

艺术名作百讲丛书

西方油画名作

100

讲

刘淳著

百花文艺出版社
BAIHLIA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

ART

艺术名作百讲丛书

西方油画名作

100

讲

刘 淳 著

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

西方油画名作 100 讲 / 刘淳著 . — 天津 : 百花文艺出版社, 2007.1

(艺术名作百讲丛书)

ISBN 978-7-5306-4566-6

I. 西... II. 刘... III. ①油画—鉴赏—西方国家
②油画—画家—生平事迹—世界 IV. ① J213.051 ②
K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 155754 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

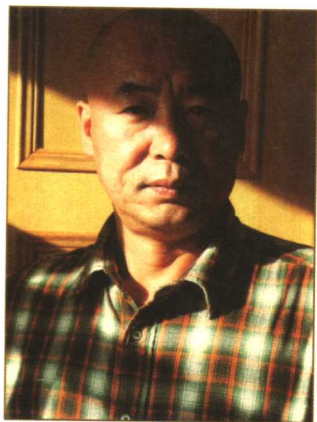
※

开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 9.75 插页 56 字数 274 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

定价: 31.00 元

作者简介

刘淳，男，1957年出生于黑龙江省齐齐哈尔市，成长于山西太原。1974年到农村插队，曾在某大型企业工作多年。参加过武钢“一米七工程”建设和上海宝钢一期工程建设。毕业于山西大学艺术系美术专业。现在山西某杂志社工作。

1985年曾参与新潮美术运动，与山西同仁组建山西现代艺术群体，举办多次展览。1990年代以后开始从事中国当代艺术的研究。曾发表《中国流浪艺术家》、《画家袁运生》、《牟森和他的戏剧》等纪实文学作品；《中国当代美术批评随想》、《中国当代艺术综述》、《陌生的大师朱沅芷》、《仰望卫天霖的业绩与风骨》、《抗日战争时期的中国油画》等论文。

主要著作有：

《中国前卫艺术》（百花文艺出版社 1998年4月出版）

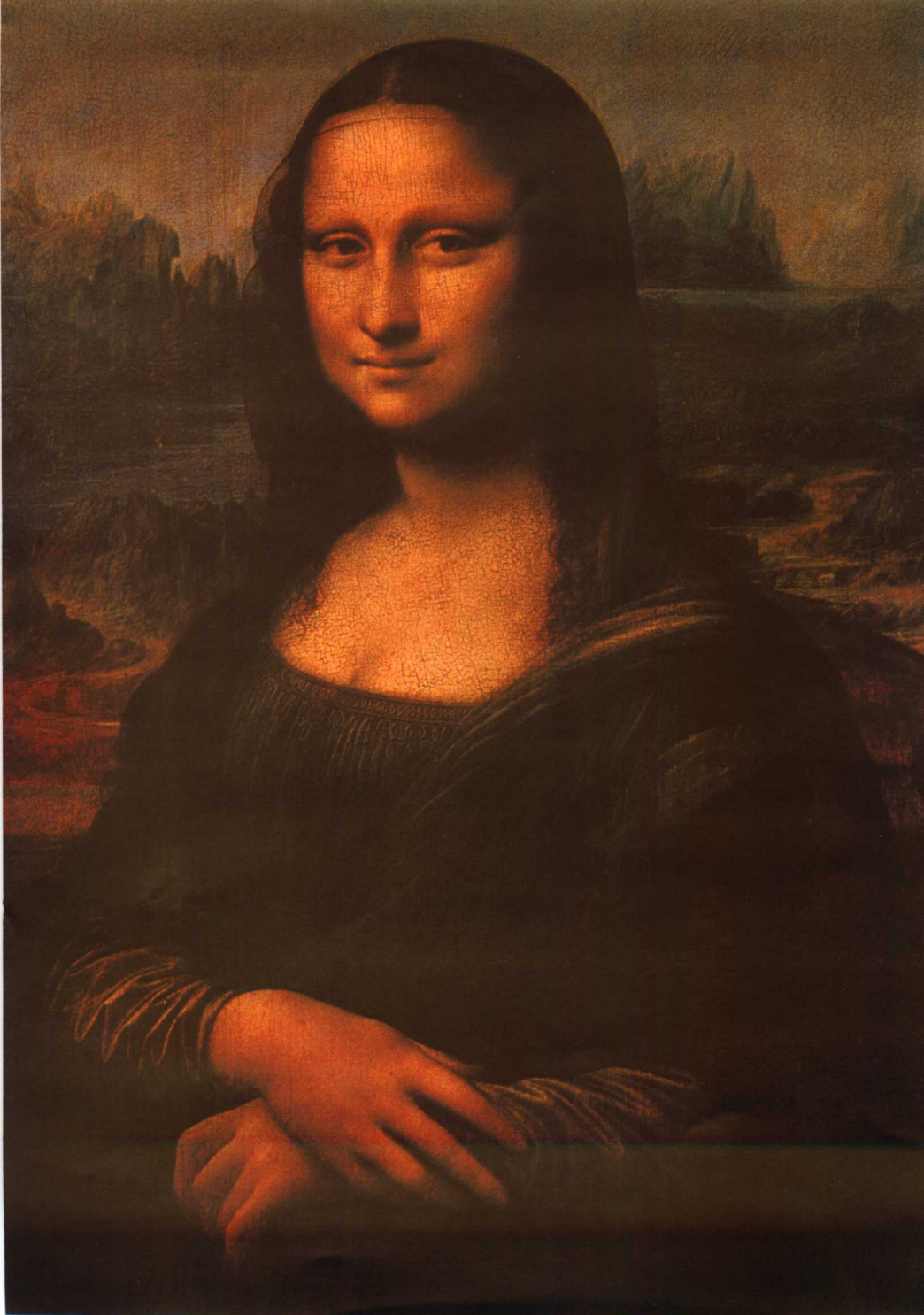
《艺术·人生·新潮——与41位中国当代艺术家对话》（云南人民出版社 2003年1月出版）

