

西欧

50

艺术大师传略

BRUGHEL

RUBENS

VAN DYCK

JORDAENS

SNYDERS

BRUWEN

O. REMBRANT

RUYSCHAEL

HALLS

REYNOLDS

GAINSBOROUGH

POUSSIN

WATTEAU

FALCONET

CHARDIN

HOLLON

DAVID

DELAERIX

ROUSSEAU

WHEELER

COROT

COLORED

D. H. H. H.

MANET

MANET

RENOIR

DEGAS

MODERN

GAUGUIN

VAN GOGH

CEZANNE

MATISSE

PISSARRO

K835.6057/3

西 欧

50

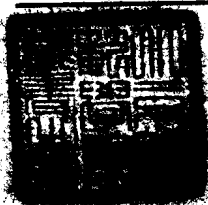
艺术大师传略

尤·戈·夏皮罗
奥·米·别尔夏诺娃
〔苏联〕基·瓦·梅塔列娃 合著
尼·莫·阿拉涅
马 云 亮 译

首都师范大学图书馆



20839415



人民美术出版社

1981·北京

839415

西欧50艺术大师传略

尤·戈·夏皮罗
〔苏联〕奥·米·别尔夏诺娃 合著
基·瓦·梅塔列娃
尼·莫·阿拉涅

马 云 亮 译

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 平野

装帧设计 曹洁

北京新华印刷厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

1981年9月第一版第一次印刷

书号: 8027·7475 印数 1—13,000

定价: 2.30元

出 版 说 明

提供给读者的这本书，收进了五十名欧洲各国的绘画和雕塑大师的传记。

在叙述艺术家经历的同时，作者还努力阐明了大师的创作道路，并选择最重要的、各个阶段的作品来说明其艺术的特点。此书的篇幅自然局限了国家和画家的范围，因此，只是概要地介绍了那些在欧洲文化史的一定阶段上起过主导作用的各民族绘画流派的代表人物。

目 录

意大利 十四——十七世纪

乔 托	奥·米·别尔夏诺娃	1
马萨乔	奥·米·别尔夏诺娃	8
多纳太罗	奥·米·别尔夏诺娃	12
波提切利	奥·米·别尔夏诺娃	19
芬 奇	奥·米·别尔夏诺娃	26
拉斐尔	奥·米·别尔夏诺娃	36
米开朗基罗	奥·米·别尔夏诺娃	44
乔尔乔内	奥·米·别尔夏诺娃	53
提 香	奥·米·别尔夏诺娃	58
委罗奈斯	奥·米·别尔夏诺娃	65
丁托列托	奥·米·别尔夏诺娃	71
卡拉瓦乔	奥·米·别尔夏诺娃	75

