

名画中的 爱情 密码

不可不知的
西方美术史
许汝纭·编著

T H E W E S T E R N A R T

H I S T O R Y Y O U M U S T K N O W

L O V E C O D E I N T H E P A I N T I N G S

名画中的

爱·情

密·码

许汝纭——编著

不可不知的
西方美术史

THE WESTERN
ART HISTORY YOU
MUST KNOW

中国出版集团

现代出版社

版权登记号 01-2018-2466

图书在版编目 (C I P) 数据

名画中的爱情密码 / 许汝纭编著. —北京: 现代出版社, 2018.9

(不可不知的西方美术史)

ISBN 978-7-5143-7207-6

I. ①名… II. ①许… III. ①绘画-鉴赏-西方国家 IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 184305 号

中文简体版通过成都天鸢文化传播有限公司代理, 经信实文化行销有限公司授予现代出版社有限公司, 非经书面同意, 不得以任何形式, 任意重制转载。本著作限于中国大陆地区发行。

名画中的爱情密码 (不可不知的西方美术史)

著 者: 许汝纭

责任编辑: 张 鑫 哈 曼

出版发行: 现代出版社

通信地址: 北京市安定门外安华里 504 号

邮政编码: 100011

电 话: 010—64262325 010—64245264 (兼传真)

网 址: www.1980xd.com

电子邮箱: xiandai@vip.sina.com

印 刷: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本: 710 × 1000mm 1/16

印 张: 23.25

版 次: 2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5143-7207-6

字 数: 260 千字

定 价: 88.00 元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

出版序

“爱情，是生长在绝壁悬崖边缘上的花朵。要想摘取，必须具备勇气。”

——莎士比亚

爱情，是一种既甜蜜浪漫、椎心苦恼，又令人无法抗拒的神秘语言；爱情，更是画家们的灵感缪斯与创作泉源。本书精选从14世纪到20世纪，112位绘画大师的300幅浪漫爱情画，见证西洋绘画史上最著名的300篇罗曼史。

有人说：艺术的本质原本就蕴含着浓浓的爱意。无论画家在画面上，呈现的是甜美的、平静的、哀伤的、嫉妒的、怨恨的、凄凉的，还是温柔的影像，透过画布，我们都能与这些恋人们，一同分享着熨帖在他们心中的浓情。在《你不知道的300幅浪漫爱情画》中，展示着西洋绘画史上，大师们如何运用视觉语言，表达出欢乐甜蜜的爱情氛围，其笔尖恣意挥洒的丰富色彩，刻画出迷茫与感伤的情愫，颓废嫉妒的线条，不停地盘旋回复，暗藏着虚伪与危机。或许迷恋影像、沉溺爱情；或许身心受创、难以割舍，这300幅浪漫爱情画，的确确实见证了一段段曾经存在于西洋绘画史中的恋人絮语，留下许许多多抚慰世人灵魂的爱情童话。

土地与水、四季与风、神与人、人与兽、人与人……画家们用画笔，描绘着爱情的种种样貌。且看终身未娶的达·芬奇受人之托所画的《蒙娜丽莎的微笑》，完成之后，不但没有把画交出去，反而将这幅画带在身边，成为他唯一一生相伴的“女性”。毕加索的众多画作，分别呈现出他生命中的七个女人对他的创作所

产生的深刻影响。而风流多情的天神宙斯，变换着如天鹅、云雾、黄金雨等不同的形象，只为了接近自己喜欢的女生。维纳斯与战神的婚外情，更是多少画家笔下的绝佳题材……同样是“吻”的主题，蒙克、克林姆特、毕加索、卢梭各自呈现着绝望、甜蜜、戏谑、浪漫的情绪；同样是以神话中的爱情为题，提香、鲁本斯、普桑、委罗内塞、渥斯豪斯，各有各的精辟诠释。

艺术书系的出版，是我们的重要出版方针。而质优、精致，兼具入门赏析，可以轻松阅读的艺术书籍，更是《你不可不知道》艺术书系的出版坚持。《你不可不知道的300幅浪漫爱情画》，记录着我们在艺术书籍领域中，孜孜耕耘、努力累积的成果，也是我们对读者最真诚的邀约。期待您与我们共同分享生命中不可或缺的种种艺术经典与美好经验，好几个世纪以来，这些经典作品，交错发展成丰富人类心灵的伟大成就。

