

创世卓越

荣誉出品

上卷

中卷

下卷

名

World Paintings Collection

世界传世名画

画

北京电子出版物出版中心 出版
北京创世卓越图书有限公司 设计
ISBN 7-900401-20-2

世界传世名画
World Paintings Collection

绘画艺术是人类文明中一项光彩夺目的伟大成就，是全人类最重要的文化财富之一。本书收入了史前和中世纪、文艺复兴、巴洛克、罗可可、新古典主义、浪漫主义、现实主义、英国、俄罗斯、印象派、后印象派、象征主义、现代派共十三个时期及地域具有代表性的三百余位绘画大师的三百六十余幅旷世名作，展示了西方绘画各阶段的风格、流派、形式特点、美学特征及其卓越的艺术成就，呈现了人类艺术宝库弥足珍贵的一个重要侧面。本书选品来自法国巴黎卢浮宫、英国大英博物馆、美国大都会艺术博物馆等世界著名博物馆及艺术品收藏机构，具有震撼人心的美学及收藏价值。

世界传世名画

WORLD PAINTINGS COLLECTION

北京出版社

名

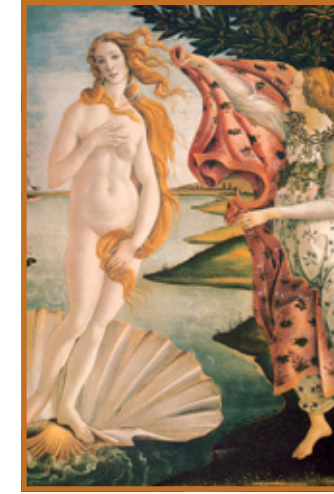
World Paintings Collection

世界传世名画

画

北京出版社

| 世界传世名画 |

WORLD PAINTINGS
COLLECTION

上卷

北京出版社

世界传世名画

WORLD PAINTINGS COLLECTION

总 策 划 邢 涛
主 编 纪江红
编 撰 张 旭 龚 勋

责任编辑 毛白鸽
装帧设计 韩欣宇
版面设计 吴菲佳
图片制作 周 丹 周辉忠 蒋正清
技术支持 任 超

出 版 北京电子音像出版社
(北京北三环中路6号) 邮政编码: 100011

网 址 www.bph.com.cn

电子光盘号 ISBN 7-900401-20-2

版权所有, 不准以任何方式, 在世界任何地区, 以中文或任何文字翻印、仿制或转载本书图版和文字之一部分或全部。

All rights reserved.No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,or transmitted in any form or by any means,electronic, mechanical,photocopying,recording and/or otherwise without the prior written permission of the publishers.

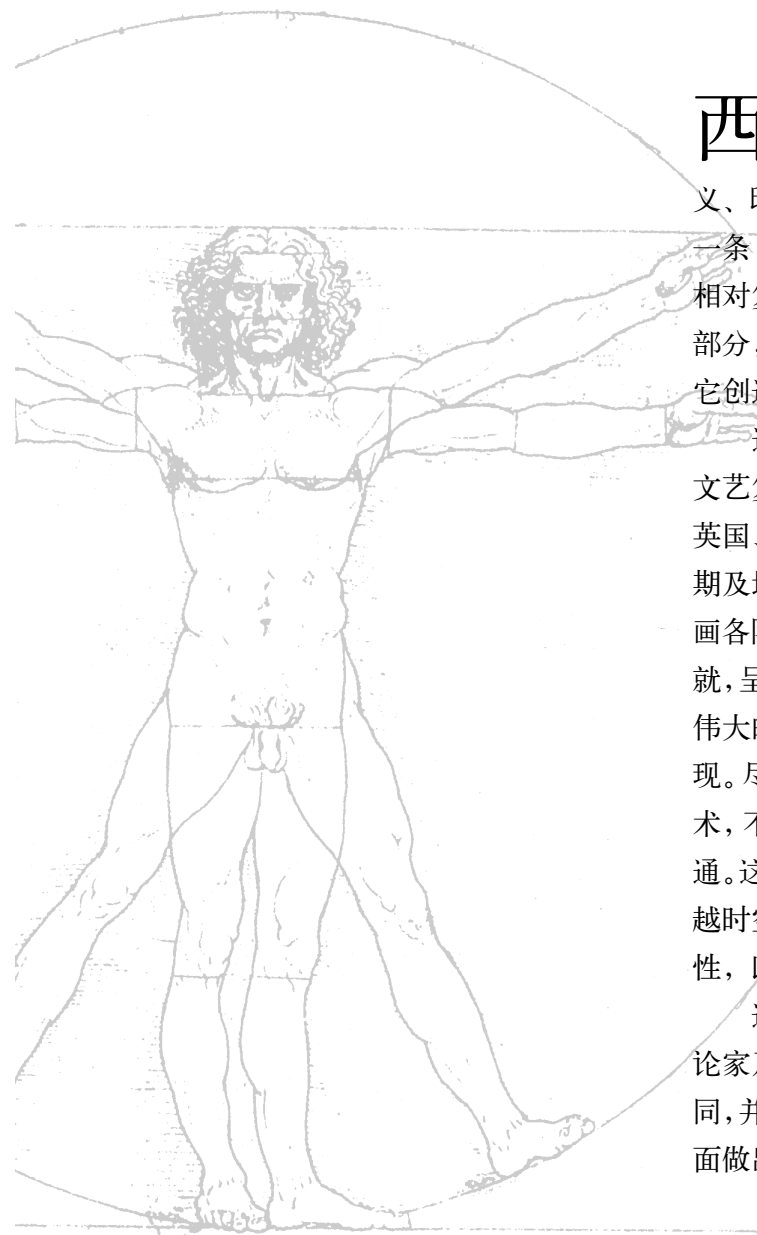
本版图书仅在中国大陆地区发行。

Condition of sale

This book is sold subject to the condition that it shall,by way of trade or otherwise,be distributed in Mainland China only.

前言

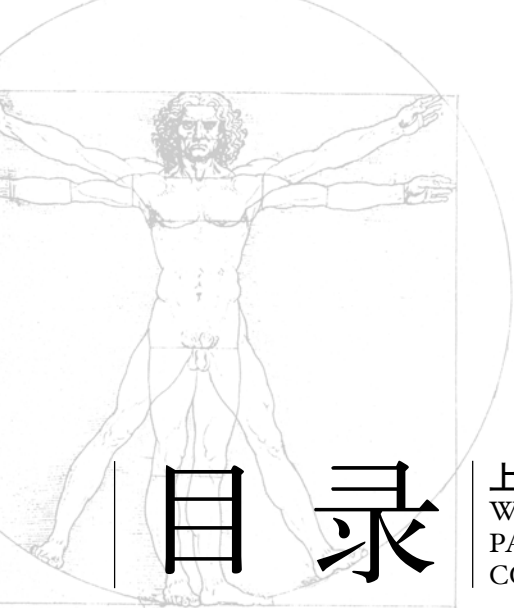
WORLD PAINTINGS COLLECTION

西方真正意义上的绘画是从14世纪文艺复兴开始, 经过巴洛克风格、罗可可风格、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派、象征主义、现代派, 历时六百余年的发展, 展示出一条“以人为本”的演进轨迹, 并以此为核心, 呈现出丰富而又相对复杂的艺术景观。整体而言, 西方绘画作为人类文化的重要组成部分, 它是对世界文明的一种解释, 是对社会发展的一种记录, 它创造了一个带有意义的、具有审美价值的形式结构。

这套《世界传世名画》共分为三卷, 收入了史前和中世纪、文艺复兴、巴洛克、罗可可、新古典主义、浪漫主义、现实主义、英国、俄罗斯、印象派、后印象派、象征主义、现代派十三个时期及地域的具有代表性的三百余幅绘画作品, 展示了东西方绘画各阶段的风格、流派、形式特点、美学特征及其卓越的艺术成就, 呈现了人类艺术宝库弥足珍贵的一个侧面。这些艺术无疑是伟大的, 它是人类文明的伟大结晶, 是智慧与创造性的杰出表现。尽管东西方文化背景不同, 审美趣味有所差异, 但优秀的艺术, 不论古今中外, 都能超越时空的限制, 在终极意义上进行沟通。这也是我们编辑这本画册的基本指导思想和目的, 让读者超越时空局限, 在广阔的意义上去领略人类文化的丰富性与复杂性, 以开启我们的心智。

这套画册的出版, 凝聚了不少艺术家、艺术史学家、艺术评论家及编辑同志的心血。期望这套画册能得到的大家珍爱和认同, 并成为诠释世界名画的一本重要工具书, 在传播世界美术方面做出我们的贡献。

目录

上卷
WORLD
PAINTINGS
COLLECTION

第一章 史前、中世纪名画

阿尔塔米拉野牛	西班牙	佚名	〇八
狩猎图	阿尔及利亚	佚名	〇九
宴乐图	埃及	佚名	一〇
戏牛图	希腊	佚名	一一
手提捕获物的年轻渔夫	希腊	佚名	一二
贝列突袭西蒂斯	希腊	佚名	一三
采花的少女	意大利	佚名	一四
女诗人像	意大利	佚名	一五
狄奥多拉皇后与侍从	意大利	佚名	一六
最后的审判	意大利	佚名	一七
亚当与夏娃	意大利	佚名	一八
逐出乐园	尼德兰	林堡兄弟	一九

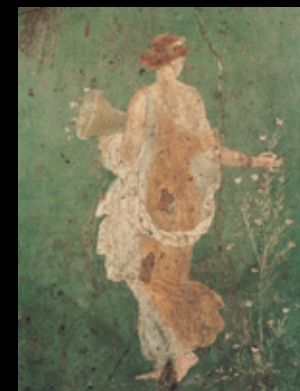
第二章 文艺复兴时期名画

三圣贤的朝拜	意大利	法布里亚诺	二二
受胎告知	意大利	安吉利科	二三
圣罗马诺之战	意大利	乌切洛	二四
妇女侧面像	意大利	威涅齐亚诺	二五
基督受洗礼	意大利	弗朗西斯科	二六
照镜子的妇人	意大利	贝利尼	二七
众神聚宴	意大利	贝利尼	二八
胜利花园	意大利	曼特尼亚	二九
哀悼基督	意大利	曼特尼亚	三〇
奏乐天使	意大利	福尔利	三一
维纳斯的诞生	意大利	波提切利	三二
诽谤	意大利	波提切利	三三

唱歌的天使和圣母子	意大利	波提切利	三四
阿波罗和玛息阿	意大利	佩鲁基诺	三五
爱欲和纯洁的战斗	意大利	佩鲁基诺	三六
猎神之妻普罗克里斯之死	意大利	柯西莫	三七
最后的晚餐	意大利	达·芬奇	三八
圣母子与圣安妮	意大利	达·芬奇	三九
蒙娜丽莎	意大利	达·芬奇	四〇
抱貂女郎	意大利	达·芬奇	四一
丽达与鹅	意大利	达·芬奇	四二
杜利圣家族	意大利	米开朗基罗	四三
女预言家利比亚	意大利	米开朗基罗	四四
创造亚当	意大利	米开朗基罗	四五
逐出伊甸园	意大利	米开朗基罗	四六
最后的审判	意大利	米开朗基罗	四七
暴风雨	意大利	乔尔乔纳	四八
田园合奏	意大利	乔尔乔纳	四九
维纳斯和丘比特	意大利	洛托	五〇
扮演卢科莱奇亚的妇人	意大利	洛托	五一
基督与受骗女子	意大利	洛托	五二
披纱巾的少女	意大利	拉斐尔	五三
西斯廷圣母	意大利	拉斐尔	五四
卡斯蒂廖内·巴尔达萨雷伯爵像	意大利	拉斐尔	五五
雅典学院	意大利	拉斐尔	五六
椅上的圣母	意大利	拉斐尔	五七
邪恶的寓言	意大利	柯列乔	五八
爱神丘比特的教育	意大利	柯列乔	五九

维纳斯、丘比特与萨提尔斯	意大利	柯列乔	六〇
阿多尼斯之死	意大利	皮翁博	六一
酒神的狂欢	意大利	提香	六二
花神	意大利	提香	六三
乌尔比诺的维纳斯	意大利	提香	六四
达娜厄	意大利	提香	六五
保罗三世法尔内塞像	意大利	提香	六六
浴后的苏珊娜和长者	意大利	丁托莱托	六七
维纳斯与马尔斯	意大利	维罗奈塞	六八
阿尔诺芬尼夫妇像	尼德兰	扬·凡·埃克	六九
画家夫人玛格丽特像	尼德兰	扬·凡·埃克	七〇
基督诞生	尼德兰	康宾	七一
十字架上的盗贼	尼德兰	康宾	七二
授乳的圣母	尼德兰	康宾	七三
基督降架	尼德兰	韦登	七四
安托万·德·戈涅肖像	尼德兰	韦登	七五
波蒂奈伊祭坛画	尼德兰	古斯	七六
年轻女子像	尼德兰	克里斯蒂	七七
沐浴中之拔士巴	尼德兰	梅姆林	七八
玛丽亚·巴隆塞里像	尼德兰	梅姆林	七九
背负十字架的基督	尼德兰	博斯	八〇
乐园	尼德兰	博斯	八一
达娜厄	尼德兰	戈沙尔特	八二
巴别塔	尼德兰	勃鲁盖尔	八三
农民的婚宴	尼德兰	勃鲁盖尔	八四
农民的舞蹈	尼德兰	勃鲁盖尔	八五

雪中猎人	尼德兰	勃鲁盖尔	八六
盲人的寓言	尼德兰	勃鲁盖尔	八七
圣伊拉斯莫斯与莫里斯的会晤	德国	格吕内瓦尔德	八八
1498年的自画像	德国	丢勒	八九
威尼斯妇人像	德国	丢勒	九〇
圣希罗尼穆斯·霍尔茨舒尔像	德国	丢勒	九一
亚当与夏娃	德国	克拉纳赫	九二
约翰内斯·库斯皮安博士	德国	克拉纳赫	九三
妓女和老人	德国	克拉纳赫	九四
黄金时代	德国	克拉纳赫	九五
持乐谱和持镜子的女子	德国	格里恩	九六
大使们	德国	荷尔拜因	九七
让·西蒙亚像	德国	荷尔拜因	九八
沐浴的贵妇人	法国	克鲁埃	九九
伊丽莎白像	法国	克鲁埃	一〇〇
加百列·德特勒与其妹	法国	枫丹白露派	一〇一
基督降架	意大利	蓬托尔莫	一〇二
热特罗的儿女们	意大利	罗索	一〇三
长颈圣母	意大利	帕尔米贾尼诺	一〇四
爱的寓意	意大利	布隆齐诺	一〇五
拯救安德洛墨达的帕耳修斯	意大利	瓦萨利	一〇六
圣洁受胎	意大利	瓦萨利	一〇七
民众和圣母	意大利	巴罗奇	一〇八
毛纺工场	意大利	卡瓦洛里	一〇九
爱神与普赛克	意大利	朱基	一一〇
圣母升天	意大利	瓦莱里亚诺·普尔佐内	一一一

史前、中世纪名画

西方绘画首先出现于蒙昧的旧石器时代晚期，这一时期的题材以动物为主，人物占了相当大的比例，植物形象只有极少几例，此外还有手印和几何纹样。古希腊、古罗马时期是西方绘画史上极为重要的阶段，后代大多画作都以这一时期的神话故事和绘画手法为基础发展起来。在漫长的中世纪，绘画主要以宗教的形式呈现出来。这一时期绘画主要是在描述历史故事的教堂大窗上，以及五彩缤纷、光辉灿烂的墙壁上被展示出来。在意大利，由于卡瓦里尼、乔托及其后艺术家的努力，使得壁画成为当时意大利绘画的主要发展形式，一些诸如大教堂之类的建筑使得壁画画家得到了大块的墙面。另一方面，由于绘制多翼式祭坛画日益增多，木板绘画也并驾齐驱，壁画因而得到进一步发展。这一时期绘画的特征也主要是以神为中心，把人的肉体视为罪恶的根源，画中人物表情痛苦，鄙视尘世，向往天堂，充满禁欲主义气氛。本章中我们将展示史前至中世纪时期最具代表性的作品，以飨读者。

阿尔塔米拉洞窟位于西班牙北部。1875年，一位研究史前的考古学家马塞利诺·德·梭杜乌尔的小女儿玛丽亚，偶尔看到了洞窟里的绘画。据考古学家考察发现，这个阿尔塔米拉大洞穴中存世有二十多种旧石器时代的动物形象，包括十五头野牛、三只野猪、三只母鹿、两匹马和一只狼。这里我们欣赏到的是其中的一头野牛形象，也是最早被发现的，它被画在主洞的窟顶上。此幅《野牛》的制作时间距今已有两万多年了，它属于旧石器时代的晚期，即马德林文化时期的中期。画中野牛以赭红、黑、褐等颜色画出，形象生动而准确。

阿尔塔米拉野牛 西班牙 佚名 窟壁画 牛身长195厘米 马德林文化时期

新石器时期的岩画中，有一些人物作品具有写实性，形体表现准确。图中描绘的是一男子在追赶野兽，他一手持弓，一手拿箭，两腿跨开飞奔向前。用赤褐色平涂人物，画法虽然简单，但轮廓清晰，动作性大。在造型上，明显地夸张了人物双腿，非常富于动势和力量感。

狩猎图 阿尔及利亚 佚名 岩画

此图所表现的是古埃及新王国时期欢宴的场面。画中裸露着身体的侍女正把茶点送到宾客面前。而贵妇人通常不和男人们坐在一起，她们带着香气浓郁的头饰，在一起互相传递着香莲花。宴会上常常有角斗士、杂技艺人、说书人和舞女助兴。在舞蹈节目中，舞女或全裸着身躯，或身上吊挂各种装饰翩翩起舞。这幅作品是古代埃及绘画的杰作。

宴乐图 埃及 佚名 墓室壁画残片 伦敦大英博物馆藏

英国考古学家伊文斯上世纪初在克里特岛发掘出一片宫殿遗址，面积达16000平方米，被认为是希腊神话传说中的克诺索斯迷宫。宫内的壁画多描绘人物，妇女形象占较大比重，也有动物、植物。这些壁画不求明暗、透视，注重色彩协调和构图的韵律，具装饰性，内容多与宗教崇拜有关。此画出自克诺索斯宫遗址，画面用色淡雅，背景为天蓝色，一左一右两个白衣少女举着双手，一少年倒立于牛背之上，健壮的公牛造型极为夸张，占据画面的中心地位，拉长的变形身躯有极强的艺术感染力。整幅画的笔法自由，非常有趣味，这可能是当时宫内娱乐生活的写照。

戏牛图 希腊 佚名 壁画 高约62.3厘米 伊拉克利古代文物馆藏

锡拉岛上的阿克罗蒂里遗址中的弥诺斯壁画揭示了海洋对这个岛国文明的重要性，历史上它与希腊大陆、埃及和近东有着贸易往来。公元前1620年，一次火山爆发，毁掉了锡拉岛，许多壁画埋在火山灰中，唯有一条绘有船只的檐饰在遗址中保存下来。画中描绘一位年轻男子双手提着两串海洋鱼的情景。人体用赤褐色画出，似乎平涂，形体表现准确，近似现代人，是弥诺斯文明的写照。

手提捕获物的年轻渔夫 希腊 佚名 壁画 高134.6厘米 雅典国立考古博物馆藏

瓶画是古代希腊人在陶瓶上绘制的装饰画，早在荷马时代就已出现。此陶瓶上的图画是运用古代赤像式技法，在黑底上画红釉的浮像。画面的内容是描绘英雄贝列向西蒂斯仙子求爱的故事：西蒂斯是老海神涅柔斯的一个女儿，她不愿嫁给“人类”贝列，所以常化为海怪等。但贝列毫不死心，趁西蒂斯与众姊妹沐浴之际突然袭击。画面边角的海豚，显示所画的是海滩的景色，而缠绕于贝列脚上的，应是西蒂斯准备化身而变的海怪奎多斯。爱神厄洛斯在贝列的头上高举花冠，预告他的追求终将成功。这对伴侣的爱的结晶，便是日后特洛伊战争中立大功的英雄阿奇里斯。在此瓶上，爱神和西蒂斯都被涂成白色，以示区别。爱神的翅膀和冠，以及西蒂斯的冠和首饰等都涂上了金色，华丽高贵。本瓶具有明显的雅典式古典风格。画中的女性的姿态极为优美，显示了荷马时代晚期绘画的特色。

贝列突袭西蒂斯 希腊 佚名 瓶画 高42.5厘米 伦敦大英博物馆藏

此幅壁画出自罗马坎巴尼亚城的斯塔比亚一处别墅的卧室。它与同时期罗马绘画的特征有所不同，手法上在继承了希腊古代壁画风格的同时，又注重线条的勾画和轮廓造型的变化。此画描绘一位年轻女子在一片绿色草坪上采花的情景。她背向观众，身着淡黄色长裙，左手捧着盛满花枝的花篮，右手正在采摘鲜花，徜徉走动，飘然自若。少女的双肩圆润丰满，姿态优美动人，随风吹拂的裙摆，仿佛让人感受到春天的微风。

采花的少女 意大利 佚名 壁画 高38厘米 那不勒斯国立考古博物馆藏

此画描绘一位少女正在拿着写字板和笔作吟诗状。她的姿势是当时庞贝城少女肖像壁画中常用的一种姿势：左手拿着一块写字板，右手拿着一枝写作硬笔举到嘴边。这种硬笔的尖头能在板上刻出文字，而平坦的一头能轻松地把写错的地方抹掉。整幅画面色彩变化柔和圆润，充分体现出庞贝艺术家惊人的写实技巧和细致入微的洞察力。

女诗人像 意大利 佚名 壁画 直径37厘米 那不勒斯国立古文物陈列馆藏

狄奥多拉出身低微，曾是一名马戏团演员，后成了拜占庭帝国的皇后。画家在这里描绘了她与宫廷女官以及侍卫向基督献祭的场面。画中人物的排列组合疏密有致，主次分明；其次是环境的描绘丰富多样。整幅画面的色调和谐统一。画家在创作中大量运用金色做背景，甚至在半透明的彩色马赛克之下先贴一层金箔以获取金光灿烂的华丽效果，从而创造一个匪夷所思的崇高圣洁的灵化世界。宫女们的衣饰色彩异常华美艳丽，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。

狄奥多拉皇后与侍从 意大利 佚名 镶嵌画 纵264×横365厘米 拉韦纳圣维塔尔教堂

这是一幅中世纪的教堂镶嵌画。内容表现的是在基督的审判下，罪恶的灵魂被贬入地狱，遭受火刑之苦。中世纪是基督教的时代，基督教的教义在教堂的壁画中被转化成可以目睹的形象。画中的人物显得异常呆滞、僵化，但由于中世纪的艺术家们并不模仿对象，所以他们的作品另有一番动人心魄的力量。

最后的审判 意大利 佚名 镶嵌画 藏处不详

这幅作品描绘的是“人之初祖”——亚当、夏娃在伊甸园生活的情景。亚当与夏娃在蛇的引诱下偷吃了树上的禁果后，被逐出了乐园，从而开始了人类的繁衍，同时也开始了人类的文明。画面中亚当、夏娃都赤裸着，但人体直立，没有体积感。画家用极省略的手法描写了人物的脸部、手部。这是当时中世纪艺术的典型风格。

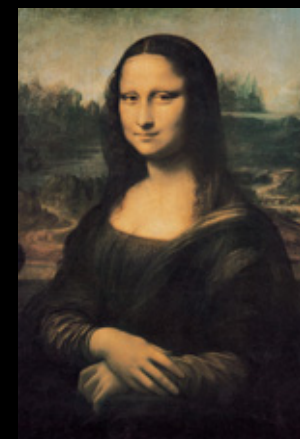
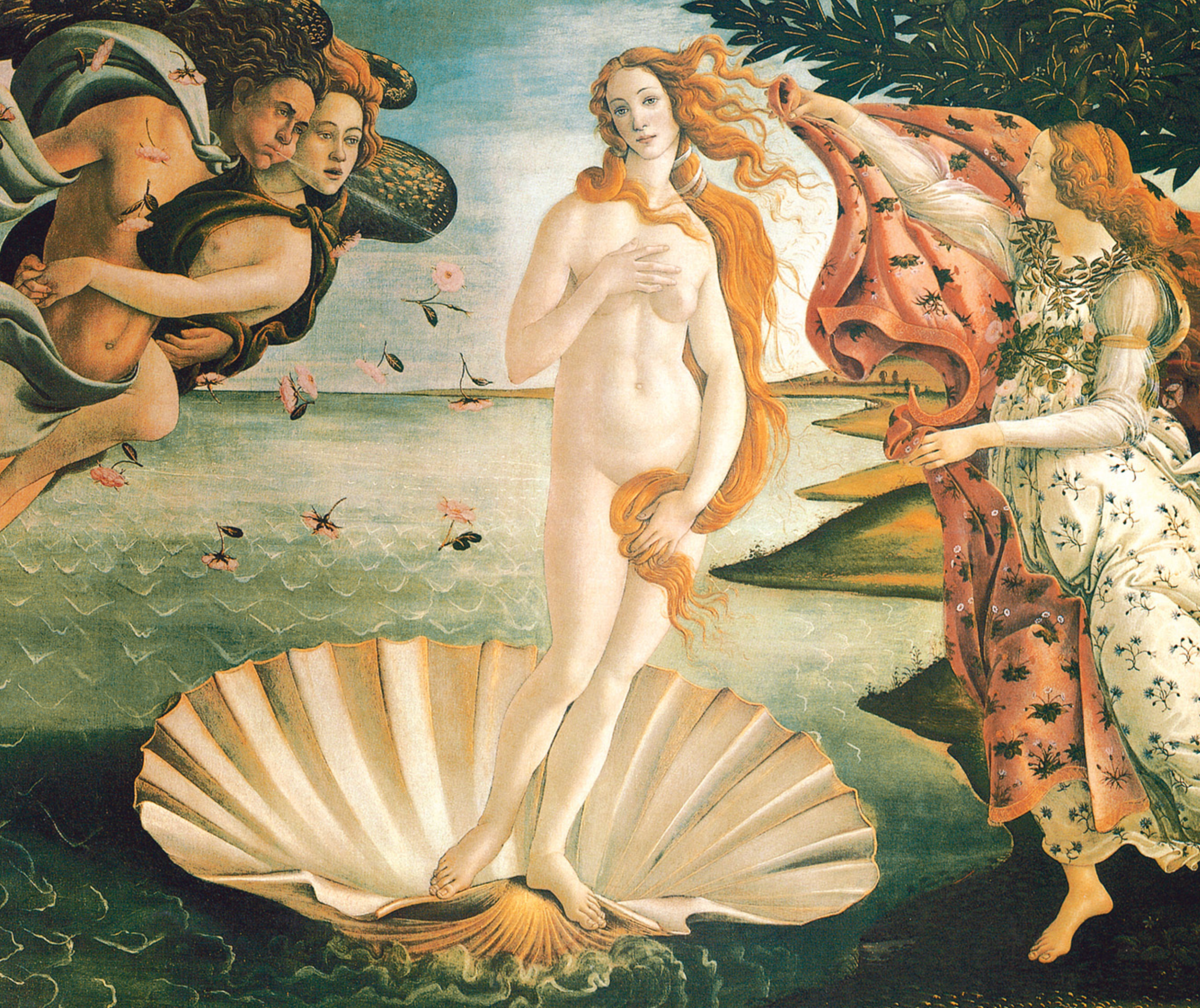
亚当与夏娃 意大利 佚名 镶嵌画 藏处不详

这幅作品是为贝利公爵的祷告书所作的插图。画面表现了天、水之间用围墙围着的圆形神地——伊甸园。园中有一些典型的哥特式建筑的生命之泉，右边的图形口还有一座哥特式的门楼。画中以从左到右连续的形式描绘了原罪故事情节：夏娃在蛇的诱惑下偷食智慧果，接着夏娃把智慧果递给亚当，上帝对此十分震怒，正屈指数落、降罪，最后亚当、夏娃被逐出伊甸园。在此画中，画家把伊甸园绘制成众山围绕的一个绝伦的挂盘。画中人物与环境不成比例，但画家在描绘人体时显示了高超的技法，人物比例匀称、体态优美、神情生动。此画堪称为15世纪初人体绘画的杰作。

林堡兄弟是14世纪末至15世纪初欧洲最著名的插图画家，其手抄本插图标志着哥特式晚期细密画的最高成就。他们的父亲是一名雕刻师。1399年，三兄弟中的海尔蒙和海尼肯在巴黎跟一名画家与雕刻家学习。1404年，他们成为贝利公爵聘用的美术家，活跃于普鲁兹和巴黎。他们以细密画而闻名，同时在版画和金银工艺制造方面也颇有成就。

逐出乐园 尼德兰 林堡兄弟 细密画 纵29×横20.5厘米 尚蒂伊孔德博物馆藏

文艺复兴时期名画

文艺复兴时期的绘画,大致可分为早期文艺复兴绘画和兴盛时期文艺复兴绘画两个部分。早期文艺复兴绘画兴起于意大利。在13世纪后半期,意大利中部以佛罗伦萨为中心就出现了新的动向,从15世纪开始,意大利文艺复兴进入蓬勃发展阶段,佛罗伦萨仍然是最大中心。以波提切利为代表,人才辈出,从不同角度发扬了现实主义与人文主义相结合的传统,绘画风格雄伟秀丽各有所重,呈现百花齐放、美不胜收的局面。注重空间透视表现和人物坚实造型,以及善用线条则成为佛罗伦萨画派代表人物共有的特色。威尼斯画派在意大利文艺复兴中的地位也是极其独特的。15世纪末至16世纪初的罗马和佛罗伦萨等城市,已处于磨难之际,而整个16世纪初的威尼斯,却保持着宗教的自由和社会的祥和,这样的社会环境为绘画创造了明媚的发展空间。

自15世纪至16世纪,文艺复兴兴盛时期绘画的中心已经转移到了尼德兰和德国。尼德兰文艺复兴绘画,除了早期的绘画大师布罗耶拉姆及尼德兰文艺复兴绘画的奠基者扬·凡·埃克兄弟之外,还有康宾等代表人物,他们的作品主要描绘尼德兰平原美丽的风光及世俗图景。博斯、勃鲁盖尔更是这个时期产生的杰出画家。他们的艺术曾影响了欧洲美术史的进程。

这幅《三圣贤的朝拜》祭坛画是15世纪初安布利亚画派早期代表作之一。此画描绘了耶稣降生后东方三博士前来朝拜的场面。画面上空出现一颗奇亮的星星，三位圣贤携带礼物与众家人在伯利恒找到刚生下的小耶稣。画中远处有不绝如缕的人马队伍。右边近景的大队人马已随三圣贤涌入画面中央，左边是参拜圣婴的场面。在两个场面之间，还画上了产婴的畜厩与牲畜。这一切都是以极其细腻的描绘手法来展现的。在主画的下面，有三幅构思极丰富的绘画，中央是《逃亡埃及》，左面是《基督降生》，右面是《官参》场面，并且都注重平面透视的深度感。

真蒂利·达·法布里亚诺约(1370~1427)是意大利国际哥特式壁画的集大成者，锡耶纳画派代表人物。他从小随当地无名画家学画，与北部意大利尤其是伦巴第的国际哥特式有过接触。1400年左右，在他绘制的《圣母戴冠》中，那种富有旋律的线条、华丽的金底、细腻的手法和幽雅的人物，形成了他绘画艺术的特点。据记载，他曾为奥莱契亚的大评议室做过优秀的室内装饰。1423年间，他在佛罗伦萨制作了颇享盛名的《三圣贤的朝拜》和《库拉特契的祭坛画》。

三圣贤的朝拜 意大利 法布里亚诺 板上蛋彩 纵300×横282厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

画家在这幅画里想要强调谦逊温和的圣母与美丽年轻、长着一对翅膀的天使的形象。画中人物被置身于一座罗马式拱券结构的建筑物里。整幅画面构图简洁，色彩淡雅明快，笔触流畅细腻，给人一种优美抒情的诗意。

安吉利科(1387~1455)受洗时的教名为吉多·迪·彼得罗，是意大利文艺复兴早期的僧侣画家。由于他擅长表现纯洁的天使因而被人们称为“安吉利科”(即天使之意)。他先后从师于宗教画家罗伦索·蒙纳科和壁画家法布里亚诺。学成之后，安吉利科经常在修道院里从事壁画与圣像画的制作。

受胎告知 意大利 安吉利科 湿壁画 纵230×横321厘米 佛罗伦萨圣马可修道院

此画描绘的是佛罗伦萨市与邻邦进行区域性战争的一个场面。画家借这个题材来显示出透视在创造复杂空间时所能达到的程度。画中骑兵交战时的前后距离，地上丢盔落枪的透视位置、倒在地上的战士的透视缩短形象、背景与前景之间的透视距离，都被画家作为透视的研究对象，然而却忽视了人物形象的生动性。

帕多·乌切洛(约1397~1475)是文艺复兴时期意大利画家，佛罗伦萨画派的杰出画师。他曾经在佛罗伦萨求学，受到多纳太罗与勃鲁泰列斯基的影响。在文艺复兴时期，他注重写生，善于研究植物、野兽、飞禽，被人们称为“乌切洛”(即飞禽之意)，成为对透视学进行科学研究的奠基者之一。

圣罗马诺之战 意大利 乌切洛 板上蛋彩 纵182.9×横322.6厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此画描绘的是当时新兴市民阶层的女性。她神态安详，造型秀美，画家选择了正侧面的角度，十分巧妙而生动地概括出其外轮廓曲线，以明丽的色彩、富于装饰趣味的手法表现出这位年青妇女古典美的风韵。

多米尼科·威涅齐亚诺(1410~1461)是意大利画家，文艺复兴时期佛罗伦萨画派的重要代表画家之一。他出生于威尼斯，青年时代曾到佛罗伦萨研究马萨乔等画家的艺术。他善于在肖像画上处理光线，从不在人物脸上敷阴影，只用色调来调节各部分的空间感。

妇女侧面像 意大利 威涅齐亚诺 板上蛋彩 纵52.5×横36.5厘米 达雷姆美术馆藏

此画描绘的是一个基督教传统绘画题材：约翰在约旦河一带向贫民传道，鼓动人民信仰上帝，并接受洗礼。图中约翰舀起约旦河的圣水为耶稣施洗时，天空豁然开朗，有一鸽子形状的圣灵显现在天空中。基督在画面正中，姿态优雅，乌尔比诺的小山丘为背景衬托了前景中基督的身体，线条优雅抒情，很好地表现了基督的人体美。轻松优雅的背景与严肃沉静的人物形象，使此画产生出一种绝妙的对比效果。

皮埃罗·弗朗西斯科(1420~1492)是15世纪中叶意大利的重要画家之一，在安勃利亚画派中最先创立文艺复兴的崭新样式。他出生在阿莱奇附近的圣赛波里卡罗一富商之家。1439年到佛罗伦萨，在那里绘制圣像画、祭坛画和湿壁画，声誉日隆。他的重要论著有《绘画透视学》和《论正确的人体》。

基督受洗礼 意大利 弗朗西斯科 板上蛋彩 纵167×横116厘米 伦敦国家美术馆藏

此图为贝利尼晚年的作品，具有严肃和优雅的特色。图中以风景做背景，着重刻画人物的内心世界，表现了女性的温柔，具有浓厚的生活气息和生命感。这幅肖像式的半神话作品，混合了风俗画与后期裸体人物及圣母像的内容，显示了画家晚年与新时代的迎合。在技法上，他师法曼特尼亚的风格，又形成自己的独特面貌，是北部意大利画家中最富于创意的一个人。全画表现出鲜明的人文主义倾向，色彩明艳，流畅的线条富于音乐感。

乔凡尼·贝利尼(1430~1516)是15世纪中期威尼斯画派最著名的画家，也是一位热衷于写生的画家。与同时代的画家相比，贝利尼更注意风景的描写，把自然景色诗意化，使作品充满宁静和淡雅的情调。贝利尼接受古典艺术的精华和东方艺术富丽堂皇的色彩，给画面最大程度的明快感。

照镜子的妇人 意大利 贝利尼 板上油画 纵62×横79厘米 维也纳艺术史美术馆藏

此画描写几十位希腊神话中的神祇在野外聚宴的情景。其中有牧羊神、酒神、河神……他们围在一起，喝着酒、吃着果，场面宏大。人物刻画准确，形象生动。背景用深绿色大树来衬托出众神们鲜明的服饰，整幅画面色彩润泽，具有东方艺术富丽的色彩。

众神聚宴 意大利 贝利尼 布上油画 纵170×横188厘米 华盛顿国家美术馆藏

此画又名《弥涅瓦将罪恶驱逐出贞洁花园》。弥涅瓦在希腊神话中被称为雅典娜，是智慧的女神。这幅作品中，全副武装的女神正将代表形形色色罪恶的人驱逐出花园，体现了一种不可战胜的自信。画家也借此抒发自己不与罪恶同流合污的清高格调。画面中的空间构成完整而具有层次，人物的造型有雕塑般的力度，色彩醒目，但又饱含着睿智的冷静。

安德烈·曼特尼亚(1431~1506)是巴多亚画派的代表人物、北部意大利重要的人文主义者。他的作品重视形式结构的完整与物体实体感的表现，风格显得庄严而冷酷，画面的人物具有古典雕刻般坚实的形体。他善于用古代英雄的形象来颂扬文艺复兴时代人物英勇豪迈的性格。

胜利花园 意大利 曼特尼亚 布上油画 纵160×横192厘米 巴黎卢浮宫藏

此画为画家的代表作，是一幅祭坛画。他在此画中运用了前人未曾用过的透视角度，力求准确而真实地去表现死去基督的遗体，线条十分锐利和坚硬。画面上人物的表情冷静肃穆，令人望而生畏。画家的高超艺术，体现了当时意大利北部艺术的主要倾向：强调人的尊严和豪迈气魄，重视艺术与科学相结合的求实精神，提倡艺术的描写对象应以实物为依据。这种完全准确地再现自然的写实倾向，对意大利现实主义美术的成长起了一定的积极作用。

哀悼基督 意大利 曼特尼亚 布上蛋彩 纵68×横81厘米 米兰布雷拉美术馆藏

此幅名为《奏乐天使》的作品，是整幅壁画的一部分，具有早期意大利文艺复兴绘画的特点。画面色彩鲜明，构图简练，模式化的人物造型表现出中世纪宗教统治的潜在影响。画家着力描绘出“天使”般的少女形象，那是一个可爱的少女，身体微微前倾，面孔严肃，眼神专注，嘴角微闭，一副淡然的神情。优雅的六弦琴旋律荡漾于画内画外，整幅画面洋溢着诗一般的遐想。

梅洛佐·达·福尔利(1438~1494)是佛罗伦萨画派的著名画家，是15世纪崇尚研究画法和透视及人体结构理论的画家弗朗西斯科的高足。福尔利力求在二度平面展现古代建筑物的透视雄姿，使壁画显得宏大开阔，具有一种纪念性意义。所以后人称福尔利是意大利的“界画”能手。在壁画平面上展现有透视深度的室内建筑画法，在15世纪的画家中，福尔利是独一无二的。

奏乐天使 意大利 福尔利 壁画 纵112.5×横91厘米 梵蒂冈美术馆藏

此画通过对维纳斯伤感的神情和秀美的姿态的描述，为我们展现了一个复杂、矛盾而又富有诗意美的形象。在清晨宁静的气氛中，从海洋中诞生的维纳斯站在飘浮于海面的贝壳上，左边是花神和风神在吹送着维纳斯，使贝壳徐徐飘向岸边，右边是森林女神手持用鲜花装饰的锦衣在迎接维纳斯。画中的维纳斯恰好居于画面的正中，整个画面显得统一而又圆满。作者采用各种对比(男人体与女人体、着衣与裸体、直立的树干与柔和的形体)显示了美的节奏和旋律。画中裸体的维纳斯既没有古典雕像固有的庄重与矫健，也缺乏文艺复兴美术的蓬勃朝气，然而她并不是那种萎靡不振的堕落形象。艺术家尽力强调了她的秀美与清纯，特别是那潇洒飘逸的金发和逾越自然的人体比例，更使画面透露出一种浪漫主义的情调。这个维纳斯的形象后被人们誉为文艺复兴精神的缩影。

桑德罗·波提切利(约1445~1510)是意大利15世纪佛罗伦萨画派最后一位大师。他擅于表现宗教题材，而且把世俗精神带进画面，用人文主义思想表现宗教教旨。同时，他又极注重运用写实技法，在人体结构和透视画法上都达到了很高水平，是现实主义艺术道路的先驱者。

维纳斯的诞生 意大利 波提切利 布上蛋彩 纵172×横283厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

《诽谤》是一幅寓意画，左边以手指天的女人象征着真理，因为真理是不容掩饰的。裸女身旁以衣裹住全身的人物则是邪恶的代表。高台上坐着的是昏庸的法官，他听信两个耳边人的谎言，宣布真理有罪，而台下的人表示不服。画家将抽象的思想通过具体形象的画面阐述出来。这幅画除了对大理石塑像的描绘具有非凡的技巧外，用线刻画形象也是此画的成功之处。

诽谤 意大利 波提切利 板上蛋彩 纵62×横91厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此画中人物众多，均合理地安排在一个圆中。圣母子的表情肃穆而稍带忧心忡忡，圣母子周围的天使表情各异。这是画家典型的柔媚风格，恬静优美却不甜俗，很有艺术魅力。画面中线条的运用发挥得淋漓尽致，圣母头顶类似光环的光线和为刻画画面众多人物形象所勾勒的线条，都显示了画家作为文艺复兴早期最伟大的线条大师的卓绝才能。

唱歌的天使和圣母子 意大利 波提切利 板上蛋彩 直径135厘米 达雷姆美术馆藏

此画取材于希腊神话中林神玛息阿与阿波罗比赛音乐的传说。画面描绘的是城堡外的山庄，天空中平静地飞着数只鸟，左边玛息阿坐在石上吹着笛，右边站着的阿波罗正在细细地听着那动人而优美的曲子。人体的安排一高一低富有韵律，色彩变化丰富，大面积的使用金色，使画面绚丽多彩，金碧辉煌。

彼德罗·佩鲁基诺(1450~1523)是15世纪意大利著名的壁画家。他出生在佩鲁贾附近的契达·特·庇奥，1472年他是佛罗伦萨圣路加画家组织的一员，并师从于委罗基奥。1481年他因和波提切利等大师一同参加西斯廷礼拜堂的装饰而获得声誉。他的作品在当时被人们看作是宗教艺术的顶峰。

阿波罗和玛息阿 意大利 佩鲁基诺 板上油画 纵39×横29厘米 巴黎卢浮宫藏

此画是意大利文艺复兴时期佩鲁基诺的代表作品，取材于希腊神话，即维纳斯(代表爱欲)与雅典娜(代表纯洁)之间战斗的故事。画中描写在一个广阔的大草坪上，数十人正在为着爱欲或纯洁而奋勇拼杀的场面。构图十分宏伟，人物姿态各异，充分展示出战斗的激烈情景。

爱欲和纯洁的战斗 意大利 佩鲁基诺 布上油画 纵160×横191厘米 巴黎卢浮宫藏

此画取材于希腊神话。晨光女神俄斯抢走了普罗克里斯的丈夫猎神克罗罗斯，并设计让猎神考验妻子是否忠贞。克罗罗斯变成陌生人，利用财宝引诱了普罗克里斯，然后指责她不贞节。普罗克里斯逃到克里特岛，做了阿尔忒弥斯的随从，阿尔忒弥斯给了她百发百中的投枪和神犬，并把她变为少女。回家的普罗克里斯以投枪做诱饵，重演了变心的故事，骗局拆穿，二人和好如初。但普罗克里斯仍然怀疑丈夫不忠，在他狩猎时暗中跟踪，结果猎神百发百中的投枪误杀了普罗克里斯。画中的普罗克里斯奄奄一息地躺在开满小花的草地上，猎神还没有赶到，只有哀伤的森林牧神萨提尔陪伴着她，长着山羊脚的牧神慌惶的姿态和沉默的猎犬衬托出画面凄凉的气氛。

皮耶罗·迪·柯西莫(约1462~1521)是意大利文艺复兴时期佛罗伦萨画派的画家，画风受西诺利与达·芬奇的影响。他的绘画以现实主义的表现手法为特色，他与人文主义的联系在于对大自然充满诗意的描绘上。

猎神之妻普罗克里斯之死 意大利 柯西莫 板上油画 纵65×横183厘米 伦敦国家美术馆藏

此画是为米兰圣玛利亚修道院餐厅所画的壁画，取材于《圣经》故事：画面中心是耶稣，当他得知自己被叛徒出卖的消息后，在这个最后的晚餐上对门徒们说：“你们中间有一个人出卖了我。”这时周围的门徒哗然波动起来：有的惊叫，有的愤慨，有的表白自己……夹杂在人群中不同的神态与动势，他捂着钱袋，半倾着身躯，掩饰不住他内心的诡诈。耶稣的神态自若，更对比出犹大的卑劣品质。画家十分重视组织画面的整体结构和透视，经过深思熟虑地推敲，他把一切透视线都集中在耶稣的头部，其他的人物亦分为几个组合，互相区别，又相互呼应。由于画家注重人物心理状态的外在表现形式，所以他才捕捉到了表达人物性格特征的典型形象语言。

列奥纳多·达·芬奇(1452~1519)是意大利文艺复兴时期最负盛名的艺术大师、科学家、工程师。他出生于佛罗伦萨附近的芬奇村，父亲是一位富裕的公证人，母亲是普通农妇。他15岁就学于委罗基奥的作坊，1472年入画家行会，15世纪70年代中期其个人风格已趋成熟。在绘画理论方面，他把解剖、透视、明暗和构图零碎的知识，整理成为系统的理论，对后来欧洲绘画的发展影响很大。

最后的晚餐 意大利 达·芬奇 湿壁画 纵469×横880厘米 米兰圣玛利亚修道院藏

此画描绘圣母玛利亚的母亲圣安妮，她膝上坐着怀抱基督的圣母。基督正抓着一头小羊羔并试图骑上它，一边还调皮地望着母亲，而外祖母正微笑地注视着可爱的小外孙。整个画面洋溢着圣家族天伦之乐的欢快情绪。画面构图的严密和人物神态的和谐都是前所未见，被誉为艺术奇迹。他的这种构图原理和轻柔如烟的笔法对佛罗伦萨艺术界影响极大，米开朗基罗和拉斐尔深受其惠。

圣母子与圣安妮 意大利 达·芬奇 板上油画 纵168.5×横130厘米 巴黎卢浮宫藏

这是达·芬奇的著名肖像画作品，它代表了达·芬奇的艺术思想。画面描绘了一位恬静端庄的美丽少女，她充满着对生活的喜悦和信心。画家敏捷地抓住少女一瞬间微笑的表情，表现出她微妙的心里活动，给观众以丰富的联想。肖像以柔和的色调、细腻的手法刻画了少女的脸部、颈部和手部。这种甜美的艺术风格和文艺复兴时期对人性的歌颂，以及对女性美的欣赏观念是完全一致的。

蒙娜丽莎 意大利 达·芬奇 板上油彩 纵77×横53厘米 巴黎卢浮宫藏

此幅精美的肖像画，描绘了气质高贵、外表文静的切奇利亚·加勒兰妮，她是米兰的多维哥·史弗萨公爵的情妇，备受宠幸。画家运用光线和阴影衬托出切奇利亚优雅的头颅和柔美的脸庞，怀中抱着的毛色光润、形态逼真的白貂使画面生动了起来。白貂在这里取其象征意义，成为他的个人化身，达·芬奇的肖像画真正做到了形神兼备而得到世人的推崇。

抱貂女郎 意大利 达·芬奇 板上油画 纵54.8×横40.3厘米 克拉科查托斯基美术馆藏

此画是达·芬奇同名作品的摹本，原画已失。达·芬奇很少采用神话做题材，此画是唯一的一幅。图中少女丽达居住在孤岛上，宙斯仰慕她的美貌，化做天鹅与她幽会。文艺复兴以来，这一题材被许多画家采用，大概是由于这段神话充满了浪漫主义的神人合婚的反封建色彩。画中采用装饰的手段来表现。鹅被加以夸张并且拟人化，丽达脸上的笑容，是“蒙娜丽莎”笑容的翻版，但裸体是画家人体解剖研究的成果。画面背景有深度感，远山、村落、河流与前景开满鲜花的草地相呼应，画家对人生和大自然采取了赞美和讴歌的态度。《丽达与鹅》存有几幅变体画，细节略有差异，这一幅描绘得比较精细，人体丰满，细节清晰而具体。

丽达与鹅 意大利 达·芬奇 板上油画 纵112×横86厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此画是一个传统题材，主要是描绘圣母、圣约瑟和圣婴基督。不过，画家在这一幅画上的三个宗教形象已经完全成为了民间生活的普通人物。画家把约瑟、玛利亚表现在专注于圣婴的天伦乐趣之中。画面通过三个人物戏剧性的组合，得到了和谐的、世俗化的体现。圣家族就在一块草地上休憩，背景上还有几个裸体像，好像有一个野外浴池。构图紧凑，主调和谐，给人以亲切之感。

米开朗基罗·波那罗蒂(1475~1564)作为文艺复兴的巨匠之一，以他超越时间和空间局限的宏伟大作在生前和后世都造成了无可比拟的巨大影响。他和达·芬奇一样多才多艺，兼雕刻家、画家、建筑家和诗人于一身。他活到了89岁，度过了70余年的艺术生涯，历经人生坎坷和世态炎凉，使他一生所留下的作品都带有戏剧般的效果、磅礴的气势和人类的悲壮。

杜利圣家族 意大利 米开朗基罗 板上蛋彩 直径120厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

米开朗基罗的艺术创作受人文主义思想和受萨伏那罗拉宗教改革运动的影响,以现实主义的方法和浪漫主义的幻想,表现当时市民阶层的爱国主义和为自由而斗争的精神,在艺术上具有坚强的毅力和雄伟的气魄。女预言家利比亚是西斯廷教堂内壁画的一部分,是先知和巫女的形象。她正翻开一本书,扭曲着身体极富动感,严谨的人物造型和画家独特的“明暗均衡法”使人物产生了雕塑般感觉,红色衣裙和绿色衬布对比强烈,使观赏者不能不由衷赞叹大师高超的艺术魅力。

女预言家利比亚 意大利 米开朗基罗 壁画 纵395×横380厘米 梵蒂冈西斯廷教堂

《创造亚当》为西斯廷教堂天顶画部分之一。图中描写了上帝创造亚当的宗教传说。据载,上帝按照自己的形象用尘土造人,将生气吹入其鼻孔使他成为“有灵的活人”,取名亚当,并将他及其妻夏娃同置于伊甸园中。此画中的亚当是一个健壮的裸体男青年,却缺乏应有的活力。至高无上的耶和华身披宽大的斗篷,在天使们的伴随下,正向他飞来。耶和华饱含精力的手指伸向亚当,亚当慵倦地斜卧于山坡之上。亚当成熟、健壮的身躯在深沉的土色中显露出来。他右臂依在山坡上,左腿自然蜷曲,左臂伸向上帝,似乎在那惊天动地的一触之间,他健壮的身躯和浑身的肌肉就要迸发出无穷的力量。在这幅作品中,体现了画家对人的赞美,以及他对人充满信心的人文主义思想。(上图为局部)