西班牙 十六——十八世纪

格列柯	奥·米·别尔夏诺娃	81
委拉斯凯兹	奥·米·别尔夏诺娃	88
哥 雅	基·瓦·梅塔列娃	97

德国 十六世纪

丢 勒	尼·莫·阿拉涅	104
-----	---------	-----

荷尔拜因	尼·莫·阿拉涅	111
------	---------	-----

尼德兰 十六世纪

勃吕盖尔	尤·戈·夏皮罗	115
------	---------	-----

法兰德斯 十七世纪

鲁本斯	尤·戈·夏皮罗	122
-----	---------	-----

凡·代克	尤·戈·夏皮罗	131
------	---------	-----

约尔丹斯	尤·戈·夏皮罗	137
------	---------	-----

斯奈德斯	尤·戈·夏皮罗	141
------	---------	-----

勃鲁威尔	尤·戈·夏皮罗	144
------	---------	-----

荷兰 十七世纪

伦勃朗	尤·戈·夏皮罗	148
-----	---------	-----

鲁伊斯达尔	尤·戈·夏皮罗	157
-------	---------	-----

哈尔斯	尤·戈·夏皮罗	160
-----	---------	-----

英国 十八世纪

雷诺兹	尤·戈·夏皮罗	168
-----	---------	-----

庚斯波罗	尤·戈·夏皮罗	173
------	---------	-----

法国 十七至十九世纪

普 桑	基·瓦·梅塔列娃	177
-----	----------	-----

华 多	基·瓦·梅塔列娃	185
-----	----------	-----

法尔孔奈	基·瓦·梅塔列娃	193
------	----------	-----

夏尔丹	尤·戈·夏皮罗	200
-----	---------	-----

乌 东	尤·戈·夏皮罗	208
-----	---------	-----

大 卫	尤·戈·夏皮罗	214
-----	---------	-----

德拉克罗瓦	尤·戈·夏皮罗	224
-------	---------	-----

罗梭	尤·戈·夏皮罗.....	232
米莱	尤·戈·夏皮罗.....	238
柯罗	尤·戈·夏皮罗.....	242
库尔贝	尤·戈·夏皮罗.....	248
杜米埃	尤·戈·夏皮罗.....	254
马奈	尤·戈·夏皮罗.....	262
莫奈	尤·戈·夏皮罗.....	268
雷诺阿	尤·戈·夏皮罗.....	275
德加	尤·戈·夏皮罗.....	283
罗丹	尤·戈·夏皮罗.....	290
高庚	尤·戈·夏皮罗.....	297
凡高	尤·戈·夏皮罗.....	303
塞尚	尤·戈·夏皮罗.....	311

波兰 十九世纪

马特义科	基·瓦·梅塔列娃.....	318
------	---------------	-----

匈牙利 十九世纪

蒙卡奇	基·瓦·梅塔列娃.....	326
-----	---------------	-----

图 版 目 录

乔 托 :

博士来拜..... 1

犹大之吻..... 2

马萨乔:

失乐园..... 3

迪纳里的奇迹..... 4

多纳太罗:

圣乔治..... 5

大 卫..... 6

加塔麦拉塔..... 7

波提切利:

春..... 8

维纳斯的诞生..... 9

玛格尼菲卡特..... 10

芬 奇:

贝努瓦圣母..... 11

岩间圣母..... 12

最后的晚餐..... 13

莫娜丽莎..... 14

拉斐尔:

德拉·塞吉圣母..... 15

帕尔纳斯..... 16

雅典学院..... 17

西斯廷圣母..... 18

米开朗基罗:

哀悼基督..... 19

大 卫..... 20

创造亚当..... 21

梅第奇小教堂..... 22

夜..... 23

乔尔乔内:

卡斯特尔弗朗科圣母..... 24

睡之维纳斯..... 25

提 香:

纳税钱..... 26

佩扎罗家的圣母..... 27

乌尔宾美神..... 28

拉维尼亚女儿像..... 29

保罗三世同侄子亚历山德罗

和奥塔维奥·法尔奈泽..... 30

委罗奈斯:

库钦家的圣母..... 31

利未家的宴会.....	32
丁托列托:	
圣马可的奇迹.....	33
酒神和阿里阿德纳.....	34
卡拉瓦乔:	
酒 神.....	35
赌 徒.....	36
福玛的不信.....	37
玛利亚之死.....	38
格列柯:	
奥加斯伯爵的葬礼.....	39
委拉斯凯兹:	
布列达的降伏.....	40
巴塔萨·卡洛斯王子像.....	41
照镜的维纳斯.....	42
纺纱女.....	43
哥 雅:	
国王全家像.....	44
1808年5月3日夜間起义者	
被枪杀.....	45
持罐少女.....	46
丢 勒:	
四骑士(版画).....	47
念珠节.....	48
忧 郁.....	49
荷尔拜因:	
鹿特丹的艾拉兹姆像.....	50
雅科布市长家的圣母.....	51

莫莱特像.....	52
布吕盖尔:	
柜子和钱匣的搏斗.....	53
斋日与谢肉节之战.....	54
雪中猎人.....	55
大杀婴儿.....	56
农人舞.....	57
盲 人.....	58
鲁本斯:	
下十字架.....	59
劫夺吕西普的女儿.....	60
猎 狮.....	61
玛利亚·梅第奇的教育.....	62
披皮大衣之女(局部).....	63
凡·代克:	
男人肖像.....	64
圣母和沙鸡.....	65
穿猎服的查理一世肖像.....	66
约尔丹斯:	
豆王宴饮.....	67
斯奈德斯:	
鱼 铺.....	68
勃鲁威尔:	
脚上的手术.....	69
吸烟的人.....	70
月出的景色.....	71
伦勃朗:	
杜普医生的解剖课.....	72