而借着阅读、倾听、经验交换，我们承接前人的智慧，形成我们的独特风格。感谢您长期以来对我们的支持，您的鼓励与指正，才是我们坚持出版理想、不断精益求精的最大动力。

许汝纶

目录 Contents

—— 文艺复兴时期 ——

扬·凡·艾克 / 阿尔诺芬尼夫妇 //002

弗朗切斯卡 / 乌尔比诺公爵夫妇肖像 //003

曼特尼亚 / 婚礼堂 //005

波提切利 / 春 //007

波提切利 / 维纳斯和战神 //008

达·芬奇 / 蒙娜丽莎的微笑 //010

达·芬奇 / 丽达与天鹅 //012

丢勒 / 亚当与夏娃 //013

米开朗琪罗 / 最后的审判 //014

拉斐尔 / 美惠三女神 //016

拉斐尔 / 嘉拉提亚的凯旋 //017

拉斐尔 / 宝座上的圣母 //019

- 拉斐尔 / 披纱的女子 //021
- 拉斐尔 / 弗纳利娜 //022
- 提香 / 达那厄 //023
- 提香 / 维纳斯与阿多尼斯 //024
- 提香 / 酒神与阿里阿德涅 //026
- 提香 / 三种年龄 //027
- 提香 / 圣爱与俗爱 //028
- 提香 / 欧罗巴被劫 //029
- 柯雷乔 / 宙斯与伊娥 //031
- 柯雷乔 / 丽达与天鹅 //032
- 布隆齐诺 / 维纳斯的胜利寓意画 //033
- 布隆齐诺 / 埃莱诺娜和儿子乔凡尼的肖像 //035
- 布隆齐诺 / 幸福的寓言 //036
- 瓦萨里 / 珀耳修斯解救安德洛墨达 //037
- 丁托列托 / 爱神、火神和战神 //038
- 丁托列托 / 苏珊娜和老人 //039
- 丁托列托 / 亚当和夏娃 //040
- 丁托列托 / 维纳斯与伏尔冈 //042
- 勃鲁盖尔 / 农民婚礼 //043
- 委罗内塞 / 恋爱中的爱神和战神 //045
- 委罗内塞 / 维纳斯和入睡的阿多尼斯 //046
- 卡拉瓦乔 / 胜利爱神 //048
- 卡拉瓦乔 / 鲁特琴手 //050

—— 巴洛克时期 ——

- 鲁本斯 / 与伊莎贝拉·布兰特坐在一起的自画像 //054
- 鲁本斯 / 爱的花园 //056
- 鲁本斯 / 土地和水的联姻 //058
- 鲁本斯 / 庭园中的鲁本斯与海伦娜 //059
- 鲁本斯 / 劫夺留西帕斯的女儿 //060
- 鲁本斯 / 赫拉的婚姻 //062
- 鲁本斯 / 美惠三女神 //064
- 普桑 / 安菲特里特的胜利 //065
- 凡·戴克 / 貌似贤淑的迪格比夫人凡妮莎·史丹利 //066
- 凡·戴克 / 王子威廉二世及其少妻玛丽·史杜亚特公主 //068
- 凡·戴克 / 画家佛兰斯·史耐德和夫人 //069
- 委拉斯贵支 / 维纳斯对镜梳妆 //070
- 伦勃朗 / 犹太新娘 //071
- 伦勃朗 / 和莎丝姬亚一起的自画像 //072
- 伦勃朗 / 扮作花神的莎丝姬亚 //073
- 伦勃朗 / 扮作花神的汉德瑞克 //074
- 维米尔 / 戴珍珠耳环的少女 //075
- 维米尔 / 读信的少女 //077
- 维米尔 / 情书 //078

