

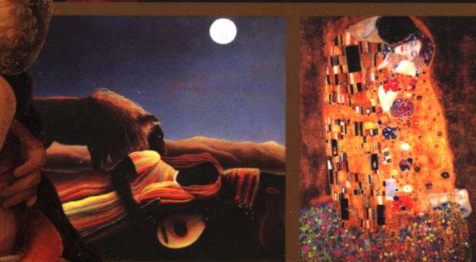
你应该了解的

100个 西方名画故事

The 100 Stories of Famous
Western Paintings
You Should Know

徐志戎 著

中国青年出版社



徐志戎 著

你应该了解的

100个

西方名画故事



中国青年出版社



(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

你应该了解的 100 个西方名画故事 / 徐志戎著. —北京:
中国青年出版社, 2005
ISBN 7-5006-6563-6

I. 你... II. 徐... III. 绘画史—西方国家 IV. J209.5
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 109462 号



中国青年出版社 出版 发行

社 址: 北京东四 12 条 21 号

邮政编码: 100708

网 址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 64049423

营销中心电话: (010) 64065904

责任编辑: 顾申

整体设计: zhenmei 正美

010-64003130 zhengmeibj@163.com



北京顺诚彩色印刷有限公司

新华书店经销

700 × 1000 1/16 24 印张 240 千字

2005 年 11 月北京第 1 版

2005 年 11 月北京第 1 次印刷

印数: 1—10000 册

定价: 42.00 元

● 本书如有任何印装质量问题, 请与印务中心质检部联系调换

联系电话: (010) 84047104

雄狮书店: (010) 84039659

你应该了解的
100个西方名画故事



The 100 Stories of Famous
Western Paintings
You Should Know





作者自序

我觉得有必要首先向读者朋友们道个歉：这本书并不是——如书名所说——讲画家和绘画故事的。虽然内容里也有一些关于画和画家的轶闻趣事——但那远不是主要内容。我写这本书的目的，是想试图回答曾困惑我自己很久的两个问题：西方绘画为什么会产生这么多的流派，以及它们又为什么会消亡。

关于这两个问题，美术史和艺术史方面的专业书籍里已多有阐述。绝大多数的读者大约也只是对作品本身感兴趣，而对它所属的分支族类、理论来历却并不在意——而我，就像一个厨子，殷勤得有点儿过分。上菜的时候，总是愿意唠叨几句原料的产地和菜肴的特点。

我恳请读者朋友们原谅我的唠叨。因为我希望你们通过这本书，以后再看到某幅陌生的绘画作品，即使不知道它的作者是谁，也仍然能够分辨出它属于哪个流派——“哦，它是一幅印象派作品”或者“这应该是一幅表现主义绘画”，诸如此类。

这本书共一百个小节。从十五世纪的文艺复兴开始，到二十世纪的超现实主义绘画结束。每一个小节都以一幅画为主题。有时候，拉上别的画作比——同期的，或者同流派的——能更充分地理解主题画的渊源或背景，它们之间的互相对照，就像主菜配菜一样，似比单一品尝滋味醇厚。这样，全书就共收入了274幅





画作。其中绝大多数都是油画作品，只有极少数的雕塑、壁画和水彩画。

总的看来，西方绘画可以分为古典绘画和现代绘画两个部份。二者的区别并不是时间上的，而是根据对于“为什么要画画”这个问题的回答之不同。对于古典绘画来说，绘画只是一个手段，它需要为一个更高的目的服务，比如对上帝的尊崇、对古希腊罗马理念美的仰慕，或是表达某种激情和信仰；而对于现代绘画来说，一幅画就是一幅画。它是自洽的，自足的。它是它自己的主人，而不是某人或某种思想的奴仆。

从这个意义上看，现代绘画肇始于现实主义绘画。因为正是从现实主义绘画开始，绘画才宣称拥有了“为艺术而艺术”的权力，并藉此摆脱了“画以载道”的使命。相反，虽然象征主义和表现主义绘画在时间上晚于现实主义绘画，但它们并不真的属于现代绘画。因为它们还是宏大叙事的，是形而上学的。

关于绘画，最常见的一个问题就是：既然有了照相机，绘画还有什么用？确实，摄影技术的出现，对绘画产生了极其重大和深远的影响。照相机最早的广告词就是“让每个人都成为伦勃朗”。但是在照相机刚出现的时候，画家们并没有十分惊慌，因为照相机只能拍出黑白照片，而画家则有能够提供色彩斑斓的画作。19世纪70年代出现的印象派和新印象派绘画，透露出画家们在色彩上的洋洋自得——他们甚至完全放弃了线条和素描，而以小片点状的色彩直接构筑形状。可是，到了1888年，事情才真的变得糟糕起来：夏尔·克罗发明了彩色照片。同年，柯达公司成立。它的广告词是：“您只管按快门，剩下的事情我们办。”





