世界绘画图鉴

400位绘画大师的旷世杰作 1000年世界艺术的魅力经典

- 无论时代、风格、类型、流派，全面搜罗绘画史上的绝世精品
- 深刻追寻千年来人类美学的发展历程，展现和剖析经典画作的不朽奥妙
- 最细腻、最绚丽、最高雅的品味呈现，带给你最震撼的艺术视觉盛宴

世界绘画图鉴／编辑部

最新修订版

特征最清晰
辨别最容易的世界级绘画图鉴

陕西师范大学出版社

你手上的这本图鉴

你即将欣赏到的是

400幅有史以来最经典的绘画作品

它们带着

或光彩、或阴郁、或欢快

或悲伤的色彩与表情

演绎几千年来人类在美学道路上的

不懈探索和伟大成就

毫无疑问

这不仅是艺术史上的巅峰之作

更是人们与睿智

真诚的大师们的永恒交流

更是人们千百年来

情感与艺术的浓缩

项目策划/紫图圖書 ZITO
www.readroad.com

大千 04
图鉴 人文馆

400位绘画大师的旷世杰作
1000年世界艺术的魅力经典

世界绘画图鉴

《世界绘画图鉴》编辑部／编著

陕西师范大学出版社

400位绘画大师的旷世杰作

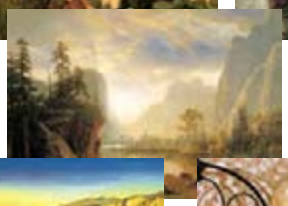
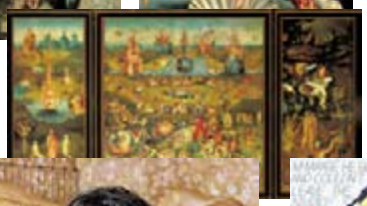
1000年世界艺术的魅力经典

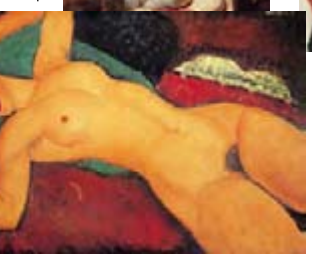
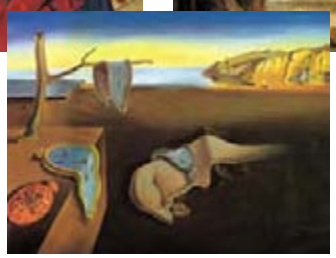

