

从零开始 图解西洋名画

Graphic Explanation Of
Western Paintings

陈彬彬 著

以图解的方式
教你欣赏世界名画的角度与重点

全国百佳图书出版单位
凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

从零开始
图解
西洋名画

Graphic Explanation Of
Western Paintings

陈彬彬 著

图书在版编目(CIP)数据

从零开始图解西洋名画 / 陈彬彬著. —南京: 江苏美术出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-5344-3157-9

I. ①从… II. ①陈… III. ①绘画—西方国家—图解
IV. ①J205. 1-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第129269号

本书经台湾晨星出版有限公司授权, 同意经由江苏美术出版社出版发行中文简体字版本。非经书面同意, 不得以任何形式任意重制转载。

著作权合同登记号: 图字: 10-2009-498号

出品人 周海歌

责任编辑 陈冰青

装帧设计 瀚清堂

责任校对 刁海裕

监 印 贲 炜

审 读 徐 璐

书 名 从零开始图解西洋名画

著 者 陈彬彬

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 江苏新华发行集团有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本 700 × 1000 1/16

印 张 14.5

版 次 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-3157-9

定 价 48.00元

营销部电话 025-68155670 68155679 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目录

- ◎ 作者自序 2
- 从零开始又何妨？

〔艺术剪贴7〕矫饰主义

◎ 拉奥孔·格雷科·50

〔艺术剪贴6〕威尼斯画派

◎ 乌尔比诺的维纳斯·提香·46

◎ 使节·荷尔拜因·42

◎ 亚当和夏娃·丢勒·38

〔艺术剪贴5〕佛兰德斯画派

◎ 阿诺菲尼的婚礼·凡艾克·34

〔艺术剪贴4〕文艺复兴三杰的风格比较

◎ 草地上的圣母·拉斐尔·30

◎ 最后的审判·米开朗基罗·26

◎ 蒙娜丽莎·达·芬奇·22

◎ 春·波提切利·18

〔艺术剪贴3〕蛋彩画

◎ 耶稣受洗图·弗朗切斯卡·14

〔艺术剪贴2〕干壁画与湿壁画

〔艺术剪贴1〕文艺复兴与拜占庭宗教艺术之比较

◎ 哀悼耶稣·乔托·10

卷一：文艺复兴——古典的再生

◎ 餐前祷告 · 夏尔丹 · 88

〔艺术剪贴9〕巴黎沙龙展

◎ 沐浴后的戴安娜 · 布歇 · 84

◎ 音乐会 · 华托 · 80

◎ 倒牛奶的女仆 · 维米尔 · 76

◎ 侍女 · 委拉兹开斯 · 72

◎ 夜巡 · 伦勃朗 · 68

◎ 算命师 · 拉图尔 · 64

◎ 掠夺留基帕斯的女儿 · 鲁本斯 · 60

〔艺术剪贴8〕巴洛克女画家 真蒂莱斯基

◎ 朱蒂丝斩杀敌将 · 卡拉瓦乔 · 56

变形珍珠和贝壳螺旋纹

卷二：巴洛克与洛可可——

〔艺术剪贴11〕学院派与罗马大赏

◎ 维纳斯诞生 · 布格罗 · 126

◎ 土耳其浴女 · 安格尔 · 122

◎ 拾穗 · 米勒 · 118

◎ 画家工作室 · 库尔贝 · 114

◎ 泰梅莱尔号战舰 · 透纳 · 110

◎ 自由领导人民 · 德拉克洛瓦 · 106

◎ 梅杜莎之筏 · 席里柯 · 102

〔艺术剪贴10〕背面裸女——维纳斯照镜

◎ 裸体的玛哈一穿衣的玛哈 · 戈雅 · 98

◎ 马拉之死 · 大卫 · 94

与改革的大烩串

卷三：复古、浪漫、想象

◎ 梦·卢梭·168

〔艺术剪贴15〕后印象主义

◎ 苹果和橘子·塞尚·164

◎ 我从何处来？我是什么？我往哪里去？·高庚·160

◎ 星夜·凡·高·156

