

彩色读书之旅

一生的读书计划

成就最高·名气最大·流传最广
培养审美情趣·提高艺术修养·提升人生品位

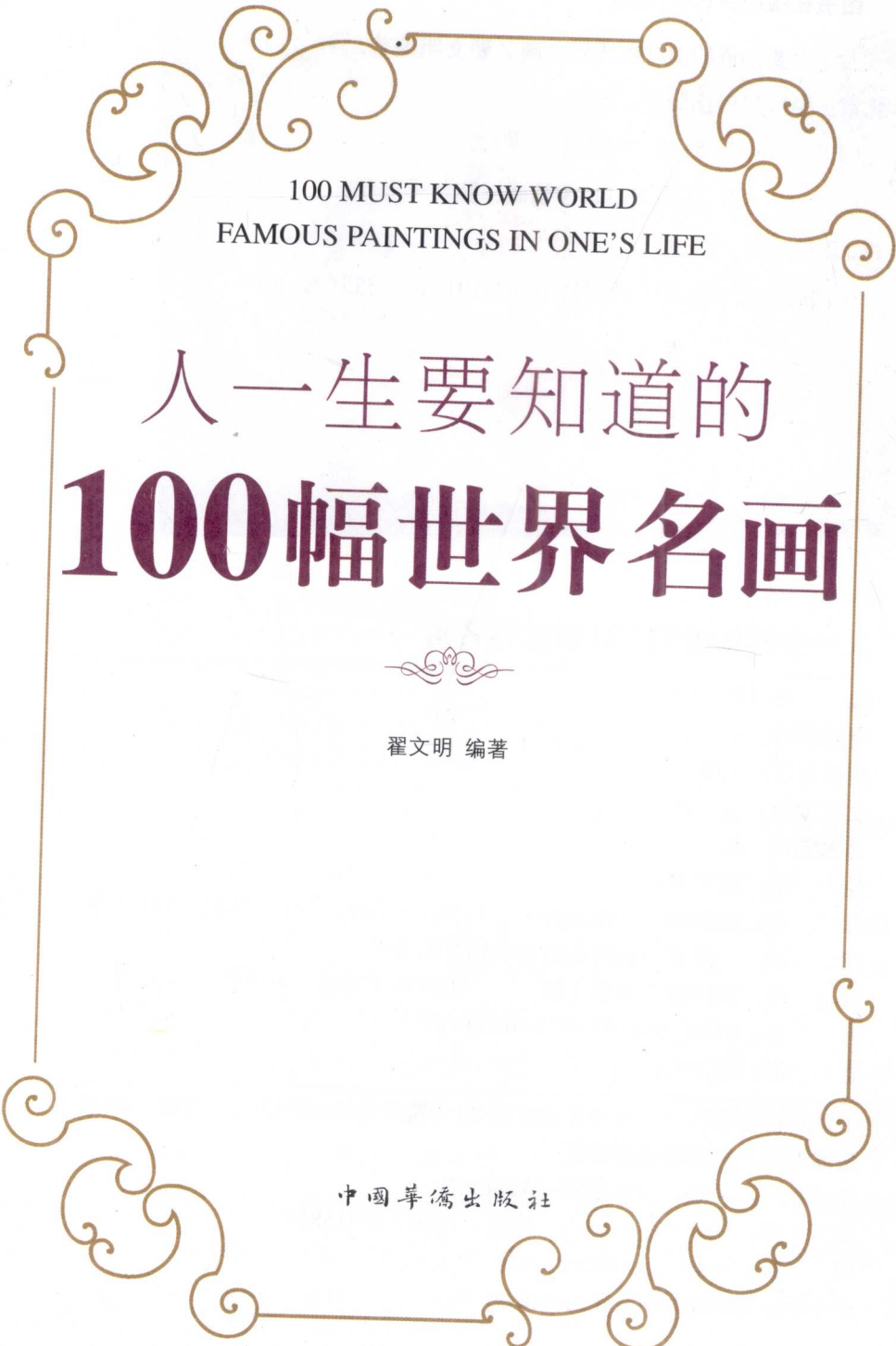

人一生要知道的

100幅世界名画

翟文明 编著

中国华侨出版社

100 MUST KNOW WORLD
FAMOUS PAINTINGS IN ONE'S LIFE

人一生要知道的
100幅世界名画

翟文明 编著

中国华侨出版社

图书在版编目(CIP)数据

人一生要知道的100幅世界名画 / 翟文明编著. —

北京: 中国华侨出版社, 2010.3

ISBN 978-7-5113-0260-1

I. ①人… II. ①翟… III. ①绘画—鉴赏—世界

IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第035551号

人一生要知道的100幅世界名画

编 著: 翟文明

责任编辑: 涓 子

封面设计: 王明贵

文字编辑: 黎 娜

美术编辑: 滕 霞

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1010mm 1/16 印张: 20 字数: 187千字

印 刷: 三河市华新科达彩色印刷有限公司

