

Da Vinci Michelangelo Raphael

西方绘画大师经典佳作

艺术三杰

(高清细节版)

牛雪彤 唐一帆 编著

西方绘画大师
经典佳作

艺术三杰

(高清细节版)

牛雪彤 唐一帆 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师经典佳作: 高清细节版. 艺术三杰 /
牛雪彤, 唐一帆编著. — 北京: 人民邮电出版社,
2015. 2

ISBN 978-7-115-38116-3

I. ①西… II. ①牛… ②唐… III. ①油画—作品集
—意大利—中世纪 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第304346号

内 容 提 要

文艺复兴是西方近代史上一场伟大的精神改革,它对西方绘画艺术乃至整个美术领域都产生了巨大的影响。14世纪至16世纪意大利文艺复兴时期,绘画艺术趋于成熟,其代表画家被誉为“艺术三杰”,他们分别是列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗·博纳罗蒂和拉斐尔·桑西。

列奥纳多·达·芬奇的绘画艺术深刻、高超,米开朗基罗·博纳罗蒂的创作形式伟大又充满激情,拉斐尔·桑西的作品风格优雅、秀美,“艺术三杰”用自己的作品向世人展示了文艺复兴鼎盛时期的壮观景象,留下了难以逾越的艺术成就。

本书图文并茂地叙述了“艺术三杰”的生平与艺术创作经历,共收录三人超过100幅最具代表性的作品。这些作品的创作贯穿了他们的一生,书中分别列举了列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗·博纳罗蒂和拉斐尔·桑西每个人的代表作品,并附有这些作品的高清细节图以使读者对作品的理解更加深刻。

本书对“艺术三杰”和他们的作品进行了系统性的介绍,阅读本书读者可以领略“艺术三杰”画作的无限魅力。书中的图片极其精美,极具观赏性,对读者来说是一场难得的视觉盛宴。本书适合艺术爱好者及各大院校艺术相关专业的学生阅读。

◆ 编 著 牛雪彤 唐一帆

责任编辑 董雪南

责任印制 焦志炜

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 16

2015年2月第1版

字数: 537千字

2015年2月北京第1次印刷

定价: 98.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

目录·Contents

Chapter 1

“艺术三杰”生平概述（列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗·博纳罗蒂、拉斐尔·桑西）

Chapter 2

列奥纳多·达·芬奇（1452年—1519年）

012	圣母、圣婴和两位天使	045	卢克雷齐娅
013	对于麦当娜的研究	047	金星
014	受胎告知	048	年轻女人的肖像
016	圣告图	049	救世主
018	吉内佛拉·班其肖像	050	基督
020	圣母与圣婴	051	伊莫拉的计划
021	基督受洗	052	蒙娜丽莎
022	圣母和圣婴	054	蒙娜丽莎的副本
023	三贤王的膜拜	055	两个战士的头部研究
024	音乐家肖像	056	牧羊人的崇拜
025	维特鲁威人	059	丽达与天鹅
026	圣母子	060	牧羊人的崇拜
027	戴着花环头饰的年轻人的画像	062	用六弦琴的绿色天使
028	对四个马腿的研究	063	用琵琶的红色天使
029	抱银鼠的女子	064	莎乐美与施洗者圣约翰的头
030	对马术纪念碑的研究	065	妇女的头部
031	美丽的费罗尼埃	066	一位女士的画像
032	岩间圣母	067	莎乐美与施洗者圣约翰的头
033	一位女士的画像	068	施洗者圣约翰
034	使徒的半身像	069	圣母子与施洗者圣约翰
035	圣母 Mladentsem	070	哀悼基督
036	纳西斯	072	麦当娜登基
037	一位男人的肖像	074	圣母 Mladencem
038	最后的晚餐	075	圣女玛丽·德莲
040	圣母子与施洗约翰	076	基督在医生中间
041	圣母 Mladentsem	078	圣母和圣婴
042	圣母子、圣安妮和施洗者圣约翰	079	酒神巴卡斯
043	一位年轻女士的画像	080	洪水
044	圣母 Mladentsem	081	圣贝纳迪诺卢伊尼追随者

Chapter 3

米开朗基罗·博那罗蒂 (1475 年 - 1564 年)

084	圣安东尼受难记	120	基督和圣母的祈祷
086	圣母画像	121	一个烛台的设计
088	男人的头部	122	哀歌
089	荣耀归于上帝	124	西斯廷教堂的天花板示意图
090	圣母报喜	125	主显节
092	三个站立的人	126	一组胳膊的研究
094	埋葬	127	天使报喜
096	两个裸体男人	128	建筑
097	对于男性的研究	129	柱头
098	裸体	130	手和手臂
099	狗	131	女巫的研究, 一个男人的头部
100	利比亚女先知	132	人物研究
102	西斯汀礼拜堂的天花板, 修复后的 创世纪的太阳和月亮	133	对罗马门的研究
104	西斯汀礼拜堂的天花板, 修复后的 大洪水	134	爱奥尼亚式的柱子
106	西斯汀礼拜堂的天花板, 修复后的 创造亚当	135	神圣家庭
108	男性裸体	136	丽达与天鹅
109	男性裸体	138	圣母、基督和孩子
110	女性头部	139	男性裸体画
111	对利比亚女巫的研究	140	裸体
112	头像	142	弓箭手射击
113	人物研究	144	人类生活的梦想
114	西斯汀礼拜堂的天花板, 修复后的 原罪与逐出乐园	148	马上的两位裸体人
116	德耳菲女先知	150	研究男人
119	朱迪斯与赫罗弗尼斯	151	法厄同的秋天
		152	最后的审判
		154	基督和撒玛利亚的妇人
		156	西斯汀礼拜堂, 最后的审判
		160	教皇尤利乌斯二世陵墓的设计

Chapter 4

拉斐尔·桑西 (1483 年 - 1520 年)

164	丘比特与葡萄酒	215	圣母子与施洗约翰
165	圣塞巴斯蒂安	216	圣婴家庭 (小型家族)
166	阿西西的圣方济各	217	埃斯特黑齐圣母像
167	帕多瓦的圣安东尼	218	尼克里尼——考珀圣母像
168	一位老人的肖像	219	在景观中正在阅读的圣母子，
旁边有两个基路伯头
169	被钉在十字架的基督	220	洛雷托圣母像
170	圣母加冕	221	圣母子 (麦金托什麦当娜)
173	两个基督	222	缪斯的头像
174	伊丽莎白冈萨加肖像	223	先知何西阿约拿
176	大天使圣迈克尔与龙	224	阿尔巴圣母
177	持石榴的圣母	228	圣母子和施洗婴儿
178	圣母的婚礼	230	蓝冠圣母
179	康那斯圣母	234	西斯廷圣母
180	寓言 (骑士的梦想)	235	拉斐尔的神圣家庭，
托拜厄斯和圣杰罗姆
182	圣母子在圣徒中登基	236	巴尔达萨雷伯爵的画像
183	圣乔治大战恶龙	238	裸体研究
184	一位男人的肖像	239	佛罗伦萨银行家宾铎·阿尔脱维提画像
185	优雅三女神	240	一位年轻人的肖像
186	在花园里苦恼	241	托马索 Inghirami 的肖像
188	到基督受难地之行	243	捕鱼的奇迹
190	圣母子	246	韦拉塔女士
192	圣母子	247	红衣主教比比安拿肖像
194	抱着独角兽的年轻女子肖像画	248	背负十字架的基督
196	圣母与圣婴	249	大天使和圣母玛丽亚
198	圣母与幼年圣约翰	250	橡树下的神圣家族
200	圣乔治大战恶龙	251	神圣家族 (珍珠)
202	马达莱娜多尼肖像	252	大天使圣米迦勒与撒旦
204	安乔罗·东尼画像	253	圣迈克尔和撒旦
206	草地上的圣母	254	教皇利奥十世和两个红衣主教
208	粉红色圣母	255	乔安娜阿拉贡的肖像
209	绿野的圣母	256	玫瑰圣母
210	下葬		
214	圣家庭		

西方绘画大师
经典佳作

艺术三杰

(高清细节版)

牛雪彤 唐一帆 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画大师经典佳作: 高清细节版. 艺术三杰 /
牛雪彤, 唐一帆编著. — 北京: 人民邮电出版社,
2015.2