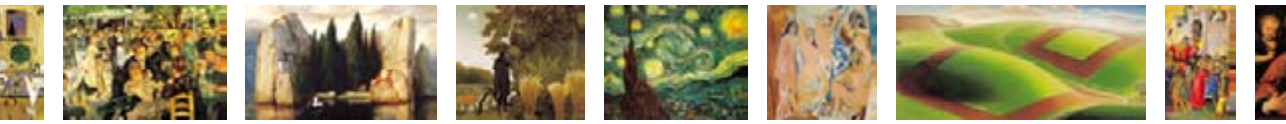

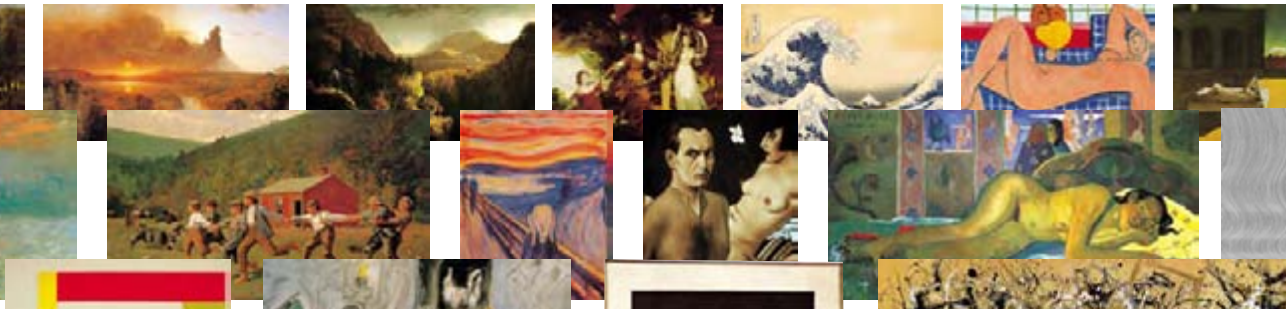

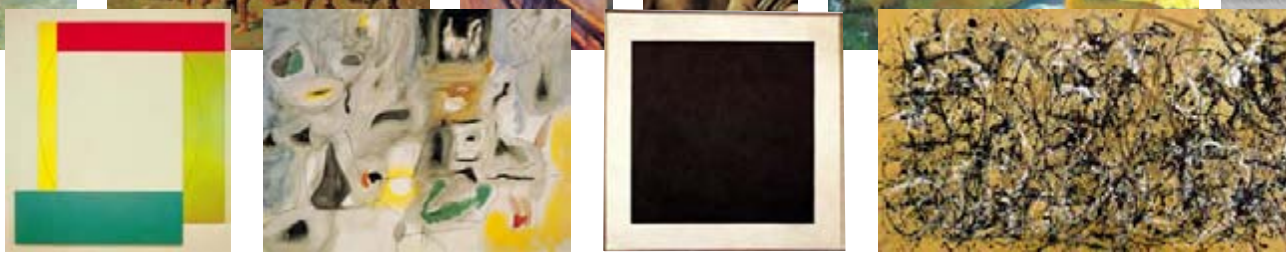

P a i n t i n g M a s

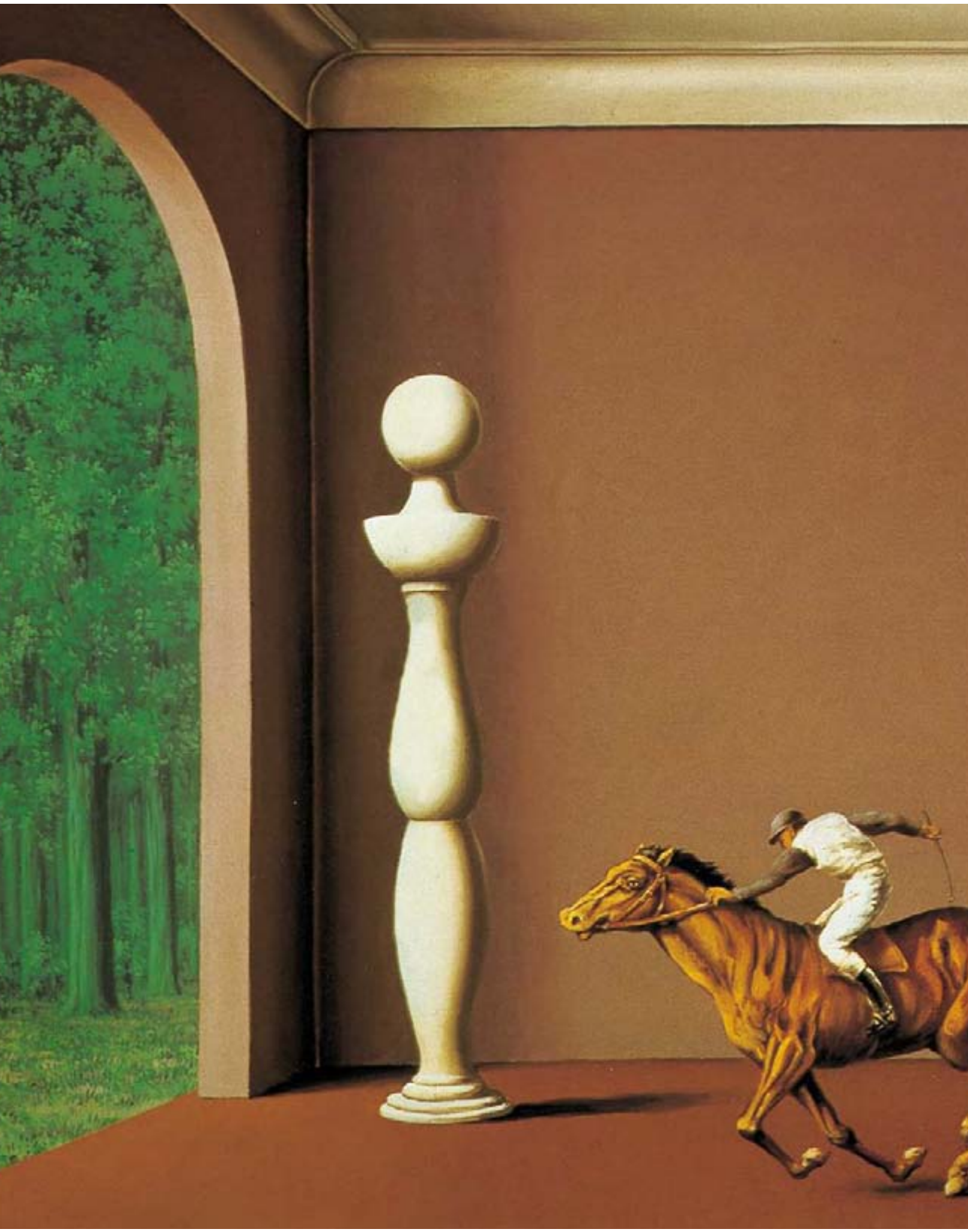
P a i n t i n g M a s t e r s G a l l e r y