创造亚当 意大利 米开朗基罗 壁画 纵280×横570厘米 梵蒂冈西斯廷教堂

《逐出伊甸园》为西斯廷教堂天顶画部分之一。画家把亚当、夏娃偷吃禁果和他们被逐出伊甸园两个情节画在一幅画上，中间用智慧树与蛇分开，构图匀称协调。左边形体健美的夏娃居于中心地位，她大胆地摘取禁果表现了对命运的挑战。这个形象是画家的杰作之一，整个乐园之美是通过这一形象体现出来的。她既无肉欲又不贪婪，从她的脸上我们感到了人物的思想、性格和意志。右边的亚当成为视觉的焦点，他的手势在试图保护自己的妻子，没有后悔和羞耻。画家按照自己的方式处理画面，强调了人物高傲、独立自主的感情。(上图为局部)

逐出伊甸园 意大利 米开朗基罗 壁画 纵280×横570厘米 梵蒂冈西斯廷教堂

此画是米开朗基罗在西斯廷教堂完成天顶画25年以后，在同一个教堂进行的又一项大创作。画家时年61岁，从1535年末到1541年10月底，用了近6年的时间，在将近200平方米的祭坛后的大墙上，绘出了数以百计真人大小的裸体群像。

这幅气势磅礴的《最后的审判》体现了画家的人文主义思想，他要用正义惩罚一切邪恶，“末日”意味着人类悲剧的总崩溃。画家用超人的勇气，全部采用裸体形象展示，这又一次证实了他敢于肯定人的意义。画中的基督被画家表现为复仇之神，他曾拯救过尘世，但尘世拒绝了他。审判尘世的基督没有怜悯，只有公正、威严和至高无上的权力。壁画有着极强的艺术感染力，裸露的人体与天空的灰蓝色调子相对照，使画面充满戏剧性的紧张气氛。

最后的审判 意大利 米开朗基罗 壁画 纵1370×横1220厘米 梵蒂冈西斯廷小教堂

此画描绘的是在古代建筑遗址上，坐着一位裸体少妇，肩上披一长巾，怀抱婴儿哺乳，一个少年牧人在画面的另一个角落，注视这个场面。画家力求表现出在遥远的天边暴风雨即将来临，而眼前则是山雨欲来、溪水林木浸润着奇妙的光与色的景象，烘托出音乐般丰富而协调的气氛。关于此画的题材与主题，研究者们众说纷纭，无法弄清画家的初衷。画中少妇美丽的胴体以风景为衬托，表现出一种静中有动、动静互补的氛围。

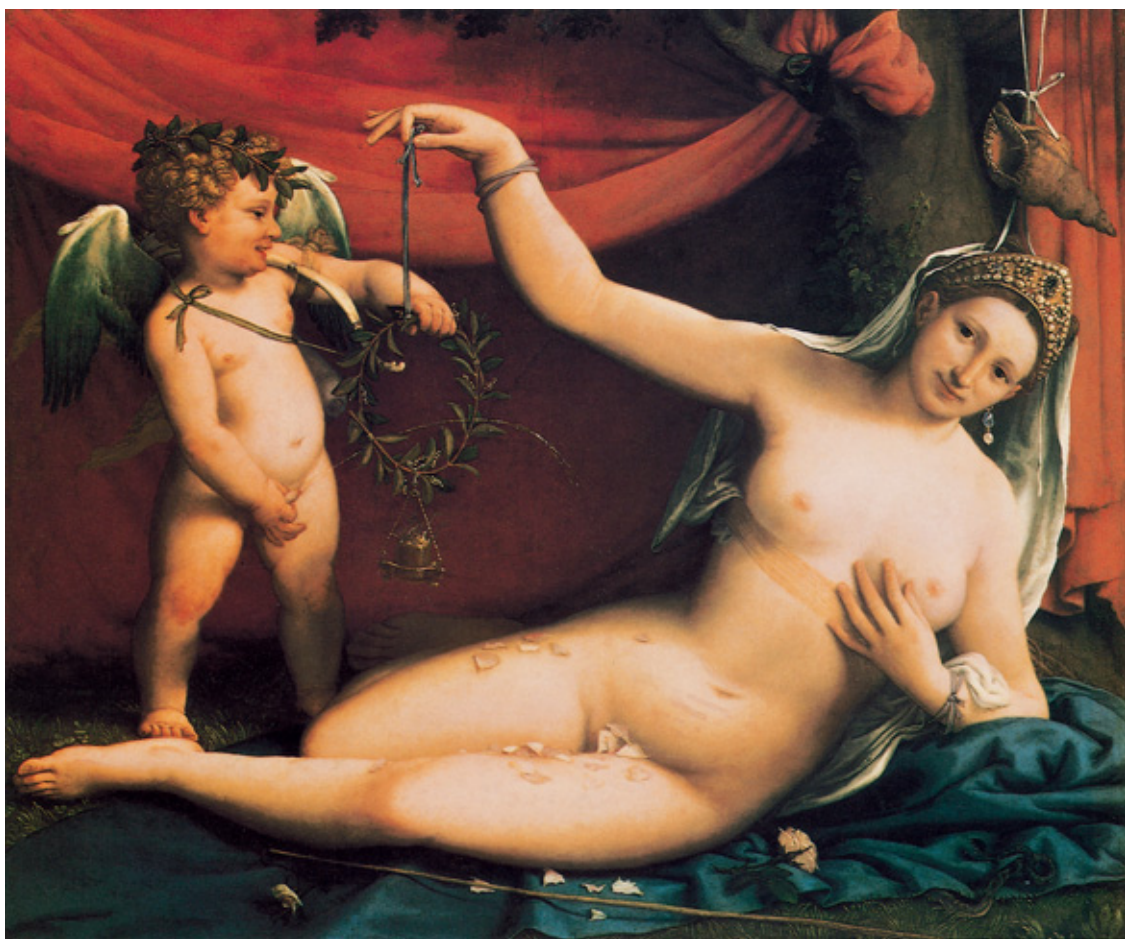
乔尔乔纳(1476~1510)是意大利威尼斯画派的代表画家，生于卡多雷，卒于威尼斯。他师承贝利尼，画风受达·芬奇的影响，虽英年早逝，却对16世纪的威尼斯绘画有极大影响。他的艺术风格曾影响提香，特别是色彩运用和气氛烘托的技法，经提香发扬光大，成为威尼斯画派重要的艺术遗产。

暴风雨 意大利 乔尔乔纳 布上油画 纵82×横73厘米 威尼斯美术馆藏

这幅画又称《乡村音乐会》，据说这件作品先是由乔尔乔纳绘制，后由提香继续完成的。这件作品展示了一幅耽于幻想的神、人灵魂交流的幻景，充满神秘的诗意，体现了当时人们对美的梦幻般向往。画中树木圆形的树冠、湿润的云彩、青年人的华丽服装和安闲舒适、富有节奏的动作，以及裸体妇女的丰艳秀美，描绘的非常协调。逐渐暗淡下来的光线，使画面具有温暖的、几乎是热烈的金色调。背着裸体美人从嘴唇上移开的芦笛，婉转的笛声似乎刚刚沉寂下来。一个青年人正在抑扬顿挫地弹着琴。远方，一个放羊的牧人在吹奏风笛。用手撑在大理石水井上的另一个妇女，仿佛正倾听着从透明玻璃容器中倾泻出来的水流淙淙声。此画的主题并不是非现实的风景，而表现的应该是传统的“爱之乐园”的理想境界。

田园合奏 意大利 乔尔乔纳 布上油画 纵110×横138厘米 巴黎卢浮宫藏

文艺复兴时期，以维纳斯与丘比特为题的作品，可谓数不胜数，但没有一幅能像此画一样美丽、让人惊讶和充满幽默感的。在这幅祝福婚姻的寓意画中，爱神维纳斯身边环绕着象征婚姻忠诚与多子的信物，右手举起一个长春花的桂冠，而丘比特正开心地穿过它将尿洒到女神身上。对今天的人们来说，丘比特的举动也许是不可思议的，但在画家所处的那个时代，一个撒尿的孩子预示着好运与顺利。据说此画是1540年画家为其堂姐所作，但也有人推测画中的维纳斯即是婚礼中的新娘。

罗伦佐·洛托(1480~1556)被人们称作是流浪和孤独的画家。他出身在威尼斯的一个商人家庭，性格怪僻。他笔下的人物正直、孤傲，不为人们所亲近，好像作者的自画像。他的画风洗练，手法特殊，在写实中透出冷彻的感觉，在画面上隐现着苦涩的阴影。与乔尔乔纳式的牧歌情趣迥然不同，他喜欢采用强烈的光线，肖像画像一张“高调”的照片，具有细腻的明暗转折和柔和的光线效果。

维纳斯和丘比特 意大利 洛托 布上油画 纵92.4×横111.4厘米 纽约大都会艺术博物馆藏

洛托一直深受提香的影响，1526年以后回到威尼斯仍无法避免。但这幅画上的灰、绿、赭诸色的组合仍然反映着画家初期的风格。妇人挑战性的粗鲁姿态似乎与衣服和假发所营造的优雅极不协调。她手里拿着一张素描，上面画着为守贞节而用短刀自杀的罗马烈女卢克蕾提亚，桌上的纸片用拉丁文写着：“仿照卢克蕾提亚的例子，被凌辱的女人不应偷生。”深色调的背景衬托出妇人白皙的肌肤和红艳的衣服，人物的体积感和空间感都很强烈。

扮演卢科莱奇亚的妇人 意大利 洛托 板上油画 纵95×横110厘米 伦敦国家美术馆藏

这个故事见于《约翰福音》。耶路撒冷古神殿的长官法利赛人试图诱使耶稣作出评判(这样便可以告他僭越权力)。他们把一个被捉奸的女人带到耶稣的面前,按当时的罗马法律,应该用石头把她打死。耶稣在一片混乱中表现出不可动摇的镇定。他说:“你们中间谁是没有罪的,谁就可以先拿石头打她。”那些捉奸的人听了都退了出去。耶稣最后对那妇人说:“去吧,从此不要再犯罪了。”画家对耶稣非理想化的处理恰到好处,使人感到画中表现出的事件真实可信。画家通过他的画告诉我们:神的爱是一种巨大的善的力量,它的宽容是无限的。

基督与受骗女子 意大利 洛托 布上油画 纵124×横156厘米 巴黎卢浮宫藏

这幅女子肖像,是拉斐尔最理想的女性形象,这个形象的特征可以在《西斯廷圣母》中的玛利亚那儿找到她的影子。画家在此运用极为丰富的绘画语言,充分发挥色彩表现力,从美丽的肤色到华贵服饰上的绵密衣褶都被细致入微地描绘出来。画中少女安详而略含倩笑的脸庞,以及按在胸前的那只右手,都刻画得十分细腻。华贵衣裙上的百褶纹,采用一种浅绛、银灰色的调子来表现,与肌肤的色彩相争辉。由于画家以观察为基础,去掉了不必要的神秘色彩,增加了形象真实感。

拉斐尔·桑蒂(1483~1520)是意大利文艺复兴盛期最杰出的艺术家之一,他的艺术体现出深邃的人文主义思想,并赋予这种思想以巨大的表现力。他广泛吸收前辈大师和同时代画家的艺术成就,从而创立出自己独特的秀美、典雅、和谐、明朗的艺术风格。他被称为文艺复兴时期的“画圣”,与达·芬奇及米开朗基罗并称“文艺复兴三杰”。

披纱中的少女 意大利 拉斐尔 布上油画 纵85×横64厘米 佛罗伦萨彼蒂美术馆藏

此画完成于1514年，是拉斐尔最成功的一幅圣母像。画家在这里创造了一个具有崇高牺牲精神的母性形象。为拯救人类，圣母将儿子送向人间。画家采用了较为稳定的金字塔形构图，来铺陈这一场面：绿色帷幕刚刚揭开，圣洁而貌美的圣母赤着双脚，怀抱耶稣，显现在光辉普照的天上，正徐徐下落来到人间。左边是跪着迎接圣母到来的罗马教皇西克斯特，他穿着厚重的金黄色法衣，一手置于胸前，以示虔诚；一手指向画外，表示要引领圣母。右边一侧是跪着的圣女巴巴拉。她对圣母下凡显出极大的恭顺与喜悦。在画面的最下端，画家又画了两个天真烂漫的小天使。他们张着小翅膀，似乎在等待这一奇迹出现。此画的构图严谨，空间透视处理得极好。整幅画面是虚实相生而又流畅平稳，分散的人物实际上是在一个圆形的色彩联合内，使观者既能领悟到直观的形象，又能使自己产生一种和谐的幻觉。

西斯廷圣母 意大利 拉斐尔 布上油彩 纵265×横196厘米 德累斯顿国家美术馆藏

画家运用极为微妙的色彩，将伯爵身上那宽大的银灰色外衣与柔和的棕色帽子描绘得淋漓尽致，对于这位伯爵的心理状态与性格特征刻画入木三分。拉斐尔用锐利的目光挖掘这个真实人物深沉、善良的内在气质。肖像的背景为金灰色调子，使整幅画面显得十分鲜明透亮。

卡斯蒂廖内·巴尔达萨雷伯爵像 意大利 拉斐尔 板上油画 纵82×横67厘米 巴黎卢浮宫藏

雅典学院是古希腊唯心主义哲学家柏拉图兴办的。拉斐尔在这幅巨型壁画中，描绘了当时这个学院里的哲学家、科学家以及艺术家们进行学术探讨的热烈场面。画面中央边走边议的是柏拉图和他的弟子亚里斯多德，他们在激烈地争论着。虽然，柏拉图的老师苏格拉底在他兴办雅典学院时已不在人世了，但画家为了表现哲理的继承性，还是在左边的一组人物中画出了苏格拉底。而右边的则是天文学家托勒密，弯着腰在画几何图形的则是阿基米德，在他们的后面，戴着暗色无檐帽的是画家本人。左边的下方是以数学家毕达哥拉斯为核心的一组人物，还有一个伊斯兰教学者叫阿维洛依。在台阶上坐着沉思的是赫拉克利特，离他不远躺着第奥根……这样众多的人物、宏伟的场面、各种不同的形象性格，各种交错纵横的内在联系，拉斐尔竟能以严谨的布局和精心设计的层层深入的圆拱门古典建筑为背景的构图，表现得浑然一体，天衣无缝，足见画家的工匠才智，非同凡响。

雅典学院 意大利 拉斐尔 壁画 纵 279.4 × 横 617.2 厘米 梵蒂冈塞纳图拉大厅

这是画家所绘圣母像中十分著名的一幅。此画描绘出一位美丽、端庄、优雅、安详的年轻母亲，她穿着通俗的衣服，还包着一块花格头巾，神情举止给人一种温柔、贤惠之感，这就是拉斐尔所创造的有着时代生活气息的圣母形象。法国画家安格尔曾这样评述过拉斐尔的作品：“要我写出拉斐尔的全部品质和他那无可比拟的聪明才智，需要整本书和好几卷集子……拉斐尔所描绘的人物都是善良的，他笔下的所有人物都具有一副诚实人的外貌。”

椅上的圣母 意大利 拉斐尔 板上油画 直径 71 厘米 佛罗伦萨彼蒂宫藏

此画据说取材于希腊神话中阿波罗与玛息阿比赛音乐的传说。林神玛息阿拾到了雅典娜的笛子，便认为自己是天下最好的乐手，甚至不把音乐之神阿波罗放在眼中。后阿波罗与其比赛，玛息阿不是对手，被阿波罗派复仇女神将其扒皮，倒吊在林间。虽然画面中群体的形象来源于古希腊的拉奥孔雕塑，但柔和的线条、明亮的色彩与流畅的风格，以及光线与阴影的和谐运用，显示了柯列乔独特的个人风格。

安托尼·安莱格利·柯列乔(约1489~1534)意大利文艺复兴盛期画家，真名为安东尼奥·阿列格利。曾研究过达·芬奇、曼特尼亚等作品，深受他们的影响。擅以轻快、欢愉、充满娇媚的形象来对宗教神话题材进行不拘绳墨的处理。在16世纪初期，他完成了一系列人物众多的天顶画。柯列乔晚年的作品，虽具备了为文艺复兴时期艺术所固有的、热爱生活的性质，可是在这些作品里已显示出他背离古典传统的、多情善感的刻意求工的铺张和精致的特征。

邪恶的寓言 意大利 柯列乔 布上油画 纵148×横88厘米 巴黎卢浮宫藏

这幅画最明显的特征就在于对肉体的讴歌。画面右侧的墨丘利，即为希腊神话中的赫耳墨斯，是宙斯和迈亚的儿子。传说他行走如飞，多才多艺，并首创字母、数字和天文学等。他正在耐心地教诲小天使丘比特。站在一旁的维纳斯神情喜悦，姿态优雅。所有人物被笼罩在一种艳丽的雾气中。画家不仅描绘了轻松、欢愉、富于肉体感、充满了娇媚与潇洒气质的形象，而且运用绚烂的色彩、强烈的光线和细致入微的明暗衬托，使画面洋溢着质朴、抒情的生活气息和田园风情，从而表现了画家对神话题材不拘绳墨的处理。

爱神丘比特的教育 意大利 柯列乔 布上油画 纵15.4×横90.8厘米 伦敦国家美术馆藏

此画取材于希腊神话，森林之神(又称牧神)萨提尔斯趁维纳斯酣睡之际前去偷看。画面表现森林之神正掀开维纳斯的衣边，悄悄窥视，面露喜色。维纳斯身体舒展，睡意正浓，旁边睡着小爱神丘比特。柯列乔擅于发挥丰富的想像，把神话故事中离奇曲折的情节加以提炼，表现典型的瞬间。神话中的美人，用裸体或半裸体加以表现，并被赋予人间美貌的特征，这反映了柯列乔在女性裸体描绘上娴熟的技巧。同时他的作品中已经流露出巴洛克风格的前兆。

维纳斯、丘比特与萨提尔斯 意大利 柯列乔 布上油画 纵188×横125厘米 巴黎卢浮宫藏

此画作取材于希腊神话：美少年阿多尼斯是阿芙罗狄德的情人，因此遭到战神阿瑞斯的妒忌，着意要使他在打猎中死去。虽然女神百般保护，阿多尼斯总归难逃一死。他的鲜血变为了株株玫瑰。画面具有一种优雅的气质，阿多尼斯安静地死在美丽的大自然中，诸神占据画面的主要位置。画家将乔尔乔纳的气质与米开朗基罗的力量在画幅中巧妙地融为一体，似乎并不在意画里表现的是什么，而更在乎如何展现他的人性，三个女神不同的姿态使画面别具魅力。

塞巴斯蒂亚诺·德尔·皮翁博(1485~1547)是威尼斯画家，曾受教于贝利尼，但真正给他影响的是乔尔乔纳。1511年他来罗马，拜于米开朗基罗门下，并深受其影响。

阿多尼斯之死 意大利 皮翁博 布上油画 纵189×横285厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

在这幅作品中，酒神与人们尽情狂饮，沉浸在一片爱的温馨之中。为了表现美丽的裸女形象，画家把人物放在优美的大自然之中。画面右下角仰面卧躺着山林女神，似乎酒醉未醒，尽情地展露着自己的裸体。她那丰满柔润的身体，像一朵盛开的生命之花，为酒神节注入了人性的欢乐。提香的裸女大都以圆润丰满来取悦欣赏者的视觉，令人陶醉，形成了他那独有的“健美风格”。

提香·韦切利奥(约1489~1576)是意大利文艺复兴盛期威尼斯画派中最杰出的代表，人物风景无所不精，尤以色彩见长。他一生创作了五百余件作品，对于欧洲后来的绘画有很大影响。在上层社会里，他的作品是最有声望的，同时他与威尼斯进步的人文主义者又有广泛的交际。他反对教会专权，在最反动的年代，坚决维护民族尊严。他无论是前期还是后期的作品，都通过对人的活动与性格的表现，来实现现实主义艺术的意义。威尼斯画派崇尚色彩，而提香的色彩表现力已达这一画派的顶峰。

酒神的狂欢 意大利 提香 布上油画 纵175×横193厘米 马德里普拉多博物馆藏

这一幅《花神》是提香在1515~1520年间的杰作，弗罗拉(即“花神”)是意大利远古时所崇拜的司花女神，她不属于希腊神话，但在罗马神话中却是青春的象征。画家在这里创造性地把她描绘成一个庄重妩媚的民间少女形象，她身上的外套刚滑落，手上还捏紧衣服的一角，露出了洁白的古罗马式内衣。她神情典雅，肉体丰满，这种女性美带有牧歌式的情调。女神垂着头，表现出沉思的样子。

花神 意大利 提香 布上油画 纵23.5×横19厘米 佛罗伦萨乌菲齐博物馆藏

此图是画家应乌尔比诺公爵之请而作的一幅画。画家将维纳斯置于一间贵族的居室中，似乎变成了居室的主人。她的卧榻旁有一只小犬相伴，内室里有一位侍女为浴后休憩的女主人备衣。提香将维纳斯置身在具有浓厚家庭情趣的环境中，有助于加强亲近温存之感，同时也具有迎合上流阶层口味的倾向。在维纳斯形象的塑造上，画家充分发挥了他的健美风格特色，着意于刻画理想的、健康完美的女性。维纳斯丰满、自然、柔和，充满了女性的青春美。这幅维纳斯成为提香类似题材中的佼佼者，也成为裸体女像中难以企及的典型。

乌尔比诺的维纳斯 意大利 提香 布上油画 纵119×横165厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

以达娜厄为题材的作品，画家绘制了好几幅，此幅画为最好。故事内容取材于古希腊神话，众神之王宙斯化作金雨与幽禁于铜塔里的达娜厄幽会。画中达娜厄半卧在床上，仰望着变幻莫测的天空，在她的旁边一个又丑又老的仆人正用抖开来的围裙承接从天而降的金币。达娜厄毫不掩饰的肉体显得异常娇媚。画面上充满了戏剧性情绪高涨的情节。画家大刀阔斧地处理了色彩与色调的对比关系，表达了形体与色彩、明确的轮廓与柔和的体积塑造之间的一致，整个画面贯穿着内在的运动感与变化复杂的对比关系，给人一种强烈的感情冲击以及高潮起伏的感受。

达娜厄 意大利 提香 布上油画 纵129×横180厘米 马德里普拉多博物馆藏

青年时代的提香在人文主义思想的主导下，继承和发展了威尼斯派的绘画艺术，把油画的颜色、造型和笔触的运用推进到新的阶段。此画深刻地揭示了保罗三世的内心世界，他身穿紫红色披风，沉稳地坐在椅子上，目光投向观众。修长白皙的双手刻画得十分精彩，右手小指的弯曲显露出他内心的某种不安。此作品画风细致，稳健有力，色彩单纯而富于变化，给观众留下了深刻的印象。

保罗三世法尔内塞像 意大利 提香 布上油画 纵106×横85厘米 那不勒斯卡波迪蒙特博物馆藏

画中的苏珊娜是以细腻、娇美的裸体形象展现的。画家以熟练的油画技法创作出意大利古典美的风格，晦暗的棕褐色背景，加强了裸女身上的柔和色调。她在夹道树木的橄榄色阴影里，左脚伸入平静的小溪流，对面树丛的玫瑰花射出绛色与紫色光芒，远处有纤细的小杨树。裸女跟前放置的镜子、珠翠、胸衣、香水瓶和化妆品之物，在水与镜子的反射中闪烁着若隐若现的光芒。画的左角树丛下，添画出鬼鬼祟祟偷看的老头，而在后景左边树丛边画了一个暗觑着的老人站像。这两个人物完全破坏了画面的整体情调，喻示着美的情景横遭亵渎。

雅各布·罗伯尔斯蒂·丁托莱托(1518~1594)是意大利文艺复兴后期威尼斯画派重要的画家之一。曾入提香画室学习，并受米开朗基罗的影响。创作多以宗教历史神话为题材，笔法豪放，构图宏大，色彩鲜亮，较有想像力，为巴洛克风格开辟了道路。

浴后的苏珊娜和长者 意大利 丁托莱托 布上油画 纵146.6×横193.6厘米 维也纳艺术史美术馆藏

维罗奈塞的画面不表现人物的性格冲突，而是刻意追求人间日常生活中的欢乐与享受。画面的背景表现了古希腊神庙的残迹，右侧是马尔斯的战马。丘比特正拿着彩绳系在维纳斯的腿上。整幅画色彩极为华丽，充分表现出威尼斯绘画明朗、华彩的特点。

保罗·维罗奈塞(1528~1588)是意大利画家。他最初受业于本地画师，后定居威尼斯。他兼收并蓄提香、米开朗基罗、达·芬奇等人的精华，并自成一宗。他的绘画充满世俗生活情趣，偏重装饰趣味，在写实传真的基础上，以豪华的场面、众多的人物和华丽的色彩取胜，受到市民和豪门显贵的欢迎。

维纳斯与马尔斯 意大利 维罗奈塞 布上油画 纵205.7×横161厘米 纽约大都会艺术博物馆藏

这幅肖像画被认为是“欧洲艺术中第一幅心理肖像画”。画中的主人翁是1420年被菲利普公爵封为骑士的阿尔诺芬尼和他的新婚妻子。阿尔诺芬尼举着右手，表示他将终生养活和热爱他的妻子。这时他的妻子则虔诚地微低着头，伸出右手放在丈夫的左手上，表示永做丈夫的忠实伴侣。画家通过他们的动作、雍容的衣饰、舒适的环境，以及漂亮的吊灯、主人翁脚下的叭儿狗等典型细节的刻画，将对新兴资产者的生活情趣、内心世界，栩栩如生地揭示在观众面前。画家还特意在人物背后的墙上画了一面镜子，镜里映出主人翁的背影，也可以看到打开了的房门和门中进来的客人——画家自己的形象。这些受当时流行的细密画风格影响的手法痕迹，不仅给画面增加了空间感，也与画家所要表现的新兴资产者的平庸琐碎、虚荣浮夸的精神面貌相一致。

扬·凡·埃克(?~1426)与胡伯特·凡·埃克(约1390~1441)兄弟俩是15世纪尼德兰的重要画家，他们的重要贡献在于对油画颜料的改革，把颜色与稀释油调和，使过去必须一次完成的蛋彩—胶粉画彻底改变为近代油画。采用改革后的颜料可以多次敷色，用笔流畅自如，易于涂改，画面的色彩为之大变，使那些色彩灿烂明亮的绘画得以流传至今。

阿尔诺芬尼夫妇像 尼德兰 扬·凡·埃克 板上油画 纵81.8×横59.7厘米 伦敦国家美术馆藏

画家在他妻子33岁时绘制的这幅肖像，在当时盛行宗教题材绘画的氛围中是相当少见的。画中的人物端庄俊美，头戴绣边的白头巾，面容透露出聪慧的神情，凝视的目光和紧闭的嘴唇表达出一种自尊自爱的精神。画面色调明快沉着，构图素雅朴实，体现了画家精到的技艺。

画家夫人玛格丽特像 尼德兰 扬·凡·埃克 板上油画 纵32.5×横26厘米 布鲁日国家博物馆藏

康宾的绘画风格接近于扬·凡·埃克，特别在细节的刻画上，比扬·凡·埃克更细腻。康宾的绘画似乎只思考宇宙的和谐，因而画面上的各种道具都各自独立而缺少空间感。画面上的圣母低垂双眼温顺地看着耶稣，身上白色的长袍画得十分细腻和匀整，给人以圣洁美的感觉。康宾很注意远处道具的描绘，把每一处细节都刻画得清晰毕现，画面因此而缺少纵深的空间感。整个画面的人物都刻画得非常认真，充分体现了尼德兰细密画的传统技艺。

罗伯特·康宾(约1378~1444)是尼德兰14世纪后半叶的宗教画家。康宾很注意远处的景物，不重视近处事物的真实感，所以近处的细节不如远处来得清晰，与人们的视觉规律相悖。对于他来说，画上事物不论远近，都是可视的，至于焦点视差等等，他一概不予考虑。

基督诞生 尼德兰 康宾 板上油画 纵87×横73厘米 第戎美术馆藏

有的史论家认为康宾是尼德兰文艺复兴绘画艺术的开拓者。他注重生活与现实的描绘,使自己的绘画充满生气。在此画中,两个旁观者的描绘已具有相当的写实风格,纯朴自然,充满同情心。风景的加入,使画面产生空间感,人体的结构及比例也比较精确。但需指出的是,康宾的画作仍带有浓厚的拜占庭式的风格,有相当的生硬感,尤其皮肤的起伏、伤口的破裂都有一种非真实的感觉,衣纹的处理也与当时流行的哥特式雕刻艺术的方法相似。

十字架上的盗贼 尼德兰 康宾 板上油画 纵133×横92.5厘米 法兰克福施泰德尔艺术研究院藏

此画是画家为数极多的圣母像中保存较好、技法较高的一幅作品。画中的圣母温柔地低垂双眼,用右手按着自己的乳头,准备喂养怀中的耶稣,但耶稣形象与圣母的形象不和谐。不仅如此,圣母身上铺地的长袍,也没有按圣母体形画出它的透视关系。而背景上的细节却都毕现无遗,连圣母背后箬帽上的编织都勾勒得有条不紊,就像现代相机把焦点对准远处一般,近处模糊而远处清晰。

授乳的圣母 尼德兰 康宾 板上油画 纵63.5×横49厘米 伦敦国家美术馆藏

此幅板上油画是画家的代表作之一。图中描绘了耶稣被扶下十字架时所有人物的个性特征。成对角斜垂下来的基督尸体与在他下面昏迷过去的玛利亚，以母子两人相同的曲线为轴心，展开了一幕因悲剧所引起的抚慰性情节。左侧穿鲜红披风的约翰扶着圣母，他的动作恰好与右侧的信徒撒罗米(穿皮袍并抱住耶稣双脚的人)及因痛苦而扭曲着双臂的抹大拉构成对称。在后面搀扶耶稣尸体的是一个名叫约瑟的亚利马太城议员。他身材高拔，情绪激越，白胡须的脸上显出悲痛，他那一双穿红色长袜的腿一曲一伸地展现在耶稣那苍白的躯体下面。这种对比性处理，使画面十分动人。整个场面是按祭坛平面的“凸”字形而安排人物的。此画中所有人物的性格刻画是极其认真的，作为尼德兰沿袭百年之久的传统祭坛画，它不愧是一幅最富肖像性的绘画杰作。

罗吉尔·凡·德·韦登(约1399~1464)是康宾最得意的弟子之一。他的才艺“青出于蓝而胜于蓝”，在宗教画上突破了长期受泛神论影响所形成的桎梏，进一步去揭示人物的真实精神，为尼德兰绘画的现实主义风格开辟了新的道路。

基督降架 尼德兰 韦登 板上油画 纵220×横262厘米 马德里普拉多博物馆藏

韦登的晚期代表作。韦登的艺术和凡·埃克兄弟的艺术不同，他的宗教画偏于宗教性的抒情，和哥特式艺术风格有较多的联系。他像处理舞台似的安排他画中的人物，用明确勾勒出的姿态和手势来表现他们的情感。在此幅肖像中，韦登用很浅的色层打底使画面色彩变得柔和一些，这种朴素而富有情感的绘画风格在意大利很受推崇。画中表现的是勃艮第公爵的私生子，被画时大约35岁左右。其贵族气质在韦登的笔下表现得无与伦比。

安托万·德·戈涅肖像 尼德兰 韦登 布上油画 纵37×横27厘米 比利时布鲁塞尔皇家美术馆藏

《波蒂奈伊祭坛画》为三联组画，中央为《耶稣降生》，左翼《圣徒与供养人》，此画为《波蒂奈伊祭坛画》右翼的《圣女与供养人》。画中前面描绘两位跪着迎接耶稣降生的天使，这两个天使的身体比例格外小一些，脸上也缺乏表情，而站着的两为圣女形象却十分生动。浅黄色的衣服与圣女的肤色相呼应。整幅画面刻画细致而准确，具有古典雕刻般的稳定性。

雨果·凡·古斯(1440~1482)是15世纪中叶尼德兰的杰出画家。1474年任根特画家行会会长。晚年住进罗德修道院，在患精神疾病期间，他依然创作了许多优秀的作品。他善于运用外光下的色彩，喜欢描绘室外人物脸上的冷色反光。他的画风对意大利画家有很大的影响。

波蒂奈伊祭坛画 尼德兰 古斯 板上油画 纵253×横141厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此幅肖像是画家代表性的作品。画中描绘的是一位纯洁的少女肖像。她头戴一顶旧式宫廷圆筒帽，细长的眼睛炯炯有神地凝视着画外，若有所思。暖色的背景与肤色的冷色调子形成强烈对比。

佩特吕斯·克里斯蒂(约1415~1473)是15世纪尼德兰画家，曾拜勃鲁盖尔为师，后学扬·凡·埃克。画风较细腻。他一生画过大量的肖像作品，注重刻画人物的面部，显示出个性化倾向，手法明净，这正是他的创新之处。

年轻女子像 尼德兰 克里斯蒂 板上油画 纵28×横21厘米 柏林国家美术馆藏

此画取材于《圣经》中的《撒母耳记》。在这幅画中，拔士巴正从当时主要是法兰德斯那一带人所使用的浴室里出来，穿着衣服的侍女替她穿上白袍。拔士巴面向左方。窗外可以望见宫殿拱门的内部和塑有拔士巴的丈夫乌利亚的浮雕。门的右边立着亚伯拉罕和摩西的雕像。画的上半部被切了一块，17世纪修补上的画，是站在屋顶阳台上的大卫王。画中拔士巴的神态，可说是受到了扬·凡·埃克的《沐浴中的女人》的影响。

汉斯·梅姆林(1433~1494)是尼德兰文艺复兴时期宗教画的重要代表。据说瓦萨利、梅姆林都是荷兰画家怀汀的弟子。擅于描绘某种理想世界的梅姆林，也以肖像画而闻名，并留下许多作品。

沐浴中之拔士巴 尼德兰 梅姆林 板上油画 纵191.5×横84.6厘米 斯图加特国家美术馆藏

画家在肖像画中保持了鲜明特色，将人物的外形特征和精神状态统一优美地表现出来。画中玛丽亚·巴隆塞里正在室内祈祷，她那虔诚的目光，显现出她当时的内心寄托，同时也表达出虔诚信徒的精神面貌。画家用素描手段细致地刻画出她的面容和颈脖挂着的珠饰，以深黑色为背景来突出人物肖像。此幅作品是画家晚期肖像画的代表作之一。

玛丽亚·巴隆塞里像 尼德兰 梅姆林 板上油画 纵44×横347厘米 纽约大都会艺术博物馆藏

此画描绘执法者捆绑耶稣走向刑场时的情景。据《圣经》中记载，原是被抓来的古利奈人西门为耶稣背十字架的，画家在此把它改成由基督自己来背负十字架。这样周围的人对耶稣嘲笑怒骂，就可以借各种人物丑相展示出来：这里有龇牙咧嘴的法利赛人，有长着鹰勾红鼻、自恃地位不凡的祭司，有自鸣得意、在帽檐上插着白纸出卖耶稣的犹太，有肥头大耳戴着黄、蓝两色晕染而成的尖顶小帽的人，还有在人群中不怀好意的圣维罗尼卡。这些较密集的脸谱出现在耶稣的四周，反衬着耶稣那张垂眼状态的慈祥脸庞。画面背景采用深色调，从而突出了被害者的精神气质。此画反映了当时尼德兰的宗教迫害和教会里一些教士的伪善面目。

赫罗尼姆斯·博斯(约1450~1516)是一位极其独特的画家，他专画怪诞离奇的风俗画，所绘形象之诡异，情节之诙谐，隐喻之高深，使今天的画坛还议论不休。他受当时尼德兰著名人文主义思想家伊拉斯谟进步思想的影响较深，在反异族侵略与反封建斗争中，表现了自己反抗性的一面。近世的许多新流派绘画都从他荒诞不经的绘画中受到了启发。

背负十字架的基督 尼德兰 博斯 板上油画 纵76.5×横83.5厘米 根特美术馆藏

这是三联式祭坛画《乐园》的中幅。这种由快乐的裸男裸女、矿物植物合成的幻想建筑物、怪鸟珍禽与珍贵的热带动物所构成的画面，在当时可谓十分特异。画幅场面巨大，人物众多，气氛欢腾热烈。画面为左右对称式结构，即以中轴线上的景物为中心，左右对称地组织画面人物。同时，又以河水为间隔，由下而上分成了近、中、远三个景区。近景打破了构图的对称，构成了右边密集而高耸，中部及左边略显疏朗的平缓均衡结构。中景人物围成了一个圆圈，几乎每一组人物都有与之相对称的另一组。远景画面更是明显对称，河道、树木和远景人物展开了一个几乎完全对称的场地。四个巨大的怪物也对称地盘踞在四条河道上。然而它们的色彩却又交错呼应：左近处怪物为红色，左远处怪物为蓝座红顶；右远者为红色，右近者则为蓝座红顶。这一构图形式使整个画面既光怪陆离又不致杂乱无章。画面喻含着男贪女欢、甚至是同性间淫荡的性行为的情节，由此可见这一幅画是表示“地上不贞洁的罪恶”之意。

乐园 尼德兰 博斯 板上油画 纵220×横195厘米 马德里普拉多美术馆藏

此画取材于希腊神话。画家笔下的达娜厄是个不谙世故的纯情少女形象，她端坐于父亲阿克西俄斯囚禁她的铜塔之中，惊异地看着从天而降的、宙斯化身的黄金雨。但似乎可以看出画家的兴趣更多地放在了描绘囚禁达娜厄铜塔的质感以及窗外繁复的建筑物上。

扬·戈沙尔特(1478~1533)是尼德兰画家，他早期作品的风格承袭古斯·丢勒，但是作品中引进一种火焰状的图样，善于繁缛的细节描绘。1508年他游历了意大利，此后的作品，尤其在建筑物的细部描写上，呈现出华丽的意大利式细节，但他并不能深刻理解意大利文艺复兴的本质。

达娜厄 尼德兰 戈沙尔特 板上油画 纵114×横95厘米 慕尼黑老绘画馆藏

1563年，勃鲁盖尔移居布鲁塞尔，同年，他便创作了这一幅以《圣经》为题、寓意深刻的杰作《巴别塔》。据《圣经》记载：传说挪亚在洪水以后，东迁到示拿，并在底格里斯河与幼发拉底河之间发现了一块大平原，就在那里从事生产，繁衍子孙，后来成了人口众多的城垣。因为人们被洪水冲怕了，担心再遭水灾，决定动手修筑一座通天的高塔，以防水灾。这座高塔的计划是很庞大的，要能容纳全城的人，高度就必须达到天顶。上帝耶和华得知此事，决定亲临人间看个究竟，当他见到塔身后，又惊又怒，心想，刚刚繁荣起来的人类，就有如此高超的本领，将来高塔直通到我的宝座如何了得。他决定施神术搅乱示拿人的语言。这样，正在建塔的示拿人彼此不懂对方的话，工程便无法再进行下去，大家只得按互通的语言为群散居各地。人们丢下工具和材料，承认这是“渎犯上帝”的一种惩罚。为了表现通天高度的巴别塔，勃鲁盖尔以宏大的构图来处理这个富有幻想意味的场面。他不仅精心描绘了众多的人物，还在塔顶处用云彩拦截去一个顶部，并在云层上画了一个隐约可见的塔顶，以显示塔的高度。塔身坐落在海边，右角临海滩处还有停靠的船只。远处是密集的房屋，它展现出一片豪阔畅心的平原风光。示拿人的建塔总监带领了一班卫士正前来督察停建的真相：吵个不休的工匠们都已散去，其中一个向总监跪下，在说明事故的复杂性，但看来他的话也使总监和卫兵们无法听懂。在塔身的正前方，有一处“塌方”，局面显然是不堪收拾的。画家凭借细密画的技巧，在塔身每一层上都画着密集细小的建筑工人与车辆形象。为了追求这种巨大与繁乱的绘画效果，勃鲁盖尔有意拉开了人物形象与塔身、大自然等的比例距离，从而显示出“工程”的伟大力量与艰巨，也更显示出人类的创造性力量。在揭示人类战胜大自然的巨大压力方面，画家强调的是狂想性色彩。

老彼得·勃鲁盖尔(约1525~1569)是尼德兰著名的农民画家。生于荷兰北布拉邦特州的勃鲁盖尔村。他的第一位老师是长于彩色玻璃宗教画的凡·阿尔斯特，后来又向安特卫普一位重视民间版画的出版商兼画家考克学习，后者给他的影响颇深。1551年，勃鲁盖尔从师学艺期满，成为安特卫普画家公会的会员。从1552年起，他游历意大利、法国等地，以求广博博见。翌年冬回到考克的画店工作。1563年，勃鲁盖尔和他第一个老师的女儿马莉结婚后，移居到布鲁塞尔，在那儿一直到大约44岁去世。在布鲁塞尔的五年多时间，是他创作的最旺盛时期，也是他艺术的黄金年代。

巴别塔 尼德兰 勃鲁盖尔 板上油画 纵114×横155厘米 维也纳艺术史美术馆藏

画家在表现农民形象时，总有几分夸张，将他们的形象塑造得诙谐有趣，所以人们称他为“滑稽的勃鲁盖尔”。画家常和他的朋友一起参加农民的节日活动和婚礼。此画就是他参加农民婚俗生活的一个场面，这里参加婚礼的宾客脸上并没有欢乐情绪，一切比较静穆，坐着的和站着奏风琴的农民都不够俏皮。画家似乎隐喻这些善良的农民对于世事、对于当前一触即发的宗教事件，几乎持一种静观的态度，反映了人们内心的警觉状态。

农民的婚宴 尼德兰 勃鲁盖尔 板上油画 纵114×横163厘米 维也纳艺术史美术馆藏

在这里，画家生动地刻画了一些饱受压迫，但仍不为苦难所压倒的尼德兰农民豪迈、乐观的性格，以及那种粗犷开朗的精神生活。画中描绘一位农夫正在吹奏乐曲，舞伴们翩翩起舞，饮酒的人在猜拳作乐，情侣情不自禁地拥抱接吻，整个画面风俗气息浓郁，充满情趣。

农民的舞蹈 尼德兰 勃鲁盖尔 板上油画 纵114×横164厘米 维也纳艺术史美术馆藏

此画为《一年四季》组画中的一幅。这幅画上所表现的是城郊的冬天景色。画家是从一个山坡的高度去俯瞰这块银装素裹的郊野。近景中有几位猎人正带着一群猎犬从山岗上下来，画上的片皑皑白雪，给人以寒凝肃杀之感。中景上有两片结了冰的池塘，有人在那里滑冰、捕鱼，这些细小人物的点缀打破了冬日的荒凉与静寂。画面色调以棕、白、绿相谐，观者可以从中学悟到一种内在的节奏。

雪中猎人 尼德兰 勃鲁盖尔 板上油画 纵117×横162厘米 维也纳艺术史美术馆藏

此画是画家逝世的前一年所作。这是一幅充满了悲哀情绪的作品。在静悄悄的村边，六个盲人从画面的左边深处，互相牵拉着走了出来。他们一个个神态恍惚，侧耳细听，十分小心地探寻着道路。但是，在他们的前面却没有路，那个带头的盲人已经掉进了沟里，紧跟着他的另一个也失去了平衡，显然等待着后四位的是同样的命运。这是一个辛酸的寓言，实际上它向正在斗争的尼德兰人民昭示，在精神上要克服盲目性的悲剧。

盲人的寓言 尼德兰 勃鲁盖尔 布上油画 纵86×横154厘米 那不勒斯卡波迪蒙特博物馆藏

此幅作品是受当时梅因兹大主教邀请而绘制的，是用来放置在哈列镇的莫里斯·墨大拉玛利亚神学院教堂内的。画中描绘了圣伊拉斯莫斯(他也是一位主教)与为信仰而武装的勇士莫里斯之间的争论，其实是暗示着当时“鸽派”与“鹰派”的纷争。此画充满深沉、神秘的戏剧气氛，这从色调夸张的人物表情中亦可看出。色彩渗透着光线，深沉而华丽的调子增强了人物形象的表现力。这幅画不论从质感方面，还是从思索的、道德的深度来说，均可与丢勒的伟大作品《四使徒》媲美。

马蒂亚斯·格吕内瓦尔德(约1470~1528)是德国文艺复兴时期专擅祭坛画的画家。生于德国维尔茨堡。先后在阿萨凡堡、法兰克福、曼泽等地工作过。大约在1509年升为宫廷画师，后又受聘为梅因兹大主教阿尔伯特的宫廷画家。1526年，因他和农民起义有某种瓜葛，被解除职务，1528年8月死于哈雷。他一生的作品，现有的只有10幅油画，大约35幅素描，而以他的几幅大型的祭坛画最具代表性。

圣伊拉斯莫斯与莫里斯的会晤 德国 格吕内瓦尔德 板上油画 纵226×横176厘米 慕尼黑老绘画馆藏

在这幅《1498年的自画像》上，画家扮成一位举止潇洒、受人爱慕的青年骑士模样。他内穿镶着有色花边的白色百褶紧身衣，外穿着滚着黑边的紧袖外套，头戴一顶带竖条黑白格的软缎便帽，手戴白手套，肩上披着一件微绿的褐色斗篷，斗篷只有缎带扣在左肩上。这是德国当时最时髦的青年装束。长发被烫成缕缕卷曲的辫式披落在两肩，稀疏的一撮淡褐色胡须，使他的脸显得老成持重。背景有一扇窗子，窗外似乎可以看到夏日的风光，这是为了加强肖像的时间特定性。此画描绘得十分逼真而传神。

阿尔布雷希特·丢勒(1471~1528)是德国文艺复兴中最伟大的代表者，是意大利文艺复兴的形式和理论在北欧流传的主要媒介。作品包括版画、油画、素描和美术理论方面的著作，其中版画最具影响力，由于版画较易流通，遂使其作品遍及西欧各地，连意大利也受到影响。

1498年的自画像 德国 丢勒 板上油画 纵52×横41厘米 马德里普拉多博物馆藏

此幅画是描绘一位十分文静而漂亮的姑娘，她长着红褐色的头发，眉目清秀而充满着幻想。画家以明亮的色调，细腻的笔触，生动地表现了她秀美而温馨的形象。

威尼斯妇人像 德国 丢勒 板上油画 纵32.5×横24.5厘米 维也纳艺术史美术馆藏

此画是丢勒55岁时的作品，画中人物是一位纽伦堡的高官、宗教改革先驱路德的信奉者。画家以写实的技法将人物的内心世界忠实地呈现于画面。由于画家本人在绘画艺术方面有着渊博的造诣，故能获得如此精彩的艺术效果和表现力。

圣希罗尼穆斯·霍尔茨舒尔像 德国 丢勒 板上油画 纵48×横36厘米 柏林国家美术馆藏

此件作品是画家的代表作，描绘亚当和夏娃手持禁果的情景。画面中柔和优美的人体以及与人物融为一体的背景，都散发着独特的魅力。

老卢卡斯·克拉纳赫(1472~1553)出生于德国法兰克福地区的克拉纳赫镇。他年轻时遍游德国南部，到了1500年前后才定居于维也纳。他从1505年开始被聘为德国西南部威丹堡的腓德烈公爵属下的宫廷画家，也是一位能代表新教的画家。他在当地开设画坊，并兼营葡萄酒制造业及药房，同时也担任过市长等公职。在绘画上，他主要受意大利绘画和丢勒的影响，作品情态真挚，富有幽默感，擅画宗教与神话题材。

亚当与夏娃 德国 克拉纳赫 板上油画 各纵177×横69厘米 比利时皇家美术馆藏

在这幅肖像的刻画上，画家把主要注意力放在作家那异常生动的、善于遐思的表情上。他拿着一本厚厚的书，两眼炯炯有神，凝视着远方。人物不修边幅，毛皮领大衣敞开着，头发蓬松，帽子也没有戴正，这一切有趣的细节描写，突出了人物的性格特征。

约翰内斯·库斯皮尼安博士 德国 克拉纳赫 板上油画 纵59×横45厘米 温特图尔·赖因哈特收藏馆藏

此画又称为《不相称的伴侣》，画中二位人物几乎填满整幅画面，老人红色的胡须和妓女洁白的皮肤由深黑色背景来衬托。人物和服饰的塑造有着解剖学般的精确性，而画面的主题则生动地表现了现实生活中并不和谐的一幕。

妓女和老人 德国 克拉纳赫 板上油画 纵79×横57.5厘米 贝桑松考古和艺术博物馆藏

希腊神话中说神祇创造的第一个人类乃是黄金人类，而他们所生活的时代是一个天真无邪和幸福的黄金时代。此画主题便是由此而来。黄金时代中的人们由于生活在有一道高墙保护的乐园中，因此解脱了人世间的劳苦与烦恼。他们不用农耕，也能收获谷物，生活可谓幸福无比。画面中裸体男女围绕在苹果树下高兴地歌舞、谈情说爱，更有人沐浴在爱之泉中。温驯的狮子、鹿、兔等动物，也烘托了和平欢乐的气氛。

黄金时代 德国 克拉纳赫 板上油画 纵73.5×横105.5厘米 奥斯陆国家美术馆藏

这是一幅寓意画。左画中的裸体少女代表着“音乐”，她右手扶着小提琴，左手拿着一本乐谱，头偏向一边似乎正在聚精会神地阅读。至于脚边为何有只猫，至今仍无从得知。右画中的裸体少女是代表着“贤明”，她左手举着镜子，似乎照出了死者的形象。由此推测，它很可能是暗示着中世纪以来“要记住死亡”的格言。其背景还有一对鹿，据学者研究，鹿的敏捷和细心即表示处事的明晰和行为的慎重。如果把这两幅作品放在当时的历史背景下来分析，也许可以认为它们表示了文艺复兴时期颇受重视的两个观念——“活动的人生”和“冥想的人生”。

汉斯·巴尔顿·格里恩(约1480~1545)生于德国。他早年曾在德国文艺复兴时期最伟大的画家丢勒的画坊工作。1512~1516年住在德国西南部的夫来堡，在此完成了他的代表作，即当地的大教堂祭坛画。除了宗教画以外，他亦留下了许多神话寓意作品，并表现出对描绘裸体的兴趣。

持乐谱和持镜子的女子 德国 格里恩 板上油画 纵82.5×横35.9厘米 慕尼黑老绘画馆藏

这是荷尔拜因纪念碑式的不朽之作。画中描绘的是法国驻英国大使约翰·德·狄特威尔和他的朋友乔治·德·赛尔夫主教。画家锐利的观察力和无可挑剔的表现力，在这幅肖像画中得到实证。狄特威尔大使那富有个性特征的文雅风度和主教那种略带沉思的目光，在画家的笔下，刻画得恰如其分。此外，室内摆设的各式各样的道具，有关世界知识的各种仪表器具，以及乐器、书籍等细节的描绘，是为了衬托出两位人物的聪明才智。画家竭尽技巧，充分表现了这位大使和他的朋友的形象。这幅作品被历来的评论家认为是无懈可击地完整、精细和耐人寻味。