《中国油画史》（中国青年出版社 2005年7月出版）等。

《中国油画名作100讲》（百花文艺出版社 2006年6月出版）等。

四封、图文排版

目录

- 第一讲** 用人文精神表达对人性的尊重 / 001
——乔托与《哀悼基督》
- 第二讲** 永远的神圣 永恒的庄严 / 004
——杨·凡·爱克与《阿诺芬尼夫妇像》
- 第三讲** 现实主义绘画的伟大革命 / 007
——马萨乔与《逐出伊甸园》
- 第四讲** 神秘的妩媚 / 010
——波提切利与《维纳斯的诞生》
- 第五讲** 赞美人性 讴歌自然 / 013
——乔凡尼·贝利尼与《庄园之忧闷》
- 第六讲** 传播千古的“永恒微笑” / 015
——达·芬奇与《蒙娜丽莎》
- 第七讲** 用象征意味批判现实 / 018
——博斯与《圣安东尼的诱惑》
- 第八讲** 融于天地之间的美丽女神 / 021
——乔尔乔内与《沉睡的维纳斯》
- 第九讲** 真诚心灵和淳朴情感 / 023
——格吕内瓦尔德与《十字架上的基督》
- 第十讲** 超凡的启示 / 026
——米开朗基罗与《亚当诞生》
- 第十一讲** 在明媚中求得完美 / 029
——拉斐尔·桑迪与《西斯廷圣母》

100

- 第十二讲** 对人类苦难现实的思考 / 032
——丢勒与《四使徒》
- 第十三讲** 表现人物内在的精神和气质 / 035
——汉斯·荷尔拜因
与《出访英国宫廷的法国大使》
- 第十四讲** 人性的赞歌 / 038
——提香与《乌尔比诺的维纳斯》
- 第十五讲** 饱满的笔触 恬静的情感 / 041
——丁托列托与《浴后的苏珊娜》
- 第十六讲** 精湛的个人技艺 浓厚的贵族气息 / 044
——让·克卢埃
与《法国国王弗朗索瓦一世像》
- 第十七讲** 对农民生活和命运的深切关怀 / 047
——彼得·勃鲁盖尔与《农民的婚宴》
- 第十八讲** 独树一帜的现实主义绘画 / 050
——卡拉瓦乔与《玛坞斯的晚餐》
- 第十九讲** 用悲剧精神感召观众 / 053
——埃尔·格列柯与《拉奥孔》
- 第二十讲** “爱情暴力”——在富丽壮阔中展现 / 056
——鲁本斯与《劫夺留西帕斯的女儿》
- 第二十一讲** 在烛光中强化视觉效果 / 059
——拉图尔与《忏悔的抹大拉》
- 第二十二讲** 朴实而自然的贵族肖像 / 061
——凡·代克与《查理一世行猎图》

100

- 第二十三讲** 讴歌自然 赞美人性 / 063
——普桑与《阿尔卡笛的牧人》
- 第二十四讲** 传统集体肖像的重大转折 / 066
——伦勃朗与《夜巡》
- 第二十五讲** 社会底层生活的真实显现 / 069
——哈尔斯与《吉卜赛女郎》
- 第二十六讲** 辽阔壮美和气象万千的田园风光 / 072
——洛兰与《风景与舞者》
- 第二十七讲** 为揭露对象的道德和心魄而作 / 075
——委拉斯贵支与《教皇英诺森十世》
- 第二十八讲** 表达日常生活的朴素与崇高 / 078
——维米尔与《倒牛奶的妇女》
- 第二十九讲** 敏锐的目光和真实的情感 / 081
——穆利洛与《被阳光照射的乞丐》
- 第三十讲** 焦点透视的经典之作 / 084
——霍贝玛与《米德赫尼斯的林荫小路》
- 第三十一讲** 用画笔表现贵族的事乐生活 / 086
——华托与《发舟西苔岛》
- 第三十二讲** 用绘画反映英国人的生活方式 / 089
——荷加斯与《伯爵夫人清晨的梳妆》
- 第三十三讲** 平民意识和平等思想的集中展现 / 092
——夏尔丹与《吸烟者的箱子》
- 第三十四讲** 浮华绚丽——罗可可绘画的经典之作 / 095
——布歇与《浴后的狄安娜》