版 次: 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5113-0260-1

定 价: 29.80元

中国华侨出版社 北京市安定路20号院3号楼305室 邮编: 100029

法律顾问: 陈鹰律师事务所

编辑部: (010) 64443056 64443979

发行部: (010) 58815874 传真: (010) 58815857

网 址: www.oveaschin.com

E-mail: oveaschin@sina.com

前言

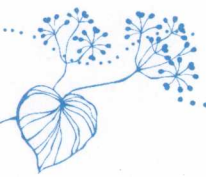
Preface

绘画是世界艺术殿堂中影响广泛、备受人们青睐的一门艺术。历代绘画大师们以其洞幽入微的观察力、超脱尘世的秉性、细腻激扬的情愫，凭藉生花的妙笔，画下了无数技艺精湛、影响深远的名画。这些经历了时间考验的名画不仅丰富了世界艺术宝库，而且还感染和影响了成千上万的人，扣击着一代又一代人的心灵，给人以精神上的享受和艺术上的熏陶。

世界名画作为世界艺术殿堂中的瑰宝，是人们不可或缺的精神食粮之一，它们具有丰富的文化底蕴。世界名画或描绘各地迷人的自然风光和多姿多彩的社会风情，或表达创作者的情感、思想和观念，或记录生活和历史，或反映不同时期人们的信仰，或折射出不同时期人们的审美情趣。

一个人在其一生中，应该欣赏、了解一些世界名画。从名画中，我们可以提高审美情趣，进而提升艺术修养；

还可以学习到丰富的历史文化知识，从而优化知识结构；此外，从名画折射出来的大师的智慧和情感对我们启迪心智、陶冶情操将有很大的帮助。

为了让广大读者在最短的时间内迅速、有效地欣赏、了解世界绘画的创作成就，编者精选出100幅成就最高、名气最大、影响最广、代表性最强的世界名画，辑成本书。

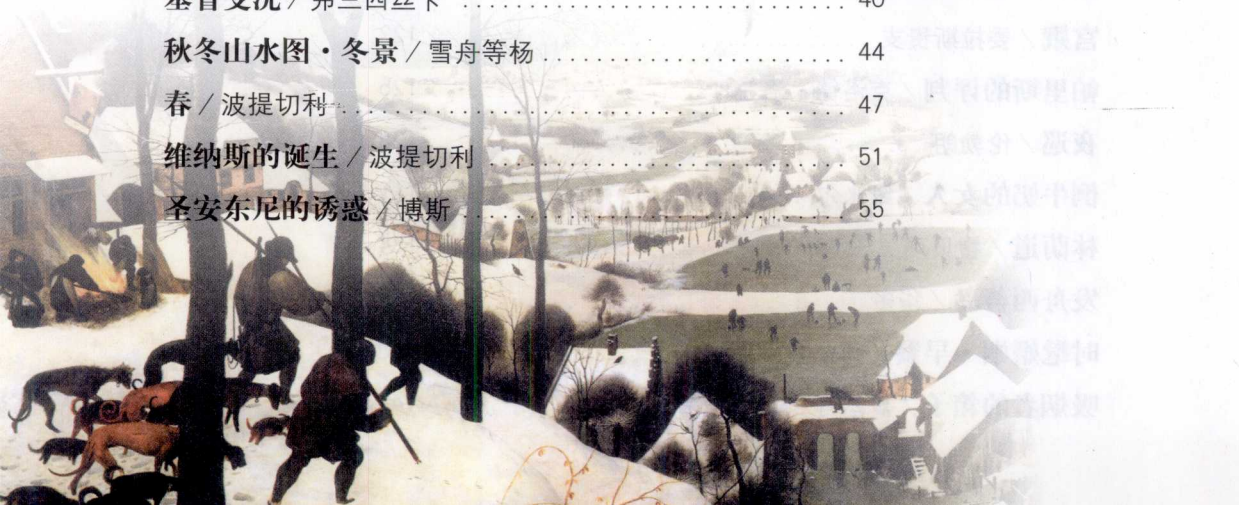
本书设置了“入选理由”、“画家简介”、“名画欣赏”、“名画档案”等四个栏目：“入选理由”高度概括了名画的成就、地位和影响；“画家简介”简要叙述了绘画大师的生平和代表作品；“名画赏析”以细腻生动的笔触，从历史、文化、艺术等角度引领读者欣赏、了解世界名画；“名画档案”收集了名画的一些基本资料。此外，书中还穿插介绍了大量专业绘画知识。编者将文字、图片、编写体例有机结合，为读者打造一个彩色的、立体的、极具艺术魅力和文化魅力的阅读空间，使读者在轻松、愉悦的阅读过程中获得更多的审美感受、想象空间和文化熏陶。

目录

Contents

野牛图 / 洞窟岩画	1
渔夫 / 爱琴海地区壁画	4
捕禽图 / 陵墓壁画	6
辞行出征的战士 / 希腊瓶画	9
狂欢者 / 母狮之墓壁画	12
狄奥尼索斯秘仪图 / 庞贝壁画	15
查士丁尼及其随从 / 马赛克镶嵌画	18
手持莲花和金刚的菩萨 / 印度石窟壁画	21
凯旋图 / 古代玛雅壁画	24
巴约挂毯 / 巴约教堂刺绣画	27
哀悼基督 / 乔托·迪·邦多内	30
阿尔诺芬尼夫妇像 / 扬·凡·爱克	33
圣三位一体 / 马萨乔	37
基督受洗 / 弗兰西丝卡	40
秋冬山水图·冬景 / 雪舟等杨	44
春 / 波提切利	47
维纳斯的诞生 / 波提切利	51
圣安东尼的诱惑 / 博斯	55

最后的晚餐 / 达·芬奇	58
蒙娜丽莎 / 达·芬奇	62
四使徒 / 丢勒	66
创造亚当 / 米开朗基罗	69
最后的审判 / 米开朗基罗	72
沉睡的维纳斯 / 乔尔乔内	76
雅典学院 / 拉斐尔	80
西斯廷圣母 / 拉斐尔	83
法兰西斯一世 / 让·克卢埃	86
天上的爱与人间的爱 / 提香	89
伊拉斯谟像 / 小荷尔拜因	92
入浴的苏珊娜 / 丁托列托	95
农民的婚礼 / 勃鲁盖尔	98
拉奥孔 / 埃尔·格列柯	101
基督在以马忤斯的晚餐 / 卡拉瓦乔	104
劫夺留西帕斯的女儿 / 鲁本斯	107
吉卜赛女郎 / 哈尔斯	110
忏悔的抹大拉的玛丽亚 / 拉图尔	113
阿尔卡迪的牧人 / 普桑	116
查理一世行猎图 / 凡·代克	119
宫娥 / 委拉斯贵支	122
帕里斯的评判 / 克洛德·洛兰	125
夜巡 / 伦勃朗	128
倒牛奶的女人 / 维米尔	131
林荫道 / 霍贝玛	134
发舟西苔岛 / 华多	137
时髦婚姻·早餐 / 荷加斯	140
吸烟者的箱子 / 夏尔丹	143