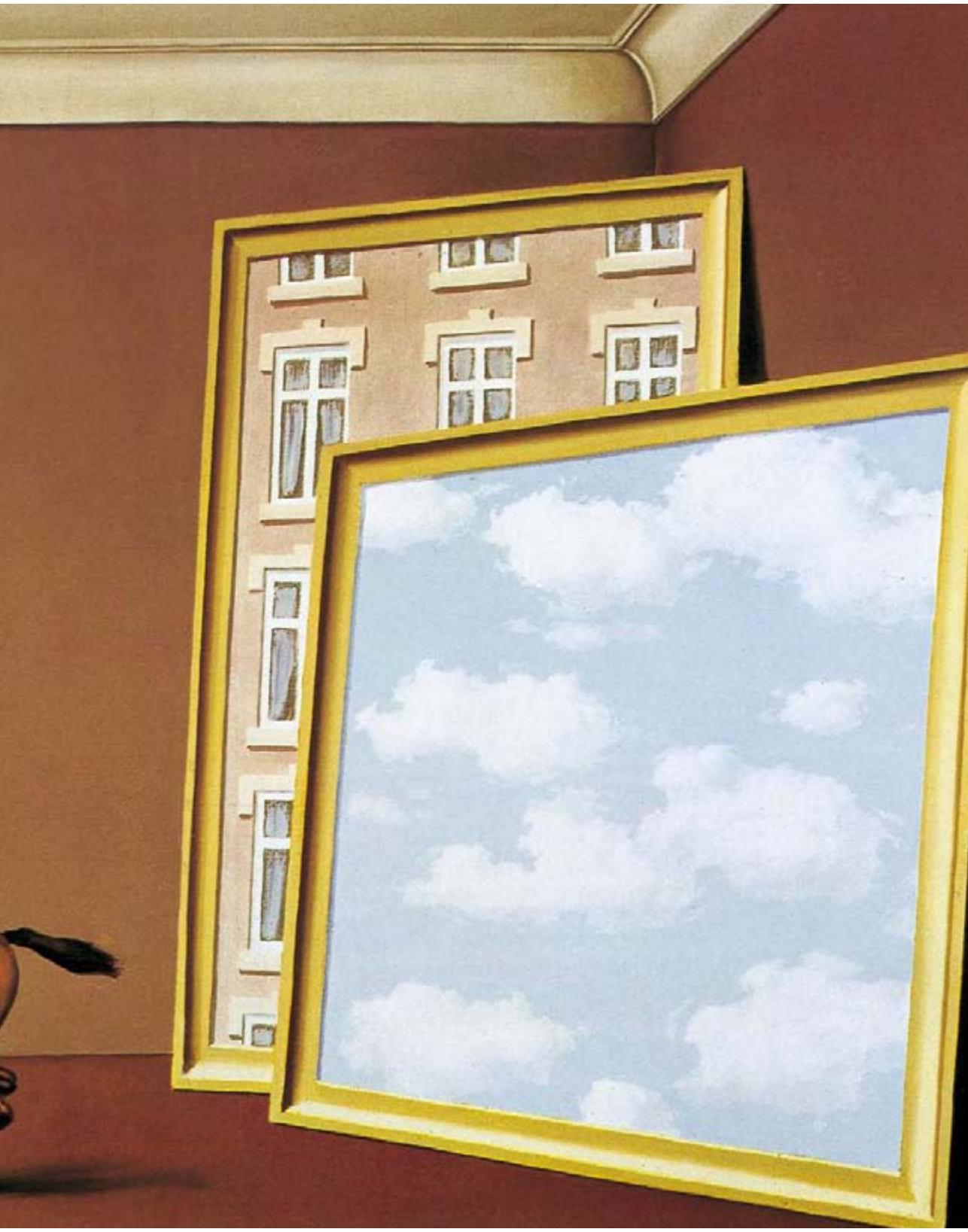

t e r s G a l l e r y

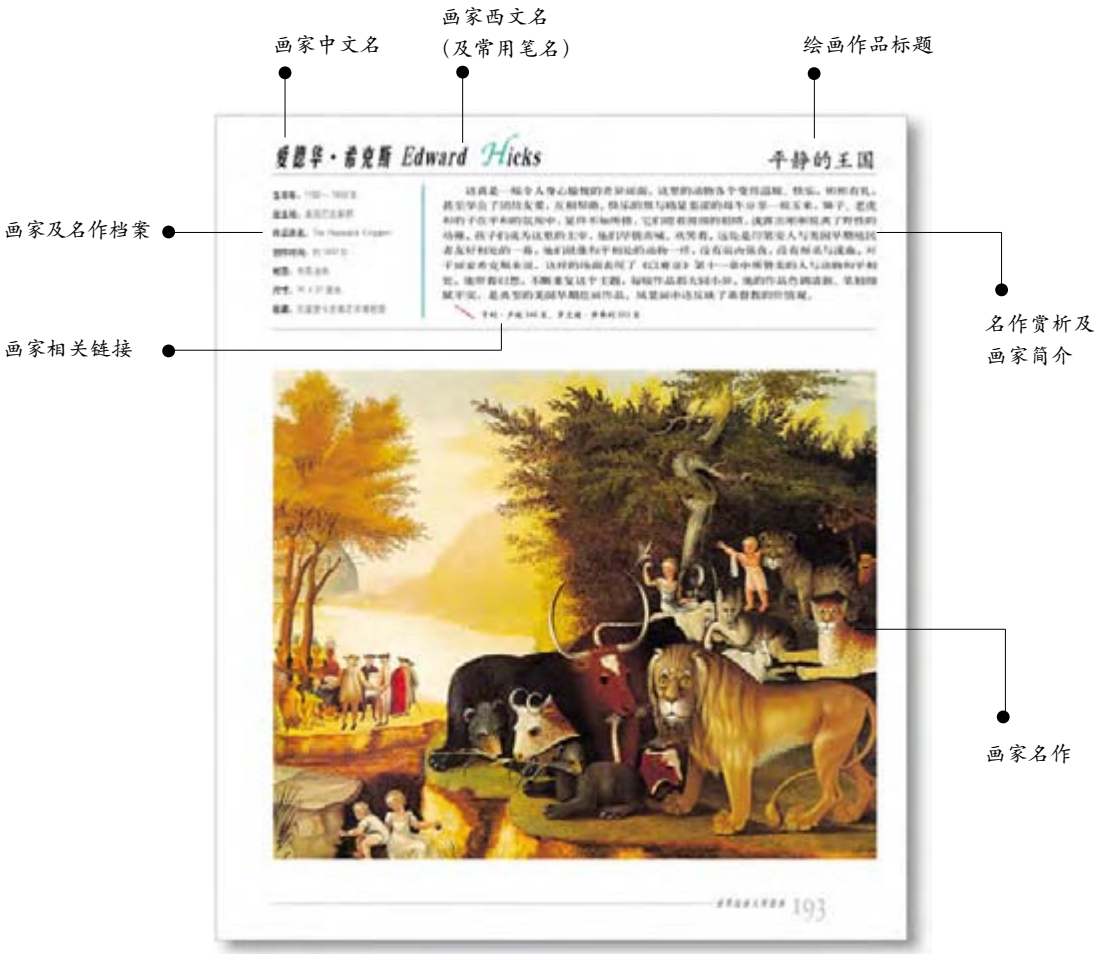
使用说明

一、本图典共收录400位绘画大师的经典作品，作品自12世纪时起至20世纪末涵盖了人文、历史、宗教等各种艺术主题，以及各种重要的艺术流派，全面反映了东西方文明在绘画艺术上的结晶。在选择时综合考虑了画家及作品的艺术成就、文化背景和知名度。

