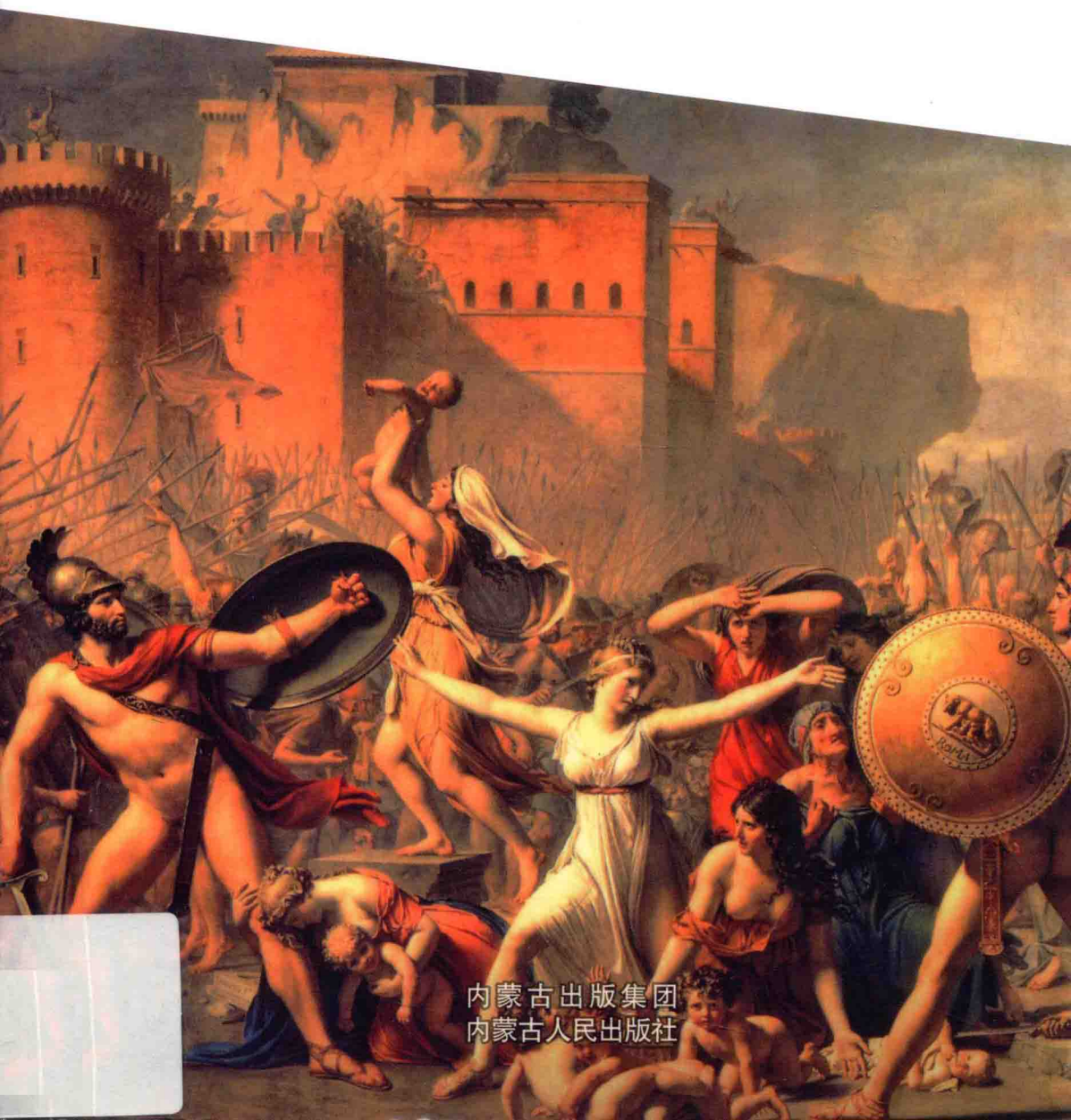

中国青年
艺术学养
提升读本
彩图版

一生必知的 外国绘画事典

崔杨 主编 李哲 编著

内蒙古出版集团
内蒙古人民出版社

中国青年艺术学养提升读本

一生必知的 外国绘画事典

崔杨 主编 李哲 编著

内蒙古出版集团
内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

一生必知的外国绘画事典 / 崔杨主编; 李哲编著.
—呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2015.9