小汉斯·荷尔拜因(约1497~1543)是文艺复兴时期德国画家，幼时在故乡奥格斯堡跟父亲学画。18岁时迁居瑞士巴塞尔，在那里确立了他的艺术道路。他所作的肖像画轮廓清晰准确，宗教画和雕版画都充满现实主义精神，画面明快雄伟，构图气势宏大。在这一时期，他作了许多巴塞尔市民画像，这些肖像画都以性格真实、素描严谨、色彩饱满而著称。荷尔拜因在他的画像中经常强调表现人物内在的美、信念和活力。他的肖像画以冷静、客观、“就是这个样子”著称。

大使们 德国 荷尔拜因 板上蛋彩 纵207×横209.5厘米 伦敦国家美术馆藏

画家曾多次为亨利八世的皇后画像。亨利八世有过六个妻子，她们的结局多数都是十分悲惨的。让·西蒙亚是他的第三位皇后，她因生皇太子爱德华而死亡。画家在这幅肖像画中真实地表现了皇后那华贵精致的服饰，并且生动地刻画出人物的安详、温柔而娴雅的神态。

让·西蒙亚像 德国 荷尔拜因 板上蛋彩 纵65×横40.5厘米 维也纳艺术史美术馆藏

此画的主角是在法国宫廷史中具有传奇色彩的黛安娜·摩安蒂雅。她15岁嫁人，后又成为比她年轻20岁的亨利二世的爱妾。据说她的外貌要比实际年龄年轻一二十岁，秘诀就在于她每天清晨要进行冷水浴，并从不用化妆品。此画再现了她入浴的情景，人物塑造具有高贵的气质与尊严，也可以说是一幅构图相当奇妙的肖像画。

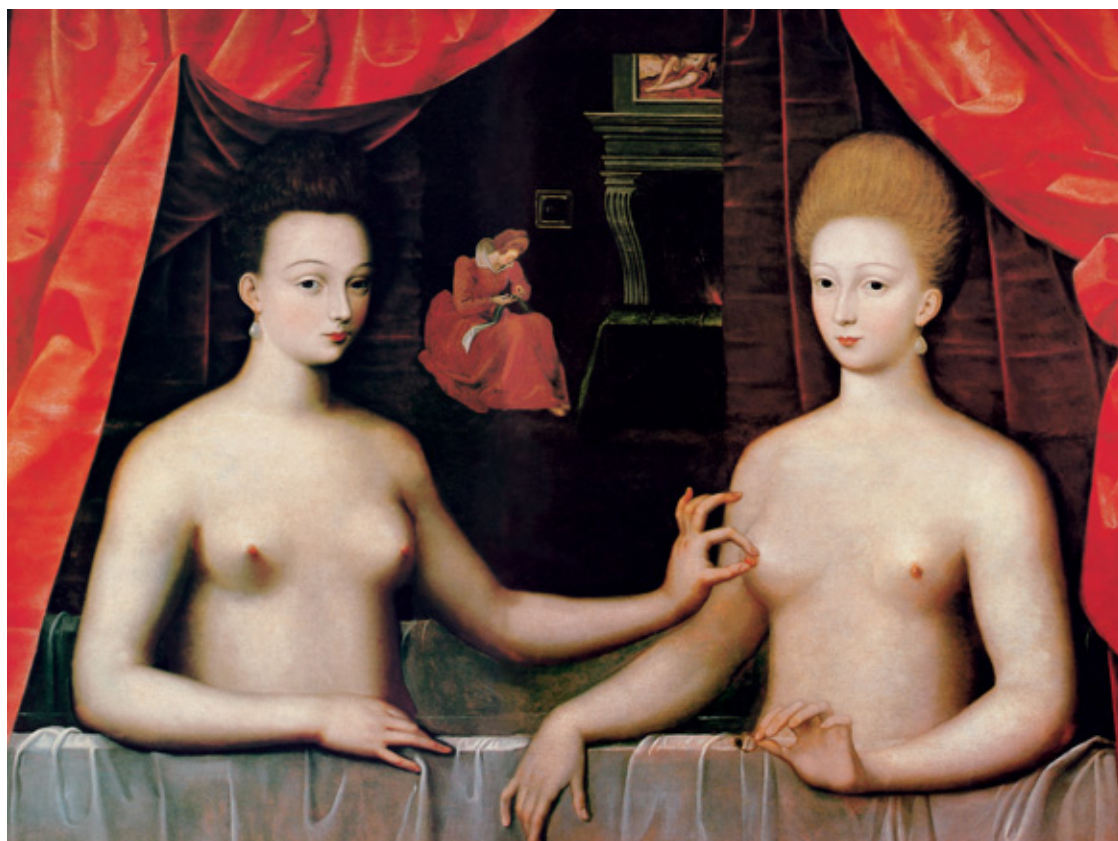
富兰科伊斯·克鲁埃(约1515~1572)是法国文艺复兴时期肖像艺术的代表。他自小从父学艺，父亲死后，继其父的封号和职位成为首席宫廷画师，连续为法兰西斯一世、二世，以及亨利二世、查理九世等四朝君王服务。他还主持了一个大型的绘画作坊，除画肖像之外，也画神话题材。素描技巧富有创造性，具有独特的审美价值。他的肖像画传统技法，一直影响到19世纪画家安格尔和德加等人。

沐浴的贵妇人 法国 克鲁埃 板上油画 纵92.1×横81.3厘米 华盛顿国家美术馆藏

这是克鲁埃的肖像画代表作之一。画家以高超的绘画技巧，表现了这位少女高贵、庄严的气质，人物神情微妙而富于变化，眼神、手和服饰的珠宝都被刻画得精微细致。全画色彩单纯而厚重，给人以较强的视觉冲击力。可以看出，这是依据现实人物写生创作的肖像画，富于精神活力。

伊丽莎白像 法国 克鲁埃 板上油画 纵36×横26厘米 巴黎卢浮宫藏

这幅画被认为是众多贵夫人的沐浴图中最美丽、最迷人的作品之一。画面右方的妇女就是亨利四世的宠妃加百列·德特勒，左边的女人是她的妹妹维拉尔公妃或巴拉尼元帅夫人。这位妹妹伸手捏弄德特勒的乳头的形象，是相当神秘诱人的。一般认为，这表示德特勒已怀有国王的庶子。至于她左手所拿的戒指则象征着国王的宠幸。图中的人体以圆滑的肩膀、粗壮的躯干与碗形的乳房绘出。除了这二位妇人外，画面后方还有为婴儿准备尿布的女佣。整幅画面富含优雅宫廷趣味的寓意。

枫丹白露派是16世纪以枫丹白露宫廷为中心而发展起来的画派。法国王室为了对外宣扬王室权威，竭力奖励美术。当时从意大利请来许多美术家，同时也引进了意大利的矫饰主义画风，并与法国优雅艺术传统相结合，形成了独特的美术风格。可惜的是，这些曾经为法国王官争光的作品，如今已荡然无存，只留下少数几件没有留下姓名的作品。

加百列·德特勒与其妹 法国 枫丹白露派 板上油画 纵96×横125厘米 巴黎卢浮宫藏

这是一幅矫饰主义绘画，画家以一种脱离文艺复兴稳定感和自然主义的变异笔法绘出。整幅画面人物安排在一个模棱两可的空间中，并且穿着不自然的亮丽服装，堆挤在一起，仿佛没有重量地飘浮着。很显然，这幅画并不注重对事物的自然主义描绘，它注重的是这个题材的情感效果。

雅各布·达·蓬托尔莫(1494~1557)是最早的意大利矫饰主义的代表，佛罗伦萨的著名画家。他对达·芬奇、米开朗基罗等大师的作品推崇备至，并在其中寻找创作灵感，但渐渐游离自然。早期作品尚带有对文艺复兴美术的眷念，而后期则完全与文艺复兴现实主义传统背道而驰。

基督降架 意大利 蓬托尔莫 板上油画 纵312.4×横193厘米 佛罗伦萨圣费利西塔教堂藏

此画是罗索的代表作品。在这幅画上，画家对于人体光怪陆离、错综复杂的表面效果的追求达到了登峰造极的境界。画家用透视上的压缩处理表现跌倒在地上的裸体的牧人们，虽然效仿米开朗基罗，但却失去了坚实的内涵，中景带有好奇目光的年轻女子的形象是画家追求画面戏剧性倾向的典型例子，以迎合正在形成中的宫廷趣味。

罗索·菲奥伦蒂诺(1494~1540)是意大利矫饰主义的主要代表之一，曾在佛罗伦萨、罗马等城市工作，1530年到法国成为枫丹白露派的奠基者和首领，直至逝世。罗索的艺术受到米开朗基罗很大影响，但他的创作背离了文艺复兴时期的艺术原则。他虽然注重人体表现，但姿态神情夸张，布局虚实错乱，画面强调不协调的色彩，光色怪异。罗索对于希腊、古罗马及神话题材的爱好，反映在枫丹白露宫的弗朗索瓦一世画廊的壁画中，也反映在他技巧卓越的素描里。他的很多素描被制成版画。

热特罗的儿女们 意大利 罗索 板上油画 纵160×横117厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此画中的人体均被拉长，显得过大的圣婴基督卧睡在圣母膝上，画面左边，五个身材修长、相貌端正的少年男女站在圣母身边。圣母有着长颈和纤细的手指，这种变形的造型令人联想到中世纪拜占庭教堂中的圣母形象，仿佛又使拜占庭美术传统的装饰美得到恢复，并焕发出光彩。画家喜欢描绘复杂的人体转折，并故意夸张人体比例。画家在绘制此画时，故意把许多人物拥挤在一角的构图，反映了宫廷贵族的审美趣味。

帕尔米贾尼诺(1503~1540)是矫饰主义盛期的代表画家。他原名弗朗西斯科·马卓洛，出生于帕尔马。最初就学于画家柯列乔门下，并在那里为福音布道者圣乔凡尼教堂和帕尔马附近的方塔内拉多城堡画了许多壁画。此后他迁居罗马、波伦亚(约于1524~1531年间)。1531~1540年间，历史上称这个时期是他艺术的“第二帕尔马时期”。这一时期他的画风发生了剧变，主要是受到意大利矫饰主义奠基者蓬托尔莫、罗索等人的影响，从而背弃了自然主义的传统，追求一种新的、带有风格化的形式趣味。

长颈圣母 意大利 帕尔米贾尼诺 板上油画 纵216×横132.1厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此画以维纳斯女神为主题。画家心目中的维纳斯是介于人间与天堂的。维纳斯享有神的吻、小爱神丘比特的欢笑，主宰之神在她的头上控制了一切，而周围的女神各有姿态，有超然的，也有世俗的，如虚伪(右下角的脸谱)、嫉妒(左上角的女人脸)、痛苦(左)、祸害(右蛇)，既有和平鸽，也有毒草，因此维纳斯一手握禁果，一手执爱箭。画面色彩华丽，充满温柔与稳定的情趣。画家注重细腻、精致的画面描绘，使得画面具有一种真实感，反映了画家温柔、亲切的风格，使人看来有似真似幻的感觉。

安格劳鲁·布隆齐诺(1503~1572)是意大利矫饰主义的代表画家，也是矫饰主义盛装肖像典范的创造者之一。他擅长富丽堂皇的布局，并赋予所描绘的人物细腻的贵族气派，在理想化中又保持人物的个性特征。所作画面具有动感，并表现出紧张不安、富于热情的反宗教改革心态。

爱的寓意 意大利 布隆齐诺 板上油画 纵146×横116厘米 伦敦国家美术馆藏

这幅画是依照瓦萨利的朋友波尔基尼的创意，表现希腊神话中的帕耳修斯杀了魔女梅杜莎之后，在回来的途中救了安德洛墨达，杀了恶龙的情景。而他放在草地上的梅杜莎的首级，流出的血都变成了珊瑚，海妖们好奇地把玩着它们。在背景的左方，有人用绞架将袭击安德洛墨达的怪物尸体拉上海边，远处是渐渐隐去的城市及三三两两的人群，情景颇为风趣。

乔治·瓦萨利(1511~1574)是位矫饰主义的代表性画家，曾深受米开朗基罗的影响，留下了很多壁画、宗教画、人像画，同时他又是一位优秀的建筑艺术家和美术理论家。他一生中搜集了很多文艺复兴时代的画家传记和传说，著有一本《画家列传》，至今还是一本脍炙人口的美术家传记读物。

拯救安德洛墨达的帕耳修斯 意大利 瓦萨利 板上油画 尺寸不详 佛罗伦萨老宫藏

画家在此画中有刻意求工的性质，画的上半部圣母小天使被处理得典雅恬淡，具抒情的意味；下半部用矫饰主义的手法描绘了两个夸张倒地的男女人体和众多姿态各异的使徒们，以动静、明暗的处理方法，使画面和谐统一。

圣洁受胎 意大利 瓦萨利 板上油画 纵 58 × 横 39 厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此画人物众多，以代表“圣灵”的白鸽作为全图的中心，并借此将人神分开。云中的圣母、基督向众人显灵，引起地上众人惊喜交加、崇敬尊拜的情绪反应，并与右下方两位弹唱的盲艺人形成呼应。虽说画面在构图上仍带有较强的矫饰主义风格，但人物的刻画与色彩运用却趋于自然与写实，已初具巴洛克绘画的画风。尤其手持摇柄、自弹自唱的盲人歌手，与那个被其吸引而面露天真笑容的孩童，具有强烈的生活气息和艺术感染力，而小天使们也各具形态，憨态可掬，活泼可爱，带有更多人性化自然画风，而少了矫饰主义的夸张与空洞。

费德里科·巴罗奇(1526~1612)是意大利由矫饰主义向巴洛克绘画过渡的第一个画家。他的作品以宗教题材为主，从中可以看出矫饰主义的绘画对他的影响还是十分顽固的，作品的构图或人物造型往往过分虚构夸大和华而不实。然而画面中的那种浑厚明朗的色调多少注入了一些新的因素，并且带有格列柯的某些影响。

民众和圣母 意大利 巴罗奇 板上油画 纵359×横252厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此画由近及远地再现了当时佛罗伦萨毛纺工场中，工人们清洗羊毛的劳作过程。在迎合当时宫廷审美情趣，以宗教题材及神话传说为主的矫饰主义风潮中，能像此画一样反映下层劳动人民生活的画作是极其罕见的。但画面仍旧未能脱离矫饰主义的桎梏，画中人物动作过于僵硬而失自然，有些姿势呈现出一种静止的雕塑感。人物身体的描绘趋于一种表象化的空虚，缺少内在精神与力量的体现。过于装饰性的光照效果，使人物如置身舞台一般，从而缺乏亲和力与震撼力，不能不说是一种遗憾。

米拉贝洛·卡瓦洛里(1535~1572)是佛罗伦萨画家，也是迪塞罗学院的奠基人之一。画风受意大利矫饰主义画家蓬托尔莫的影响，追求雕塑性的形体与表象的夸张。

毛纺工场 意大利 卡瓦洛里 板上油画 纵116×横86厘米 佛罗伦萨老宫藏

此画取材于古希腊神话。爱神厄洛斯与美丽的公主普赛克相恋，每天晚上两人在一宫殿里相会，但爱神不许对方看他的面容。有一天公主趁厄洛斯睡着时，点了一支蜡烛偷看，不慎一滴蜡油落在厄洛斯身上。爱神一气之下，不见了踪影，宫殿也随之消失。她四处寻找，经历种种苦难，终于与厄洛斯重聚，两人结为夫妻。在这幅作品中，画家选择了这个故事中最激动人心的瞬间。普赛克右手持刀，左手高举蜡烛，正惊喜地端详着爱神的真面目。她的体态十分优美，呈现着女性动人的身姿和圆润的肌肤，而爱神还在睡梦之中，但已滴落的蜡油马上便会将他惊醒，这正是冲突爆发前最宁静的时刻。画面的色彩非常艳丽、热烈。殷红的帐幕衬托出温暖的肉体。桌上的道具和花朵具有明显的风格化倾向，富有浓郁的装饰意味。

雅各布·德·朱基(约1541~1590)出生于佛罗伦萨，曾师从于著名的画家、建筑师和艺术史家瓦萨利，并成为他得力的助手。朱基在佛罗伦萨的风格化画家中占有重要的地位，而艺术的风格化显然是为意大利上层贵族们的观赏效劳的。

爱神与普赛克 意大利 朱基 布上油画 纵173×横130厘米 罗马博尔盖塞美术馆藏

此图中圣母衣着华美，在众多小天使的托举下，正向天堂升起。圣母动作及表情较为夸张，云彩近似纱堆般实在。光影的描绘较为牵强，以致于圣母脚旁的几个小天使的头部与隐藏于云中的身体失去必要的联系，从而产生一种不合理的效果。对人物衣服质地与纹理的描绘倒是十分精细，应是普尔佐内的一贯作风。

朱塞佩·瓦莱里亚诺(1542~1596)是意大利罗马建筑师及画家，在建筑界享有盛誉。他的绘画虽带有地方风格，但仍受到塔巴尔蒂及其他矫饰主义画家的影响，追求一种夸张表现的风格。他经常与普尔佐内及克里奥合作绘画。

希皮奥内·普尔佐内(1544~1598)是意大利画家，据说是康纳特的学生。他早期的肖像画作品就已显示了他不可多得的才能，洋溢着自然主义的风格。后受意大利宫廷肖像画影响，追求一种拉斐尔风格，并带上矫饰主义的印记。

圣母升天 意大利 瓦莱里亚诺 普尔佐内 纵280×横240厘米 罗马耶稣教堂马路圣母祈祷处藏

世界传世名画
World Paintings Collection

绘画艺术是人类文明中一项光彩夺目的伟大成就，是全人类最重要的文化财富之一。本书收入了史前和中世纪、文艺复兴、巴洛克、罗可可、新古典主义、浪漫主义、现实主义、英国、俄罗斯、印象派、后印象派、象征主义、现代派共十三个时期及地域具有代表性的三百余位绘画大师的三百六十余幅旷世名作，展示了西方绘画各阶段的风格、流派、形式特点、美学特征及其卓越的艺术成就，呈现了人类艺术宝库弥足珍贵的一个重要侧面。本书选品来自法国巴黎卢浮宫、英国大英博物馆、美国大都会艺术博物馆等世界著名博物馆及艺术品收藏机构，具有震撼人心的美学及收藏价值。

世界传世名画

中

WORLD PAINTINGS COLLECTION

北京出版社

名

World Paintings Collection

世界传世名画

中

北京出版社

画

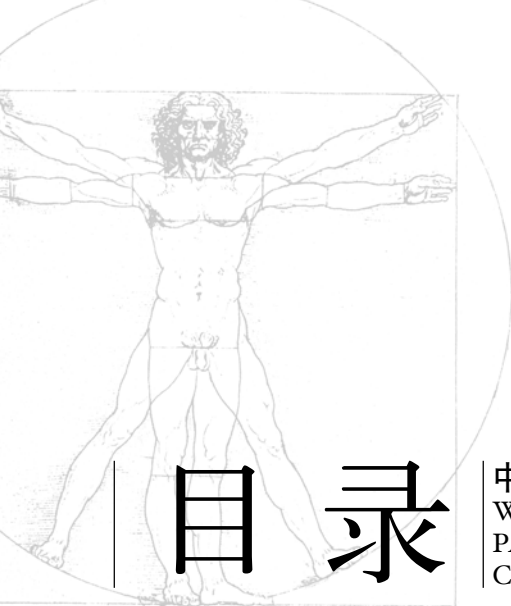

| 世界传世名画 |

WORLD PAINTINGS
COLLECTION

中卷

北京出版社

目录

中 卷
WORLD
PAINTINGS
COLLECTION

第三章 17世纪巴洛克名画

宙斯与赫拉	意大利	卡拉齐	一一八
酒神	意大利	卡拉瓦乔	一一九
丘比特的胜利	意大利	卡拉瓦乔	一二〇
诱拐海伦	意大利	雷尼	一二一
圣杰罗拉莫的礼拜	意大利	多梅尼基诺	一二二
掠夺萨宾女子	意大利	科尔托纳	一二三
掠夺琉西波斯的女儿们	佛兰德斯	鲁本斯	一二四
土与水	佛兰德斯	鲁本斯	一二五
披上毛皮的叶瑞茹·芙尔曼	佛兰德斯	鲁本斯	一二六
银河的起源	佛兰德斯	鲁本斯	一二七
苏珊娜·芙尔曼肖像	佛兰德斯	鲁本斯	一二八
苏珊娜与老人们	佛兰德斯	约尔丹斯	一二九
年轻女子像	佛兰德斯	凡·代克	一三〇
醉酒的希勒努斯	佛兰德斯	凡·代克	一三一
有奶酪的宴席	荷兰	凡·迪克	一三二
吉卜赛女郎	荷兰	哈尔斯	一三三
女人与猴子	荷兰	布吕根	一三四
牙医	荷兰	洪特霍斯特	一三五
达娜厄	荷兰	伦勃朗	一三六
莎斯基亚扮作的花神	荷兰	伦勃朗	一三七
浴女	荷兰	伦勃朗	一三八
戴金盔的男子	荷兰	伦勃朗	一三九
倒牛奶的女仆	荷兰	维米尔	一四〇
吉他演奏者	荷兰	维米尔	一四一
忏悔的墨大拉	西班牙	格列柯	一四二
拉奥孔和他的儿子们	西班牙	格列柯	一四三

镜前的维纳斯	西班牙	委拉斯开兹	一四四
宫女们	西班牙	委拉斯开兹	一四五
乞丐少年	西班牙	牟里罗	一四六
圣母玛利亚的怀胎	西班牙	莱亚尔	一四七
油灯前的墨大拉	法国	拉图尔	一四八
木匠圣约瑟夫	法国	拉图尔	一四九
抢劫萨宾妇女	法国	普桑	一五〇
塑像前的酒神节	法国	普桑	一五一
阿尔卡迪亚的牧人	法国	普桑	一五二
有舞者的风景	法国	罗兰	一五三
贝戴勒儿童之死	法国	拉伊赫	一五四
救起摩西	法国	布尔东	一五五
胜利女神为阿波罗加冠	法国	夸佩尔	一五六
黎世留像	法国	尚帕涅	一五七
克里奥、厄代尔普与达莉	法国	叙厄尔	一五八
维纳斯的梳妆	德国	李斯	一五九

第四章 18世纪罗可可名画

沐浴中的苏珊娜	法国	桑提尔	一六二
伊莎贝拉·法尔内塞皇后	法国	朗克	一六三
梳妆	法国	华托	一六四
发舟西苔岛	法国	华托	一六五
索菲夫人	法国	纳蒂埃	一六六
海格力斯与翁法勒	法国	勒穆瓦纳	一六七
家庭女教师	法国	夏尔丹	一六八
带烟斗的静物画	法国	夏尔丹	一六九

考文垂伯爵夫人像	法国	利奥塔尔	一七〇
狄安娜出浴	法国	布歇	一七一
维纳斯的凯旋	法国	布歇	一七二
日落	法国	布歇	一七三
梳妆的维纳斯	法国	布歇	一七四
门闩	法国	弗拉贡纳尔	一七五
秋千	法国	弗拉贡纳尔	一七六
威廉·蒙哥马利爵士的女儿们扮演三美神	英国	雷诺兹	一七七
爱的惩罚	意大利	里奇	一七八
维纳斯与丘比特	意大利	里奇	一七九
朱庇特和卡利斯托	意大利	阿米戈尼	一八〇
花神	意大利	提埃波罗	一八一

第五章 19世纪新古典主义名画

埃塞的情人变成岩石	法国	皮埃尔	一八四
萨宾妇女	法国	达维特	一八五
雷卡梅尔夫人像	法国	达维特	一八六
被维纳斯解除武装的战神马尔斯	法国	达维特	一八七
马拉之死	法国	达维特	一八八
法兰西英雄们的礼赞	法国	吉洛特	一八九
黑人妇女像	法国	贝诺瓦	一九〇
里姆斯基-柯萨柯夫夫人	法国	温特哈尔特	一九一
普赛克的诱拐	法国	普吕东	一九二
朱庇特与忒提斯	法国	安格尔	一九三
大宫女	法国	安格尔	一九四
霍松维勒女伯爵	法国	安格尔	一九五

第六章 19世纪浪漫主义名画

幸存者像	法国	席里柯	一九八
苏里奥特族的妇女	法国	谢费尔	一九九
自由引导人民	法国	德拉克洛瓦	二〇〇
撒丹纳巴勒斯之死	法国	德拉克洛瓦	二〇一
古罗马的浴室	法国	夏塞里奥	二〇二
布尔萨的豪华洗浴	法国	热罗姆	二〇三
春	法国	布格罗	二〇四
贝壳	法国	布格罗	二〇五
狄安娜	法国	德劳内	二〇六
卡洛斯四世一家	西班牙	戈雅	二〇七
橡树林中的修道院	德国	弗里德里希	二〇八
祈祷	德国	里希特	二〇九

第七章 19世纪现实主义名画

珍珠女	法国	柯罗	二一一
三等车厢	法国	杜米埃	二一二
牧羊女	法国	米勒	二一四
拾穗者	法国	米勒	二一五
沐浴的放鹅少女	法国	米勒	二一六
路遇	法国	库尔贝	二一七
乡村贵族小姐	法国	库尔贝	二一八
画室	法国	库尔贝	二一九
珍珠和海浪	法国	博德里	二二〇
垛草	法国	巴斯蒂安	二二一
裸女	西班牙	拉蒙	二二二
黄昏	澳大利亚	约翰斯顿	二二三

17世纪 巴洛克名画

巴洛克时期的绘画产生于16世纪下半叶，它的兴盛期是17世纪，因而很多人又把17世纪称为巴洛克时代，此时的绘画明显反映了这个时代的各种社会问题和矛盾。其艺术特色有二：一、作品充满了动势和戏剧性的光影及色彩。巴洛克时期的画家喜欢尝试使画里的空间看起来能产生无限远的错觉，喜欢用弧线即对角线，建筑喜用圆屋顶及大扶梯。二、巴洛克艺术的诞生地在罗马，然后以此为中心向外散布到整个欧洲及美洲。从鲁本斯的画作《掠夺琉西波斯的女儿们》中可以看出，这位巴洛克时期第一人将文艺复兴绘画的高超技巧及人文主义思想，同佛兰德斯古老的民族艺术传统完美地结合起来，形成了一种热情洋溢地赞美人生欢乐的、色彩丰富、运动感强的独特鲁本斯风格。其他诸如卡拉瓦乔、凡·代克、伦勃朗等人也从不同程度上为巴洛克时期绘画的发展做出了贡献。进入18世纪，除北欧和中欧地区外，巴洛克艺术便逐渐衰落了。

此画取材于希腊神话。宙斯是希腊神话中的众神之王，他出生后威力无比，取代了其父称王，娶了姐姐赫拉并封其为天后，掌管婚姻和生育。此画用古典主义手法来创作，体现了画家所提倡的学习古典及文艺复兴大师的原则。此画面中宙斯与赫拉被处理成一对热恋中的情侣。裸体的赫拉来到了宙斯的床头，含情脉脉。躺在床上的宙斯把右手搭在赫拉的肩上，左手抱着她的大腿，两眼凝视着，似乎要把天后拥入怀中。宙斯身材魁梧，天后纤细窈窕，体现了画家深厚卓绝的写实功夫和素描技法。

安尼巴莱·卡拉齐(1560~1609)是意大利17世纪著名学院派画家、西方学院派古典艺术的倡导者。他的两个兄弟也是画家，人们称之为“卡拉齐三兄弟”，而他是其中最驰名的一位。他既能作大型壁画，也作祭坛画、架上画，尤其擅长人物和风景。

宙斯与赫拉 意大利 卡拉齐 布上油画 纵33×横39厘米 波洛尼亚仁爱圣马利亚教堂藏院藏

此画描写一位体态丰腴的青年酒神，头戴花冠，手持酒杯，一手拿彩绦，捂在胸口。没精打采的样子显示一种做作的姿势。罗马神话中的酒神巴库斯本是个肌肉健壮、性格外露的倜傥青年，但在这幅画上只裸露半身，神态倦怠，虽斜视画外，却又若有所思。只有手上的酒杯提示这是一个酒神。酒神前的静物，一篮水果被画得与肖像同样清晰。尽管油画笔法是严谨的，用色也精到，但仍给人一种没有内在气质的乏味感。

梅里西·达·卡拉瓦乔(1573~1610)生于意大利的伦巴第，是一位具有创造性的画家。他从现实中选取人物，把深刻的生活特征灌注到传统的宗教题材中去，使宗教题材平民化。他抛弃了绘画中的一些“崇高风格”、装饰因素和理想化，以其明确率真“粗野的风俗画”宣告了现实主义的到来。在绘画中，他运用了一种强烈的明暗对比法，即通过光使画中的主要人物突现出来，其余部分淡化在阴影之中，具有强烈的感染力。卡拉瓦乔在17世纪初就成为了一名很有影响的画家，有不少忠实的模仿者和继承者，对整个欧洲绘画的发展产生了深刻影响。

酒神 意大利 卡拉瓦乔 布上油画 纵95×横85厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此幅作品是画家应资助者意大利贵族休斯迪亚尼侯爵的委托而创作的。画面运用很强的光把丘比特突出出来，使小男孩的形体显得极为真实。他除了身上的一对翅膀，实质上就是一个普通的意大利顽皮少年的形象。特殊的明暗光影法把多余的东西隐进阴影之中，使构图变得简洁、单纯。这种强调明暗对比的画法，是卡拉瓦乔对油画的发展做出的独到贡献。

丘比特的胜利 意大利 卡拉瓦乔 布上油画 纵156×横113厘米 达雷姆美术馆藏

这是一幅笔法精妙，具有明显舞台效果的作品，观者似乎可以听到以古典史诗为内容的巴洛克歌剧音乐。人物的节奏适度，使欣赏者有足够的时间去品味每一个细节。画中所有的人物都展示出特殊的、高贵的美，甚至用皮带牵着小猴子的少年也不例外。右边可爱的小丘比特与众不同，他向观众投来会意的眼神。然而，迷人的海伦，主要呈现于其他周围人物形象和谐的对比之中。蔚蓝色的天空，使画面显得异常明亮，人物动作带有明显的古典主义特点。

圭多·雷尼(1575~1642)是意大利波伦亚画派著名的画家，最早师从佛兰德斯的卡尔瓦特。1600年，他来到罗马，被卡拉奇兄弟的艺术所吸引，不久，形成了自己独立的风格。1619年在卢多维科·卡拉奇逝世后他就任波伦亚学院的院长，成为17世纪意大利学院派绘画最著名的代表之一。他的作品表现出高超的素描与构图技巧，但其艺术思想却丧失了深刻性而具有矫揉造作的理想化与表面化的特点。

诱拐海伦 意大利 雷尼 布上油画 纵253×横265厘米 巴黎卢浮宫藏

此画描绘基督教四教父之一的圣杰罗拉莫领他最后一次圣餐的情景。人物衰弱的身体是他荒野苦行生活的证明。他身边的狮子是他传统的标志之一。画家精心地把构图布置成一种大胆强调的形式，敞开的拱门把观者的视线引向远方。

多梅尼基诺(1581~1641)原名多米尼科·撒姆皮耶里，是一个极为严谨的素描画家，他利用古典的、被理想化了的牧歌式的手法描绘了杰出的风景作品。同时，在纪念性壁画上也有很大的成就。他曾作为阿尔尼巴的助手绘制了法尔内塞官殿的壁画。

圣杰罗拉莫的礼拜 意大利 多梅尼基诺 布上油画 纵419×横255厘米 梵蒂冈美术馆藏

此画中，画家在古典主义的基础上，又加入了舞台艺术式的、动态的表现方法。人物处于动态之中，做着各种明显的动作，身体夸张地扭曲着。画家与贝尔尼尼在艺术风格上有明显的联系，画中的人物动作很容易使人联想起贝尔尼尼的雕塑作品。

德皮罗·科尔托纳(1596~1669)是罗马巴洛克时代的伟大建筑师，也是富于想像的画家。他以最辉煌、最奢华的风格代表了17世纪欧洲最夸张、最舞台化的绘画流派。他的艺术活动极其丰富，无论是创作祭台装饰画或王公达贵的收藏品，还是创作宗教或非宗教壁画，他从不放过一丝灵感，总是将其发挥到极点，从而成为17世纪一位极具代表性的艺术家。他以艾米利亚画家的高雅的古典主义为基点，选择神话或文学内容为题材，绘制内容更加丰富，色彩更加鲜艳，画面更具有动感，并在其中加入了非常活跃的成分。

掠夺萨宾女子 意大利 科尔托纳 布上油画 纵280.5×横426厘米 罗马卡皮托利尼美术馆藏

《掠夺琉西波斯的女儿们》是鲁本斯最为出色的杰作之一。此画取材希腊神话，即众神之主宙斯与丽达所生的一对孪生子劫夺迈锡尼国王两个女儿的故事。图中四人两马正反缠绕而上，高抬的马蹄与紧张的肢体饱含着遒劲的动力，给人以腾空欲起的上升感。瑰丽的女人体与黝黑强健的男人体形成鲜明的对照。人物的姿态和手势的夸张、明暗的变化、色块的对比、轮廓上的许多曲线，都被统一在一个总的运动节奏里，犹如音乐旋律的变化和发展。画家有意识地降低地平线，使这组人物展现在地平线上，加强了画面的气势。画家通过对人体运动和对爱情追逐的描绘，表现了他对生命力的热爱。

彼得·保罗·鲁本斯(1577~1640)是佛兰德斯著名的巴洛克风格画家。他生于德国的锡根，卒于安特卫普。他少年时就精通德语、拉丁语、法语、佛兰德斯语，曾当过一位伯爵夫人的侍童。早期的油画创作受矫饰主义和古典画风的影响，后来逐渐运用色调的对比、流动的线条、强烈的明暗来突出画面的运动感，形成一种华丽的巴洛克风格。他擅长绘制宗教、神话、历史、风俗、肖像及风景画，是17世纪西方成就最大的画家之一。

掠夺琉西波斯的女儿们 佛兰德斯 鲁本斯 布上油画 纵222×横209厘米 慕尼黑老绘画馆藏

此画又名《斯卡蒂斯河神与安特卫普》。以绘画形式来表现安特卫普市与斯卡蒂斯河的关系，是佛兰德斯画家中的常见题材。也有人曾解释此画是大地女神与海王的结合。但无论怎样，都是在表现佛兰德斯地区与河海的不可分割。画中的人体丰满健康，少了鲁本斯惯有的肉感与狂热。金字塔形的构图以及平和的色彩在柔和的光线下，显示出诗一般的意境，这种内敛而略带朦胧感的风格在鲁本斯的作品中较为少见。

土与水 佛兰德斯 鲁本斯 布上油画 纵222.5×横180.5厘米 圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

披上毛皮的叶瑞茹·芙尔曼 佛兰德斯 鲁本斯 板上油画 纵176×横83厘米 维也纳艺术史美术馆藏

此画是画家为其第二个妻子所作的寓意肖像画。画面上，以幽暗的背景衬托出鲜亮的人物造型，芙尔曼侧身站在浴池边，肉体红润、饱满而极富弹性。画家细腻刻画了爱妻天真烂漫的面部表情，精心地点缀了美丽的卷发和首饰。在人体处理上，他强调刻画了边缘线和富于表现力的阴影，以此塑造出人体的体积感。黑色的毛皮遮盖住臀部，不仅与体表的高明度形成对比，也更具神秘性。画家将其全部的情感和激情倾注在对乳房的表现上，故此超越了一般的趣味性，使这幅画像令人感到了一股生命的暖流，充满勃勃生机。

此画取材于希腊神话，描绘了赫拉用她神圣的乳汁哺喂海格力斯，喷出的乳液形成银河的传说，也是画家晚年的又一杰作。画中天后赫拉体态健美壮实，美丽动人，充满人体的妩媚优雅。周围的风光描绘得细致而又壮丽，那透出光亮的滚滚浓云和左右明暗的色彩对比，都好像在宁静中孕育着骚动。画面一方面打破了单纯的横向结构，一方面又呈现出不稳定感。

银河的起源 佛兰德斯 鲁本斯 布上油画 纵181×横224厘米 马德里普拉多博物馆藏

这是一幅鲁本斯的油画杰作，也是17世纪最神秘的肖像画之一。这幅肖像是用丰富而生动的色彩笔触来描绘的，线条十分流畅。在这里画家还刻画了形象的性格特征：她的眼神流露出一种乐观幸福的样子，构图严谨，色彩对比强烈，华丽的服饰显示了她的贵族身份。画中少女可能是鲁本斯第二个夫人的妹妹苏珊娜·芙尔曼。

苏珊娜·芙尔曼肖像 佛兰德斯 鲁本斯 布上油画 纵79×横55厘米 伦敦国家美术馆藏

此画取材于《圣经》故事。画中的苏珊娜双手紧护胸部，表情恐惧，从头部到弯曲的手臂和腿部形成S型的体态，紧张而扭曲。长老们逼视的眼光与动态，小狗在吠叫，更使整个画面的气氛动荡不安。构图以对角线形式，从两位长老的头、苏珊娜的头一直延伸到她的左脚尖，形成一条主要的线。孔雀斜横的姿态，加强了构图的运动感，暗示着情节所潜藏的矛盾和冲突。

雅各布·约尔丹斯(1593~1678)生于安特卫普，曾从诺尔特学画。1615年获得圣路加公会画师称号，1612年成为该公会会长。约尔丹斯在画风上受到鲁本斯和意大利画家卡拉瓦乔的影响。他画过许多反映佛兰德斯农民和城市平民日常生活的油画，也画宗教神话题材和肖像画，所有这些作品几乎都带有风俗画的特征。画中的人物形象大都体格健壮，情绪乐观。画面明暗对比强烈，色彩鲜艳而饱和，笔法奔放。

苏珊娜与长老们 佛兰德斯 约尔丹斯 布上油画 纵189×横176.7厘米 布鲁塞尔比利时皇家美术馆藏

凡·代克的绘画艺术才能最全面和最彻底的反映在他的肖像画创作方面。他画的女肖像中，常带有一种脆弱的几乎是病态的美，这幅画便是一个佐证。画中一位少女正抬头仰望着天空，仿佛在默默地祈祷。人物形象充满生机及动感，特别是她那卷曲的长发，刻画得异常生动。画家笔法粗犷而奔放，色彩与光的结合十分自然，使画呈现出淡淡的忧伤之感。

安东尼·凡·代克(1599~1641)是杰出的佛兰德斯画家，曾经是鲁本斯的主要助手，早期绘画承袭鲁本斯的风格，以现实主义的传统和奔放的笔法描绘肖像或人体。后期的绘画以抒情和优雅为特点，追求表面的效果与动作，具有戏剧色彩。

年轻女子像 佛兰德斯 凡·代克 布上油画 纵49×横45.7厘米 维也纳艺术史美术馆藏

据说希勒努斯是森林之神，是酒神巴克斯的老师。这个题材鲁本斯也曾画过。画中酒醉的希勒努斯被宁芙(山林女神)及其他几个狂欢者簇拥着，似正在林中进行。人物形象充满生机及动感，尤其希勒努斯肥胖臃肿的身材以及肚腹形成的下坠感都刻画得异常生动。此画保留了鲁本斯那种特有的粗犷风格，甚至笔触更为狂放，这与画家以后所形成的“文雅秀美”的风格有很大不同。

醉酒的希勒努斯 佛兰德斯 凡·代克 布上油画 纵107×横90.5厘米 德累斯顿国家美术馆藏

这是一幅手法细腻，色彩饱满的静物佳作，它反映了现实生活的美满与愉悦。桌上摆着一批食品 and 水果，画家以娴熟的技巧，表现出面包、苹果、葡萄、核桃、银盘、刀具、台布的质感。不同物品质感的差异，形成了画面中的节奏和韵律，反映了一种真挚淳朴的生活情感。

弗洛里斯·凡·迪克(1575~1651)是17世纪荷兰杰出的静物画家，出生于海牙。他的作品秉承了佛兰德斯和荷兰画派的传统。手法细腻，精湛而优美的技艺背后，隐伏着尼德兰革命后的新时代给绘画带来的变化：艺术根植于生活，生动而富于诗意。

有奶酪的宴席 荷兰 凡·迪克 板上油画 纵49.5×横77.5厘米 哈勒姆哈尔斯博物馆藏

此幅《吉卜赛女郎》是哈尔斯的代表作之一。他描绘了一位性格活泼的姑娘，披着黑乌乌的头发，睨视的眼神，微微勾起的嘴角，颇含几分狡黠的笑容，给人们一种开朗而无拘无束的快乐的印象。画家用笔奔放而流畅，色调明快而清新，将这位普普通通的吉卜赛女郎形象表现得栩栩如生，十分动人。

弗انس·哈尔斯(约1582~1666)是17世纪荷兰肖像画家和风俗画家。生于米海里，童年住在哈雷姆。哈尔斯从事美术工作的时期，正是荷兰人为争取独立而展开紧张的斗争时候，其创作与那些参加民族解放斗争、满怀信心地掌握政权的商人阶级有着紧密的联系。哈尔斯主要从事于肖像画创作。他的作品，标志着西欧现实主义发展的一个高峰。在荷兰艺术史上，哈尔斯是现实主义肖像画与风俗画的一个奠基人，并在哈雷姆现实主义画派的发展中具有特殊意义。

吉卜赛女郎 荷兰 哈尔斯 布上油画 纵158×横52厘米 巴黎卢浮宫藏

布吕根尽管偏爱具有动感的历史性题材，但是也创作了大量的“半身”组画，这些作品令人想起卡拉瓦乔青年时期的作品，如男孩与果篮，或者酒神。此画中人物的刻画细致，用光和构图都直接秉承卡拉瓦乔的画风。

亨德里克·特尔·布吕根(1589~1629)在荷兰绘画史上占据决定地位。在他的领导下，荷兰画风由16世纪晚期的模仿主义过渡为卡拉瓦乔风格，从而完全顺应了欧洲的趋势。他在1620年重返意大利，并发现了这里新的艺术气氛——波尼亚画派更明亮欢快的色调已经占据主流。从那时起，布吕根的作品也开始变得明亮起来，并且其内容更加开放，其宗教题材作品的表现手法具有更明显的现实主义和贴近大众的倾向。

女人与猴子 荷兰 布吕根 布上油画 纵86×横65厘米 马里布保罗·格蒂博物馆藏

此幅画是以“黑暗法”绘制的。画家娴熟地运用明暗对比的手法，表现了画面中看牙的紧张场面。互为衬托的明暗人物关系，加上暖色调的光影效果，使整个画面洋溢着十分浪漫的情绪。

格里特·凡·洪特霍斯特(1590~1656)生于乌特勒克，早年在乌特勒克跟布鲁马尔学画，并很快成为荷兰乌特勒克画派的主要成员。他曾去意大利研究过绘画，深受卡拉瓦乔的“黑暗法”色彩的影响，因画灯光之下的浪漫世界而闻名。时人称之为“夜画家”。他擅长宗教、神话、风俗和肖像画。

牙医 荷兰 洪特霍斯特 布上油画 纵147×横219厘米 德累斯顿国家美术馆藏

这幅画取材于希腊神话，画面描绘的是宙斯化作金雨来与达娜厄幽会的情景。达娜厄在这里被描绘成一个丰满的妇女形象，她躺在床上，右手不由自主向前伸出，脸上露出惊奇与喜悦。画家把光线聚集在达娜厄身上，周围一切则处于暗部，利用金雨反射于帷幕、器具上的金光，和达娜厄及仆人惊讶的神色来烘托宙斯降临的主题，极富戏剧性。人物肌肤的肉感、帷幕的厚重及器物金灿灿的质感，细腻逼真，体现了作者深厚的功力。

伦勃朗·凡·赖恩(1606~1669)为荷兰17世纪著名画家。早年曾在莱顿大学学习，后转学绘画，20岁左右成为独立画家。1632年迁居阿姆斯特丹，成为当时最受欢迎的画家之一。他擅长肖像、风俗、风景、历史宗教画等，而且油画、素描、蚀刻画都有涉猎。他的绘画继承卡拉瓦乔的明暗对比手法，主要利用光线塑造形体，表现空间。在技法上强调绘画形式语言本身的美感，注重肌理表现，还自创厚涂法和用笔杆沾颜料营造肌理的技法。

达娜厄 荷兰 伦勃朗 布上油画 纵185×横203厘米 圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

此画作于伦勃朗和妻子莎斯基亚结婚之后。他十分爱自己的妻子，为她画过许多肖像，这是其中的一幅。扮作花神是当时艺术创作的一种时尚，借以更加美化的女主人公。伦勃朗在这幅肖像画中，表现了妻子温柔的性格，丰满的体态，以及在花冠下卷曲的长发。画家利用光源变化，来突出人物的脸部和具有古典神话色彩的服装，充分显示了伦勃朗精湛的技法。

莎斯基亚扮作的花神 荷兰 伦勃朗 布上油画 纵123.5×横97.5厘米 伦敦国家美术馆藏

此画是画家为创作《拔示巴》所画的油画速写习作。后来被公认为杰出的作品。这幅《浴女》画的是画家原来的女仆亨德里克，后来成为他的妻子。画家以十分富有激情的笔触描绘了这位年轻女仆缓缓涉水时的生动倩影。其艺术语言精练而概括，脱出一般表现浴女题材的俗套。

浴女 荷兰 伦勃朗 板上油画 纵61.8×横47厘米 伦敦国家美术馆藏

此画为伦勃朗后期成熟之作，可以看出他的绘画技法与特点。这幅作品中，表现金盔的笔触浑厚而饱满，富有塑造力，人的脸部以及背景则使用了薄涂的手法，使色彩衔接中充满了空气感。在画家的技巧中，透明画法也得到了充分的发挥。他的基本作法是以纯白或其他单纯的色彩打好基底，并作出素描的明暗效果，等它干燥之后，再用透明色罩上去。这幅《戴金盔的男子》就是采用这种方法完成的，成功地塑造出一位男子的威严。

戴金盔的男子 荷兰 伦勃朗 布上油画 纵67.5×横50.7厘米 柏林国立博物馆藏

此画为维米尔代表作品之一。在一片白墙为背景，从窗子射入的侧面光的环境中，一位淳朴、健壮的妇女，正在做奶品。墙角挂着小篮子，桌上放满了食品和瓶瓶罐罐。女仆正把雪白的牛奶从奶瓶中倒出来，表情安然恬静。画家从日常生活细节中，摄取了这样的角度，表现了劳动妇女的生动形象。

约翰内斯·维米尔(1632~1675)是荷兰风俗画家，亦作肖像及风景，是尼德兰画家法卜利丘斯(1622~1654)的学生。其作品多描写荷兰小城市的资产者悠闲安逸的日常生活，人物与室内陈设结合巧妙，善于用色彩表现空间感、质感及光的效果。作品有《看信的女人》、《倒牛奶的女仆》、《画室》等。

倒牛奶的女仆 荷兰 维米尔 布上油画 纵45.5×横41厘米 阿姆斯特丹国家美术馆藏

此画描绘了一位深居闺房的吉他演奏少女。她身着华丽的衣裙，抱着吉他轻松而悠闲地弹奏着，显示出少女正沉醉于乐曲之中。室内的光线从右上角照射下来，从而使带有强烈明暗效果的人物造型显得十分亮丽而自然。画中还运用了以柠檬黄、白和褐色等颜色，使朴实的画面带有华美的色调，这在当时的油画作品中是极为少见的。

吉他演奏者 荷兰 维米尔 布上油画 纵53×横46.3厘米 伦敦肯伍德美术馆藏

在这幅画中，画家并未像《圣经》中所载的描述，而是将忏悔的墨大拉安置在以大海为背景的大自然中。画中的墨大拉正仰望天空，微微张开的嘴似乎正在祈祷，一双迷人的大眼睛隐含着深深的忧郁和哀伤，身旁放置着一具象征死亡的骷髅。在人物造型上，画家采用故意夸张拉长的身躯；在色彩运用上，用蓝、绿、黑和土黄组成了一个阴冷的色调，使整个画面给人一种凄楚萧瑟之感。

埃尔·格列柯(1541~1614)生于希腊，卒于托莱多，是西班牙近代绘画的创始人。他从拜占庭画风开始，受过意大利人文主义的影响，接受过矫饰主义，最后走上一条与西班牙没落贵族思想相呼应的神秘主义道路。格列柯的作品主要反映了16世纪下半叶动荡的西班牙社会生活的现状和没落贵族的精神状态。他的艺术在20世纪被重新发现，引起人们的广泛关注。

忏悔的墨大拉 西班牙 格列柯 布上油画 纵107.9×横101.4厘米 马萨诸塞伍斯特美术馆藏

这是画家唯一一幅以希腊神话为题材的作品，风格与其他同类题材的作品截然不同。文艺复兴时期，人们发现了一组巨蛇杀死拉奥孔及其儿子的古希腊雕塑，因而荷马史诗中的拉奥孔的故事广泛流传，并成为文艺复兴晚期艺术创作的重要题材。此幅是画家晚期的作品，死亡的预感和毁灭将要来临的悲惨主题在这个时期常出现在他充满悲观色彩的绘画中。《拉奥孔和他的儿子们》虽取材于希腊神话，但格列柯把它表现为教徒殉教的场面：被蛇缠绕的拉奥孔和他的两个儿子，灰紫色的身体仿佛失去了力量，眼睛里充满了悲伤、恐怖和绝望，手势是无力的；特洛伊的木马出现在城市的远景上，众神的形象就像幻影，静观着人类的悲剧而无动于衷。画家的这幅晚期作品是他心情的真实写照，人物、风景都处于扭曲的状态，充满忧郁与悲怆的气息，神秘主义的宗教色彩也变得越来越浓郁。

拉奥孔和他的儿子们 西班牙 格列柯 布上油画 纵142×横193厘米 华盛顿国家美术馆藏

此画是17世纪西班牙绘画中唯一一幅女性裸体画。虽赋以神话的色彩，其实是生动地表现了一个令人神往的西班牙民间少女的形象。当时的西班牙由于宗教的阴影，没人敢画“亵渎神明”的裸体画。这幅画估计是委拉斯开兹游历意大利时完成的，从来没有公开展出过。画中人物是以普通的西班牙少女为模特而作的，色彩丰富，旋律和节奏感强。画面描绘的是美神的背影，身体的姿态和紧张的轮廓线，表现出文艺复兴大师们作品中所没有的做作。维纳斯躺着，若有所思地望着自己映在镜中的脸，栗色的头发盘成一个粗大的发髻，镜中映出一位西班牙女郎可爱的面庞。这就是委拉斯开兹表现出来的平民的美，显得优雅、端庄而且具有西班牙人的气质。

迭戈·德·席尔瓦—委拉斯开兹(1599~1660)是西班牙现实主义绘画艺术最伟大的代表之一。他出生于塞维利亚城一个破落的贵族家庭。终身在马德里任菲利普二世宫廷画家。他敢于把平民的喜怒哀乐呈现给皇官贵族，作品出色地反映了西班牙人民的生活。他以非凡的现实主义绘制了大量的人物画、历史画，艺术上反对追求外表的虚饰，擅于表现人物的性格特征，色彩明亮，许多作品为后世奉为经典之作。

