

学生文库

认识西方绘画的捷径 聆听绘画大师的心灵绝唱

图说

西方绘画艺术

TUSHUO XIFANG HUIHUA YISHU

伊丽达 海韵 萨仁 谢伟华 编著

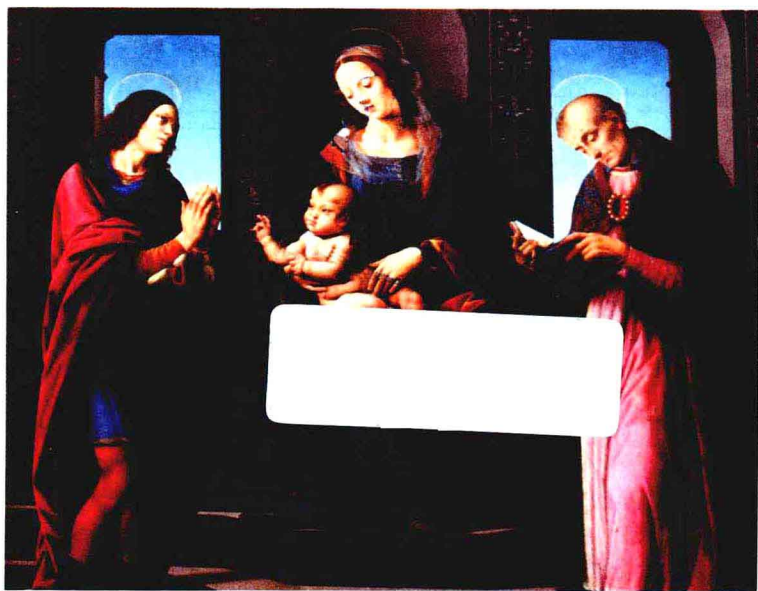
学生文库

认识西方绘画的捷径 聆听绘画大师的心灵绝唱

图说 西方绘画艺术

TUSHUO XIFANG HUIHUA YISHU

伊丽达 海韵 萨仁 谢伟华 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

图说西方绘画艺术 / 伊丽达等编著. —南京: 江苏科学技术出版社, 2013.3 (2013.4重印)

(学生文库)

ISBN 978-7-5537-0206-3

I. ①图… II. ①伊… III. ①绘画评论—西方国家—青年读物②绘画评论—西方国家—少年读物 IV. ①J205.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第250328号

图说西方绘画艺术

编 著 伊丽达 海 韵 萨 仁 谢伟华

责任编辑 孙连民

特约编辑 孙志娟

责任校对 郝慧华

责任监制 曹叶平 周雅婷

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏科学技术出版社

出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.pspress.cn>

印 刷 北京凯达印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 16.25

字 数 162 000

版 次 2013年3月第1版

印 次 2013年4月第2次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-0206-3

定 价 26.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换

前言

西方绘画始于古希腊、古罗马时期，是与其他艺术如雕塑、音乐、舞蹈等等一起发展起来的，与人类的生活是分不开的。而在漫长的中世纪，绘画作为宗教的艺术而存在。

14世纪开始的文艺复兴运动，使得西方绘画从宗教艺术中独立出来。绘画在人文主义气氛中，形成了它的整体风貌。早期文艺复兴绘画兴起于意大利，产生了如马萨乔、多纳太罗、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等文艺复兴绘画巨匠。至今，他们的名字和作品仍如星空中最明亮耀眼的星星，令人仰视。人类绘画艺术史上的大师还有波提切利、提香、乔尔乔内、丁托列托、老彼得·勃鲁盖尔、丢勒、小汉斯·荷尔拜因等等，他们将欢乐、狂热、激情和才华凝于笔端，将人类的精神世界和自然世界用色彩表现出来。

17世纪的巴洛克绘画，出现于文艺复兴时期的最后阶段，分享着古典主义的精神遗产，将文艺复兴的精神发挥到极致，表现出一种对个性情感的极度张扬和浮华矫饰，强调人生的享乐与欢快色彩，在技术上夸耀技巧与复杂，追求装饰性。这一风格风靡了一百多年。这一时期的世界级艺术大师有卡拉瓦乔、伦勃朗、哈尔斯、维米尔、鲁本斯、委拉斯凯兹、格列柯等等。

