

世界名画全集

The collection of
world masterpieces in painting

第一卷

光明日报出版社

目 录

古代·中世纪

野牛图 西班牙阿尔塔米拉山洞岩画	2
马图 法国拉斯科山洞岩画	3
三位女乐师 古埃及壁画	4
克里特少女 古希腊	5
查士丁尼皇帝与廷臣 拜占庭美术	6
蒂奥多拉皇后与侍从 拜占庭美术	8
弗拉基米尔圣母像 拜占庭美术	10
彩色玻璃画 哥特美术	11
阿维尼雍的悲切 乌鲁埃尔 哥特美术	12

文艺复兴

犹大之吻 乔托 意大利	16
失乐园 马萨乔 意大利	17
纳税钱 马萨乔 意大利	18
受胎告知 安杰利科 意大利	20
圣罗马诺之战 乌切洛 意大利	22
戴斯泰宅邸公主像 比萨内罗 意大利	24
圣塞巴斯提安殉难 波拉约罗	25
牧羊人的礼拜 吉兰达约 意大利	26
祖孙俩 吉兰达约 意大利	27
春 波提切利 意大利	28
玛尼菲卡特的圣母 波提切利 意大利	30
拿石榴的圣母 波提切利 意大利	31

维纳斯的诞生 波提切利 意大利	32
托比亚和三位大天使 波提切利 意大利	34
诽谤 波提切利 意大利	36
神秘的降诞 波提切利 意大利	37
受胎告知 波提切利 意大利	38
蒙娜丽莎 达·芬奇 意大利	39
圣母与圣婴 达·芬奇 意大利	40
岩间圣母 达·芬奇 意大利	41
圣安娜与圣母子 达·芬奇 意大利	42
抱白貂的女子 达·芬奇 意大利	44
最后的审判 米开朗琪罗 意大利	45
创世纪 米开朗琪罗 意大利	48
三美神 拉斐尔 意大利	50
海神帮助宙斯劫夺欧罗巴 拉斐尔 意大利	51
大公爵的圣母 拉斐尔 意大利	52
圣母的婚礼 拉斐尔 意大利	53
西斯廷圣母 拉斐尔 意大利	54
椅中圣母 拉斐尔 意大利	55
草地圣母 拉斐尔 意大利	56
耶稣复活 拉斐尔 意大利	57
戴披纱的女子 拉斐尔 意大利	58
教皇利奥十世和二主教像 拉斐尔 意大利	59
雅典学院 拉斐尔 意大利	60
山园祈祷 曼特尼亚 意大利	62
巴尔纳斯山 曼特尼亚 意大利	63

哀悼基督	曼特尼亚	意大利	64
牧场圣母	贝利尼	意大利	65
众神聚会	贝利尼	意大利	66
裸女照镜	贝利尼	意大利	67
三个哲学家	乔尔乔内	意大利	68
暴风雨	乔尔乔内	意大利	69
沉睡的维纳斯	乔尔乔内	意大利	70
田园合奏	乔尔乔内	意大利	72
神圣与世俗之爱	提香	意大利	74
圣安德里的酒徒	提香	意大利	76
巴库斯与阿丽亚德尼	提香	意大利	77
乌尔比诺的维纳斯	提香	意大利	78
苏珊娜出浴	丁托莱托	意大利	80
玛那的收集	丁托莱托	意大利	81
加纳的婚礼	韦罗内塞	意大利	82
女士肖像	佩鲁其诺	意大利	84
寓意	佩鲁其诺	意大利	85
长颈圣母	帕米贾尼诺	意大利	86
圣玛特林引见供奉	穆兰画师	法国	87
伊俄	格雷乔	意大利	88
爱神丘比特的教育	格雷乔	意大利	89
圣母子	格雷乔	意大利	90
银行家和他的妻子	马西斯	尼德兰	91
阿尔诺尔芬尼夫妇像	杨·凡·爱克	意大利	92
罗林宰相的圣母	杨·凡·爱克	意大利	93