(中国青年艺术学养提升读本)

ISBN 978—7—204—13425—0

I. ①一… II. ①崔… ②李… III. ①绘画史—国外—青年读物 IV. ①J209.1—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 084776 号

一生必知的外国绘画事典

主 编 崔 杨

编 著 李 哲

责任编辑 吕 伟 乔 荣

策 划 晓 峰

封面设计 映象视觉

出版发行 内蒙古人民出版社

地 址 呼和浩特市新城区中山东路 8 号波士名人国际 B 座 5 楼

网 址 <http://www.nmgrmcbs.com>

印 刷 内蒙古爱信达教育印务有限责任公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 13

字 数 270 千

版 次 2015 年 9 月第 1 版

印 次 2015 年 11 月第 1 次印刷

印 数 1—4000 册

书 号 ISBN 978—7—204—13425—0/J·955

定 价 29.80 元

如发现印装质量问题,请与我社联系。联系电话:(0471)3946120 3946173

YSXY
艺术学养

TSDB
提升读本

前言 Introduction

2013年11月的一天，弗朗西斯·培根的画作《弗洛伊德肖像画习作》在纽约拍出了1.424亿美元天价，创造了世界艺术品拍卖价格最高纪录。我们还惊异地发现，世界艺术品拍卖成交价格的前七位，竟都是绘画作品，其中五幅都出自绘画大师凡·高之手。

在绘画作品一次次用天价震惊世界的同时，也说明了绘画在人类艺术史上举足轻重的地位。

你翻开这本《一生必知的外国绘画事典》，就能全方位地了解人类绘画艺术的诞生和发展的历史。每幅画都是视觉的盛宴，每幅画都是人类历史的见证。

在人类绘画艺术中，西方绘画在表现手法和内容上，都呈现出与东方绘画迥然不同的面貌，而且更具流派特征。

西方最早的绘画作品是洞窟壁画，产生于旧石器时代晚期，即距今3万到1万多年之间。古希腊与古罗马时期反映人民生

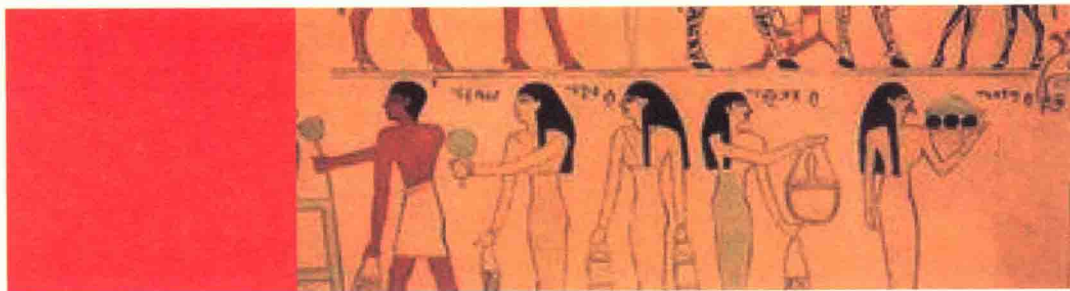

活的绘画作品，是西方绘画艺术的雏形，也为后来的西方绘画打下了基础。

人文思想一直主导着欧洲的历史进程，也左右了西方绘画作品的发展走向：受基督教制约的中世纪，绘画作品强调精神世界的表现而不重视真实世界的描写；文艺复兴时期，现实主义和人文主义思想则成为了画家们创作的宗旨，达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔是这一时期最杰出的三位代表；到了17世纪，主张激情和运动感的巴洛克绘画风格风靡全欧；18世纪，追求华丽和精致的洛可可风格又成为了欧洲大陆的主流；工业革命之后，新古典艺术的绘画作品开始走红；19世纪中期是现实主义和印象派绘画的蓬勃兴旺时期。