——洛可可时期——

- 华多 / 鸾凤和鸣 //080
- 荷加斯 / 时髦的婚姻 2: 早餐 //083
- 布歇 / 躺在沙发上的奥达丽斯克 //085
- 布歇 / 神箭 (局部) //086
- 格勒兹 / 鸽子与少女 //088
- 庚斯博罗 / 安德鲁斯夫妇 (局部) //089
- 庚斯博罗 / 令人尊敬的格雷厄姆夫人 //091
- 庚斯博罗 / 清晨漫步 //093
- 弗拉戈纳尔 / 瞎子摸象的游戏 //094
- 弗拉戈纳尔 / 为情人戴花冠 //094
- 弗拉戈纳尔 / 爱之泉 //097
- 弗拉戈纳尔 / 秋千 //099
- 弗拉戈纳尔 / 门闩 //101

——新古典主义——

- 大卫 / 海伦与帕里斯 //104
- 大卫 / 密涅瓦与玛尔斯之战 //107
- 大卫 / 拉瓦西埃及妻子的肖像 //109

- 普吕东 / 飘荡在清风上的赛姬 //110
- 热拉尔 / 雷卡米埃夫人 //112
- 热拉尔 / 丘比特与赛姬 //114
- 范德林 / 沉睡在那克索斯岛上的阿里阿德涅 //115
- 安格尔 / 宫女 //116
- 安格尔 / 浴女 //118
- 安格尔 / 保罗与弗兰西丝卡 //119
- 安格尔 / 洛哲营救安吉莉卡 //120
- 安格尔 / 拉斐尔与弗纳利娜 //122
- 布格罗 / 赛姬升天 //123
- 布格罗 / 回到春天 //124
- 布格罗 / 牧歌：古老的家庭 //125

—— 浪漫主义时期 ——

- 福塞利 / 疯狂的凯蒂 //128
- 福塞利 / 蒂塔尼亚与驴头波通 //129
- 戈雅 / 裸体的玛哈 / 穿衣的玛哈 //131
- 戈雅 / 穿黑衣的阿尔巴公爵夫人 //133
- 戈雅 / 阳伞 //134
- 德拉克洛瓦 / 萨旦纳帕路斯国王之死 //136
- 库尔贝 / 泉·裸体浴女的背部 //137

库尔贝 / 田园恋人 I //138

—— 巴比松画派 ——

柯罗 / 珍珠女郎 //142

米勒 / 米勒夫人卢梅尔画像 //143

—— 象征主义 ——

莫罗 / 施洗约翰的头在显灵 //146

莫罗 / 奥狄普斯和斯芬克司 //147

莫罗 / 拿着俄耳甫斯头颅的色雷斯姑娘 //148

雷东 / 薇奥莱特·海曼肖像（局部）//149

塞冈提尼 / 从生命之源来的爱情（青春之泉）//150

德尔维尔 / 撒旦的珠宝 //151

—— 英国新浪漫主义 ——

亨特 / 良心觉醒 //154

亨特 / 伊莎贝拉与罗勒花盆 //155

- 罗塞蒂 / 命运女神 //156
- 罗塞蒂 / 被祝福的达莫塞拉 //157
- 罗塞蒂 / 被吻过的嘴唇 //159
- 罗塞蒂 / 美丽的贝娅特丽丝 //160
- 罗塞蒂 / 心爱的人 //161
- 罗塞蒂 / 但丁的梦 //162
- 罗塞蒂 / 白日梦 //163
- 罗塞蒂 / 爱的天使 //164
- 罗塞蒂 / 找到了 //165
- 罗塞蒂 / 特洛伊的海伦 //166
- 西达尔 / 克拉克·桑德斯 //167
- 米莱斯 / 骑士的解救 //168
- 米莱斯 / 奥菲丽娅 //170
- 米莱斯 / 女伴娘 //171
- 米莱斯 / 穿黑衣的布伦瑞克 //172
- 米莱斯 / 1651年，被放逐的保皇主义者 //173
- 莱顿 / 已婚的 //174
- 莱顿 / 画家的蜜月 //175
- 莱顿 / 赛姬之浴 //177
- 休斯 / 四月之恋 //178
- 休斯 / 奥菲丽娅 //179
- 伯恩·琼斯 / 爱之歌 //180
- 伯恩·琼斯 / 劫数的岩石 //181
- 伯恩·琼斯 / 皮格马利翁和形象——神性燃烧 //182
- 伯恩·琼斯 / 皮格马利翁和形象——灵魂获得 //183