镜前的维纳斯 西班牙 委拉斯开兹 布上油画 纵122.5×横177厘米 伦敦国家美术馆藏

画家描绘了自己坐落在宫廷中的画室，以及为国王和皇后画像的真实情景。这是一幅构图很严密的、特殊的肖像画，画面上的人物都是国王的家族成员，观众可以从正面墙上的镜子里看到站在画面对面的国王和皇后的身影。在画面中央的是公主玛格丽特，她正从跪在她右侧的女仆德尼亚·莎尔敏特的手里接过盘中的水瓶。位于她左侧的第二女仆德尼亚·贝拉斯克，这时正郑重地弯腰行礼。前面是女侏儒马利·巴尔布拉和幼孩尼克拉希特·培尔图莎特，这孩子还把一只脚踩在蜷卧在前景部位的大狗的背上。在画面的深处有一个门，佩戴官廷勋章的人打开了帷幕，明亮的光束射进了半明半暗的画室。这幅构图完全是按照日常生活的情景描绘的，既新颖又别开生面。在这幅作品中，画家描绘了宫中侍奉王族的女官和在人群中正作画的画家本人，这也是在说明他本人在宫中的身份和职责。他一生效忠王族，鞠躬尽瘁，虽居高职，但实际上仍与宫廷中的其他待臣，以及可怜的侏儒为伍。这幅特殊的肖像画，也正是画家对他自己内心的一个剖白，是画家对人生的深刻思考的形象化的表现。

宫女们 西班牙 委拉斯开兹 布上油画 纵318×横276厘米 马德里普拉多博物馆藏

此幅《乞丐少年》充满了画家对劳苦人民生活的同情。画中一位流浪儿正在破房子的一角席地而坐。他在那里捉虱子，从土坯窗子洒进一缕明亮的阳光，照在这孩子的身上。构图精练而集中，人物形象朴实，动态自然，无论是头部、手和脚，都刻画得十分贴切而有说服力。牟里罗的绘画技法娴熟，用笔轻快流畅，是委拉斯开兹以后，17世纪西班牙画家中最杰出的代表。

巴托洛梅·埃斯特万·牟里罗(1617~1682)是17世纪下半叶西班牙美术史上一位重要画家。他最初向卡斯提奥画家学习，后受委拉斯开兹和佛兰德斯画家凡·埃克的影响。作品主要是宗教题材的圣母形象和下层社会人们的生活与流浪儿童。

乞丐少年 西班牙 牟里罗 布上油画 纵137×横115厘米 巴黎卢浮宫藏

图中画的圣母玛利亚是一个纯洁的少女形象，在四周的云端中布满了可爱的小天使。画面左右下角各有一位嬷嬷和神父，他们神情严肃，神父正用手指着圣母玛利亚，似乎正在讲述圣母由神示而受胎，后来生下了耶稣的故事。画面中的人物刻画较细腻、生动，细节的处理准确，强调笔法，而不是光的运用，有意使画面产生变化无常的风格。

胡安·德·巴尔德斯·莱亚尔(1622~1690)与牟里罗是同乡，他代表了17世纪西班牙宗教画的另一种风格。作品多有忧郁、哀戚、悲怆和强烈的痛苦之感。莱亚尔对人物和画面的处理较粗糙，在次要之处，他只忽略地虚勾几笔。有时他的用色对比强烈、不和谐，有一种追求令人毛骨悚然的恐怖效果的倾向。

圣母玛利亚的怀胎 西班牙 莱亚尔 布上油画 纵190×横204厘米 伦敦国家美术馆藏

此画是拉图尔的代表作品。墨大拉的忏悔这一题材，是画家们常常喜欢表现的。画家曾四次描绘过这个典型的忏悔的放荡女性。他的作品具有朴实无华的特点。暗色背景中，突出地表现了墨大拉一手托腮，一手抚着头骨，裸露着肩部，独自坐在油灯旁边的情景。灯旁仅有两大本圣书和她用来抽打自己的皮鞭。这些都表明她虔诚地忏悔，自愿受罚。画面环境简朴，烘托出她所过的孤独清苦的生活。画家以概括的色调和强烈的明暗对比，使人物形象集中而突出。

乔治·德·拉图尔(1593~1652)是一位具有自己独特艺术风格和现代感的法国画家。拉图尔从1620年起就受到17世纪著名的矫饰主义画家贝朗热的影响。此外，他对意大利卡拉瓦乔的画风也深有所爱。他专擅表现夜间在蜡烛光线下的事物，人称“夜间画”。

油灯前的墨大拉 法国 拉图尔 布上油画 纵128×横94厘米 巴黎卢浮宫藏

此画虽然画的是宗教题材，木匠圣约瑟夫是圣母玛利亚的丈夫，但画上所表现的却是现实生活里一个终日艰苦劳动的农民形象。画中木匠的形象十分高大，他躬下身子，正在给一块木桩钻孔，在一个小孩秉烛照耀之下，老木匠的头部刻画得非常细致。画家那严谨的造型结构，是靠烛光的奇特效果充分体现出来的。

木匠圣约瑟夫 法国 拉图尔 布上油画 纵137×横102厘米 巴黎卢浮宫藏

这幅油画是通过历史与神话形象的描绘,来表现画家所向往的古典主义艺术原则的。全画气势宏伟,色彩严谨,人物处理得当,构图较为平衡,形象塑造也很美,动势凝练,充满着激情。左侧一个罗马人正把一萨宾女人抱在怀里。女人四肢乱动,疯狂挣扎,试图从他那强有力的臂膀中挣脱出来。为加强这组人物,画家在他们左侧又添了一个穿红衣的传令官。他似乎很冷静地站着,观看这一场野蛮的劫掠。右边一个老人抱住狂暴的罗马士兵,企图阻止他去杀害被抛掷在地上的婴儿。婴儿的母亲被推搡倒地,但她仍无力地用双臂挡住那个赤裸着上身的凶残的屠杀者。中景留有一块空隙,屠杀与抵抗的搏斗在向四周展开。这样,观者可看到各个劫掠场面的全部情势。这是一场人性与兽性的大搏斗,是古代人被欲望驱使的民族战争的图画。

尼古拉斯·普桑(1594~1665)是法国古典主义艺术的代表画家,他崇尚文艺复兴大师拉斐尔、提香,醉心于希腊、罗马文化遗产的研究。他的作品多取材于神话、历史、宗教和文学故事,讴歌大自然和完美的人性,重理性,朴素而庄重。17世纪唯理主义是他艺术思想的哲学基础。

抢劫萨宾妇女 法国 普桑 布上油画 纵154.6×横209.9厘米 巴黎卢浮宫藏

普桑受提香《酒神节》的启发,构筑了理想的场景。此画的构图有三条主线,第一条是从树干至倒在地上的仙女的斜线,第二条是由神像以及它身后的树叶组成的垂直线,第三条是将位于第一层面的舞者与背景上的天空、远处的山峦、平原连接在一起的水平线。作品充满诗意,人物形象更加奔放、粗犷,这是普桑最富有浪漫情调的作品之一。

塑像前的酒神节 法国 普桑 布上油画 纵100×横142.5厘米 伦敦国家美术馆藏

此画是普桑的代表作品。“阿尔卡迪亚”是希腊传说中的一块幸福乐土。画面上的三个牧羊人正在辨认着墓碑上的文字：我曾住阿尔卡迪亚。他们仿佛像哲学家一样正探讨着生与死的永恒主题。一个身着古希腊服装的女人像大理石雕像一样沉静地站在牧羊人的身边，她是一个寓意形象，象征造化与自然。作品极富于哲理性，充满肃穆、深沉与庄重的气氛。画家所探讨的“死亡”没有悲伤和恐怖，反而充满诗意。他正是想通过自己的艺术唤起人类的良知。

阿尔卡迪亚的牧人 法国 普桑 布上油画 纵85×横121厘米 巴黎卢浮宫藏

洛兰的风景画与普桑的画相近似，常常借助于一些历史的、神话的和宗教的题材，但是他比普桑更进一步地把这些题材置于次要的地位。此画又名《以撒克与莱贝卡的婚礼》，内容取材于《圣经》。画家以此题材为媒介，表现了古希腊优美的自然风光，人物只是点缀而已。

克劳德·洛兰(1600~1682)，法国画家。出身农家，长期旅居意大利。擅长历史风景画(具有宗教、神话、文学、历史情节的风景画)。由于久居罗马，没有为法国的学院画风所浸染，使他的风景画能和普桑的作品一脉相承。他革新古典风景画，开创了以表现大自然的诗情画意为主的新风格，对欧洲风景画的发展有较大影响。

有舞者的风景 法国 洛兰 布上油画 纵150×横200厘米 罗马多里亚-庞非勒美术馆藏

拉伊赫的代表作中，人物总是被置放于古典主义风格的背景之中。此画承袭了普桑的绘画风格，通过人物的精心布置，以及风景与建筑物之间微妙平衡的掌握，昭示了一种强烈的精神内涵，流露出绵长而深邃的悲剧气氛。

洛朗·德·拉伊赫(1606~1656)是画家德·拉伊赫的儿子，早期绘画风格受矫饰主义画家乔治·拉德蒙特的影响，后来又追随古典主义，并部分受到普桑的影响。中期作品又吸收了西蒙·武埃的绘画特点，最终成为法国巴洛克古典主义风格的代表画家，他的作品被称为具有“庄严、朴素、高贵”的情调。

贝戴勒儿童之死 法国 拉伊赫 布上油画 纵104×横140厘米 阿拉斯美术馆藏

此画故事来源于《圣经》：一个希伯来妇女为了自己的孩子能逃脱法老对希伯来婴儿的屠杀，将他装在蒲草箱中，放在尼罗河滨。法老的女儿恰巧在河边洗澡，救起这个婴儿，收养了他，为他取名摩西。此图中，法老的女儿占据了画的中轴线，她的左边是一群侍女。画中人物造型有一种古代雕塑般的静止感。画面由远及近分为三条平行的视觉层面，带有学院派的风格。而人物的姿态、纯净的光线和生动的色彩对主题的烘托起到了至关重要的作用。

塞巴斯蒂安·布尔东(1616~1671)是法国画家。早期在罗马绘画，专门模仿其他画家的作品，回到法国后，仍未形成自己的风格。1652~1654年，他成为瑞典女王的宫廷画家，此后便主要从事肖像画的创作，并最终创造出一种抑郁而又浪漫的个人绘画风格。

救起摩西 法国 布尔东 布上油画 纵119.6×横172.8厘米 华盛顿国家美术馆藏

此画作于1688年。17世纪下半期，法国在世界各地的征战中，往往都是胜利者，所以画面上的阿波罗自然隐喻的是路易十四——他曾被称作“太阳王”。在画面中，夸佩尔在人物造型和色彩上将巴洛克的华丽炫目与学院派的古典雅致结合起来，在构图上以近似“×”形的布置取得视觉上的稳定感，并突出了中心人物阿波罗。但此画人物只有一种表象的欢乐，缺乏对内心的刻画，反映了法国学院派的功利性。

诺埃尔·夸佩尔(1628~1707)是17世纪后期法国著名的夸佩尔绘画家族的领袖。他在1672~1676年曾任罗马法兰西学院的院长，随后在1695年间担任巴黎皇家学院的院长，他的绘画汲取了普桑及勒布伦的特点，创造出法国学院派绘画风格。

胜利女神为阿波罗加冠 法国 夸佩尔 布上油画 纵157×横126厘米 凡尔赛皇家博物馆藏

此幅肖像描绘的是1624年起担任路易十三的首相的红衣大主教黎世留。黎世留是博学多才的政治家，他曾粉碎了贵族势力的严重威胁，重建了法国王权的地位，对内反对新教徒，对外与奥地利皇室做斗争，成为赫赫有名的风云人物。同时黎世留还是一位作家，曾写过剧本，并创建了法兰西学院。画家运用熟练的写实技巧，充分刻画出红衣主教黎世留的个性特征。

菲利普·德·尚泊涅(1602~1674)是法国宫廷画家。生于布鲁塞尔，他的艺术受佛兰德斯画派影响，一生都保持其特色，善画肤色、布纹，表现出强有力的写实主义风格。他常与普桑往来，在卢森堡官和卡麦勒官为玛丽·梅迪奇皇后作画，后为红衣主教黎世留装饰其巴黎官邸。他是著名的肖像画家，画了许多当时气宇轩昂的贵族画像。

黎世留像 法国 尚帕涅 布上油画 纵259.7×横177.8厘米 伦敦国家美术馆藏

此画是画家的代表作之一，当时曾被用于装饰巴黎兰伯特旅馆的存衣间。画面中是希腊神话中九位缪斯女神里的三位。缪斯女神是宙斯与记忆女神所生，是掌管诗歌、音乐与其他文艺的女神，也是阿波罗的伙伴。画中的三位分别是：掌管历史的克里奥，她的识别物是书、号角；掌管音律及抒情诗的厄代尔普，她的识别物为长笛；掌管喜剧及田园诗的达莉，她的识别物为面具。画面洋溢着浓郁的古典主义风格，柔和的色彩透射着迷人与精致的气息。

厄尔塔什·勒·叙厄尔(约1616~1655)是以其法国古典主义风格的宗教画闻名于世，也是皇家绘画与雕塑学院的首批教授之一。叙厄尔师从西蒙·武埃，曾为许多修道院及教堂作画，留下大批艺术杰作。他拥有杰出的绘画才能，但因过分讲究色彩而影响了人物造型。

克里奥、厄代尔普与达莉 法国 叙厄尔 布上油画 纵130×横130厘米 巴黎卢浮宫藏

这幅作品受提香和鲁本斯的影响，但也反映了年轻画家独立、清新的个人风格。画中的维纳斯正在照镜梳妆，周围是美惠三女神正在为她打扮。人体丰满，动作繁冗，色彩华丽。在构图上重视形体以及周围的曲线表现，展现出一种威尼斯画派一个世纪后才出现的风格。

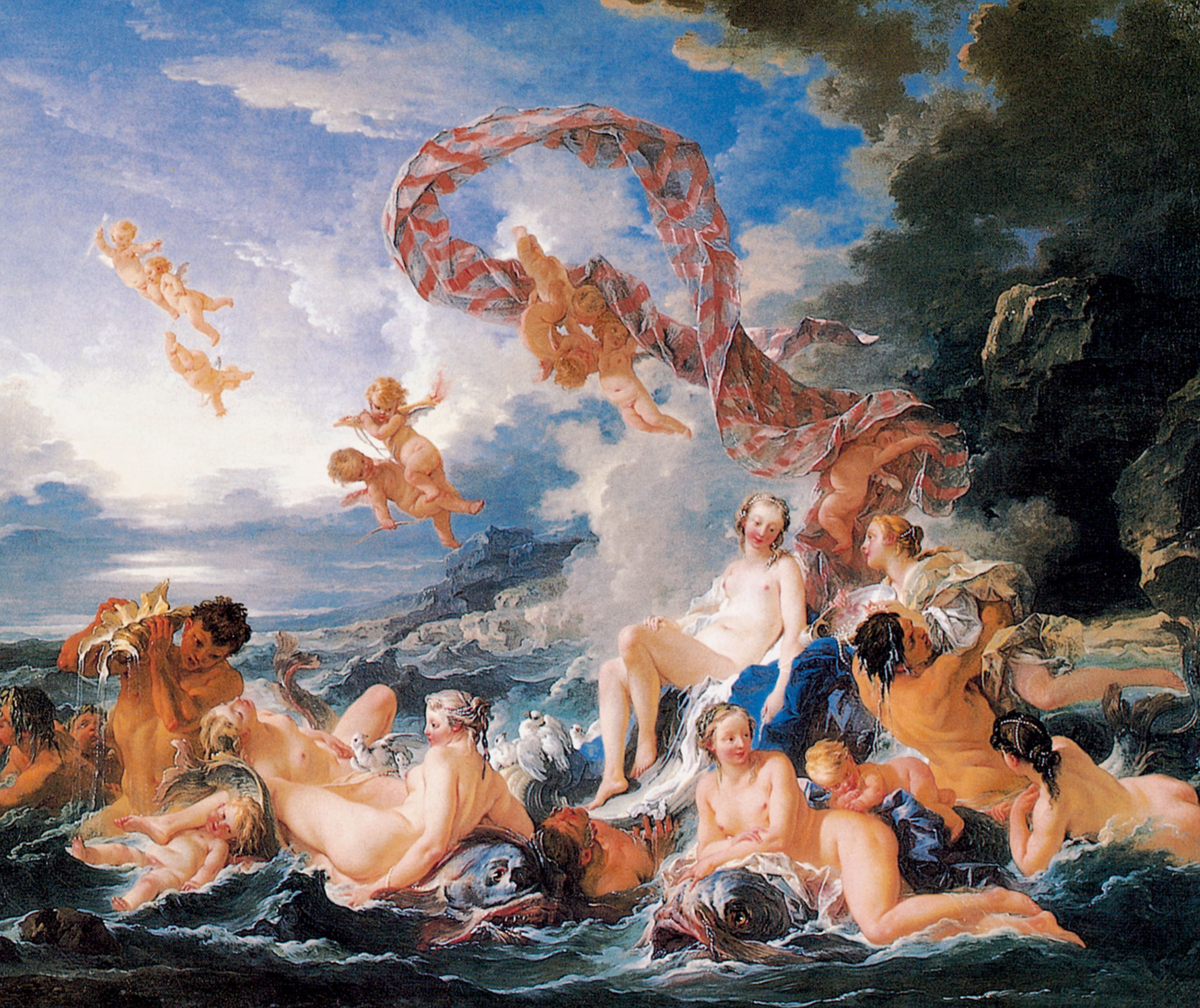
约翰·李斯(1595~1629)是一位英年早逝的画家。在其短暂的创作生涯中，却能汲取各家之长，成为一个具有独创性的杰出画家。他在1621年到达意大利，次年到达罗马学习，后移居威尼斯。他以维罗奈塞及提香的风格为榜样，以其内容丰富、色彩浓厚、光线明亮的作品，在威尼斯画坛引起震动。

维纳斯的梳妆 德国 李斯 布上油画 纵82×横69厘米 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

18 世纪 罗可可名画

罗可可是像贝壳的涡型装饰，后于18世纪末用在建筑上有弯曲的镂刻花纹装饰，表现出富贵优雅的气氛。18世纪的法国绘画之所以取得公认的领衔地位，是由于画家们把握住了时代精神。步入繁荣的欧洲正需要对女性有彬彬有礼的交际往来，巧妙幽默的言谈举止和更加轻松的艺术风格。被称为罗可可的艳情艺术主宰了18世纪前半期，它以上流社会男女的享乐生活为对象，描绘全裸或半裸的妇女和精美华丽的装饰。路易十五的情妇蓬巴杜夫人、杜巴莉夫人的趣味左右着宫廷，致使美化妇女成为压倒一切的艺术风尚。它一方面不免浮华做作，缺乏对于神圣力量的感受；另一方面却以法国式的轻快优雅使绘画完全摆脱了宗教题材。愉悦亲切，舒适豪华的场景取代了圣徒痛苦的殉难，从而在反映现实上向前大大地迈进了一步。后来在奥地利、德国也发展起来。这一时期的主要代表人物是华托、布歇、勒穆瓦纳。罗可可风格被看作是巴洛克风格的晚期，即巴洛克的瓦解和衰颓阶段。由此罗可可又成为瓦解衰颓的同义词，这种风格不久之后就被一种新的绘画形式所淹没了。

此画取材于《圣经外典》中的《达尼耶路传》。这幅作品塑造了一位体态优美，面容姣好的女性形象。画中苏珊娜侧身而坐，头部略微低垂，似乎她的视线正注视着水中自己美丽的倒影。她的右手正在擦拭身上的水痕，一条腿弯曲着，左手放在弯曲的腿上，形成一个优美动人的金字塔形。丰腴的肉体、洁白的肌肤令人陶醉，春情荡漾的脸令人震颤，背景是肃穆幽暗的古代大理石墙垣，弯曲地延伸远处，造成一种强烈的空间感，而偷看的两个老人，虽然还在点明主题，但故事性已消失殆尽。

吉恩-巴布提斯特·桑提尔(1651~1717)是法国著名肖像画家，早年师从肖像画家吉恩·莱梅勒学习。他是最早受伦勃朗影响的法国画家之一，绘画中融合了北部画派的神秘主义与当时所流行的寓意式肖像画的风格，独树一帜。

沐浴中的苏珊娜 法国 桑提尔 布上油画 纵205×横145厘米 巴黎卢浮宫藏

画家以熟练的技巧、华丽的色彩，描绘出皇后非凡的气质与身份，特别是皇后的衣裙与披风，描绘得尤为绚丽、逼真。皇后泰然雍容的神情与自信的姿态，被画家刻画得栩栩如生，同时也烘托出皇后生活的高贵与奢靡。

让·朗克(1674~1735)，法国画家，也活跃于西班牙。是画家安托安·朗克的儿子，从小跟父学画，曾在巴黎里高德的画室学习，1703年进入巴黎绘画与雕塑皇家学院，1707年成为一名学院派肖像画家，并为法国宫廷服务。同时也创作寓意画及神话传说题材的作品。

伊莎贝拉·法尔内塞皇后 法国 朗克 布上油画 纵144×横115厘米 马德里普拉多博物馆藏

这幅画可以说是开创了罗可可艺术特有的媚态之先河。画中晨起的裸女举臂抬手着衣，裸露出圆润、白皙的肉体，惹人注目，显出了女性肉体的弹性和特有的妩媚与细滑，具有生命感。华托在此画中企图借某种媚态为理由，表现女性在寝室梳妆时，那种迥异于女神形态的大胆姿态，尽情而洒脱地描绘出女性娇巧的身体与柔软的曲线及可爱的脸庞。画家创造了一个只有“奢华、秩序和美”而无焦虑和纷扰的境界。

让-安托万·华托(1684~1721)是18世纪法国罗可可绘画代表画家。1702年到巴黎学画，曾师从吉洛和装饰画家奥德朗。1717年，被接受为皇家艺术院院士。因患结核病，英年早逝，年仅37岁。在艺术上，他是鲁本斯的追随者，但他比鲁本斯用笔更轻快，尤以色彩著称，有“敏感的色彩诗人”之称。他的影响极为深远，并左右时尚，开一代新风。

梳妆 法国 华托 布上油画 纵46×横39厘米 伦敦华莱士收藏馆藏

1717年，华托创作了最著名的代表作品《发舟西苔岛》。古希腊神话传说中，维纳斯刚刚从海中诞生，西风之神塞比罗斯便把她送到西苔岛，所以自古以来西苔岛就成了维纳斯岛和爱之岛。18世纪初期一位剧作家费罗拉·达库尔根据这个岛的传说创作了轻喜剧《三姐妹》，在当时影响极大。这幅作品从歌剧场面的特点中得到启示而创作的。画中表现了三个姐妹，由于她们对幸福与爱情的向往，决定带着自己的情侣，乘舟奔赴幸福之岛——西苔岛。华托在这幅抒情性的作品里，以含蓄的色彩表现了爱情的幻境，被评论家称之为“风流韵事画家”。

发舟西苔岛 法国 华托 布上油画 纵128×横194厘米 巴黎卢浮宫藏

画家有着十分娴熟的绘画技巧，并追求一种浮华优雅的风格。这幅肖像画反映了18世纪法国贵族生活的一个侧影，在纳蒂埃笔下，“贵族女人梳妆时的精心打扮和搔首弄姿”，毫无掩饰地出现在观众面前。

让-马克·纳蒂埃(1685~1766)是法国画家，出身于一个画家家庭。他早年境遇坎坷，后来以其高雅的艺术而深得玛丽·莱茨斯卡皇后的厚爱，他是路易十五的公主们的专职画师，创立了自己的个人风格。

索菲夫人 法国 纳蒂埃 布上油画 纵79×横60厘米 凡尔赛皇室博物馆藏

此画取材于希腊神话。海格立斯是神话传说中神勇无敌的英雄，在一次疯狂中杀死了伊菲托斯之后，神祇惩罚他，使他身患重病。后来神谕告诉他必须卖身为奴3年，疾病方可痊愈。于是海格立斯把自己卖给了吕狄亚女王翁法勒。在3年为奴期间，他为翁法勒肃清了境内的强盗和怪物。女王知道他就是著名的英雄海格立斯之后，想招赘他。在此画家把画面处理成一对热恋中的情侣依偎相抱的情景：裸体女王把左手搭在海格立斯的肩上，两人双眼对视，似乎欲将脸亲昵地凑过去，人物形象和动作都很具官能美。画面十分的华丽和精巧。

弗朗索瓦·勒穆瓦纳(1688~1737)生于法国巴黎。1711年获罗马大奖，1725年游历意大利，是法国罗可可绘画创始人之一。他的绘画主要以神话为题材，其创作特点是追求轻佻的、多情善感的形象，精巧的装饰趣味，明亮与华丽的色彩，轻松的节奏。1733年应聘为皇家美术学院教授，1736年被选为“国王的首席画家”。

海格立斯与翁法勒 法国 勒穆瓦纳 布上油画 纵184×横149厘米 巴黎卢浮宫藏

此画描绘了一位和善的家庭女教师，正在耐心地为主人的孩子做辅导。在色彩上，画家以温暖的褐色做基调，红色和白色之间的柔和对比，将家庭气氛渲染得更为饱满，使画面产生一种情景交融的艺术效果。夏尔丹试图通过普通生活中的具有典型意义的事物，去观察与发现人类社会中的理想因素，并把这种因素以艺术的形式加以肯定。

让-巴蒂斯特·西梅翁·夏尔丹(1699~1779)是18世纪法国杰出的风俗与静物画家，木匠的儿子。他的风俗画多表现市民阶层的生活，重视人物神态的表现和构图、光色的协调统一。他画的静物画是常见的厨房器皿、菜蔬、水果等简单的物品，并认真分析对象的色调、质感，把平凡的内容画成优美的画面。

家庭女教师 法国 夏尔丹 布上油画 纵46.7×横37.5厘米 加拿大国家美术馆藏

在夏尔丹早期的静物画中，曾受荷兰和佛兰德斯画家的影响。此画描绘了在桌上放置一个带铁把手的红木箱子和几只陶瓷的奶杯。在画中，蓝色与白色的和谐搭配体现出画家的独到之处。

带烟斗的静物画 法国 夏尔丹 布上油画 纵58×横82厘米 巴黎卢浮宫藏

画家把考文垂伯爵夫人放置在宽阔的空间中，灰色的墙壁没有任何装饰，与妇人白色带碎花的裙衣形成微妙的色阶变化，显示了画家细致的观察能力与特有的审美情绪。沙发靠背铺着一块蓝色的花布，分割出妇女与墙壁的空间关系，地上放置着一块带图案的地毯，使画面由清冷的色调转向暖和。画家的匠心处理，使作品弥漫着惆怅的情调。

让-艾蒂安·利奥塔尔(1702~1789)，法国油画家、粉笔画家、出版商及作家。他出生在瑞士，早年跟随日内瓦的细密画家高德勤学习，1723年至1738年间曾游历了巴黎、那不勒斯、罗马、希腊等地，后期醉心于东方民族的服饰及色彩，创作了大量迷人精致的粉笔画。

考文垂伯爵夫人像 法国 利奥塔尔 布上油画 纵23.5×横19厘米 日内瓦艺术和历史博物馆藏

此画是法国罗可可绘画的杰出代表布歇的作品。画面中，画家塑造了两位玲珑娇媚的女性形象。右边的一位便是希腊神话中的狩猎及月亮女神狄安娜，她正以自我欣赏的傲慢神情注视着自己美丽小巧的脚。她身旁的一位女神也以羡慕的目光凝视着她。她们的周围散布着捕猎用的弓箭、打来的猎物和一条机灵警觉的猎犬。人物表现出的细腻及整幅作品所弥漫着的娇媚又有些造作的气息，充分体现了罗可可艺术风格的特色。这幅作品不仅代表了布歇的艺术风格，更充分体现了当时法国贵族所追求的审美趣味。

弗朗索瓦·布歇(1703~1770)出生于法国巴黎，1723年获皇家美术学院罗马大奖，1765年被任命为学院院长。其艺术得到了路易十五的爱妾蓬巴杜夫人的赏识，成为“国王首席画家”。他的作品包括壁画、设计舞台布景、家具服饰、织毯画稿等等。他喜欢的题材大多是古代神话中的爱情故事。

狄安娜出浴 法国 布歇 布上油画 纵56×横73厘米 巴黎卢浮宫藏

此画描绘的是维纳斯从海水中诞生后，与众海神在海中嬉戏的场面。整个画面呈斜三角式构图。画中的维纳斯体态娴舒，柔媚纤细，可谓风情万种。她的下方各有一个女神骑在海鱼上，还有几位女神和可爱的小天使或在水中嬉闹，或飞向天空。整幅画面表现出一种欢腾的气氛。画中人物众多，构图极为饱满，色彩鲜丽明快。画家笔下的女性均是丰满柔媚的，作为宫廷首席画师，其作品风格是适合宫廷口味的。从他的画中可见当时法国宫廷崇尚富丽堂皇、柔媚的审美趣味。

维纳斯的凯旋 法国 布歇 布上油画 纵130×横162厘米 斯德哥尔摩国家美术馆藏

布歇在他的画作中关心的是美丽的人体和欢乐气氛的表现，以及一种官能的享受。此画中，太阳神阿波罗完成一天的驾日任务，正迫不及待的投入海神的女儿克莉蒂的怀抱。天上夜神已展开帷幕，表示夜晚的到来。在这幅巨大的画作中，画家细细地描画了女神们娇媚的体态及暗藏的激情，并以人体的穿插，形成一种动感。画中的人物有着理想化的美感，而弯曲繁复的线条呈现出极强的装饰感。罗可可华丽纤巧、充满世俗欢乐的情趣再一次成为布歇作品的主题思想，并被充分展示出来。

日落 法国 布歇 布上油画 纵324×横264厘米 伦敦华莱士收藏馆藏

画中描绘的是华丽的饰物映衬出的一个甜美的、柔嫩丰艳的女人。爱和美的女神维纳斯完全笼罩在柔和的光线下，在大面积的蓝绿色调上，突出了极浅、极亮、极暖的女性裸体的妩媚妖艳，显得格外引人注目。画面中还布满了许多华美的宝物，使画面充满了脂粉气和纯粹的浮华印象。然而，正是布歇这些富丽堂皇、矫揉造作的作品，使得罗可可的画风奇迹般地举世闻名。

梳妆的维纳斯 法国 布歇 布上油画 纵108×横85厘米 纽约大都会艺术博物馆藏

这是一幅极具感性色彩的作品，画中描绘了一位年青男子抱着少女试行求爱的情景。画面上表现的是年青人正要用门闩将房门从里面锁住的一刹那。画家在此运用一束强烈光线来突出这两位年轻人的动态，而其他的一切都隐伏在了黑暗中，使得整幅画面具有一种强烈的舞台戏剧效果。

让-奥诺雷·弗拉贡纳尔(1732~1806)是路易十六时代法国画坛上杰出的画家，也是欧洲罗可可时期最后一位重要画家。早年拜夏尔丹为师，后又成为罗可可艺术大师布歇的门徒。晚年他的作品开始带有明显的新古典主义色彩，不过仍然保持着自己的艺术特色，如在不需要预制草图的情况下自由随意运用色彩、点触式用笔、给人以升华感的色块。

门闩 法国 弗拉贡纳尔 布上油画 纵73×横93厘米 巴黎卢浮宫藏

此幅作品是画家的代表作，也是罗可可艺术的典型风格。画家发展了布歇的手法，并显得更为活泼，构图也更多变化。弗拉贡纳尔也同时喜欢夏尔丹的某些手法，较为注意传达情感的细腻性，注意绘画的风趣。这幅《秋千》描绘着一位贵族小姐在花园里荡秋千时的浪漫情景：这时秋千上的小姐一只高跟鞋不慎脱落并甩了出来，这位浪漫公子准备伸手去接。尽管画得十分细致，比如花园的景色与树丛画得很美，但画意的格调却极其低俗。这幅画代表了当时贵族的艺术趣味。

秋千 法国 弗拉贡纳尔 布上油画 纵81×横65厘米 伦敦华莱士收藏馆藏

雷诺兹的这幅作品画得极其优美。三姐妹以扮演三美神为名，实际上暗喻三姐妹的美丽如同三美神一样。画中突出了三姐妹姣美的面目与丰满的胸部，用微妙的暗影处理她们的头、颈、胸，背景或明或暗加强了人物优雅的轮廓，也增强了浪漫的情调。三姐妹的白色、橘黄、紫色的裙衣与她们各自的肤色、面孔，构成美的对比，显示出诗一般的美感境界。

乔舒亚·雷诺兹(1723~1792)出生于英国德翁郡普利姆顿。幼时他就在父亲的学校受教育，爱好文学与绘画，曾赴伦敦投奔肖像画家托马斯·赫德森的门下。1753年，雷诺兹定居伦敦，并雇用助手在自己的新画室承接订件。不久，他的肖像画受到社会欢迎，之后成了伦敦最富的画家。

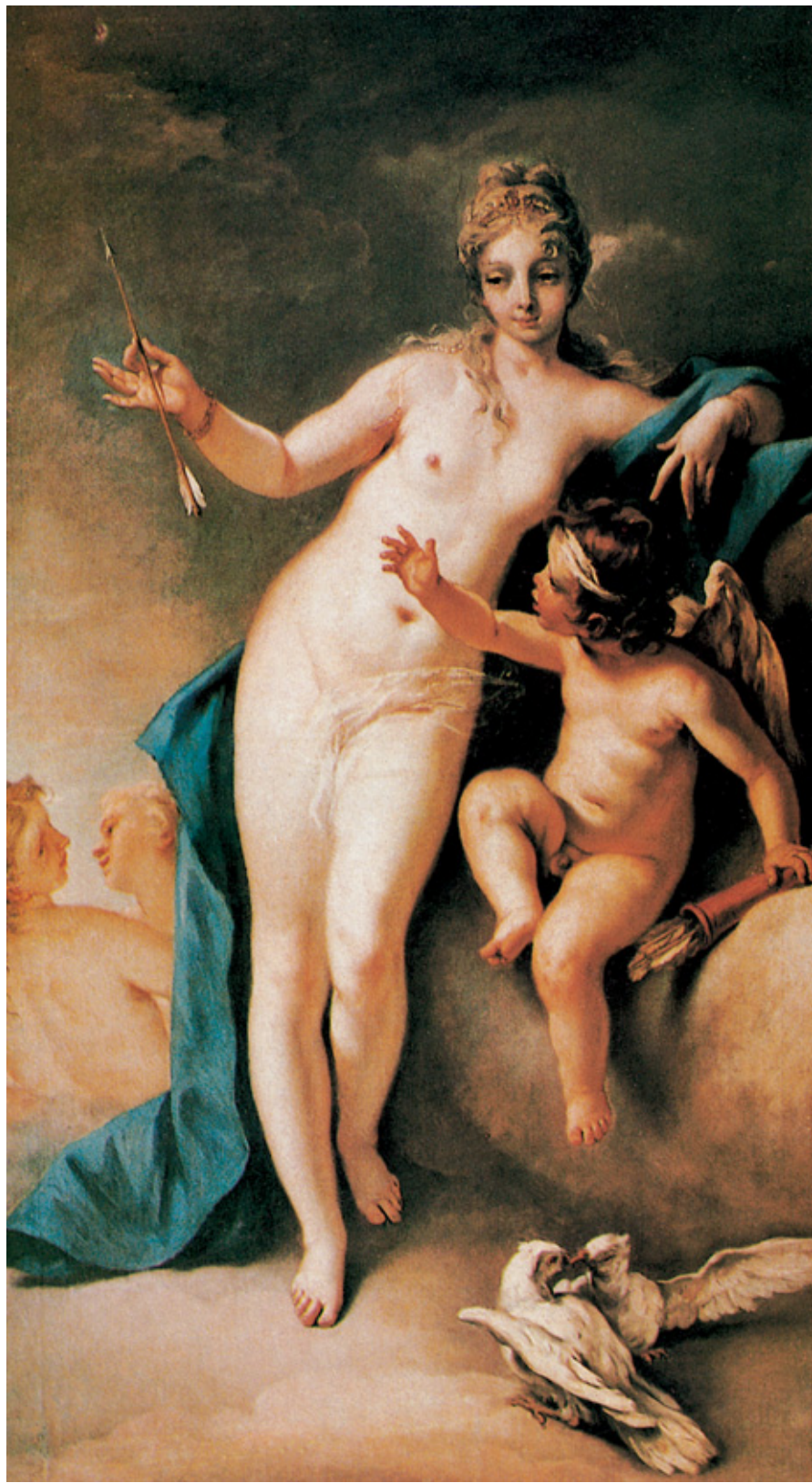
威廉·蒙哥马利爵士的女儿们扮演三美神 英国 雷诺兹 布上油画 纵233.7×横290.8厘米 伦敦泰特美术馆藏

这幅作品展示了里奇对威尼斯文艺复兴绘画艺术的追求。仰视的空间效果，汇聚于光源处的透视、明亮鲜艳的色彩及光线，以及飘浮的飞翔人体动态，形成充满想像力及激情的绘画风格。

塞巴斯蒂亚诺·里奇(1659~1734)是意大利画家。他博采多家之长，充满了探索精神，坚决主张革新欧洲绘画艺术。里奇的创作以装饰性的技巧、充满热情及富于动势的风格为主。他在自己的作品中将16世纪威尼斯绘画传统与波伦亚学院派风格相互糅合在一起。

爱的惩罚 意大利 里奇 布上油画 纵285×横285厘米 佛罗伦萨马鲁切利-芬西宫藏

此画是描写女神维纳斯逗弄丘比特，母子嬉戏的情景。画中维纳斯微斜倚立着，右手夺过丘比特的箭矢，高高举起。顽皮而可爱的丘比特正伸手想夺回自己的箭。这幅画中，画家着意刻画了一个体态优美的裸女形象，人物造型从头部微微弯曲呈S形，其身体两侧的曲线自然流动，优美而富有韵律，既有古典的端庄、典雅，又有罗可可绘画的温柔特征。为了强化和突出女神的优美身段和白皙肌肤，以暗色调的天空为背景，还在其身后添置一块蓝布为陪衬，反衬出女神体态的柔美和细嫩。

维纳斯与丘比特 意大利 里奇 布上油画 纵190×横106厘米 伦敦国家美术馆藏

罗马神话中天帝朱庇特为了亲近喜欢打猎的山泽女神卡利斯托，便化身为她所崇拜的狄安娜的形象与其相会。在这幅作品中，化身为月亮女神狄安娜的朱庇特与卡利斯托居于构图的中心点。近似平涂的笔触，淡化了人体的立体结构，呈现出圆润、娇艳的官能美感。冷暖色调的精心搭配，取得视觉心理的平衡。不同于法国罗可可风格的精致繁复，画家行笔较为粗犷迅疾，还有巴洛克风格的影子。

雅各布·阿米戈尼(1685~1752)是意大利画家及版画家，也活动于德国、英格兰及西班牙。他是维也纳罗可可的先锋，他的巡回生涯也推进了装饰国际化风格的发展。他创作了大量装饰壁画、历史及神话题材绘画和蚀刻作品。有些被印刷流行，成为挂毯、钟表、衣柜及瓷器的装饰图案。

朱庇特和卡利斯托 意大利 阿米戈尼 布上油画 纵62×横76厘米 圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

此画是画家成熟期的作品，画面洋溢着欢乐、奔放的气息。美丽的花神端坐在华贵的四轮车上，鲜花点缀着花车与大地，仙女们尽情地跳舞，小爱神顽皮嬉戏，天空晴朗，阳光明媚，一片欣欣向荣。淡红色、金黄色、蓝色、浅绿色交相辉映，画面充满欢乐、活跃的热情，就像一首生命的赞歌。画家把萨克森地区布吕尔伯爵豪宅中的部分建筑也画进了作品，如花园中美丽的喷泉。提埃波罗从未去过萨克森，他是根据当时人们的描述作画的，然而，花园中的景观却非常逼真秀丽、细致入微。

詹巴蒂斯塔·提埃波罗(1696~1770)是卓越的意大利油画家、素描画家及版画家，18世纪威尼斯画派最杰出的代表。18世纪的五六十年代，提埃波罗获得广泛声誉，为许多宫殿绘制壁画，并被选为威尼斯美术学院院长。他的绘画色彩鲜明，笔触粗大生动，形体的塑造结实有力。他继承了威尼斯画派华丽的装饰风格，并具有浪漫主义的气质。

花神 意大利 提埃波罗 布上油画 纵72×横89厘米 旧金山德扬纪念馆藏

19 世纪 新古典主义名画

在 18 世纪三四十年代，欧洲进行的大规模古迹挖掘，重新点燃人们对古代希腊罗马文化的浓厚兴趣，新古典主义的种子开始萌发。随着法国大革命的日渐临近，渴求改变现状的法国民众，更加反感散发着浓重的、没落的贵族气息的罗可可艺术，期待着更严肃更高尚的艺术出现。在这种条件下，一股更雄劲的新古典主义之风，从欧洲的中心吹动起来。新古典主义宗师，法国画家达维特就是这种风格的创立者。他的代表作有《马拉之死》、写形传神的肖像画《雷卡梅尔夫人像》等。达维特门下，涌现出一批著名的新古典主义画家。如画风甜美的席拉尔，就是当时最受欢迎的肖像画家。19 世纪 20 年代，浪漫主义席卷了法国，在整个文艺领域内驱赶着新古典主义势力。作为一种潮流，新古典主义成为保守的象征。在这种情况下，新古典主义绘画仍能在法国延续并焕发出光彩，主要靠的就是安格尔。他一生中，以高傲固执的态度和卓越的艺术才华，坚持捍卫新古典主义的理想。安格尔是一位不懈地致力于纯化造型语言的画家，不愧是新古典主义最后的伟大代表。与此同时，从新古典主义开始出现之时，被视为是其理论对立面浪漫主义也在不断发展。

此画取材于希腊神话。但画家似乎并不注重故事的刻画和人物的表现，而是将过多的注意力放在女性人物的身上，尤其对衣物在光线下的反光情有独钟。人物有着罗可可式的甜美和纤秀，但目光却不能统一在一处，从而产生一种没有关联的分离感和无动于衷的造型效果。

让-巴蒂斯特-玛丽·皮埃尔(1714~1789)是法国画家、出版商及插图画家。虽然他绘制过大量粗俗的风景画，有时还设计花瓶及画框，但总的说来，他还是一个以历史及宗教题材为主的画家。他在18世纪法国传统历史绘画向新古典主义的演变的过程中，起到一个承上启下的作用。

埃塞的情人变成岩石 法国 皮埃尔 布上油画 纵325×横329厘米 巴黎卢浮宫藏

此画取材于罗马神话故事，罗马人在邀请邻城萨宾人赴宴时趁机劫走了萨宾城的年青姑娘。数年以后，萨宾人前来讨伐。这些女子不愿自己的父兄与丈夫们互相残杀，便出来劝和，使战争平息。画面正中央描绘的是爱尔茜里王后伸出双手奋力阻止了自己的丈夫罗慕路斯(盾上有托狼纹章者)和萨宾国王塔提乌斯的刀枪，左右几位妇女抢步上来护住幼儿。画中所有人物都以裸体或半裸体展现。为了显示绘画造型布局，画中不论远景还是近景，不论人物还是兵器，都采用黄金分割的视觉法则。如右侧的战马与左侧高举婴儿的妇女形象相对称，爱尔茜里的白色衣服与后面稍右的红色衣服相调和。前景上两个对峙武士的相对站立姿势，包括他们的正反面盾牌，都是在这种法则下的稳定构图。整幅画面气势宏大，构图高度完整。画家强调了雕塑般的人物造型、强烈的光影对比，并对环境、服饰和武器做了精细入微的刻画，表明他极力追求历史逼真感的意图。

柯雅各斯·路易斯·达维特(1748~1825)出身于巴黎一个中产阶级家庭，他最初的绘画老师是著名的罗可可画家布歇。达维特于1783年成为皇家美术学院的成员，毕业后获罗马大奖，得以赴意大利游学，深受意大利文艺复兴美术的影响。

萨宾妇女 法国 达维特 布上油画 纵385×横522厘米 巴黎卢浮宫藏

雷卡梅尔夫人是巴黎社交界著名的美人，她15岁时嫁给了一位相当于她三倍年龄的富裕的银行家。她喜欢穿白色的衣裙，总是风采迷人。画中雷卡梅尔夫人身穿罗马式长袍，靠卧在罗马式的卧榻上，一只手支在身后两只圆筒形的枕头上面。左侧还有一盏古代铜灯，榻前有一块踏板，背景是一块素朴的布幕，构成了极富古代气氛的典雅环境。夫人的白色长袍垂搭在靠榻前，色彩与形体相得益彰，呈一种高雅古朴的休憩状态，一切都显得十分平衡。画家以古典美的抒情手法，描绘了这位夫人的妩媚恬静和秀丽的姿色，成为达维特肖像画之代表作。

雷卡梅尔夫人像 法国 达维特 布上油画 纵174×横244厘米 巴黎卢浮宫藏

此幅自诩为“历史画”的神话题材作品，纯粹是画家在枯燥生活煎熬下的精神填充，是以虚构的情节来满足自己描绘光洁柔美女人体的创作欲。画面中三个美神把战神马尔斯的头盔、盾牌、弓箭都拿走了，并端来酒和杯子，维纳斯正坐在床上给战神戴胜利的花环。战神脚下那个小爱神，则正在给他解下鞋带。这一切似乎在宣告，战争可以结束了，让疲于戎马生活的勇士来快乐地享受一番美与爱情的甜蜜。画面构图十分讲究，战神马尔斯裸露着身体躺在古典的床榻上，三个美神居于背景处，中景只留下维纳斯与马尔斯的大字形构图。富有对比性的肌肤色调与古希腊科林斯柱式的拱廊，与一种雄壮、高贵而又冷漠的形式化的趣味结合，象征着一种希腊古代生活的梦魇。这幅作品是古典主义没落前夕的回光返照，是学院派古典绘画的最后一幅杰作。

被维纳斯解除武装的战神马尔斯 法国 达维特 布上油画 纵385×横522厘米 巴黎卢浮宫藏

此画既是历史画又是人体画的不朽名作。马拉是一位物理学家、医学博士，法国大革命时成为职业革命家。1793年7月13日，他在家里的浴盆中被保皇分子所刺。画家生动而真实地刻画了马拉之死的真相，画风极为写实，局部刻画也很详实。这是一幅沉浸于深刻的悲剧情感中的、结构简洁而严谨的作品。

马拉之死 法国 达维特 布上油画 纵162×横125厘米 比利时皇家美术馆藏

此画全名为《给为自由而战、为国家而殉难的法国英雄的礼赞》。它是拿破仑为了纪念因保卫马鲁米镜城而为法兰西共和国战死的将军们的英灵，向吉洛特定制的，并且要求自己最喜爱的书《奥西安》的故事为创作蓝本。在此画中，吉洛特的构想十分奇妙，他将传说中的人物安排在左边，而历史上的人物配置在右边。左边有年老的奥西安以及其他战士们；右边则是奥修、库列贝鲁、马鲁索、帝格米叶等将军，他们的上方是飞翔的胜利女神。据说吉洛特的老师达维特并不喜欢这幅作品，因为其混沌的构图、在各处使用的明暗法以及奇妙的光影处理，已和新古典主义的崇高美脱节了。画中柔和的色彩、具有透明感的梦幻般的画面效果，充分地表现出吉洛特本身倾向于浪漫主义的画风。尽管如此，画面中仍然保持着浓厚的新古典主义的绘画特点，每一个人物形态都描绘得极其认真细致，以致于缺乏统一感而表现得较为僵硬，女人体的描绘更是充分地反映出了新古典主义对女性美的追求。

安妮-路易斯·吉洛特-特里奥松(1767~1824)是法国新古典主义绘画的另一重要画家。曾师从达维特，后去意大利深造。创作上多取材文学作品，也擅长插图艺术。吉洛特虽受到老师那种严格的古典画风的教诲，但由于法国艺术的浪漫主义运动已经掀起，吉洛特和他的师弟格罗一样，成为法国浪漫主义绘画的先驱者。但从艺术表现的实质看，他和格罗一样，并未跳出过老师的樊篱。

法兰西英雄们的礼赞 法国 吉洛特 布上油画 纵192.5×横184厘米 马尔曼松皇家博物馆藏

此画创作于1800年，正值颁发了废除奴隶制的法令，画家受此激励而作此画。画中描绘了一个黑人妇女的半身像，这在19世纪法国绘画史中是绝无仅有的。肖像的画风严谨，模特儿采用古典式姿态，披着古罗马的白色裙衫，上身裸露一乳房，头上缠一块白色头巾。这幅画可能是画室内完成的长期作业的成果。黑女人的形象健美、丰满，其棕色的皮肤与白色的头巾与裙子形成鲜明的对比，束腰的橙红色腰带与古典座椅上绿色的丝绒椅罩在画面上形成鲜明的点缀，典雅的色彩在淡黄色的背景上异常赏心悦目。

玛丽-吉尔曼娜·贝诺瓦(1768~1826)是19世纪法国女画家，人称贝诺瓦夫人。据说，她曾是巴黎著名的女画家维吉·勒布伦夫人的学生，后跟随达维特学习，传承了老师的新古典主义风格。一生当中，她主要从事历史系列及家族肖像系列作品的创作，但也绘制了一些与时代密切相关的主题。

黑人妇女像 法国 贝诺瓦 布上油画 纵81×横65厘米 巴黎卢浮宫藏

温特哈尔特在肖像画艺术上有着独特的魅力，他以松弛而流畅的笔法绘制了这幅美丽而优雅的肖像画。画中柯萨柯夫夫人身着华丽的蓝白条纹裙衣，松散而又秀美的长发披在胸前，风姿潇洒地坐在椅子上，显露出这位夫人高贵的气质和浪漫的性格。

弗朗斯·克萨韦尔·温特哈尔特(1805~1873)出生于德国的黑森林地区。长大后离开家乡到摩纳哥学院学习绘画。后成为法国国王路易·菲利普的宫廷画家。他能敏锐地察觉到不同宫廷中的政治风向及道德倾向，并能及时调整自己作画的方式。1835年后，他成为受各国宫廷欢迎的肖像画家，拥有广泛的知名度。他同时又兼营平版印刷事业，并通过这项技术将自己的作品推广出去。

