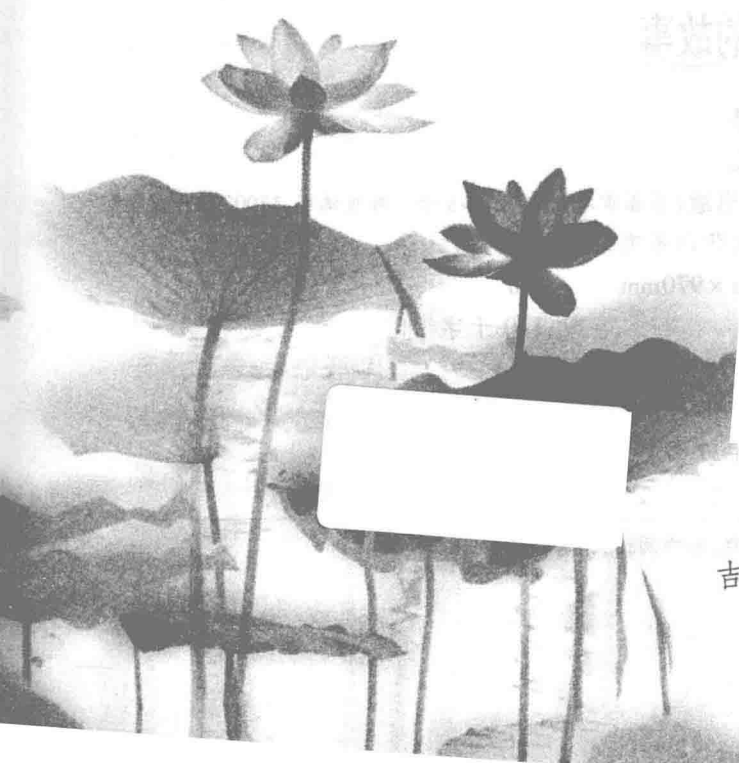

青少年探索文库
ingShaoNianTanSuoWenKu

中外美术家的故事

张 潜 编

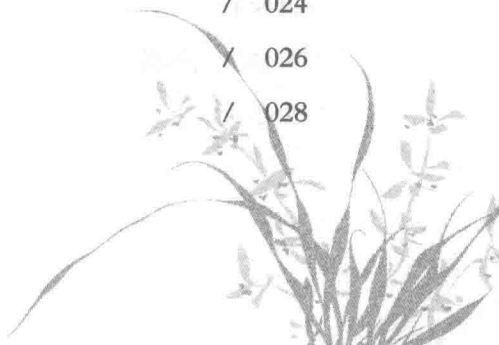
吉林人民出版社

目 录

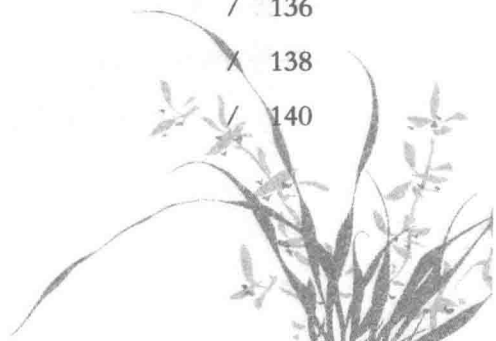
乔托	/ 001
波提切利	/ 003
达·芬奇	/ 006
米开朗基罗	/ 008
丢勒	/ 011
拉斐尔	/ 013
提香	/ 015
丁托列托	/ 017
格列柯	/ 019
安尼巴莱·卡拉齐	/ 022
彼得·勃鲁盖尔	/ 024
哈尔斯	/ 026
卡拉瓦乔	/ 028