羔羊的礼赞 杨·凡·爱克 意大利	94
旷野中的约翰 扬斯 尼德兰	96
愚人船 博斯 尼德兰	97
圣安东尼的诱惑 博斯 尼德兰	98
农民婚礼 勃鲁盖尔 尼德兰	100
雪中猎人 勃鲁盖尔 尼德兰	102
五月斋与谢肉节 勃鲁盖尔 尼德兰	104
绞刑架下的舞蹈 勃鲁盖尔 尼德兰	105
发疯的玛格丽特 勃鲁盖尔 尼德兰	106
自画像 丢勒 德国	108
威尼斯妇人像 丢勒 德国	109
四使徒 丢勒 德国	110
亚当和夏娃 丢勒 德国	111
亨利八世王后肖像 小汉斯·荷尔拜因 德国	112
法国商人乔治·基茨像 小汉斯·荷尔拜因 德国	113
圣母子与天使 富凯 法国	114
埃斯特雷姐妹 枫丹白露画派 法国	115
圣摩利斯的殉道 格列柯 西班牙	116
奥尔加斯伯爵下葬 格列柯 西班牙	117
托莱多风景 格列柯 西班牙	118
红衣主教唐费尔南多·尼尼奥·德格瓦拉 格列柯 西班牙	119
揭开第五印 格列柯 西班牙	120
拉奥孔 格列柯 西班牙	121

古代·中世纪

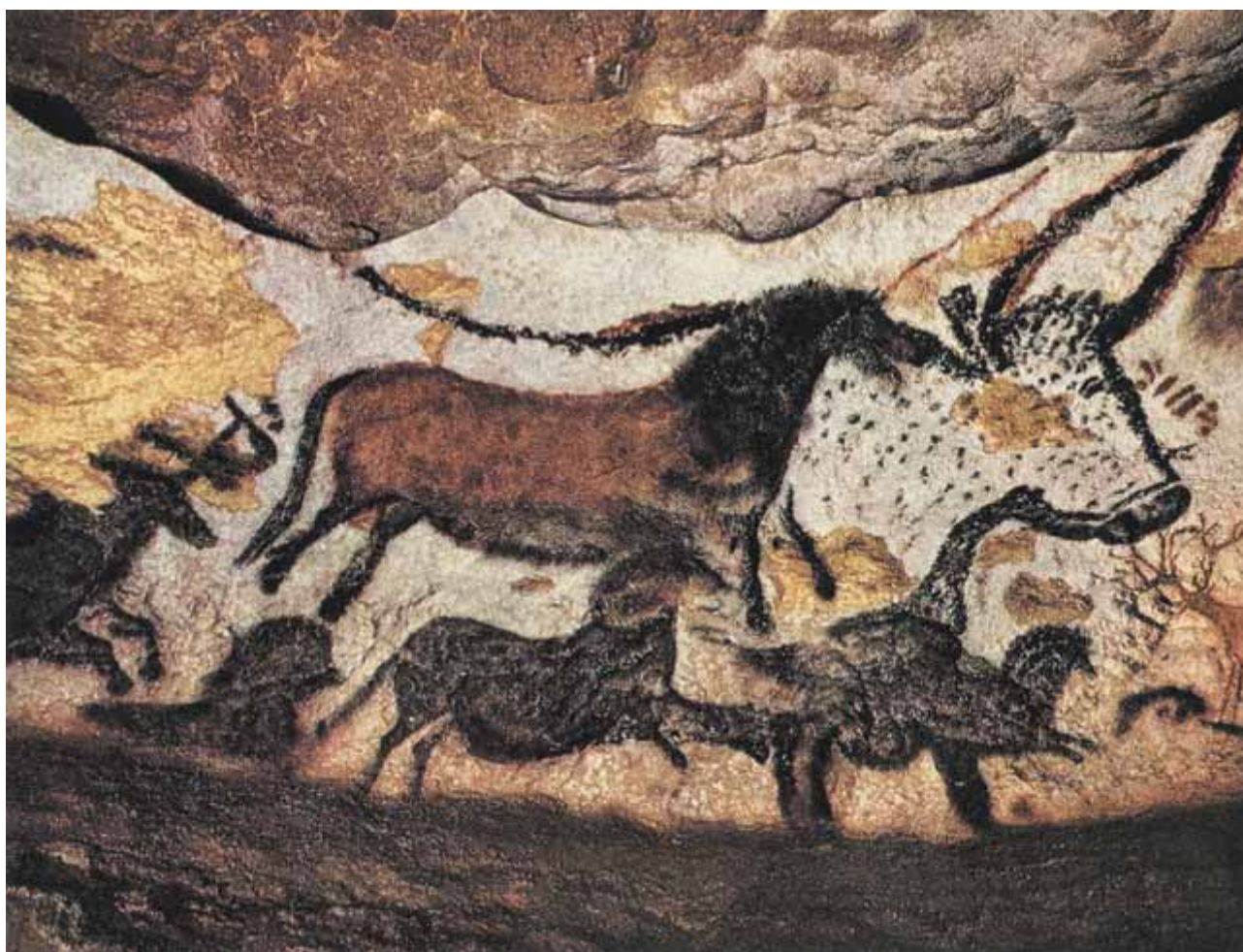

野牛图 西班牙阿尔塔米拉山洞岩画

这幅洞窑壁画发现于西班牙的阿尔塔米拉山洞,这个山洞位于山坦德以东 30 公里的一个叫做山梯拉纳的地方。它是保存着史前绘画的一个最著名的洞窑,又是西班牙北部海岸地区史前艺术的荟萃之地。《野牛》是其中不多的几个精彩作品之一,也是整个洞窑中保存最好的形象之一。这些野牛的形象都分布在洞窑的顶部,而且在深达 300 多米的大洞穴中,没有照明根本无法观察。绘制这些野牛用的颜料是用动物的脂肪和血调和的;色彩为赭色略泛红,在靠近轮廓线部位用黑色擦出立体感,轮廓线用的线刻又浅又淡,很有表现力,令观者不得不惊叹于原始艺术所焕发出的这种隽永的魅力和美感。

但阿尔塔米拉洞窑内发现的大量洞顶壁画,不是纯娱乐性的,据考证,这是一种为了狩猎生存所需的巫术活动。虽然原始人类制作此类形象不一定是以欣赏为目的,但也不能忽视体现在制作过程中的那种审美意识,他们在排列动物时,局部地方的巧妙构思,都反映出他们主观的审美意图。

马图 法国拉斯科山洞岩画

人们称阿尔塔米拉洞为“史前的西斯廷教堂”，由此可见它在西方人心中的地位 and 其所具有的高度艺术价值。然而，法国的拉斯科洞窟无论是数量还是题材种类均超过阿尔塔米拉洞，比它包含着更加丰富的旧石器时期的绘画和雕刻，故被誉为“史前的卢浮宫”。拉斯科洞是个大洞，包括主厅和两个主要洞道，主要的绘画遗迹都集中在这三个地方。

这幅壁画截取了两种不同的动物，同时也选择了两种不同的动态。马群在向右方奔跑，它们是用红棕色颜料平涂的，左下角用线勾勒出两只小羊的形象，它们相对而立，设色为红棕和黑色。很显然画面构筑不是同时完成的，中间有种时间流转的概念。原始艺术家在创作时恐怕没有考虑形象相互间的时空关系，同时也未考虑到他们所画的载体——洞窑也是一个无边无框的构架，没有背景，没有任何空间的提示，画面中因此有了种模糊的视觉意味。

三位女乐师 古埃及壁画

随着社会生活的发展，这幅壁画位于纳赫特墓内。墓室壁画的内容和形式也产生了很大的变化。作品恰到好处地处理了三个女乐师的优美姿势和相互关系。右边弹拨竖琴的少女老成持重；中间的少女赤裸身体，拨动诗琴，转身顾盼，亦静亦动，轻盈活泼；左边吹双笛的少女娇憨可爱。随着音乐，她们情绪激动，气氛热烈。该画色彩浓艳和谐，生动地显示出乐女皮肤的浓黄褐色，头发的深蓝色及衣服的白色，以用饰带、五官和颈部的装饰品。线条流畅、极具表现力，并与色彩融为一体，画面因此具有浓厚的装饰趣味。

克里特少女 古希腊(右页)

克里特岛是地中海第五大岛爱琴海诸岛中最大的岛屿。在美术史上，它的宫殿建筑和壁画成就最突出。壁画的内容大体包括两类：一类是宗教活动和神话传说；另一类则是当时世俗生活和一些动物形象。

这幅画是素有“迷宫”之称的克诺索斯宫殿的壁画残片，作于三千多年前，由于涂上了一层薄薄的透明液体，因此至今画面仍然色彩鲜明。画中妇女的丽姿玉质使人联想到当时少女的形象。这幅壁画塑造了一个优美的妇女形象，从中可以看出当时克里特人的风尚和审美观念。

查士丁尼皇帝与廷臣 拜占庭美术

这幅作品是拜占庭美术第一次繁盛时期的产物,是圣维塔列教堂的镶嵌画。这座教堂装饰华美,尤以其精美绝伦的镶嵌画誉满世界,而此画即其中最精美、最著名的一幅。

这幅作品描绘了查士丁尼皇帝及其随从手捧圣餐杯盘和祭品向基督献祭的场景。皇帝居中,头上被加绘了象征神圣的圆光,以表示君权神授;皇帝右侧手持十字架的是马克西米安大主教,最右侧为两个助祭者;皇帝左侧则是达官显贵与宫廷卫士。画面最右侧的教士露在画框外的手与足,象征着构图的动势。画中所有人都处于同一平面上,平端的前臂与叉开的双脚,暗示出人物正在稳步前行。人物的身体被拉长,身躯造型近于平面化,纤细的脚的造型使人物仿佛飘浮于空中,除了面部之外,画中人物看不出有多少个性化的特色。画家并不注重人物的真实、事件的生动逼真,而是要体现帝王与皇权的至高无上、庄严神圣以及宗教礼仪的神秘崇高与超凡脱俗。可以说,这样的绘画作品是为帝王歌功颂德的纪念碑与英雄史诗,是拜占庭帝国政教合一社会的典型产物。

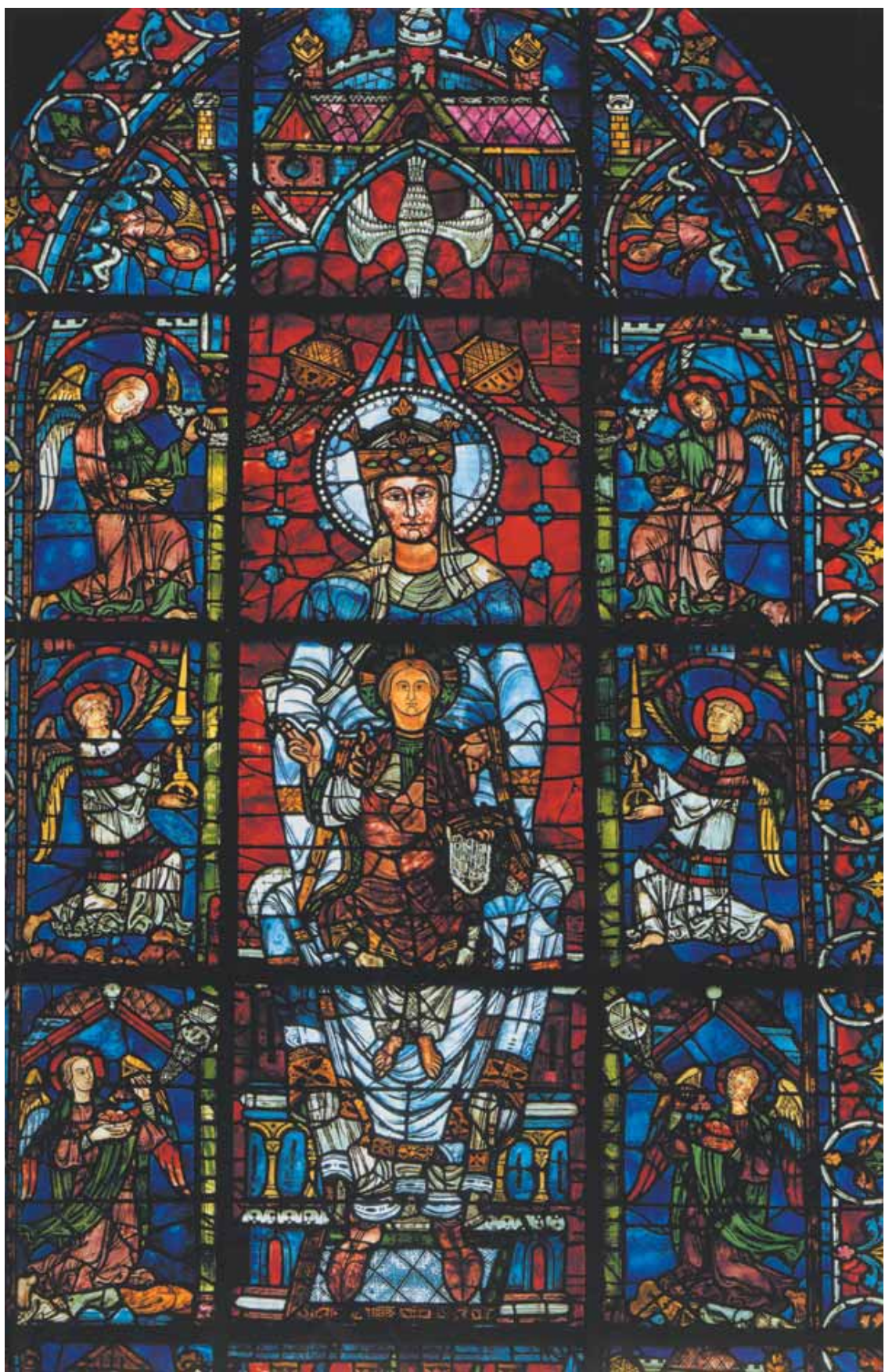
蒂奥多拉皇后与侍从 拜占庭美术

腊文纳圣维塔列教堂半圆室拱顶侧壁镶嵌画中,《蒂奥多拉皇后与侍从》与《查士丁尼皇帝与廷臣》相对。蒂奥多拉出身低微,曾是一名马戏团演员,后因博得查士丁尼青睐而一步登天,成了拜占庭帝国的皇后。作品描绘了她与宫廷女官以及侍卫向基督献祭的场画。同《查士丁尼皇帝与廷臣》相比,两幅画在形式上是一致的,只是这幅画的气氛较自由些,人物排列组合不像前一幅那么呆板,且有疏有密,不失仪式化的特点。环境的描绘也比较丰富,背景有建筑物的点缀,如喷泉等增添了自然气息。这幅画最出色的地方是色彩的搭配与装饰的运用。皇后身着紫红色杂以金色的衣袍,宫女们的衣饰色彩也异常华美艳丽,大块白色、灰紫色、黄褐色、绛红色、蔚蓝色、翠绿色与闪闪发光的金色交相辉映、相得益彰,体现了镶嵌画色块并置、闪耀跳动的特殊视觉效果的特点。难怪印象派画家雷诺阿曾感叹光色的奥秘早就为中世纪的镶嵌画家所识破。

弗拉基米尔圣母像 拜占庭美术

圣像画，即东正教自11世纪开始广泛运用于礼拜仪式的能携带的木板画。12世纪时，圣像画中出现了一种颇有人情味的形式，此画是这种新风格的杰出代表。作品中的圣母具有温柔的个性与慈母的爱。圣母与圣子深情相拥，透露出人间母爱的脉脉温情，特别是圣母那忧郁哀怨的双眼、微微前倾的头部，都真切而形象地传达出圣母对儿子未来命运的深深关切。作品造型优美，在俄国绘画史上产生过极为深远的影响，也被称作《优美的圣母》。

彩色玻璃画 哥特美术

