

彰显文化底蕴的艺术之旅 提升艺术品味之入门读物

西方 100 名画之旅

常 雷 著

山东画报出版社

西方 100 名画之旅

常 雷 著

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

西方100名画之旅/常雷著. —济南: 山东画报出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5474-0070-8

I. ①西… II. ①常… III. ①油画—鉴赏—西方国家
IV. ①J213.051

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第231532号

责任编辑 郭珊珊

装帧设计 王 钧

主管部门 山东出版集团

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hccb@sdpress.com.cn

印 刷 山东临沂新华印刷集团有限公司

规 格 150×228毫米

10.75印张 225幅图 160千字

版 次 2010年7月第1版

印 次 2010年7月第1次印刷

印 数 1-7000

定 价 36.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

序 言

随着经济的发展和技术的进步，就阅读而言我们似乎已经进入了一个读图的时代。相对于既往迷恋文字的岁月，我们的认识和思想似乎也变得肤浅起来。因为图像使我们更加依赖于视觉效应而疏于深入的阅读，进而使思考也缺乏了哲学的高度。但在我看来这是对图像意义的一种误读。从本质上来看，艺术创作中产生的图像与科学、哲学、宗教一样，都是认识、理解和表现自然、社会的一种方式 and 途径。而且艺术的表达，或是说图像的表达有着其他表达不可替代的作用和意义。试想我们的古代遗存如果只有文字和实物而缺失了那些生动鲜活的图像，那么，我们对历史理解将会变得多么的抽象和黯淡，这样我们也很难真正接近历史的真相。其实，时代认识和思想的肤浅之过不在于图像本身，而是在于阅读的习惯、方式和目的。对图像的深度解读同样可以产生伟大的思想。有关艺术起源的诸多学说就是依赖于对我们的祖先遗留下来的原始图像进行深入解读的成果。在科学领域，生动的形象思维往往是艰涩的抽象运算的触发器，20 世纪许多伟大的科学发现的最初灵感有的就是直接来源于艺术家的作品。在现实生活中，艺术作品的作用不是简单地愉悦眼目，也不是止于一般意义上的审美欣赏，它们常常会引导我们去重新认识这个世界。如 19 世纪英国的著名画家透纳的《伦敦的大雾》就是一个很好的例证。透纳在这幅作品中将弥漫在伦敦的大雾画成了紫颜色，结果引起了许多人的不解和疑惑，因为人们总是先入为主地认为雾应该是白色的。但当人们在看过画家的作品后再对那些飘忽不定的雾气进行仔细地观察时，这才发现原来所谓白色的雾在不同的光线

照射下所呈现的颜色是千变万化的。

常雷先生曾在南京艺术学院随我学习西方美术史，在专业领域已有一定的积淀，现在任教于著名的鲁迅美术学院，在教书的同时勤于研读，从浩瀚的西方美术作品的海洋中精选了一百幅经典编撰了这本《西方 100 名画之旅》。他以学人的眼光，在提供相关作品的的数据、信息的同时，也进行了一些专业的导读，尤其是对一些作品的延伸阅读使人耳目一新。我相信这本著作最终引导人们不仅是一个欣赏之旅，而且更是一个想象之旅，思考之旅，收获之旅。

是为序。

刘伟冬

（南京艺术学院教授、《美术与设计》主编）

目 录

一、西方史前绘画 /1

- 001 受伤的野牛 佚名 /3

二、西方文艺复兴绘画 /7

- 002 阿尔诺芬尼夫妇像 扬·凡·艾克 /9
- 003 受胎告知 弗朗切斯卡·德·科萨 /15
- 004 愚人船 希罗尼穆斯·博斯 /18
- 005 干草车 希罗尼穆斯·博斯 /20
- 006 七宗罪 希罗尼穆斯·博斯 /22
- 007 维纳斯的诞生 桑德罗·波提切利 /24
- 008 诽谤 桑德罗·波提切利 /28
- 009 岩间圣母 莱昂纳多·达·芬奇 /31
- 010 蒙娜丽莎 莱昂纳多·达·芬奇 /35
- 011 最后的晚餐 莱昂纳多·达·芬奇 /40
- 012 创造亚当 米开朗基罗·博那罗蒂 /44

- 013 最后的审判 米开朗基罗·博那罗蒂 /49
- 014 雅典学院 拉斐尔·桑蒂 /52
- 015 自画像 阿尔布雷希特·丢勒 /57
- 016 忧郁 I 阿尔布雷希特·丢勒 /61
- 017 大使像 小汉斯·荷尔拜因 /64
- 018 通天塔 老彼得·勃鲁盖尔 /67
- 019 尼德兰的寓言 老彼得·勃鲁盖尔 /70
- 020 有伊卡洛斯坠落的风景 老彼得·勃鲁盖尔 /72

三、西方17、18世纪绘画 /75

- 021 召唤圣马太 米开朗基罗·达·卡拉瓦乔 /77
- 022 手提歌利亚头颅的大卫
米开朗基罗·达·卡拉瓦乔 /80
- 023 那喀索斯 米开朗基罗·达·卡拉瓦乔 /83
- 024 劫夺留西帕斯的女儿 彼得·保罗·鲁本斯 /86
- 025 帕里斯的裁判 彼得·保罗·鲁本斯 /89
- 026 阿卡迪亚的牧人 尼古拉斯·普桑 /91
- 027 镜前的维纳斯 迭戈·委拉斯贵支 /95
- 028 宫娥 迭戈·委拉斯贵支 /98
- 029 夜巡 伦勃朗·凡·莱因 /101
- 030 参孙失明 伦勃朗·凡·莱因 /104
- 031 手持大卫王来信的拔士巴 伦勃朗·凡·莱因 /106
- 032 戴珍珠耳环的少女 扬·维米尔 /108
- 033 发舟西苔岛 安托万·华托 /111
- 034 篷巴杜夫人 弗朗索瓦·布歇 /115

- 035 秋千 让·昂诺列·弗拉戈纳尔 /119
 036 裸体的玛哈 弗朗西斯科·德·戈雅 /123

四、西方19世纪绘画 /127

- 037 贺拉斯三兄弟的宣誓 雅克·路易·大卫 /129
 038 拿破仑加冕式 雅克·路易·大卫 /132
 039 劫夺萨宾妇女 雅克·路易·大卫 /135
 040 海边的僧侣 卡斯帕·大卫·弗里德里希 /138
 041 海上渔夫 约瑟夫·玛罗德·威廉·透纳 /141
 042 俄狄浦斯与斯芬克斯
 让·奥古斯特·多米尼克·安格尔 /144
 043 自由引导人民 欧仁·德拉克罗瓦 /148
 044 美狄亚弑子 欧仁·德拉克罗瓦 /151
 045 克娄巴特拉用死囚尝毒 亚历山大·卡巴内尔 /154
 046 波利切维索 让·莱昂·热罗姆 /157
 047 皮格马利翁与伽拉忒亚 让·莱昂·热罗姆 /160
 048 尤利西斯与塞壬 约翰·威廉姆·沃特豪斯 /162
 049 潘多拉 约翰·威廉姆·沃特豪斯 /165
 050 夏洛特女子 约翰·威廉姆·沃特豪斯 /168
 051 戈黛娃夫人 约翰·科里尔 /172
 052 画室：概括我七年来艺术生涯的真实寓言
 居斯塔夫·库尔贝 /175
 053 在希律王前跳舞的莎乐美 古斯塔夫·莫罗 /179
 054 拿着俄耳浦斯头颅的色雷斯姑娘 古斯塔夫·莫罗 /182
 055 贝雅特丽齐 但丁·加百列·罗塞蒂 /185

- 056 珀耳塞福涅 但丁·加百列·罗塞蒂 /188
- 057 奥林匹亚 爱德华·马奈 /191
- 058 日出·印象 克劳德·莫奈 /194
- 059 苦艾酒 埃德加·德加 /198
- 060 大碗岛星期天的下午 乔治·修拉 /201
- 061 玩牌者 保罗·塞尚 /204
- 062 麦田里的乌鸦 文森特·凡高 /207
- 063 我们从何处来？我们是什么？我们往何处去？
保罗·高更 /210
- 064 梦 亨利·卢梭 /213
- 065 红磨坊：拉·古吕 亨利·德·图卢兹-劳特累克 /216
- 066 吉思梦姐 阿方斯·慕夏 /220
- 067 高潮 奥伯利·比亚兹莱 /224

五、西方20世纪现代绘画 /227

- 068 红色的和谐 亨利·马蒂斯 /229
- 069 亚威农的少女 帕勃罗·毕加索 /233
- 070 窗前静物 胡安·格里斯 /237
- 071 战神广场：埃菲尔铁塔 罗伯特·德劳内 /240
- 072 一条链子上狗的动态 贾科莫·巴拉 /244
- 073 呐喊 爱德华·蒙克 /247
- 074 构图 VII 瓦西里·康定斯基 /250
- 075 鱼的四周 保罗·克利 /253
- 076 自杀 乔治·格罗兹 /256
- 077 达娜厄 古斯塔夫·克里姆特 /259

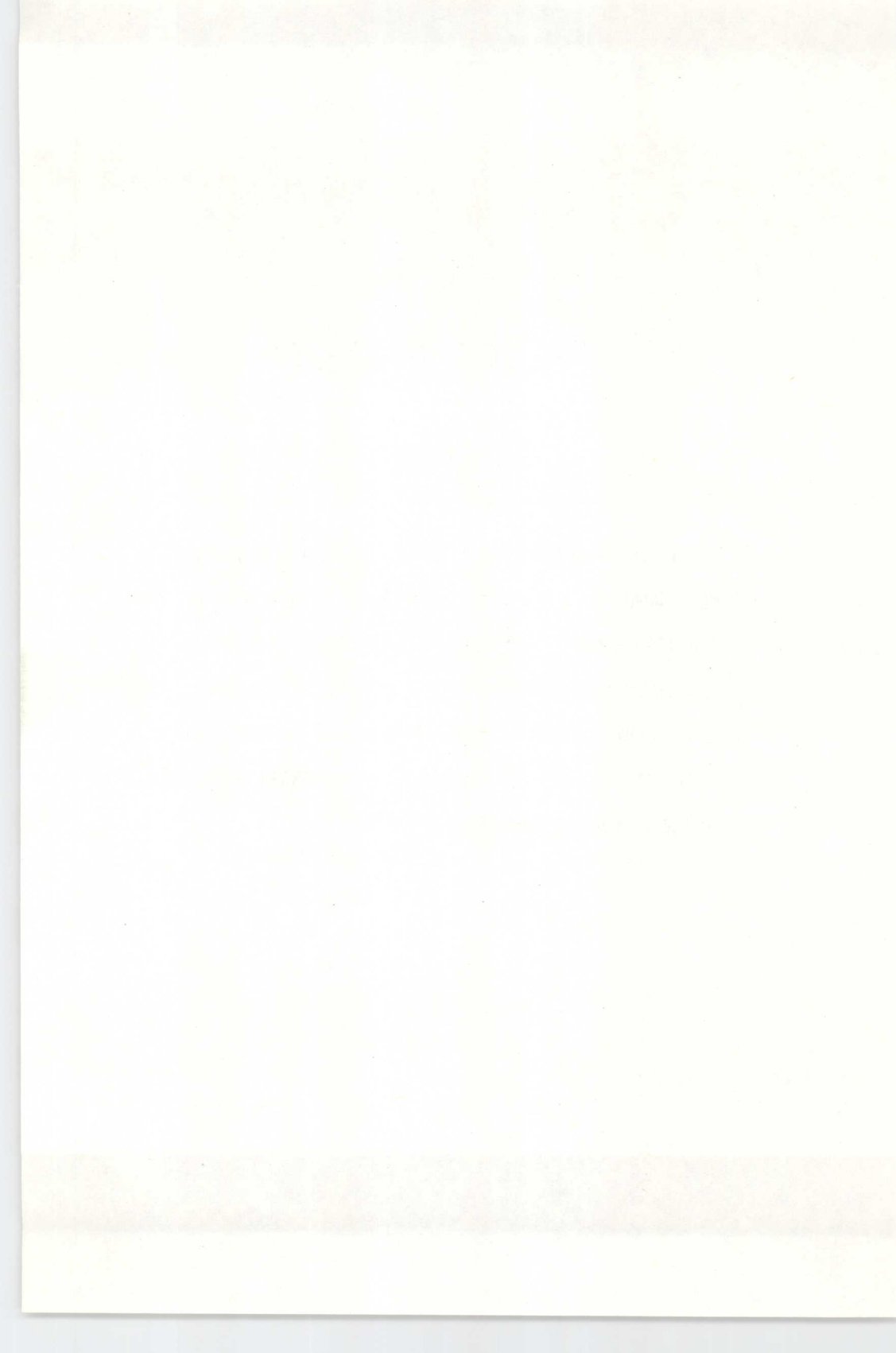
- 078 吻 古斯塔夫·克里姆特 /262
- 079 朱迪斯 I 古斯塔夫·克里姆特 /265
- 080 穿绿长袜的斜卧女人 埃贡·席勒 /267
- 081 玫瑰色的裸体 阿米迪奥·莫迪里阿尼 /270
- 082 生日 马克·夏加尔 /273
- 083 L.H.O.O.Q 马塞尔·杜尚 /277
- 084 一条街上的神秘与忧郁 乔治·德·契里柯 /281
- 085 静物 乔治·莫兰迪 /284
- 086 记忆的永恒 萨尔瓦多·达利 /287
- 087 背影的达利画加拉的背影，她因在六面镜子里临时
照出的六个虚角膜而变得永恒 萨尔瓦多·达利 /290
- 088 形象的叛逆 勒内·马格利特 /292
- 089 强暴 勒内·马格利特 /295
- 090 恋人 勒内·马格利特 /297
- 091 小丑的狂欢节 胡安·米罗 /299
- 092 蓝色枝条 杰克逊·波洛克 /302
- 093 玛丽莲·梦露 安迪·沃霍尔 /305
- 094 夜鹰 爱德华·霍珀 /308
- 095 美国哥特式 格兰特·伍德 /312
- 096 汽车里的自画像 塔玛拉·德·兰姆皮卡 /316
- 097 破碎的圆柱 弗里达·卡罗 /319
- 098 教皇英诺森十世肖像的习作 弗朗西斯·培根 /322
- 099 房间 巴尔蒂斯 /326
- 100 克利斯蒂娜的世界 安德鲁·怀斯 /329

一、西方史前绘画

史前绘画又称原始绘画。西方最早的绘画滥觞于旧石器时代晚期,即距今三万到一万多年之间。我们的祖先乘着“吃饭”“繁殖”的目的,创作了一幅幅具有“巫术”含义的绘画作品。

史前绘画作品多数藏于法国南部和西班牙北部地区的几十处洞窟中,所谓的“艺术家”们通过“轮廓法”“喷涂法”,利用红、黄、褐、黑等色,创作出一幅幅栩栩如生的动物题材作品,如西班牙北部的阿尔塔米拉洞窟壁画《受伤的野牛》。

001

受伤的野牛 Wounded Bison

年代：公元前15000—10000年

类别：洞窟壁画

尺寸：长185cm

归属地：西班牙阿尔塔米拉洞窟

画在西班牙的阿尔塔米拉洞里的野牛，是有名的原始人的遗迹，许多艺术史家说，这正是“为艺术而艺术”，原始人画着玩玩的。但这种解释未免过于“摩登”，因为原始人没有19世纪的文艺家那末有闲，他画一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛，或是猎取野牛，禁咒野牛的事。

——鲁迅《门外文谈》

人类最早的造型艺术滥觞可以追溯到旧石器时代晚期的洞窟壁画，以西班牙阿尔塔米拉洞窟（Altamira Cave, Spain）壁画为代表。

阿尔塔米拉洞窟距今约有 15000 年，它的发现非常戏剧化。1879 年，西班牙人 D·M·桑杜拉带着他四岁小女儿玛丽娅在阿尔塔米拉洞窟附近考察，无事可做的玛丽娅进入到洞内玩耍，就在这时玛丽娅突然在洞中尖叫起来，桑杜拉闻讯进入洞中，玛丽娅惊恐地指着洞顶对他喊道：有野牛！于是他赶紧点起火把，照亮洞中，这才惊讶地发现，整个洞窟里面布满了大量诸如野牛等动物的壁画！就这样，一个处于“儿童时代”的伟大的洞窟艺术传奇般地被一个小女孩发现了。

阿尔塔米拉洞窟遗址位于西班牙北部城市桑坦德以南 35 公里处，唯一的入口朝北，现在海拔 156 米。洞窟绵延有 270 米，由主洞和侧洞组成，洞窟内有 150 多幅旧石器时代壁画。

壁画主要分布在侧洞，侧洞长 18 米，宽 9 米，被称为“公牛大厅”（Great Hall of Bulls），其中最著名的壁画是位于“公牛大厅”顶部，长达近两米的《受伤的野牛》。画中野牛四肢蜷缩在一起，头深深埋下，背部则高高隆起，显示

◆ 阿尔塔米拉洞窟局部

◆ 公牛大厅局部

出因受伤而痛苦不堪的样子。有意思的是，聪明的原始人巧妙地借助岩壁的天然起伏构成动物的体积，取得了惊人的表现效果。从表现技法上看，《受伤的野牛》主要运用了“勾勒法”“喷涂法”，即先勾线后涂色。色彩以赭红与黑色为主，都是天然矿物颜料，其成分主要是动物血、炭灰等，当时所用的“画笔”则可能是由苔藓类植物或者兽毛、骨管等制成的。

◎ 延伸阅读

或许应该称赞原始人早在几万年前就这么懂得创造和欣赏艺术，但实际上，当时原始人创造如此精美的艺术作品的初衷并不是为了欣赏，极大可能是出于巫术的目的。

原始人为了生存，首先要填饱自己的肚子。食物的获取采取打猎的形式，但是在狩猎工具有限的情况下，捕获的过程并不是一帆风顺的，倒霉时几个月都颗粒无收，只能依靠植物来暂时缓解饥肠辘辘。因而在那个科学匮乏的年代，人们只能转而依赖巫术这样一种形式来祈求捕获过程的顺利，而巫术的具体表现形式便是在洞壁上描绘出他们想要捕获猎物的形象，并且尽可能画在洞穴深处，不让闲杂人等发现，保持巫术效果的神圣性和有效性。

不管原始人创作这样精彩的洞窟壁画到底出于何种目的，这些在洞穴岩壁上进行创作的祖先们，可以说是最早的一批艺术家，为我们留下了大量如此精彩、独特的艺术图画。单从纯艺术的角度看，我们就有足够的理由为祖先创造出的辉煌成就发出惊叹和赞赏！

世界上最著名的原始洞窟壁画，除西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画外，还有法国南部的拉斯科洞窟壁画。

◆ 上下两图：拉斯科洞窟壁画局部

二、西方文艺复兴绘画

经过一段漫长的“中世纪”基督教文化之后，欧洲首度出现“人文主义”思潮。以此思潮为基础，在缅怀古希腊罗马艺术精神之上，产生规模空前、影响深远的欧洲“文艺复兴”运动。

意大利文艺复兴盛期的“美术三杰”是达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。其中达·芬奇既是艺术家又是科学家，其名作《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》等皆名誉全球；米开朗基罗除了是名杰出的雕刻家，还是位优秀的画家，在梵蒂冈西斯廷礼拜堂为世人留下了为之惊叹的《西斯廷天顶画》等作品；拉斐尔则以一幅品味高雅的《雅典学院》，充分展现“人文主义”的深刻内涵。