弄瞎沙逊的眼.....	73	发舟西苔岛.....	95
达娜娅.....	74	热尔森的小铺（画的 左半部）.....	96
夜 警.....	75	热尔森的小铺（画的 右半部）.....	97
亨德里克·斯托费尔斯像.....	76	法尔孔奈： 克罗东的米龙.....	98
维尔萨维亚.....	77	调皮的小爱神.....	99
浪子回头.....	78	骑士铜像.....	100
鲁 易 斯 达 尔： 林间小屋.....	79	夏 尔 丹： 家庭女教师.....	101
犹太人之墓.....	80	厨 桌.....	102
哈 尔 斯： 奶妈与小孩.....	81	乌 东： 坐在安乐椅里的伏尔泰.....	103
圣阿德里安步兵连的军官们.....	82	大 卫： 荷拉斯兄弟之誓.....	104
吉普赛女郎.....	83	球厅之誓.....	105
威廉·海特海森像.....	84	马拉之死.....	106
雷 诺 兹： 涅里·奥布拉因像.....	85	德拉克罗瓦： 希奥岛的屠杀.....	107
海军上将希兹菲尔德像.....	86	街垒上的自由神.....	108
贝涅罗珀·布兹比像.....	87	罗 梭： 橡 树.....	109
庚 斯 波 罗： 蓝衣少年.....	88	布罗尔旁的枫丹白露森林的 出口·落日.....	110
女演员希斯顿像.....	89	米 莱： 拾 穗.....	111
饮水池.....	90	晚 钟.....	112
普 桑： 花神的王国.....	91		
阿尔卡迪亚的牧人.....	92		
波利菲姆的风景.....	93		
华 多： 丑 角.....	94		

柯 罗:	132
孟特风汀的回忆	113
狄安娜出浴	114
库尔贝:	
奥南的葬礼	115
浴 女	116
浪	117
杜米埃:	
高康大	118
立法肚子	119
特朗斯诺宁街	120
证券交易所投机者	
罗伯尔·马凯尔	121
三等车厢	122
马 奈:	
草地上的午餐	123
奥林比亚	124
画室里的午餐	125
莫 奈:	
妇女们在花园里	126
干草垛	127
雷诺阿:	
包 厢	128
浆手们的午餐	129
浴 女	130
德 加:	
起 跑	131
奥尔良的棉花收购事务所	
舞台上的芭蕾舞女演员	133
罗 丹:	
思想家	134
吻	135
加莱义民	136
高 庚:	
露兜树下	137
王 后	138
凡 高:	
织布工	139
吃土豆的人	140
阿尔的吊桥	141
囚犯放风	142
加歇医生像	143
塞 尚:	
旱桥的景色	144
弹琴女郎	145
带帷幔的静物写生	146
马特义科:	
斯坦奇克在博纳女王的	
舞会上	147
斯卡尔加布道	148
蒙卡奇:	
死囚室	149
背柴女人	150
画家的画室	151
作曲家李斯特像	152

乔托

(1266—1337)



乔托·迪·邦多纳 (Giotto di Bondone) 是意大利大画家，约 1266 年生在韦斯比亚诺镇，离中世纪意大利的繁华商业——工业中心佛罗伦萨不远。该城以呢绒闻名于亚诺河流域，有相当多的人是制作这些呢绒的手工业者。市民们按职业连系在行会之中。加入到七个较老行会的有呢绒工人、毛线商人、丝绸工人、皮货商、医生、法学家、银行家。银行家们不仅在意大利，而且在国外广为投资，大获成功。十三世纪末叶，市民与封建主之间的激烈斗争以市民的完全胜利而告结束，这为随之而来的佛罗伦萨经济文化的蓬勃繁荣创造了条件，并保证了佛罗伦萨在十四——十五世纪在意大利各城国中一直处于领先地位。

造型艺术远远落后于文学：当佛罗伦萨已经向世界贡献出

但丁、彼特拉克、薄伽丘的时候，在绘画和雕塑的发展方面才刚刚打算迈出最初的步子。

乔托正站在伟大的文化高潮——文艺复兴时代的发祥地附近。

瓦萨里^①说，乔托是一个农夫的儿子。有一天，当时已经很出名的画家奇马布埃从佛罗伦萨去韦斯比亚诺，路上看到一个牧童正在一块光滑的石头上画一只羊。奇马布埃把他收下作了学生，而且学生很快就超过了老师。