100

- 第三十五讲** 细腻而精致的技艺 美丽而媚俗的描绘 / 098
——弗拉戈纳尔与《秋千》
- 第三十六讲** 敏感、细腻而表现自如的肖像画 / 101
——庚斯博罗与《穿蓝衣的少年》
- 第三十七讲** 古典主义和英雄主义的完美结合 / 103
——雷诺兹与《装饰许门像的三个贵妇人》
- 第三十八讲** 用画笔塑造庄严与永恒的历史丰碑 / 106
——大卫与《马拉之死》
- 第三十九讲** 单纯、洁净、洗练的永恒之美 / 109
——安格尔与《瓦平松浴女》
- 第四十讲** 民族反抗精神的集中表现 / 112
——戈雅与《1808年5月3日》
- 第四十一讲** 以浪漫主义的气质再现历史 / 115
——格罗与《拿破仑视察雅法鼠疫病院》
- 第四十二讲** 悲剧的力量 / 118
——籍里柯与《梅杜萨之筏》
- 第四十三讲** 斑斓而恬静的田园风光 / 121
——康斯泰勃尔与《干草车》
- 第四十四讲** 歌颂人民争取自由的浪漫之作 / 124
——德拉克罗瓦与《自由引导人民》
- 第四十五讲** 壮观而瑰丽的海上景象 / 127
——透纳与《暴风雪中的汽船》
- 第四十六讲** 真实地描绘生活 / 130
——库尔贝与《画室》

- 第四十七讲** 平凡、质朴的崇高之美 / 133
——米勒与《拾穗者》
- 第四十八讲** 真实背后的深刻与朴素 / 136
——杜米埃与《三等车厢》
- 第四十九讲** 自由洒脱地描绘现实世界 / 139
——马奈与《草地上的午餐》
- 第五十讲** 梦幻的风景 浪漫的诗意 / 142
——柯罗与《梦特芳丹的回忆》
- 第五十一讲** 庄严、淳朴而崇高的意境之美 / 144
——惠斯勒与《画家母亲肖像》
- 第五十二讲** 民族苦难灵魂的深刻写照 / 147
——列宾与《伏尔加河上的纤夫》
- 第五十三讲** 跳跃的光 绚丽的色 / 150
——莫奈与《日出·印象》
- 第五十四讲** 温暖的画面 / 153
——毕沙罗与《蒙马特尔大街的傍晚》
- 第五十五讲** 在象征意味中表现时代特征 / 156
——莫罗与《出现》
- 第五十六讲** 优美的动态 斑斓的色彩 / 159
——德加与《舞蹈课》
- 第五十七讲** 把美丽和欢乐留给人间 / 162
——雷诺阿与《红磨房的舞会》
- 第五十八讲** 心灵的倾诉 浪漫的幻想 / 165
——罗塞蒂与《白日梦》

100

- 第五十九讲 精密设计 科学调整 / 168**
——修拉与《大碗岛的星期日下午》
- 第六十讲 燃烧的火焰——赞美阳光的交响乐章 / 171**
——凡·高与《向日葵》
- 第六十一讲 表现社会淫逸的旷世之作 / 175**
——劳特累克与《红磨坊的舞会》
- 第六十二讲 充满诗意的风光 / 178**
——西斯莱与《马利港的洪水》
- 第六十三讲 辉煌的色彩 壮丽的画面 / 181**
——萨金特与《罗克农的安格因夫人》
- 第六十四讲 让色彩去呼叫 / 184**
——蒙克与《呐喊》
- 第六十五讲 人生的悟性与深刻的总结 / 187**
——高更与《我们从何处来？
我们是谁？我们向何处去？》
- 第六十六讲 用色块和几何表现永恒 / 190**
——塞尚与《圣维克多山》
- 第六十七讲 强烈的个性 真诚的气质 / 193**
——德兰与《查灵克罗斯大桥》
- 第六十八讲 用夸张的形和线去表现忧伤与悲愁 / 196**
——莫迪利阿尼与《软垫上的裸女》
- 第六十九讲 狞厉的画面 心灵的震撼 / 199**
——巴勃罗·毕加索与《亚威农少女》
- 第七十讲 辉煌之美 永恒之吻 / 202**
——克里姆特与《吻》

