

Completed Series Of World Fine Arts

世界美术全集

1 绘画

光明日报出版社

前言

艺术是我们对世界最初的探索与最终的留恋,是人类情感最深沉的共鸣与最契合的表达。艺术架起了我们与过去相识、与人类相知的桥梁,使我们得以跨越时空,去感受生活,去了解心灵。

美术作为一种造型艺术,通常包括绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术等门类。美术的发展历程展示了人类文明的进程。

现存最早的原始艺术见于欧洲洞窟中的动物壁画,同时期还出现了象征生殖繁衍的女神石雕,这些稚拙的手法与朴实的形象是人类艺术史上迈出的第一步。

美索不达米亚与埃及是人类早期文明的发源地,在那里产生了令人惊异的艺术奇迹。广阔的两河流域平原创作出了直到20世纪仍备受推崇的雕塑艺术,那些简洁的造型与刚烈的表现被誉为直接石雕的典范。埃及人基于他们对死亡与来生的独特认识,创造出了规模庞大的石雕与金字塔陵墓,那些以坚硬的石材塑造的千篇一律的正面塑像为死者的魂灵提供了来生中永世的家,而宏伟庄严的金字塔以其绝对高大的外观与极其狭窄的内室保证法老们受到最少的打扰。这些贵族艺术的产物在尼罗河岸的漫漫黄沙中屹立了几千年,成为人类艺术的永恒。

公元前12世纪,古希腊艺术最先认识到了人体的美,并将这种美发挥到了极致。关于这一点,有一则神奇的传说似乎可以和“断臂的维纳斯”相媲美:相传古希腊国王皮格马利翁将一块岩石雕刻成了一个美丽的女子,结果他把她塑得太完美了,以至于不可遏制地爱上了她,日日夜夜向她倾诉衷情。这份痴情感动了维纳斯,于是她赋予了那尊石像生命……。不仅如此,古希腊人还将人体美赋予了建筑,创造出了像帕特农神庙这样西方建筑史上永恒的经典,从而被18世纪德国艺术史家温克尔曼誉为“高贵的单纯和静穆的伟大”。在此基础上,古罗马的建筑与肖像雕塑也达到了杰出的水平。古希腊艺术为后世提供了众多美的典范,成为西欧艺术发展的源泉。

基督教的兴起宣告了充满人文精神的希腊、罗马文化的终结,改变了西方艺术的发展方向。中世纪的所有艺术形式都充满了强烈的宗教气息,而忽略人本身。这在拜占廷艺术中得到初步体现,而哥特式教堂建筑将其发展到极致,产生了像巴黎圣母院这样的伟大作品,难怪哥德感慨“建筑是凝固的音乐”,雨果也称“建筑是石头书写的史书”。

哥特式艺术将宗教感情发展到极致,人本主义的文艺复兴时代的到来即成为必然。文艺复兴晚期,意大利佛罗伦萨诞生了伟大的艺术三杰:达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗。达·芬奇是早期文艺复兴艺术的集大成者,他对于光影关系的独特处理与对人体比例的准确把握,使《蒙娜丽莎》成为世界美术史上无与伦比的肖像作品,同时也为拉斐尔由甜美转向严谨、雄伟的风格提供了创作灵感。米开朗基罗是一位全才的艺术家,他的绘画、雕塑、建筑作品凝重于灵魂企求救赎的挣扎上,使那些筋骨健硕的人物焕发出一种超人的力量,从而创造出一种强烈、深沉的情绪张力。他的作品几乎涵盖了16世纪意大利美术所有的创造潜质。

到17~18世纪,艺术的中心开始由意大利向法国过渡,出现了与文艺复兴时期庄重典雅风格截然不同的巴洛克、罗可可艺术,它自由、华丽、轻盈而优雅,毫不掩饰对世俗欢乐的浓厚兴趣。这个时期涌现出众多的伟大艺术家,如鲁本斯、伦勃朗、普桑、凡托、布歇、弗拉戈纳尔等。贝尼尼堪称巴洛克艺术的典型代表,他打破了绘画、雕塑、建筑之间的明显界限,将所有艺术形式统一到了一起,成为17世纪最伟大的艺术家。

19~20世纪的西方艺术最具有个性色彩、时代特征以及强烈的生命力。浪漫主义、写实主义、印象派、立体派、野兽派、超现实主义等众多艺术流派的崛起,使约自15世纪以来西方艺术的发展概势完全改观;德拉克洛瓦、戈雅、马奈、雷诺阿、莫奈、库尔贝、马蒂斯、达利等伟大艺术家的诞生,使绘画基本的视觉功能重新得到重视,光线与色彩成为创作的基本元素,马蒂斯甚至将色彩变成了感情的表达。艺术家们将自己强烈的艺术个性注入作品,激昂鲜艳的凡·高与平和清冷的塞尚被同称为“二十世纪绘画之父”,塞尚以其多种不同的视点展现单一个体的技法直接导致了立体派的诞生,而康定斯基则消解了所有的主题与物象,开启抽象艺术先河。