蓬巴杜夫人 / 布歇	146
马斯达·佩亚 / 雷诺兹	148
安德鲁斯夫妇像 / 庚斯博罗	151
秋千 / 弗拉戈纳尔	155
1808年5月3日夜枪杀起义者 / 戈雅	158
裸体的玛哈 / 戈雅	162
马拉之死 / 大卫	165
拿破仑加冕 / 大卫	168
神奈川冲浪里 / 葛饰北斋	171
台岑祭坛画 / 弗里德里希	174
暴风雪中的汽船 / 透纳	177
干草车 / 康斯坦勃尔	180
大宫女 / 安格尔	183
梅杜萨之筏 / 籍里柯	186
孟特枫丹的回忆 / 柯罗	189
希阿岛的屠杀 / 德拉克洛瓦	192
自由引导人民 / 德拉克洛瓦	195
三等车厢 / 杜米埃	198
拾穗者 / 米勒	201
画室 / 库尔贝	204
白日梦 / 但丁·罗塞蒂	208
草地上的午餐 / 马奈	211
灰与黑的协奏曲：画家母亲肖像 / 惠斯勒	214
舞蹈考试 / 德加	217
圣维克多山 / 塞尚	221
日出·印象 / 莫奈	224
红磨坊的舞会 / 雷诺阿	227
伏尔加河上的纤夫 / 列宾	230

梦 / 亨利·卢梭	233
我们从何处来? 我们是谁? 我们向何处去? / 高更	236
向日葵 / 凡·高	239
星月夜 / 凡·高	243
大碗岛星期天的下午 / 乔治·修拉	246
吻 / 克里姆特	249
呐喊 / 蒙克	252
即兴 31 号 / 康定斯基	255
战争·牺牲 / 柯勒惠支	258
舞蹈 / 马蒂斯	261
红、白、蓝的菱形画 / 蒙德里安	264
死与火 / 保罗·克利	267
亚威农少女 / 毕加索	270
格尔尼卡 / 毕加索	273
软垫上的裸女 / 莫迪里阿尼	276
墨西哥的历史 / 迭戈·里维拉	278
我与村庄 / 夏加尔	281
下楼梯的裸女: 第二号 / 杜尚	284
斜卧的女人 / 席勒	287
集体发明物 / 马格利特	289
手画手 / 埃舍尔	292
记忆的永恒 / 达利	295
哥伦布之梦 / 达利	298
薰衣草之雾: 第一号 / 波洛克	301
玛丽莲·梦露双联画 / 沃霍尔	303
螺旋形的防波堤 / 罗伯特·史密森	306