20世纪以来，西方社会出现了众多现代主义的思潮，他们强调主观情感的抒发，强调艺术的纯粹性及绘画语言自身的价值。这段时期绘画艺术的主要流派有：野兽主义、立体主义、表现主义、未来主义、维也纳分离派、达达主义、超现实主义、抽象表现主义、超级写实主义等。

现在我们就一起进入人类绘画的历史隧道，开始一段唯美的旅程。

目录 Contents

第一章 西方史前绘画 / 1

史前人类用壁画记录生活 / 2

史前生活的记录 / 2

“史前的西斯廷教堂”——阿尔塔米拉洞穴 / 3

“史前的卢浮宫”——拉斯科岩洞 / 4

梵尔卡莫尼卡人用岩画展现历史 / 5

梵尔卡莫尼卡时期的岩画 / 5

刻录梵尔卡莫尼卡人的生活演化 / 5

第二章 古代绘画 / 7

两河流域是西方绘画的摇篮 / 8

苏美尔人时期出现绘画陶器 / 8

阿卡德人用雕刻表意 / 9

巴比伦的法典石碑 / 9

亚述人的浮雕 / 10

古埃及用绘画来“延续”生命 / 11

用绘画“延续”生命 / 11

绘画的法则 / 13

古罗马绘画注重写实和叙事性 / 14

早期古罗马绘画 / 14

四种绘画风格 / 15

镶嵌画的写实主义特征 / 16

第三章 中世纪绘画 / 17

最早的基督教绘画产生于墓窟 / 18

基督教的墓窟 / 18

墓窟中的壁画 / 18

拜占庭绘画辉煌灿烂 / 19

东罗马的艺术氛围 / 19

辉煌灿烂的绘画艺术 / 19

哥特式教堂产生玻璃窗画 / 22

精美的彩色玻璃窗画 / 22

玻璃制造业促进玻璃窗绘画 / 23

第四章 文艺复兴时期绘画 / 25

乔托开创人文主义绘画 / 26

用绘画描述人物表情 / 26

教堂的四幅壁画 / 27

人文主义绘画思想与写实主义的表现方法 / 28

佛罗伦萨画派改变绘画面貌 / 29

文艺复兴发源地——佛罗伦萨 / 29

佛罗伦萨画派的艺术特点 / 30

波提切利笔下的人物典雅秀美 / 31

波提切利的跌宕人生 / 31

《维纳斯的诞生》 / 32

取材于诗歌的《春》 / 33

达·芬奇创作《最后的晚餐》与《蒙娜丽莎》 / 35

博学多才的达·芬奇 / 35

不朽的巨作《最后的晚餐》 / 36

神秘微笑的《蒙娜丽莎》 / 37

米开朗琪罗创作《创世纪》与《最后的审判》 / 39

米开朗琪罗雕塑生命 / 39

奇迹：《创世纪》与《最后的审判》 / 39

拉斐尔创作《雅典学院》 / 42

热衷于画圣母像 / 42

歌颂母爱的《西斯廷圣母像》 / 42

永恒的典范——《雅典学院》 / 43

威尼斯画派使禁欲主义消亡 / 45

威尼斯画派 / 45

贝里尼父子开一代画风 / 45

“神秘画家” 乔尔乔尼 / 46

提香创作《花神》 / 48

富贵而长寿的提香 / 48

花神的典雅与酒神的狂欢 / 49

出现反文艺复兴的样式主义 / 50

追求新奇的样式主义 / 50

前期样式主义 / 51

后期样式主义 / 51

凡·艾克兄弟首次创作油画 / 53

荷兰文艺复兴时期的绘画 / 53

油画《阿尔诺芬尼夫妇像》 / 54

开创性的《根特祭坛画》 / 55

丢勒开创版画新境界与格列柯的“西班牙心灵” / 56

版画的开拓者 / 56

引人寻思的《启示录》 / 57

“西班牙的心灵” 格列柯 / 58

宗教是一层薄雾 / 59

印度产生细密画 / 61

拉吉普特画派的细密画 / 61

莫卧儿画派的细密画 / 61