鲁本斯	/ 030
委拉斯凯兹	/ 033
普桑	/ 038
乌埃	/ 040
贝尔尼尼	/ 042
伦勃朗	/ 045
布歇	/ 047
雷诺兹	/ 049
夏尔丹	/ 051
托马斯·庚斯博罗	/ 053
让·安东尼·乌东	/ 056
戈雅	/ 058
大卫	/ 061
欧仁·德拉克罗瓦	/ 063
安格尔	/ 065
席里柯	/ 068
德拉克洛瓦	/ 070
杜米埃	/ 072
库尔贝	/ 074
毕沙罗	/ 076
马奈	/ 079
惠斯勒	/ 082
埃德加·德加	/ 085
西斯莱	/ 088

莫奈	/ 091
雷诺阿	/ 094
塞尚	/ 096
亨利·卢梭	/ 098
列宾	/ 100
高更	/ 102
梵·高	/ 104
罗丹	/ 106
蒙克	/ 108
康定斯基	/ 110
马蒂斯	/ 112
彼埃·蒙德里安	/ 114
杜菲	/ 116
毕加索	/ 119
莫迪里阿尼	/ 121
巴塞爾·杜桑	/ 123
欧姬芙	/ 125
夏加尔	/ 127
迪士尼	/ 129
亨利·摩尔	/ 131
达利	/ 134
波洛克	/ 136
弗里达	/ 138
怀斯	/ 140

手冢治虫	/ 142
沃霍尔	/ 145
宫崎骏	/ 147
顾恺之	/ 150
展子虔	/ 152
吴道子	/ 154
张择端	/ 157
唐寅	/ 159
八大山人	/ 163
任伯年	/ 166
齐白石	/ 168
黄宾虹	/ 171
徐悲鸿	/ 174
潘天寿	/ 177
丰子恺	/ 180
林风眠	/ 183
张大千	/ 185
傅抱石	/ 187
李可染	/ 190
吴冠中	/ 193
关山月	/ 195
石鲁	/ 198
陈丹青	/ 201

乔托

001

乔托·迪·邦多纳出生在佛罗伦萨北方山区韦斯皮亚诺的一个贫苦农民家庭。他从小就喜欢画画，一边牧羊，一边用石头或小木棍在地上画些自然景物或自己放牧的小山羊。有一天，画家契马布耶路过此地，见小乔托正蹲在地上画画，发现他天赋不凡，便收他为徒弟，带他到佛罗伦萨学画。乔托进步很快，他从古今名人的优秀作品中汲取养分，而且突破了中世纪绘画缺乏艺术生命力的缺陷，创作了许多具有生活气息的宗教画。

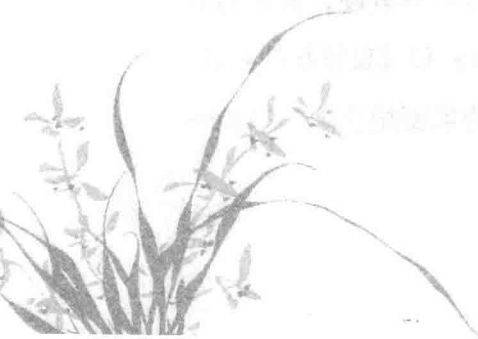
1305~1308年，乔托移居巴多瓦城，在阿累那教堂创作了一组壁画，其内容是描绘圣母及基督的生平事迹，著名的有《金门之会》、《逃亡埃及》、《犹大之吻》和《哀悼基督》等。这些壁画被誉为“14世纪意大利艺术的重要纪念碑”。1308~

1334年，乔托曾在比萨、维罗纳、弗拉拉、那不勒斯等许多地方绘制过壁画。1334年6月，乔托设计了佛罗伦萨大教堂的钟楼，并为此楼设计了部分浮雕。同年，佛罗伦萨政府授予他“艺术大师”的称号。

乔托是真正使意大利绘画摆脱拜占庭宗教画风，并走向现实主义道路的第一位画家。他打破了僵硬的拜占庭绘画风格，他笔下的人物开始具有一种浓浓的人情味。在他笔下，就连宗教人物如圣母和耶稣，也变成有血有肉、充满七情六欲的世俗男女。