从17世纪的巴洛克绘画到18世纪的洛可可绘画，享乐与华贵的艺术时尚几乎占据整个画坛。洛可可绘画是在宫廷和贵族阶层中发展起来的，主要描绘贵族男女的风流韵事和闲适娱乐生活。到法国路易十六时期，绘画已与社会各阶层产生了广泛的联系，绘画迎来了新古典主义美术的曙光。这一时期的绘画大师有华托、布歇、夏尔丹、拉图尔、格勒兹、霍格斯、雷诺兹、庚斯博罗、提埃波罗等等，他们的艺术成就，极大地丰富了18世纪西方绘画。

18世纪末19世纪初的新古典主义绘画，在法国大革命的背景下，以严肃

的题材和理性的表现手法，一改洛可可绘画的豪华繁缛，以自己的审美角度和表现方式，反映了社会的真实。这时期的绘画，既不是古希腊、古罗马艺术的重复，也不是17世纪古典主义艺术的翻版，其先驱人物是大卫、热拉尔、安格尔、科罗、普鲁东等伟大画家。

19世纪中期的浪漫主义绘画，画家以极大的热情表现其个人感受，以独特的方式和热切的语言表现艺术的主动精神和自我状态，极力倡导色彩语言的情绪因素和情感意识，在绘画中流露出抒情的色彩和忧郁感伤的情调。借里柯、德拉克洛瓦是浪漫主义绘画的主将，他们的作品洋溢着激情，有着强烈的英雄主义精神，在艺术上摆脱了古典主义绘画的束缚，取得了巨大的艺术成就。戈雅也是欧洲浪漫主义绘画先驱之一，他的绘画善于运用强烈的对比、集中的光线、变幻的背景来突出主题和意境。

现实主义绘画运动兴起于19世纪的法国，库尔贝在世界名画展览期间，自租场地展出了四十余幅作品，发表《现实主义宣言》，宣称面向生活、描绘生活真实为绘画的最高原则，标志着现实主义绘画成为一种自觉的绘画运动。杜米埃是现实主义绘画的伟大奠基人，米勒是法国最伟大的现实主义画家之一。现实主义绘画艺术以法国为中心，辐射到了欧洲各地以至美洲、澳大利亚等地。

印象派、新印象派、后印象派绘画，是19世纪中期至20世纪初期陆续出现的西方画派。印象派画家对光和色有着浓厚的兴趣，认为画家应把光、色作为表现目的，将色彩的情感表现力与写实性相结合，成功地创造了符合科学的外光画法，丰富了油画的色彩语言。马奈、莫奈、德加、毕沙罗、雷诺阿等都是印象派大师。新印象派绘画，重色彩的理性分析与科学原理，因而画面往往给人以冷漠、静止的感觉。新印象派的主要画家有修拉、西涅克等。后印象派从中国、日本等东方绘画艺术中吸收某些原理，强调主观感受，对客观事物进行随心所欲的取舍，画面有感染力，意味深长。塞尚是后印象派的代表人物，以自己的艺术开辟了美术史上的一个全新领域。凡·高更以火焰般的激情高唱生命的赞歌，以“扑向太阳”的姿态创作出了不同凡响的作品。高更则创造出一种装饰趣味浓厚的犹如东方壁画的绘画艺术，对现代派绘画产生了较大影响。

进入20世纪的现代派绘画，无论是艺术手法，还是表现形式，都超越了传统艺术的范畴，流派纷呈。野兽主义、立体主义、表现主义、抽象主义、超现实主义等每一种流派的艺术精神指向和艺术语言都有着不同的特征。马蒂斯、马尔凯等是野兽派先驱；毕加索、布拉克、杜桑等是立体主义画派的轴心人物及实践者；夏加尔、卢梭、蒙克、达利等则都是不同画派的核心人物。

西方绘画，呈现出与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，表现了画家审视自然、社会和自身所持的思维观点，表现了自然和社会所透露的主观化情绪。所以，读西方绘画艺术发展的历史，其实也是在读人类精神、文化发展的历史。我们在本书中循着历史的走向，介绍了西方绘画艺术从初始的岩壁画、陶画到现代多姿多态的绘画艺术的发展史，介绍了西方不同时期的绘画流派及代表人物，对其中世界大师级的画家做了生动讲述，也是与读者一同从远古走到了今天，一同领略了人类文化艺术宝库的丰富和璀璨，一同开启心智，培育人文精神。

限于水平，本书中难免有不足之外，恳请专家及读者指正。

目 录

C O N T E N T S

前 言

一、原始时期绘画艺术 / 1

拉斯考克斯洞窟壁画 / 2

阿尔塔米拉洞窟壁画 / 3

二、古代两河流域绘画艺术 / 5

苏美尔绘画艺术 / 7

巴比伦绘画艺术 / 7

三、古代埃及绘画艺术 / 9

古王国、中王国时期绘画艺术 / 10

新王国时期绘画艺术 / 11

四、古代希腊绘画艺术 / 15

爱琴文明的文化接力 / 16

古希腊绘画艺术 / 17

五、古代罗马绘画艺术 / 21

古希腊艺术与古罗马艺术 / 22

古罗马时期绘画艺术 / 22

六、欧洲中世纪绘画艺术 / 25

早期基督教绘画艺术 / 26

拜占庭绘画艺术 / 27

哥特式风格绘画艺术 / 30

七、欧洲文艺复兴时期绘画艺术 / 33

意大利文艺复兴时期的绘画 / 34

文艺复兴的伟大先驱——乔托 / 35

意大利文艺复兴早期的绘画艺术 / 38

文艺复兴巨匠——达·芬奇 / 44

文艺复兴巨匠——米开朗基罗 / 49

文艺复兴巨匠——拉斐尔 / 53

威尼斯画派巨匠——提香 / 57

威尼斯画派晚期的大师们 / 62

尼德兰文艺复兴时期绘画艺术 / 66

德国文艺复兴时期绘画艺术 / 72

西班牙文艺复兴时期绘画艺术 / 77

法国文艺复兴时期绘画艺术 / 81

八、17世纪~18世纪欧洲绘画艺术 / 85

17世纪~18世纪意大利绘画艺术 / 88

绘画大师——卡拉瓦乔 / 95

17世纪佛兰德斯绘画艺术 / 98

绘画大师——鲁本斯 / 102

17世纪荷兰绘画艺术 / 109

绘画大师——伦勃朗 / 115

17世纪西班牙绘画艺术 / 120

绘画大师——委拉斯凯兹 / 124

浪漫主义绘画先驱——戈雅 / 130

17世纪~18世纪法国绘画艺术 / 135

18世纪英国绘画艺术 / 146

组画大师——霍格斯 / 148

肖像画家——雷诺兹 / 152

九、19世纪欧洲绘画艺术 / 155

19世纪法国新古典主义绘画艺术 / 156

19世纪法国浪漫主义绘画艺术 / 164

19世纪法国批判现实主义绘画艺术 / 168

巴比松画派七星之一——科罗 / 173

杰出的现实主义画家——米勒 / 176

19世纪法国印象主义绘画艺术 / 180

印象派色彩大师——雷诺阿 / 186

“新印象主义”和“后印象主义”画派 / 190

后印象派主将——塞尚 / 194

震惊世界的大师——凡·高 / 198

19世纪德国绘画艺术 / 204

19世纪英国绘画艺术 / 207

风景画大师——透纳 / 209

19世纪美国绘画艺术 / 212

19世纪俄罗斯绘画艺术 / 216

十、20世纪西方现代绘画艺术 / 229

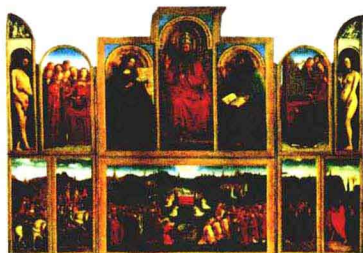
野兽派绘画艺术与色彩的解放 / 230

立体派绘画艺术及其主将毕加索 / 233

未来主义、表现主义、巴黎画派 / 236

达达主义、超现实主义绘画 / 241

西方现代绘画艺术 / 245

一、原始时期 绘画艺术

旧石器时代最杰出的绘画作品发现于法国西南部和西班牙北部的坎特布利亚地区。表现内容皆以动物为主，手法写实而生动。

拉斯考克斯洞窟壁画

史前洞穴中最精彩的一个是拉斯考克斯洞穴，它是在一次偶然中被发现的。1940年9月的一天，四个半大孩子结伴出游。他们知道那个山坡上有个洞口，是三十年前一棵大树倒下时暴露出来的，但是没有人进去探个究竟。孩子们听附近一个老妇人说那个洞口能通到山背后的一个别墅，好奇心被激发起来了，决定一起进去看看。结果在昏暗的烛光下，他们发现了令人恐怖的一群动物。他们把这个发现告诉了一位退休教师，教师又汇报给有关当局，于是

是这个被判定为公元前两万年前
的壁画才有机会被世人认识。

在这里的壁画中，原始画家用粗壮而简练的黑线勾画出动物的轮廓，并用红、褐、黑色渲染出动物的体积和结构。气势雄壮，富有动感，充满粗犷的原始气息和野性的生命力。

《拉斯考克斯野牛》壁画上，这头扬蹄甩尾的暴怒的欧洲野牛狂野地跑着，经过两匹小跑着的马驹身边。画的左边有一些

谜一样的格子形符号，也许代表牛被驱赶进去的大门。

《拉斯考克斯鹿》
法国，岩画。

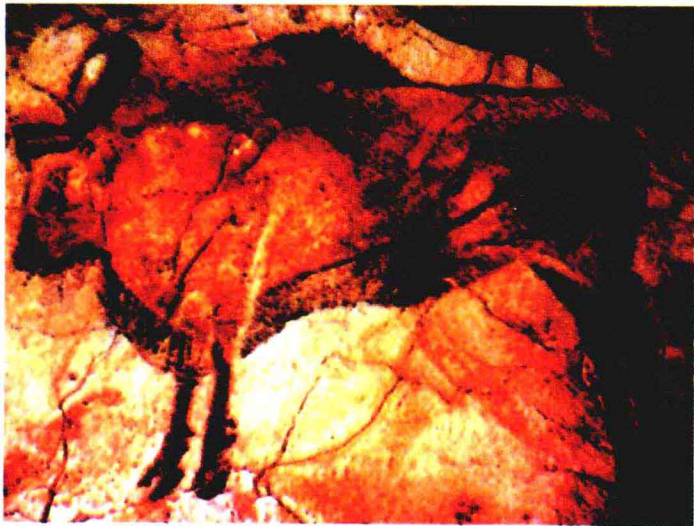

《拉斯考克斯鹿》中，四头长着高度夸张的角的鹿，疾驰在拉斯考克斯洞窟的一面石壁上，作画者在画它们时，有些例外地用红色、黄色和更多的墨色点染出轮廓。

拉斯考克斯洞窟壁画居各洞窟壁画之首，被誉为“史前的卢浮宫”。《拉斯考克斯洞穴的公牛大厅》这幅壁画，表现的也是动物的侧面像。壁画可能是充满某种交感巫术的载体。画上的动物大部分很健壮，吃得很饱的样子，有一些动物甚至露出怀胎的迹象，暗示着这些壁画有魔法似的作用：既促使动物膘肥体壮、繁衍兴旺，也使靠它们生存的人们生养繁多、体格健壮。

阿尔塔米拉洞窟壁画

1808年，阿尔塔米拉洞穴被一个猎人发现，但他并未仔细观察这个洞穴。1875年，考古学家索特乌拉侯爵来这里收集化石，但仍未发现壁画。1878年，他再度来到这里继续发掘史前沉积物，侯爵四岁的女儿玛丽亚跟在父亲身

《阿尔塔米拉野牛》
这些野牛形象充分显示出史前猎人对于动物所具有的解剖学知识。

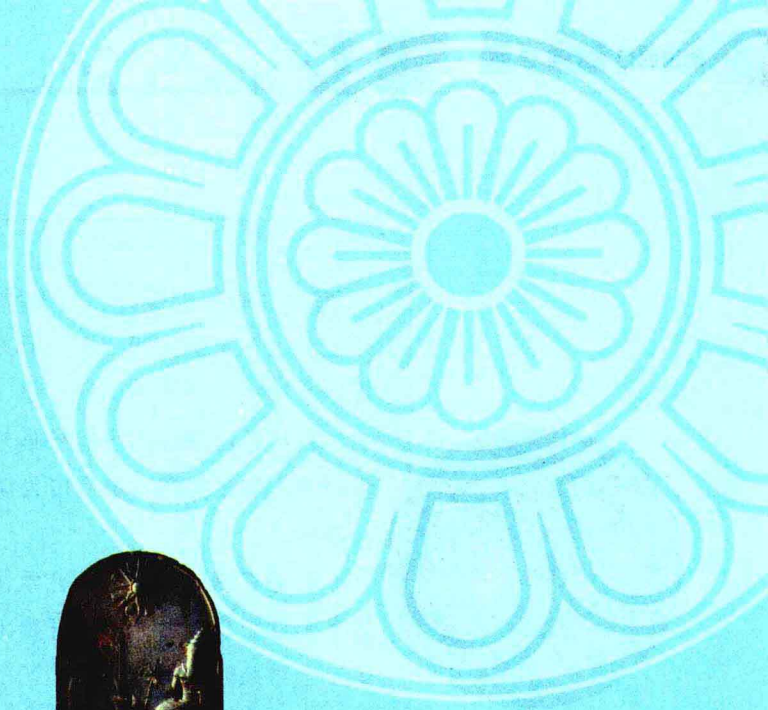
边玩耍。她发现了一个低矮的洞口，便独自爬了进去。洞里很黑，她点燃了蜡烛，在那一瞬间，她看见一只公牛直瞪瞪地盯着她，吓得她大叫起来：“爸爸，公牛……”

阿尔塔米拉洞穴，这个被称作是“史前的西斯廷教堂”的地下秘密画廊，就这样被小孩子无意中发现。阿尔塔米拉洞穴长有三百多米，那个大壁画就画在洞穴顶部，有十四米长，上面有十五头野牛、三只野猪、三只母鹿、两匹马和一只狼的形象，多种颜色，多种动态，有的在跑，有的受了伤，有的好像被追赶，处于惊慌失措的状态中，生动逼真，栩栩如生。

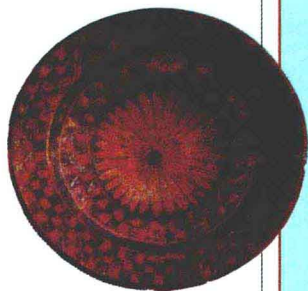
阿尔塔米拉壁画的发现震惊了全世界，以前人们认为艺术是几千年的事，而现在，艺术史一下子被推到一万多年之前，怎能不令人震惊？！与拉斯考克斯洞窟不同的是，阿尔塔米拉洞窟壁画轮廓线比较细，而且有明暗向背的粗细浓淡变化，与色彩渲染结合紧密，通过动态表现动物身体的结构，明暗起伏更为丰富，甚至感情也更细腻。

《阿尔塔米拉野牛》中壁画上的这头野牛显然是先勾线后涂色的，色彩以赭红与黑为主，还带有黄和紫，用的是天然矿物颜料。颜料是用动物的脂肪和血调和过的。当时所用的“画笔”可能是苔藓类植物或者是兽毛。制作时间，距今至少有两万年以上了，它属于旧石器时代的晚期阶段，即马格德林文化的中期。

由于冰河期消失，气候转暖，中石器时代的绘画由洞窟转移到露天岩壁。动物形象在绘画中逐渐减少并失去原始的野性，而人类活动开始成为绘画描绘的主要对象。

二、古代两河流域 绘画艺术

这件《彩绘陶盘》上面布满几何纹和植物纹，中间的花纹和几何纹也形成美妙的对比，其色调柔和而富于变化。

西方文明兴起较晚，当希腊、罗马文明兴起之时，近东已有上千年的文明。因而西方文明不可避免地受到古老近东文明——苏美尔、巴比伦、埃及、波斯诸文明的影响，古代两河流域的原始绘画艺术经由希腊、罗马的融合吸收、加工提炼，最后成为源远流长的西方美术史的一部分。

从旧石器时代而来的艺术仿佛一下子沉寂了，过了好多个世纪，陶绘艺术才开始出现，被称为史前艺术的第二个繁荣期的新石器时代艺术作品代表。陶绘艺术的出现，意味着人们开始学会用美丽的图形装饰自己的环境和点缀自己的生活了。

最早的陶绘的突出特点，是其几何形的抽象化图形。一头牛跳跃的样子，一只鱼儿游动的样子，都用简单的变形线条描绘出来。另外，陶绘中出现了一些全无形象而言的花纹，如竖条纹、斜纹、折线纹、波浪纹、漩涡状花纹、复杂的S形纹、像枝叶一样的花纹以及把点、圆、三角形、多边形合在一起的花纹。还有一些人们自己想象出来的东西，如人头鱼身、鸟头人身以及综合好几种动物形象而创造出来的形象。那时期的陶器显示出宁静朴素的自然之美，花鸟鱼虫、树林河流、日月星辰，蕴涵着原始社会的田园诗意。

今伊拉克境内的幼发拉底河和底格里斯河之间的地区，古希腊人称它为“美索不达米亚”，是人类文明的发祥地之一。公元前4000年左右，这里就出现了定居的农业民族，到公元前3500年，苏美尔人从中亚经伊朗迁徙到此，建立了最早的城市。

苏美尔绘画艺术

苏美尔人是两河地区最古老的居民之一。

现在的苏美尔绘画代表作为乌尔城出土的军旗，即在刷有沥青的木板上用贝壳、闪绿岩、粉红色石灰石镶嵌成的战争和庆贺的场面，表现出征和胜利归来以及庆贺胜利的场面。

巴比伦绘画艺术

在美索不达米亚平原上产生的古代文明为著名的巴比伦文明。这是一个伟大而又过早消失了的文明，《圣经》传说中的诺亚方舟就诞生在那里。

“诺亚方舟”是出自圣经《创世纪》中的一个传说。由于偷吃禁果，亚当夏娃被逐出伊甸园。此后，揭开了人类互相残杀的序幕。人世间充满着强暴、仇恨和嫉妒，只有诺亚是正义人。上帝看到人类的种种罪恶，愤怒万分，决定用洪水毁灭这个已经败坏的世界，只给诺亚留下有限的生灵。

上帝要求诺亚用歌斐木建造方舟，并把舟的规格和造法传授给诺亚。此后，诺亚一边赶造方舟，一边劝告世人悔改。在独立无援的情况下，诺亚花了整整一百二十年时间终于造成了一只庞大的方舟，并听从上帝的话，把全家八口搬了进去，各种飞禽走兽也一对对赶来，有条不紊地进入方舟。七天后，洪水自天而降，一连下了四十个昼夜，世间的人群和动植物全部陷入灭顶之灾。

上帝顾念诺亚和方舟中的飞禽走兽，便下令止雨兴风，风吹着水，水势渐渐消退。诺亚方舟停靠在亚拉腊山边。又过了几十天，诺亚打开方舟的窗户，放出一只乌鸦去探听消息，但乌鸦一去不回。诺亚又把一只鸽子放出

这件《汉谟拉比法典》装饰古朴典雅，浮雕图案表现出作者精湛的绘画功力。