第五章 十七世纪绘画 / 63

出现具有动荡感的巴洛克风格 / 64

巴洛克风行欧洲 / 64

巴洛克风格独特 / 64

委拉斯凯兹创造绘画的高峰 / 65

摇曳在写实主义和巴洛克之间 / 65

《纺织女工》中最美的背影 / 66

法国巴洛克绘画出现 / 67

法国巴洛克绘画与武埃 / 67

法国的巴洛克绘画的后期成就 / 68

世俗性绘画出现 / 69

“烛光画家” 拉图尔 / 69

喜爱农村的勒南三兄弟 / 70

欧洲产生古典主义绘画思潮 / 71

古典主义绘画特点 / 71

具有双重性质的画家普桑 / 72

风景画奇才洛兰 / 74

鲁本斯将巴洛克绘画推向顶峰 / 75

鲁本斯的绘画生涯 / 75

风景画与宗教画 / 76

不朽的《劫夺留西帕斯的女儿》 / 78

伦勃朗开创现实主义画风 / 79

《蒂尔普教授的解剖课》 / 79

《夜巡》 / 80

深刻地反映人性 / 82

哈尔斯开创现实主义肖像画 / 83

潦倒的“酒鬼” 画家 / 83

欧洲现实主义肖像画发展的高峰 / 84

日本兴起浮世绘 / 85

浮世绘的源起 / 85

浮世绘的代表画家 / 85

第六章 十八世纪绘画 / 87

启蒙运动形成洛可可画风 / 88

启蒙运动兴起 / 88

时髦风尚的巴黎 / 88

洛可可绘画特点 / 89

华托被誉为“色彩诗人” / 91

《发舟西苔岛》 / 91

洛可可风格与《舞会》 / 91

另类画作：《热尔森画店》 / 92

布歇将洛可可风格推向极致 / 93

成为宫廷首席画家 / 93

“蓬帕杜风格” / 94

关于中国的绘画 / 95

争议中的布歇 / 95

夏尔丹创立平民写实主义风格 / 96

赋予静物生命的人 / 96

关注平民生活的风俗画 / 96

独特的艺术价值 / 98

两位英国“学院派”的艺术之争 / 99

英国没有绘画大师 / 99

两位英国画家之争 / 99

学院派的发展 / 102

戈雅开启近代欧洲绘画之门 / 103

《裸体的马哈》 / 103

《5月3日的枪杀》 / 104

《狂想曲》 / 105

绘画中的莎士比亚 / 106

第七章 十九世纪绘画 / 107

大卫热衷于新古典主义 / 108

新古典主义诞生 / 108

新古典主义领军人物大卫 / 108

新古典主义的肖像画 / 110

法国浪漫主义绘画形成 / 112

浪漫主义的诞生 / 112

浪漫主义的特点 / 112

籍里柯是浪漫主义绘画的先驱 / 114

《梅杜萨之筏》 / 114

德拉克洛瓦是浪漫主义高峰 / 116

沸腾的调色板 / 116

《但丁与维吉尔》 / 116

《希阿岛上的屠杀》 / 117

《自由引导人民》 / 118

柯罗创作法国现实主义风景画 / 120

柯罗的风景画 / 120

《蒙特枫丹的回忆》 / 120

柯罗的人物画 / 121

米勒画出劳动者的美 / 122

土气的山里人 / 122

《拾穗者》 / 123

库尔贝高举现实主义绘画大旗 / 124

《抽烟斗的人》 / 124

《画室》 / 125

《打石工》 / 125

一位从不低头的硬汉 / 126

杜米埃创造了漫画奇迹 / 127

讽刺与喜剧的完美结合 / 127

“身上有着米开朗琪罗的力量” / 128

也是了不起的油画家 / 129

杜米埃的艺术价值 / 130

英国浪漫主义绘画创造“忧伤” / 131

