父”莫奈的传奇之作《日出·印象》刚展出时曾饱受诽谤和奚落,批评家甚至指责说:“毛坯的糊墙纸也比这海景完整!”然而莫奈却因为这幅画名扬天下。毕加索的《亚威农少女》问世时,好多人认为他疯了,就连他的好友布拉克见到这幅画时都说:“这好像在表示我们应该换换口味,用麻屑和石蜡来代替我们吃惯的东西”。凡·高的作品在很长一段时间内并不被世人所接受,而死后却声名鹊起,每一件作品几乎都成了无价之宝。德拉克洛瓦的《自由引导人民》就像法国资产阶级革命的一部史诗,记下了在法国七月革命的一场街垒激战中,一名少女一手紧握枪杆、一手高举三色旗,带领人民冲锋陷阵的场面。达利的《内战的预兆》通过撕裂的人体,表达了画家对战争的恐惧和对战争狂的无情批判。尽管这些名画历经沧桑,但在艺术史的殿堂上却永不褪色,散发着恒久的艺术魅力!

世界名画犹如法力无边的绝色仙女,她打破了时空的界限,把美的种子撒向人间。翻开这本书,你就进入了古今世界名画的殿堂,就可以品味线条飞扬的神韵,体会色彩浓淡变化的奇妙。

在名画选择上,为了能将最具价值、最有代表性的作品呈现在读者面前,我们经过长时间的仔细琢磨、反复推敲,兼容并蓄地找出了这些旷世之作。这些名画或是一代巨匠的成名之作,或是除旧革新的开山之笔,或是底蕴深厚的传奇之作……读者可以从中感受传世名画的魅力,零距离洞悉世界绘画艺术的精髓。

在篇章结构上,全书按其所属国度的不同分为意大利、荷兰、德国等10个篇章,在每个篇章内,又按名画创作时间的先后进行排列。鉴于有些画家名作较多,因此将同一

画家的多幅作品按其创作的先后排列在一起,以便让读者对这些画家的创作风格及其作品有全面的了解。需要说明的是,本书中有些名画作者所属国家随着历史的演进已不复存在,另外由于篇幅所限,有些国家的名画仅被收录一两幅,不能单独成为一章,为了使读者能够更全面地了解这些艺术品,这类画作统一被归入“其他”一章。

在内容表达上,力求从作品的绘画背景、构图、线条处理和色彩搭配等方面进行剖析,为读者揭开绘画艺术的神秘面纱,帮助读者快速提高对艺术的鉴赏能力。除了对每幅画作进行详细解读外,还介绍了画家的生平及其艺术特色。语言上,力求将深奥的绘画术语转化成简洁明快、便于理解的语言;表达上,尽量做到深入浅出,使读者在欣赏作品的同时,也能对作品的内涵有更深层次的理解。

现在就请你跟随我们品读名画,体会各种缤纷奇妙的意境,享受绘画世界带给我们的无尽乐趣!

本书共分四卷,第一卷为古代名画,第二卷为文艺复兴时期名画,第三卷为巴洛克和洛可可时期名画,第四卷为19世纪和20世纪名画。本书在编排上,力求做到按时间顺序排列,以便读者了解绘画艺术的发展脉络。同时,本书还注重对画作的艺术特色进行剖析,帮助读者提高对艺术的鉴赏能力。本书语言简洁明快,便于理解,适合广大读者阅读。本书在编排上,力求做到按时间顺序排列,以便读者了解绘画艺术的发展脉络。同时,本书还注重对画作的艺术特色进行剖析,帮助读者提高对艺术的鉴赏能力。本书语言简洁明快,便于理解,适合广大读者阅读。

本书在编排上,力求做到按时间顺序排列,以便读者了解绘画艺术的发展脉络。同时,本书还注重对画作的艺术特色进行剖析,帮助读者提高对艺术的鉴赏能力。本书语言简洁明快,便于理解,适合广大读者阅读。本书在编排上,力求做到按时间顺序排列,以便读者了解绘画艺术的发展脉络。同时,本书还注重对画作的艺术特色进行剖析,帮助读者提高对艺术的鉴赏能力。本书语言简洁明快,便于理解,适合广大读者阅读。