乔托的朋友但丁在《神曲》这首长诗中回忆这一吸引了同时代人们注意的情景时写道：

奇马布埃强逞能，
自负艺坛最英雄。
而今乔托名扬远，
竟将先生变后生。

十四世纪的一位《神曲》的匿名注释者断言，乔托曾被送去学纺织手艺，但他却从手工匠的工作间跑进了画家的工作室。根据另外一些证据表明，乔托的老师是彼得·卡瓦里尼，他是罗马画派的领导人。显然，1290年底到1300年初乔托是在罗马，在那儿他为圣彼得柱廊形大厅做了大量镶嵌活计。《纳韦切拉》的镶嵌艺术塑造的是基督和载有圣徒的大船。这一作品由于古老的柱廊形大厅的破坏而毁坏（保存了一些局部）。在那个地方建起了圣彼得大教堂。

^① 瓦萨里·乔治（1511—1574）——意大利画家、建筑学家和名著《最著名画家、雕刻家和建筑师传记》的作者。该书1550年初版。

去罗马之前，年轻的乔托完成了一个塑有基督受难的五米高的巨型十字架，这被认为是他最早的作品，现放在圣玛利亚诺维拉教堂里。

从罗马回来之后，乔托买了一处房子，与妻子钦塔·迪·拉波·德尔·佩拉住到一起。她给他生了很多孩子。

1303—1306年乔托住在帕都亚。他承做了地方富豪——高利贷主恩利克·斯科罗维尼亚的一项定货，把他的家庭小教堂的墙壁用关于基督和圣母生活情节的传说的壁画覆盖起来。定货人急于求成，大师不得不在尚未竣工的室内开始作画。这些画创作于画家天才的鼎盛时期，在这些画里最完美地施展了他的创作方法。这里的壁画比佛罗伦萨的圣克罗齐的保存得要好些。在这个不大的单柱廊厅堂的小教堂的纵深墙壁上有三十七幅画，一幅压一幅，分作三层。壁画保持着明晰的色调。几乎所有壁画都贯穿着统一的蓝色的天空色彩。下面塑造出一排寓意性的丑行和美德的人物形象——仁慈、智慧、固执、暴政等等。

乔托的巨大功绩在于，他推翻了艺术中占统治地位的中世纪的清规戒律，开始面向生活，面向大自然。在中世纪的艺术中，人物形象表现的是精神重于肉体的基督教思想——禁欲主义的浓眉大眼的面孔，夸大了比例的形体不准确的人物，他们的脚只是稍微挨着一点地面。

与此正好相反的是乔托画中的人物。他们的形象首先是物质的：强壮而实在的落地的身躯、宽阔的头颅、细睁的双眼、坚实得就象在石头上镌刻出来的侧面轮廓。在室内的装饰中或在风

景画的背景上，画家用人物代替了光秃的金柱，喜欢引进建筑学中的因素。风景画常常是幼稚的，不过却是热情洋溢的。尽管还没有掌握透视规则并犯有解剖学方面的错误，然而画家还是善于赋予人物以立体感，并制造出空间效果。

在乔托的艺术中存有大量的温柔、纯洁和某种可感受到的对人类的愛。他的主人公都充满着高尚的情操和心灵的美。动作、姿态、手势矜持拘谨，但却惊人准确地表达出内心的状态：躬身望着新生婴儿的玛利亚充满母性的娇柔（《基督降生》），聚集在死去的基督身旁的人们被深沉的悲痛所笼罩（《哀悼基督》），一片庄重的节日般的情绪笼罩着前来拜谒婴儿的一群博士（《博士来拜》）。

乔托艺术特具某种心理学说，这在他的最著名的壁画组画中的一幅《犹太之吻》^①中最明确地表现了出来。在这个群体画面图中，两个中心人物（基督和犹太）吸引了观者的注意力。后者的整个面目给人的感觉就象是背信弃义、丑恶、嫉妒、贪婪、阴险这些卑鄙感情的疑块。这些感情不仅在他的面部表现出来，而且在他那蒙着斗篷的身体的恶狠狠的动作上表现出来，他仿佛要把基督的躯体包起来，吞下去。巨匠找到的使叛徒和基督极度接近的手法，全力展示出善与恶之间的激烈冲突。