摆在画家们面前的问题是：绘画是否还有存在的必要？如果有，它将以怎样的形式存在？

为了给上述问题找到答案，同时也是为自身的存在寻找一个理由，画家们在各个方面进行了不懈的努力和尝试。短短的五十年间，美术界经历了一场“寒武纪大爆发”——在一块画布上涂抹颜色的所有可能性，都被尝试过了。

绘画流派演进的逻辑，与生物进化的过程非常相似。我们知道，生物进化的动力来源于内外两个方面。比如一头鹿，“外向的”自然选择力量使它足够机敏和灵活，以逃避狮子的猎杀。这导致了它对外周环境的适应；但抛开外界的环境因素，一头鹿还会在性选择的力量下产生进化——必须要长出比其它公鹿更大的角，才能获得交配的机会。公鹿间的这场竞赛是没有节制的，它不像奔跑——只要比狮子跑得快就令人满意了。在这种“内向的”压力下，每只公鹿都会尽己所能长出最大的角来，其结果，就是“进化失衡”。

绘画流派的演进同样受到内外两方面力量的驱使。在主题和气质上，绘画必然会受到它所处的时代和社会的影响，这是绘画外向的一面；同时，任何一种技术层面的新元素，都会被后来的模仿者夸张和放大到极致。这种进化只关乎绘画技术本身，而与它所处的外部环境无关。这是绘画内向的一面。

二者间的不同仅在于：对于某种生物来说，进化的停止，意味着对环境的适应。从此它可以稳定地存活；而对于某个绘画流派而言，进化的停止却是意味着死亡。因为艺术的终极目的是求新，而生命的终极目的则是存活。





正是在这个意义上，才有人宣称了绘画艺术的死亡。因为，再也不可能有新的流派产生了，就像寒武纪大爆发之后，地球上再也没有出现新物种一样。但是，即便今后再也不会出现新的绘画流派，人类的天性却并不会因此而改变。我们还是喜欢随意涂抹各种各样的线条和颜色——在纸上、在退潮的沙滩上、在电脑屏幕上。

而书中大师们留给我们的作品，同样也不会因为这个令人沮丧的现实而失去其光芒。时间只能证明它们的不巧，并为它们的魅力披上一层神秘的面纱，一如我们看到一万五千年前岩洞里的史前壁画时，内心升腾起的那股崇敬和畏惧。

人心是相通的。正是籍于此，真正伟大的作品将永远保存在我们的心灵深处。正如罗伯特·斯密森所说：“任何作品都存在于奔腾流逝的时间里。它既沉浸在亘古洪荒之内，又蕴涵于最为遥远的未来之中。”



目 录

- 1 **春**
圣母圣子圣彼得和圣约翰 3
圣母子 4
维纳斯的诞生 5
春 5
- 2 **最后的晚餐**
最后的晚餐 10
岩间圣母 12
- 3 **蒙娜丽莎**
蒙娜丽莎 14
列支敦士登的妇人像 16
- 4 **创造亚当**
圣母怜子 18
创造亚当 20
- 5 **末日的审判**
洛伦佐之墓 22
末日的审判 23
末日的审判<局部> 25
- 6 **雅典学院**
圣凯瑟琳 27
雅典学院 29
- 7 **披纱的圣母**
圣母子 32
披纱圣母 33
西斯廷圣母 34
- 8 **沉睡的维纳斯**
沉睡的维纳斯 37
暴风雨 38
- 9 **田野合奏曲**
田野合奏曲 39
酒神的狂欢 41
- 10 **圣爱与俗爱**
抹大拉 42
乌尔比诺的维纳斯 43
圣爱与俗爱 44
- 11 **宙斯和伊娥**
圣凯瑟琳的秘密婚姻 46
维纳斯、森林之神和丘比特 47
宙斯和伊娥 48
- 12 **卸下圣体**
卸下圣体 49
维纳斯、丘比特、时间和愚行 50
长颈圣母 52
- 13 **农民的婚礼**
阿诺芬尼夫妇像 53
自画像 55
野兔 56
农民的婚礼 56
- 14 **亨利八世**
伊拉斯谟 58
亨利八世 59
两大使 60
艺术家的家庭 61
- 15 **圣母升天**
圣母升天 63
- 16 **劫夺留西帕斯的女儿**
劫夺留西帕斯的女儿 65

目 录

- 海伦娜 66
美惠三女神 68
- 17 **宫娥**
 乌尔甘的铁匠铺 69
 宫娥 70
 镜前的维纳斯 72
- 18 **夜巡**
 特尔普医生的解剖课 73
 夜巡 75
- 19 **自画像**
 自画像 77
 花神 78
 在床上的斯托菲尔斯 78
 犹太新娘 79
 自画像 80
- 20 **狄安娜出浴**
 狄安娜出浴 81
 秋千 83
- 21 **荷拉斯兄弟的誓言**
 荷拉斯兄弟的誓言 84
 马拉之死 86
- 22 **泉**
 泉 87
 大宫女 88
- 23 **奥松维尔伯爵夫人**
 奥松维尔伯爵夫人 90
 罗斯柴尔德男爵夫人 91
- 24 **梅杜萨之筏**
 梅杜萨之筏 93
- 25 **希阿岛的屠杀**
 萨达纳巴尔之死 96
 希阿岛的屠杀 97
- 26 **筛麦女**
 浴女 100
 筛麦女 101
 你好，库尔贝先生 102
- 27 **晚钟**
 拾穗者 105
 晚钟 106
- 28 **干草车**
 海上渔夫 108
 暴风雪 汽船出港 109
 干草车 110
- 29 **草地上的午餐**
 草地上的午餐 112
 奥林匹亚 114
- 30 **奥菲莉亚**
 奥菲莉亚 117
 释放令 118
- 31 **白日梦**
 窗前的女士 119
 海妖 120
 白日梦 121
- 32 **日出**
 日出：印象 122
- 33 **阿让特依的花园**
 阿让特依的红罂粟 127

目 录

- 阿让特依的花园 128
阿让特依的秋天 129
- 34 干草垛**
圣拉扎尔火车站 130
卡美伊之死 131
花园里的阿丽丝·奥什速 132
干草垛：落日 133
干草垛 夏末清晨 134
干草垛：清晨的雪景 135
- 35 睡莲**
鲁昂大教堂 正午 138
睡莲 139
睡莲 140
蓝色的睡莲 141
- 36 明星**
瓦平松的浴女 142
舞台上的舞者 143
明星 143
舞蹈教室 144
苦艾酒 145
- 37 盆浴**
盆浴 147
擦拭脚部的裸女 147
擦拭的裸女 148
- 38 萨玛丽肖像**
镜子前的花束 149
包厢 150
红磨坊舞会 151
杜维丽宫花园音乐会 152
萨玛丽肖像 153
- 39 达威尔小姐像**
阳光下的裸女 155
夏庞蒂埃夫人和她的孩子们 156
达威尔小姐像 157
- 40 大浴女**
擦拭的浴女 158
擦拭小腿的浴女 159
大浴女 160
- 41 牧羊女**
埃米尔塔日花园一角 161
牧羊女 162
- 42 穿晚装的年轻女人**
阳台 164
夏日 165
穿晚装的年轻女人 166
- 43 大碗岛的星期天下午**
阿涅尔的沐浴 168
大碗岛的星期天下午 170
- 44 康康舞**
康康舞 171
马戏团 175
- 45 艺术家窗口的风景**
擦粉的女人 177
松树 178
艺术家窗口的风景 179
- 46 希望**
希望 180
死亡与少女 182

目 录

- 47 **被缚的普罗米修斯**
俄狄浦斯和斯芬克思 185
被缚的普罗米修斯 186
- 48 **俄耳甫斯**
法厄同 187
俄耳甫斯 188
- 49 **出现**
出现 189
在希律王前跳舞的莎乐美 190
- 50 **哭泣的蜘蛛**
眼球 192
森林精灵 193
哭泣的蜘蛛 194
- 51 **闭着的眼睛**
俄耳甫斯 195
独眼巨人 196
闭着的眼睛 196
- 52 **布列塔尼的猪倌**
有三条小狗的静物 199
布列塔尼的猪倌 200
- 53 **失贞**
雅格与天使搏斗 202
黄色的基督 203
失贞 205
- 54 **我们从哪里来，我们是
谁，我们要往哪里去**
敬神节 206
今天我们不去集市 207
死神的注视 207
永不再 208
我们从哪里来，我们是谁，我们要
往哪里去 209
- 55 **吃土豆的人**
悲哀 210
织布工 212
吃土豆的人 212
- 56 **向日葵**
阿尔的红色葡萄园 214
红罂粟 215
向日葵 216
向日葵 216
十五朵向日葵 218
- 57 **星月夜**
夜间的露天咖啡馆 219
阿尔的夜咖啡馆 220
星月夜 221
- 58 **麦田群鸦**
收割者 223
加歇医生像 224
麦田群鸦 225
雨后的麦田 226
- 59 **多米尼克大叔**
父亲肖像 228
多米尼克大叔 229
- 60 **现代奥林匹亚**
现代奥林匹亚 231
牧歌 232
有壶的静物 232

目 录

- | 现代奥林匹亚 234
- 61 **塞尚的《大浴女》**
曼西之桥 235
三浴女 236
大浴女 237
- 62 **圣维多利亚山**
圣维多利亚山 238
圣维多利亚山 239
- 63 **奢华、宁静和欢乐**
奢华、宁静和欢乐 242
- 64 **戴帽子的女人**
开着的窗户,科利乌尔 245
戴帽子的女人 246
- 65 **红色的和谐**
生活的欢乐 247
红色的和谐 248
音乐 250
舞蹈 251
- 66 **好色者与美女**
好色者与美女 252
钢琴课 253
摩洛哥人 253
粉红色的裸女 254
宫女 红色的和谐 254
依卡洛斯 255
- 67 **威斯敏斯特大桥**
科利乌尔港 256
威斯敏斯特大桥 257
塞纳风景 258
- 布吉瓦尔之锁 258
- 68 **考斯的帆船比赛**
挂着旗子的街道 259
考斯的帆船比赛 260
杜依维尔港 261
- 69 **呐喊**
病孩 263
呐喊 264
- 70 **青春期**
吸血鬼 265
圣母像 265
青春期 266
马拉之死 267
警句 267
- 71 **哈雷的红塔**
有模特儿的自画像 269
哈雷的红塔 270
士兵自画像 271
- 72 **围着金牛犊的舞蹈**
围着金牛犊的舞蹈 272
蜡烛与舞者 273
- 73 **吻**
医学<局部> 274
生命与死亡 275
吻 276
- 74 **死神与女孩**
屈膝坐女 278
手指分开的自画像 278

目 录

- 死神与女孩 279
- 75 **风中新娘**
风中新娘 280
- 76 **年轻姑娘和山羊**
卡撒吉马斯之死 283
人生 283
年轻姑娘和山羊 284
- 77 **阿维农的少女**
格特鲁德·斯坦因 286
阿维农的少女 287
- 78 **卡恩韦勒肖像**
埃斯塔克的房子 289
友谊 290
弹曼陀铃的女人 290
卡恩韦勒肖像 291
- 79 **藤椅和静物**
我爱伊娃 293
小提琴 294
藤椅和静物 294
- 80 **格尔尼卡**
在海滩上奔跑的女人们 296
三个音乐家 297
三个舞蹈者 298
格尔尼卡 298
- 81 **毕加索的女人们**
奥尔迦 300
泰莱斯肖像 301
哭泣的女人 301
- 吉洛和孩子们 302
叉着双手的杰奎琳 303
- 82 **葡萄牙人**
葡萄牙人 304
玻璃水瓶和报纸 305
- 83 **我和我的故乡**
我和我的村庄 307
有七个手指的自画像 309
飞翔的马车 310
- 84 **生日**
生日 311
绿色的小提琴师 313
- 85 **粉红色的裸女**
苏丁 314
牛肉 315
蓬巴杜夫人 316
裸女 316
粉红色的裸女 317
珍妮·赫比特娜 318
- 86 **沉睡的吉卜赛人**
狂欢夜 319
沉睡的吉普塞人 320
耍蛇者 321
- 87 **美术馆里的骚动**
美术馆里的骚动 322
城市的兴起 323
被拴住的狗的动态 324
- 88 **黑方块**
黑方块 325

目 录

- 伐木者 326
至上主义构图 326
白底上的白色方块 327
- 89 百老汇爵士乐**
红树 328
灰树 329
海堤与海·构成十号 329
红、黄和蓝的构成 330
红、黄、蓝的构成 330
百老汇爵士乐 331
- 90 无题**
蓝骑士 333
蓝山 334
无题——第一幅抽象水彩 335
- 91 梦的即席创作**
抒情诗 336
玛瑙的教堂 337
梦的即席创作 338
- 92 构图VIII**
有白边的画 339
灰色的基调 340
构图VIII 341
决定性的粉红 342
- 93 鸟**
蓝马 343
战争中的形 344
鸟 344
穿绿夹克的女人 346
蒙特 346
俄国人的房子 347
- 94 狗舌草**
一个年轻女士的冒险 348
狗舌草 349
鱼的周围 350
- 95 死与火**
同胞兄弟 351
沉思 352
死与火 353
- 96 《泉》?!**
随机拼贴 355
群星 355
泉 356
- 97 L.H.O.O.Q**
下楼的的裸女第2号 357
L.H.O.O.Q 358
- 98 一条街道的忧郁和神秘**
一条街道的忧郁和神秘 360
心神不宁的缪斯 362
- 99 小丑的狂欢节**
农庄 363
小丑的狂欢节 364
舞蹈者 365
女诗人 365
- 100 记忆的永恒**
由飞舞的蜜蜂引起的梦 366
记忆的永恒 367
睡眠 368



你应该了解的
100个
西方名画故事