乔托生活的年代，壁画是主要的绘画表现手段，其作品大多是绘制教堂内的壁画。虽然描绘的仍然是圣经故事，但是，他不仅在构图上打破了中世纪传统绘画抽象、古板和僵硬的构图，而且使人物充满情感，一下子鲜活起来。这些壁画加强了画中人物的肌理和阴影感，也将过去平板的金色或蓝色背景改为透视画法的一般风景，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。乔托的绘画影响意大利长达一个世纪之久，他当之无愧地成为写实画风的鼻祖，被誉为“西方绘画之父”。

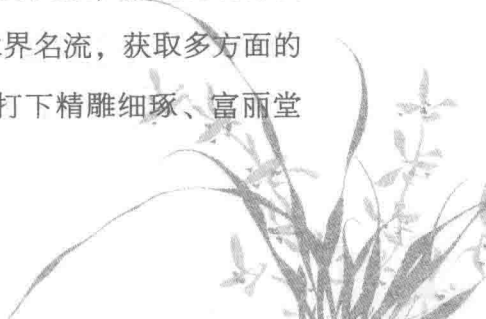

波提切利

从小酷爱绘画的桑德罗·波提切利，最初被做皮革工匠的父亲送去一家金银作坊里当学徒，后来遵从他本人的意愿，将他送到当地著名画家菲利浦·利比的画室学习绘画。利比继承了晚期哥特式的手法，其对三维立体事物的把握、对细微人物脸部表情的表现和对细节的重视都对波提切利日后的绘画风格形成了影响。后来波提切利又师从委罗基奥，和比他小7岁的达·芬奇是同学。

1470年，波提切利自立门户，开设个人绘画工作室，很快就受到美第奇家族的赏识，向他订购了大量的画作，波提切利声名鹊起。通过与美第奇家族保持友好关系，波提切利得以接触佛罗伦萨上流社会，广交文学艺术界名流，获取多方面的知识，从而大开眼界，并为他的艺术打下精雕细琢、富丽堂

皇、华美多彩的贵族印记。

1492年，佛罗伦萨发生政治巨变，洛伦佐·美第奇去世，美第奇家族遭放逐。波提切利也因此而失去许多主顾，一些小的订单又被年轻的画家接去，他晚年穷困潦倒，只能靠救济度日。1510年，波提切利在贫困、寂寞中死去，被安葬在佛罗伦萨“全体圣徒”教堂的墓地里。

波提切利是意大利文艺复兴时期最著名的画家之一，其独特的画风不仅轰动当时，在整个欧洲绘画史上也是独树一帜的。他的作品以宗教和神话题材为主，富有诗意，善于运用刚柔相济的线条来表现被描绘对象的美，追求画的装饰效果。整个画面精致明净，具有韵律感。

《春》是依据诗人波利蒂安歌颂爱神维纳斯的长诗，为庆祝洛伦佐·美第奇新购置的别墅而创作的。在画中，波提切利运用自己丰富的想象力对古代神话故事重新演绎，人物线条流畅，色彩明亮艳丽，用具象的形式诠释了超凡脱俗的理想美。

《维纳斯的诞生》是波提切利的另一幅杰作。源自诗人波利蒂安给波提切利讲的一个故事。他向波提切利描绘了古人心目中维纳斯从海中出现的情景。维纳斯踩着巨大的贝壳，从海中浮现。在飘落的玫瑰花瓣中，风神把她送向岸边，在那里，手持紫红色斗篷的仙女正准备迎接她登岸。在想象和诗意中，波提切利创作了传世名作《维纳斯的诞生》。这幅画的风格在当时颇为与众不同，不强调用传统的明暗法来表现人体造型，

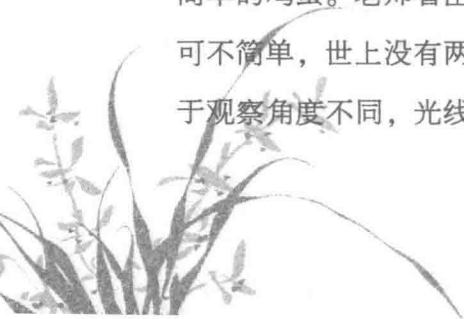
而更强调轮廓线，使得人体有浅浮雕的感觉，且富有装饰意味。画中的女神肌肤洁白，金色的长发飘逸，被称为美术史上最美丽的维纳斯，更被誉为文艺复兴精神的缩影。

达·芬奇

莱奥纳多·达·芬奇出生在佛罗伦萨芬奇镇的一个公证人家庭。他是私生子，5岁时生母被父亲抛弃，他跟随祖父在乡下生活。14岁时被父亲送到佛罗伦萨著名艺术家委罗基奥工作室学习。委罗基奥是一位用数学、透视法和解剖学等应用科学的方法从事艺术探索和实践的艺术家，对达·芬奇的艺术道路具有重要影响。

达·芬奇学画之初，老师委罗基奥拿来一个鸡蛋让他画，他很快就画了几张，可是老师让他继续画，一连几天都是如此。达·芬奇终于不耐烦了，认为老师小瞧了他，让他画这么简单的鸡蛋。老师看出了他的心思，意味深长地说：“这个蛋可不简单，世上没有两个完全相同的蛋，即使是同一个蛋，由于观察角度不同，光线不同，它的形状也不一样啊。”

达·芬奇恍然大悟，原来老师是为了培养他观察事物和把握形象的能力。从此，他废寝忘食地练习绘画基本功，学习各类艺术与科学知识，为以后在绘画和其他领域取得卓越的成就，打下了坚实的基础。

1472年，20岁的达·芬奇的名字已经出现在佛罗伦萨画家行会的名单上了。这以后，他的绘画风格逐渐成熟，《受胎告知》、《基督受洗》、《博士来朝》、《持花圣母》等许多作品巩固了他在绘画领域的地位。由于反对美第奇家族的统治，1482年，30岁的达·芬奇离开佛罗伦萨，投奔米兰大公，并为他工作了17年。在此期间，他创作了《岩间圣母》、《最后的晚餐》、《施洗约翰》等作品。

1500年，达·芬奇回到佛罗伦萨。在那里，他花费4年时间创作了名画《蒙娜丽莎》，完成后他一直舍不得把它交给任何人，晚年移居法国时也带在身边，最后遗存在卢浮宫。这幅画成为了法国人民的骄傲。

运用明暗法创造平面形象的立体感是达·芬奇独特的艺术语言，他曾说过：“绘画的最大奇迹，就是使平的画面呈现出凹凸感。”达·芬奇根据圆球体受光变化的原理，首创明暗转移法（亦称明暗渐进法），即在形象上由明到暗的过渡是连续的，没有截然的分界，《蒙娜丽莎》即是这种画法的典范之作。画中人物兼有理性的原则和高度的诗意、崇高的精神和生动的肉体，正是文艺复兴时期完美人物形象的代表。

米开朗基罗

008

米开朗基罗·博那罗蒂，1475年生，意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人，文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表。与拉斐尔和达·芬奇并称为“文艺复兴后三杰”。

米开朗基罗6岁时丧母，养在一个石匠的妻子的家里，因此从小就对雕塑发生兴趣。父亲送他进拉丁文与希腊文学校学习，但是他学画画，父亲训斥也无用，13岁进入佛罗伦萨画家画室学画，1489年转到另一个画家学雕塑。后来当上美术学校的学生兼助手。那里是文艺复兴运动的中心，人文主义者集中的地方。在那里工作的14年，使米开朗基罗在思想和艺术上被培养成一个伟大的艺术家。

24岁时，米开朗基罗作为雕塑家开始从事创作。1499年

创作的《哀悼基督》是他的成名之作，解剖学科的艺术实践和细致入微的匠心独运吻合了、甚至超出了人们可以理喻的“鬼斧神工”，被誉为15世纪最动人的人性拥抱神性的作品——出示了悲剧却掩饰了哀伤。这一时期的另一件作品是创作于1501年的《大卫》——神化的人形已经确立。

米开朗基罗其后的一些雕刻作品是几组陵墓雕像，断断续续工作了很长时间，其中较为著名的是《垂死的奴隶》、《被缚的奴隶》、《摩西》和《昼》、《夜》以及《晨》、《暮》。米开朗基罗晚年未完成的4件雕刻作品实际上是在为自己设计墓地雕像，是一样的题材《哀悼基督》，形象既不明晰手工也不细腻，或许是在走过了八十多年的人生路程之后，在向世人诉说，不是人生的抱负无以施展，而是天国的奥秘藏而不露。

米开朗基罗雕刻作品的风格形成和创作走向与其绘画作品的风格形成和创作走向是一样的线索：英雄气概磨难而成壮心不已的烈士暮年。早期的作品是其内心世界的表白，随后的一些作品表现为风格样式的定型，后期的作品仍然是艺术家的心情归宿。当时代的人们更多称道的是早中期作品中神人兼备明察的力度，后来的人们更注意其后期作品创作时悬而未决封闭的深度，美学的焦距不再是简单的对准艺术的创造物而是艺术家个人和作品之间、与现实之间纠缠不清的关系，现代艺术更是如此。

米开朗基罗最荣耀的艺术实践是建筑。1546年教皇指派

他为罗马圣彼得教堂的建筑师，考虑到自己年事已高他拒绝了这项工作，在教皇的一再坚持下他最终接受了这项委托，却提出附带的条件是不要报酬，因为他并不能确定他还有多少时间从事这项工作，然而他为此一直工作了16年。1564年米开朗基罗逝世之后，教堂的大半工程尚未进行，1590年，米开朗基罗设计的圆顶方案由波尔塔实施完成。整个教堂综合了几位建筑师的辛勤劳动，但是米开朗基罗的设计比其他几位建筑师的都要多，教堂于1615年最后建成完工。

丢勒

阿尔布雷特·丢勒出生在一个工匠之家，幼年随父习艺，除金银细工外兼学绘画，后拜木刻画家沃尔格穆特为师。23岁时与故乡一位音乐家的女儿结婚，并在离家不远的地方正式成立画室，开始创作肖像画。

1490~1507年，丢勒先后游历巴塞尔、斯特拉斯堡及威尼斯等地，充分学习和吸收了意大利文艺复兴美术的技艺与理论，成为德国画家中最为博学多才的一个。回国后除绘画外，还积极进行人文主义学术活动，在数学、透视、军事建筑、绘画理论方面皆有研究著述。

1512年，丢勒成为马克西米里安大帝的御前画家，后到安特卫普、布鲁塞尔等地旅行，进一步丰富了自己的艺术体验。1521年7月返回故里，已是体力衰弱，屡为病魔侵扰，

但仍笔耕不辍。1528年4月6日，这颗灿烂的文化巨星突然陨落。

丢勒的作品包括版画、油画、水彩画以及素描作品等。其中以版画最具影响力，他是最出色的木刻版画和铜版画家之一，把当时幼稚的版画艺术推向完美的新阶段。

作为“自画像之父”，丢勒是欧洲第一位为自己的容貌和身份所吸引的画家，从而成为伦勃朗的先声，较为著名的作品有《戴手套的自画像》、《1500年自画像》等。水彩风景画也是他最伟大的成就之一，这些作品气氛和情感表现得极其生动，如《青草地》等。

丢勒的主要作品有《基督大难》、《亚当与夏娃》、《海怪》、《骑士、死亡与恶魔》、《忧郁》等。《四使徒》是他晚年创作中的成功之作，这幅油画不仅体现了人文主义思想，还蕴含着他对宗教改革的鲜明态度。