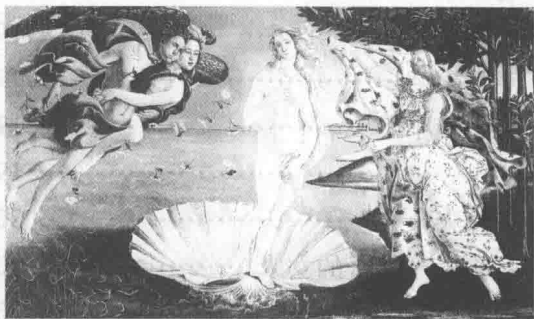

目 录

CONTENTS

意大利

采花的少女	2
犹大之吻	3
圣三位一体	5
逐出伊甸园	8
基督受洗	10
契阿尔达被杀下马	12
春	14
维纳斯的诞生	16
唱歌的天使和圣母子	18
抱白貂的妇女	19
最后的晚餐	21
蒙娜丽莎	24
圣母、圣婴和圣安娜	27
牧场圣母	29
照镜子的妇人	30
沉睡的维纳斯	32
暴风雨	33
田园合奏	35
创造亚当	37

最后的审判	39
雅典学院	40
西斯廷圣母	43
椅中圣母	45
披纱巾的少女	47
天上的爱与人间的爱	48
圣母升天	50
酒神祭	52
达娜厄	53
苏珊娜出浴	54
迦拿的婚宴	57
利未家的宴会	59
银河的起源	61
占卜者	62
基督在伊马忤斯的晚餐	64
手提歌利亚头的大卫	66
软垫上的裸女	68

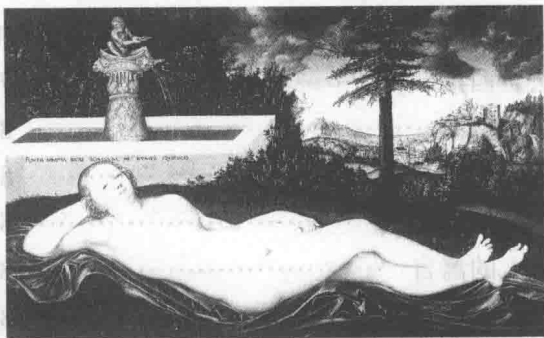
荷 兰

阿尔诺芬尼夫妇像	72
圣安东尼的诱惑	74
娱乐之园	76
法兰西斯一世	78
巴别塔	80
雪中猎人	82
农民的婚礼	84
盲人的寓言	85
农民的舞会	86

圣乔治射击手连军官们的宴会	88
吉卜赛女郎	90
夜巡	91
埃廷附近的莱茵河	94
倒牛奶的女人	95
画室里的画家	98
林荫道	99
向日葵	101
夜晚露天咖啡馆	104
割耳后的自画像	105
星月夜	107
红、白、蓝的菱形画	108
手画手	111

德 国

万名基督徒的殉教	114
三圣一体的朝拜	116
四使徒	117
基督受刑图	119
伊拉斯谟像	121
大使们	123
亨利八世王后像	125
躺卧的泉源仙女	127
帕里斯的审判	128
亚当和夏娃	130
逃往埃及	131
劫夺留西帕斯的女儿	133
披上毛皮的叶瑞茹·芙尔曼	135
查理一世行猎图	137

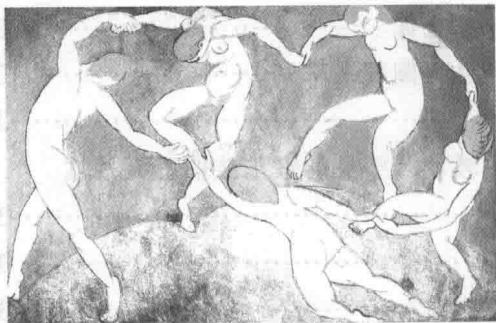
西班牙

野牛图	142
托莱多风景	143
拉奥孔	145
跛足孩子	147
教皇英诺森十世	149
宫娥	152
裸体的玛哈	154
查理四世全家像	156
1808年5月3日夜枪杀起义者	158
拿烟斗的男孩	160
生命	163
亚威农少女	165
格尔尼卡	166
记忆的永恒	168
内战的预兆	170
哥伦布之梦	172
丽达与白鹅	175
蔚蓝的金色	176