向米开朗基罗撷取灵感的法国艺术家罗丹,以其雕塑中雄浑的气魄与自由的手法成为古典艺术最后的辉煌,也奠定了现代雕塑的基础。20世纪的雕塑将形式约化成基本元素,而抽象几何形式则在美国雕塑家史密斯手中发展至巅峰。

工业革命的迅猛发展使建筑艺术发生了根本性的变革,技术与功能成为新的审美标准,新型建筑材料的出现为建筑师提供了新的造型手段,如西班牙建筑师高迪的圣家族教堂,便是从哥特式转向纯粹幻想的造型。

二战后,世界艺术中心由巴黎开始转向美国纽约,一批被称为“行动画家”的艺术家们抛弃所有的主题物象,仅以大胆的笔触或随意淋漓的颜料来展示有力的视觉形象,为绘画艺术拓展出崭新而自由的空间。现代建筑之父苏利文建造了人类历史上第一座摩天大楼,而赖特的作品则扬弃所有的传统形式,利用木头、砖块与天然材料创造出最富浪漫气息的作品,他的流水别墅、柯布西埃的朗香教堂以及丹麦建筑师伍重的悉尼歌剧院成为20世纪建筑艺术中永恒的经典。

艺术世界异彩纷呈,传世的艺术珍品琳琅满目。如何对这些经典杰作进行系统而又全面的认识、欣赏,这是广大读者也是出版界面临的难题。现今关于艺术类的图书出版尚不尽如人意:大部头的图书体系庞杂,读者由于时间或购买力所限,往往难以捧读;小型本又多分门类,侧重一点,难示全貌。光明版《世界美术全集》为此进行全新编定,全书分为绘画、雕塑、建筑、工艺美术四卷,体例科学,在图片的选择上以点带面,以每个时代最具代表性的作品勾勒出艺术史的发展轮廓。全书以精美彩图为主,配以简洁生动的文字介绍,读者不仅可以从中欣赏到人类艺术史上最精美、最伟大的艺术珍品,而且还能较系统地掌握世界艺术的发展概况。以有限的篇幅展示无限的风采,从而引导读者迈向更广阔的艺术殿堂,这是我们编辑此书的初衷。当然,由于水平所限,疏漏与错误在所难免,恳请广大读者不吝赐教。

目 录

【古代绘画】

野牛图	6
马图	7
查士丁尼皇帝与廷臣	8

【文艺复兴绘画】

维纳斯的诞生	10
蒙娜丽莎	12
圣安娜与圣母子	13
创世纪	14
西斯廷圣母	16
戴披纱的女子	17
沉睡的维纳斯	18
阿尔诺尔芬尼夫妇像	20
农民婚礼	21
自画像	22
四使徒	23
红衣主教	24
揭开第五印	25

【十七·十八世纪绘画】

劫夺柳西帕斯的女儿	26
穿皮衣的女人	27
占卜者	28

镜前的维纳斯	29
宫娥	30
入浴的夫人	31
笑的骑士	32
吉普赛女郎	33
倒牛奶的女人	34
读信的蓝衣少妇	35
并木林道	36
舟发西苔岛	37
维纳斯的凯旋	38
狄安娜出浴	39
蓬巴杜夫人	40
秋千	41

【十九世纪绘画】

荷拉斯兄弟之誓	42
马拉之死	43
泉	44
浴女	45
大宫女	46
查理四世一家	48
梅杜萨之筏	49
自由领导人民	50
干草车	52

CONTENTS

摩特枫丹的回忆	53	沉睡的吉普赛少女	77
晚钟	54	奢侈（第一号）	78
拾穗者	55	舞蹈	79
奥林匹亚	56	莎乐美	80
草地上的午餐	57	吻	81
舞台上的舞女	58	生日	82
草地上的午餐	59	小提琴手	83
日出·印象	60	珍妮·艾比豆妮像	84
包厢	62	自画像	85
红磨坊的舞会	63	丽达与鹅	86
玩纸牌者	64	窗边的少女	87
圣维克多山	65	亚威农的少女	88
广场上的咖啡馆平台	66	梦	89
向日葵	67	格尔尼卡	90
星夜	68	红黄蓝与黑的构图	92
我们从哪里来？我们是谁？		下楼梯的裸女	93
我们到哪里去？	70	三女子	94
万福玛丽亚	72	克利斯蒂娜的世界	95
大碗岛的星期天下午	73		

【现代主义绘画】

呼号	74
青春	75
梦幻	76

野牛图

西班牙阿尔塔米拉山洞岩画

这幅洞窟壁画发现于西班牙的阿尔塔米拉山洞，这个山洞位于山坦德以东30公里的一个叫做山梯拉纳的地方。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》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。绘制这些野牛用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，令观者不得不惊叹于原始艺术所焕发出的这种隽永的魅力和美感。