二、本图典以画家姓氏首字母排序，索引分别以画家及作品中文名拼音字母排序。

三、本图典的前言部分，对绘画发展史、重要大师及主要流派作提纲挈领的综述。附录部分包括画家名和作品名的中外文对照索引，方便查阅。

如何使用本书

目 录

如何使用本书 / 6

引言：绘画的发展 / 8

原始绘画 / 8

古希腊和古罗马绘画艺术 / 9

中世纪绘画艺术 / 10

文艺复兴时期的绘画艺术 / 11

巴洛克与古典主义绘画艺术 / 15

伟大的荷兰绘画艺术 / 16

17—18 世纪的欧洲绘画艺术 / 18

19 世纪的绘画艺术 / 20

20 世纪现代绘画艺术 / 24

中国和日本的绘画艺术 / 31

绘画大师作品赏析 / 32

附录 / 432

中西文人名对照及索引 / 432

中外文作品名对照及索引 / 435

术语表 / 438

绘画的发展

翻开任何一本艺术史书，我们会发现艺术史最多的光彩都来自绘画，它就像一颗纯净的钻石，折射整个艺术中的璀璨光芒，无论是雕塑、摄影、建筑，甚至包括音乐和文学，任何形式的艺术都可以在它的身上找到绽放光芒的基点。

拉斯科洞窟壁画
公元前 15000 —前 10000 年
法国

原始绘画

追溯绘画的历史，早在四万年前旧时代晚期，克鲁马努人就在法国西南部的山洞中，绘制了相当动人的壁画。尽管那时候，人类对美一无所知，但这些原始、质朴、真挚的人性表达，使人们仿佛亲见一个个古老的生命复苏醒来，心弦被拨动的那一霎那，艺术的诞生便已完成。尽管人们通常认为古希腊和古罗马艺术是西方绘画的源头，但是，这些原始壁画以其惊人的写实表现力和意境的永恒性，使人们不得不把追溯绘画起源的目光上移到神秘的原始时代。

马　公元前 15000 —前 10000 年的洞窟壁画　法国南部

古希腊和古罗马绘画艺术

古希腊作为欧洲文明的源头，至今仍是公认的绘画艺术发源地。公元前5至前4世纪的200年间，吸收了古埃及和两河文明精华的古希腊，建立了第一座欧洲文明的高峰，为今后欧洲艺术的发展建立了样风。古希腊艺术中最显著的特点便是“神人同形同性”，于是古希腊神话史诗便成为整个西方绘画史取之不竭的题材宝库。

古罗马与古希腊在艺术上一脉相承，并且融汇了欧洲、北非、西亚绘画的地方因素，发展了注重写实表现的欧洲古典艺术传统，人物具有鲜明的个性，色彩华丽。幸运的是，古罗马的很多绘画作品都绘制在墓室中，或长期被火山灰掩埋，从而保存到今天。

希腊神话中最著名的一幕：留着胡须的宙斯正在劫持美少年甘尼米德，想让他在奥林匹斯山上充当他个人的捧杯侍者。

三女神——美丽、快乐的女神
女性优美的化身
庞贝城绘画作品

中世纪绘画艺术

露瑟莱的圣母像
杜乔　1285年

杜乔是13、14世纪锡耶纳的画坛宗师，其精彩的细节描绘是典型的哥特式风格。佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏。

西罗马帝国解体覆灭后，欧洲世界进入了长达1200年的中世纪阶段，基督神学文化彻底取代了注重人文的古希腊和古罗马文化，强大的精神信仰直接体现在绘画等艺术中，可以说，包括绘画在内的中世纪艺术，实际上就是基督教艺术。

中世纪绘画以时间划分依次是初期基督教绘画、拜占庭绘画、蛮族绘画、罗马式绘画和哥特式绘画，为了宣扬和统治精神的需要，中世纪绘画改变了古希腊和古罗马绘画艺术中表现写实的风格，着重于表现充满神秘色彩的精神理念，画风强烈、纯粹，象征性强，具有冲击力。作品多依托于大型教堂建筑，有着强烈而独特的浪漫色彩。

“哥特”的本意是“粗野”、“低级”，非常准确地概括了彩色玻璃窗画的特征。这种艳丽夺目、笔触粗犷的玻璃画曾一度使壁画失去存在的空间。哥特式艺术在绘画中很少强调三维立体空间，运用的透视法也难以令人信服，到了14世纪，这种画风在大自然的描绘中得到了极大发挥，动植物细部的精致描绘成为该流派的普遍特色。后来，哥特式风格随着教堂建筑的繁荣，在欧洲各国影响巨大，成为国际哥特式风格。