入选理由

◎史前绘画的典型代表，人类审美的前期遥望

◎神秘莫测的创作动机，饶有趣味的发现过程

◎精简的轮廓，生动的形象，多种色彩的综合运用

01

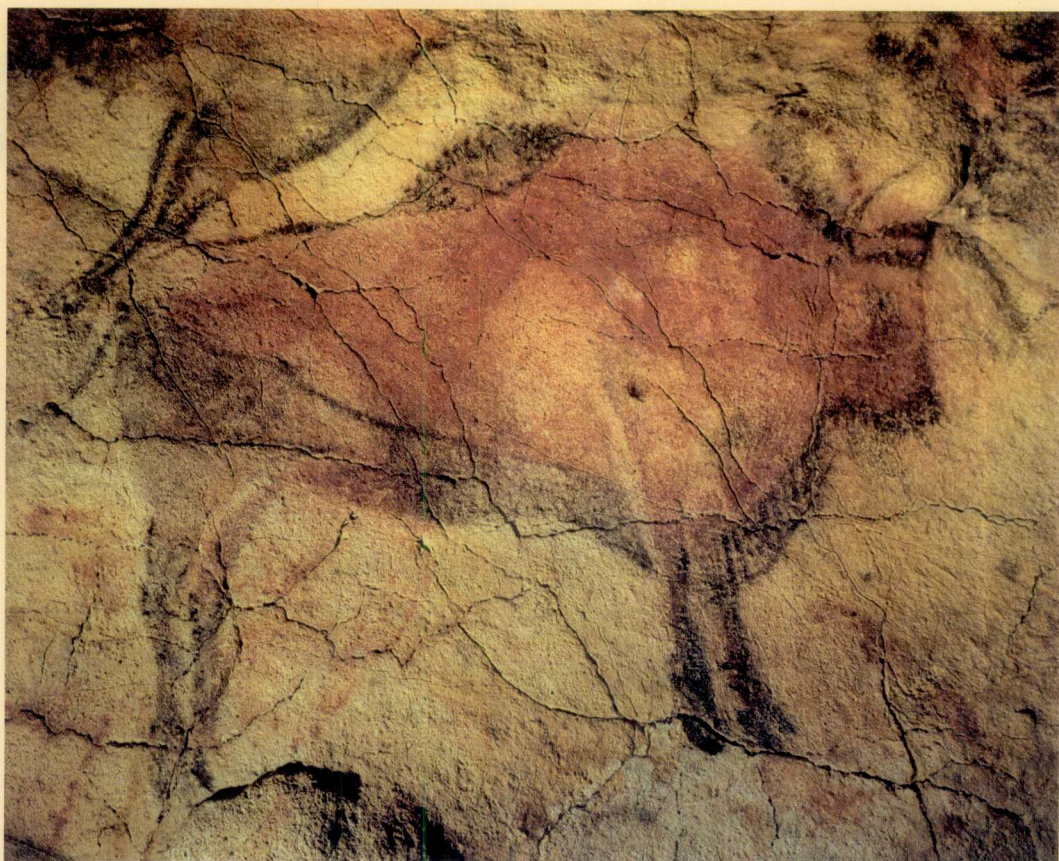
野牛图

名画欣赏

凡是有人类足迹的地方，就会自觉或不自觉地留下人类审美的痕迹。艺术史首先应该是审美与技巧的发展史。远古人类，在极端艰苦的生存条件下，通过简陋的工具、简单的材料，在某种器物或洞壁上，绘制下简单或复杂的图案，是一时兴起或者出于某种需要，寄托某种图腾。他们这一有意识或无意识的举动，却开启了人类漫长的绘画发展史。然而人类绘画的历史究竟可以追溯到什么时候呢？这恐怕是永远难以解开的谜。通常，我们只有通过考古的发现或者偶然打开某段尘封的历史，才可以窥见先人们精湛画技的一鳞半爪。然而，很多时候，现实的考古发现往往带给我们无比的震撼和强烈的视觉冲动，原始先民们留下的一幅幅杰作，以及由此体现出的精湛画技，让人一再地相信艺术的发展是超前的或不规则的。西班牙阿尔塔米拉洞

拉斯科山洞岩画(局部) 距今约2.5万年

名画档案

名称：《野牛图》

创作时间：距今1.5~1.2万年

尺寸：全长195cm

收藏：西班牙，阿尔塔米拉山洞

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

窟中发现的《野牛图》带给我们的震撼就是如此。

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画是在1879年被发现的。当时的一个西班牙工程师带着四岁的女儿来这个洞穴采集古化石。在寻找化石的过程中，活泼好动的小女儿偶然钻进了一个更加低矮的洞口，由于四周漆黑，她点燃了随身携带的火把，当她抬起头时，却突然发现石壁上一只公牛直瞪着眼睛看着她，她吓得大叫起来……于是，举世闻名的史前洞穴壁画被发现了。

经研究人员进一步考察，发现这组大型洞窟壁画长18米、宽9米。上面画的主要是各种动物，包括15头野牛、3只野猪、3只母鹿、两匹野马和1只狼。其中有些动物画的比真的还要大。绘画者笔法粗犷、简练，动物形象生动逼真，栩栩如生。整个兽群队伍被画得浩浩荡荡、气势宏伟，动物之间虽然没有什么内在的联系，可是各有章法，纹丝不乱。图中看到的这头《野牛图》被画在主洞的窟顶上，经研究发现，是通过先涂色、后勾线的方式绘成的，野牛线条粗犷，结构科学，运用了多种颜色，其中以赭红与黑色为主，辅助有黄色和暗紫色。经研究发现，所用的“颜料”主要是来自天然矿物研磨出来的各种粉末以及燃烧后的黑色木炭，其中还夹杂有动物的油脂和血液。而他们的画笔可能就是一些苔藓类植物或者兽毛等。这头野牛画像准确的身体比例、丰富的色彩，充分显示出了史前人类对于动物形象的精熟和多种色彩搭配运用的技艺，在绘画技巧上是一大进步。

可是，远古人类绘制成的这些“图案”究竟意义何在呢？有人认为是用于自然崇拜或原始图腾的祭拜之用，如同后人的献祭物一样；也有人认为极可能是源于巫术情结，或是为了保证狩猎的成功。因为在图画中有许多代表矛和标枪射向动物的线条，所以他们认为，古人相信巫术，在猎取这些动物之前，他们通过这种诅咒的方式，增加捕猎的勇气和力量。

不管怎样，谜样的《野牛图》，让我们领略了史前人类令人惊讶的绘画技能，并为我们留下了无尽的探索题材和魅力无穷的想象天地。

壁 画

壁画是人类历史上出现最早的绘画形式之一。主要是指在天然或人工壁面上通过描绘、雕塑或其他造型方法制作的画，也包括在陵墓的墓壁上绘制的。壁画作为建筑物的重要附属部分，它的修饰和美化功能使之成为建筑物的重要组成部分。迄今为止发现的史前绘画多为洞窟和摩崖壁画。

入选理由

- ◎爱琴海地区的艺术曙光，“米诺斯文明”的历史回眸
- ◎优美的人物形象，鲜活的生活场景，精湛的用色技巧
- ◎奇特的发现历程，如何保护古壁画的有益启示

02

渔夫

名画欣赏

早在希腊古典文明之前，爱琴海地区就已经孕育了灿烂辉煌的文明，这就是美术史上通常说的“米诺斯文明”和“迈锡尼文明”。其中“米诺斯文明”出现在地中海和爱琴海交界处的克里特岛上，时间大约在公元前2000年。这处文明得名于克里特的统治者米诺斯国王，他建立了强大的帝国，在克里特岛上建造了庞大的王宫。米诺斯王宫是世界史上最著名的宫殿建筑群之一，整体结构复杂多变，被称为“迷宫”，宫殿内的采光设施、供排水、卫生设施极为完备，体现出了米诺斯人出色的建筑水平。

19世纪末，英国考古学家伊文斯爵士最早在克里特岛找到了米诺斯宫的庞

名画档案

名称：《渔夫》
创作时间：约公元前1500年
类别：壁画
收藏：希腊，国立考古学博物馆

一位年轻的捕鱼人手里提着捕获的海鱼。画面表现方法朴实、简洁。当时的爱琴海诸岛已与埃及、两河流域有一定的交往，因此在绘画上常常可见互相间的影响。这幅作品中人物的头和脚为侧面，人体的上半身与眼睛却是正面，无论人物的表情还是身上的曲线，我们都会觉得比严格遵守正面律的埃及壁画优美得多。

大遗址，经过挖掘，发现了许多残破的柱廊、庭院和房屋，还在其内部发现了大量制作精美的装饰性壁画。这些壁画色彩鲜艳、线条流畅，题材大多来自大自然中的可见可闻之物，比如各种水草、海浪、游鱼、木船以

及各种人物、动物形象等。其中最为著名的作品有《巴黎女郎》、《交谈的妇女》等。这些壁画有着浓厚的人文气息，描绘的多是现实中的生活场景和周边的各种事物。伊文斯爵士的发现揭开了克诺斯王宫之谜，无疑是意义重大的，然而，在处理这些壁画时，他却犯了个致命的错误。为了保持壁画的完整性，重现壁画的宏伟壮丽，他请来一位瑞士画家把这些残缺不全的壁画重新组合在一起，进行了查缺补漏的描绘。这似乎无可厚非的举动，造成的结果却是惨痛的，它使得这些古老的壁画面目全非，让人再也无法辨认出哪些是壁画上原来的真迹，哪些是后人的“添足”，从而破坏了壁画的原始性和真实性。1967年，希腊考古学家马里那托斯在克里特北部的小岛提拉岛再次发掘出了大量的壁画，吸取了以前的教训，这一次他原封不动地保存了这些壁画。由于米诺斯王朝不仅统治着克里特岛，也统治着周边的许多岛屿，所以提拉岛上挖掘出来的这些壁画在一定程度上也代表着米诺斯壁画的水平。

我们看到的这幅《渔夫》壁画就是提拉岛出土的。壁画刻画了一个提着两大串鱼的高大的渔夫形象。人物整体轮廓形象逼真，线条流畅、生动。渔夫因为吃力而微张的嘴唇、睁大的眼睛描绘得栩栩如生，准确到位。特别是为了保持身体平衡，微微前凸的身体姿势和挺胸收腹的样子也刻画得极为生动、形象。画中两串大鱼描绘得优美、有趣，体现出了极高的写实功力。从色彩上看，画面上用了红、黄、灰、蓝等多种颜色，对比鲜明、和谐，表现出米诺斯画工极为高超的色彩调配和使用技巧。总体看来，米诺斯壁画笔法灵活、写实，色彩明亮夺目，具有很强的装饰性效果，并且人物形象生动活泼，洋溢着浓厚的现实生活乐趣。要比古埃及讲究严格正面律的绘画优美、生动得多。克拉特岛后来为希腊所吞并，我们有理由相信，米诺斯的艺术文明，为后来的希腊艺术所继承并给他们提供了绘画的借鉴和凭依。

风格

风格是指艺术作品所呈现出来的代表性特点，也就是区别于其他艺术的显著性标志。一般都包含了艺术家独特的创作思想和个性化的艺术特色。在漫长的绘画史上，曾出现了许多各具特色的绘画风格。

入选理由

- ◎古埃及“新王国”陵墓壁画的代表性作品
- ◎沉睡了几千年的陵墓壁画，法老和贵族尘世“荣华富贵”的虚拟延续
- ◎严格的等级制度，绘画中正面律以及多角度、多视角的表现手法
- ◎把尘世的一切都复制到“来世”的创作原则

03

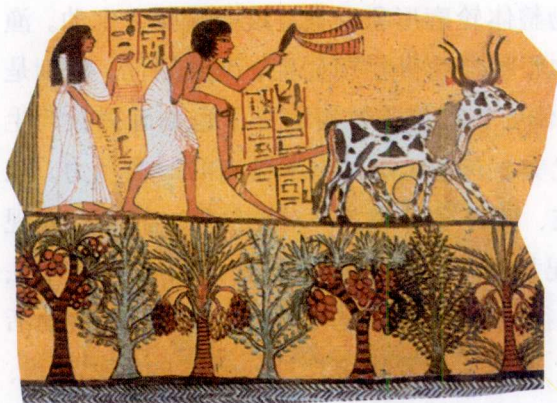
捕禽图

名画欣赏

古埃及文明是世界上名副其实的古老文明，公元前4000年左右尼罗河沿岸就已经出现了奴隶制国家。古埃及社会等级森严，有着浓厚的宗教传统。并且他们相信神灵的保佑和“灵魂永生”，从而不惜花费大量精力修建供奉神灵的庙宇，以及用于来生使用的庞大陵墓。这也决定了他们艺术创作目的不仅仅局限在“现实”，而是在“永恒”，因此后人也把埃及的艺术称之为“来世的艺术”。这构成了古埃及艺术最鲜明的特色。古埃及曾留下了大量的法老和各级贵族的陵墓，特别著名的就是金字塔，这些庞大的陵墓建筑是古埃及人“灵魂升天”以及“永生”的寄托和凭依。今天能够看到的古埃及绘画

艺术大多出自这些陵墓中的壁画，它们在地下沉睡了几千年的时光，被较完整地保存了下来，成为今天人们欣赏和研究古埃及绘画的重要资料。

这一幅壁画绘制于大约公元前1400年左右的古埃及新王国时期，出土于古埃及一位贵族——内巴蒙的陵墓，《捕禽图》中位于画面中心的人物就是内巴蒙。他生前曾在古埃及的重要城市底比

贵族墓室壁画 新王国 第十九王朝

此幅墓室壁画描绘了新王国时期劳动人民耕作、收割等劳动场面，反映了当时的生产发展状况和人们的生存状态。

名画档案

名称：《捕禽图》
出处：埃及底比斯内巴蒙墓出土
创作时间：约公元前1400年
尺寸：高81cm
类别：陵墓壁画
收藏：英国，伦敦，大英博物馆

这幅壁画绘制于古埃及新王国时期一个贵族——内巴蒙的陵墓，描绘的是死去的内巴蒙和妻子儿女在河畔打猎的情景。

斯担任高官。这幅《捕禽图》描绘的是死去的内巴蒙和妻子、儿女在河畔打猎的情景。在壁画中，我们可以很直观地感知到古埃及人的生死观，在古埃及人看来，“现实”只是生命的一个阶段，因为灵魂是“永生”的。人死后，如果顺利，灵魂经历一次危险的冥界游历后，还会再次回到躯体中，生命将再次复活，并不再死去。只是，这次复活不是在尘世，而是在陵墓里。所以

正面律

古埃及浮雕和绘画中坚持的一个共同程式：人物头部以正侧面表现，眼睛、肩为正面，腰部以下为正侧面。其目的在于使人物能够最具完整性地显现。正面律是古埃及绘画中最为显著的特点，是与古埃及的宗教信仰、生死观念相一致的。

他们把尘世中的一切东西都“复制”到了陵墓里，以备来世再用。因而画中的内巴蒙仍能 and 尘世一样和自己的妻子、儿女在一起，并拥有自己的树木花草、飞禽走兽等一切东西。

古埃及的绘画风格相对很稳定，一般都坚持着固定的程式。很明显的一点就是等级森严，比如画中的内巴蒙一手握着象征自己身份的蛇形权杖，一手握着刚刚捕获的禽鸟，身材高大、威严。他的妻子站在他的身边，但要矮小得多，坐在地上的女儿身体比例更小，这就体现出了严格的等级原则，主体形象必须突出，其他形象的大小都有相应的比例。

古埃及绘画的另外两个突出的特点就是严格的正面律和多角度、多视角的表现手法。正面律是古埃及壁画一直坚持的创作原则，所谓的正面律就是画上的人物头部必须以正侧面表现，眼睛、肩为正面，腰部以下为正侧面。我们可以看到，画面上的内巴蒙就是这种标准的正面律站姿。这样描绘的目的是为了最大可能地把人物形象表现出来，让人能看到人物的全貌。而多角度、多视角的表现手法在另一幅壁画《花园》里体现得淋漓尽致。正面看去，我们会发现《花园》中池塘周围的树木都被画成了侧面的样子，并且其中有三棵干脆是倒画的，同样池塘边上的白莲也有倒放的。可以很明显地看出，画师不是从一个角度的平面去描绘的，而是通过不同的视角、不同的方位进行描绘的。与运用正面律的目的——一样，其都是为了最大限度、最大可能地把人世的一切事物都完整地表现出来，因为这是陵墓壁画，是为了让陵墓的主人仍能够拥有尘世的一切，而不是为了满足世人的观赏。

古埃及的陵墓壁画一般都很写实，比如画面上的人物以及各种飞禽游鱼、树木花草等都是很形象、逼真的，没有太多的虚拟或失真的写意色彩。古埃及的画师们遵循的最主要原则就是尽可能把知道的东西都画到画面上去，让陵墓的主人能在最大的范围内看到最多的东西，以便把他们在尘世拥有的幸福和欢乐，以及一切的东西都带到陵墓中去，供他们在“来世”继续拥有、享用。