英国浪漫主义 / 131

英国浪漫主义画家 / 131

英国产生了风景画的里程碑 / 133

风景画史上的里程碑 / 133

风景画家透纳 / 133

大器晚成的康斯泰博尔 / 134

拉斐尔前派横空出世 / 136

拉斐尔前派的艺术主张 / 136

开派三杰 / 137

俄国画家创作出《庞贝城的末日》与《基督显圣》 / 139

勃留洛夫的《庞贝城的末日》 / 139

伊凡诺夫的《基督显圣》 / 140

印象主义画派形成 / 142

绘画史上的重大变革 / 142

终于形成潮流 / 143

马奈被奉为印象派精神领袖 / 144

不是“裸体”造成的 / 144

再投炸弹《奥林匹亚》 / 145

与印象派的关系 / 146

莫奈绘出《日出·印象》 / 147

光是“绘画的主人” / 147

印象派登上世界舞台 / 148

塞尚开启现代绘画艺术 / 149

孤独的探索者 / 149

色与线的交响 / 150

凡·高创造了伟大的心灵艺术 / 151

穿劳动服装的人最美 / 151

充满生命激情的《向日葵》 / 152

精神走向分裂 / 153

“疯人”眼里的“星空” / 154

象征主义绘画在法国兴起 / 155

象征主义 / 155

莫罗的象征主义绘画 / 155

列宾画《伏尔加河上的纤夫》 / 157

列宾本人 / 157

《伏尔加河上的纤夫》 / 157

第八章 现代派绘画和后现代艺术 / 159

马蒂斯成为野兽派的领军人物 / 160

野兽画派产生 / 160

马蒂斯的野兽派创作 / 161

表现主义画家蒙克创作《呐喊》 / 163

表现主义画派 / 163

蒙克创作出“呐喊” / 163

毕加索将立体主义推向高潮 / 166

毕加索 / 166

毕加索创作《格尔尼卡》 / 168

厌战产生达达画派 / 170

“达达”的含义 / 170

达达主义的特点 / 170

代表人物阿尔普 / 172

未来主义画派走向死亡 / 173

脱胎于立体主义的未来主义 / 173

主要代表人物 / 173

卢梭创作原始主义绘画 / 175

画家的幻梦 / 175

卢梭创作原始主义绘画 / 175

诗意盎然的《梦》 / 176

维也纳产生分离派 / 178

分离派的诞生与特点 / 178

分离派的代表人物 / 178

新造型主义引导抽象主义倾向 / 180

新造型主义的由来 / 180

新造型主义的特点 / 180

主要代表人物 / 182

抽象表现主义画派在美国产生 / 183

战后美国最有影响的画派 / 183

主要代表人物 / 183

达利创作超现实主义绘画 / 185

超现实主义绘画诞生 / 185

达利的绘画作品 / 185

波普艺术诞生 / 189

诞生与特点 / 189

“波普艺术之父”汉密尔顿 / 190

后现代艺术催生新绘画 / 191

概念模糊的后现代艺术 / 191

对后现代艺术的认识 / 192

美国新绘画艺术流派影响至今 / 194

新意象绘画 / 194

新表现主义 / 194

涂鸦艺术 / 195

第一章

西方史前绘画

在史前的旧石器时代晚期的前段，出现了西方最早的原始绘画，距今约有 2.5—3 万年。

法国的拉斯科洞窟壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画，是最著名的原始绘画作品。壁画上的动物形象生动，栩栩如生。