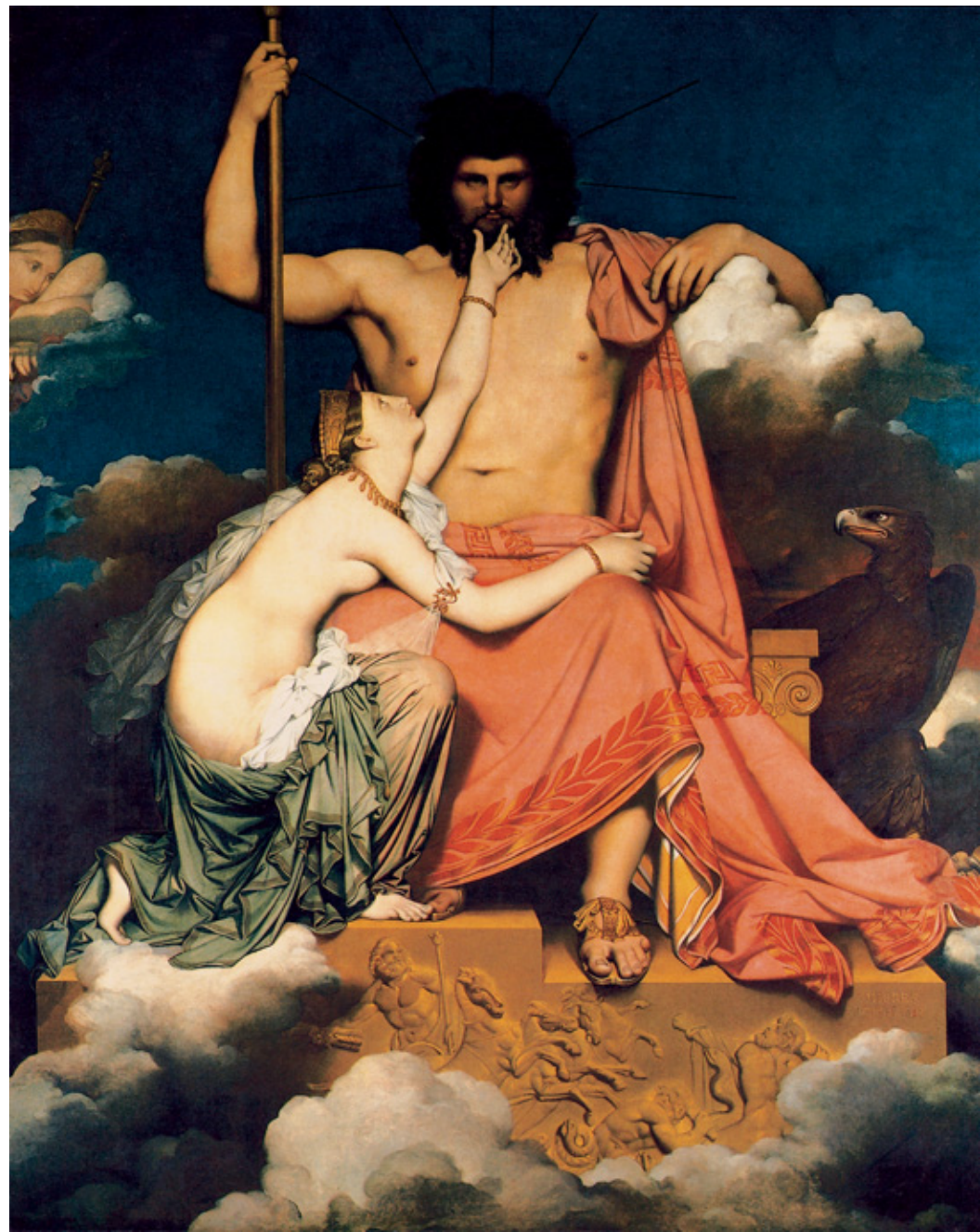
里姆斯基-柯萨柯夫夫人 法国 温特哈尔特 布上油画 纵147×横90厘米 巴黎奥赛博物馆藏

此画是画家一生中最著名的作品。普赛克是希腊神话中的美女，爱神阿芙罗狄德之子厄洛斯的妻子，被颂为“人类灵魂的化身”。这幅作品描绘风神捷费尔与一群天使正把睡梦中的普赛克接送到厄洛斯为她建造的宫殿。风神全力地护托着普赛克的身体，小天使撑托起她的双腿和臀部，使她的身体舒展地躺卧着。他们正冉冉升起，腾云驾风而行。画家着意刻画了普赛克美妙动人的姿态、温馨迷人的肉体。他用侧光来突出睡美人的形体，使人物的轮廓深化在明暗之中。阴影部分置以透明的反光，既加强了立体感，又丰富了造型的层次变化，仿佛普赛克笼罩在雾一般的柔光之中，朦胧飘忽，似真似幻。整个画面是以较温暖的暗紫色为背景，烘托出普赛克纯洁白皙的身体。

皮埃尔-保罗·普吕东(1758~1823)出生于法国一个贫穷的石工家里。1784年得到一笔奖学金，使他获得了深造的机会。于是，他前往罗马，悉心研究拉斐尔、达·芬奇和克雷吉奥等人的作品。1788年回国后继续从事创作。1816年被推举为学术院的会员。

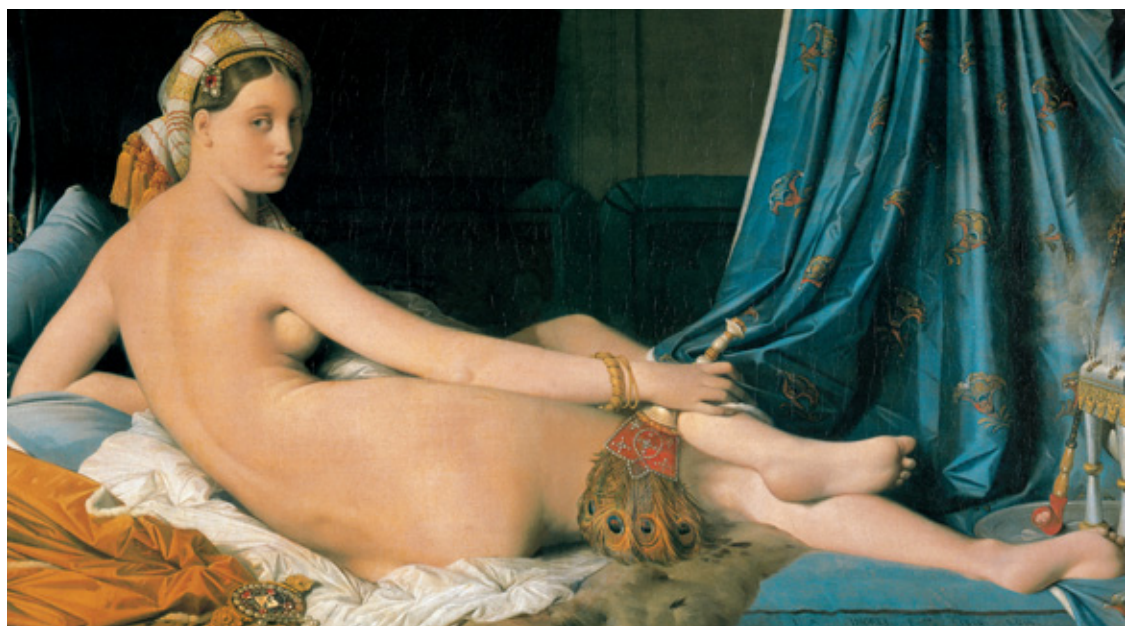
普赛克的诱拐 法国 普吕东 布上油画 纵195×横157厘米 巴黎卢浮宫藏

这是一幅以罗马神话为题材的作品。海神涅柔斯的女儿忒提斯曾与天神朱庇特热恋过，但神谕说忒提斯将会有一个比父亲更强的儿子，于是朱庇特不顾忒提斯的反对，把她许配给凡人珀琉斯。忒提斯为了逃避这门亲事，曾再三向朱庇特求爱，后又把自己变成了火、水、狮、蛇等形状，都被珀琉斯所制服。这幅画是安格尔早期在艺术风格上兼容并蓄的极好例证，画中描绘的是高高坐在宝座上的众神之王朱庇特，他那威严的仪表和蓬散的头发，俨然像一头发怒的雄狮。可在朱庇特身旁的海中女神忒提斯的形象却被明显的夸张化，她的两只手既长又柔软，整个身体为了突出她对朱庇特的温存而扭曲了。在这里美学观似乎在听命于画家的浪漫主义想像力。人物像浅浮雕一样，姿势稳固，手势则表现出哑剧性的问答。作品中，流畅而有节奏的轮廓线控制着图形的体积，颜色只是在烘托着素描，并且经其柔和细腻的调配加深着线条轮廓，人体的光洁圆滑与复杂的衣纹褶皱形成对比。整幅画面给人以僵硬、浮夸、冷淡之感。

让-奥古斯特-多米尼克·安格尔(1780~1867)是继达维特之后法国新古典主义画派的主要代表。安格尔自小习画，并展露出良好的艺术天赋。1791年进入图卢兹学院学习美术。1747年来到巴黎，进入了达维特的画室。在他漫长而卓有成效的艺术生涯中，崇拜古典风格和怀旧情结成了他毕生不竭的追求。1825年，安格尔被选为皇家美术学院院士，1835~1841年担任罗马法兰西学院院长，并在蒙托邦市被赠予黄金桂冠。

朱庇特与忒提斯 法国 安格尔 布上油画 纵327×横260厘米 普罗旺斯·埃克斯·格里特博物馆藏

此幅土耳其宫女图是画家应拿破仑的妹妹，即那不勒斯王国的王妃卡洛琳·摩拉的订购而创作的。这幅画所追求的是以女性裸体来表现女性身上一切可能出现的形态美。画中全裸的大宫女斜倚着靠垫横贯画面，在华丽的帷幕和褥单的衬托下，显得典雅迷人。画家很强调女性身躯的优美曲线，为了表示这种美，他刻意拉长宫女的手臂和躯干。在构图上，宫女的身躯形成一大弧形，正好与右边落下的帷幕形成对应，使整个画面保持了均衡。色彩上也表现出画家的大胆与别致，蓝色的帷幕与玫瑰色的肉体并不协调，但相衬得很鲜亮，具有装饰效果。宫女像花瓣一般细润的肢体加了一层明亮、丰富的色调和肌理，显得气韵生动，诗意盎然。宫女的体态优雅静穆，可精神面貌冷漠妖娆。这幅作品完美地体现出安格尔对古希腊雕刻那种“静穆的伟大”的美学追求，也是19世纪裸体艺术的杰出代表作之一。

大宫女 法国 安格尔 布上油画 纵91×横162厘米 巴黎卢浮宫藏

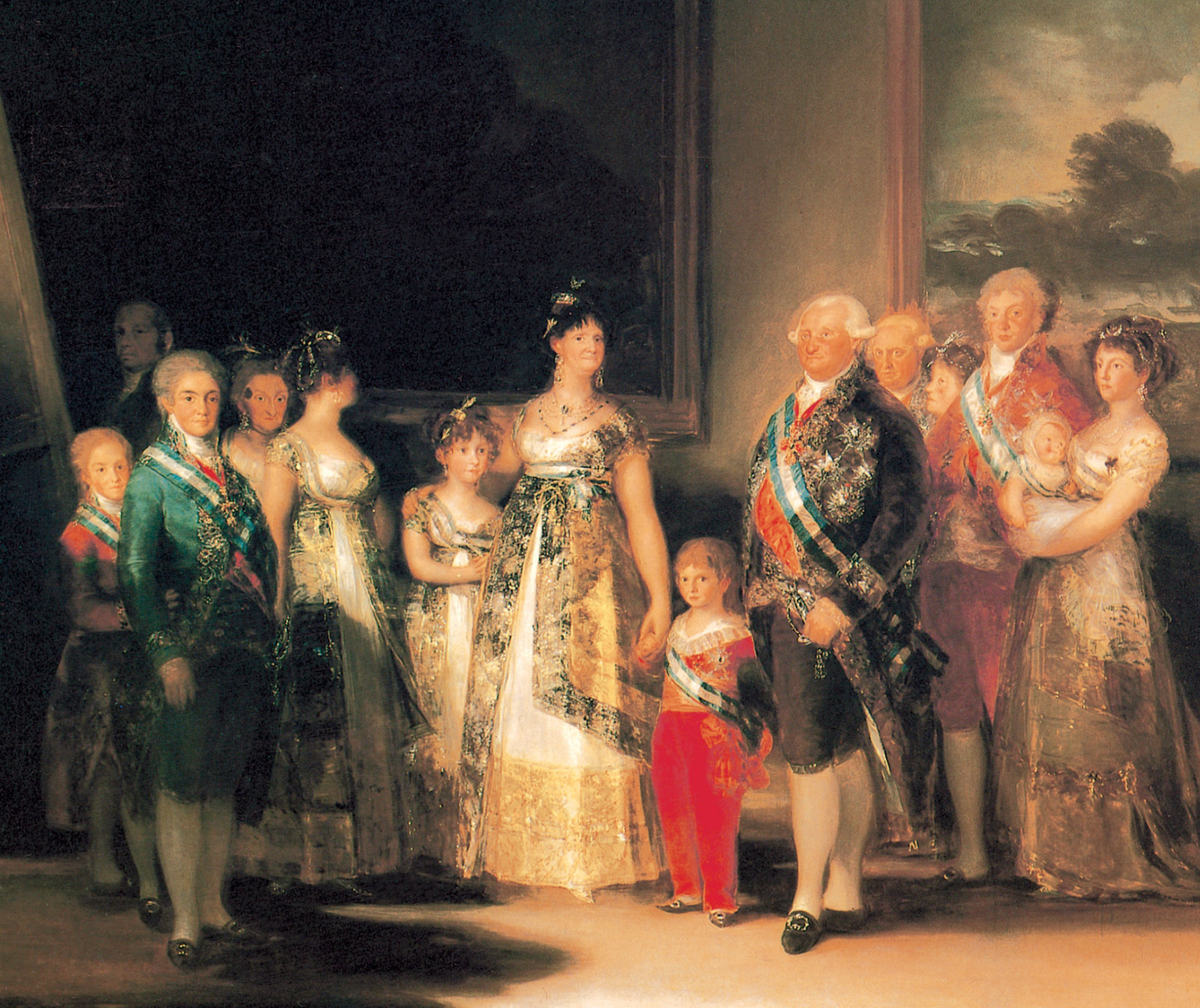
此幅肖像是安格尔晚期的优秀范例之一。整个来说，这幅肖像画虽然有些卖弄效果，但他画得的确非常好，评论家也只好哑口无言了。当然，画家在表现形体的准确性和深刻性方面是无可置疑的，但往往由于这种非凡的准确，以致在表现手法方面，线条变成了绝对压倒一切的形式，而失去了绘画所应有的流畅、活跃的气韵。画家本人有时也感觉到这种“绘画性”的必要，便以十分鲜艳的彩块，来弥补其不足。

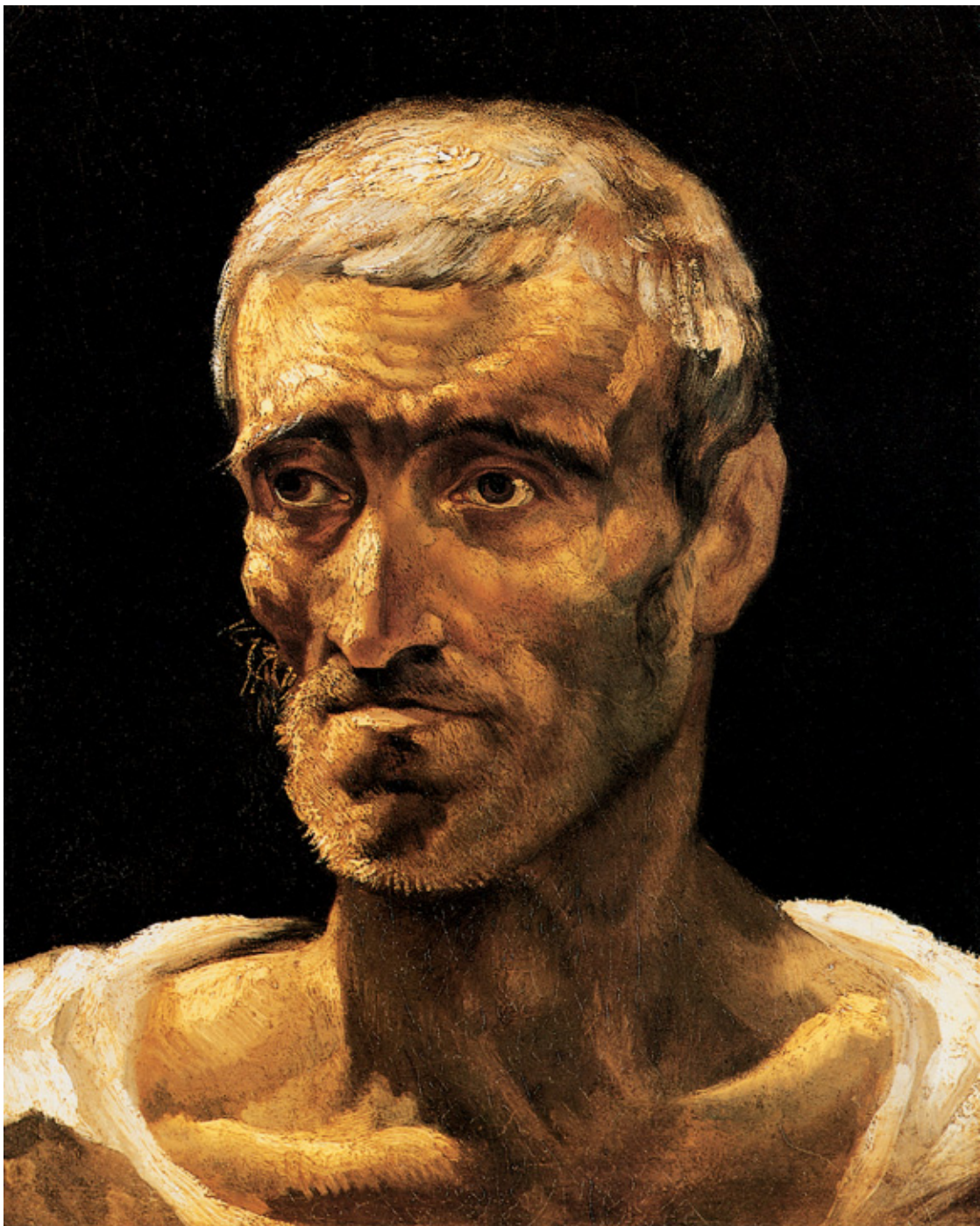
霍松维勒女伯爵 法国 安格尔 布上油画 纵131.8×横92厘米 纽约弗里克收藏馆藏

19 世纪 浪漫主义名画

在 18 世纪中叶，与提倡理性的启蒙精神相对应，欧洲出现了一股向往回归自然、迷恋中世纪的风气，从此浪漫主义的倾向露出了端倪。从 18 世纪下半叶起，它获得了进一步的发展。在 19 世纪头几十年，浪漫主义运动成为了席卷欧美的汹涌澎湃的文艺大潮。浪漫主义美术是一种强调个性表现、主张创作自由、重视想像和感情的美术。在许多方面，它同崇尚严谨的完美形式、追求理智与感情统一、再现普遍人性的古典美术形成了鲜明对照。这种情况，使浪漫主义美术家在从事创作之际，往往借鉴非古典的传统。作为一种美术运动，浪漫主义迈出了近代美术的最初脚步，给后人提供着精神上的支持和鼓励。经历过 17 世纪的辉煌后，西班牙美术界沉寂下来，直到 18 世纪下半叶，随着达维特的同代人、奇才戈雅的出现，才打破了这种沉寂的局面。戈雅的肖像画《卡洛斯四世一家》，笔法流畅，色彩绚丽，生动得近似漫画式的意味。他还创作出一系列所谓的“黑色绘画”。大胆的想像、无拘无束的造型、主观的色彩，更直接地传达了他个人的感受。这些作品与现代绘画的距离已不遥远。戈雅的艺术成就赢得了后代浪漫主义者的深深敬佩。

这是席里柯一幅经典的肖像画习作。画家以写实的风格对一位男子头部进行深刻的描绘，强烈的光线使男子刚硬的脸部由明亮转向暗部，结构严谨清晰。男子的灰白短发和面部在受光下被刻画得非常精致，从而突出了这位幸存者凝思的神态。

泰奥多尔·席里柯(1791~1824)是法国浪漫主义绘画的先驱，早年师从于韦尔内。1810年入盖兰画室，结识了德拉克洛瓦，并经常去卢浮宫临摹古代大师的作品，对鲁本斯非常崇拜。1816年去意大利后，又深为米开朗基罗和巴洛克美术所折服，矢志效法。

幸存者像 法国 席里柯 布上油画 纵46.5×横37.3厘米 贝桑松考古和艺术博物馆藏

谢费尔在波旁王朝复辟后，成了一个坚定的反对皇权的革命者。他曾经创作了六幅以希腊人民反抗土耳其入侵者的历史为背景的作品，充分表达了自己的反抗精神，其中《苏里奥特族的妇女》是最有名的一幅。据说土耳其军队袭击了驻扎在沙隆果修道院的苏里奥特族人，最后只有60多名妇女逃到山顶上。她们誓死不降，抱着孩子一个接一个跳下了悬崖。在表现这一悲壮的场面时，画家以强烈的明暗对比塑造出人物形象和那种目睹亲人被杀时痛不欲生的情态。构图以一种斜三角形的形式烘托出一种不断上升的紧张感。画家对人物的刻画虽有古典主义的手法，但也运用了大量浪漫主义的表现方式，有着与德拉克洛瓦《希奥岛的屠杀》相近的地方。

阿里·谢费尔(1795~1858)是出生于荷兰的法国画家、雕刻家和版画家。早年时赴巴黎拜师盖兰，在盖兰的工作室里结识了年轻的浪漫主义画家们。他的作品多取材于历史、《圣经》和著名的文学作品。他擅长古典主义风格，但在古典形式中也蕴藏着浪漫的情调。

苏里奥特族的妇女 法国 谢费尔 布上油画 纵261×横359厘米 巴黎卢浮宫藏

这幅画取材于法国1830年的7月革命事件，所以又名《七月二十八日》。画中描绘了当时战争的情景：在硝烟笼罩的大道上，以打着象征自由和希望的三色旗(法国国旗)的女神为前导，紧跟其后的是手持刀枪的士兵和民众，背景隐约可见巴士底狱的大楼。画面上，女神被安排在正中央。她上身裸露，纯洁而美丽。在这里，她是正义、自由、真理的化身，用这样的形象寓意这场战争的正义性。画家借鉴了戈雅《5月3日的枪杀》中明暗对比的处理手法以及席里柯《梅杜萨之筏》中阴影造型的手段，以人物的配置强调了戏剧性的结构。画面人物主体突出，形象生动，色彩鲜艳而稳重，虽然表现战争场面，但整个画面保持着华丽的色调。这幅画所刻画的人物不多，却使人感到场面宏大，有一种气势磅礴的力量。画家以强烈的激情、色与光相互的对比，以及奔放的笔触运用，成功地表现了争取自由的主题。

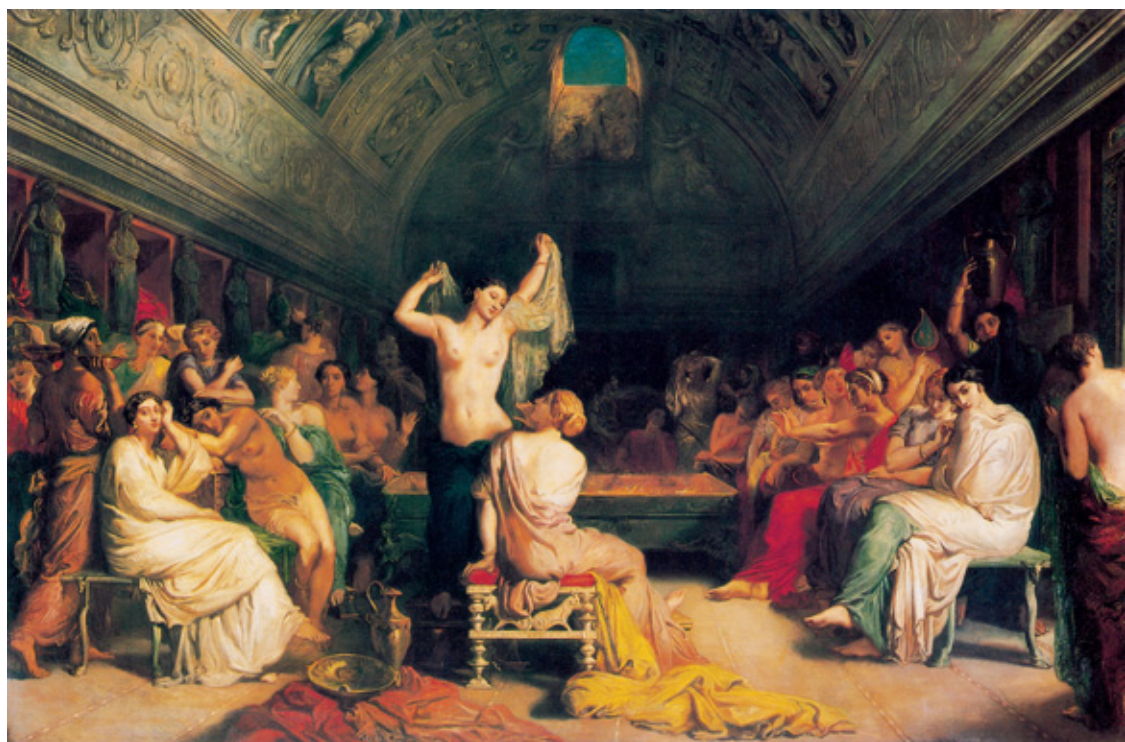
欧仁·德拉克洛瓦(1798~1863)是法国浪漫主义绘画最杰出的代表画家之一。父亲是当时法国一名高级官员；母亲是一位著名工艺师的女儿，受过良好的艺术教育，对德拉克洛瓦的影响较大。1816年，他到巴黎学画。先接触了古典画家柯罗的画作，后又研究普吕东。他善于运用色彩，所画的形象色彩饱满热烈，有强烈的音乐感，表现出一种诗意的美，这也是这位艺术大师最大的创作特色。

自由引导人民 法国 德拉克洛瓦 布上油画 纵260×横325厘米 巴黎卢浮宫藏

这幅作品取自英国大诗人拜伦的长诗《撒丹纳巴勒斯》。主人公是约公元前822年阿尔及利亚第一王朝最后一位君主。由于他的残暴，遭到了民众的反叛。在起义者包围王宫之际，他令廷臣将他所有的宠姬、爱马、侍者尽数杀戮，然后自焚。这是一幅色彩缤纷、动人心魄的浪漫主义的代表作。色彩极为饱和、明亮。画面以红、褐等几种色彩为主调，既表现出华丽炫目的感觉，又展现出触目惊心的残忍气氛，具有强烈的冲击力和视觉效果。此画还在许多领域把对比手法发挥到淋漓尽致的地步。有着坚强筋骨的廷臣与濒死的苍白的女人形成对比；整个画面的动荡不安与国王平稳躺卧的姿态、表面的冷漠平静形成对比。构图上，多重心的画面丰富而有序，左高右低的对角线上，呈现出一条阔大明亮的光带。所有的运动趋势都集中在撒丹纳巴勒斯身上，从而使整个画面保持统一，相互间仍然有着联系。画家用笔胆大心细，对画面每一个细节的精雕细琢，尤其是厚涂时的高光和透明的薄涂法的结合，表现出画家娴熟的艺术技巧与风格。

撒丹纳巴勒斯之死 法国 德拉克洛瓦 布上油画 纵395×横495厘米 巴黎卢浮宫藏

这幅表现浴女场面的大型作品，是按照严格的透视法来描绘的，人物依照建筑物的景深而做了相应的配置。最先跃入人们眼帘的是画中央正在扬起双臂而裸露上身的女人，她面容姣美，身体健美白皙，流线形的曲线优美动人。身前的另一位着衣露背的女性似乎被她的美所吸引，其余的女性都围坐在大型的台状炉旁。人物的姿态各异，画面很宁静。画家想通过所描绘的古代风俗来表现女性的肌肤和人体美。这幅作品模仿安格尔的风格，即严格的古典主义的人物造型和构图，而在色彩方面借鉴了德拉克洛瓦的技巧，精致文雅，个性显著。此画尽管用的是古代题材与古典主义的创作方法，但已不是用古典主义的理想来表现视觉的官能性，而是以现实世的眼光来表现对裸体的欲望。

泰奥多尔·夏塞里奥(1819~1856)是法国浪漫主义的灵魂人物。少年时期拜于安格尔门下学习绘画，后又随安格尔去罗马继续学习。他的画风综合了安格尔的素描和德拉克洛瓦的色彩之长，同时独具个性。在本质上，也是用了古典主义的手法来表现了新的人性对感官美的追求。

古罗马的浴室 法国 夏塞里奥 布上油画 纵171×横258厘米 巴黎奥赛博物馆藏

热罗姆曾先后两次去北非及中东地区考察，并在开罗参观过大型的公共浴池，回国后创做了多幅以沐浴池为主题的绘画作品。这一幅大浴室的作品作于1885年，布尔萨是土耳其的一个市镇。画家尽量真实地再现一个有着东方情调的浴室场景，通过明暗的对比和光线的作用，描绘出一个空间巨大的洗浴场。但画中的人物是画家按照古典主义的构图与色彩臆造的。白人贵族与黑人女奴的搭配，是当时最为典型一种处理手法。画面构图严谨，各个细节对比和谐，人物与器具都具有真实的质感，充满着异国情调的生活气氛。

让-莱昂·热罗姆(1824~1904)是法国19世纪学院派画家兼雕刻家，是追求异国及东方情趣的代表人物。他是德拉克洛瓦的学生，也受到过新古典主义画风的熏陶。他还是“新希腊”艺术派的成员，他创作的以古希腊风尚为题材的作品，在当时的上层社会中有一定影响。他曾去埃及旅行，并留下一些极富于东方情趣的作品。

布尔萨的豪华洗浴 法国 热罗姆 布上油画 纵70×横96.5厘米 私人藏

此画又名《春归》。布格罗的绘画总有着一种甜美、舒畅的感觉和唯美的追求，尤其热衷于以神话题材和古典风格来表现裸体的女性形象。此画中站立的春之女神在和小天使们嬉戏。女神取静态，而小天使却各具动势：由地面上刚刚睡醒到腾空而起，形成一种三角形的动态构图。人物的造型虽带着学院派的理想模式，但却有一种自然的光彩。

阿道夫·威廉·布格罗(1825~1905)是19世纪后期法国著名的学院派画家。1846年进入巴黎的美术学校学习，1850年获罗马大奖，随即去意大利学习。期间，他悉心研究了乔托、拉斐尔的艺术，1855年以后参加了历届沙龙画展，多次荣获勋章，享有盛名。1876年被选为法兰西艺术家协会主席。他的艺术在理想主义和自然主义美学观点上做了高度巧妙的概括。他把这种艺术实践和“美与真实”的艺术观完善地结合。他的风俗画、宗教画和神话画的学院派味道很浓，带有明显的甜美情趣。

春 法国 布格罗 布上油画 纵213.4×横127厘米 奥马哈约瑟林艺术博物馆藏

布格罗的作品已经完全摆脱了古典主义手法的束缚，从生活现实中撷取题材，表达一种博爱的人性思想。画家强调形式之美，关注母亲，善于运用幻想的方式，尤其注重女性美感的塑造。因此，他的作品有一种唯美的倾向。这幅《贝壳》便是这种浪漫主义作品，描绘了母子之情犹如贝壳一般坚硬永恒。

贝壳 法国 布格罗 布上油画 纵130.8×横89.5厘米 伦敦索思公司藏

如果没有背景里的弓、箭、豹皮，以及人物头上的弯月形的标志，这幅画完全是一幅洋溢着浓郁的新古典主义气息的人体绘画习作，而没有任何神圣的气息。画家推崇安格尔优雅的古典主义线条及略呈S形的人体造型，又以较强的明暗对比，塑造出一种含蓄内敛、古希腊雕像般的美感。

尤立斯-埃内·德劳内(1828~1891)是法国历史及宗教画家。1848年在巴黎艺术学校学习，成为佛兰德林的追随者，后开始创作历史画。1856年赢得罗马大奖，并进入罗马法兰西学院学习。他的绘画中饱含着很浓的宗教情结，早期创作以常见的宗教题材为主，后主持过几个教堂的装饰工作，绘制过大量的壁画。

狄安娜 法国 德劳内 布上油画 纵147×横94厘米 巴黎奥赛博物馆藏

这是戈雅患过重病而失去听觉之后画的一幅重要的肖像画。画中描绘的是西班牙国王卡洛斯四世、其妻玛丽亚·路易莎皇后以及儿女和亲属们。画家以敏锐的洞察力和现实主义的态度把这一群人物那种装腔作势的仪容以及他们精神贫乏的内心表现出来。国王卡洛斯和皇后路易莎为人贪婪、狡诈、淫靡、凶狠，尽管他们穿着绸缎锦绣，佩着勋章绶带，甚至做出笑容可掬的样子，但其令人厌恶的本质却难以掩盖。在画家的笔下，人们仍可隐约发觉他们的真实面貌，这正是画像成功之处。

弗朗西斯科·德·戈雅-卢西恩特斯(1746~1828)生于西班牙东部的乡村里，1766年游历了意大利，回国后在故乡为教堂创作壁画。1775年到首都马德里，先后在皇家壁毯厂和费尔南多学院任职，后被聘为国王卡洛斯四世的宫廷画家。晚年移居法国波尔多，直至逝世。戈雅的画在题材上多取材于西班牙人民的生活，无论风景或人物都具有民族的特色和生活的气息。戈雅继承了委拉斯开兹的风格，再一次把带有泥土芳香的平民风格带进宫廷。

卡洛斯四世一家 西班牙 戈雅 布上油画 纵280×横336厘米 马德里普拉多博物馆藏

此画描绘的是旷野橡树林中破碎的修道院。画中干枯的老橡树、兀立的修道院的残墙断壁及散落的坟墓与倾斜的十字架，构成了恐怖而神秘的画面，特别是修道院残壁上微明的冷光，更增加了凄冷死寂之感。整幅画面以黑、绿冷色调为主，展示出一个令人毛骨悚然的可怕世界。

卡斯帕尔·达维德·弗里德里希(1774~1840)，德国画家，早期浪漫主义绘画的代表之一。其创作多出自冥想，带有冷寂虚幻的情味和神秘的宗教气息。

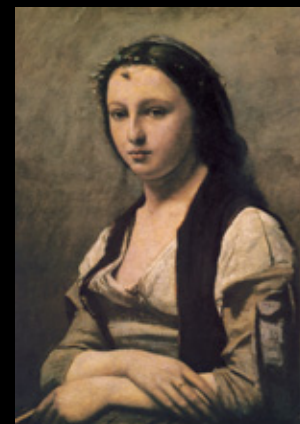
橡树林中的修道院 德国 弗里德里希 布上油画 纵110.4×横171厘米 柏林国家美术馆藏

在这幅作品中，画家以几棵古老大树布满整幅画面，树荫下是一群过路农民，他们正在祈祷着未来的生活。画家运用强烈的逆光来烘托当时平民漂泊的艰苦生活。

阿德里安·路德维希·里希特(1803~1884)是德国画家、出版商及插图画家。他与莫里兹并列为德国浪漫主义绘画后期最重要的代表人物。不同于早期浪漫主义大师们对绘画内容及形式变革的热衷，里希特的绘画更忠实于描绘的对象，线条运用表达出理性的氛围。

祈祷 德国 里希特 布上油画 纵70×横105厘米 莱比锡美术馆藏

19 世纪 现实主义名画

在 19 世纪，资本主义的欧洲，迅速发展的工业化进程给社会带来巨大变化。大都市里集聚了众多人口，广大劳动者创造的财富落到少数人手中，贫富的悬殊令敏感的文学家和艺术家难以忘怀，他们把目光转向身边发生的现象，把新的现实化成作品。他们如实地再现了当代社会的种种情景，使以往难以闯入文艺殿堂的现象涌了进来，扩展了文艺的地域。这批文学家和艺术家的创作理论和实践，构成了现实主义的潮流。以风景画为主的巴比松派的出现，反映了一些画家希望通过自然风光的描绘，寄托他们民族的情感和向往自由的理想，用自己的作品揭示社会的矛盾和不公，表现普通人和他们的生活，颂扬他们心灵中的美好东西。在 19 世纪中叶，现实主义绘画普遍出现在欧洲等地，成为继浪漫主义之后的又一重要现象。巴比松画派的重要性，不仅在于它以新的精神开辟了法国民族风景画的道路，而且成为后来印象派风景画的直接的先导。

此幅画是柯罗晚年的精心之作。从画中可以看出人物的构图安排与处理手法，都受了达·芬奇的影响。然而不同的是画家笔下的女性是沉静的，眉黛间微露淡淡的忧思之感。她的魅力在于心底的善良、灵魂的纯洁和富于内涵的性格特征。这幅肖像画的另一优点是画家对色调的处理。画家用色调古雅的服饰和背景来衬托少女的青春之美，同时给人以浑厚、沉着之感。

让-巴蒂斯特-卡米耶·柯罗(1796~1875)是19世纪杰出的法国画家。他的风景画打破了当时学院派的沉闷画风，直接到大自然中寻找灵感，作品具有独特的抒情意味和丰富、浪漫的想像力。他曾经遍游意大利、英国、荷兰、瑞士等地，描绘了各种自然风光。他把人物放在风景画中，使画面增添了无穷的生趣。

珍珠女 法国 柯罗 布上油画 纵70×横55厘米 巴黎卢浮宫藏

《三等车厢》是画家多次描绘过的题材，画面中前排坐着满脸皱纹的老人，抱着小孩子的中年妇女，还有一个瞌睡的孩子。在他们身后的是不同身份的男女乘客，拥挤拥挤，光线只能从小窗口照射进来，照在那些疲惫不堪的旅客们的脸上。这是一群呆板、麻木无表情的面孔，他们各自都有不同的苦难经历，但此刻却共乘三等车厢。画家以稳定的构图、沉着的设色、遒劲有力的线条，把绘图的主题强有力地揭示给观众。

奥勒立·杜米埃(1808~1879)是法国进步的现实主义画家。出身于马赛的玻璃工人家庭，少时随其父到巴黎谋生，曾为书店学徒，通过自学养成画生活速写和记忆画的习惯。从1830年起参加法国左翼报刊的漫画工作。油画创作多以劳动人民和卖艺人的生活，以及他喜欢的文学作品为题材，运用强烈的明暗对比，结合遒劲的线条，来突出人物形象，画风粗犷泼辣，富有独创性。

三等车厢 法国 杜米埃 布上油画 纵65.4×横90.2厘米 加拿大国家美术馆藏

米勒与巴比松画派的其他重要成员一样，都追求宏大与静穆的艺术格调，表现艺术家对客观世界充满内涵的思想感情。画家同时还倾向于颂扬劳动人民勤劳生活的崇高情怀。在他的绘画中，反映出一种抗议资本主义工业化生活方式的怀旧情绪。因此，米勒描绘农民的生活题材时，追求其原原本本的质朴感，追求艺术之自然天籁、静谧的疏淡之感。《牧羊女》即是米勒这种风格的典型之作。画中一个乡村牧羊女，站立在草原的旷野中，默默地祷告上帝赐予一天的平安生活。为了展示农村妇女的日常劳动生活，画家抓取了这样一个十分抒情的牧羊生活场面。高高的地平线，那样平展与辽阔无垠，披着旧毛毡披肩、围红色头巾的牧羊姑娘，正背朝自己的羊群，在向上帝默祷，手上一根放牧棍支在胸前。这幅画无论是色彩还是牧羊女形象，都处理得比较细致、统一、和谐，真实感加强了全画的乡土气息。

让-弗朗索瓦·米勒(1814~1875)是法国19世纪杰出的现实主义画家，生于诺曼底，是一个农民的儿子，20岁开始学习油画。在19世纪的法国画家中，米勒作为悲观主义的最高典范，不断在人生的悲哀中寻找灵感。他崇拜米开朗基罗，他感到自己与艺术巨匠那些在痛苦中诞生的石雕有一种精神上的血缘关系。米勒一生中重要的27年都是在巴比松度过的。他以一个农民的身份住在巴比松森林边的小屋里，上午种地，下午画画。米勒在巴比松创作了《播种》、《筛麦》、《拾穗者》、《晚钟》等举世名作。

牧羊女 法国 米勒 布上油画 纵81×横101厘米 巴黎奥赛博物馆藏

画家以十分单纯、朴素，而又本质的艺术语言，表现了法国农民生活的各个场面和片断，《拾穗者》是其中典型的一幅。它描绘着在收获季节里，农妇在收割过后的田间，拾起散落了麦穗。这些粮食，虽然无几，但却是农民们一年辛勤流汗换来的。在米勒之前的法国绘画中，还没有人能如此直接地表现农民的生活，所以在1857年沙龙展出时，引起了社会的强烈反响。

拾穗者 法国 米勒 布上油画 纵83.8×横111.8厘米 巴黎奥赛博物馆藏

此画是画家在巴比松画的一幅人体画。画中清澈的小河蜿蜒而过，白色的鹅群在水中嬉戏，牧鹅女经不住河水的诱惑，正要入水痛快沐浴。人物造型浑厚有力，画家以抒情的笔调把一个少女夏日午后的戏水情景画得如此生动、淳朴，好像巴比松土地上绽开的野花一样清新而美丽。

沐浴的放鹅少女 法国 米勒 布上油画 纵38×横46.5厘米 巴尔的摩沃尔特斯美术馆藏

这是一幅群像性质的绘画，但它也有着简明而自然的情节：画家库尔贝自己正背着画具，出外写生作画，在路上他碰到了自己的朋友勃吕阿以及其仆人。画中巧妙地表现出艺术家不为世俗所惑，忠实于自己的艺术理想的坚定态度，显示出他毅然献身于艺术事业。由于画家的这种品格，他的为人充满热情的奋斗精神，在他的朋友们的心目中，留下了极为深刻的印象。当然，画家一生的道路是坎坷不平的，在他的晚年也不能摆脱时代政局的压力和世俗对他的冲击，这些因素也同样反映在他后期的作品中。

居斯塔夫·库尔贝(1819~1877)是法国伟大的现实主义画家。生于法国奥南的一个农场主家庭，1840年来到巴黎，经常去卢浮宫潜心钻研古典美术，对佛罗伦萨、威尼斯及西班牙古代艺术大师的杰作十分崇拜，但最令他倾倒的还是荷兰画派。1849年，他参加沙龙展一举成名，成为那个时代最伟大的艺术家之一。他主张以生活的真实为创作的基本原则。他人体艺术与古希腊那种超凡脱俗的神界的永恒美、文艺复兴以来古典主义的理想美、罗可可恣情妩媚的人体美都不一样，他的裸体是实实在在的、活生生的现实中的人物，她们大多数是健康、朴实的农家女。

路遇 法国 库尔贝 布上油画 纵129×横149厘米 蒙彼利埃法布尔博物馆藏

画中向放牧女施舍的三位姑娘是库尔贝的三个姐妹。画家以近景、中景、远景构成整幅画面的空间，人物刻画写实而生动。在色调的处理上，十分注重光、色的关系，使乡村的景色显得格外宜人。贵族小姐天真烂漫，牛、狗等动物也被处理得十分有趣，整幅画面洋溢着乡土气息。

乡村贵族小姐 法国 库尔贝 布上油画 纵195×横261厘米 纽约大都会博物馆藏

关于此画的内容，画家本人在致朋友的信中曾解释道：“我在中间作画。右边是我的同道、我的朋友、热爱世界和热爱艺术的人们。左边是另一个世界，日常生活的人民，忧愁、贫困、财富，还有那些生活在死亡边缘的人们。”这幅作品是画家对自己艺术生涯的总结，画中的人物和道具有丰富的寓意。画面的中央是正在挥笔作画的画家本人，身后立着一个裸女模特儿，以象征画家的艺术灵感。围绕着这个中心，画面分为左右两个部分。左边画架后的石膏像是对僵化了的学院派艺术的讽喻；宽沿帽、吉他、匕首象征着浪漫主义艺术；右边的人群，则是画家朋友，其中有小说家尚弗勒里、诗人波德莱尔、哲学家普鲁东等人，他们分别象征着散文、诗歌和社会哲学。这幅画在构图上做了精心的安排，裸女像一尊古代女神的雕像，背部曲线的起伏变化使臀部突出，单纯的肉体与衣裙繁复的褶纹造成一种对比和变化。纵览全画，使人感到颇有艺术的精神殿堂与人间生活荟萃的含义。

画室 法国 库尔贝 布上油画 纵361×横589厘米 巴黎奥赛博物馆藏

此画体现着一种唯美而又极富官能性的美感。碧浪之前，横卧着一位美丽的少女，她正扭头向着观者微笑。人物的身体贯穿于画面的大对角线，线条清晰、色彩柔和，有着学院派所追求的古典美。可她的表情又是活泼和生动的，带有很强的现实感。画面色彩单纯却又明丽动人，有着威尼斯画派鲜明的视觉效果，在对比中使人产生一种愉悦的感受。

保罗·博德里(1828~1886)像很多19世纪法国学画的青年一样，从政府获得资助去巴黎学习。1845年，他师从米歇尔-马丁·德罗林，研习艺术设计学派。在参加了五次罗马大奖的角逐后，终于获得头奖。从他的作品中可以看出威尼斯绘画对他的吸引。

珍珠和海浪 法国 博德里 布上油画 纵83×横175厘米 马德里普拉多博物馆藏

《垛草》描绘的是画家自己家乡农村的情景。画中描绘的正是现实生活中的一幕：一个年轻的农村姑娘，垛完草之后，累得精疲力尽地坐在草地上，两眼茫然地望着远方，身后一个男子则躺在草地上，酣然入睡。远处是辽阔富饶的法兰西田野，与不胜重负的姑娘形成鲜明对比。画家表现手法受库尔贝、米勒等现实主义画家的影响较深，他把现实主义的手法、学院派的结实构图和近似印象派的光线效果、明快色彩的画法结合起来，从而增添了画面的丰富内涵。

朱尔斯·巴斯蒂安-勒帕热(1848~1884)是法国19世纪现实主义画家。他是一个富裕农民的儿子，一生喜欢表现故乡田园的生活和农民的劳动。他是卡巴纳尔的学生。1870年，他第一次参加了沙龙的展出，1877年才真正出名。人们称赞他以现实主义的手法把构图和光线效果，以及明快的色彩结合起来。他画了许多肖像画，因此名噪一时。

垛草 法国 巴斯蒂安 布上油画 纵180×横195厘米 巴黎奥赛博物馆藏

此画以强烈的明暗对比、迅疾的笔触来描绘背景，从而将人体完全地、甚至有些突兀地衬托了出来。画家的重心在于对人体生动的刻画，而背景只是人体的一种铺垫，它的细节是无足轻重的，但正好衬出画家狂放的笔触。人体健美而丰满，既有着现实主义的刻画，又带着朦胧虚幻的浪漫主义色调，应是画家早期作品。

拉蒙·马尔蒂-阿尔西纳(1826~1894)是19世纪西班牙加泰隆绘画的代表人物。他自学成才，绘制过大量肖像画，小有名气，后又主攻带有浪漫主义色彩的风景画。在巴黎访问时，他受到库尔贝现实主义画风的影响，成为西班牙现实主义的先锋。他在50年创作生涯中，绘制了近4000幅作品，其中很多是他的学生帮助完成的。在后期，画风趋向于自然主义，笔触宽大饱满，并充满力度，有人认为已具有印象派初期的特征。

裸女 西班牙 拉蒙 布上油画 纵167×横111厘米 马德里普拉多博物馆藏

画家以浪漫抒情的写实主义手法，描绘了澳洲森林的自然美景，表现了一种原生态的美感。金灰色的夕阳覆盖整个画面，让人领略到一种胸怀畅达、辽阔无边的深邃感与广袤感。林中古老的大树昂然挺立，充满生机，疏密有致，浓郁神秘。河水清澈如镜，光色优美和谐，景物清晰透亮。画中还描绘一家隐居在林中的生活场景，从而呈现出原始生活的情调。

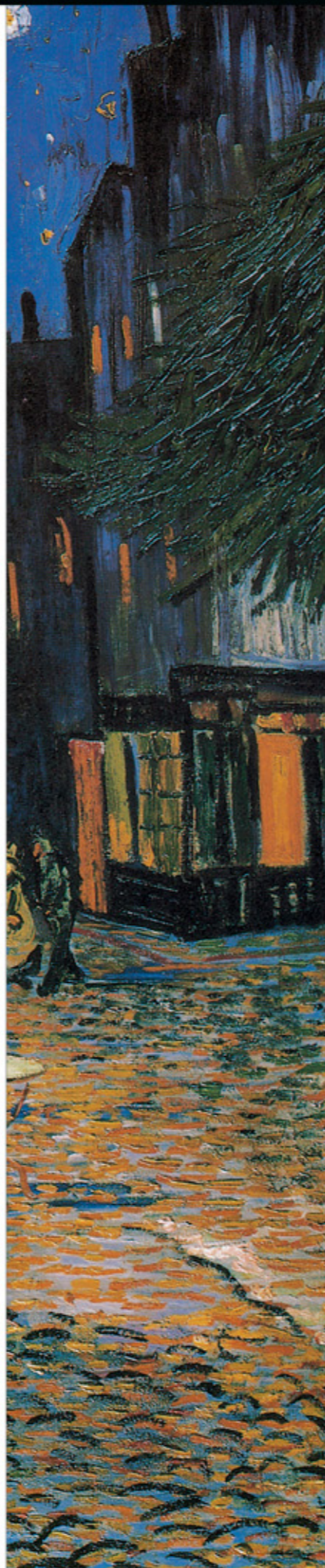
亨利·詹姆斯·约翰斯顿(1835~1907)是一位澳大利亚风景画家。由于擅长表现澳洲自然风光而广受好评，他以朴素、鲜明的现实主义风格而独树一帜。

黄昏 澳大利亚 约翰斯顿 布上油画 纵120.6×横184.1厘米 阿德莱德南澳大利亚美术馆藏

世界传世名画
World Paintings Collection

绘画艺术是人类文明中一项光彩夺目的伟大成就，是全人类最重要的文化财富之一。本书收入了史前和中世纪、文艺复兴、巴洛克、罗可可、新古典主义、浪漫主义、现实主义、英国、俄罗斯、印象派、后印象派、象征主义、现代派共十三个时期及地域具有代表性的三百余位绘画大师的三百六十余幅旷世名作，展示了西方绘画各阶段的风格、流派、形式特点、美学特征及其卓越的艺术成就，呈现了人类艺术宝库弥足珍贵的一个重要侧面。本书选品来自法国巴黎卢浮宫、英国大英博物馆、美国大都会艺术博物馆等世界著名博物馆及艺术品收藏机构，具有震撼人心的美学及收藏价值。

世界传世名画

WORLD PAINTINGS COLLECTION

北京出版社

名

World Paintings Collection

世界传世名画

北京出版社

画

| 世界传世名画 |

WORLD PAINTINGS
COLLECTION

下卷

北京出版社

目录

下卷
WORLD
PAINTINGS
COLLECTION

第八章 19世纪英国名画

威尼斯大运河	英国	透纳	二三〇
麦田	英国	康斯太勃尔	二三一
海神授予英国治海权	英国	戴斯	二三二
良知的发现	英国	亨特	二三三
维纳斯	英国	罗赛蒂	二三四
受诱惑的夏娃	英国	史坦霍普	二三五
哈雷姆之光	英国	莱顿	二三六
看守金苹果	英国	莱顿	二三七
永久的婚约	英国	休斯	二三八
浴室	英国	塔得玛	二三九
发现摩西	英国	塔得玛	二四〇
仲夏之夜	英国	摩尔	二四一

第九章 19世纪俄国名画

罗普基娜像	俄国	博罗维科夫斯基	二四四
意大利的中午	俄国	布留洛夫	二四五
狂暴的海涛	俄国	艾伊瓦佐夫斯基	二四六
德拉哥米罗娃像	俄国	列宾	二四七
伏尔加河上的纤夫	俄国	列宾	二四八
缅希柯夫在贝列佐夫镇	俄国	苏里柯夫	二四九
少女与桃子	俄国	谢洛夫	二五〇
春汛	俄国	列维坦	二五一

第十章 19世纪印象派名画

蒙马特大街	法国	毕沙罗	二五四
草地上的午餐	法国	马奈	二五五

福利·贝热尔的吧台	法国	马奈	二五六
圣拉札尔车站	法国	马奈	二五七
戴手套的歌手	法国	德加	二五八
等待	法国	德加	二五九
盆浴	法国	德加	二六〇
塞夫勒道路一景	法国	西斯莱	二六一
草地上的午餐	法国	莫奈	二六二
日出·印象	法国	莫奈	二六三
睡莲	法国	莫奈	二六四
包厢	法国	雷诺阿	二六五
伊雷娜·卡昂·当韦尔小姐像	法国	雷诺阿	二六六
夏庞蒂埃太太及子女像	法国	雷诺阿	二六七
罗拉	法国	吉尔威克斯	二六八
在家中的波兹医生	美国	萨金特	二六九
奏鸣曲 1893年	美国	哈萨姆	二七〇
洗澡	美国	卡萨特	二七一

第十一章 19世纪后印象派名画

摆姿势的模特	法国	修拉	二七四
阿斯尼埃尔的沐浴	法国	修拉	二七五
一篮苹果	法国	塞尚	二七六
玩牌者	法国	塞尚	二七七
失去童贞	法国	高更	二七八
两位塔希提妇女	法国	高更	二七九
永不再	法国	高更	二八〇
裸女	法国	劳特累克	二八一

割掉耳朵后的自画像	荷兰	凡·高	二八二
阿尔勒的卧室	荷兰	凡·高	二八三
向日葵	荷兰	凡·高	二八四
夜晚露天咖啡座	荷兰	凡·高	二八五

第十二章 19世纪象征主义名画

海边的年轻女孩	法国	夏凡诺	二八八
俄狄甫斯和斯芬克斯	法国	莫罗	二八九
独角兽	法国	莫罗	二九〇
独眼巨人	法国	雷东	二九一
夏娃	法国	杜默	二九二
掘墓者与死神	瑞士	施瓦伯	二九三

第十三章 20世纪现代派名画

莎乐美	德国	斯塔克	二九六
沐浴	瑞士	瓦洛顿	二九七
逆光下的裸女	法国	博纳尔	二九八
画家鲁赛尔和他的女儿安纳特	法国	维亚尔	二九九
吻	奥地利	克里姆特	三〇〇
维克多·希特范·鲍尔像	奥地利	席勒	三〇一
自画像	奥地利	席勒	三〇二
含羞草	法国	马蒂斯	三〇三
懒散的后宫佳丽	法国	马蒂斯	三〇四
裸女	法国	马尔凯	三〇五
夏托纳弗村	法国	弗拉芒克	三〇六
两只鸚鵡的组合	法国	莱热	三〇七
生命	西班牙	毕加索	三〇八

格尔尼卡	西班牙	毕加索	三〇九
画家和模特儿	西班牙	毕加索	三一〇
梦	西班牙	毕加索	三一—
坐着的裸女	意大利	莫迪里亚尼	三一二
生日	俄国	夏加尔	三一三
病中的孩子	挪威	蒙克	三一四
呐喊	挪威	蒙克	三一五
梦	法国	卢梭	三一六
几个圆圈	俄国	康定斯基	三一七
红塔	法国	德洛奈	三一八
妇女	美国	德·库宁	三一九
网之外	美国	波洛克	三二〇
蔚蓝的金色	西班牙	米罗	三二一
公众之声	比利时	德尔沃	三二二
沉思的裸体	西班牙	达利	三二三
丽达与白鹤	西班牙	达利	三二四
艺术家与模特儿	德国	格罗兹	三二五
日蚀	德国	格罗兹	三二六
壁炉前的少女	法国	巴尔蒂斯	三二七
吸烟者	意大利	古图索	三二八
少女与白狗	英国	弗洛伊德	三二九
站立幕布旁	英国	弗洛伊德	三三〇
什么使今天的家庭如此温馨, 格外不同	英国	汉密尔顿	三三一
浴室3号	美国	韦塞尔曼	三三二
亚当和夏娃	美国	朗毕克	三三三
恋人	美国	怀斯	三三四
乡村女招待	美国	戈因斯	三三五

19 世纪英国名画

在 19 世纪初叶，真正摆脱意大利、荷兰和法国绘画影响而攀上英国风景画顶峰的是康斯太勃尔和透纳。康斯太勃尔的艺术魅力在于唤起人们对大自然的向往，对生活的热爱，《麦田》是其色彩绚烂、充满着光与影的代表作。康斯太勃尔大大推动了英国风景画的发展，他对于色彩变化的敏感，对于光及其微妙调子的敏感，启示了 19 世纪末印象派对于光和色彩的探索。19 世纪中叶，艺术评论家 J. 拉斯金认为古代和文艺复兴盛期的艺术包含过多的肉欲主题。在这种观点下 1848 年产生了拉斐尔前派。拉斐尔前派一面反对资本主义，另一方面却倾向于神秘主义，是浪漫主义与复古主义的混合物。它的代表人物罗赛蒂是诗人兼画家，代表作有《维纳斯》等。19 世纪英国风景画得到了急速发展，存世名画很多，同时这个时期也是英国绘画艺术融于欧洲绘画艺术的起始。

此画为画家的代表作之一，集中体现了他别具一格的绘画风格。画中描绘了阳光普照、桅帆林立、海阔天空、波浪平静的威尼斯大运河场面，景物的刻画准确而细致，设色明亮而清新，风格淳朴而优美，整个画面笼罩于金色的光辉之中，充分表现了这条运河繁忙的景象。

约瑟夫·马洛德·威廉·透纳(1775~1851)是一位杰出的英国风景画家。1788~1789年他研究建筑与透视，从1789年起在伦敦美术学院附属学校求学。他曾多次去过意大利，并访问过法国、荷兰、比利时等国。1802年他被选为伦敦美术学院院士，从1807年起担任透视学教授。他虽长于建筑图，但于风景画尤为擅长，是英国出类拔萃的风景画家。他初模拟洛兰的画风，但因注重于光线、色彩、空气的表达，遂逐渐构成了自己独特的画风。在透纳晚期的作品里，具体的真实的造型几乎完全消失于华丽的雾霭中。他于1802年成为英国皇家美术学会的正式会员，死时受国葬于圣·保罗教堂的荣誉。他的作品有《加勒港埠头》、《从水蒸气中升起的太阳》、《战舰归航》和其他许多的胶画插画。他制作了几百幅油画，几千幅水彩画与素描，伦敦国立画廊保存着他的主要作品。

威尼斯大运河 英国 透纳 布上油画 纵91.4×横122.2厘米 纽约大都会博物馆藏

此画描绘了田园丰收的金秋美景。在收割的季节里，一位农夫正在田间忙碌着。灿烂的阳光穿过厚厚的云层照射在富饶的土地上，微风掠过，老橡树的枝叶飒飒作响，树下一位年幼的牧童正在吸饮清冽的河水。画面细节精致逼真，色彩浓郁厚重，画家在用笔方面别具一格，很少在画布上涂底色，而是将颜色用刮刀直接铺在画布上，从而使得画面出现无数闪烁的飞白。它以绚丽的色彩和恬静的农村景色，再现了乡间自然美。

约翰·康斯特勃尔(1776~1837)是19世纪英国风景画家。早期在皇家美术学院学画，后认为与其临摹古典风景画不如向大自然学习，他长期在家乡研究农村景色。作品真实生动地表现瞬息万变的大自然景色，与学院派的虚构呆板成了对照。其画风对后来法国风景画的革新，有很大的启发作用。他的作品在英国不太相容，相反在法国则大受欢迎。康斯特勃尔晚年从事教学工作，他讲授的风景画史，生动而有独创见地。康斯特勃尔在英国真正享有声誉，是在他过世之后，作品有《干草车》、《麦田》等。

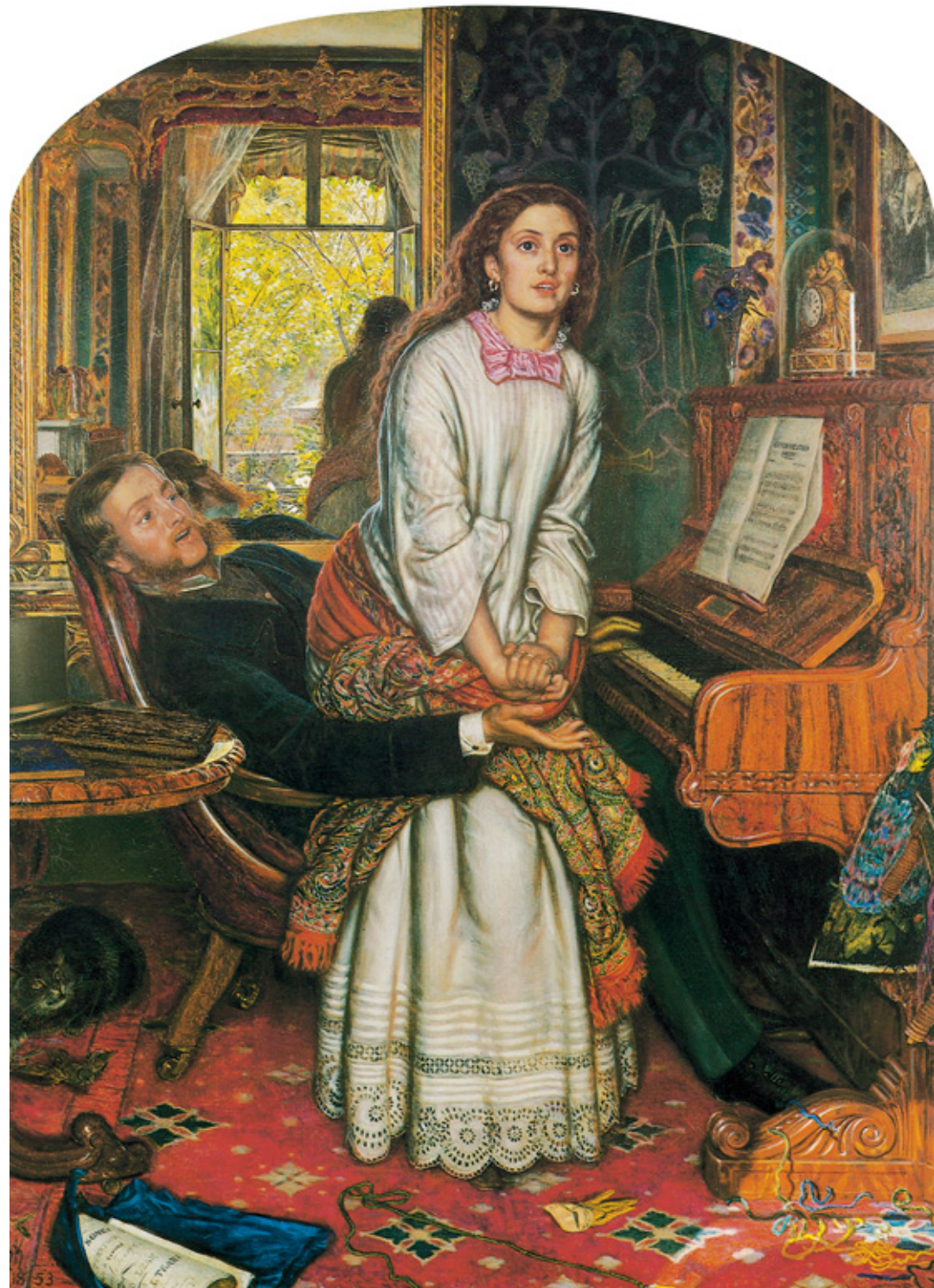
麦田 英国 康斯特勃尔 布上油画 纵143×横122厘米 伦敦国家美术馆藏

在英国诗歌里，经常用女性来代表大不列颠帝国。在戴斯的这幅作品中，英国的象征被描绘成为和平女神的形象，她头戴橄榄桂冠，手持权杖。而海神波塞冬正将自己的王冠奉送给她，海里的各位仙子也纷纷献上深海里的宝藏。画家以对比的手法，在动与静之间取得平衡，透视的视点正好在女神的身后，画面中的各个人物形成一种向心式的构图，众星捧月般的突出了中心人物。人体的刻画精确而又简洁，不做刻意的夸张及变形，背景上的人物只是近似线描平涂式的轻描淡写。在色彩上以暖色调为主，并以红、黄二色描绘女神，使其更显突出，也使整幅画呈现出一种庄严而又热烈的气氛。

威廉·戴斯(1806~1864)是苏格兰画家、教育家、理论家及设计师。他上学时主修神学及医药学，并在1823年获硕士学位。他对艺术最初的兴趣开始于肖像画，而历史画完全是模仿雷诺兹的风格。后在托马斯·劳伦斯的鼓励下，他进入皇家艺术学院学习，但几个月后便去了罗马，以一种突然的、非常理的方式脱离了学院派的教育，形成自己认真而又富有创新的现实主义画风。

海神授予英国治海权 英国 戴斯 布上油画 纵31.7×横48.9厘米 福布斯杂志社藏

亨特在自己的作品中总是贯穿着一种宗教式的色彩，此画也是如此。在华丽的房间中，一位女学生正坐在音乐教师的怀中唱着歌，不料歌词油然唤醒了这位少女的内心良知，她感到有一种强烈地自我谴责，此刻那男子还悠然自得地用一只戴着手套的手弹着琴键，并没有发现她内心的冲突与变化。画中还描绘了一些所谓象征性的细节内容：如桌子下的猫和一只被撕裂的小鸟等等。这些蓄意的安排，都带有某种意义上的说教因素，使人看了难免有牵强之感。

威廉·霍尔曼·亨特(1827~1910)是拉斐尔前派的主要发起人和重要成员之一。亨特出生于伦敦，早年进入皇家美术学院学习，后又在布朗的画室学画。亨特很擅长于用非常写实的手法，并按照现实生活的面目去表现宗教故事。他与密莱斯和罗赛蒂等人组成了拉斐尔前派，从此开始了独立的艺术创作。

良知的发现 英国 亨特 布上油画 纵76.2×横55.9厘米 伦敦泰特美术馆藏

罗赛蒂是一个充满诗意的画家，在他夫人不幸去世后，他的作品更有着一种忧郁和悲伤的色彩。这幅维纳斯以诗一般的笔触和暗藏的凄凉，表现出一种抑郁的浪漫主义情调。女神手捧苹果，持着金箭，代表着美丽和爱情，在背景暗红的玫瑰和前景艳丽的百合花的衬托下，她的眼中却仍有着一一种淡淡的忧愁。这正贴切地反映出画家对妻子的念念不忘之情和自己孤独寂寞的悲剧情结。

丹特·加布里埃尔·罗赛蒂(1828~1882)出身于英国维多利亚时代意大利裔的罗赛蒂家族。罗赛蒂从小天资聪颖，少年时译过诗，作过画。由于他文章写得很好，加入拉斐尔前派后，就成了拉斐尔前派的理论刊物《萌芽》的主编。他个人曾写过一本《法国旅行纪事》。在50年代中，罗赛蒂的作品几乎全部取材于中世纪的宗教故事或文学作品。特别在1862年后的作品中所具有的一种悲剧色彩大都与其爱妻的去世有关，甚至在每一幅妇女肖像中都留有他对死去的希达尔怀念的痕迹。他对其后的所谓“新拉斐尔前派”的影响最大。

维纳斯 英国 罗赛蒂 布上油画 纵98.1×横69.9厘米 伯恩茅斯罗塞尔科茨美术馆藏

此画取材于《圣经》，它表现的是夏娃禁不住蛇的诱惑，偷吃了禁果的情景。画中一个体态娇美的少女，若有所思地随手摘取果子。少女的形象充满了青春的无比芳香和情爱的美妙，鲜活的肌肤充满了官能的美感。人物造型十分优美，刻画细腻，体现出一种唯美主义风格。它表现了英国式的审美趣味，淡雅而高贵。整个画面犹如一幅美妙动人的装饰图案，具有十分浓厚的装饰意味。每一片叶子，每一个果子，每一块树皮等都被精细地描绘出来，以线条和色彩的奇异韵律表现出生命的动态。这幅画可以说是拉斐尔前派典型风格的作品。

约翰·洛德·史坦霍普(1829~1908)生于约克夏州的坎农，卒于意大利。他曾师从瓦兹，并与拉斐尔前派的罗赛蒂、琼斯交往甚密。史坦霍普是拉斐尔前派的边缘画家。他的艺术体现了工艺美术运动的装饰匠意和近代精神。从他的作品中我们可以感受到他对各种时代因素的综合和类似中世纪、东方或者原始艺术特色的装饰特性。

受诱惑的夏娃 英国 史坦霍普 布上油画 纵161.4×横75.6厘米 曼彻斯特美术馆藏

莱顿善于描绘女性，并赋予她们以高雅的气质。画家将画中正在照镜子的女子描绘得媚艳惊人，拉长了的身材丰腴苗条而富于风韵，长裙与头巾被细致地绘出图案纹样，富于质感。整幅作品传递出一股贵族气息，展示出一种古典的美。

弗雷德里克·莱顿(1830~1896)是英国维多利亚时代最有声望的学院派画家。因在1886年被女皇册封为准男爵，故时人称他为施特列顿的莱顿男爵。他是个地道的古典主义信徒。当他的作品在皇家美术学院展出时，竟被维多利亚女王收购了去。1878年他曾出任英国皇家美术学院院长，他的画风对英国画坛有很大影响。

哈雷姆之光 英国 莱顿 布上油画 纵152.4×横83.8厘米 私人藏

此画取材于希腊神话：天后赫拉与宙斯结婚时，地母该亚送给赫拉带着金苹果的枝条，赫拉十分珍爱，种在她的花园中。长成大树后为了防止有人偷取金苹果，便命赫斯波丽兹姐妹(即日落女神)以及天蛇拉顿看守。此画中，三位女神倚坐在金苹果树下，在明媚的光线下，带着慵懒的恬静。蛇神盘绕在其中，与女神们戏耍。人物的造型并没有多少神性，而像是典型的希腊贵族少女。画面色彩鲜亮明快，描绘极富装饰性，保持了画家一贯的古典主义风格。

看守金苹果 英国 莱顿 布上油画 直径169厘米 利弗夫人美术馆藏

永恒的婚约 英国 休斯 布上油画 纵105.4×横52.1厘米 伯明翰美术馆藏

此画原来描绘的是中古抒情诗中的人物奥兰多，但由于学院拒绝展出该画，画家不得已去掉了奥兰多这个人物，改成表现有情人难成眷属的悲剧性主题。画中粗大的树干上刻有少女的名字，这里曾经是两人山盟海誓的定情之所。鸟语花香的优美环境反衬了两人欲爱不能的痛苦。在这里，引起观者强烈兴趣的不是故事的情节，而是画面的晶莹剔透与精细入微，此画的背景全部采用户外写生，画家以高度写实的技巧逼真地再现了自然环境，特别是关注细节的真实与生动。

阿瑟·休斯(1830~1915)是拉斐尔前派的著名画家，生于伦敦，早年在伦敦设计学院学习，而后进入皇家艺术学院深造，对拉斐尔前派产生了浓厚的兴趣，开始尝试用该派画风进行创作。他为画家罗塞蒂之妹、著名象征主义诗人克里斯蒂·罗塞蒂的诗集创作了一系列出色的插图。由于健康状况不佳，晚年的休斯很少作画。

浴室 英国 塔得玛 板上油画 纵24.2×横33厘米 桑莱特港利威尔美术馆藏

此画描绘少女在经过土耳其热浴后，进入浴室休息。画面采用了低视角，暗示着主人公的贵族身份。她躺在用一张大兽皮铺着的大理石平台上，眼睛微闭，显示出一种洗浴后的困倦感。少女胸部和头向上，而髋部及腿则正对观众，使身体产生一种纹状S线，有力地强调了女性的曲线美。人物刻画细腻，白皙的皮肤及被蒸汽蒸红的脸颊，十分生动。画家采用在白色画布上敷以暗色的方法代替了在暗底色上加高光的传统画法，逼真地表现了大理石的光滑、坚硬的质感，而对于厚重的皮毛、轻盈的羽毛和女人体肌肤的柔软与弹性的刻画，无不栩栩如生，也许画家正是想借着这样的材质来表现自己高超的绘画技巧。整幅作品豪华漂亮，色彩华丽却清新动人，充溢着一股温馨之情。

阿尔玛·塔得玛(1836~1912)为英国19世纪维多利亚时期著名画家。他原为荷兰人，年幼时曾对考古学与历史怀有浓厚的兴趣。1863年他到意大利度蜜月期间，对古罗马和庞贝遗址产生了极大的兴趣，于是古罗马题材成为他以后创作的基本内容。他是第一个运用考古材料再现古罗马日常生活的画家。他的作品以华美的服饰、豪华的场景、精美的物品和鲜花等等给人以感官上的愉悦。然而，最为突出的是他的精湛技法。他擅长表现皮毛、羽毛等各种材料的质感，特别是对大理石的描绘，可谓炉火纯青。

塔得玛喜欢尽量真实地去再现他并没有生活过的时代的情形。埃及公主救起摩西的故事曾被多位画家描绘过，但没有哪一个画家能像塔得玛这样画得如此逼真，以致于让人有看电影般的鲜明感受。画面中各种色彩在耀人眼目的阳光中熠熠生辉，绫罗绸缎、珠宝首饰的质地是如此清晰。公主面带微笑，她的目光将人们引向本不显眼的摩西（他的蒲草篮也整齐地装饰着鲜花）。随从和侍女们带有鲜明的民族特征，一切都十分精确和清晰，不会有人对他们的身份或长相产生怀疑。隔着尼罗河，画家还绘制了密密麻麻的人群，仔细看去，每个人也都有不同的动势。可以说画家是以精湛的笔法、华丽的色彩，描绘了一位尼罗河公主的出游图，而故事背景在如此细致的描摹中，反倒减弱成为了一个陪衬。

发现摩西 英国 塔得玛 布上油画 纵137.5×横213.4厘米 私人藏

此幅人体画是画家在1890年送往皇家艺术学院参加展览的作品。一如画家的其他作品，他将各种女性姿态做了装饰性的描绘，并热衷于创造色彩的调和，追求华美的装饰效果。此画取横幅构图，以横线为主要特征，划分了前景的蓝色地毯、金黄色床垫和侧卧的美丽少女以及远处的海景，包括画面顶部悬挂着呈自然弧形的金色吊花串。三位半裸女人犹如女神一般地坐在横卧少女周围，她们姿态各异，白色衣饰掩住下半身，露出脚趾，发式就像希腊美神。远景宛如地中海欢乐的夜晚，波光粼粼暗示着皎洁的月亮正悬挂在天宇，而人物都似乎在沉静优美的夏夜中陷入了深深的思绪当中。

阿尔勃特·摩尔(1841~1893)是英国19世纪画家。1858年入皇家学院就读。其作品深受希腊、罗马古典作品之影响，他在取材方面也偏向于古典作品，对于色彩的运用非常到位。此外，他还是一个装饰大师，曾设计制作了各式各样的壁纸和彩色玻璃，并被选为英国水彩画协会的准会员。

仲夏之夜 英国 摩尔 布上油画 纵129.5×横224.8厘米 利物浦沃克美术馆藏

19世纪俄国名画

在19世纪上半叶,俄国绘画艺术中现实主义逐渐取得主导地位,圣经神话题材逐步为世俗生活题材所代替。由于解放运动发展的影响,表现人民觉醒、揭露农奴制腐败成了19世纪上半世纪绘画的重要主题。60年代民主运动的高涨,对俄国绘画产生了决定性的影响。1863年,一批有才华的学生组织起来研究现实主义绘画艺术,成立了“自由画家协会”,后来在1870年改为“巡回展览画家协会”。60~80年代俄国最著名的画家大多属于这一派。他们提倡面对现实,主张艺术要有思想性,绘画应该参加改造现实生活的斗争。伊·叶·列宾是俄国最著名的现实主义画家、“巡回画派”的旗帜。他在历史画、肖像画等许多绘画题材中都有所创新,他创作的内容表现了各式人民生活,人民的劳动和斗争以及为人民自由而斗争的革命者。列宾的成名作是《伏尔加河上的纤夫》。“巡回画派”中的历史画家是瓦·伊·苏里柯夫。他的画多反映俄国历史性冲突,以壮阔的群众场面见长。他的主要作品有《缅希柯夫在贝列佐夫镇》。19世纪下半期还出现了俄国的民族风景画派。主要画家有“巡回画派”成员希施金和列维坦。由此我们可以从这些传世名画的变迁中,清晰地看到19世纪俄国社会变革。

在这幅画中，画家秉承了老师列维茨基在构图方面的长处，把少女放置在自然风景中，以柔和的笔调塑造了一位神态矜持、举止优雅的贵族少女形象。

V.L. 博罗维科夫斯基(1757~1825)是俄国卓越的肖像画家。最初从父亲习画，服军役期满后，他定居米尔果罗德，主要从事宗教性的油画。18世纪80年代他迁居彼得堡，在画家列维茨基指导下工作，并受其影响。1795年彼得堡皇家美术学院授予他“院士”称号，90年代下半期他创作了许多肖像画。

罗普基娜像 俄国 博罗维科夫斯基 布上油画 纵72×横53.5厘米 莫斯科特列恰科夫美术馆藏

此画是画家在意大利留学时期的作品。布留洛夫的历史画构图虽然仍停留在古典主义和折衷主义的圈子里，可是他那栩栩如生的肖像画则和现实主义靠得很近。在这幅摘葡萄的妇女肖像画中，画家用古典的手法、准确的色调、丰富的层次、结实的造型使画面获得惊人的生命力。画布上那种素描同色彩、形体同神态的完美结合，使人感觉到可触的形体和人的内心世界。

K.P. 布留洛夫(1799~1852)是俄国皇家美术学院的“学院派”代表人物。他出生于彼得堡，父亲是画家兼装饰雕刻师。他曾在意大利接受过西欧古典主义绘画的熏陶。作品主要以肖像、风景、风俗、历史画为主，被俄国绘画界奉为美术史上一大楷模。

意大利的中午 俄国 布留洛夫 布上油画 纵64×横55厘米 圣彼得堡俄罗斯博物馆藏

这幅画描绘的是海上惊涛骇浪的险恶场面，既充满着恐惧，又极富浪漫主义色彩，像一首情绪高昂的诗。这是画家靠自己惊人的记忆力和对海的深刻理解而完成的。因此他所有的海景大多是真实与想像相结合的产物。

I.K. 艾伊瓦佐夫斯基(1817~1900)是俄国19世纪中叶杰出的海景画家。他的作品曾受到英国风景画大师透纳的称赞，在俄国风景画史上有特殊的地位。他出生在亚美尼亚费奥多西的商人家庭，1833年考入彼得堡皇家美术学院，1840年赴意大利留学，1844年回国，被俄罗斯科学院授予院士称号，海军参谋本部聘其为专职画家。1845年他回到故乡，建立了自己的画室，他一生共作画六千余幅，完成的达三千多幅。

狂暴的海涛 俄国 艾伊瓦佐夫斯基 布上油画 纵54.2×横65厘米 莫斯科特列恰科夫美术馆藏

列宾以熟练的写生技法、严谨的结构，描绘了德拉哥米罗夫将军的女儿，用潇洒、阔大的笔法来表现她的服饰，并以细致的笔触刻画了她的面目表情，体现出这位德拉哥米罗娃特有的气质和性格。画面完整、严谨，人物生动逼真。

伊·叶·列宾(1844~1930)是俄国巡回展览画派代表人物之一。他在彼得堡美术学院学习时，深受其师克拉姆斯柯依的熏陶和当时革命民主主义思想的影响，他以批判现实主义的方法，创作了许多风俗画和历史画，他的作品标志着19世纪后半期俄国绘画艺术发展到一个新的历史阶段。

德拉哥米罗娃像 俄国 列宾 布上油画 纵98.5×横78.5厘米 圣彼得堡俄罗斯博物馆藏

这幅油画揭露了沙皇制度对于人民的野蛮剥削，同时也肯定地表现了隐藏在人民身上的力量。列宾笔下的纤夫是被苦役折磨得筋疲力尽的最贫困的劳动者。人民生活第一次在俄国绘画里被表现得如此淋漓尽致，如此深刻。画家全神贯注地刻画了每一个形象，表现了每个登场人物丰富的内心世界和极其鲜明的个性特征。它不仅揭露了现实的矛盾，同时也肯定了社会的积极力量。

伏尔加河上的纤夫 俄国 列宾 布上油画 纵131×横281厘米 圣彼得堡俄罗斯博物馆藏

缅希柯夫(1673~1729)是彼得大帝最重要的助手。在北方战争时，缅希柯夫在军中任要职，后晋升为元帅。在彼得二世时，却被放逐到西伯利亚的贝列佐夫镇。画面上，缅希柯夫与他的一子二女在这间低矮得几乎直不起身来的木屋内静静地坐着，气氛悲凉沉闷。为了排遣寂寞，他让小女儿亚历山大在桌前为大家诵读《圣经》。其实，三个人都未听她读经，各自沉浸在痛苦的回忆中。室内没有生火，结冰的窗户加强了陋屋的寒意。画中缅希柯夫的长袍，紧紧贴着身裹青黑色大衣的长女，她那愁容展现了一张多病的面孔。窗台上的冰水被脚下的熊皮所反衬。在这里，画家描绘的是缅希柯夫一家的命运，但却反映着俄国在彼得大帝死后的民族命运。

V.I. 苏里柯夫(1848~1916)俄国画家，巡回展览画派代表之一。生于克拉斯诺维尔斯克一个古老的哥萨克家庭中。1869年他以旁听生的资格在彼得堡皇家美术学院学习，次年成为正式生。他曾游学德国、法国和意大利。创作多取材于俄国历史事件，以善于处理庞大的群众场面和刻画人物性格，以及赋予每幅作品以自己所特有的构图和色彩变化为其特色，但多局限于悲剧性冲突的情节描写。

缅希柯夫在贝列佐夫镇 俄国 苏里柯夫 布上油画 纵169×横204厘米 莫斯科特列恰科夫美术馆藏

这幅肖像显示了谢洛夫卓越不凡的技法与才华。当此画第一次出现在展览会上时，许多人不敢相信它出自一位年仅22岁的画家之手。画上的主人公正是庄园主马蒙托夫的女儿薇拉。她有一双乌黑的大眼睛，不听话的头发和可爱的脸庞。她那稍微晒黑的脸蛋上带着健康的红晕。画面上的环境是当时俄国知识分子阶层的典型住所。窗外的树枝，青翠的绿叶，再配合粉红色的衣服以及那深黑色的领结，使色调灿烂而明亮。13岁的少女薇拉姿态文静，她目光斜视，光线来自右侧和少女的背后，但不强烈。室内陈设典雅，画家以寥寥几笔，把环境处理得窗明几净。少女肖像充满着一种青春与俊秀的活力。构图疏朗，别具新鲜感。

V.A. 谢洛夫(1865~1911)是新旧世纪交替时期俄国杰出的肖像画家，又是20世纪初俄国现实主义绘画的重要代表。父母为彼得堡著名作曲家与音乐活动家。他从小受过良好的艺术教育。在列宾的指导下，他投考彼得堡皇家美术学院，并在该院得到了名师契斯恰可夫的素描学派的严格训练。谢洛夫曾以农村生活为题材，描绘过许多脍炙人口的画面，给人以朴实易解的感染力，他的油画技术对俄国油画有很大影响。

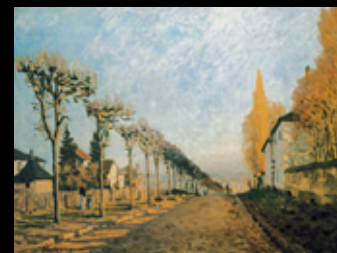
少女与桃子 俄国 谢洛夫 布上油画 纵91×横85厘米 莫斯科特列恰科夫美术馆藏

这是列维坦代表性的风景杰作之一。画上的春意具有典型的俄国情调。阳春三月，稀疏的白桦树林开始受到春汛的感染，这在寒冷的俄国，象征着大自然的万物开始苏醒。涓涓的春水涨满了这片低地，它映照着天蓝色的苍穹，尽管寒气还未完全消除，但报春的绿芽已经在树梢上首先绽露出来，它意味着一切生命即将复苏。画上的光感是适宜的，整个自然景色被画家用薄润透明的油画颜色渲染得诗意横溢。

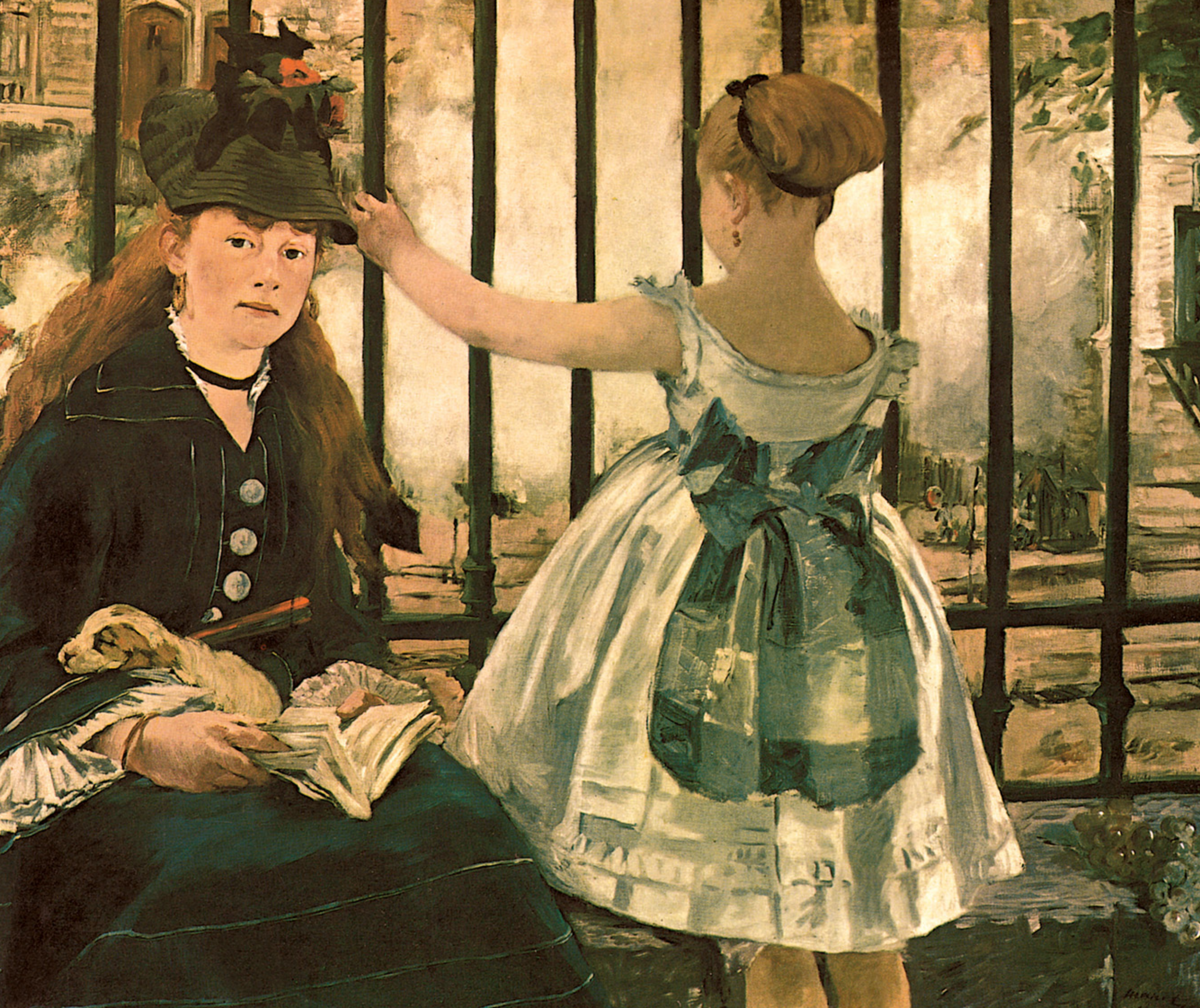
I. I. 列维坦(1861~1900)是俄国现实主义风景画家，巡回展览画派的成员之一。他是生长在俄国的犹太人，出生于铁路职工家庭，生活贫困，从小失去父母。他是契诃夫的朋友。其作品多表现俄国大自然景物，用笔洗练，色彩鲜明丰富。他的作品对后来俄国风景画的发展有较大影响。

春汛 俄国 列维坦 布上油画 纵64.2×横57.5厘米 莫斯科特列恰科夫美术馆藏

19 世纪 印象派名画

印象派绘画，始于19世纪60年代，到七八十年代达于鼎盛时期，绘画作品进一步摆脱了对历史、神话、宗教等题材的依赖。为了生动再现亲眼目睹的日常生活景象和自然风光，印象派画家大胆抛弃了长久受到公认的创作观念和程式，推倒了文艺复兴以来确立的不少法则。他们纷纷离开空气沉闷的画室，在街头，在海滩，在原野和乡村，凭自己的心，用自己的眼，感受丰富多彩的事物，以直接写生的方式捕捉种种生动的印象，描绘大自然中千变万化的光线和色彩。内容和主题不再重要，关注点转到纯粹的视觉感受上，转到光和色上。风景之美不在于名山大川，而在于阳光照射下普通场景的色彩变幻。法国印象派画家最著名的是马奈。他那幅色彩美妙的《圣拉札尔车站》为其代表作。美国女画家卡萨特，是位画风清丽的印象派画家。她的代表作《洗澡》描绘了母女亲情，流露出女性的细腻感觉，构图处理上显然有着德加的影子。画家们对印象主义的探索，使绘画靠近了它的本体，从这种意义上看，尽管印象派画家并没有抛弃再现的传统，却使现代绘画距我们更近了。

毕沙罗除了描绘乡村生活外，也画一些城市街景。这幅画是毕沙罗坐在旅馆的楼上窗前，画眼前的街景。画家在力求表现自己的视觉感受，而不以主观的夸大变形来创造幻觉。画中的街景车水马龙，晚霞的映照使街上仍有强烈的光的折射。树木、人与车马的来回走动，都被包裹在光的闪动中，造成景物特定的闪动环境。街市的马车声、喧嚷声、乱动的人影，构成一幕生动的繁华气象。在这里，物体轮廓不做刻意求工，色彩的冷暖对比已被抛弃，保留的只是色彩之间的细微节奏与韵律。大街的受光部分被统一在淡黄色多层次的调子里。在背光处抹上一些淡紫和橙色，中间部分则布满着深紫红、青紫色的人群和车马。一切似乎都在落日余晖之中动荡着。

卡米耶·毕沙罗(1830~1903)是法国印象派画家。他虽自小喜爱绘画，但得不到父母亲的支持，只得靠自学。他曾在安东·梅尔伯的画室学习。他一生的画风充满着一种农民的质朴，在他的画里，除了农民与农妇外，就是街市上的普通行人，所以被后人称为是“印象派的米勒”。此外，他在印象派的画家们中，还是最早去外光下作画的一位先行者。连后来的后期印象派代表塞尚也承认他是“最接近自然的一位画家”。

蒙马特大街 法国 毕沙罗 布上油画 纵73×横92厘米 圣彼德堡艾尔米塔什博物馆藏

这幅描写了一个裸体女子和两个穿衣男人在草地上野餐的作品，1863年在巴黎的“落选者沙龙”上引发了法国艺术界的许多争议。尽管作品的主题是以乔尔乔纳的《田园合奏》和蒙特的版画《帕里斯的审判》为蓝本的，但它还是引起许多人的愤怒。因为古典的田园式的主题，在马奈的作品中被具有现实意义的形象语言所代替了。此画的人物置于树木茂密的背景中，中景不远的地方有个弯腰的白衣女子，成为由前景三个人物组成的古典式三角形构图的顶点。画中不论是人物还是色彩的明暗，都充满鲜明的对比，画家感兴趣的是阳光透过树叶照射在丰满的人体上所产生的色彩反映，以及光影与人物所构成的新奇图像。这幅画的挑战性展出，把马奈推入前卫艺术家的行列，并使他成为印象派画家们的精神领袖。

爱德华·马奈(1823~1883)是法国印象主义画派的奠基人，曾受过五年的学院派正规训练，因不满意学院的教学而到美术馆研究、临摹前辈大师的作品，画风上深受委拉斯开兹的影响。1867年举办个人画展，受到青年印象派画家的好评，是印象派的精神领袖。《奥林匹克》曾轰动法国画坛。

草地上的午餐 法国 马奈 布上油画 纵208×横264.5厘米 巴黎奥赛博物馆藏

此画是马奈晚年的代表作。在这幅画中，他最后一次刻画了他所熟悉和喜欢的巴黎喧嚣豪华的生活。画中描绘了一位金发女招待站在吧台后面，身穿饰有宽大花边的紧身上衣，两手撑在台面上，正在应酬顾客。她的身后是一面大镜子，画外的一切都隐隐约约地收入其中。酒吧间里灯火辉煌，宾客满座，热闹华丽的景象被表现得淋漓尽致。为了加强空间的对比关系，画家特意利用了大块的玻璃镜作为背景，以琳琅满目的酒瓶、玻璃杯作为前景，使画面变化丰富而生动，好似观者自己正站在柜台前。这幅画于1882年沙龙展出后，得到了广泛好评，并荣获一枚荣誉团勋章。

福利·贝热尔的吧台 法国 马奈 布上油画 纵96×横130厘米 伦敦科陶德学院美术馆藏

此画描绘的是巴黎罗马街友人伊尔修的院子内，母女俩在铁栏杆旁悠闲休息的情景。母亲安详地坐着看书，小女儿背着脸正透过铁栏观看下面的圣拉札车站。画面明暗对比强烈，然而又很柔和协调，是画家成熟期的代表作之一。

圣拉札尔车站 法国 马奈 布上油画 纵93×横114厘米 华盛顿国家画廊藏

此画又名《咖啡馆女歌手》，是德加画歌女题材中的一件成功之作。它采用细笔触来表现，女歌手被舞台前面的脚灯所照射，强光出现在演员脸部下方，以及她举着的右手腕下部。画家运用逆光的手法，恰到好处地表现出灯光反射的效果。

埃德加·德加(1834~1917)是法国印象派的画家。他出身于巴黎的一个金融资本家的家庭，自小受到良好的古典教育，21岁考入巴黎美术学院，走上了艺术的生活道路，曾受安格尔的影响。但他又是以人物为对象来寻求复杂的光色表现的。他以古典绘画为原则的写实功力很强，特别善于运用线条。画的构图有些像摄影艺术的“特写”镜头，有时极富偶然性。绘画题材除了巴黎城市生活中的享乐场所，如酒吧间、剧场、赛马以外，还有相当数量的妇女梳妆和沐浴的闺房生活。

戴手套的歌手 法国 德加 布上粉笔 纵53×横41厘米 哈佛大学福格艺术博物馆藏

德加运用粗犷阔大的笔触，生动而简练地刻画出舞蹈休息间等待的妇人。她身着一套黑色的长裙，头戴黑色的礼帽，手持黑伞，静静地坐在休息厅的长凳上沉思着，与左侧一位低头护脚的女舞蹈演员形成强烈对比。画家以俯视角度来描绘两人一静一动的精神状态，人物被置于画面上部，大部分的空间被用来描绘地面，这种空旷感与人物的沉思感相映成趣，被人誉为是一幅有思想性的叙事画。

等待 法国 德加 纸上粉笔 纵47×横60厘米 诺顿·西蒙艺术基金会藏

在此画中，画家打破了他以往浴女作品的陈式，把裸体人物作为局部场面和局部环境来表现，描绘了意识的悠闲。正在洗澡的裸女处于一种平静、坚实而具有雕塑感的结构之中，画中一些零碎的物品如梳子、水罐等等，表现了日常生活的情趣。画面采用鸟瞰式构图和切边的处理手法，把照片特写式的场面转化为具有日本版画意味的抽象布局。

盆浴 法国 德加 纸上粉笔画 纵60×横83厘米 巴黎奥赛博物馆藏

普通的乡村道路在西斯莱笔下呈现出一片温暖的诗意。画家用透明的色调来描绘天空、道路及两旁的树林、房屋，以精湛的写实笔法，来展示他所感受到的阳光反射的效果。紫灰调子映衬着明黄和土黄的色块，使深秋季节显出温馨的暖意。道路的描绘则采用碎而有序的笔触来表现光与影的变化。

艾尔弗雷德·西斯莱(1839~1899)，法国印象派风景画家。原籍英国，生于巴黎。青年时在伦敦某商店当学徒，抽空学画，受康斯太勃尔、波宁顿和透纳的影响，1862年回到巴黎，在巴黎美术学院和莫奈及雷诺阿相识。受雷诺阿的影响，他运用明亮的色调、迅速的笔触来表现空气的流动和瞬间的水光波影的变化。1870年的战争使西斯莱退居到巴黎附近的马利，在那里创作了大量风景画。1880年画家迁到巴黎以南的洛安河上莫雷附近居住。

塞夫勒道路一景 法国 西斯莱 布上油画 纵54.7×横73厘米 巴黎奥赛博物馆藏

莫奈运用印象派的光影手法，描绘了草地上悠闲的绅士淑女。画家以幽暗的树荫为背景，衬托着前景白布上的男人、女人及食品，体现了夏日悠闲的假日午餐。后面的一对情侣正要起身离去，一片片绿叶在强烈的阳光照耀下，显得异常透亮，不仅点明夏天的炎热季节，也增添了画面的颜色。景物、人物都描绘得十分鲜明动人。外光的运用，给画面带来了色彩斑斓与清新爽朗的效果。

克洛德·莫奈(1840~1926)，法国画家。印象派的创始人之一，1840年生于巴黎，童年在勒·阿弗尔度过，以画漫画起家，并获得了一些名声。他在巴黎结识了巴齐依、雷诺阿、西斯莱和毕沙罗，组成了注重外光的画派。1870年他因战争逃到英国，又遇见毕沙罗和杜庇尼，在伦敦结识了透纳和英国的风景画家。他回到法国之后，定居在塞纳河畔的阿尔让特伊。在1874年，莫奈展出了他的著名作品《日出·印象》，印象派从此得名。1878年莫奈定居于塞纳河畔的维特依，作了许多关于这个小村子及其周围景色的绘画。

草地上的午餐 法国 莫奈 布上油画 纵248×横217厘米 巴黎奥赛博物馆藏

此画是莫奈描绘勒·阿弗尔港口的景象：海水在晨曦的笼罩下，呈现出橙黄或淡紫色。天空的微红被各种色块所渲染，水的波浪由厚薄、长短不一的笔触组成。三只小船在薄涂的色点组成的雾气中显得模糊不清。船上的人与物依稀能够辨别，还能感到船似在摇曳缓进。远处的工厂烟囱、大船上的吊车……这一切，是画家从一个窗口看出去画成的。莫奈以轻快而跳跃的笔触，表现出水光相映，烟波渺渺的印象。

日出·印象 法国 莫奈 布上油画 纵48×横63厘米 巴黎马蒙达博物馆藏

莫奈晚年最重要的一件作品是连作《睡莲》。1880年之后，莫奈与印象派的其他画家们疏远了，他在日维尔尼造了一座小花园，住在里面作画。他喜欢把水与空气和某种具有意境的情调结合起来，这样产生了《睡莲》组画。沿着水面，美丽的睡莲一片片向湖面远处扩展开来，画家利用了树的倒影，衬托出花朵的层次，是十分有创造性的构思。莫奈把整个身心都投在这个池塘和他的睡莲上面了，睡莲成了他晚年描绘的主题。此后27年里，他几乎再也没有离开过这个主题。

睡莲 法国 莫奈 布上油画 纵89×横92厘米 丹佛美术馆藏

《包厢》是雷诺阿正式参加印象派画展的首次参展作品之一。这幅画根据他在剧院里所得的印象，回到画室里请人摆模特儿画成的。画中前面那个盛装贵妇是一名叫尼尼·洛比丝的模特儿扮成的。后面手拿望远镜的中年绅士形象，则是由雷诺阿的一个兄弟充当模特儿的。画家成功地画出了剧院一角的气氛，尤其是画面上两个人物的神情，丝毫没有摆姿势的痕迹，他们似乎全神贯注地在观戏，陶醉在此时此刻的舞台演出中。贵妇人那张化了妆的脸容与后面那个绅士，形成鲜明的对比。整幅画面的色彩基调是暖色，它由玫瑰、黑、白三色组成。贵妇人身上的黑条纹衣服异常醒目。这些粗阔的黑条子和白色相间的浅色，恰好与绅士身上的黑色外衣和白色衬衫相呼应。

皮耶尔-奥古斯特·雷诺阿(1841~1919)是法国印象派杰出画家。他从小练就了绘画的基本功，1854年至1861年当了陶瓷画工，后入Boozael学校学画，进步很快，并以其风格加入到印象派的行列。1881年，雷诺阿突然意识到印象派已发展到尽头，他主张向文艺复兴时期以来的风格学习(主要是其绘画的现实性)，毅然去了意大利。此期间，雷诺阿深受庞贝壁画和拉斐尔作品影响，回国后又对安格尔古典主义风格很感兴趣，在他的裸女造型中，吸收了不少安格尔的造型风格。

包厢 法国 雷诺阿 布上油画 纵80×横63厘米 伦敦科陶德学院美术馆藏

雷诺阿一生的作品大多以明快鲜亮的暖色调描绘青年妇女。他以特殊的传统手法，含情脉脉地描绘青年女性那柔润而又富有弹性的皮肤和丰满的身躯。《伊雷娜·卡昂·当韦尔小姐像》是雷诺阿迈入全盛时期的作品，满篇都飘散着少女的馨香，洋溢着一种青春的活力。画中的当韦尔小姐恬静地坐在那里，全神贯注地凝视着前方，整个人处于浓密的深绿色的树丛中。作品的色调是极其柔和的，形体和背景交接处没有明显的界线，使画面的色彩产生了一种微妙的朦胧感。像瀑布一样流泄在人物整个上半身的披肩发不是靠平涂，而是以多种笔触的棕红色调构成的，使画中少女的肌肤更增添了娇嫩透明的效果，表现出了少女的冰肌玉肤、天造尤物之美。

伊雷娜·卡昂·当韦尔小姐像 法国 雷诺阿 布上油画 纵65×横54厘米 苏黎士E.G.比勒收藏基金会藏

这幅画是雷诺阿的成名之作。夏庞蒂埃太太是一位著名的出版商的妻子，社交界的名流，沙龙的女主人。此画系受夫人的预订而绘制的。画中以装饰华丽的室内环境来衬托这位贵族夫人和两个天真的女儿。夫人坐在孩子们的右边，悠闲恬适地注视着两个女儿，左边一个女孩正坐在一条大狗的背上。孩子的纯真表情描绘得极为生动，整个画面洋溢着一种富裕家庭所特有的天伦情趣。背景为棕红色，人物间的衣服色彩有强烈对比，夫人的黑色衣裙压住了全局，使左边两个孩子的天蓝和白色相间的裙子更显突出。这幅画在1879年的巴黎沙龙中获得了好评。

夏庞蒂埃太太及子女像 法国 雷诺阿 布上油画 纵154×横190厘米 纽约大都会博物馆藏

此画是根据法国作家缪塞的同名诗作绘制的。青年罗拉在准备自杀前夕，同一位美丽的妓女度过了一个美好的夜晚。到了清晨，妓女发现了罗拉轻生的念头而赠以金项链，然而罗拉拒绝并饮下了毒药。画家将这一浪漫故事带到了左拉式的自然主义世界，并以印象主义画风和色彩绘成这一冷静的作品。画面以床铺的大面积白色、浅灰色与布幔后的黑暗背景形成强烈对比。美丽、年轻的妓女仍在梦中，一只脚垂在床边。画家对人体的微妙色调刻画细致，使人体的亮部呈现出偏黄的暖色调，而在暗部则呈现出微紫的补色。在构图上，采用横向线条：床铺、窗台、栏杆、桌子作为铺垫，帐幔、床头形成两条平行的斜线，构成画面的不平衡感。青年罗拉逆光站立在窗台前，一手扶住窗台，一手扶住窗框，这一动作表现了罗拉临死前对生活的留恋。他回头凝视着一丝不挂的妓女，美丽的妓女在床布的暖白色和蓝紫偏红、偏绿的冷色陪衬下，更显出生命的温馨可爱，令人向往。

亨利·吉尔威克斯(1852~1929)是法国画家，擅长于画裸妇，一生中绘制了许多风俗画、肖像画。吉尔威克斯原本是学院派的画家，虽然他也采用了部分印象主义的原则，但仍不能达到表现像《罗拉》这类题材所需的激情，因而这种冷漠的自然主义画风不能在情感上战胜观众。由于他是雷诺阿的好友，并经常结伴而行，故也受其影响，偶尔也画画此类迎合第三共和国时代画家们热衷的主题，但他的大部分作品还是以神话为主题的。

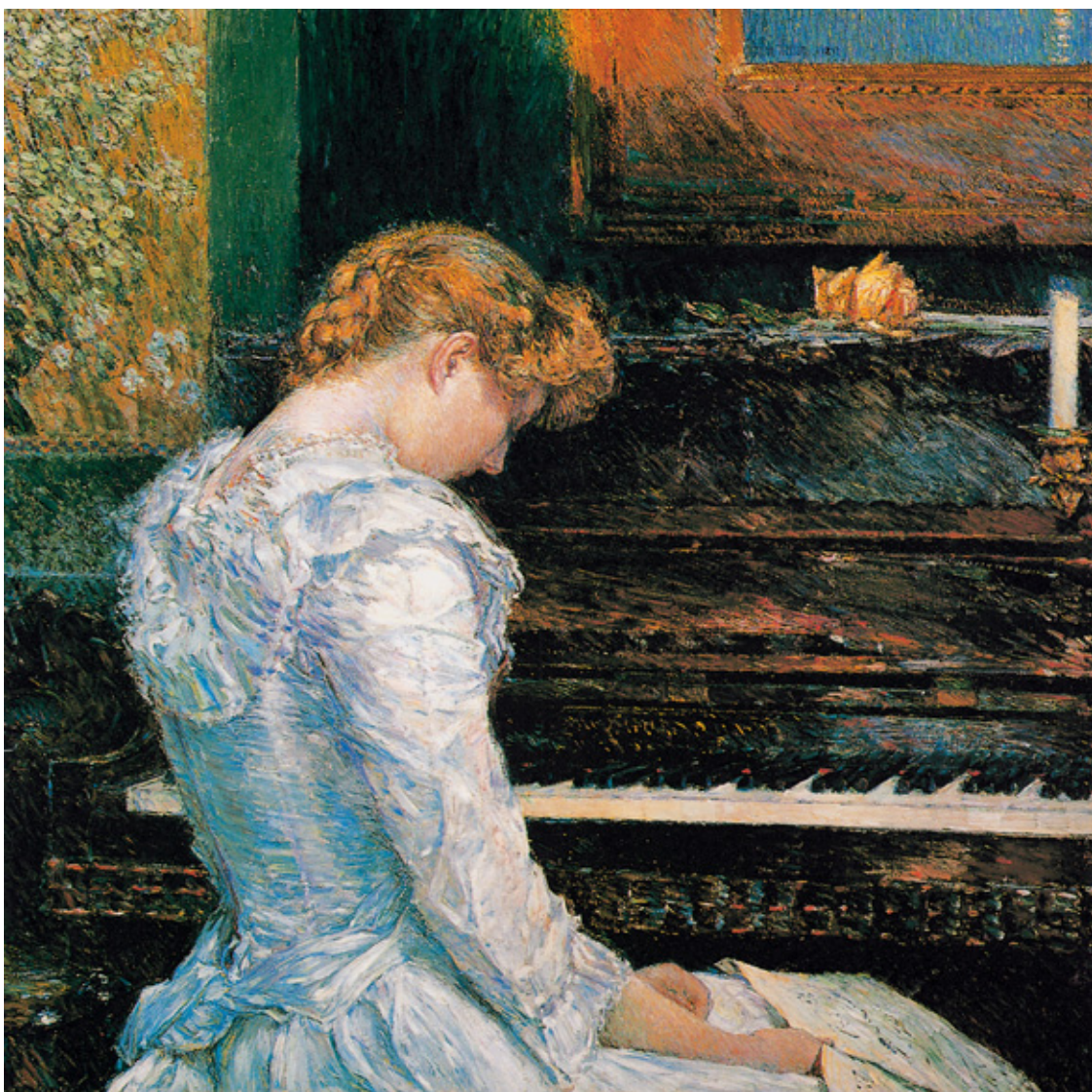
罗拉 法国 吉尔威克斯 布上油画 纵175×横222厘米 波尔多美术馆藏

此画为画家早期作品，他对肖像画的技巧处理勇于革新，希望把人物描绘在他们日常生活的环境中，使人物看上去十分自然、舒适。这幅作品即是一例。但画家在刻画人物时，不免有些“巴洛克风格”，用笔也较华润细腻，整幅画面以朱红与深红色调为主，绚丽夺目。画家以卓越的印象派外光技法，通过洒脱的笔触和简练的色块，创造出波兹医生的高雅气质，使作品的光色情趣与形态的韵律节奏浑然一体。

约翰·辛格·萨金特(1856~1925)是美国19世纪后期及20世纪初期著名的肖像画家。由于父母酷爱旅行，所以他的童年可以说是在旅行中度过的。他喜欢沿途写生，这决定了他一生的艺术生涯。他的肖像画富丽典雅，体现了他的敏锐观察力和卓越的油画技巧。他擅于表现人物的性格、风度和气质，特别喜欢用光的效果突出质感。

在家中的波兹医生 美国 萨金特 布上油画 纵204.4×横111.4厘米 洛杉矶阿曼德·哈默基金会藏

在这幅画中，哈萨姆以印象派的外光技法、洒脱的笔触与明丽的色块，描绘一位弹钢琴女子的背影。画家精心描绘少女俏丽的面庞和那沉醉于音乐中的神态，以塑造少女的高雅气质。在深棕褐色的背景里，画家以概括、简洁的笔触表现出少女面前的钢琴及室内的陈设，使少女的满头金发和淡蓝色衣裙的色彩更显得纯静、透明。整个作品的光色情趣与形态的韵律节奏浑然一体，营造出一种宁静、安详、充满诗意的气氛。

哈萨姆(1859~1935)是美国印象派画家。出生于波士顿地区。1883年赴欧洲展览，当时他以水彩画驰名，直至1885至1886年间他才有重要的油画作品问世。后来他加入了“十人画会”，于1898年在纽约举行联展。1935年逝世，终年76岁。无论是在生前或死后，哈萨姆都被认为是美国印象派绘画成就的主要贡献者。

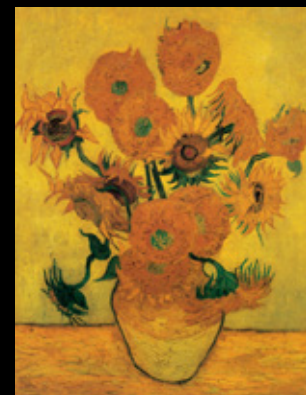
奏鸣曲 1893年 美国 哈萨姆 布上油画 纵81.3×横81.3厘米 堪萨斯城纳尔逊-艾特金斯艺术博物馆藏

画家选择俯视的角度，描绘了母亲给孩子洗澡的生活情节。孩子把脚踏入水盆中的动作，以及母亲轻轻替孩子洗脚的温柔态度，都表现得十分生动。画家对许多细节的描绘是精益求精的，如小孩的身体，以及没入水中的脚的色彩，母亲穿着的有条纹的衣裙和背景中壁纸图案的相呼应。在这幅作品中画家有意识运用了几何图形的地毯以及壁纸和其他具有装饰性的花纹，从而使得画面形象清晰而突出。

玛丽·卡萨特(1844~1926)，美国女画家，生于宾夕法尼亚州一个富有的家庭，早年就读于宾夕法尼亚美术学院。1866年她不顾双亲的反对，远赴法国深造，后定居在法国。她在巴黎结识了画家德加，保持友谊达40年之久。德加很赏识她的才华，而她是参加这个团体展出的唯一的美国人。卡萨特除油画外也精于版画，其版画的构图与色彩，都显示出与日本浮世绘版画的联系。她用敏锐和抒情的笔触描绘出来的作品充满温馨和美感，颇受好评，因此成为美国最重要的女画家之一。

洗澡 美国 卡萨特 布上油画 纵100.4×横66厘米 芝加哥艺术学院藏

19 世纪 后印象派名画

在19世纪末，印象派中出现了一股逆流，与印象派相抗衡，其主要人物是塞尚、凡·高和高更。他们是20世纪现代主义绘画各种“主义”的源头。在以他们为代表的所谓后印象派的艺术中，可以看到对形体结构问题的回归，对表面设计、色彩内涵及装饰性的重视，对表现性变形的自觉运用。法国画家塞尚是后印象派的重要人物，与印象派画家注重描绘转瞬即逝的视觉感受意向相反，他试图实现一种新的坚实结构，并力求对所见事物进行高度理性的综合。他成为立体主义的先驱和20世纪各种理性化抽象艺术的开拓者。不过塞尚的绘画仍然保留了古典的形式观念，因此，严格地说，他只是一把打开现代艺术的钥匙。《玩牌者》和著名的风景画《圣维克图瓦山》为其代表作。荷兰画家凡·高的名字在现代艺术中也许是最出名的，因为他的画具有最独特的个性和非凡的魅力。在形与色的处理上，他喜用夸张或简化的手法，削弱传统的光影手法，有意识地强化色彩价值，利用色彩对比取得和谐。通常认为现代主义肇始于以塞尚、高更和凡·高为首的后印象派。

这幅画中，画家借三个不同姿态的女人来表现特殊的光色效果，以点彩方法塑造人物的质感、量感和空间感，显示了人物肌肤与环境融合的特异情趣。人物造型主观、夸张，并且有点滑稽与幽默感。色彩的混合效果，并不像点彩派理论上所强调的那样鲜明、强烈。整幅画面由细小的笔触如马赛克镶嵌一样完成，这些原色的小点紧密地拼置在画布上，产生一种闪烁、振荡的色彩效果。此幅作品经由巧妙的整合性点描，形成有深度、有量感、有明暗的理想化的线条。

乔治·修拉(1859~1891)是法国后印象派画家。他16岁进入美术学院，年轻时性格孤僻、刻板，但对艺术有着执着的追求。他热衷于研究绘画的方法和色彩理论，早期特别推崇德拉克洛瓦，学习并掌握了其绘画技法。后来他注意到威尼斯和东方一些画家的作品，并对东方绘画的平面装饰性效果产生了浓厚的兴趣。1883年他开始接触印象主义并研究其色彩，追求对气氛和外光的表现。于是他开始尝试用分色点彩法作画并创立了关于构图、色彩对比，以及颜色性能等一系列缜密的理论。这一理论使印象主义著名画家毕沙罗改变了观点而采用点彩法作画。

摆姿势的模特 法国 修拉 布上油画 纵39.5×横49厘米 美利奴巴恩斯基金会藏

此画是画家试验分割色彩的外光画法，他用小点组织画稿上的所有形象——躺着的和坐着的沐浴者。人物排除了解剖结构，只有一个圆圆的胴体，密集的小色点区分出景物与人之间的空间关系。画中涂以并列色彩，所构成的色彩混合感觉具有强烈、灿烂的闪动感，使人感到兴奋，远胜于那些调成混合色的画板上的色彩。这个时期，他的“色点分割法”还是小心翼翼的，作画时丝毫不依靠自己的激情，显示出一种理性的感觉。

阿斯尼埃尔的沐浴 法国 修拉 布上油画 纵39.4×横48.9厘米 伦敦国家美术馆藏

一张粗陋的木桌，放上一块桌布，上面陈设一些苹果、酒瓶、篮子、盘子……塞尚非常认真地寻求每一只苹果的体和面的结构，色彩严谨，笔触浑厚浓重。当画笔不能体现色彩的强烈质感时，他就用调色刀厚厚地直接抹上去。为追求物体的立体感，他几乎是在激情洋溢地分划它们的体积与面积关系，着眼于物体的厚度与立体的深度。画面通过白色的桌布与鲜艳水果的强烈对比，反衬出冷暖的色彩对比。圆形、半圆形、方形和棱形相互衬托，弧线、竖线、斜线互为交错，这些色和线的交响，构成了统一和谐的布局，视觉上给人以强烈的刺激，也给观者留下了难忘的艺术效应。静物的色彩是那样的单纯，那样富有活力。从这幅画中不难看出，塞尚被后人奉为“现代绘画之父”是不无道理的。

保罗·塞尚(1839~1906)是法国后印象派的代表画家。他青年时学过法律，爱好文学和美术。1862年到巴黎专攻绘画，在瑞士画室学习，结识了毕沙罗、马奈、雷诺阿等，并深受他们影响。塞尚认为，画家要追求艺术的真实，面对自然或对象要重新组合，综合构成。在塞尚看来，绘画无功利可言，只是形、色、节奏、空间在画面上的构成，所以画家要“为了构成而构成”，要把画家的主观意念在画布上体现出来，使绘画真正成为“心灵的作品”。塞尚后期所作的画非常富有特色，对后来毕加索的艺术有很大影响。

一篮苹果 法国 塞尚 布上油画 纵65×横81厘米 芝加哥艺术学院藏

此画为画家重要的代表作之一，画中描绘着两位玩纸牌的农民，细致地刻画出两个农民玩牌时用心思考的面部表情和弯曲的肩膀，十分生动地表现出人物的内心世界与性格特征。画家在安排布局人物与道具、环境的关系时，有意加强了轮廓线的阴影部分，并利用不同的三角形和直角的变化，强调了棕红色调与蓝色的对比，这样既突出了主体人物，又能获得线条结构连接的稳固效果。

玩牌者 法国 塞尚 布上油画 纵45×横57厘米 巴黎奥赛博物馆藏

画中画家让一个象征自己心境的少女无拘无束地躺在原野上，享受空旷寂寥的自由与原始的快乐。画中的色彩关系单纯。画家用较纯的色彩表现某一局部，局部之间的色彩不用中间色过渡，让画面出现跳跃性、对比性，以求出现他所期望的种种色彩效果。

保罗·高更(1848~1903)是继印象派之后在法国画坛上产生重要影响的艺术革新者，与凡·高、塞尚等被人们称为“后印象派”。高更的童年是在秘鲁度过的，幼年丧父，后随母回法国。他曾做过海员和证券经纪人，并成为业余画家。他极其迷恋印象派，并参加了1880~1886年的印象派展览。1883年，他抛弃职务正式成为职业画家，过着不稳定的生活。后因厌倦都市生活，他抛妻别子，几经周折，最后来到南太平洋的塔希提岛，体验着土著人那种原始的生活，执著地进行艺术创作，后又迁居阿图奥纳岛，直至病故。

失去童贞 法国 高更 布上油画 纵90.2×横130.2厘米 诺福克克莱斯勒博物馆藏

这是画家晚期的代表作品。画中表现了两位健美的塔希提岛妇女，她们半裸着身体，手里端着水果、拿着鲜花，正从果园劳动归来。在绿色的树阴下，她们显得非常温顺、淳朴。画家采用了庄严、平稳、安宁而富有图案装饰风格的艺术手法，并故意追求简单稚拙的粗线条的结构形式，表现出强烈的风土人情。

两位塔希提妇女 法国 高更 布上油画 纵93.9×横71.7厘米 纽约大都会艺术博物馆藏

此画是《精灵在注视》的续作。画名取自爱伦坡的诗中象征死亡的“乌鸦”不吉利的叫声，而当时画家正身患重病。画中表现一位夏威夷族的女人，裸露着丰满的身体横卧在豪华的床上，窗台处停了一只大乌鸦，正向室内偷看。画中人物的表情不再是恐惧，但画面却充满死亡气息。画法采用平涂法，用笔粗放不受拘束，与原始的主题相衬托，人物用的是底部光，加强了这幅画给人的神秘感。

永不再 法国 高更 布上油画 纵60.3×横116.3厘米 伦敦柯塔尔德学院画廊藏

此画描写了一位贫民妇女在零乱的斗室里沐浴、化妆的场面。画家以准确、潇洒的笔触描绘出坐在地板上有有些疲劳的妇女背影。用蓝、白的冷色调处理的画面，表现出下层妇女的艰苦生活。画中的人物并不是某种职业或社会等级的代表，而是在姿态神情中表现出命运的人。

图卢兹·劳特累克(1864~1901)是19世纪后30年间法国最年轻的一位大画家。他是法国贵族的后裔，很小的时候，因从马上掉下来，跌断大腿，造成残疾。但这没有妨碍他才能的发展和对美的追求。1882年，他进入博纳的画室学习。之后，他也像塞尚、凡·高一样，受印象派画家的影响，后来又远远地背弃了这个画派，创立了自己的独特的画风。他的作品题材主要是剧院、马戏团、音乐厅、酒吧间等娱乐场所。

裸女 法国 劳特累克 纸上油画 纵67×横54厘米 巴黎奥赛博物馆藏

这幅作于1888年2月的《割掉耳朵后的自画像》，是后人留下的第一幅展现凡·高当时在阿尔勒的精神状态的自画像。画家有一个高高的向上斜的前额、一个强有力的鹰勾鼻子、三角形不对称的脸孔和那突出的颧骨、下陷的双颊，他的形象给人以极其深刻印象。凡·高的自画像，往往成为对画家心理探索的佐证，是画家性格特征的一面镜子。画家在描绘自己时，敢于剖析，毫不掩饰地揭示出他性格中最令人感到意外，却又是最为动人的一面。此幅肖像作于他的“割耳朵事件”发生一个多月之后。此刻，画家已找到了他内心的自我平衡。

文森特·凡·高(1853~1890)，荷兰画家。后期印象派代表人物之一。他出生于一个基督教牧师家庭。年轻时曾当过店员、教师、矿区传教士等。在绘画上，他主要靠自学。1886年他前往巴黎，接受了印象派诸画家的熏陶，画风变得轻快明朗。1888年他搬到法国南部，开始患上精神病。1890年7月20日以手枪射中胃部自杀，死时才37岁。他的画风，可以说是印象派、新印象派、日本版画融合在他个人气质中的产物，是东西方绘画合流的结果。

割掉耳朵后的自画像 荷兰 凡·高 布上油画 纵51×横45厘米 私人藏

凡·高在印象派绘画的基础上，进行了表现自我强烈感情的探索。画家喜欢以并列的、分隔的笔触，强烈的大块色的对比，醒目的原色和浓重的厚涂画法来作画。这幅画描绘了凡·高自己在阿尔勒的居室，这是一间充满着明亮阳光的暖色调的小屋，它十分简朴，却能给人以难忘的亲切之感。画家擅长于把物体内在的美，通过具有动势和颤动的笔触，十分强有力地反映出来。

阿尔勒的卧室 荷兰 凡·高 布上油画 纵72×横90厘米 阿姆斯特丹文森特·凡·高博物馆藏

画家曾多次描绘以向日葵为主体的静物，他创作的《向日葵》是十分引人注目的。每朵花就像一团火，细碎的花瓣和葵叶则像火苗，整幅画就像是烧遍画布的熊熊火焰。凡·高有着火一般炽热的感情和强烈的艺术气质，他个性鲜明，特别喜欢明亮的阳光，喜欢黄色的向日葵。因此许多评论家们认为，他画的向日葵和那些充满动感的用笔手法，是画家自己心灵感情的写照，是画家精神炽烈的意念的真实流露，是表现与技巧的十分和谐的统一。

向日葵 荷兰 凡·高 布上油画 纵100×横76厘米 东京安田·葛西艺术博物馆藏

凡·高经常在晚上光顾离他住所不远的咖啡馆。咖啡馆的耀眼灯光和布满天空的星辰，激发了他作画的热情。他在这幅画上，用黄和蓝来表现一种独特感受。画中被灯光照成黄色的咖啡座和蓝色星空的对比，使整幅画显得很美，洋溢着一种平和的诗意。凡·高曾说：“对我来说，晚上看来比白天更有活力，更有丰富的色彩，晚上作画，看天上有闪烁的星星，地面有灯光，是一幅很美的与安详的作品。”

夜晚露天咖啡座 荷兰 凡·高 布上油画 纵81×横65.5厘米 奥特洛克洛勒-穆尔博物馆藏

19 世纪 象征主义名画

在欧洲绘画史上，19 世纪下半叶的一个重要特征是诗歌向着绘画靠拢，绘画向着诗歌飞跃。象征主义就是这一特色的代表。虽然印象派绘画与象征主义绘画差不多同时出现，但前者是“模仿自然”的绘画传统的最后阶段，而后的主要特征则表明它属于印象派之后的发展，它的出现标志着欧洲艺术从传统主义向现代主义过渡的起点。象征主义对绘画的影响，无论在持续时间的长度和波及地域的广度上，都超过了印象派。象征主义的革命意义在于它产生了一种新的更接近现代的艺术哲学。综合主义与象征主义是相互渗透的。象征主义绘画活跃于 1885~1900 年之间，与 19 世纪 80 年代中叶法国文学，特别是诗坛的象征主义运动有密切关系。象征主义绘画发源于法国，被认为是象征主义主要代表的画家有夏凡诺、莫罗和雷东。夏凡诺的艺术活动主要是给许多公共建筑做装饰壁画，因此他的油画也具有湿壁画的特点。对象征主义来说，重要的是反映个人的主观感觉，使个人从现实中超脱出来，把他引向虚无飘渺的“理念”世界。所以在象征主义作品中所能感受到的只是形象的抽象性和不稳定性，以及那种强烈的主观色彩和含义的朦胧晦涩。

画中描写了三位少女的三种不同姿态，即背面立姿，正面及侧面卧姿。其中背对观众的女子形象丰满美丽，她托起长发时全身所形成的曲线充满动人的魅力，展示着无比幸福和充实的人生；左下角的少女形象却像被世俗之欲所迷惑、困扰的人生写照；而右侧背面侧卧的少女又似乎是一种悲悯的反省。全画洋溢着一种深沉而美丽的神圣境界，在表现技法上简洁明快，注重整体效果。

皮埃尔·皮维·德·夏凡诺(1824~1898)是象征主义绘画创始人之一。曾师从谢诺尔等人。他的艺术体现了“为理念披上感性的外衣”的新的美学思想，用视觉形象表达神秘与隐蔽的感觉。他的作品崇尚宏伟的形式，具有奔放、柔和的风格，带有抽象的与超时代的象征意义。

海边的年轻女孩 法国 夏凡诺 布上油画 纵205×横154厘米 巴黎奥赛博物馆藏

这幅画1864年在巴黎沙龙展出时，引起了世人的关注，是莫罗艺术生涯的前期代表作。画面上，前往底比斯城的俄狄甫斯发现了人首狮身、常出谜语吃人的女怪斯芬克斯。女怪已经吃掉了无数路人，这时她又提出谜语：“什么动物早上四只脚，中午两只脚，下午三只脚。”女怪用可怕的前爪抱着他。俄狄甫斯无所畏惧地凝视着她，回答说：“婴儿是人生的早晨，用四脚爬行；成年是人生的中午，用双脚走路；老年是人生的下午，扶杖而行。”画家借用这个古典题材表达了他对人生的理解。在这幅画中，几乎每一个细节都寓有一定的象征意义。

居斯塔夫·莫罗(1826~1898)是以描写神话和宗教题材画而著称的法国象征主义画家。他的创作得益于意大利的古典艺术以及印度、波斯的细密画和日本版画等东方绘画艺术。他20岁进入美术学院，学院派严格的训练为莫罗打下坚实的传统绘画基础。后来他把目光转向浪漫派绘画，从德拉克洛瓦那里吸收营养。他曾经游历意大利，临摹过数百件文艺复兴大师们的作品，尤其偏爱威尼斯画派。他在绘画色彩上保持了浪漫主义的风格，形式上却有一种静穆的神圣感。

俄狄甫斯和斯芬克斯 法国 莫罗 布上油画 纵206.4×横104.7厘米 纽约大都会艺术博物馆藏

此画中独角兽与女性的搭配在极早期的艺术作品中已出现过，在印度、波斯等国的文学作品中也曾被描写过。据说它具有不可思议的神力，除非是遇到一丝不挂的纯洁处女，否则绝不可能为猎人所捕获。关于这个传说，基督徒均认为是一种灵魂受孕的象征。它不但成为圣母玛利亚“圣灵怀胎”、“升天”书中的附属物，同时也成为圣女琼斯蒂娜处女的象征。在此作品中依偎在处女膝上的独角兽自成为法纳斯家的徽章后，便暗示某种以德驯服强敌的寓意。

独角兽 法国 莫罗 布上油画 纵78×横40厘米 巴黎居斯塔夫·莫罗美术馆藏

这幅《独眼巨人》属于雷东第二时期(色彩发现时期)的佳作之一。据希腊神话说，独眼巨人库克罗普斯被乌拉诺斯关在地下。后来克洛诺斯在独眼巨人的帮助下取得统治宇宙的权力，可是他又害怕巨人的野蛮力量，于是又给他钉上镣铐。宙斯将独眼巨人释放，并成为赫淮斯托斯的助手。画上这个巨人正从地下爬起，他在覬覦深埋在地层里的生命——一个裸体女性的形象。她是欢乐的象征，但还未苏醒，仿佛尘世间所有的力量都在欢迎她，也包括这个独眼巨人。巨人的野蛮并没有掩饰他的欲望、他的本性。这幅画介于真实与虚幻之间，是一种晦涩的歌颂性欲与生命的象征。

奥迪隆·雷东(1840~1916)，法国象征派画家、石版和铜版画家。他的作品沿着两个不同的方向发展。其版画创作表现鬼怪幽灵，表现幻想甚至死亡的主题，是超现实主义与达达主义运动的先驱。后来他转作油画和粉笔画，手法类似印象派的静物、花草，得到马蒂斯和其他画家的赞许，把他看作色彩家。他在美学上主张发挥想像而不依靠视觉印象。他参加过象征主义画家的社团。

独眼巨人 法国 雷东 板上油画 纵64×横51厘米 奥特卢克洛勒—穆尔博物馆藏

杜默的绘画主要受到法国象征派画家爱德蒙·阿芝-让粉画趣味的影响，开始用油画表现幻想性的传统人物。他的象征主义画风具有一种耐人寻味的观赏性。画家利用了学院派严实的古典画风，尽情施展各自的想像力，以传达人类的各种心理因素。杜默的这幅《夏娃》就是这样：形象有很强的视觉刺激性，大自然与人被幻化为一体。它像一首朦胧的诗，倾吐了艺术家对传说人物的丰富想像。画中女人是圣经故事中人类始祖亚当的妻子夏娃。画家精心描绘她在伊甸园中，受蛇的引诱，偷吃“知善恶树”上禁果时的情景。夏娃的侧脸有一对浑浊的双眼，她在密不通风的禁果树叶中间显得更加迷惘。从夏娃的一头细密有序的金发、惶恐而显得苍白的肌肤、精确而柔顺的线条来看，此画一直被视为杜默象征主义画风的代表作。

卢西恩·利维·杜默(1865~1953)是法国象征主义画家。他原是一位陶瓷工艺美术师，从事瓷器艺术制作约有八年，在法国工艺陶瓷业中有一定的声誉。绘画上，他主要是受到法国象征派画家爱德蒙·阿芝-让的影响。杜默采用油画技法来表现幻想性传统人物。他的象征主义画风具有一种耐人寻味的观赏性。这种暗示性象征派艺术在法国象征派画坛上逐渐得到发挥，至19世纪末叶，发展为强烈而饱满的装饰绘画。

夏娃 法国 杜默 纸上粉彩 纵49×横46厘米 私人藏

此画是施瓦伯水彩画创作的代表作。该画的主题颇为神秘而晦涩，掘墓人正在坟茔中奋力挖掘，象征死亡的天使翕动着她那宽大的黑色双翼，手中擎着绿色的冥火，背景是白雪覆盖的寂静墓园。画家在这里只是想通过这一优美、静穆、神秘而又不祥的意象，使观者产生一种难以言传的心灵触动。画中无论是人物的服饰还是背景中萧瑟的柳丝都刻画得细致入微，令人信服。画家的创作题材、风格样式虽然较为单一，但却集中体现了象征主义的一些基本特征。

卡洛斯·施瓦伯(1866~1926)是瑞士著名的象征派画家。他生于瑞士，1892年移居巴黎，加入了刚刚建立的象征主义、神秘主义前卫艺术团体“玫瑰十字沙龙”。他曾为该组织第一届画展设计广告招贴。施瓦伯最主要的艺术成就体现在他所作的大批水彩插图上，这些插图以惊人的想像力、荒谬离奇的情节、精细入微的手法、严谨扎实的结构造型以及神秘抒情的气质征服了观众，并为画家赢得了巨大的声誉。

掘墓者与死神 瑞士 施瓦伯 纸上水彩 纵75×横55厘米 巴黎卢浮宫藏

20 世纪 现代派名画

现代派兴起于19世纪下半叶中期，大致衰落於20世纪六七十年代，它是在一种破坏与创造的激烈对抗中走完自己的历程，就像支撑着它的经济政治文化背景一样，一方面是工业科学技术的迅猛发展，另一方面是两次世界大战给人类带来的空前浩劫。它是西方国家从19世纪下半叶发展起来的现代美术中某些流派——野兽派、立体派、未来派、达达派、表现派、超现实主义、抽象主义、波普艺术等等的统称。“现代派”一词是和某种新的、非传统的、区别于过去的艺术思想联系在一起的；现代派美术既不同于以往的传统美术，也不包括现代的各种现实主义流派，它与现代的西方美术更不是同一概念，它在其中只占一席之地。现代派，以它的实际功效和成果，促使人们对艺术创新逐渐采取比较开放的态度；摄影技术的日益成熟，严重地动摇了一向视模仿自然为全部目的的绘画信念；以日本版画传入刺激了美术；在哲学和心理学的影 响下，一批画家反对理性的压制和传统的束缚，重视直觉和下意识活动，艺术上不满足于客观事物的再现，而着重于内心的“自我表现”。人们选取光与色彩的大师凡·高和毕加索来链接印象派、后印象派与现代派绘画的过渡与交替。总之，现代派艺术家的创作思想是极为复杂和多种多样的。

此画取材于《圣经》里有关施洗者约翰的故事。画中莎乐美左手叉腰，右手高举，头用力后仰，表现出强烈的运动感，狂舞的形象与画面右下方约翰双目紧闭、表情平静的头颅恰成鲜明的对比，生动地表达了人物内心的激情、痛苦、自私和残忍，成功地把爱与恨、生与死、永恒与无常等抽象概念注入到画面的视觉形象之中。

费兰兹·冯·斯塔克(1863~1928)是德国“慕尼黑分离派”的创始人之一。他生于巴伐利亚一个磨坊主家庭，自幼即显露出过人的艺术天赋。早年就读于皇家工艺美术学校，后任教于慕尼黑学院。他不仅成功地创作了大量的绘画作品，而且在雕塑上也颇有建树。

莎乐美 德国 斯塔克 布上油画 纵115.5×横62.5厘米 慕尼黑伦巴赫美术馆藏

此画描绘一群少女在阳光明媚的露天浴池沐浴的情景。画中红墙的水平线将画面分成绿地和浴池两部分，女人们以各种姿态自由地舒展着美妙迷人的丰姿。她们相互穿插，造成一种不对称的构图样式。画面中央缓步走下阶梯正欲下水沐浴的女人，构成整个画面的中心。画面的人物和景物极度简化，画家是以富有韵味的线条、纯净而明快的色彩平涂来达到画面的平面性装饰效果的。在这幅画中，人物众多，情态各异，但画家在创作时却是以一种理性的态度来处理这一切的。画中的每一个人都被独立地分割在各自的位置上。她们都专注于自己的行为和活动，沉浸在个人的精神境界之中，相互之间没有任何情感的交流和内在的联系，集中体现了画家的新艺术风格。

菲力克斯·瓦洛顿(1865~1925)出生于瑞士，1882年迁居巴黎。他是一位版画家和油画家，自1890年起先后创作了一大批具有独创特色的木版画和油画，产生了积极的影响。他同时是19世纪末欧洲大陆“新艺术”运动的一位独具风格的画家、法国最早的一批广告画家之一，也是把广告画转化为艺术品的倡导者之一。他曾加入由德尼、维吉尔、博纳尔等人创立的“纳比派”，担任过南锡美术学院的教师职务。

沐浴 瑞士 瓦洛顿 布上油画 纵97×横131厘米 苏黎士美术馆藏

画家40岁时创作了这幅以妻子玛尔泰为模特儿的优秀作品。画面中的妻子赤身站立，阳光通过明亮的窗户射在她的身上，就像古希腊雕像一般优美而富于活力。画面左侧的镜子反映出妻子的身姿，虽然有些模糊，但显示出家庭的生活气息。画家运用颤动而精练的小笔触来描绘这种逆光下的室内感觉，使整幅画的色彩愈发显得生动明快。

皮埃尔·博纳尔(1867~1947)生于法国的佛塔尼。他早年曾在巴黎攻读法律，后入朱利安美术学院学习绘画，并成为纳比派成员。这个画派反对印象派的自然主义，倾向于用色彩鲜艳的抽象结构来表达内心体验。1891~1905年，博纳尔曾是活跃一时的装潢师、版画家和设计家。受高更和日本浮世绘影响，他的画具有浓厚的装饰风味。1905~1910年之后，他逐渐放弃了早期的装饰风格，转而研究莫奈和德加等印象派画家的色彩和新印象主义的技法，作品多为室内静物和裸体模特。

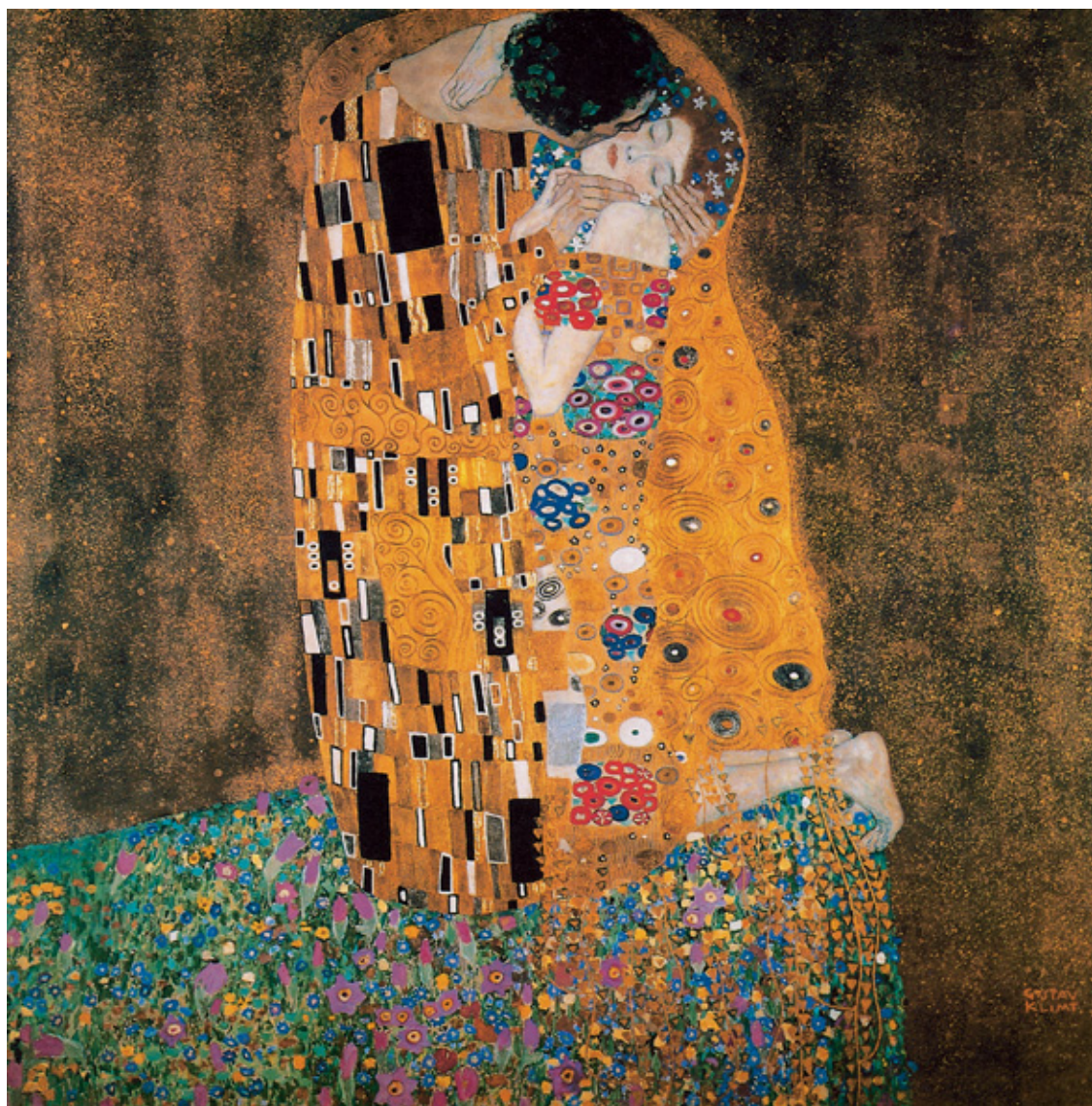
逆光下的裸女 法国 博纳尔 布上油画 纵124×横109厘米 布鲁塞尔比利时皇家美术馆藏

维亚尔就像一位室内装饰设计师，在此描绘着一个阳光充足的家庭一角。他运用细碎的笔触点画出墙上垂挂的帘布和豪华的红地毯，呈现出一种温馨的幸福家庭的景象。在温暖的色调中，画家与女儿被描绘为室内景色的一部分。画家以灵动的笔触、跳跃的色彩及人物的距离，增加了画面特有的空间感，同时也体现出画家对表现室内环境的情趣。

爱德华·维亚尔(1868~1940)，法国画家。1889年在茹利昂美术学院学画，遇博纳尔、丹尼斯等人，在高更的影响下成立画家组织“纳比派”，自称是“描绘家庭情景的画家”。他擅于把日常生活中的人物和环境细节表现得富有情趣，用色变化微妙，在大型装饰画上尤见所长，1937年为夏洛克做装饰设计，1938年为设计日内瓦的国际联盟大厦做装饰画，兼长插图及彩色石版画。

画家鲁赛尔和他的女儿安纳特 法国 维亚尔 纸上油画 纵58×横54.5厘米 纽约布法罗当代艺术基金会藏

这幅构图是画家继《斯托克莱饰带》创作构思之后所作的变体画。它虽然是一幅油画，但仍然保持了镶嵌画的某种格调，并吸取了古波斯细密画的一些手法。人物的服饰造型与装饰花纹既富有变化又十分谐调统一，它与人物形象的头部、手臂和脚的关系处理得十分相宜。画家通过“吻”这个情节，来表现真实爱情的纯洁与高尚，绘画的效果极其概括而突出。画面上的图案纹样十分独特，是介于日本趣味与拜占庭趣味之间的混合味。画中对情侣的侧部形象具有日本浮世绘式的重彩与线描。画家在制作过程中调动了各种手段以增强表现力，如在油画色中调入金粉，除了脸部、手部和某些细节与花纹外，其余空间全用金色做装饰，成为一幅工艺性极强的装饰画。

居斯塔夫·克里姆特(1862~1918)是奥地利青年风格和维也纳分离派代表画家。他曾就学于维也纳工艺学校，受到H.马卡尔特学院派象征历史画的影响，1890年加入维也纳美术家协会。克里姆特曾经十分迷恋埃及壁画、希腊陶绘、中世纪的金地板画以及拜占庭镶嵌画的绘画精髓，将强调轮廓线的古典主义表现方式和服装的平面镶嵌手法结合起来，创造出独特的、富有感染力的绘画形式。

吻 奥地利 克里姆特 纸上水彩 纵180×横180厘米 维也纳奥地利美术馆藏

席勒以顿挫的线条与狂放的色彩，描绘了一位坐在室内的年轻男子。画中均用冷峻刚硬的线条来强调出人物的形象，画家除了对这位年轻男子的表情做了精心刻画外，还成功地传达了人物的内心世界。

埃贡·席勒(1890~1918)是维也纳分离派的主要成员，他的一生是短暂的。早期作品属于印象派风格，受到维也纳分离派代表人物克里姆特的影响。后来形成了自己几何结构的风格，强调变形和艺术夸张，这一特点贯穿了他的一生。他常常采用垂直构图，线条冷峻刚硬，色彩以褐黄色为主，不追求空间深度，讲究块面搭配，色彩互补，仿佛是各种几何形体的巧妙配合。

维克多·希特范·鲍尔像 奥地利 席勒 布上油画 纵140.6×横109.8厘米 维也纳奥地利美术馆藏

在席勒短暂的一生中，曾画过许多自画像，而这些画像中，席勒常把自己描绘成消瘦、颓废的形象。成为他风格特征的是一种参差不齐和棱角分明的笔触，从这幅画中他瘦削的脸孔和粗糙的手上可以看到，仿佛这是他病态化心灵的象征。

自画像 奥地利 席勒 板上油画 纵27.5×横34厘米 维也纳市立历史博物馆藏

此为马蒂斯肖像画作品中有代表性的一幅。画面中占满空间的是穿着青蓝衣裙的模特儿，她的两侧向上沿伸的曲线组合成对称变化的图案，椅子和背景中一些装饰性的绘画是用刮刀画出的十分活泼流畅的线条。画家采用了平涂的手法，强调色彩本身的浓度和明亮度，组成了红色、黄色、青色和黑色的节奏，既鲜明又谐调而又有致。此画是画家拍摄了十多幅照片作为参考，经过大胆地取舍与夸张而完成的。有趣的是画家有意地把模特儿手的比例增大，以取得与宽大的衣裙在造型方面相协调的效果。

亨利·马蒂斯(1869~1954)是野兽派中具有代表意义的重要画家。青年时代曾在巴黎装饰美术学校学习，后来受后期印象派画家的影响，并吸收波斯绘画、东方民间艺术的表现手法，形成“综合的单纯化”画风，并提出“纯粹绘画”的主张。长期的艺术生涯也使他成为一个备受赞誉的、富有创新精神的图案家、雕塑家、版画家和设计家。其晚年的作品造型夸张，多用单纯的线描和色块的组合形成装饰感很强的画面。

含羞草 法国 马蒂斯 布上油画 纵92.7×横73.6厘米 费城艺术博物馆藏

此画是马蒂斯描写人物的一幅重要的代表作。画中所描绘的这位女子侧卧在绿、黄、白条纹相间的安乐椅上，腰部围着薄纱，肌肤微呈淡红色，双手举起放在头后，将上半身全部裸露出来。画面追求的是一种平衡、纯净和安详的氛围。画家在构图上将人物、被毯、壁挂以及墙壁作为几个主要的色块，并有意识地弱化了其他色彩，从而形成整体上的和谐。整个画面笔触柔和、流畅，由垂直线和水平线组成的构图给人以稳固感。画家特别强调形式，主张表现方法统一和谐、简练集中，这些特点在此画中得到了集中的体现。

懒散的后宫佳丽 法国 马蒂斯 布上油画 纵65×横50厘米 华盛顿国家美术馆藏

“野兽”一词似乎已成为“色彩鲜明”和“造型自由”的代名词。这种色彩比新印象派的光谱色彩，比凡·高、高更的主观色彩更为强烈。画家与马蒂斯一起成为野兽派最早的画家，此画是他的代表作品之一。画中模特儿站在阳光明媚的画室内，侧面向着观众，人体的背部映射着光线，半明半暗，色彩表现强烈，背景都用碎点笔触绘制，整幅画面体现了画家心中的激情和艺术追求。

阿尔伯特·马尔凯(1876~1947)是20世纪早期法国著名画家。他曾在巴黎装饰艺术学校与好友马蒂斯一起师从莫罗学画，并共同承担了艺术官的装饰工作。他只是在很短时期内逗留于野兽派之中，之后便立刻回到了思乡式的、单纯的自然主义。他把野兽派的成果应用在风景画上，被认为是近代法国风景画的代表画家。

裸女 法国 马尔凯 布上油画 纵73×横50厘米 波尔多美术馆藏

此幅风景画是以黑、白、灰三种色调来描绘冰天雪地的农村景色。在这里可以看到，画家借鉴和发展了凡·高那种不连贯的笔触，以便取得色彩的动势。画中色调虽然清冷，却和谐饱满，颤栗的线条布满了整幅画面，展示出画家运用色彩的个性魅力，同时也给画面增添了无限活力。

莫里斯·德·弗拉芒克(1876~1958)是法国野兽派画家之一。他出生于法国一个佛兰德斯血统的家庭。1899年他与德兰同在一个画室学画，并开始狂热地爱上了色彩。1901年，弗拉芒克在伯恩海姆-约思美术馆看到凡·高的作品，得到启示，从而确定了自己的艺术道路。1905年，他在蒙马特尔前卫艺术家聚集的咖啡馆与毕加索、马蒂斯相识，并参加了当年的秋季沙龙展览会。

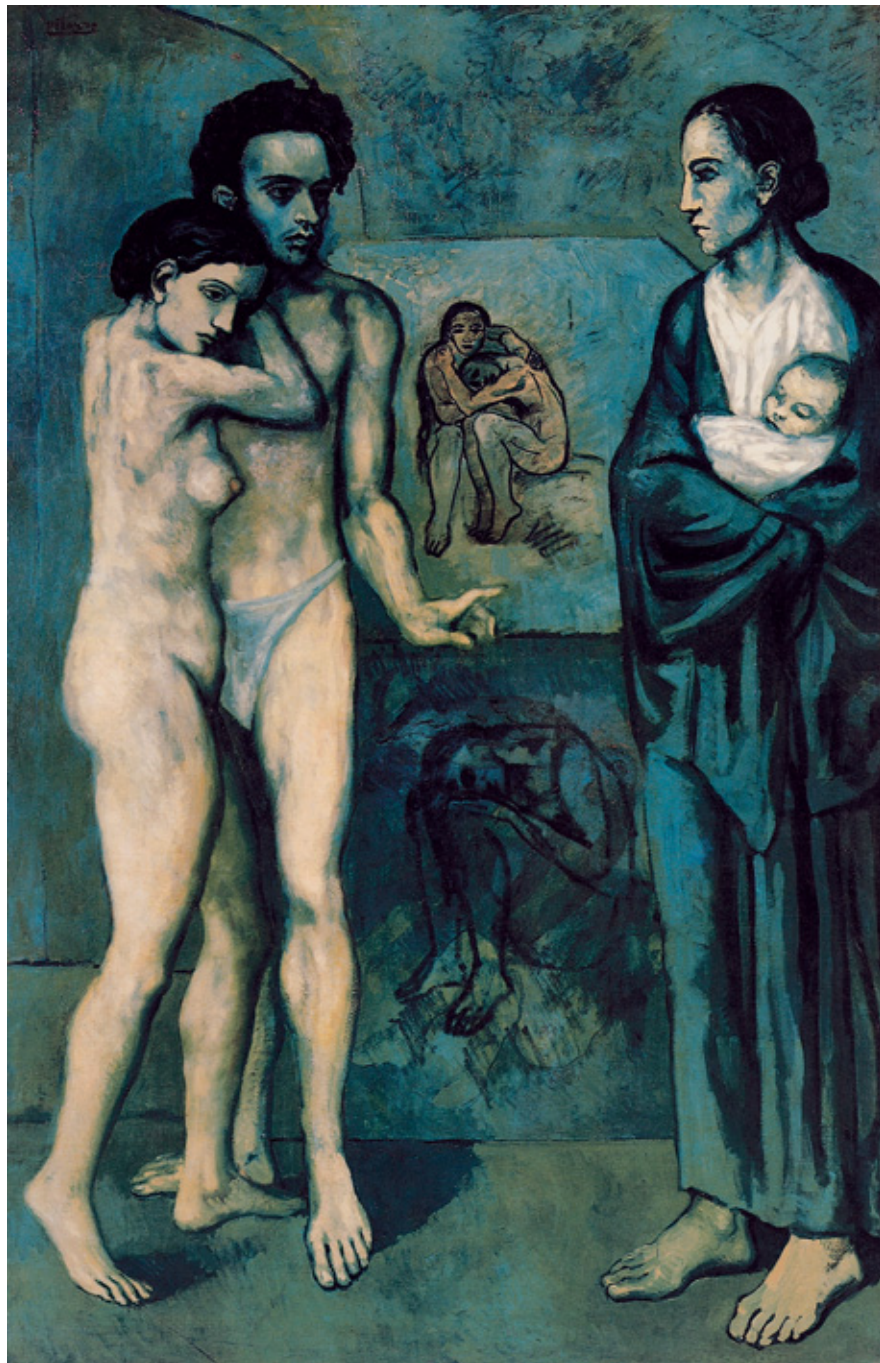
夏托纳弗村 法国 弗拉芒克 布上油画 纵81×横100厘米 比利时皇家美术馆藏

在这幅画中，塞尚的几何形体被赋予了一种机械的形式，毕加索的裸女已经变成了一种超自然的机器人展览。画中人物和背景造型均是圆柱体和球体，人物表情呆板，不具有感情和生命，而只是一种符号，表现出一种冷漠的气息。

费尔南·莱热(1881~1955)是法国画家。他初期学建筑，后来就读于巴黎的装饰艺术学院，很崇拜塞尚的艺术，后与立体主义画家交往甚深，又与风格派和纯粹主义有联系。莱热对现代机器非常敏感，他十分迷恋机械美，所以在绘画中他采用机器的片断组成形象，并吸收了未来主义的手法。

两只鸚鵡的组合 法国 莱热 布上油画 纵400×横430厘米 巴黎蓬皮杜艺术中心藏

这是毕加索蓝色时期的代表作之一。画面右侧一位怀抱婴儿的妇女，注视着面前的一对青年男女，她的神情憔悴，神情专注，左侧男女两人紧紧相依。画家把这一对恋人处理为裸体形象，与右面那位衣着母亲形成对比。男青年左手微微抬起，指向那位母亲，似乎对母子俩承受的巨大痛苦感到怀疑。男子的形象在写生阶段还像画家自己，作品完成时却已变成好友卡洛斯·卡萨赫马斯的形象。毕加索一直怀念这位因失恋而自杀的好友，所以在画面上将他描绘为爱情的象征，右边那对母子则是母性的象征。画面上还有两幅作品，刻画的都是生活的重压下疲惫不堪的人们。赤裸的身体不但完全暴露了他们苍白无力的肌体，也展示了他们人性最真实、最痛苦的一面。这也是画家对他所处的那个时代最贴切的描绘。