面包和鱼的奇迹
约公元前520年　彩色镶嵌画

这是初期基督绘画艺术的杰作，画作讲的是福音书中的故事，基督用5个饼和2条鱼使5000人饱餐了一顿。作品已经脱离了古希腊绘画中的灵巧笔触。

文艺复兴时期的绘画艺术

1、佛罗伦萨画派

14世纪初期，意大利绘画中最主要的流派——佛罗伦萨画派，成为文艺复兴初期绘画的代表。其创始人是文艺复兴艺术的现实主义奠基人——乔托，他首先关注二维画面上的空间表现力，通过明暗与构图加强体积感和空间感，这便是透视法的雏形。他的绘画题材多取自圣经，但有着鲜明的人文主义倾向。

15世纪，意大利文艺复兴运动蓬勃发展。马萨乔继承并发展了乔托的艺术传统，并继而掌握了具有革命性的绘画技巧——透视法，从而将现实主义绘画发展到了全新阶段，他去世后，该画派在整个15世纪都在沿袭他的画风，波提切利表现地尤为突出，他的作品充满诗意和对美好事物的爱恋之情，洋溢着人文主义的乐观精神。16世纪的“文艺复兴三杰”——达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗创造了佛罗伦萨画派最举世瞩目的辉煌成就。

圣家族 米开朗基罗
约1503—1504年

这是他创作的木板画中仅存的作品。有人曾批评作品过于华丽庸俗。佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏。

雅典学院 拉斐尔
约1509—1511年

拉斐尔在绘制这幅湿壁画时年仅26岁，这是文艺复兴时期屈指可数的珍宝，表现了文艺复兴将古代的哲学世界视为知性起源的理想。罗马梵蒂冈官藏。

奉献金 马萨乔
约1425—1428年

布兰卡契礼拜堂最伟大的画作，与《三位一体》并为马萨乔的最佳杰作，记载了关于缴纳纳税金的故事。佛罗伦萨的卡米烈圣母堂布兰卡契礼拜堂藏。

达·芬奇

(1452—1519)

空前的文艺复兴运动涌现出来的人文主义艺术大师们多是知识广博的大学问家，他们在建筑、雕塑、音乐、数学等一切领域都有所建树。最突出的例子便是达·芬奇，他在天文、水利、机械工程学、土木工程学、解剖学等科技领域的成就绝不亚于绘画成就，流传下的大量解剖手稿布满了密密麻麻的人体骨骼及器官描绘图，令当今的医学家都惊叹不已。他将解剖、透视、色彩与明暗规律科学运用到绘画创作中，使现实主义艺术跨越到新的高度。

春　波提切利　约 1482 年

这是文艺复兴时期最美丽的绘画作品，场面的中央是维纳斯和丘比特。佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏。

抱白貂的妇人像　达·芬奇　1490 年

科拉考札托伊斯基美术馆藏。

2、威尼斯画派的兴起

16 世纪，威尼斯画派日益兴盛。海港的地理位置决定了威尼斯人有着更加开朗的性格和更加解放的思想，因此，其绘画精神也格外奔放，具有强烈的表现情调。贝利尼是这一画派的奠基人，其作品有着完美的线条和最绚丽的色彩，视觉效果绝佳。之后的代表人物——乔尔乔涅的作品显得特别的柔和细腻，突出人性之美。

另一位威尼斯派巨匠——

提香是意大利最伟大的画家之一，其艺术生涯贯穿整个16世纪，而其中的肖像画作品简直就是整个16世纪威尼斯社会的一面镜子。壮丽热烈、富于想象的画风，将威尼斯画派的色彩艺术发挥到极致。绘画大师瓦萨雷利曾赞叹道："他用崇高的画作装饰了威尼斯、意大利和世界其他地方……作品如同他的名字一样，永远为人们所珍惜。"