当乔托美饰帕都亚小教堂时，但丁由于自己的白色教皇党在政治斗争中受挫，被宣判永远赶出佛罗伦萨。开始了各地周

① 按照《新约》的说法，犹太是基督的门徒。他从当局那里得到三十个银币，答应出卖自己的师傅。他在士兵的陪同下来到花园，走到基督跟前，并以吻迎接他，这是个暗号，以此基督被认出并被士兵抓获。

游的岁月。当但丁来到帕都亚时，乔托热情地接待了他，把流放者养活在自己的寓所之中。在佛罗伦萨的巴尔杰洛宫一个大厅的墙壁上，他画了一幅壁画《天堂》，画中，在佛罗伦萨人的行列里，塑造了《神曲》作者的形象^①。

小教堂的工作结束之后，乔托又在帕都亚滞留了一段时间，给拉庄官邸的大厅画上了世俗题材的壁画（未保存下来），以后满誉地回到了佛罗伦萨。那里以敬重和爱戴迎接了自己伟大的儿子。没多久他就把佛罗伦萨的圣克罗齐教堂的两个小教堂（巴尔吉和佩鲁茨比小教堂）的墙壁绘制了壁画，而在1310年又为“全体圣徒”教堂完成了一幅当今著名的巨幅图画《昂桑蒂圣母》（乌菲齐绘画陈列馆，佛罗伦萨），塑造了圣母和幼婴在天使和圣徒们的环围之中的情景。在创作宗教典型人物的时候，乔托不得不考虑到繁琐的宗教习惯，这在相当大的程度上决定了这幅画的某些古风特点（人物大小标准不一致、结构程式化等）。然而，新的、世俗的开端，已在整体的欢快调子和在对圣母的形象处理方面表现出来。在宝座上端坐的不是威严傲慢的圣母，而是面容安详、和蔼可亲，象农民一样结实、庄严的妇女。圣母的形象极为仁慈，而且栩栩如生。

意大利的权要们千方百计地想把这位著名的佛罗伦萨大师弄到自己家里，哪怕很短的时间也好。在全国旅行的时候，他到处留下了新的作品。现在，乔托的大部分作品都已失落。但是当时，他的活动给了艺术中进步因素的发展以有力的推动。

① 是否出于乔托的手笔，一些研究者有争议。

1330—1333 年间，乔托在国王罗伯特宫廷所在的那波利工作。他在那波利的作品没有保存下来。佩特拉尔卡提起过宫内小教堂的壁画，瓦萨里和吉尔贝蒂也提到过卡斯泰尔德尔约沃城堡大厅，在那里的墙壁上，大师画了许多著名人物的肖像。

古时的趣闻证实，画家在宫内无拘无束，而国王对他也是平等相待。乔托是个快活而聪明的人。关于他机智的传闻曾传遍整个意大利。据说，有一次在一个大热天，皇帝对照例在忙于紧张工作的画家说：“要是我处于你的地位，我早就去休息会儿了。”“要是我处于您的地位，我也如此。”——画家答对说。

乔托从那波利被召到波伦亚，而后到米兰。他在那里创作的壁画已经毁坏了。

他生命的最后二十年是在佛罗伦萨度过的。1334 年，佛罗伦萨市政厅指定“大师乔托”为市立大教堂和市碉堡设施以及所有建筑工作的主要领导人。

就在那一年，他着手设计大教堂的钟楼（独立式的钟楼）。在他生前只建成了一层，这一层是由雕刻家安德列·比扎诺美装饰的，可能乔托也参加了制作浮雕的工作。这些浮雕从表现形式和选题（《牧》、《织机》、《葡萄园的耕作》）来看，都很有意思。独立式钟楼的建设是由弗朗切斯科·塔兰蒂完成的。晚些时候，多纳太罗用先知者们的雕像对顶层的壁龛进行了装饰。这座 84 米高、以大理石镶面的优雅的钟楼，至今还是以第一个建筑师的名字相称。乔托的独立式钟楼与富丽堂皇的圣玛利亚德尔菲奥莱大教堂并排座落在一起，堪称为佛罗伦萨最优秀的建筑古迹之一。