〔艺术剪贴14〕点彩法——利用视觉补色

◎ 大碗岛的假日午后·修拉·152

◎ X夫人·沙金特·148

◎ 船上的午餐·雷诺阿·144

〔艺术剪贴13〕印象派画展

◎ 舞台上的排练·德加·140

〔艺术剪贴12〕户外写生的流行

◎ 印象·日出·莫奈·136

◎ 草地上的午餐·马奈·132

卷四·从非主流到主流

卷五·世纪末与新时代

- ◎ 高架桥的革命·克利·202
- ◎ 红色模特儿·马格利特·198
〔艺术剪贴20〕超现实主义
- ◎ 记忆的延续·达利·194
〔艺术剪贴19〕巴黎画派
- ◎ 躺着的裸体·莫迪里阿尼·190
- ◎ 我和我的乡村·夏加尔·186
〔艺术剪贴18〕野兽派
- ◎ 生命的喜悦·马蒂斯·182
〔艺术剪贴17〕新艺术运动与分离派
- ◎ 女人三阶段·克里姆特·178
〔艺术剪贴16〕表现主义
- ◎ 呐喊·蒙克·174
- ◎ 格尔尼卡·毕加索·206
〔艺术剪贴21〕多变的毕加索
- ◎ 晨星·米罗·212
- ◎ 构成第十号·康定斯基·216
〔艺术剪贴22〕抽象艺术
- ◎ 百老汇布吉伍爵士乐·蒙德里安·220
〔艺术剪贴23〕蒙德里安——从具象到抽象
- ◎ 蓝棒·波洛克·224
〔艺术剪贴24〕波普艺术
- ◎ 玛丽莲梦露·安迪·沃霍尔·228

从零开始
图解
西洋名画

Graphic Explanation Of
Western Paintings

陈彬彬 著

从零开始又何妨？

前阵子几位热爱旅行的朋友聊到意大利。甲君认为米兰不好玩，若不是因为“最后的晚餐”，他大概不会特别去住一晚，乙君也开始抱怨“最后的晚餐”很难订，即使提早打电话预约，经常所有的时段都客满，正当大家七嘴八舌，突然有人冒出一句：“最后晚餐那么有名啊？真的很好吃吗？”刹那间大家安静下来，想笑又不敢笑，气氛有些尴尬……对西洋艺术有所涉猎的人，自然知道《最后的晚餐》是达·芬奇最著名的作品之一。为了保护这幅五百岁的壁画不继续剥落受损，位于米兰的修道院特别控制参观人数，确保室内维持一定的温度和湿度，访客最好提前两周打电话预约，因为每梯次只开放20名游客入内参观。

或许因为台湾的美学教育扎根不够深，反正考试也不考，和日常生活又八竿子打不着，没有这类的知识好像也没有关系，但是处在一个全球化的时代，我们应该把触角伸得更远，更何况西洋绘画是全人类珍贵的文化遗产，不去了解、体验这些美妙的创作实在太可惜了。艺术欣赏其实很简单，只要你懂得欣赏俊男美女、注意流行时尚、喜欢风景优美的大自然、关心社会议题和生活资讯，就没有理由不欣赏艺术。西洋绘画看似浩瀚精深，说穿了就是把人类的生活、审美观用画面记录下来而已。

通过这本《从○开始图解西洋名画》，我希望和大家一起欣赏西洋艺术史上的经典作品，不管你对西洋绘画一无所知或一知半解，还是对这些早已如

数家珍，都不妨以归零的心情再来一次美丽的邂逅。书中的画作都有局部放大图，方便就近观赏画家的技巧和笔触，每个人都“看”过《蒙娜丽莎》的图片，但你可曾仔细欣赏她带笑的眼神、嘴角？你可知道她身后的风景是高山峻岭？还是小桥流水？伦勃朗的《夜巡》很有名，你认为画中的场景是白天还是黑夜？如果是夜间巡逻，为什么有妇人抓只白毛鸡混在队伍里面？透过画作细部的图解，相信你会发现以前不曾注意的细节，进而找到全新的趣味，甚至有亲临美术馆的感受。

书中也会概略介绍一下西洋绘画的潮流演变，顺便解释一些艺术的专有名词，但不会有长篇大论的学派分析，更不会贪心地把数以百计的艺术作品通通塞进去，面对如此浩瀚的艺术殿堂，重点不在于“记住”多少理论，“看”过几百幅世界名画，而是有没有用心“欣赏”。只要你因为一幅画而有所感触，觉得兴味十足，甚至因而大受震撼或感动，这样的收获远比匆匆逛过数间美术馆，翻过数十本画册还来得受用。因为这代表了你和该作品产生交集，有了美的感受，这才是最有启发的事。任何人只要有过这样的美感经验，自然会有股力量引领你继续探索美丽的艺术世界。

所以就让我们放慢脚步，随着书中循序渐进的介绍，神游西洋绘画五百年来的奥妙吧！只要跨出一步去接触，就会发现艺术其实很简单也很好玩，当你对一幅画有所领悟，或是对某支画派产生共鸣，一定会从中发现更多乐趣。就让我们从零开始，丰富自己的视觉与想象，提升对美的认知，实践更美丽精彩的生活。

陈彬彬

目录

◎ 作者自序 2
· 从零开始又何妨？

〔艺术剪贴7〕矫饰主义

◎ 拉奥孔·格雷科·50

〔艺术剪贴6〕威尼斯画派

◎ 乌尔比诺的维纳斯·提香·46

◎ 使节·荷尔拜因·42

◎ 亚当和夏娃·丢勒·38

〔艺术剪贴5〕佛兰德斯画派

◎ 阿诺菲尼的婚礼·凡艾克·34

〔艺术剪贴4〕文艺复兴三杰的风格比较

◎ 草地上的圣母·拉斐尔·30

◎ 最后的审判·米开朗基罗·26

◎ 蒙娜丽莎·达·芬奇·22

◎ 春·波提切利·18

〔艺术剪贴3〕蛋彩画

◎ 耶稣受洗图·弗朗切斯卡·14

〔艺术剪贴2〕干壁画与湿壁画

〔艺术剪贴1〕文艺复兴与拜占庭宗教艺术之比较

◎ 哀悼耶稣·乔托·10

卷一：文艺复兴——古典的再生

◎ 餐前祷告 · 夏尔丹 · 88

〔艺术剪贴9〕巴黎沙龙展

◎ 沐浴后的戴安娜 · 布歇 · 84

◎ 音乐会 · 华托 · 80

◎ 倒牛奶的女仆 · 维米尔 · 76

◎ 侍女 · 委拉兹开斯 · 72

◎ 夜巡 · 伦勃朗 · 68

◎ 算命师 · 拉图尔 · 64

◎ 掠夺留基帕斯的女儿 · 鲁本斯 · 60

〔艺术剪贴8〕巴洛克女画家 真蒂莱斯基

◎ 朱蒂丝斩杀敌将 · 卡拉瓦乔 · 56

变形珍珠和贝壳螺旋纹

卷二：巴洛克与洛可可——

〔艺术剪贴11〕学院派与罗马大赏

◎ 维纳斯诞生 · 布格罗 · 126

◎ 土耳其浴女 · 安格尔 · 122

◎ 拾穗 · 米勒 · 118

◎ 画家工作室 · 库尔贝 · 114

◎ 泰梅尔号战舰 · 透纳 · 110

◎ 自由领导人民 · 德拉克洛瓦 · 106

◎ 梅杜莎之筏 · 席里柯 · 102

〔艺术剪贴10〕背面裸女——维纳斯照镜

◎ 裸体的玛哈一穿衣的玛哈 · 戈雅 · 98

◎ 马拉之死 · 大卫 · 94

与改革的大烩串

卷三：复古、浪漫、想象

◎ 梦·卢梭·168

〔艺术剪贴15〕后印象主义

◎ 苹果和橘子·塞尚·164

◎ 我从何处来？我是什么？我往哪里去？·高庚·160

◎ 星夜·凡·高·156

〔艺术剪贴14〕点彩法——利用视觉补色

◎ 大碗岛的假日午后·修拉·152

◎ X夫人·沙金特·148

◎ 船上的午餐·雷诺阿·144

〔艺术剪贴13〕印象派画展

◎ 舞台上的排练·德加·140

〔艺术剪贴12〕户外写生的流行

◎ 印象·日出·莫奈·136

◎ 草地上的午餐·马奈·132

卷四·从非主流到主流

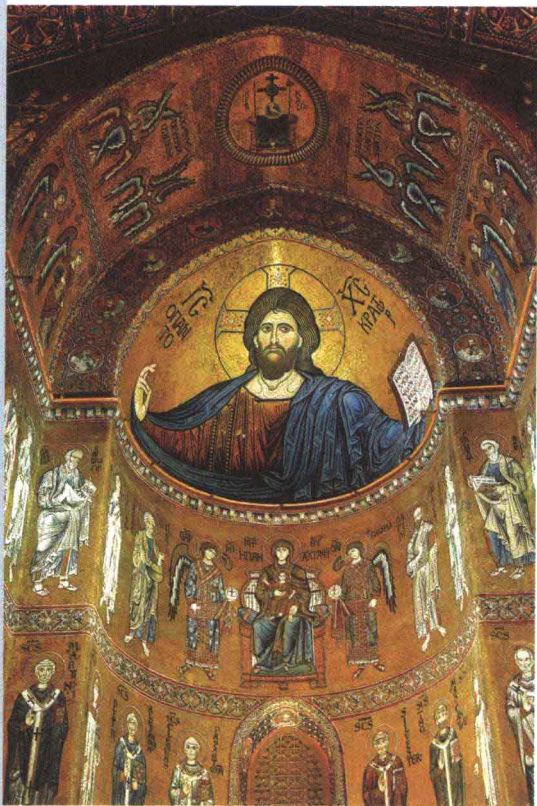
卷五·世纪末与新时代

- ◎ 高架桥的革命·克利·202
- ◎ 红色模特儿·马格利特·198
〔艺术剪贴20〕超现实主义
- ◎ 记忆的延续·达利·194
〔艺术剪贴19〕巴黎画派
- ◎ 躺着的裸体·莫迪里阿尼·190
- ◎ 我和我的乡村·夏加尔·186
〔艺术剪贴18〕野兽派
- ◎ 生命的喜悦·马蒂斯·182
〔艺术剪贴17〕新艺术运动与分离派