法 国

忏悔的抹大拉的玛丽亚	180
阿卡迪亚的牧人	182
农民进餐	184
帕里斯的评判	186
舟发西苔岛	188
吸烟者的箱子	190
市场归来	192
餐前的祈祷	193
狄安娜出浴	195
奥莫尔菲小姐	197
日落	198
蓬巴杜夫人	200
为死去小鸟伤心的女人	202
秋千	204

读书的少女	206
爱之泉	208
荷拉斯兄弟之誓	209
苏格拉底之死	211
马拉之死	212
萨宾妇女	215
拿破仑越过圣贝尔纳山	216
拿破仑加冕式	218
拿破仑在阿尔柯桥上	220
普塞克接受爱神的初吻	221
雷加米埃夫人	223
大宫女	225
瓦品松的浴女	228
朱庇特与忒提斯	229
泉	231
土耳其浴室	233
梅杜萨之筏	234
但丁之舟	237
希阿岛的屠杀	239
自由引导人民	241
阿尔及尔妇女	243
画室	244
拾穗者	247
牧羊女	249
三等车厢	251
草地上的午餐	252
奥林匹亚	255
吹笛少年	257
孟特枫丹的回忆	258
日出·印象	261
睡莲	264
蒙马特大街	266
舞蹈课	268
包厢	270
红磨坊的舞会	273
夏庞蒂埃太太及子女像	274
大浴女	276
大碗岛星期天的下午	277
雅各与天使的搏斗	279
我们从何处来？我们是谁？我们向何处去	282

永不再	283
白马	284
两位塔希提妇女	286
玩纸牌的人	287
静物·苹果篮子	289
浴女们	291
圣维克多山	292
红磨坊的女丑角莎尤卡奥	294
睡着的吉卜赛姑娘	296
足球选手	298
诗人和他的缪斯	300
梦	301
镜前的裸妇	302
老国王	304
开着的窗户	305
红色的和谐	308
舞蹈	309
夏都的住宅	310
夏托纳弗村	313
下楼梯的裸女	314
我与村庄	317
生日	320
三个女人	322
两只鸚鵡的组合	324
猫照镜	325

英 国

格雷厄姆的孩子们	328
时髦婚姻·早餐	330
安德鲁斯夫妇像	331
蓝衣少年	334

西顿夫人像 335

马斯达·佩亚 337

干草车 338

从主教花园望见的索尔兹伯里大教堂
..... 341

麦田 342

战舰归航 343

奴隶船 345

暴风雪中的汽船 347

白日梦 349

受胎告知 351

普罗塞尔蓓娜 352

螺旋阶梯 354

俄 国

九级浪 358

白嘴鸦飞来了 359

伏尔加河上的纤夫 361

伊凡雷帝杀子 363

查波罗什人写信给苏丹王 365

第聂伯河上的月夜 366

近卫军临刑的早晨 368

女贵族莫洛卓娃 370

少女与桃子 371

坐着的天魔 373

天鹅公主 374

第十三号即兴曲 376

黄·红·蓝 378

几个圆圈 379

瑞 士

疯狂的凯蒂 382

死与火 383

鱼的循环 385

美 国

灰与黑的协奏曲：画家母亲肖像 388

洗澡 390

美国哥特式 392

薰衣草之雾：第一号 394

网之外 396

玛丽莲·梦露双联画 397

其 他

渔夫 402

捕禽图 404

狂欢者 405

查士丁尼及其随从 407

拈花的菩萨 409

凯旋图 411

巴约挂毯 413

秋冬山水图·冬景 414

神奈川冲浪里 417

呐喊 418

女人的三个阶段 421

吻 423

达娜厄 424

睡梦中的维纳斯 426

拥抱 428

墨西哥的历史 429

集体发明物 431

意大利共和国

意大利共和国，位于欧洲南部，是一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家。

意大利

意大利

意大利

意大利共和国

意大利共和国，位于欧洲南部，是一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家。

意大利共和国，位于欧洲南部，是一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家。

意大利共和国，位于欧洲南部，是一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家。

意大利共和国，位于欧洲南部，是一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家。

意大利共和国，位于欧洲南部，是一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家。意大利共和国，位于欧洲南部，是一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家。意大利共和国，位于欧洲南部，是一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家。意大利共和国，位于欧洲南部，是一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家。