梵尔卡莫尼卡谷地岩画记录了史前人类的经济、社会、文化和宗教的演变，是研究史前人类的习俗、日常生活和思想的宝贵资料。

史前人类用壁画记录生活

在 200 多处已发现的洞穴壁画中，人类学家和艺术史学家认为，法国拉斯科洞窟壁画和西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画，是最好的洞穴壁画。法国拉斯科洞窟壁画是目前发现的最大的、也是较为完整的史前壁画洞窟，有“史前的卢浮宫”之称；西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画是“史前的西斯廷教堂”。

史前生活的记录

史前人类创作了很多壁画绘画作品，考古学家发现了很多史前人类留下的绘画遗迹，这些遗迹深藏在岩洞中，目前已发现岩洞有 200 多个。这些岩洞内的壁画图案以动物为主，野牛最多，他们惟妙惟肖，有站立、俯卧、行走、奔跑、咀嚼、吼叫、惊恐等各种动态。有些绘画的创作者为表现某些动物的头部或四肢的运动状态与方位，

▲壮观的史前洞穴壁画

使用了具有强烈动感的线条。这些壁画上的动物还具有了某种“三维”的视觉效果。这是些令人们浮想联翩的洞穴壁画。这些洞穴壁画是珍贵的艺术品。

这些岩洞内的壁画，是史前时期的绘画艺术及绘画水平的体现。欧洲古人类当时还处于冰河时期，天气十分寒冷，他们不得不身居岩洞，过着追捕野兽的生活。

在这种生活条件下，他们最为关注的就是为他们提供生存保障的各种兽类。他们的主要生活方式就是观察、捕获以及屠宰各种兽类。通过屠宰兽类，他们熟悉了兽类的骨骼、肌肉等内在结构，从而使他们对各种兽类的模仿能力得到强化，古老的史前壁画也因此具有了一定的写实性。另外，为寻找猎物，他们必须不断地迁徙；为敬奉猎物的来源，还有一些祭祀活动。如此一来，史前人类积累了不少相关经验。

在 200 多处已发现的洞穴壁画中，人类学家和艺术史学家认为，法国拉斯科洞窟壁画和西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画，是最好的洞穴壁画。法国拉斯科洞窟壁画是 20 世纪初期发现的，是目前发现的最大的、较为完整的史前壁画洞窟，有“史前的卢浮宫”之称。西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画，被西方学者比喻为“史前的西斯廷教堂”。

“史前的西斯廷教堂”——阿尔塔米拉洞穴

一位叫索特乌拉的工程师，在 1875 年时，来到西班牙北部桑坦德西面约 30 千米的地方收集化石，当时只是发现了许多动物的骨骼和燧石工具。但是索特乌拉时隔 4 年后，再次来到这里，并带来了他 4 岁的小女儿玛丽娅，就是这个玛丽娅帮助父亲获得了巨大的发现。据说她因对父亲的工作不感兴趣，便到处闲逛，她爬进了一个小洞口，在一支蜡烛的光亮下，突然看见有个东西眼睛直瞪瞪地望着她，她顿时吓得大哭起来。索特乌拉爬进去一看，只见洞壁上绘着很多公牛和其他动物，它们栩栩如生，令他惊讶万分。于是，阿尔塔米拉洞穴——这个被西方学者比喻为“史前的西斯廷教堂”的壁画就这样被发现了。

在这些壁画上能看到各种各样的动物，这些动物壁画都有着活泼的线条、鲜艳的色彩，而且布局合理、疏密有致。壁画所描绘的动物有长嘶怒吼的、有奔跑的、有受了伤半躺着的，它们十分生动逼真。

索特乌拉发现阿尔塔米拉洞穴壁画以后，随即从马德里大学请来一名地质学教授帮助考证。这位地质学家考证后，认为这是原始人类的壁画，于是，索特乌拉历尽艰辛，复制了全部阿尔塔米拉洞穴壁画，并将其交给了里斯本一个国际性学术组织。但当时西班牙学术界却认为原始人不可能具有如此惊人的艺术成就，对此发现持怀疑态度。有人说索特乌拉是为金钱所迷惑，或是为了沽名钓誉而雇佣当时的画家伪作的。1888 和 1893 年，索特乌拉和那位地质学教授相继去世，但仍然没人承认他们所发现的这些壁画。直到 1902 年，通过运用先进的考古方法对这些壁画重新考证，认定这就是原始人类的壁画，并是 30000 年前的作品。

在世界各地的洞穴遗址中，我们还发现了一些壁画，但艺术成就都不高，大多线条呆板，比例不当，既幼稚又朴拙。即使是几千年前的洞穴壁画，绘画水平也不是很高。而阿尔塔米拉洞穴壁画线条生动流畅，造型逼真，所绘画的各种动物生动形象，说这是 30000 年前的作品，的确使人难以相信。在考古新方法运用之前，西方学术界认为是后人伪作，这也是情有可原的。壁画的年代虽然确定了，但一个重大疑问出现了，那就是：居住在阿尔塔米拉洞穴的原始居民，在 30000 年前怎么能够创作出如此惊人的艺术作品？这个谜底尚未揭开。

▼阿尔塔米拉洞穴壁画

“史前的卢浮宫”——拉斯科岩洞

1940年9月，4名少年在法国多尔多涅的拉斯科山坡偶然发现了拉斯科岩洞。洞穴中的壁画为旧石器时期所作，至今已有1.5万到1.7万年历史。当时震惊了整个欧洲考古界。

拉斯科岩洞入口比较宽敞，如同一个大厅，这个大厅被称为“牛厅”，因其洞壁上画有许多野牛而得名。岩洞的深处有狭窄的通道直达洞室，通道的左右洞壁上布满了壁画，壁画的内容多是动物，这些动物几乎都是与史前人类生活密切相关的家畜，其中马和牛出现的次数最多。壁画描绘了这些动物奔跑、跳跃及咀嚼食物的情景，还有面对史前猎手的绝望神情。这些壁画被欧洲史学者认定为最精美、且保留最完整的史前文化遗存。

拉斯科岩洞的有些壁画还带有一些情节，譬如壁画《野牛、人与鸟》，描绘了一场人与兽激烈搏斗的场景，野牛面对迎面而来的猎人，用它那锋利的兽角将其击倒在地。猎人脚旁还画有一条横线，这可能是他的武器，身边的鸟儿可能是猎人的收获。在这幅壁画中，猎人与武器的绘制还是比较的符号化，但野牛的绘制技法却更具有艺术性，并脱离了符号性。野牛用力进攻猎人的动态与神情，如牛毛与牛尾全部立起，将力量集中到头部的角上，得到了形象地刻画。画中的野牛的尾部明显地受到了重创，一只长矛深深地扎进了野牛的体内，长矛从尾部刺入，从腹部穿出，腹部隐约可见露出的肠子，这也许是野牛的最后一击。这幅画的情节描绘确实令人赞叹。同样，该岩洞的壁画《黑色公牛》也将史前人类与狩猎的关系描绘得栩栩如生。在这些壁画中，线的运用和用色的平涂法得到充分展示，欧洲历史学家也认为这种画法是拉斯科壁画的基本方法。比如在上面的例子中，《野牛、人与鸟》壁画采用了以线描为主的画法，而

《黑色公牛》则是以平涂为主，但也用线处理了某些部位的轮廓。这种平涂加轮廓的画法，表明了人类的绘画语言一直处于进步的状态。尽管在平涂法和勾线法的结合运用方面，拉斯科岩洞的壁画还不太成熟，但却开启了绘画模式的先河。

▲拉斯科岩洞壁画