- ◎ 女人三阶段·克里姆特·178
〔艺术剪贴16〕表现主义
- ◎ 呐喊·蒙克·174
- ◎ 格尔尼卡·毕加索·206
〔艺术剪贴21〕多变的毕加索
- ◎ 晨星·米罗·212
- ◎ 构成第十号·康定斯基·216
〔艺术剪贴22〕抽象艺术
- ◎ 百老汇布吉伍爵士乐·蒙德里安·220
〔艺术剪贴23〕蒙德里安——从具象到抽象
- ◎ 蓝棒·波洛克·224
〔艺术剪贴24〕波普艺术
- ◎ 玛丽莲梦露·安迪·沃霍尔·228

文艺复兴—— 古典的再生

● 拜占庭时代 公元330年~1453年 (东罗马帝国时代)

- 壁画多为贴金箔的马赛克镶嵌画，营造庄严富丽的景象。
- 耶稣一定位于最醒目的位置，其他人物排排站就好，动作呆板没有变化。
- 没有立体空间的表现。
- 动用大批财力和工人完成马赛克拼贴，只求宣扬神性，艺术家的姓名和特色并不重要（或者该称艺匠），导致各地拜占庭教堂内的耶稣相似度很高。

全能的耶稣 约1183年

意大利西西里 王室山

● 文艺复兴 公元14世纪~16世纪

- 教堂大多为湿壁画。（达·芬奇这幅最后的晚餐例外，因为使用特殊颜料，所以画作剥落的情形严重）
- 背景不再是单一金色或蓝色，而有风景细节等装饰。
- 人物讲求比例对称，表情动作各自不同。
- 表现立体空间的透视感。
- 只有一流艺术家才能替教廷绘制宗教壁画，而且艺术家的风格明显，达·芬奇和米开朗基罗笔下的耶稣形象绝对不一样。

达·芬奇◎最后的晚餐 1498

意大利米兰 圣玛丽感恩修道院

文艺复兴是人文思想的觉醒。欧洲历经千年的黑暗时代，教会的专制腐败让人们越来越反感，他们认为处处钳制人民思想生活的中世纪文化是一种倒退，古希腊罗马时代的古典文化反而是繁荣光明的表征。于是文人志士们力图复兴古典精神，这就是文艺复兴运动，最早源于14世纪的意大利，并在16世纪到达巅峰，这段期间的艺术和科学蓬勃发展是欧洲中古和近代的分野。

文艺复兴时期的绘画，并不像中古时代一味显扬神性，他们要表现更真实的人性，所以特别注重人物造型和空间景深的真实感，从以上图片与表列可以清楚看出这两个阶段的差异。

哀悼耶穌

乔托·迪·邦多纳(Giotto di Bondone) 1267~1337

乔托，被尊称为“文艺复兴之父”，他是最早跳脱僵化制式拜占庭艺术的艺术师之一，是意大利文艺复兴盛世的开路先锋。

● 西方绘画之父

以现代眼光欣赏14世纪的宗教壁画，可能不觉得有何新鲜精彩之处，但乔托却是当时第一位突破拜占庭艺术风格的画家。他在宗教绘画中加入树木风景，同时相当注重人物的立体感及空间景深的配置；原本只能呆然站立、不苟言笑的圣人，现在有了喜怒哀乐的表情，肢体动作也活泼许多，因此他的作品很受当时宗教界的喜爱。

● 突破宗教的艺术

乔托突破一千多年来的宗教艺术，注重人物的表情、肌理、服装细节，也注重人与环境的对应，以及空间和透视的立体感。他让圣人变得有血有肉，让绘画更写实自然。他的才华与成就在13、14世纪无人能出其右，堪称“西方绘画之父”，对后来的艺术发展影响深远。