入选理由

- ◎ 是古罗马壁画艺术的代表作
- ◎ 画面流露出的“庞贝的巴洛克”风格,是对古希腊壁画艺术的继承

采花的少女

采花的少女

名画欣赏

古希腊壁画保存下来的很少,但古罗马壁画遗迹颇多。因为古罗马通过不断征服,使社会上层积累了巨额财富,享受生活的欲望急剧膨胀。据公元前1世纪罗马建筑家维特鲁威回

• 名画档案 •

名称:	采花的少女
创作时间:	公元前540~前30年
尺寸:	高38cm
类别:	壁画
收藏:	意大利,那不勒斯,国立考古博物馆

忆,罗马的私人别墅像雨后春笋一样破土而出,从城市到乡村,到处可见。人工花园、喷泉、亭子、雕塑、水池等景观在别墅内一应俱全,几乎成了别墅的必备设施;室内壁画也成为住宅建筑装饰中一个重要项目。通过意大利的庞贝壁画,我们可以窥见古罗马壁画之样貌。

靠近那不勒斯海岸的庞贝古城,于公元前82年被古罗马著名将军苏拉占领。随着战争的延续,城里安置了许多超期服役的军人,庞贝慢慢变成了罗马的领地。公元1世纪左右,罗马贵族都向往到这里安度晚年,许多有钱人在庞贝建造别墅。公元63年,庞贝发生地震,损失惨重;16年后,维苏威火山突然爆发,喷射出的岩浆将南部几公里远的庞贝及山脚下的赫库兰尼姆城彻底淹没。直至18世纪40年代,庞贝古城才得以重见天日,至19世纪末,古城得到全面挖掘。

《采花的少女》出土于庞贝附近一座经历了相同命运的城市。在这幅作品中,画家不仅以轻松的笔触画出了少女婀娜的形体,也画出了一种与众不同的优雅。画中的少女是正在采摘花朵的时序女神,其轻柔曼妙的身姿在空气中飘荡。我们不得不由衷地感叹画师技艺之高超,人物的姿态在画师的笔下是如此细腻而准确,我们甚至可以清晰地感觉到女神行进中扭动的腰肢、脖颈和头部。少女右肩的衣裙因为转身采花而自然滑落,透过轻薄的白纱,细心的读者会发现那段特意留在臂肘与腰部之间的距离。轻轻抬起的左腿和清风掀起的裙角无疑增加了画面的灵动感,使整个人物的身姿呈现出柔和的曲线。让我们再来看看少女的头部与双肩。靠近观赏则可看出这个肩膀画得明显长些,这正符合透视法则,不仅如此,画家又在明暗不同的部位涂上了不同色调的颜色。近处的肩膀明显亮些,而在脖子的背光处,我们看到一笔干脆利落的淡绿色,它使脖子探向了画面里面,直到脸部扭转过来,这才又微微泛出一点偏红的色彩。从这里可以看出,古罗马的艺术家已经能够收放自如地运用色彩的冷暖、明暗对比关系来表现形体与空间,同时又不露痕迹地将它们融合成一种飘然的意境,使采花少女的背影比正面的女人更美,给人更广阔的想象空间。

庞贝古城的建筑墙面,在各个时期使用的材料也不相同。所以在制作壁画前,须在墙面上涂刷多层灰泥。涂灰泥是一道重要工序,豪宅墙上的灰泥多达10层之多,灰泥中还掺有捣碎的砖末。我们可以从一些庞贝壁画上发现工匠在墙上涂灰泥的情景:工匠们先在灰泥上勾出轮廓(出土的几幅壁画,有的仅打出轮廓,未来得及上画稿),然后上色。所用的颜料大多采用意大利本土的矿物质,如朱砂、赭石、锡埃纳黄土、碎岩等,用生石灰作黏合剂。学者们还发现古罗马画师常采用有机物作颜料,如蛋黄、蛋白、乳浆等。

入选理由

- ◎ 佛罗伦萨画派奠基人乔托的代表作
- ◎ 摆脱中世纪绘画传统,进行艺术革新的成功典范之作
- ◎ 戏剧性的手法及和谐的用光、用色和构图

犹大之吻

名画欣赏

《犹大之吻》是乔托具有代表性的著名壁画,它是以《圣经》故事为题材进行创作的。这是《圣经》中犹大出卖主的故事:希律王决心除掉耶稣,便重金悬赏。在耶稣的12个门徒中有个叫犹大的,在重金诱惑下出卖了老师。希律王派来的法利赛人不认识耶稣,犹大献计说:当我走近

犹大之吻

一个人并与他接吻时,那人便是耶稣。因此,犹大的吻是出卖老师的暗号,画面上着力描绘的就是这一罪恶的吻。

画面中,犹大带领一队人马直奔耶稣而来,他们将耶稣团团围住,犹大上前亲吻耶稣,以此作为捉拿耶稣的暗号。耶稣识破了他的诡计,对他怒目而视,犹大则显得十分惶恐。四周人头涌动,人声嘈杂,充满了紧张的气氛。无论表现什么样的主题,画面中场面有多么嘈杂,乔托总有一种惊人的协调、组织并使画面重心突出的能力。捉拿耶稣的士兵手执火把,挥舞着各式武器,但画面的中心位置却显得平静而庄重。整幅作品的用光、用色和构图都十分准确、和谐,将“犹大之吻”那一瞬间各种人物的表情、内心世界以及场面的特定氛围表现得淋漓尽致。

画家用戏剧性手法,将矛盾尖锐对立的双方置于画面的视觉中心,其余人物分列两旁,作对称式向着中心主体人物。处于中心的犹大身体被单纯的、明亮醒目的黄色斗篷包裹着,在周围复杂的人群中显得更加突出,他抬手欲搂抱耶稣的手势,使斗篷形成扇面形的褶皱由疏到密向上集中,将人们的视线引向头部,人们的目光最后落在耶稣和犹大的对立面孔上,犹大向上乞求状,而耶稣俯视犹大,目光冷静、锐利夹着仇恨,像一双利剑欲穿透叛徒的胸膛。两个对立着的面孔表现了人类社会光明与黑暗、正义与邪恶、美与丑的搏斗。画家最大限度地突出这一决斗,无疑是在用画笔赞颂光明、正义和美的化身——耶稣,鞭挞、揭露黑暗、邪恶和丑的化身——犹大。

画家故事

乔托·迪·邦多纳(1267~1337),文艺复兴时期的先驱,一手开创了佛罗伦萨画派,被誉为欧洲绘画之父。

• 名画档案 •

名 称:	犹大之吻
画 家:	乔托·迪·邦多内
创作时间:	1305~1306年
尺 寸:	183cm×200cm
类 别:	壁画
收 藏:	意大利,阿雷纳礼拜堂

乔托出生于佛罗伦萨北方山区韦斯比亚诺的一个农民家庭。少年时期为了打发时间,他经常就地取材,在石头上描画自己放牧的山羊。他把广阔的天地都当成了他的画室。佛罗伦萨大画家契马布埃慧眼识珠,将他收为自己的徒弟。乔托就这样在契马布埃的画室开始了他的学徒生涯。乔托在老师的熏陶下,画技突飞猛进,很快声名远扬。当然,乔托之所以成为一代绘画大师,不仅因为他师从契马布埃,还因为他有着超人的绘画天赋,更因为他出生在文艺复兴那样一个伟大的时代。

当时的佛罗伦萨,文艺复兴应运而生。那时人文主义思想已经萌芽,人性得以回归,教会宣扬的所谓“神性”和宗教禁欲主义遭到了普遍反对,歌颂世俗生活,主张个性解放,反对来世观念成为了思想的主流。同时实现理性、科学的生活成为人们迫切的愿望。在这场意识形态领域的革命中,美术创作同其他艺术门类一样,发生了巨大的变化,开始逐步摆脱宗教的桎梏,着眼于对世俗生活和现实人物的描绘。即使表现的是宗教神话题材,也会赋予笔底人物和情景人性化的色彩。同时,透视学和解剖学原理被引入到绘画之中,使美术造型更趋科学、真实和自然。

意大利的权贵们千方百计希望这位佛罗伦萨大师能为他们服务,而乔托从不违背自己意愿,我行我素,在全国漫游,他到处留下自己艺术的种子,推动着人文主义艺术的发展。

乔托一生勤奋,创作颇丰,在罗马、佛罗伦萨和帕多瓦等地的教堂里都能看到他的作品。乔托 36 岁移居帕多瓦城之后,仅在 1303 年至 1305 年间,就在斯克罗韦尼礼拜堂的墙壁和屋顶上画了 100 多个圣经故事。这其中就包括最能体现他艺术风格和成就的“阿雷纳教堂耶稣故事壁画”。

1337 年,乔托在佛罗伦萨去世,享年 71 岁。他一生才华横溢,勤勉刻苦,集画家、建筑师和雕刻家于一身。他为人谦和、特立独行、严谨而可爱,不管在生前还是身后,人们都给了他极高的评价。

乔托是一位开先河的画家,他以再现客观现实的绘画实验方法,开创了绘画早期的科学时代。他所塑造的宗教人物犹如雕像般的浑厚,个个都是有血有肉有人情味的世俗男女,不再是中世纪的幽灵;在画面艺术处理方面,力求在平面上再现立体空间的效果,空间具有空气感和深度感,画中形象具有体积感和量感;在人物安排上,善于突出主体形象,具有视觉的吸引力,这种艺术处理的方法,成为后来欧洲绘画的典范。乔托是公认的使西方美术摆脱中世纪美术程式的第一人,被誉为欧洲近代绘画之父。

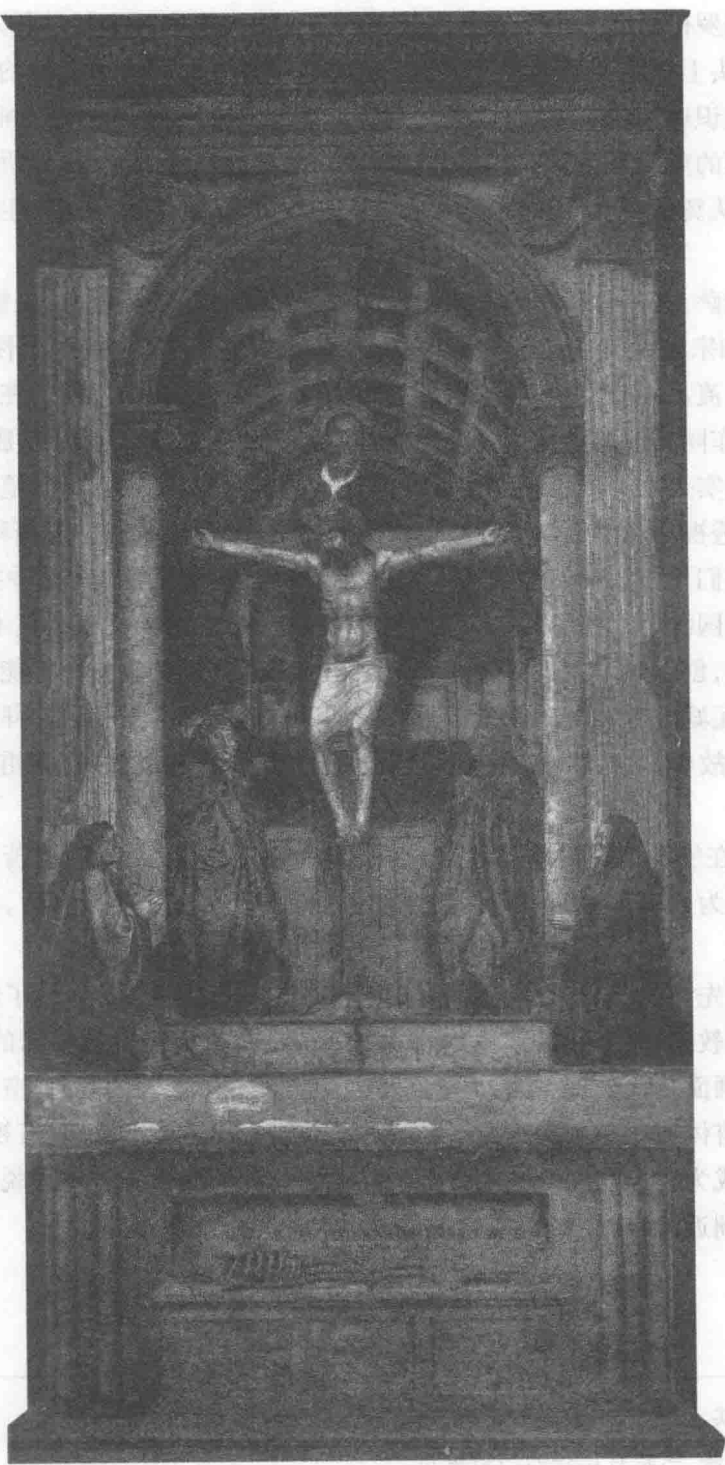
入选理由

- ◎ “现实主义开荒者”马萨乔的代表作
- ◎ 透视法、明暗对比法的巧妙运用
- ◎ 将雕塑创作意识成功地运用于绘画创作中

圣三位一体

名画欣赏

《圣三位一体》是马萨乔的代表作,是 1425 年画家为圣玛利亚·诺维拉教堂绘制的。在基

圣三位一体

基督教中，“圣三位一体”指圣父（上帝）、圣子（基督）、圣灵三者神圣精神的融合。马萨乔以一间拱柱式的方形礼拜堂为背景、选择耶稣受难的故事进行创作。

圣父和圣子位于画面的中央。圣子被钉在十字架上，低着头、全身苍白。他背后的圣父展着结实的双臂，举着十字架，显得慈祥、高大而庄重。圣母玛利亚站在十字架的左下方，目光向下并辅以手势，将观

• 名画档案 •

名 称:	圣三位一体
画 家:	马萨乔
创作时间:	1425 ~ 1427 年
尺 寸:	670cm × 320cm
类 别:	湿壁画
收 藏:	意大利, 圣玛利亚·诺维拉教堂

者的注意力引向十字架上的基督。她伸出右手,好像在为耶稣祈祷,又好像在向世人诉说他的苦难。圣母的对面是施洗圣约翰,他双手抱拳放在胸前,虔诚地对着十字架上的耶稣。这四个人物均处在一个硕大的井式拱顶之下,塑造出异乎寻常的幻觉效果。而圣父在此时是隐而不现的,它已经融入上帝与耶稣的光环当中,所有这些预示着神圣的灵魂不可分割,受难者必将在上帝无限的力量中复活。

在他们的外面是两个跪着的捐助人。他们双手放在胸前,满脸的虔诚和肃穆。在画面的最下端有一个墓穴,里面是一具骷髅。骷髅上面的石壁还有一行字,上面写着“我曾经如你,你也将变得如我”。整个画面布局严谨、立体感强,很好地体现了画家高超的绘画水平。

在文艺复兴绘画中,将订画人或赞助者画入画中,是一种惯例。马萨乔的《圣三位一体》由佛罗伦萨城一位名士出资,画中身着红色衣袍者即是赞助者,他的衣袍表明他是佛罗伦萨共和国最高级别的官员。他有近似雕像般的结构,使人感到在披袍宽阔的皱褶下躯体和四肢的实质感。这样的人体结构和拱顶的建筑结构互相辉映。

为了使画面上的一切坚实可信,马萨乔采用了明暗对比和透视法,三维立体效果明显。走廊和拱圈将空间引向纵深,就像在墙上开出了一个洞。画面上的事件与景物就像真实发生过一般。拱顶的透视点非常低,就落在画面底部的水平台面上,促使画面有极深远的纵深感,同时也使建筑物看起来更加高大。实际上,从正面看过去的事物,与从仰望的角度看上去的景象是不同的。画家运用杰出的透视法,使画面中的人物表现出很强的立体感,例如,耶稣在十字架与建筑物的陪衬下,似乎悬在了空中。

画家对色彩和布局的处理非常独到,例如,画面下方四个人的衣服色彩交叉对应,圣约翰和左边捐助者的衣服均为红色,而圣母和右边捐助者的衣服则兼为黑色。这就避免了画面过分对称而引起的呆板,而给人以清新、灵动之感。画家对明暗对比法的运用也是恰到好处,例如,圣父、圣子的上面色彩明快、灵光普照,很好地体现了“圣三位一体”这一主题,而他们身后的黑色又起到了很好的衬托作用;耶稣身体的苍白,与柱子的白色和衣服的红、黑色互相陪衬,既突出了人物形象,又使画面变得非常真实。

这幅画中所采用的透视手法具有划时代意义。透视法是15世纪初伟大艺术改革的观念基础。正是因为透视法的精密观察、测量,以及研究现实事物和自然景观的科学新方法,将二度平面空间扩展到二度立体空间,将自然和现实事物(包括房屋、树木和山峦等)置于与人物所处的同一空间中,而人物则处于事物的中心。

画家故事

马萨乔(1401~1428),意大利文艺复兴先驱,是文艺复兴初期艺术革命的发起者和领导者。他在继承乔托绘画风格的基础上又进行了大胆的艺术创新,在透视法、明暗对比、立体效果等方面取得了很大的成就。为文艺复兴初期现实主义绘画革新奠定了坚实的基础,在绘画史上是一个承前启后的重要人物。

5岁时,马萨乔的父亲就去世了。不久母亲嫁给一个上了年纪的药剂师,但马萨乔并没有跟随母亲,而是和他的弟弟坚持住在自己家里。

21岁时,马萨乔加入画师行会。早期作品着重写实,画中人物具有明显的雕塑感,代表作是圣焦韦纳莱教堂祭坛画《圣母子与诸圣徒》。画中表现了圣母的朴实粗壮,耶稣婴孩时吮吸手指的天真情态,与当时流行的宗教画完全异趣。

1428年马萨乔离开佛罗伦萨前往罗马,不久就传来他的死讯。他是最早在画面上自由地

运用远近法(透视法)来处理三度空间关系的优秀画家,他的绘画技法成为西欧美术发展的基础。马萨乔一生虽短暂却掀起了文艺复兴初期的一场绘画革命,他所开创的现实主义绘画道路,是任何画家都无法与之相比的。

马萨乔的代表作有,佛罗伦萨卡尔米内教堂的布兰卡奇礼拜堂壁画《逐出伊甸园》、圣玛利亚诺韦拉教堂的《三位一体》祭坛画,以及为比萨的卡尔米内教堂作的一组多屏祭坛画。布兰卡奇礼拜堂壁画最初是由画家马索利诺绘制,马萨乔后来参与协作,其间马索利诺一度赴匈牙利作画,因此有几幅完全是出自马萨乔一人之手。这些壁画虽仍为宗教题材,却以合乎科学法则的写实手法表现,人物坚定沉着、朴实无华,洋溢着人文主义精神。《三位一体》祭坛画以透视表现著称,人物的描绘除马萨乔固有的雄浑朴实风格而外,还考虑了三角形构图的稳定,被认为是其最成熟的作品。马萨乔通过这些作品显示了文艺复兴时期绘画的基本特点——现实主义表现手法与人文主义精神内容的统一。这个特点对同时代和后来的画家们影响极大,他们为了学习马萨乔的技法,仔细研究了马萨乔完美的写实技巧、空间的表现、人物的安排以及优美的造型,并最终造就了佛罗伦萨画派的写实主义潮流。

入选理由

- ◎ 是第一幅以裸体形象来表现宗教人物的绘画
- ◎ 裸体形象的实体写生,极大地改变了西方绘画史的走向
- ◎ 精确地运用了透视法,并开创了意大利写实主义绘画的一代新风

逐出伊甸园

名画欣赏

此图表现的是基督教传说中亚当、夏娃偷吃禁果后被逐出伊甸园的故事。画面布局简单,中心人物占据显著地位。亚当、夏娃的裸体造型,为欧洲绘画史上前所未见的,完全摆脱了中世纪禁欲主义的阴影。形体准确,神态逼真,痛苦和悔恨占据了人物的整个心灵,就像生活中的真实人物,表现了人的思想感情。从他们充满活力的肉体上,让人感到生命的力量。马萨乔的艺术影响了许多现实主义的绘画大师。

通过《逐出伊甸园》,我们可以看出马萨乔在造型上的独创性。马萨乔以极其细腻的笔触,将画上两个中心人物亚当与夏娃痛悔的心理状态表现得淋漓尽致。其中夏娃还表露出一种女人天生的羞愧感,用双手遮挡着自己的胸脯和下身;亚当则双手掩面,倍感美好生活失落的痛苦。

据希伯来神话说,上帝按自己的样子用泥土造了一个人,取名叫亚当,后来又从亚当身上取了一根肋骨为亚当造了一个伴,取名为夏娃,他们在美丽的伊甸园里过着快乐的生活,但伊甸园中有一个特殊的规定,他们不能擅自偷吃生命树和善恶树上的果子。有一天,蛇指着善恶树对独

• 名画档案 •

名 称:	逐出伊甸园
画 家:	马萨乔
创作时间:	1424 ~ 1427 年
尺 寸:	208cm × 88cm
类 别:	壁画
收 藏:	意大利,佛罗伦萨,布兰卡奇礼拜堂