

欧洲艺术名作

欧洲经典艺术之旅

一生要知道的

EUROPEAN ARTISTIC MASTERPIECES

总顾问
吴志文(台湾)
主编
朱利峰

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

一生要知道的
欧洲艺术名作

图书在版编目 (CIP) 数据

一生要知道的欧洲艺术名作 / 朱利峰 主编. — 北京: 中央编译出版社, 2007. 1

ISBN 7 - 80109 - 825 - 0

I. 一... II. 朱... III. 艺术史 - 欧洲
IV. J150.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 161920 号

一生要知道的欧洲艺术名作

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京市西单西斜街 36 号 (100032)

电 话: 010-66509360 66509367 (编辑部) 010-66509364 (发行部)

网 址: <http://www.cctpbook.com>

E-mail: edit@cctpbook.com

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京兰星球彩色印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

字 数: 450 千字

印 张: 20

版 次: 2007 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

这是一部为所有走近艺术的人所写的关于欧洲艺术与艺术精品鉴赏的书。在这里，你看不到长篇累牍的艺术史论，也找不到晦涩深奥的艺术语言，这里有的只是欧洲各个历史时期的艺术精典作品。这些精典之作如同艺海中的朵朵奇葩，**璀璨**而娇艳，它们似乎在用自己的存在述说着当年风华绝代的故事，领引着我们更加贴近艺术。

内容简介

古往今来，优秀执著的人类在追逐艺术的过程中留下了许许多多弥足珍贵的艺术作品，同时也创建了千姿百态的**艺术风格**和流派。每一种艺术风格从最初的背离传统到最终的凝聚思想，每一种艺术流派从它的源起、兴盛到没落、衰败全都经历了无数岁月的积淀，最终才一步步地走出了自己的锦绣天地，从而推动了一代代**卓越的艺术大师**的诞生。

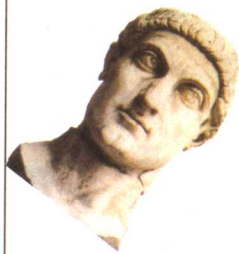
浪沙淘尽，当我们伫立在这些旷世作品的身旁，我们除了赞叹外，有的就是暗自窃喜和虔诚的感恩，为了拥有这些作品而感谢上苍。

封面设计：李向晖
责任编辑：王正斌

洲艺术史，就像一部史诗，融汇了欧洲各国的文化观念、宗教意识、哲学思想和审美情趣。古往今来，优秀执著的人类在追逐艺术的过程中留下了许许多多弥足珍贵的艺术作品，同时也创建了千姿百态的艺术风格和流派。每一种艺术风格从背离传统到凝聚思维，每一种艺术流派从它的源起、兴盛到没落都经历了岁月的积淀，一步步地走出了自己的锦绣天地，推动了一代代卓越的艺术大师的诞生。这些大师创作的绝世之作现在要么陈列在欧洲某处，要么依然耸立在蓝天白云下，它们用自己的存在各自述说着当年风华绝代的故事，抒写着赋有时代旋律的篇章，深深影响了下一个世纪、下下一个世纪，甚至更久的艺术后继者。

《一生要知道的欧洲艺术名作》这本书，是轻触欧洲艺术，总揽欧洲各个时期艺术精品的“敲门砖”。作者策划这本书，就是希望通过这块“敲门砖”让读者更多地领略欧洲的文化、宗教传统及社会政治。因此在内容选择和安排上，作者按照不同的历史时期筛选了影响欧洲艺术最深远的近四百件几十位大师的精品之作。这些作品形象逼真，出神入化地表达了艺术大师们的思想和灵魂。同时作者还辅以介绍了各位艺术大师的艺术风格和作品诞生的历史背景。之所以这样安排，是因为每一件艺术作品的产生与艺术家生活的社会背景和文化环境是紧密相联，不可分割的。美术史学家帕诺夫斯基曾这样说，艺术作品是在历史的长河中浮现出来的，是在一定的具体的文化环境中产生的。要理解和读懂一件艺术作品，就要重构当时的文化环境和社会生活背景。文化环境和社会生活就像艺术的根，而艺术创作则是水面上摇曳的浮萍。离开了根的支持，浮萍只能随风飘零直至最终的凋残。

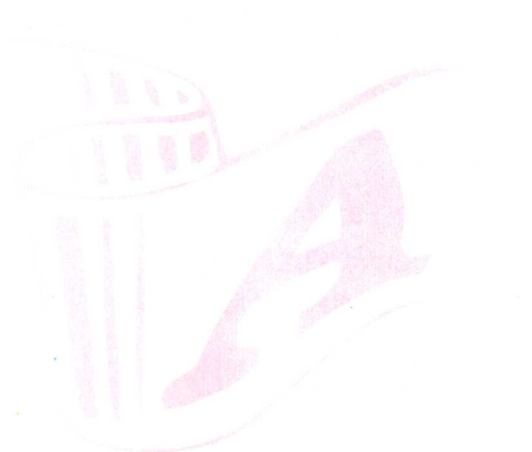
我们在肯定艺术作品与社会环境关系的同时，也应该看到本书的另一大特色：作者将不同时期的艺术精品按作家创作的时间的顺序分别纳入欧洲绘画、欧洲雕塑、欧洲建筑三大篇章。也许有的读者要问：我们要看的是艺术作品，绘画、雕塑和建筑是不是等同于我们常说的“艺术”品呢？事实上，当我们谈起“艺术”这个词汇的时候，心中常会升起一种莫名的神圣感。这种感觉主要来源于艺术本身的悠久性。艺术，不论在西方还是在东方都有着悠远的历史，而且它的内涵和外延也非常丰富，涵盖的范围也极为广泛。日常生活中常说的艺术指的仅是造型艺术。而造型艺术常用“绘画”、“雕塑”和“建筑”所指代。欧洲的造型艺术起源于古希腊艺术，古希腊是欧洲文明的摇篮。它的艺术经历了早期的“荷马时期”、古风时期，艺术史上的“过渡时期”，进而步入了希腊艺术最繁荣的全盛时期——古典时期。这时的艺术作品主要以雕塑和建筑作品见多，绘画作品存之极少，一般都是原古瓶画或壁画。进入中世纪后，欧洲的绘画作品才逐渐多了起来，这些作品大多取材于圣经，在描绘人物上常有呆板的感觉。后来随着文艺复兴的到来，这种风格发生了巨大改变，诞生了像米开朗基罗、达芬奇、提香等一批富有创新思想的艺术家们。他们创造了一阵阵“个性化”作品，将绘画艺术推向了高潮。同时，欧洲建筑也取得了斐人的成绩，许多标志性建筑横空出世，为后世的作品奠定了坚实的基础。

在本书中，作者自始至终都是以一个观赏者的身份和角度来欣赏这些艺术精品的。先远远观看它们，然后再结合作品的创作背景，从艺术方面进一步欣赏、触摸它们，最后直至完全读懂它们，满载而归。其实，作为欧洲艺术精品的“敲门砖”，要想将几千年的旷世之作兼收并蓄，一一展现在读者面前，绝非易事。但作者深深期待，读者能因为阅读这本书，更好地理解艺术大师创作的思想，从而品出艺术作品中那份耐人寻味的辛酸和喜悦，顺利地步入辉煌的艺术殿堂，逐渐将自己培养成为会品味艺术作品、会分析艺术流派的鉴赏家。我们相信这本书对于渴望接近欧洲艺术的读者也会非常有益，同时不同阅历、不同层次的读者也会从中寻求到一份心灵的契合与收获。

本书在编写过程中吸取了许多同行及专业人士的意见，尤其台湾德威国际文化的吴志文先生对本书给予了许多很好的建议，在此一并表示感谢！

CONTENTS

目录

一生要知道的 欧洲绘画名作

一、欧洲原始绘画 / 3

- 001 伊苏斯之战 / 3
- 002 渔夫 / 4
- 003 希腊瓶画 / 4

二、欧洲中世纪绘画作品 / 5

- 004 金门相会 / 5
- 005 犹大之吻 / 6
- 006 哀悼耶稣 / 6
- 007 逃亡埃及 / 7

- 008 阿尔诺菲尼夫妇肖像画 / 8
- 009 奏乐的天使 / 9
- 010 包着红头巾的男子 / 9
- 011 卡农的圣母 / 10
- 012 纳税金 / 11
- 013 布施和亚拿尼亚之死 / 12
- 014 圣母、圣婴和六位圣徒 / 13
- 015 受胎告之 / 14
- 016 狩猎(局部) / 14
- 017 圣罗马诺之战 / 15

三、欧洲文艺复兴时期绘画 / 16

- 018 鞭打基督 / 17
- 019 基督受洗图 / 18
- 020 复活 / 18
- 021 书房中的圣哲罗姆 / 19
- 022 圣胎告知 / 19
- 023 维纳斯的诞生 / 20
- 024 春 / 21
- 025 维纳斯和战神 / 21
- 026 诽谤 / 21
- 027 牧羊人的礼拜 / 23
- 028 仕女乔凡娜别尼 / 23
- 029 娱乐之园 / 24
- 030 最后的晚餐 / 25
- 031 抱银貂的女子 / 26
- 032 蒙娜丽莎 / 26
- 033 岩间圣母 / 27
- 034 基督受难图 / 28
- 035 绿垫圣母子 / 29
- 036 青草地 / 30

- 037 祷告的手 / 30
- 038 自画像 / 31
- 039 三圣一体的朝拜 / 32
- 040 四圣徒 / 32
- 041 亚当和夏娃 / 33
- 042 西斯廷礼拜堂 / 34
- 043 创世纪的片断 / 34
- 044 沉睡的维纳斯 / 36
- 045 暴风雨 / 37
- 046 田园合奏 / 37
- 047 西斯廷圣母 / 38
- 048 圣母子 / 39
- 049 雅典学院 / 39
- 050 基督显圣 / 40
- 051 圣母的婚礼 / 41
- 052 椅中圣母 / 42
- 053 巴尔达萨雷伯爵像 / 42
- 054 带金莺的圣母 / 43
- 055 圣母升天图 / 44
- 056 酒神巴库斯和阿里德涅 / 44
- 057 维纳斯和阿东尼斯 / 45
- 058 达娜厄 / 45
- 059 花神 / 46

- 060 圣母与小兔 / 47
- 061 乌尔比诺的维纳斯 / 48
- 062 维纳斯的胜利 / 49
- 063 苏姗娜出浴 / 50
- 064 农民舞会 / 51
- 065 向亚历山大介绍达利奥家族 / 52
- 066 维纳斯和入睡的阿杜尼斯 / 53
- 067 圣家族 / 53
- 068 托莱多风景 / 54
- 069 女占卜师 / 55
- 070 水果篮 / 56
- 071 手提歌利亚头的大卫 / 56
- 072 入殓 / 57

四、17 世纪欧洲绘画 / 58

- 073 玛丽皇后在马赛港登陆 / 58
- 074 圣乔治杀龙 / 59
- 075 基督升架 / 60
- 076 苏姗娜·芙尔曼肖像 / 60
- 077 三美神 / 61
- 078 弹四弦琴的人 / 62
- 079 木匠圣约瑟 / 62
- 080 女相命人 / 63
- 081 新生儿 / 63
- 082 吉普赛女郎 / 64
- 083 贡萨洛·德伊列斯卡斯教士 / 65
- 084 牧人来拜 / 65
- 085 二轮运输车 / 66
- 086 农民进餐 / 67
- 087 骑马者的休息 / 67
- 088 农民家庭 / 68

CONTENTS

目录

- 089 诗人的灵感 / 68
- 090 阿尔卡迪的牧人 / 69
- 091 抢劫萨宾妇女 / 69
- 092 卖水人 / 70
- 093 镜前的维纳斯 / 71
- 094 教皇英诺森十世像 / 71
- 095 宫娥 / 72
- 096 示巴女王上船 / 73
- 097 欧罗巴 / 73
- 098 夜巡 / 74
- 099 杜普教授的解剖学课 / 75
- 100 自画像 / 75
- 101 浴女 / 76
- 102 圣母与圣婴 / 77
- 103 倒牛奶的女佣人 / 78
- 104 戴珍珠耳环的少女 / 78

- 113 铜水壶 / 85
- 114 鲑鱼 / 86
- 115 市场归来 / 86
- 116 餐前祈祷 / 87
- 117 吹肥皂泡的少年 / 88
- 118 戴眼罩的自画像 / 89
- 119 狄安娜出浴 / 90
- 120 维纳斯的梳妆 / 91
- 121 蓬巴杜夫人 / 91
- 122 荷拉斯兄弟之誓 / 92
- 123 马拉之死 / 93
- 124 劫夺萨宾妇女 / 93
- 125 拿破仑一世加冕大典 / 94
- 126 瓦平松的浴女 / 95
- 127 泉 / 96
- 128 土耳其浴女 / 96
- 129 牛市 / 97
- 130 梅杜莎之筏 / 97

五、18 世纪欧洲绘画 / 79

- 105 发舟西苔岛 / 80
- 106 热尔桑画店 / 80
- 107 阿波罗与达夫尼 / 81
- 108 博士来拜 / 82
- 109 奥勒利安的凯旋 / 82
- 110 时髦婚姻 - 订婚 / 83
- 111 卖虾女 / 83
- 112 贩卖孩子的商人 / 84

六、19 世纪欧洲绘画 / 99

- 131 头戴珍珠的女郎 / 100
- 132 蓝衣夫人 / 100
- 133 芒特的嫩叶 / 101
- 134 但丁的舟 / 101
- 135 希阿岛的屠杀 / 102
- 136 自由引导人民 / 103
- 137 拾穗 / 104
- 138 晚祷 / 105
- 139 缝衣女 / 106
- 140 笛子演奏会 (现实主义作品) / 106
- 141 轧钢厂 / 107

- 142 教堂里的三位妇人 / 107
- 143 抽烟斗的人 / 108
- 144 石工 / 108
- 145 画室 / 109
- 146 绿荫下的小河 / 109
- 147 图维尔的沙滩 / 110
- 148 色雷斯姑娘拿着俄耳甫斯的头 / 111
- 149 莎乐美在希律王前跳舞 / 112
- 150 后宫露台 / 150
- 151 拍卖奴隶 / 114
- 152 法庭上的芙丽涅 / 114
- 153 草地上的午餐 / 115
- 154 费里一贝舍尔酒吧间 / 115
- 155 吹短笛的男孩 / 116
- 156 酒馆女招待 / 156
- 157 白色牡丹花 / 117
- 158 不相称的婚姻 / 118
- 159 舞蹈课 / 119
- 160 舞台上的舞女 / 160
- 161 水果盘、杯子和苹果 / 120
- 162 圣维克多山 / 121
- 163 穿红背心的少年 / 122
- 164 玩纸牌者 / 122
- 165 三浴女 / 123
- 166 展翅的鹭 / 124
- 167 从巴迪依的花城望去的蒙马特高地 / 124
- 168 鲁弗申的花园小路 / 125
- 169 鲁弗申的雪 / 126
- 170 马利港的洪水 / 126
- 171 莫瑞桥 / 127
- 172 日出印象 / 128
- 173 撑洋伞的女人 / 128
- 174 阿尔让特伊大桥 / 129
- 175 圣拉扎尔火车站 / 129

- 176 睡莲系列 / 130
- 177 大浴女 / 131
- 178 包厢 / 131
- 179 红磨坊的舞会 / 132
- 180 秋千 / 132
- 181 莎玛丽夫人像 / 133
- 182 躺着的背面裸像 / 133
- 183 雅各与天使的搏斗 / 134
- 184 我们从哪里来? 我们是谁? 我们往哪里去? / 134
- 185 塔希提姑娘 / 135
- 186 伏尔加河上的纤夫 / 136
- 187 伊凡雷帝和他的儿子 / 137
- 188 查波罗什人给土耳其苏丹回信 / 137
- 189 近卫军临刑的早晨 / 138
- 190 吃土豆的人 / 139
- 191 向日葵 / 140

- 192 伽歇医生肖像 / 140
- 193 夜间的露天咖啡馆 / 141
- 194 盛开的桃花 / 141
- 195 鸢尾花 / 142
- 196 星夜 / 142
- 197 月夜 / 143

七、20 世纪欧洲绘画 / 144

- 198 生活、拥抱 / 145
- 199 亚威农少女 / 145
- 200 三个乐师 / 146
- 201 镜前的女人 / 147
- 202 格尔尼卡 / 147
- 203 城市 / 149
- 204 持花的女人 / 149
- 205 埃斯塔克的树林 / 150
- 206 人与吉他 / 150
- 207 埃菲尔铁塔 / 151
- 208 窗前静物 / 152
- 209 约瑟特·格里斯女士像 / 153
- 210 吉他与乐谱 / 153
- 211 蓝色中的白色和绿色 / 154
- 212 肝是公鸡的鸡冠 / 155
- 213 女人与自行车 / 156
- 214 玛丽莲·梦露的头像 / 157
- 215 在钢琴边的女孩 / 158

一生要知道的 欧洲雕塑名作

一、欧洲远古雕塑 / 161

- 001 维林多夫的维纳斯 / 161
- 002 持角杯的维纳斯 / 162

二、古代希腊雕塑 / 163

- 003 诺萨斯宫的女蛇神 / 163
- 004 华菲奥的金杯 / 164
- 005 愉快的收获者 / 164
- 006 狮子门 / 165
- 007 赫拉克勒斯与萨提洛斯 / 166
- 008 阿波罗像 / 166

- 009 濒死的战士 / 167
- 010 弓箭手 / 167
- 011 提纳的科罗斯雕像 / 168
- 012 驮小牛者像 / 169
- 013 雅典娜头像 / 169
- 014 海神波赛东像 / 170
- 015 御者 / 170
- 016 路德维希宝座浮雕 / 171
- 017 维纳斯诞生 / 172
- 018 哀伤的雅典娜 / 172
- 019 里切亚青铜雕像 / 173
- 020 掷铁饼者 / 174
- 021 雅典娜与玛息阿 / 174
- 022 持矛者 / 175
- 023 命运三女神 / 175
- 024 帕提农神庙的雅典娜神像 / 176
- 025 伯里克利胸像 / 177
- 026 厄瑞克忒翁神庙女神柱像 / 177
- 027 赫格索墓碑浮雕 / 178
- 028 尼俄柏 / 178
- 029 休息的赫拉克勒斯 / 179
- 030 拔刺的少年 / 180
- 031 克尼多斯维纳斯 / 180
- 032 牧羊神 / 181
- 033 赫耳墨斯和小酒神 / 181
- 034 贝尔维德尔的阿波罗 / 182
- 035 刮汗污的运动员 / 183
- 036 蹲着的阿芙洛蒂忒 / 183
- 037 抱鹅的少年 / 184
- 038 自杀的高卢人 / 184
- 039 阿里斯托芬像 / 185
- 040 萨莫色雷斯岛的胜利女神 / 186

- 041 众神与巨人之战 / 186
- 042 拉奥孔群像 / 187
- 043 米洛斯的阿芙洛蒂忒 / 188

三、古代罗马雕塑 / 189

- 044 棺上的夫妇像 / 189
- 045 维埃伊的阿波罗 / 190
- 046 母狼 / 190
- 047 布鲁特斯胸像 / 191
- 048 阿古利巴像 / 192
- 049 捧着祖先头像的罗马人 / 192
- 050 奥古斯都像 / 193
- 051 和平祭坛浮雕 / 193
- 052 妇女像 / 194
- 053 提图斯凯旋门上的浮雕 / 194
- 054 图雷真纪念圆柱浮雕 / 195
- 055 马卡斯·奥里欧斯骑马像 / 195
- 056 卡拉卡拉像 / 196
- 057 君士坦丁头像 / 196

四、欧洲中世纪雕塑 / 198

- 058 夏特尔多大教堂的装饰雕像 / 198
- 059 埃克哈德与乌塔夫妇像 / 199
- 060 《访问》组像 / 199

五、文艺复兴时期雕塑 / 201

- 061 摩西井 / 201
- 062 天堂之门 / 203
- 063 大卫 / 204
- 064 格太梅拉达骑马像 / 205
- 065 赫拉克勒斯和安泰俄斯 / 206
- 066 巴托罗缪·科莱奥尼骑马像 / 207
- 067 大卫像 / 207
- 068 哀悼基督 / 208
- 069 大卫 / 209
- 070 垂死的奴隶、被缚的奴隶 / 210
- 071 摩西像 / 211
- 072 昼、夜、晨、暮 / 211
- 073 弗朗西斯一世的盐罐 / 213
- 074 枫丹白露的狄安娜 / 213
- 075 珀耳修斯与美杜萨 / 214
- 076 仙女 / 215

六、17、18 世纪雕塑 / 216

- 077 阿波罗和达芙妮 / 217
- 078 普拉东抢劫珀耳塞福涅 / 218
- 079 圣德列萨祭坛 / 218
- 080 四河喷泉 / 219
- 081 众宁芙侍奉阿波罗 / 220
- 082 克罗托那的米罗 / 221
- 083 戈列钦王子胸像 / 222
- 084 女猎神狄安娜 / 223
- 085 富兰克林像 / 223
- 086 伏尔泰像 / 224
- 087 赫拉克勒斯和利卡斯 / 225

七、欧洲近现代雕塑 / 226

- 088 渔童 / 226
- 089 马赛曲 / 227
- 090 乌谷利诺及其子孙 / 228
- 091 舞蹈 / 229
- 092 花神 / 229
- 093 沉思 / 230
- 094 青铜时代 / 231
- 095 思想者 / 231
- 096 三个影子 / 232
- 097 加莱义民 / 233
- 098 吻 / 234
- 099 永恒的偶像 / 234
- 100 欧米哀尔 / 235
- 101 巴尔扎克像 / 235
- 102 天使的坠落 / 236
- 103 白熊 / 236
- 104 地中海 / 237
- 105 河流 / 238
- 106 拉弓的赫拉克勒斯 / 239
- 107 阿维尔将军纪念碑 / 240
- 108 贝多芬铜像 / 240
- 109 舞蹈 / 241
- 110 泉 / 242
- 111 斜倚像 (一) / 243
- 112 斜倚像 (二) / 244
- 113 家庭群像 / 244
- 114 王与后 / 245

115 工人与集体农庄女庄员 / 245

116 保卫和平纪念碑 / 246

117 正午 / 247

其他雕塑作品 / 248

118 母亲 / 248

119 被法西斯处决的人 / 248

120 自由女神像 / 249

121 波嘉妮小姐 / 249

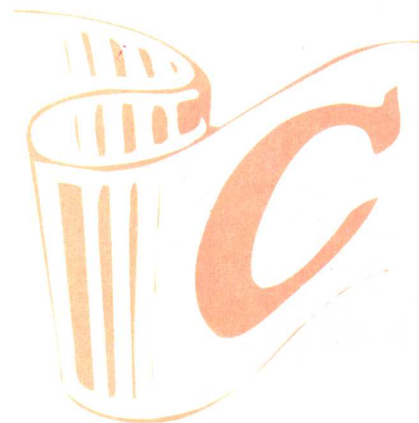
122 空间连续的独特形体 / 250

123 公牛头 / 250

CONTENTS

目录

一生要知道的 欧洲建筑名作

一、古罗马建筑 / 253

- 001 罗马万神庙 / 253
- 002 巴尔贝克太阳神庙 / 253
- 003 罗马大角斗场 / 254
- 004 罗马第度凯旋门 / 255
- 005 巴西利卡 / 255

二、古希腊建筑 / 256

- 006 雅典卫城 / 256
- 007 巴特农神庙 / 257
- 008 埃比道拉斯剧场 / 257
- 009 列雪格拉得音乐纪念亭 / 258

三、罗曼建筑 / 259

- 010 比萨大教堂建筑群 / 259
- 011 德国沃尔姆斯大教堂 / 259

四、哥特式建筑 / 260

- 012 巴黎圣母院 / 260
- 013 亚眠大教堂 / 261
- 014 兰斯大教堂 / 261
- 015 夏特尔大教堂 / 262
- 016 斯特拉斯堡大教堂 / 262
- 017 索尔兹伯里大教堂 / 263
- 018 撒利斯堡大教堂 / 263
- 019 科隆大教堂 / 264
- 020 乌尔姆敏斯特大教堂 / 264
- 021 夏东大教堂 / 265
- 022 锡耶纳大教堂 / 265
- 023 米兰大教堂 / 266
- 024 总督宫 / 266
- 025 圣维塔尔教堂 / 267
- 026 圣马可大教堂 / 267
- 027 圣斯提凡大教堂 / 268

五、文艺复兴时期建筑 / 269

028 佛罗伦萨大教堂 / 269

029 圣彼得大教堂 / 270

六、巴洛克建筑 / 271

030 罗马耶稣会教堂 / 271

031 罗马圣卡罗教堂 / 272

032 圣彼得广场 / 272

033 纳沃那广场 / 273

034 十四圣徒朝圣教堂 / 274

035 福临大教堂 / 274

036 维尔茨堡宫 / 275

037 圣地亚哥大教堂 / 275

七、法国古典主义建筑 / 276

038 巴黎卢浮宫 / 276

039 凡尔赛宫 / 277

040 巴黎荣军院 / 278

041 协和广场 / 278

八、古典复兴建筑 / 279

042 不列颠博物馆 / 279

043 勃兰登堡门 / 279

044 巴黎凯旋门 / 280

九、浪漫主义建筑 / 282

045 英国议会大厦 / 282

046 圣吉尔斯教堂 / 282

047 威斯敏斯特宫 / 282