ISBN 978-7-115-38116-3

I. ①西… II. ①牛… ②唐… III. ①油画—作品集
—意大利—中世纪 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第304346号

内 容 提 要

文艺复兴是西方近代史上一场伟大的精神改革,它对西方绘画艺术乃至整个美术领域都产生了巨大的影响。14世纪至16世纪意大利文艺复兴时期,绘画艺术趋于成熟,其代表画家被誉为“艺术三杰”,他们分别是列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗·博纳罗蒂和拉斐尔·桑西。

列奥纳多·达·芬奇的绘画艺术深刻、高超,米开朗基罗·博纳罗蒂的创作形式伟大又充满激情,拉斐尔·桑西的作品风格优雅、秀美,“艺术三杰”用自己的作品向世人展示了文艺复兴鼎盛时期的壮观景象,留下了难以逾越的艺术成就。

本书图文并茂地叙述了“艺术三杰”的生平与艺术创作经历,共收录三人超过100幅最具代表性的作品。这些作品的创作贯穿了他们的一生,书中分别列举了列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗·博纳罗蒂和拉斐尔·桑西每个人的代表作品,并附有这些作品的高清细节图以使读者对作品的理解更加深刻。

本书对“艺术三杰”和他们的作品进行了系统性的介绍,阅读本书读者可以领略“艺术三杰”画作的无限魅力。书中的图片极其精美,极具观赏性,对读者来说是一场难得的视觉盛宴。本书适合艺术爱好者及各大院校艺术相关专业的学生阅读。

◆ 编 著 牛雪彤 唐一帆

责任编辑 董雪南

责任印制 焦志炜

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 16

2015年2月第1版

字数: 537千字

2015年2月北京第1次印刷

定价: 98.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

目录·Contents

Chapter 1

“艺术三杰”生平概述（列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗·博纳罗蒂、拉斐尔·桑西）

Chapter 2

列奥纳多·达·芬奇（1452年—1519年）

012	圣母、圣婴和两位天使	045	卢克雷齐娅
013	对于麦当娜的研究	047	金星
014	受胎告知	048	年轻女人的肖像
016	圣告图	049	救世主
018	吉内佛拉·班其肖像	050	基督
020	圣母与圣婴	051	伊莫拉的计划
021	基督受洗	052	蒙娜丽莎
022	圣母和圣婴	054	蒙娜丽莎的副本
023	三贤王的膜拜	055	两个战士的头部研究
024	音乐家肖像	056	牧羊人的崇拜
025	维特鲁威人	059	丽达与天鹅
026	圣母子	060	牧羊人的崇拜
027	戴着花环头饰的年轻人的画像	062	用六弦琴的绿色天使
028	对四个马腿的研究	063	用琵琶的红色天使
029	抱银鼠的女子	064	莎乐美与施洗者圣约翰的头
030	对马术纪念碑的研究	065	妇女的头部
031	美丽的费罗尼埃	066	一位女士的画像
032	岩间圣母	067	莎乐美与施洗者圣约翰的头
033	一位女士的画像	068	施洗者圣约翰
034	使徒的半身像	069	圣母子与施洗者圣约翰
035	圣母 Mladentsem	070	哀悼基督
036	纳西斯	072	麦当娜登基
037	一位男人的肖像	074	圣母 Mladencem
038	最后的晚餐	075	圣女玛丽·德莲
040	圣母子与施洗约翰	076	基督在医生中间
041	圣母 Mladentsem	078	圣母和圣婴
042	圣母子、圣安妮和施洗者圣约翰	079	酒神巴卡斯
043	一位年轻女士的画像	080	洪水
044	圣母 Mladentsem	081	圣贝纳迪诺卢伊尼追随者

Chapter 3

米开朗基罗·博那罗蒂 (1475 年 - 1564 年)

084	圣安东尼受难记	120	基督和圣母的祈祷
086	圣母画像	121	一个烛台的设计
088	男人的头部	122	哀歌
089	荣耀归于上帝	124	西斯廷教堂的天花板示意图
090	圣母报喜	125	主显节
092	三个站立的人	126	一组胳膊的研究
094	埋葬	127	天使报喜
096	两个裸体男人	128	建筑
097	对于男性的研究	129	柱头
098	裸体	130	手和手臂
099	狗	131	女巫的研究, 一个男人的头部
100	利比亚女先知	132	人物研究
102	西斯汀礼拜堂的天花板, 修复后的 创世纪的太阳和月亮	133	对罗马门的研究
104	西斯汀礼拜堂的天花板, 修复后的 大洪水	134	爱奥尼亚式的柱子
106	西斯汀礼拜堂的天花板, 修复后的 创造亚当	135	神圣家庭
108	男性裸体	136	丽达与天鹅
109	男性裸体	138	圣母、基督和孩子
110	女性头部	139	男性裸体画
111	对利比亚女巫的研究	140	裸体
112	头像	142	弓箭手射击
113	人物研究	144	人类生活的梦想
114	西斯汀礼拜堂的天花板, 修复后的 原罪与逐出乐园	148	马上的两位裸体人
116	德耳菲女先知	150	研究男人
119	朱迪斯与赫罗弗尼斯	151	法厄同的秋天
		152	最后的审判
		154	基督和撒玛利亚的妇人
		156	西斯汀礼拜堂, 最后的审判
		160	教皇尤利乌斯二世陵墓的设计

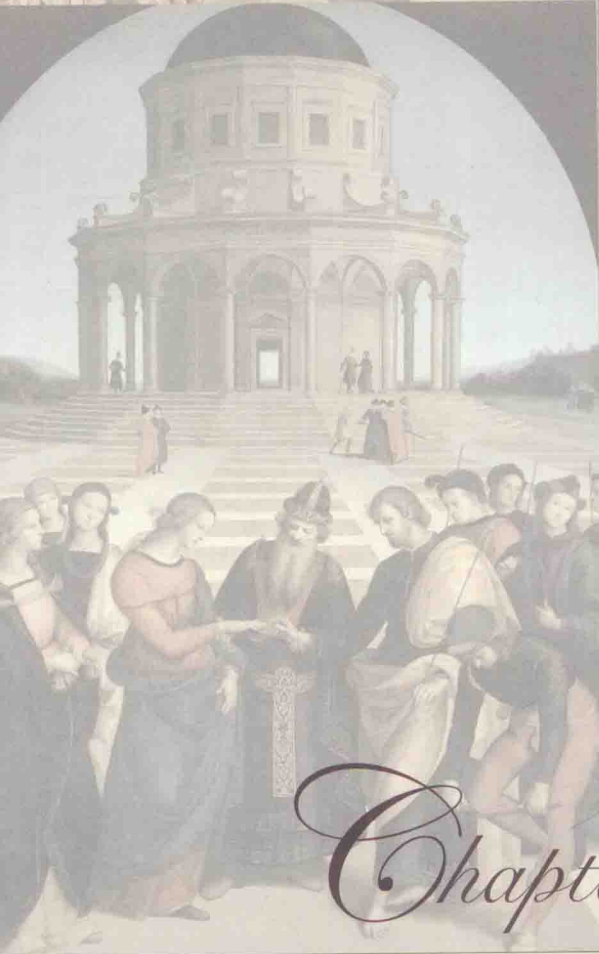
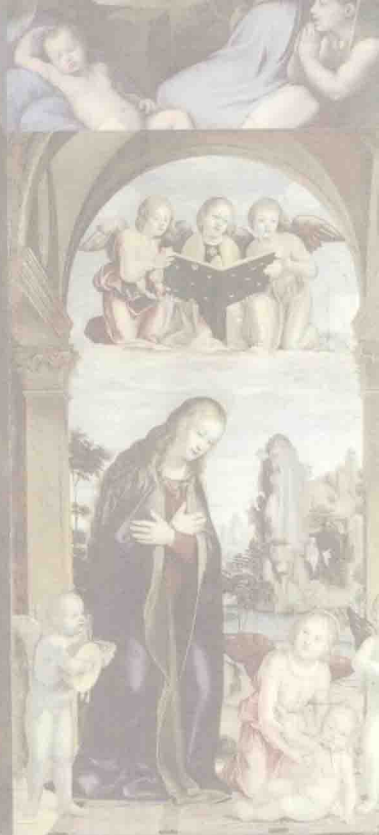

Chapter 4

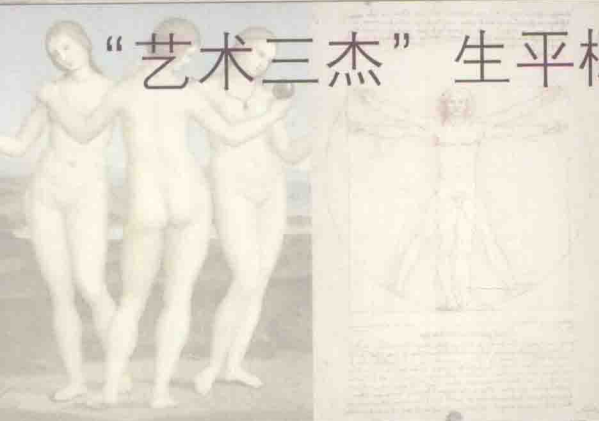
拉斐尔·桑西 (1483 年 - 1520 年)

164	丘比特与葡萄酒	215	圣母子与施洗约翰
165	圣塞巴斯蒂安	216	圣婴家庭 (小型家族)
166	阿西西的圣方济各	217	埃斯特黑齐圣母像
167	帕多瓦的圣安东尼	218	尼克里尼——考珀圣母像
168	一位老人的肖像	219	在景观中正在阅读的圣母子，
旁边有两个基路伯头
169	被钉在十字架的基督	220	洛雷托圣母像
170	圣母加冕	221	圣母子 (麦金托什麦当娜)
173	两个基督	222	缪斯的头像
174	伊丽莎白冈萨加肖像	223	先知何西阿约拿
176	大天使圣迈克尔与龙	224	阿尔巴圣母
177	持石榴的圣母	228	圣母子和施洗婴儿
178	圣母的婚礼	230	蓝冠圣母
179	康那斯圣母	234	西斯廷圣母
180	寓言 (骑士的梦想)	235	拉斐尔的神圣家庭，
托拜厄斯和圣杰罗姆
182	圣母子在圣徒中登基	236	巴尔达萨雷伯爵的画像
183	圣乔治大战恶龙	238	裸体研究
184	一位男人的肖像	239	佛罗伦萨银行家宾铎·阿尔脱维提画像
185	优雅三女神	240	一位年轻人的肖像
186	在花园里苦恼	241	托马索 Inghirami 的肖像
188	到基督受难地之行	243	捕鱼的奇迹
190	圣母子	246	韦拉塔女士
192	圣母子	247	红衣主教比比安拿肖像
194	抱着独角兽的年轻女子肖像画	248	背负十字架的基督
196	圣母与圣婴	249	大天使和圣母玛丽亚
198	圣母与幼年圣约翰	250	橡树下的神圣家族
200	圣乔治大战恶龙	251	神圣家族 (珍珠)
202	马达莱娜多尼肖像	252	大天使圣米迦勒与撒旦
204	安乔罗·东尼画像	253	圣迈克尔和撒旦
206	草地上的圣母	254	教皇利奥十世和两个红衣主教
208	粉红色圣母	255	乔安娜阿拉贡的肖像
209	绿野的圣母	256	玫瑰圣母
210	下葬		
214	圣家庭		

Chapter 1

“艺术三杰”生平概述

达·芬奇生平概述

1452 年

4月15日在意大利佛罗伦萨的文西村近郊,由父亲瑟·皮耶罗·达芬奇与母亲卡泰丽娜所生,达·芬奇是他们的私生子。

1465 年

达·芬奇进入韦罗基奥的工作室成为入门弟子。

1473 年

达·芬奇创作《圣告图》

圣告图

1473-1475 年

1476 年

24岁的达·芬奇被告密与韦罗基奥的其他弟子犯了同性恋之罪,由于他矢口否认,最后被释放。

1482 年

30岁的达·芬奇应聘到米兰后,在贵族宫廷中进行创作和研究活动,绘《三贤王的膜拜》。

三贤王的膜拜

1482 年

1483 年

31岁的达·芬奇接受米兰的一个宗教团体的请求,开始创作《岩石上的圣母》。

1495 年

43岁的达·芬奇开始绘制《最后的晚餐》。

1499 年

为躲避战乱,达·芬奇在曼图亚和威尼斯等地旅游并进行一些科学研究。

1502 年

达·芬奇曾为伊斯坦布尔鄂图曼苏丹巴耶塞特二世的土木工程专案制作单一跨距达 240 米 (720 英尺) 的桥梁草图。

1502 年
至
1503 年

50岁的达·芬奇回到佛罗伦萨,开始绘制《蒙娜丽莎》。

1516 年

64 岁的达·芬奇应法王之邀，赴法国安伯瓦兹。

1519 年

5 月 2 日 达·芬奇去世于安伯瓦兹，享年 67 岁。

1510 年
至
1511 年

达·芬奇与托尔医生共同工作期间，共解剖了 30 具不同性别年龄的人体，并准备出版解剖学理作品以及制绘了超过 200 篇画作。

米开朗基罗·博纳罗蒂生平概述

1475 年

3 月 6 日米开朗基罗生于佛罗伦萨附近的卡普莱斯，父亲是奎奇市和卡普莱斯市的市长。

1488 年

13 岁的米开朗基罗进入佛罗伦萨画家基尔兰达约 (Ghirlandaio) 的工作室，后转入圣马可修道院的美第奇学院作学徒。

1496 年

米开朗基罗来到罗马，创作了第一批代表作《酒神巴库斯》和《哀悼基督》等。

1501 年

26 岁的米开朗基罗回到佛罗伦萨，用了四年时间完成了举世闻名的《大卫》，安放在韦吉奥宫正门前，作为佛罗伦萨守护神和民主政府的象征。

1505 年

在罗马，米开朗基罗奉教皇尤里乌斯二世之命负责建造教皇的陵墓，1506 年停工后回到佛罗伦萨。

1508 年

米开朗基罗又奉命回到罗马，用了四年零五个月的时间以超凡的智慧和毅力完成了世界上最大的壁画西斯廷教堂天顶壁画《创世记》。

1513 年

教皇陵墓恢复施工，米开朗基罗创作了著名的《摩西》、《被缚的奴隶》和《垂死的奴隶》。

1520 年
至
1534 年

米开朗基罗重又回到佛罗伦萨，美第奇家族的教皇利奥十世又强迫米开朗基罗为其祖宗圣罗伦佐陵墓制作雕像，他创作了他生平最伟大的作品——圣罗伦佐教堂里的美第奇家族陵墓群雕，著名的《昼》、《夜》、《晨》、《暮》雕像就安放在这座陵墓的石棺上。

1536 年

61 岁的米开朗基罗回到罗马西斯廷教堂，用了近六年的时间在 25 年前完成的《创世记》天顶画下的祭坛壁面上创作了伟大的教堂壁画《最后的审判》。

最后的审判 1536 年

1564 年

2 月 18 日米开朗基罗逝世于自己的工作室中，享年 89 岁。

拉斐尔·桑西生平概述

1483 年

4月6日拉斐尔生于意大利中部的乌尔比诺镇。原名拉法埃洛·圣乔奥。自幼随父(乌尔比诺公爵的宫廷画师)学画,后又转入佩鲁吉诺门下。

1500 年

拉斐尔在佩鲁吉诺的画室学习绘画期间,就显露出非凡的绘画水平,并于1500年出师。

◆ 圣母的婚礼
1504 年

21岁的拉斐尔绘制了《圣母的婚礼》。此作品甚至超越了佩鲁吉诺,不论是构图还是形象塑造都有创新。尤其是作品中圣母玛利亚及其夫约瑟的端庄、文雅、画面之平衡和背景描绘,均为罕见的作品。

1504 年

1504 年
至
1508 年

拉斐尔居留在佛罗伦萨,受当地的共和政治、民主精神和人文主义思想所影响,他的风格日渐成熟。其中最有名的是《带金莺的圣母》、《草甸上的圣母》和《花园中的圣母》。

草甸上的圣母
◆
1506 年

1513 年
至
1514 年

拉斐尔绘制的大型油画《西斯廷圣母》和另一幅祭坛画形式的《福利尼奥的圣母》以及之后创作的《椅上圣母》、《阿尔巴圣母》,都堪称是他完美无暇的作品。

◆ 西斯廷圣母
1512 年

1520 年

4月6日拉斐尔去世于罗马,享年37岁。

Chapter 2

列奥纳多·达·芬奇

(1452年—1519年)

Leonardo da Vinci

代表作:《蒙娜丽莎》 Mona Lisa (La Gioconda)