巴勃罗·鲁伊斯·毕加索(1881~1973)是20世纪最有影响的西班牙艺术家，也是法国现代派艺术的主要代表。这位具有无穷创造力的人，不仅有着与众不同的鲜明个性，而且有着不息的探索精神。他一生中画法和风格几经变化：1901~1904年初的作品多表现饥饿的穷人形象，并主要以蓝色调加强孤独和失望、灾难与不幸的感觉，这一时期为他创作上的“蓝色时期”；1904~1906年是“玫瑰色时期”，这一时期的作品题材以描写江湖艺人为主，形象虽然忧郁，但不孤寂；1907年前后，他学习黑人雕刻的艺术手法，被称为“黑人时期”；1908和布拉克创造“立体主义”，发展为“综合立体主义”，从而使他成为欧洲画坛的瞩目人物。

生命 西班牙 毕加索 布上油画 纵197×横129厘米 克里夫兰博物馆藏

格尔尼卡是西班牙北部巴斯克族人的城镇。1937年被纳粹“神鹰军团”的轰炸机炸成一片废墟，死亡了数千名无辜的老百姓。毕加索被法西斯暴行所激怒，毅然画了这幅巨作，以表示强烈的抗议。画面以站立仰首的牛和嘶吼的马为构图中心。画家把具象的手法与立体主义的手法相结合，并借助几何线的组合，使作品获得严密的内在结构紧密联系的形式，以激动人心的形象艺术语言，控诉了法西斯战争惨无人道的暴行。

格尔尼卡 西班牙 毕加索 布上油画 纵349.3×横776.6厘米 马德里国家索菲亚王妃美术馆藏

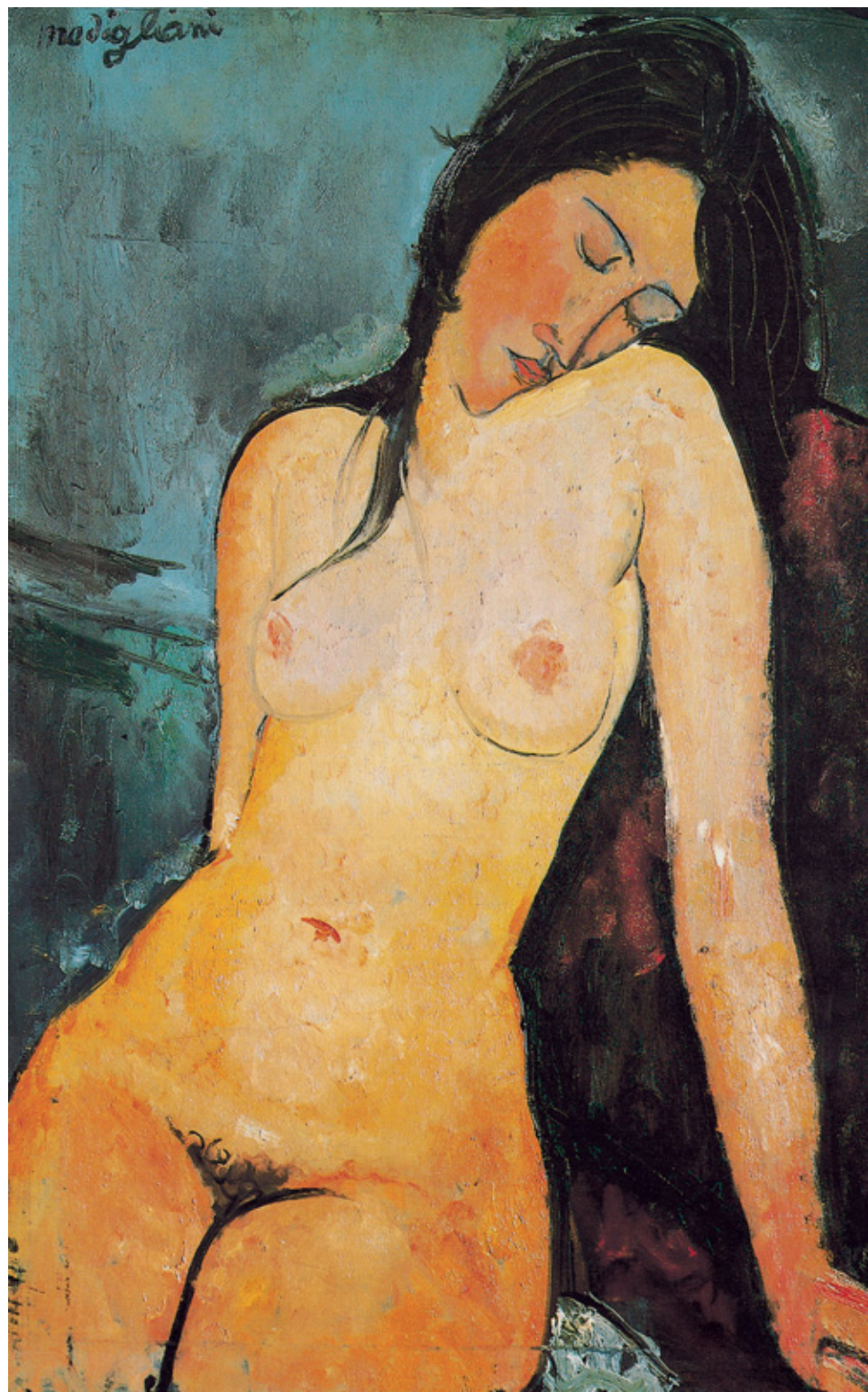
此画描写了画家在画女模特儿的情景。右侧的裸女坐在地上，画家坐在椅子上聚精会神地作画。背景简略，人物充满画面。画家完全以自我的立体派面貌来表现对象，他将人体拉长、压扁、扭曲、调位，从而获得了令人惊骇的艺术效果。

画家和模特儿 西班牙 毕加索 布上油画 纵 130 × 横 162 厘米 马德里国家索菲亚王妃美术馆藏

创作《梦》之前，47岁的毕加索与一位长着一头金发、体态丰满、容貌美丽的17岁少女初次相遇，从此，这位妙龄少女便成了毕加索的热恋情人和专职绘画、雕塑模特儿。在这一幅具有立体主义风格的作品中，画家既表现了少女肉体之美，也表现了他自己对精神和肉体完美结合的追求。

梦 西班牙 毕加索 布上油画 纵 130 × 横 97 厘米 私人藏

这幅是莫迪里亚尼较早的一幅作品。与其后期人物画中橙色的肌肤及拉长的身躯等样式化的形态相比，这里的人体躯干有一种写实的风格，而且在肉体质感的追求上，也较有实在感。但面孔的处理是标准的艺术家风格主义，紧闭的双眼和嘴唇、侧倾的头部和双手斜撑的身躯，将模特儿的个性特征和内心的哀伤表露无遗。

阿梅代奥·莫迪里亚尼(1884~1920)是充满悲剧气质的艺术家之一。他气质高雅、体弱多病，对哲学与诗充满热情。他的母亲是大哲学家斯宾诺莎的后裔。来自于母亲的高贵血统，使他即使在最贫困潦倒中也能保持贵族的风度。18岁的莫迪里亚尼曾入佛罗伦萨的“裸体画自由教室”。文艺复兴大师的作品，尤其是波提切利的以线条造型的绘画，对他产生过极大的震动，使他决心成为一个有创造性的画家。22岁时莫迪里亚尼来到巴黎，他向往一种能和谐表现真实生命的色彩与线条，于是开始各种风格的尝试，并在极短的时间内创立了独特的风格。

坐着的裸女 意大利 莫迪里亚尼 布上油画 纵92×横60厘米 伦敦科陶德学院美术馆藏

《生日》是夏加尔最典型的作品。画上描绘他在结婚前一次与贝拉相会的情景。那天夏加尔生日，贝拉拿着鲜花，步履轻盈地走进画室，他便立即跃起，飞到半空中，转过头来吻她。人物飘飘欲仙，构思颇具幽默感，表达了画家的爱情心境。有人说他的画幻想出奇，他说：“很多人说我的画是幻想的，这是不对的。其实，我的绘画是写实的。只是我以空间四维导入我的心理空间而已。而且那也不是空想……我的内心世界，一切都是现实的，恐怕比我们目睹的世界还现实。”

马克·夏加尔(1887~1985)是超现实主义代表画家，题材内容表现多为下意识的绘画。他1887年生于俄国，1910年到巴黎，成为法国画家，初期受立体派影响，后转向超现实主义画风。其作品特色是对少年时故乡俄国习俗的回忆，以“爱”为主题基调，表现出画家丰富的想像力。色彩由初期紧张不安而走向明亮，晚年更华丽清澈。代表作品有《生日》、《我与村庄》等。

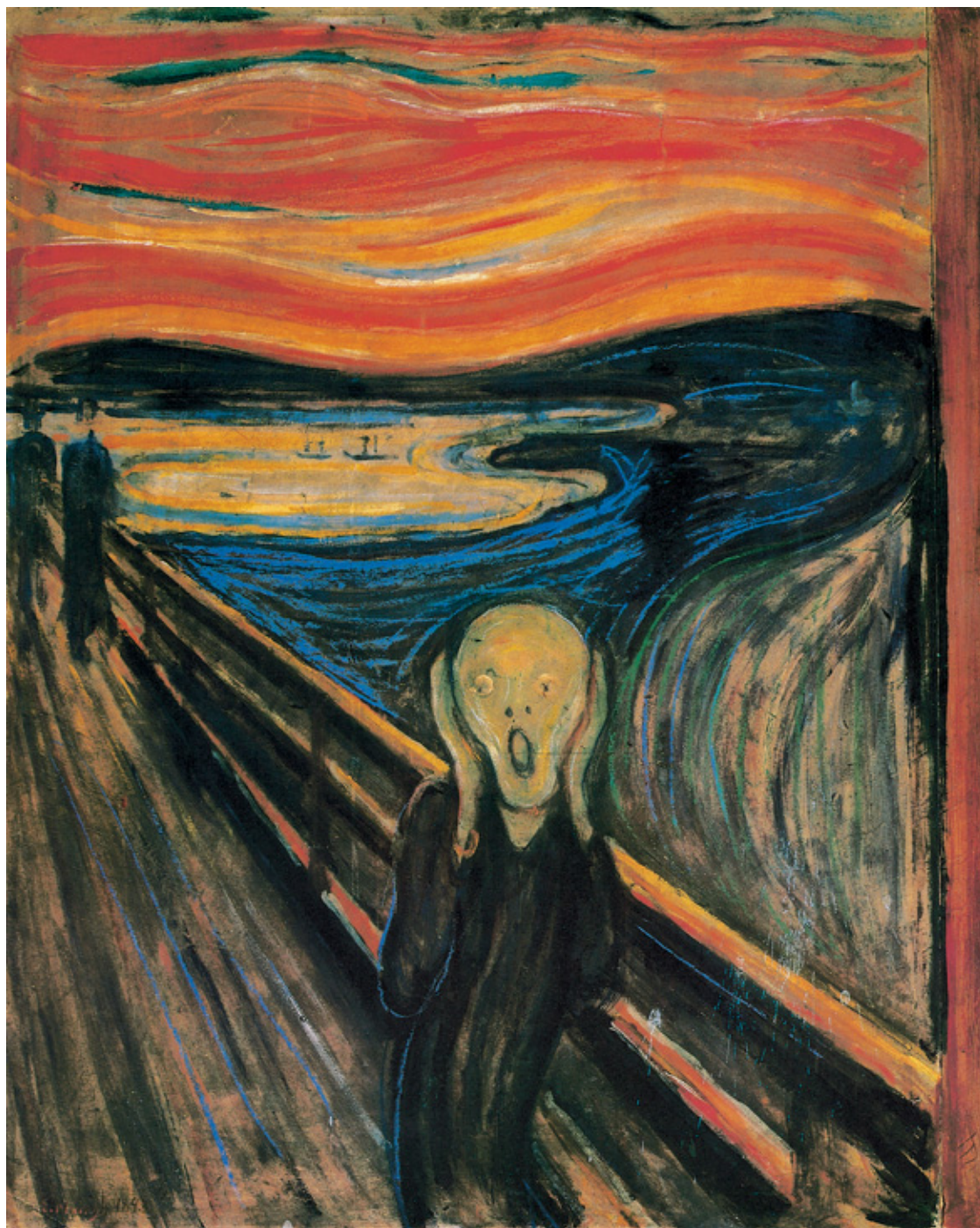
生日 俄国 夏加尔 纸上油画 纵80.6×横99.7厘米 纽约现代美术博物馆藏

这幅画是蒙克童年时代对家庭痛苦遭遇的一个回忆。此画描绘了他那年仅15岁的姐姐索菲亚患病的情景，肺病将夺去她的生命，她消瘦而脸色苍白，还未脱尽童稚的气质。这个难以磨灭的印象深深地埋藏在蒙克的记忆里。画面油彩用得狂放、随意，看上去像一幅草稿。整幅画面色调灰暗低沉，悲剧气氛浓烈。当它在挪威全国年度画展上展出时，受到保守势力的攻击。蒙克不得不换用学院派技法，再画了一幅变体画，改名为《春》，竟获得了国家奖学金，并去巴黎留学。

爱德华·蒙克(1863~1944)是挪威画家，也是表现主义绘画之父。其父是位医生，笃信基督教。他幼年丧母，姐姐被肺病夺去了生命，妹妹患精神病。童年时代的不幸对其一生的创作有深刻的影响。蒙克于1880年进奥斯陆工艺美术学院习画，受印象主义画风的影响。1889年改变传统画法创作变体画，后获得机会去法国留学。在法国，他对后印象主义和纳比派发生兴趣，发现线条和色彩有强烈的表现力，并试图用它们画出活生生的人——他们呼吸、感觉、受苦受难并彼此相爱。

病中的孩子 挪威 蒙克 布上油画 纵119.5×横118.5厘米 奥斯陆国家美术馆藏

蒙克以现实生活为依据，凭借个人的家庭经历与朋友的遭遇，选择用象征和隐喻手法，揭示了“世纪末”人的忧虑与恐惧，这幅《呐喊》便是组画中最负盛名的代表作。关于这幅作品的创作过程，画家曾记述道：“一天傍晚，我和两个朋友一起散步。太阳下山了，突然间，天空变得血一样的红。在灰蓝色的峡湾和城市上空，我看到了血红的火光。我的朋友走过去了，只剩下我一个人。我在恐怖中战栗起来，似乎感到大自然中传来一声震撼宇宙的呐喊。于是我画了这幅画，并把云彩画得血一样红。”此画描绘一个面容近于骷髅的人物，双手捂着耳朵，站在一条看不到头尾的公路桥上，似乎受到惊吓而大声狂喊。画家用近似版画的方式，把红、蓝、绿、赭等色线，组成流动的河水与天空的形象。这些线条像浮在油上的色渍，变成蠕动的蛇虫，给人以强烈的不安感。这种景象只能在恶梦中看到，它象征“世纪末”时代人们的彷徨心理。

呐喊 挪威 蒙克 纸上粉笔 纵91×横73.5厘米 奥斯陆国家美术馆藏

此画是卢梭逝世那年绘制的最后一幅伟大的作品。这里的梦展现的是一种幻想中的原始森林。卢梭让他的初恋情人斜倚在维多利亚式的沙发椅上，置身于他梦幻的森林之中。野生茂密的森林中，有虎视眈眈的狮子、漂亮的禽鸟、可怕的野牛和隐藏在花丛后面的大象、惨淡的月光、黑皮肤的乐手，所有这一切形成一种不安的状态，使人陷入深深的迷惑之中。画中流露出的离奇情绪，成为后来超现实主义运动的先声。

亨利·卢梭(1844~1910)是一个自学成才的画家，父亲是工人，母亲出身农家。卢梭青年时在军中服役了四年，又参加了普法战争，退伍后在巴黎当了一名税务雇员，因受骗失职而被解雇，大概也就是从这时起卢梭开始了他的绘画生涯。他常参加绘画活动，但未经训练，所绘作品技巧拙朴。这种不是做作的“拙味”被当时著名诗人阿波里奈尔所赏识，并为他写文章推荐，从此，他在画坛上获得了一定声誉。后经表现主义艺术家的鼓励，他保持了这种率真的观察事物的方法，并在题材中融入某种神秘主义，使他的艺术独具一格。

梦 法国 卢梭 布上油画 纵 204.5 × 横 299 厘米 纽约现代艺术博物馆藏

康定斯基是世界公认的现代抽象绘画的创始人。他把随心所欲画出的淡蓝色、红色、绿色的形状和一些缭乱而有力的线条配合在一起，借此表现抒情式的情感爆发。他想用色彩来谱曲。他个人在色彩试验中也已心醉神迷，认为自己感悟到一个自主的艺术世界的乐趣。他在他的名著《论艺术的精神》一书中写道：“我们有理由希望给画面一个纯构图的时刻，已经为期不远了。”1926年，他发表了第二部论著《从点和线到面》进一步把纯抽象因素作了形象的分析。同年他画的《几个圆圈》已完全脱离了自然形态，特定的主题和视觉的联想都消失了，只通过新的、光边的、有规律的圆形、色彩、空间和运动来传达艺术家的感情意识。画上红、黄、蓝、紫的圆形分立着、交融着，观者仍能找到画家形象思维中的某些痕迹，散发出轻松而又迷人的抒情风格。

康定斯基(1866~1944)，俄国画家和美学理论家，抽象艺术的主要代表人物。生于莫斯科一个富有家庭。他从19世纪写实主义开始接受印象派的点彩技法，运用中欧的表现主义和法国野兽派强烈的非写实色彩，作品中往往透露出莫斯科的圣像画和沃洛格达民间美术的痕迹，有时则喜用带有亚州风韵的紫色图案，1909年左右开始向纯抽象绘画演进。

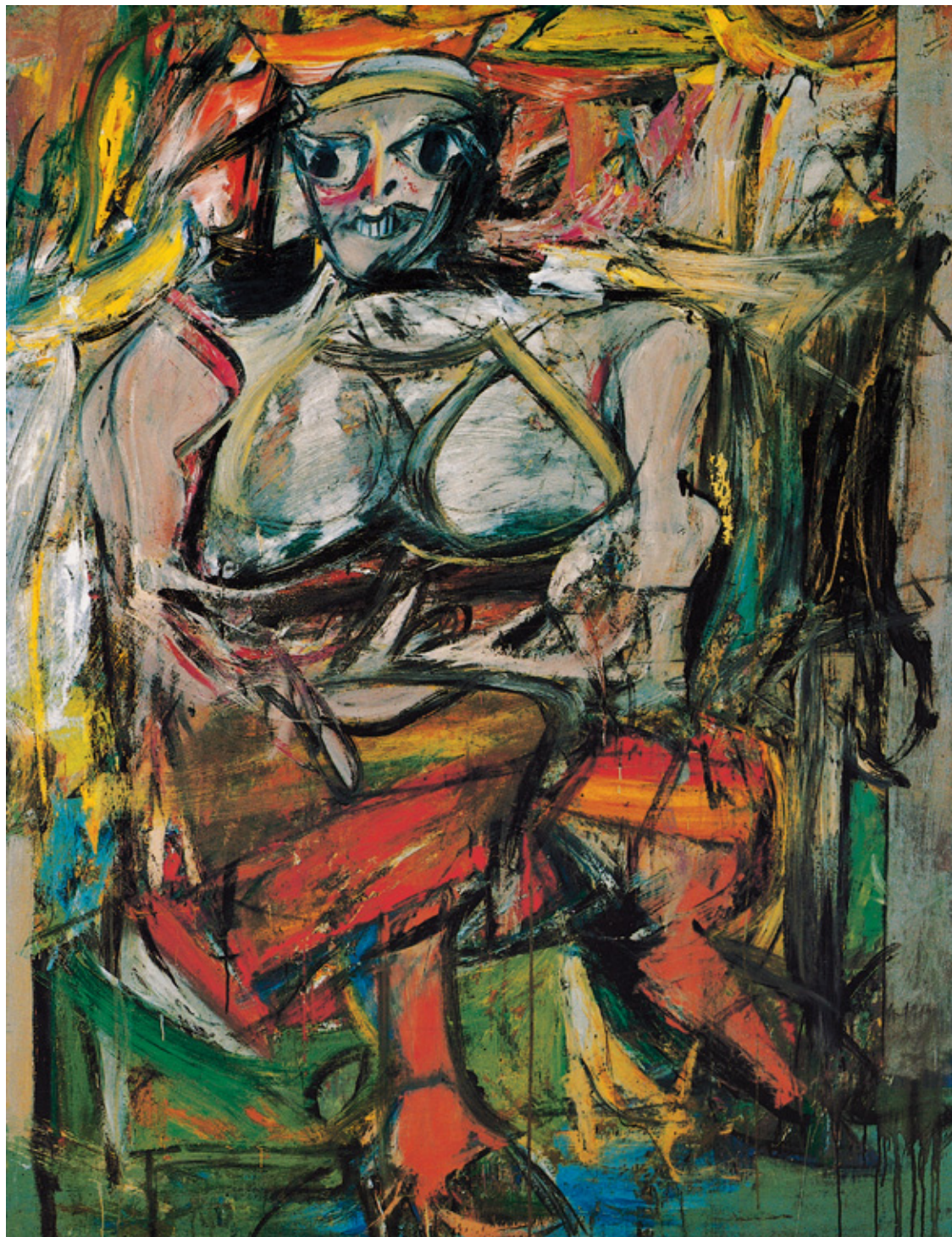
几个圆圈 俄国 康定斯基 布上油彩 纵 140.3 × 横 140.7 厘米 纽约古根海姆博物馆藏

德洛奈运用立体派的表现手法，描绘红塔(即巴黎埃菲尔铁塔)及周围建筑。在画面中央耸立着一座雄伟的埃菲尔铁塔，周围布满代表树木和云彩的图案，旁边还有高楼大厦。画家以立体派的构图，强调绘画的节奏。在这幅画里，塔和周围图案的处理，其目的不仅在于揭示立体主义的视觉变换，而且还揭示了急剧的运动，所以塔和它的环境都包括在外部空间之中。

罗伯特·德洛奈(1885~1941)是法国立体派后期代表画家，出生于巴黎。评论家把德洛奈类型的立体派称作“本能的立体派”，这一派突出了色彩在绘画中的作用。德洛奈认为“色彩本身就是形式和主题”。他在第一批立体主义绘画中，用两个巨大的建筑物(圣·塞沃林哥特式教堂和埃菲尔铁塔)作为主题。

红塔 法国 德洛奈 布上油画 纵162.6×横130.8厘米 芝加哥艺术学院藏

此画是德·库宁作品妇女系列中的一幅。画家用乱而粗率的笔来描绘女人，似乎蕴含着讥讽，又富于性的象征。有些评论家根据他那些丑怪的女人像，猜测他可能受蒙克的变态心理的感染，蓄意强调女人是吸血鬼的性质。

威廉·德·库宁(1904~1997)是20世纪美国抽象表现主义画家。他本是荷兰人，在鹿特丹的工艺美术学院毕业，1926年到美国。在30至50年代，他一直徘徊于抽象和具象之间，常常以女人形象为描绘的主题，故而形成一种被称为“有机的抽象形式”的风格。从1938年开始，他的创作进入了抒情的抽象表现阶段，创作了一系列女性题材的半抽象作品，从中可见蒙德里安、毕加索以及“桥社”画家对他的影响。自50年代的一系列充满激情的抽象作品，使他成为美国抽象表现主义画家中举足轻重的领导人物。

妇女 美国 德·库宁 布上油画 纵192.7×横147.3厘米 纽约现代艺术博物馆藏

1947年，波洛克首次把画布平铺在地上，将颜色滴溅到画布上，这一过程记录了画家在挥洒油漆颜料时的力量和动作。人们把这种新方法称之为“行动绘画”，这一方法对从事抽象绘画的艺术家影响是很大的。《网之外》就是波洛克一手提颜料桶，一手用画笔滴出来的。画中呈现出来的就是颜料本身一层层交错、覆盖的物质感、材料感和空间感，所谓“直接而具体的绘画感觉”。观赏波洛克的这幅作品，你会感觉到画家在挥洒颜料时所思考的层次性，画面没有中心，可以看到色线绵密得像网一样彼此纠缠着，有的地方密不透风，有的地方突然出现一些不规则的、大大小小、奇形怪状的土红色块，还勾带着泛上来的黄灰色斑，因而成为全画的最亮点。从这幅作品里，可以感受到，波洛克面对画布做各种滴色活动时，决不单纯是一种偶然性活动，他仍然要受到经验与思考力的制约，记录了画家的“速度”、“力度”、“内在力量”和“创作过程”等等。

杰克逊·波洛克(1912~1956)，美国画家，抽象表现主义的主要代表。生于怀俄明州科迪，卒于长岛东汉普顿。1938~1943年他的作品是半抽象的，带有象征主义与超现实主义特征，并吸取了毕加索、米罗与墨西哥画家奥罗兹科的主题。此后及整个40年代，主要是追求在绘画上表现个性。1946年的作品同时具有两种风格，优雅的线条性和厚重的色彩。1947年他首次把画布铺在地上，将颜色滴溅到画布上，这一过程纪录了他在挥洒油漆颜料时的力量和动作。波洛克的作品对当时和以后的美国以至西方的绘画影响甚大。

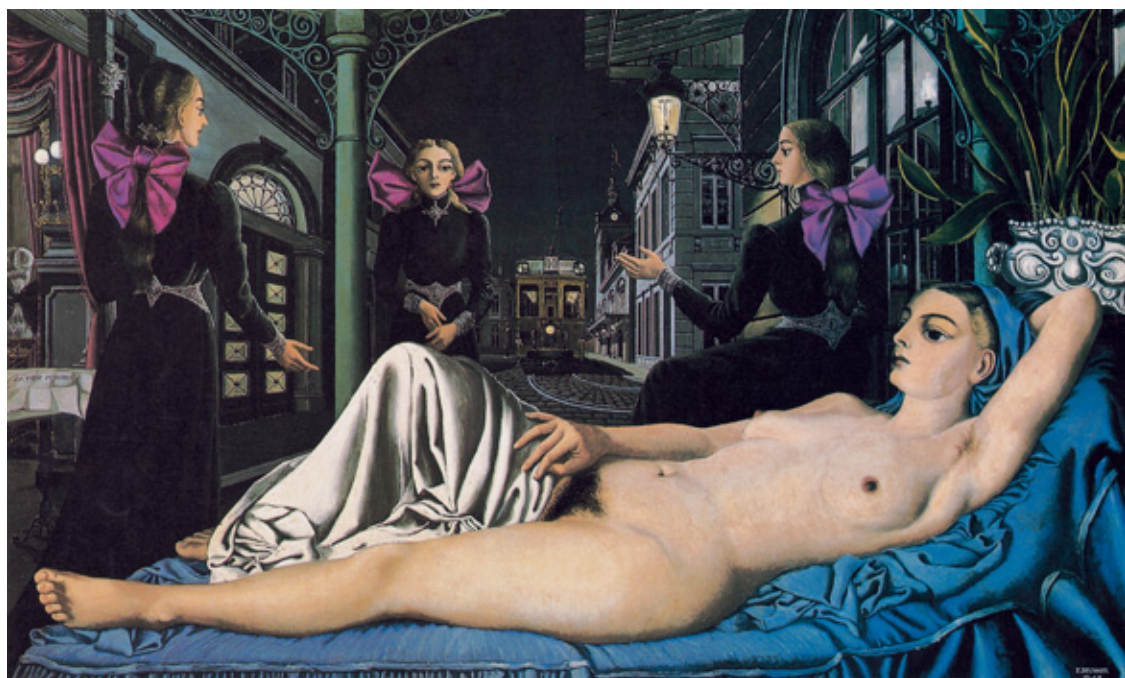
网之外 美国 波洛克 布上油画 纵121.5×横244厘米 斯图加特国家美术馆藏

画面上的语言符号与现实毫无联系，它是在自由与偶然中产生的。背景是用金黄的色调平涂出的，上面漂浮着以黑色为主体的圆点，其中最大一块为天蓝色，在它的四周是用硬笔画成的几个米字，符号形象极为生动，使人想起一个神秘而富有诗意的梦幻世界。

约安·米罗(1893~1983)是西班牙超现实主义画家。他出生于巴塞罗那。1912年在加里美术学校学习，曾参加过多种现代流派运动，一直被认为是抽象超现实主义运动的重要代表人物。1924年后成为超现实主义画派中风格最独特的画家。他的绘画具有儿童的稚趣和抽象的特点，尤其是擅长用点、线、几何形做平面的安排组合，同时在绘画中描绘潜意识的想像，赋予画面形象以符号的象征意义。第二次世界大战期间，米罗就定居在帕尔马·马略卡。从1940年起，他制作了一些表现星座内容的作品。但是米罗这时所涉及的是飞翔和变形的构思，是他所瞑想的鸟儿迁徙、蝴蝶群季节性的更替以及星座和银河的流动等变体画。从30年代开始，米罗已在纽约定期展出作品，他当时与毕加索和马蒂斯齐名，并成为超现实主义的有机抽象这一支派的领导人物。

蔚蓝的金色 西班牙 米罗 布上油画 纵205×横173.5厘米 巴塞罗那米罗基金会藏

此画展现的是一位横躺在舒适床榻上的青春少女，她雪肤隆乳，精神迷惘恍惚，似乎正陷入一种“白日梦”般的幻想境界。背景是一个古典式火车站的夜景，三位身着黑衣裙、头扎紫色蝴蝶结的俊俏女郎，与躺卧的裸女面貌一样，应为同一个人，“她们”或坐或立或行走，似乎代表公众之声在诉说着躺卧的裸女与火车站相关的事情。躺卧的裸女代表着赤裸裸的人性，表现了现代人对美的思考。

保罗·德尔沃(1897~1978)是以描绘梦中裸女和神话女性而成名的超现实主义画家。早年就读于布鲁塞尔美术学院，艺术上主要受到马格利特的影响，20世纪30年代才形成自己独特的画风。他喜欢将现代裸女刻画成精灵般梦幻的人物，在梦一样的建筑周围神游，人物带有一种感人的孤寂和哀伤的情调，表现了现代人一种迷惘和孤独的心境。

公众之声 比利时 德尔沃 板上油画 纵152×横254厘米 布鲁塞尔比利时皇家美术馆藏

20世纪40年代开始，达利进入了他的“古典主义绘画”时期。一方面，他溯源而上，从古典主义及文艺复兴之中寻找灵感，另一方面，又迫切地关注着科学的发现。他“希望成为原子时代的代言人，将这些科技的发现与古老的宗教和神秘主义统一起来”。在这幅作于1954年的作品中，达利采取自然主义的手法刻画每一个细节，使它们都非常真实、细腻。然后将这些细节以不可思议的空间关系组合在一起，产生一种荒诞不经的感觉。有序的原子似乎正在汇聚成一幅波提切利笔下的维纳斯头像，怪诞而神秘。

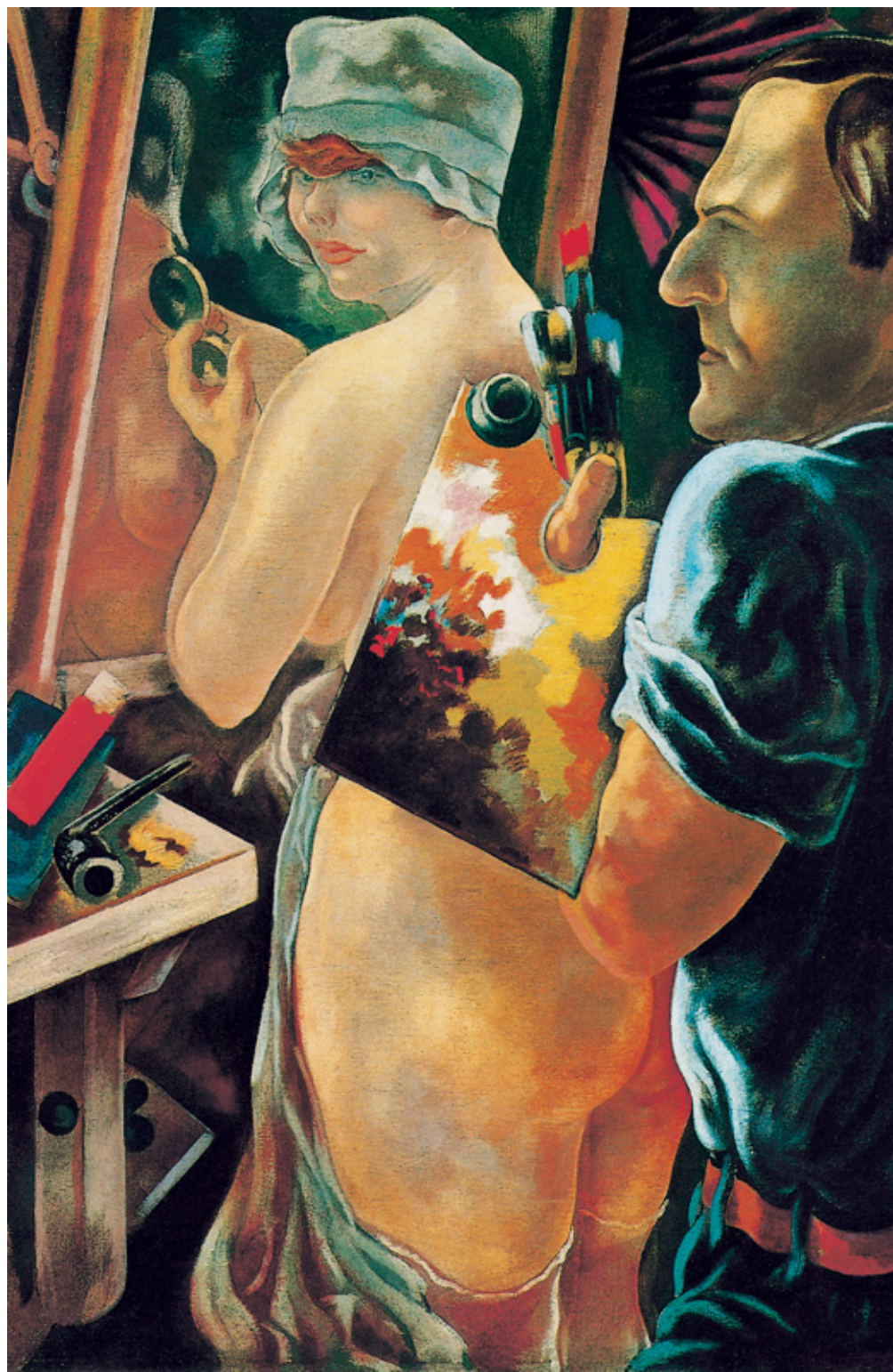
萨尔瓦多·达利(1904~1989)是西班牙20世纪超现实主义代表画家。所谓超现实主义是从达达主义内部分化出来的，以弗洛伊德理论为指导思想的艺术运动。他生于西班牙的菲格拉斯，像毕加索、米罗及高迪一样，也是一位在加泰隆环境中出生的人。入迷、幻想、恐怖而又妄自尊大的性情贯穿了他的一生。

沉思的裸体 西班牙 达利 布上油彩 纵61×横64厘米 私人藏

此画描绘的是希腊神话中的一个爱情故事。画中坐着的裸女是丽达，主神宙斯倾心于她，于是化作天鹅与她亲近。画面正表现宙斯与丽达亲热的情景，其中的丽达正是以达利的妻子为原型。画中的女人体虽然用了一个坐姿，但重心并不落在坐台上，看上去似飘在空中，让人感到这是梦幻美人而非人间佳丽。硕大的天鹅从天而降，张开翅膀想要拥抱她，像一个满怀激情的男人带着急不可耐的冲动去亲吻她。丽达惊喜得丢掉了手中的东西，忘情地蹬开了脚下的踏板。画中一切都处于失重状态，一种不安的幻想跃然纸上。远方的地平线和后边的大海展开一片广阔的空间，使这种景象更远离人境。这幅画的色彩具有达利风格的典型性，用蓝色或大片其他冷灰色调为背景，然后用小面积红色和其他亮色给整个画面提神，使沉闷的调子中有几点鲜明的色彩，有透气感。这幅画是在超现实主义兴盛过后逐渐冷下来时作的，是达利的一幅代表作品。

丽达与白鹅 西班牙 达利 布上油画 纵61.1×横45.3厘米 菲吉拉斯加拉-萨尔瓦多·达利基金会藏

格罗兹在巴黎卡拉罗塞学院学习期间，形成一种更为自由的绘画风格，讲究迅速、直观地表现中心主题。在这幅作品中他的线条不似早期那样尖锐并富有棱角，而是变得富有流动性。画中人体被夸大，画面也被艳丽的色彩所充斥，视觉效果十分强烈。人物的身份以及他们之间微妙的关系，被很直接地表现出来。画中简单地使用了现实主义手法，这种现实主义接近于狄克斯的新客观主义。

乔治·格罗兹(1893~1959)是德国画家、插图画家。在德累斯顿和柏林美术学院毕业之后，他为一家幽默杂志画讽刺画。尽管他早在1914年之前就已经开始画油画了，但他作品的主要意义却是在素描之中。1918年，格罗兹加入了政治特点很强的柏林“达达派”。在1925年左右，又接近了“新客观”现实主义。1932年，格罗兹接受了纽约“美术学生联盟”学校的邀请，一直任教至去世。

艺术家与模特儿 德国 格罗兹 布上油画 纵115.6×横75.6厘米 纽约现代艺术博物馆藏

在20世纪30年代的德国绘画中，出现了一种社会现实主义形式，这种形式被称为新客观现实主义。格罗兹就是新客观现实主义中的一位主要画家。当时他创作一些政治性和社会性的讽刺作品。此幅画面上，会议桌旁的议员们正在开会，可是只有掌握刀把子的独裁者有头部，面目狰狞，前面放把屠刀，发号施令。他身后有一个政客向他窃窃私语，出谋划策。其他议员只有躯干而没有头部，空有虚名，毫无发言权。这幅画讽刺挖苦了当时共和党的议会制度，彻底揭露了资本主义的黑暗世界。

日蚀 德国 格罗兹 布上油画 纵210×横184厘米 海克斯赫博物馆藏

画中描绘了一位壁炉前正对镜梳妆的少女。这里没有任何欲念的困扰或罪恶的纠缠，画家以火样的热情和明亮的色彩赞颂了纯洁、和谐和完美。画面中没有过多的色彩渲染和复杂的构图，而是以明朗、简练的手法描绘了少女那纯洁无瑕、青春娇美的身躯，使整幅作品洋溢着抒情的氛围。

巴尔蒂斯(1908~2001)为法国当代著名画家，出生于一个祖籍波兰的贵族家庭，原名巴尔塔撒·克劳斯基·德·劳拉。父母都是艺术家，与当时法国的许多画家和诗人有着密切的往来，这使幼年的巴尔蒂斯耳濡目染。虽然他没受过任何专门的美术教育，绘画却成了他毕生的事业，并使他在当代西方画坛上占有重要的地位，曾被毕加索称为“20世纪最伟大的画家”。巴尔蒂斯的作品如现实中离群索居的他一样，带着一层扑朔迷离的神秘色彩。他善于从普通平凡的生活场景中揭示人的心理活动，在或冷漠或平淡或诡谲的画面中包含着深刻的思索，而这种深刻又融入了一层诗意般的抒情。

壁炉前的少女 法国 巴尔蒂斯 布上油画 纵190.5×横163.8厘米 纽约曼彻波里坦艺术博物馆藏

古图索的绘画艺术风格综合了表现派和立体派艺术手法，即表现主义的大刀阔斧与立体主义的细致分解，注重形象的塑造和单纯色彩的运用。此画就是用这两种绘画艺术手法来表现这位吸烟者沉思的一种神态。

雷纳托·古图索(1912~1987)是意大利画家。他最早的艺术实践是在一个朋友的工作间进行马车彩绘，而那些用来装饰马车的、有关诺尔曼民族在西西里地区建功立业的图案，以生动的色彩和史诗般的故事内容，给古图索带来了深远的影响。他在西西里乡间及农村的所见所闻也对他作品的成熟有很大帮助。他在1928年正式开始学画，拜匹普·里佐为师，并受来自大陆地区未来主义画派的影响。

吸烟者 意大利 古图索 布上油画 纵98×横82厘米 私人藏

此画面中的女人是画家的第一个妻子凯瑟琳，她和一条英国犬斜靠在带有条纹的沙发上。整个画面的色调是苍白、木然的，给人一种单纯甚至冷漠的感觉。当女人和狗的目光统一而又别有含意地看着观众时，总让人感到他们之间那种隐藏的默契。画家总是喜欢以一种熟练和着魔似的笔法去描绘人体的肌肤。此画也不例外，通过色彩微妙的变化去刻画细节以及女人象牙似的质感，产生一种极其吸引人的效果。

卢西恩·弗洛伊德生于1922年，是著名的心理分析学家弗洛伊德的孙子，原籍奥地利，1933年移居英国并入英国籍。1939年他进英国圣公会绘画学校，同时受到20世纪20年代兴起的国际主义艺术潮流和各种现代古典主义的影响，逐渐促成他独有的艺术观，那就是强调用直觉评价真实，探求一种生命形式的直觉表现方式。其作品主要以人物为主，神情与动态多是具体的、明确的，有一丝冷漠和木然，显示了他对视觉特殊性的研究，形成了一种带有倾向性的感觉和形式上的连贯。

少女与白狗 英国 弗洛伊德 布上油画 纵76.2×横101.6厘米 伦敦泰特美术馆藏

弗洛伊德作为具象画家，有很大一部分精力集中在裸体的描绘上，他热衷于画奇胖或奇瘦的男女裸体，连裸体旁的布等杂物也和裸体本身一样暴露殆尽。此画中的这种裸体既不摧残人的欲望，也不展现美，只是展现出在某种环境下，裸女的一种精神状态而已。

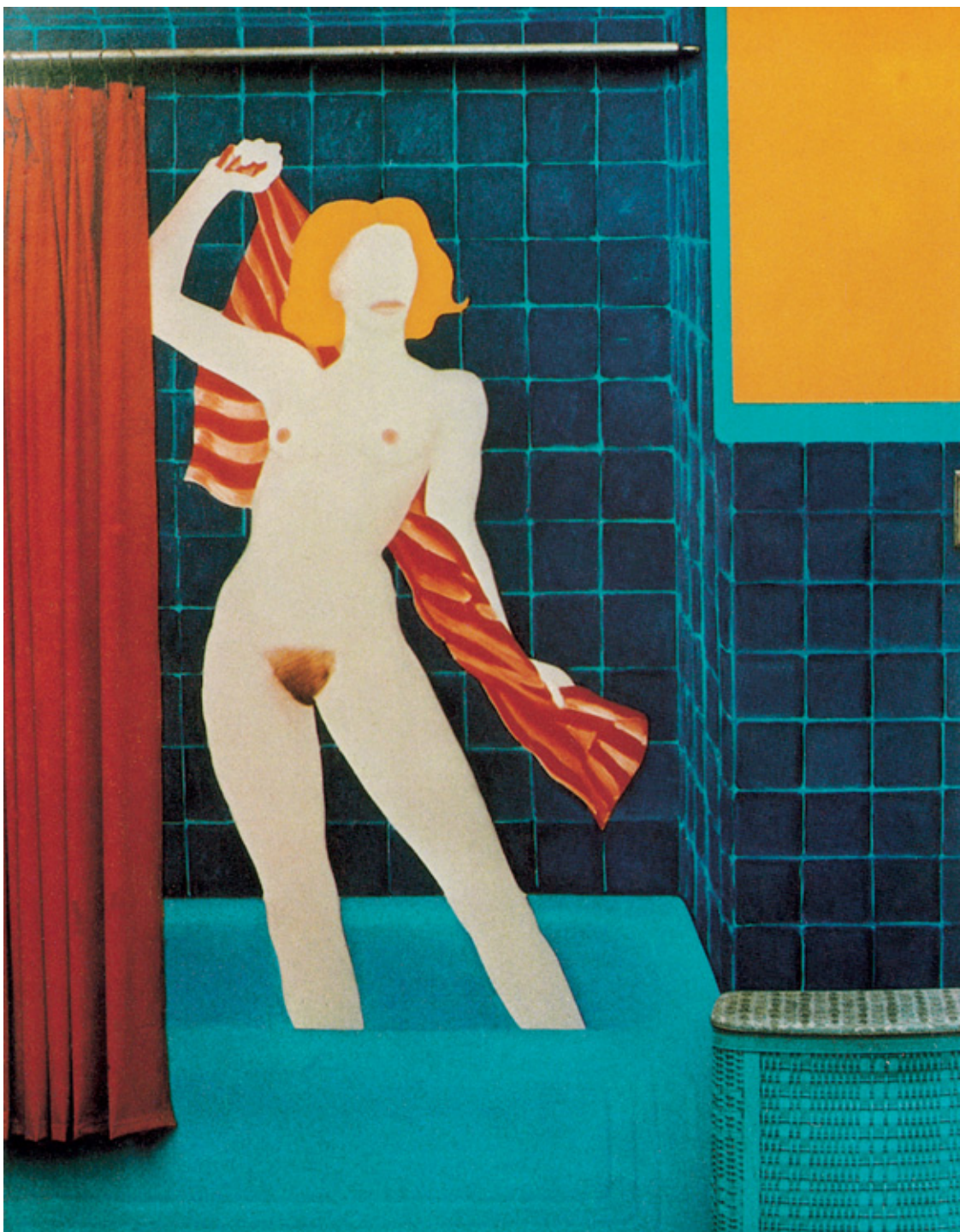
站立幕布旁 英国 弗洛伊德 布上油画 纵 168.25 × 横 138.5 厘米 私人藏

此图是汉密尔顿为1956年在伦敦惠特恰普尔画廊举办的名为“这就是明天”展览会而作的。这幅拼贴画表现的内容是：一个现代公寓内，坐着一个性感而傲慢的裸体女明星，她的配偶是一个肌肉丰满的健美运动员，手中拿着有波普字样的网球拍，摆出一副典型的“你也能强壮”的姿态。室内摆着电视、录音机、连环画册封面、福特徽章以及真空吸尘器的广告等。透过窗户可以看到电影院的外侧，以及正在放映的电影《爵士歌手》的海报。画中内容都是从海报、广告以及画报上的图片剪裁拼贴而成的，这种手法开创了英国波普艺术创作的先河。

理查德·汉密尔顿，1922年生于伦敦，曾两度就读于英国皇家美术学院。1948年至1951年，在斯莱德美术学院学习。1952年他发起创立英国“独立社”，从事新现实主义艺术的创作，并成为英国波普艺术的前驱，以表现当代人日常生活为主题，采用拼贴、工艺设计、绘画等综合手法构成画面。

什么使今天的家庭如此温馨，格外不同 英国 汉密尔顿 纸上拼贴 纵 26 × 横 25 厘米 蒂宾根美术馆藏

这件作品是画家在波普艺术时期的重要作品之一。在这件作品中，作者用写实的手法画出在浴室中洗澡的裸女和墙壁，周围的布帘等都是用真实的物品组成的，以构成一个真实合理的环境。然而人物的夸张与简括使它又有一种不真实的感觉。他的绘画用色单纯，造型准确，惯用平涂的手法画出人物。他画的裸女大多像“摄影裸体照片”，充满了色调。画面洋溢着现代美国社会的生活情调。

汤姆·韦塞尔曼，1931年生于美国，为美国波普艺术的代表画家。他早年学习心理学，后在军队服役，战后进入新西纳蒂美术学院学习绘画，曾参加过抽象表现主义运动，六十年代初主要做拼贴艺术，是一位擅长表现电视商业和电影杂志女性形象的艺术师。

浴室3号 美国 韦塞尔曼 综合材料 213 × 270 × 45 厘米 科伦鲁特卫克美术馆藏

此画以圣经中的亚当和夏娃为主题，塑造了20世纪30年代美国城市中的男女形象。画家以立体派和装饰绘画的视觉样式作为基本语言，试图表现出人类不断解放和自由的进取精神。画中男女人物顶天立地，头与腿的部分都超出了画布，如同宏伟高大的建筑物，人体的立体感强。画家以细腻精致的手法，将人物轮廓画得十分清晰整齐，尽量抹去笔锋，将笔触涂得很光滑。背景却以带棱角的线条，表现出一种刀切般的力度。画家采用理想化的光线，使画面产生一种精确感和装饰感。

塔马拉·德·朗毕克(1898~1980)是出生于波兰的美国女画家。她早先生活于圣彼得堡的上层社会中，1917年俄国革命后，与丈夫逃至巴黎，1939年移居美国。她的作品十分注重构图，不太追求三维的立体效果，却通过粗硬的、有棱角的线条和阴影来与圆润、柔美的描绘对象形成对比，并由此形成自己描绘世界的风格。在她移居美国后，名望开始下降，在20世纪60年代向抽象主义靠近。

亚当和夏娃 美国 朗毕克 板上油画 纵180 × 横74 厘米 日内瓦小皇宫博物馆藏

此画是怀斯晚年的作品。画中人物背窗而坐，窗内一片漆黑，唯有窗外的光透射过来，映在女人体身上，显现出许多不规整的光斑，窗外是优美的大自然。这幅作品人物与环境融为一体，画中虽然带有超现实意味的明暗对比，但反差更加强烈，人体由于那透过窗口光线的投射显得格外引人注目。画中的背景则是一片漆黑，而且人物的脸部也几乎背向画外。这一切都说明老年怀斯的作品更加讲究深沉的韵味。他用审慎的蛋彩画技法表现出柔和的色彩变化和细腻的笔触，以获得物体的质感。

安德鲁·纽厄尔·怀斯1917年生于美国宾夕法尼亚州恰兹福德村。他的父亲N.C.怀斯是一个有名的插图画家。怀斯最初随父学画，但他主要还是靠自学成才的。他父亲的兄弟姐妹中还有三位成员是艺术家。怀斯后来又把家庭的天赋传给自己的儿子詹姆斯·怀斯。这样，怀斯三代人就以绘画世家被传为佳话。怀斯1937年在纽约首次举办个人展，一系列明晰的缅因州风景的水彩画在24小时内便销售一空。显然，旗开得胜激励着19岁的怀斯，他从此便开始脚踏实地去创立自己独特的艺术风格，并逐渐获得举世瞩目的成就。

恋人 美国 怀斯 纸上蛋彩 纵57.2×横72.4厘米 私人藏

这是一幅描绘乡村酒吧室内装饰风貌的作品，画家运用光和单纯的色彩，描绘了店内各种装饰物的质感。以自然主义的细腻手法，甚至带有超现实主义的痕迹，给人以照片般的真实感觉。画中女招待背过身去为顾客准备食品，顾客安然地坐在台前等待，橱窗内的各种器物都反射出不同的光感，显示出一种商品社会的冷峻气氛。

拉尔夫·戈因斯(1928年出生)是美国超写实主义画家。早期在加利福尼亚艺术学院求学，1965年取得加州萨克拉门托州立学院美术硕士学位。在20世纪70年代的美国摄影写实主义画家中，戈因斯是一位突出的人物代表。他对玻璃器皿的描绘，达到惟妙惟肖的程度，让观者惊叹不已。从80年代起，他先后在纽约举办过八次个人画展，有较大的社会影响力。

乡村女招待 美国 戈因斯 布上油画 纵121.9×横172.7厘米 私人藏