- 第七十一讲** 怪异的梦境 超人的想象 / 205
——卢梭与《梦》
- 第七十二讲** 天地之间的壮美画面 / 208
——弗拉明克与《塞纳河畔的房舍》
- 第七十三讲** 机械美和感性美的对抗 / 211
——杜尚与《下楼梯的裸女》
- 第七十四讲** 对自然精神和动物本能的赞美 / 215
——马克与《虎》
- 第七十五讲** 充满梦幻的神秘与想象 / 218
——契里柯与《预言者的报酬》
- 第七十六讲** 纯粹的视觉——色彩、线条和音乐的交融 / 221
——康定斯基与《即兴6号》
- 第七十七讲** 在现实与幻想中飞翔 / 224
——马克·夏加尔与《生日》
- 第七十八讲** 生命的张力 / 227
——席勒与《拥抱》
- 第七十九讲** 充满活力的梦幻景象 / 230
——琼·米罗与《哈里群的狂欢》
- 第八十讲** 大胆和稚嫩的背后 / 233
——克利与《鱼的魔术》
- 第八十一讲** 用现实主义艺术揭露凶残和腐败 / 236
——格罗斯与《社会栋梁》
- 第八十二讲** 用纯粹的几何形象表现纯粹的精神 / 239
——蒙德里安与《构成·1929》

100

- 第八十三讲** 超越主义的艺术标志 / 242
——马列维奇与《白色底面上的黑色方块》
- 第八十四讲** 独特的视觉世界 / 245
——菲宁格与《傍晚的教堂》
- 第八十五讲** 奇幻的非理性世界 / 248
——达利与《记忆的永恒》
- 第八十六讲** 人类世界与客观世界的存在关系 / 251
——马格里特与《这不是一个烟斗》
- 第八十七讲** 精神的觉醒 / 254
——贝克曼与《鱼背上的旅行》
- 第八十八讲** 清澈的风 和谐的色 / 257
——马蒂斯与《粉红色的人体》
- 第八十九讲** 黑色幽默——对现实世界的嘲讽 / 260
——恩斯特与《都市全景》
- 第九十讲** 孤寂的地平线 / 263
——安德鲁·怀斯与《克丽丝蒂娜的世界》
- 第九十一讲** 对机器时代的记忆 / 266
——莱热与《惊险杂技演员和他的搭档》
- 第九十二讲** 狂放的“行动绘画” / 269
——杰克逊·波洛克与《秋之韵律》
- 第九十三讲** 自然形成的艺术风格 / 272
——德库宁与《女人》
- 第九十四讲** 在一人世界中表达“崇高的绝对情感” / 275
——纽曼与《亚当》

- 第九十五讲** 充满痛苦和恐怖的世界 / 278
——培根与《被牛肉包围着的人》
- 第九十六讲** 悠闲背后的苍白人生 / 281
——霍克尼与《彼得从游泳池中起身》
- 第九十七讲** 大众文化和流行广告的形象 / 284
——汉弥尔顿与《我梦见了银色圣诞》
- 第九十八讲** 坚持信念 一意孤行 / 287
——巴尔蒂斯与《休息中的裸体女孩》
- 第九十九讲** 民族意识的觉醒 / 290
——基费尔与《献给无名画家》
- 第一百讲** 崇高的情感 真诚的描述 / 293
——弗洛伊德与《画家的母亲》

后记 / 296

《哀悼基督》 乔托 200cmx185cm 1305年

西方油画名作 第1讲

用人文精神表达对人性的尊重

——乔托与《哀悼基督》

《哀悼基督》是乔托于1305年为意大利帕多瓦斯克洛维尼礼拜堂所作的装饰壁画之一，这幅作品表现了基督遗体即将下葬的情景，在构图上，画家突破了中世纪的传统样式，尤其是在巨大的画面上，每一个人表现出心中的痛苦，所有的人都在为基督的下葬而悲痛不已。另外，拜占庭绘画带给人的那种平面而抽象化的感觉消失了。画面上左下角的基督与圣母形成了画面的焦点核心，由此而展开了一个表现心灵与情感的动人场面。

画面的左下角构成了作品的焦点核心，圣母玛利亚怀抱着刚从十字架上解下来的基督遗体，痛哭不已，悲痛让每一个在场的人为之动容，掩面哭泣。而基督的遗体则僵硬无力，头和手，以及双脚都被人托起，圣母满怀哀怜地将他抱在怀里，母亲悲哀的神情同冰冷的遗体形成鲜明的对比。画面右上角处有一棵早已枯萎的树，加重了画面上死亡的悲痛气氛，画面上方的天使们在空中盘旋，他