- 伯恩·琼斯 / 宽恕之树 //184
- 莫里斯 / 美丽的伊索德 //185
- 惠斯勒 / 第一号白色交响曲：白衣少女 //186
- 惠斯勒 / 第二号白色交响曲：白衣少女 //187
- 惠斯勒 / 第三号白色交响曲 //189
- 阿尔玛 - 塔德玛 / 安东尼和克里奥帕特拉的相遇 //191
- 阿尔玛 - 塔德玛 / 两人世界（局部）//193
- 所罗门 / 沉睡的和那个看着的人 //194
- 摩尔 / 风和四季之爱 //195
- 玛丽·斯巴达利 / 玛丽安娜 //196
- 玛丽·斯巴达利 / 帕丽塔夫人 //197
- 沃特豪斯 / 伊科和纳西修斯 //198
- 沃特豪斯 / 奥菲丽娅 //199
- 沃特豪斯 / 海拉斯和仙女们 //201
- 沃特豪斯 / 夏洛特夫人 //202
- 伊夫林·德·摩根 / 罗莎蒙德与皇后艾莲诺 //203
- 布里克岱 / 真爱的苍白脸色 //204
- 布里克岱 / 小脚男仆 //205

—— 俄国独立艺术组织 ——

克拉姆斯柯依 / 无名女郎 //208

—— 奥地利新古典主义 ——

马卡特 / 阿里阿德涅的胜利 //210

—— 新艺术 ——

穆夏 / 幻想曲 //212

土鲁斯-罗特列克 / 在床上 //214

—— 印象画派 ——

马奈 / 手持花束的莫里索 //218

马奈 / 奥林匹亚 //220

马奈 / 在阳台上 //221

德加 / 舞台上的舞女 //223

莫奈 / 窗前的卡米尔（局部）//225

莫奈 / 撑伞的女人 //226

雷诺阿 / 秋千 //227

雷诺阿 / 乡村之舞 //228

雷诺阿 / 城市之舞·布吉瓦尔之舞 //229

卡萨特 / 梳头的女孩儿 //231

—— 维也纳分离派 ——

克林姆特 / 处女 //234

克林姆特 / 吻 //235

克林姆特 / 茱迪斯 //237

克林姆特 / 期待 //238

克林姆特 / 新娘 //239

克林姆特 / 爱 //240

克林姆特 / 拥抱 //242

科柯施卡 / 风的新娘 //243

科柯施卡 / 蓝衣女子 //245

席勒 / 拥抱 //246

席勒 / 坐在椅子上的埃迪特 //247

席勒 / 枢机主教和修女 //248

—— 表现主义 ——

高更 / 沙滩上的塔希提女人 //250

高更 / 塔希提岛的少女 //251

高更 / 哈！你吃醋啦？ //251

凡·高 / 悲伤 //254

凡·高 / 隆河的星夜 //255

蒙克 / 吻 //257

蒙克 / 生命之舞 //257

蒙克 / 玛多娜 //260

—— 野兽派 ——

马蒂斯 / 白色羽毛 //264

马蒂斯 / 戴帽的女人 //265

马蒂斯 / 对话 //266

马蒂斯 / 画家的家庭 //267

马蒂斯 / 生之喜悦 //270

凯尔希纳 / 自画像与模特儿 //272

—— 那比派 ——

博纳尔 / 浴盆里的裸女 //274

博纳尔 / 雷诺·纳唐松和穿红毛衣的玛特 //276

—— 素朴派 ——

卢梭 / 乡村婚礼 //280

卢梭 / 沉睡的吉普赛女郎 //280

卢梭 / 诗人和他的缪斯 //282

—— 立体派 ——

毕加索 / 持扇女人 //286

毕加索 / 弹吉他的女人 //287

毕加索 / 坐在安乐椅上的沃尔嘉 //289

毕加索 / 梦 //290

毕加索 / 哭泣的女人 //291

毕加索 / 女人花 //292

毕加索 / 双手交握的杰奎琳 //293

毕加索 / 接吻 //294

毕加索 / 恋人 //295

莱歇 / 两个持花的女人 //296

洛朗桑 / 西蒙·洛朗桑的肖像画 //297

洛朗桑 / 爱丽丝的肖像 //298

洛朗桑 / 出租套房 //299