但阿尔塔米拉洞窟内发现的大量洞顶壁画，不是纯娱乐性的，据考证，这是一种为了狩猎生存所需的巫术活动。虽然原始人类制作此类形象不一定是以欣赏为目的的，但也不能忽视体现在制作过程中的那种审美意识，他们在排列动物时，局部地方的巧妙构思，都反映出他们主观的审美意图。

马图

法国拉斯科山洞岩画

人们称阿尔塔米拉洞为“史前的西斯廷教堂”，由此可见它在西方人心中的地位 and 其所具有的高度艺术价值。然而，法国的拉斯科洞窟无论是数量还是题材种类均超过阿尔塔米拉洞，比它包含着更加丰富的旧石器时期的绘画和雕刻，故被誉为“史前的卢浮宫”。拉斯科洞是个大洞，包括主厅和两个主要洞道，主要的绘画遗迹都集中在这三个地方。

这幅壁画截取了两种不同的动物，同时也选择了两种不同的动态。马群在向右方奔跑，它们是用红棕色颜料平涂的，左下角用线勾勒出两只小羊的形象，它们相对而立，设色为红棕和黑色。很显然，画面构筑不是同时完成的，中间有种时间流转的概念。原始艺术家在创作时恐怕没有考虑形象相互间的时空关系，同时也未考虑到他们所画的载体——洞窟也是一个无边无框的构架，没有背景，没有任何空间的提示，画面中因此有了种模糊的视觉意味。

查士丁尼皇帝与廷臣

拜占廷美术

这幅作品是拜占廷美术第一次繁盛时期的产物，是圣维塔列教堂的镶嵌画。这座教堂装饰华美，尤其以其精美绝伦的镶嵌画誉满世界，而此画即其中最精美、最著名的一幅。

这幅作品描绘了查士丁尼皇帝及其随从手捧圣餐杯盘和祭品向基督献祭的场景。皇帝居中，头上加绘了象征神圣的圆光，以表示君权神授；皇帝右侧手持十字架的是马克西米安大主教，最右侧为两个助祭者；皇帝左侧则是达官显贵与宫廷卫士。画面最右侧的教士露在画框外的手与足，象征着构图的动势。画中所有人都处于同一平面上，平端的前臂与叉开的双脚，暗示出人物正在稳步前行。人物的身体被拉长，身躯造型近于平面化，纤细的脚的造型使人物仿佛飘浮于空中，除了面部之外，画中人物看不出有多少个性化的特色。画家并不注重人物的真实、事件的生动逼真，而是要体现帝王与皇权的至高无上、庄严神圣以及宗教礼仪的神秘崇高与超凡脱俗。可以说，这样的绘画作品是为帝王歌功颂德的纪念碑与英雄史诗，是拜占廷帝国政教合一社会的典型产物。

维纳斯的诞生
意大利 波提切利

蒙娜丽莎

意大利 达·芬奇

圣安娜与圣母子
意大利 达·芬奇

创世纪

意大利 米开朗基罗

米开朗基罗，意大利画家，早年在佛罗伦萨著名画家吉兰达约的作坊当学徒，后因对雕刻的爱好而转入古雕刻遗物保存最多的美第奇庭园工作。1508年米开朗基罗被迫接受教皇和政府的任务，为西斯廷礼拜堂绘制天花板壁画。在长达4年的绘制过程中，米开朗基罗拒绝助手协作，什么都亲自动手。壁画完成后，因其艺术形象的宏伟气魄、健壮体态、强大的意志与力量，被公认为是文艺复兴盛期的美术最完美的杰作。米开朗基罗创作壁画时的心情是悲愤的，但此壁画却成为他生平最伟大杰作。西斯廷屋顶壁画面积大约500平方米，是美术史上最大壁画之一。在大厅的中央部分，米开

朗基罗按建筑框边连续画了9幅大小不同的宗教画，以《圣经》中从开天辟地直到洪水方舟的故事为题材，分为《神兮光暗》、《创造日、月、草木》、《神兮水陆》、《创世纪》、《诱惑与逐出乐园》、《诺亚方舟》、《洪水》、《诺亚醉酒》。这幅巨型壁画历时4年多才完成，长期仰面艰苦作画使得画家颈项僵直，看书信都要仰视。其中《创世纪》最为成功，构思极富想象力：亚当的左手显得无力，缓缓前伸，像处于控制中；上帝则将右手食指伸出，赐予造物物以生命。

西斯廷圣母

意大利 拉斐尔

拉斐尔的圣母像分为两类：一类是人间母亲的形象，另一类是女王式的形象。西斯廷圣母是这两种圣母特征的结合，是画家理想中最完美的形象。图中美丽的圣母双脚赤裸，晶莹的双目注视着苦难的人间，头上没有女神光环，也没有华丽的服饰，形象温厚、端庄、圣洁。