圣容显现　贝利尼　约1480年

贝利尼以他一贯的冥想风格，略显压抑地表现出这个原本充满戏剧性的主题。那不勒斯卡波迪蒙提国立美术馆藏。

人间的爱与天上的爱　提香　约1514年

这是提香作品中最美丽的一幅，人们试图解释作品，然而，主题至今难以被人理解。罗马博盖赛美术馆藏。

3、其他地区的文艺复兴绘画艺术

文艺复兴时期的欧洲除了意大利，其他地区和国家也纷纷出现了文化高度繁荣的气象。经济发达的尼德兰便是其中最具代表性的地区。尼德兰是荷兰文"低地"的译音，位置与当今的荷兰大致相同。今天，很多西方人仍称荷兰为尼德兰。较之意大利画派，该画派少了几分宗教神学色彩，也没有那么强烈的人文主义情怀，然而却发展出精细严谨的画风，这种细腻的写实主义风格在凡·爱克的作品中有着经典的展现。博斯在尼德兰艺术中独树一帜，他深受基督教神秘主义的神学影响，作品中流露出浓厚的幻想色彩。而与之相对的勃鲁盖尔则是尼德兰

戴手套的自画像
丢勒　1498年

丢勒26岁时的自信模样，他曾经创作了一系列素描和油彩的自画像，这在伦勃朗之前的西洋美术史上还是一件奇特之举。马德里普拉多美术馆藏。

羊的崇拜　凡·爱克　1432年　根特圣贝翁大教堂藏

惟一描写农民生活的现实主义画家，作品真切感人，意境开阔。

在文艺复兴时期，许多德国艺术家都纷纷游学意大利，带回文艺复兴艺术的精神。先进的印刷业使得版画在德国空前发达，丢勒、霍尔拜因等艺术大师都将主要精力投入了版画创作，精密准确的线条给德国其他形式的绘画带来深远影响。

法国的文艺复兴开始得比较晚，著名的“枫丹白露画派”形成于16世纪上半叶，这种宫廷画派受意大利绘画风格的影响，有着强烈的异国主义情调，极大地推动了法国肖像画的发展。

起源于文艺复兴时期的“矫饰主义”的画风在16世纪盛行于意大利，其特点是画面布满了耀眼的色彩，构图复杂，形体夸张，动作富有戏剧性。人们认为这是对15、16世纪和谐、秩序、完美的绘画的一种反作用。

墓穴中的基督尸体
霍尔拜因　1521/1522年

毫无疑问，这是宗教画中最具震撼力的作品，传说这是霍尔拜因以莱茵河中打捞出来的尸体为模特的。作品无形中告诉人们，霍尔拜因是个无神主义者。巴塞尔美术馆藏。

巴洛克与古典主义绘画艺术

17世纪的欧洲素有“巴洛克时代”之称，从建筑到音乐，几乎一切艺术形式都在闪烁“巴洛克”的奇异光芒。文艺复兴时期绘画崇尚的宁静、和谐、理想被打破，真实、自由、洒脱的激情美开始深入人心，艺术家不惜为之舍弃和谐的调子。这种观念直接导致了绘画的观察角度产生艺术家变化，现实主义画派也由此应运而生。

意大利的巴洛克绘画有着强烈的样式主义的特征，作品光怪陆离，主题多是裸体，姿态怪异、肌肉夸张，有一种形式大于内容的刻意之美。

以卡拉瓦乔为代表的现实主义绘画相对立于巴洛克绘画和古典主义绘画，他的作品没有抽象的神灵，而是以表现下层民众为主要题材。他用独特的“明暗法”丰满人物形象，作品简洁、纯净而厚实。卡拉乔瓦去世时年仅37岁，而他的风格却在各国现实主义画家的继承中得到永恒，形成地位重要的“卡拉瓦乔现实主义”绘画流派。

圣母向圣卢卡和圣卡特琳显灵
卡拉奇　1592—1595年
卡拉奇与堂兄一起在波伦亚创立美术学院，培养了大批17世纪伟大的巴洛克艺术家。巴黎卢浮宫藏。

巴洛克艺术与现实主义绘画针锋相对，而学院派则一直试图在二者之间找到平衡。这种平衡的实质就是“自然美”与“理想美”间的一种调和。1590年，卡拉奇三兄弟开创的欧洲第一所美术学院——波伦亚学院，为实现平衡而做了伟大的探索，由此开创学院派画派，他们对古代及文艺复兴时期的大师们推崇备至，认为大师的艺术是不可逾越的高峰。

酒神
卡拉瓦乔　1597年(左图)
这是首幅以同性恋姿态描绘酒神巴克斯的作品，也是卡拉瓦乔最令人难忘的作品。画作表现出非常强烈的情欲，腐烂的水果象征着青春堕落的肉体。佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏。