

一本书读完

哈佛历史丛书

HAFO LISHI CONGSHU

奢华的殿堂墓室壁画 画像石和画像砖

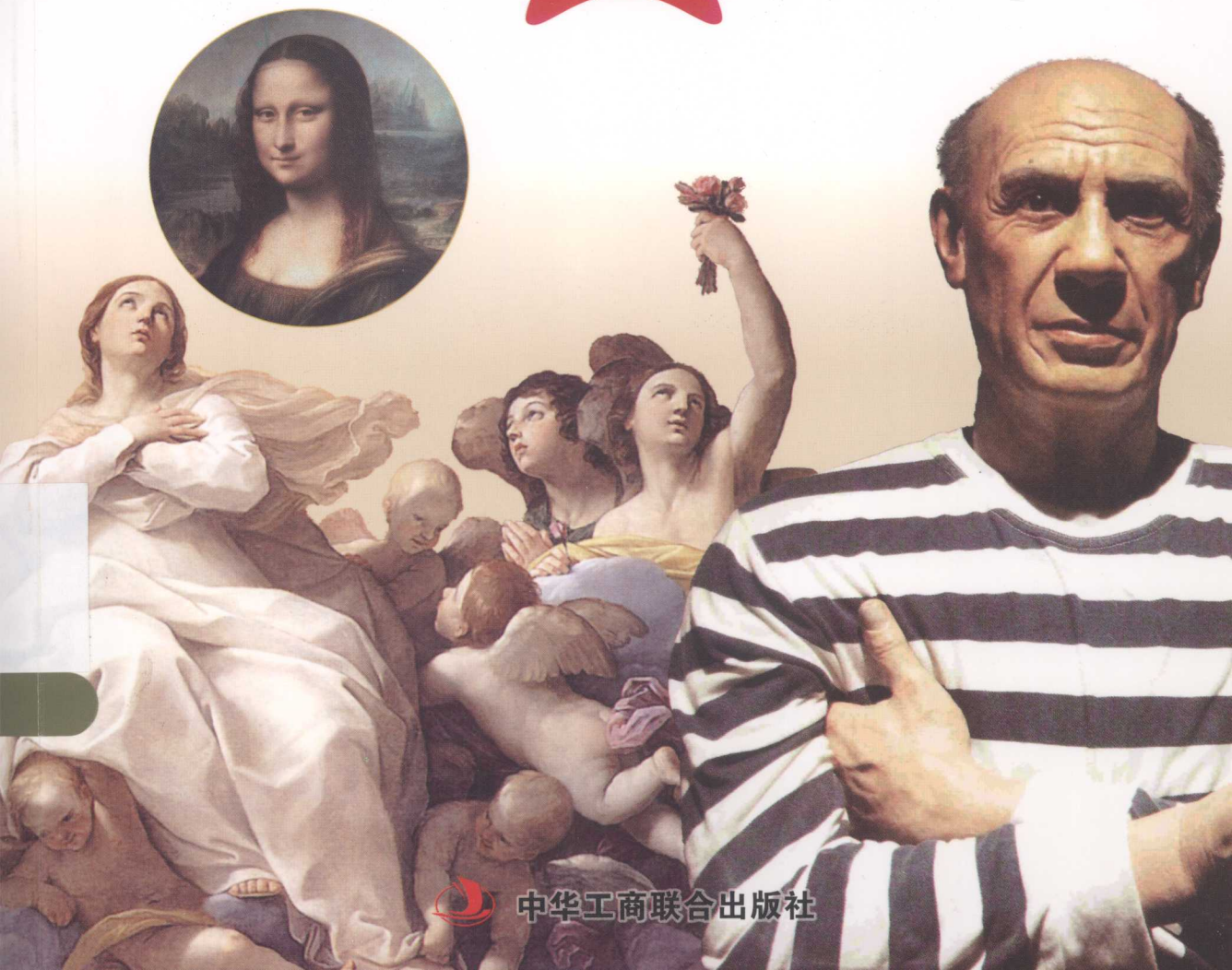
“三绝”顾恺之 隋唐时期的绘画 伟大的“破坏者”——刘海粟

具有写实和叙事性的古罗马绘画 大师辈出的佛罗伦萨画派 “画圣”拉斐尔
“多才多艺的巨人”丢勒 反映平民生活的世俗性绘画

人类绘画的历史

崔佳◎编著

中华工商联合出版社

014038852

J209.1

11

小故事 大历史

一本书读完

人类绘画的历史

崔佳◎编著

中华工商联合出版社

北航

C1726406

J209.1
11

图书在版编目 (CIP) 数据

一本书读完人类绘画的历史 / 崔佳编著. —北京:
中华工商联合出版社, 2014.3
(小故事, 大历史)
ISBN 978-7-80249-933-1

I. ①一… II. ①崔… III. ①绘画史—世界—通俗读
物 IV. ①J209.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 010348 号

一本书读完人类绘画的历史

作 者: 崔 佳
责任编辑: 于建廷 臧赞杰
封面设计: 王三
责任审读: 郭敬梅
责任印制: 迈致红
出版发行: 中华工商联合出版社有限责任公司
印 刷: 三河市德利印刷有限公司
版 次: 2014 年 5 月第 1 版
印 次: 2014 年 5 月第 1 次印刷
开 本: 787mm×1092 mm 1/16
字 数: 500 千字
印 张: 24
书 号: ISBN 978-7-80249-933-1
定 价: 35.00 元

服务热线: 010-58301130
销售热线: 010-58302813
地址邮编: 北京市西城区西环广场 A 座
19-20 层, 100044

<http://www.chgslcbs.cn>

E-mail: cicap1202@sina.com (营销中心)

E-mail: gslzbs@sina.com (总编室)

工商联版图书

版权所有 盗版必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印务部联系。

联系电话: 010-58302915

*** 序 言 ***

2013年11月的一天，弗兰西斯·培根的画作《弗洛伊德肖像画习作》在纽约拍出了1.424亿美元天价，创造了世界艺术品拍卖价格最高纪录。我们还惊异地发现，世界艺术品拍卖成交价格的前七位，竟都是绘画作品，其中五幅都出自绘画大师梵高之手。

在绘画作品一次次用天价震惊世界的同时，也说明了绘画在人类艺术史上举足轻重的地位。

你翻开这本《一本书读完人类绘画的历史》，就能全方位地了解人类绘画艺术的诞生和发展的历史。每幅画都是视觉的盛宴，每幅画都是人类历史的见证。

人类绘画艺术，大体分为东方绘画和西方绘画。东方绘画又以中国绘画为主。

中国绘画的历史，最早可追溯到原始社会新石器时代的彩陶纹饰和岩画。随后是周朝的代宫、明堂、庙祠中的历史人物画像；再是战国时期的漆器、青铜器纹饰、楚国的帛画等，都表明了中国绘画艺术在当时已有了较高的水平。

造纸术的发明，使绘画艺术终于得到了一个新载体，迎来了蓬勃发展的机遇，从此绘画作品具有了新特色的可能：两汉时期的绘画作品以反映现实生活为主；魏晋时期山水、花鸟画开始流行起来；隋唐时期中原画风席卷而至，“画圣”吴道子就是中原画风的代表人物；到了两宋时期宫廷画盛极一时；而元、明、清三朝，文人个性化的绘画作品开始占据主导地位。

值得一提的是，中国历来是个信奉佛教的国家，窟藏壁画和佛教绘画一直以来也颇为人推崇。

进入近现代，中国画多样化风格的发展，以及多元化内容的加入，让中国的绘画艺术进入百花齐放的时代。

西方绘画在表现手法和内容上，都呈现出与东方绘画迥然不同的面貌，而且更具流派特征。

西方最早的绘画作品是洞窟壁画，产生于旧石器时代晚期，即距今3万到1万多

年之间。古希腊与古罗马时期反应人民生活的绘画作品，是西方绘画艺术的雏形，也为后来的西方绘画打下了基础。

人文思想一直主导着欧洲的历史进程，也左右了西方绘画作品的发展走向：受基督教制约的中世纪，绘画作品强调精神世界的表现而不重视真实世界的描写；文艺复兴时期，现实主义和人文主义思想则成为了画家们创作的宗旨，达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔是这一时期最杰出的三位代表；到了17世纪，主张激情和运动感的巴洛克绘画风格风靡全欧；18世纪，追求华丽和精致的洛可可风格又成为了欧洲大陆的主流。工业革命之后，新古典艺术的绘画作品开始走红；19世纪中期是现实主义和印象派绘画的蓬勃兴旺时期。

20世纪以来，西方社会出现了众多现代主义的思潮，他们强调主观情感的抒发，强调艺术的纯粹性及绘画语言自身的价值。这段时期绘画艺术的主要流派有：野兽主义、立体主义、表现主义、未来主义、维也纳分离派、达达主义、超现实主义、抽象表现主义、超级写实主义等。

东方绘画与西方绘画到了近代，两大绘画体系相互影响相互融合，已是发展方向，绘画对人类文明继续作着独特的贡献。

现在我们就一起进入人类绘画的历史隧道，开始一段唯美的旅程。

目 录

上篇 中国篇

先秦时期的绘画

人类最早的绘画遗存——彩陶上的装饰画 / 2

彩陶亦称陶瓷绘画,是指在打磨光滑的橙红色陶坯上,以天然的矿物质颜料进行描绘,用赭石和氧化锰作呈色元素,然后入窑烧制。在橙红色的胎地上呈现出赭红、黑、白诸种颜色的美丽图案,形成纹样与器物造型高度统一,达到装饰美化效果的陶器。原始绘画技巧虽幼稚,但已掌握了初步的造型能力,对动物、植物等动静形态亦能抓住主要特征,用以表达先民的信仰、愿望以及对于生活的美化装饰。

我国最早的一部天书——将军崖岩画 / 4

将军崖岩画位于江苏连云港市海州区锦屏镇桃花村锦屏山南麓,是中国迄今发现的最古老的岩画,是东南沿海地区首次发现的岩画,是唯一反映农业部落原始崇拜内容的岩画,距今约4000年。著名考古学家苏秉琦先生称之为我国最早的一部天书。

我国最大的岩画宝库——阴山岩画 / 6

在“风吹草低见牛羊”的阴山山脉,我国北方许多游牧民族创造了一朵艺术奇葩——岩画,阴山岩画是迄今为止我国已发现的岩画中分布最为广泛,内容最为多样,艺术最为精湛的岩画。

工艺品中的装饰性绘画 / 8

春秋战国时期的青铜器中开始出现了一些以人和动物为纹样的装饰性绘画。表现内容涉及贵族宴会及音乐舞蹈等活动,以及描绘狩猎、采桑及激烈的战争场面。

最早的具有独立意义的战国帛画 / 10

在历史上,“玉”“帛”曾并称,且有象征权力与富有之意,帛画以白色丝织物为载体。出土于湖南长沙战国晚期楚墓的两件帛画《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》,可以说是中国最早的具有

独立意义的完整的绘画作品。

秦汉时期的绘画

奢华的殿堂墓室壁画 / 14

秦始皇在征服六国的过程中，为标榜其赫赫武功，豪华壮丽的殿堂里壁画装饰必不可少。汉王朝极重视绘画的教育功能，官殿、庙堂、衙署以及学校中常绘制有壁画，而墓室壁画是为了丧葬需要而绘于地下墓室的，从一个侧面反映了贵族地主的生活和道德观念。

画像石和画像砖 / 17

画像石有阴线刻、阳刻减地、高浮雕等形式，也有的画像石运用多种技法雕刻；画像砖则是将图像模印于砖面上烧制而成。画像砖石虽属雕刻，但在造型、构图等方面都带有很强的绘画性。

精美的西汉帛画 / 19

帛画是画在丝织品上的、与壁画并行的一种绘画样式。汉代很多壁画题材亦出现在绘于丝帛上的画上，一些论著也附有图画。唐代张彦远《历代名画记》中所举古之秘画珍图目录，包括了经史、文学、天文、地理、医药、谶纬迷信等内容。

“佛画之祖”曹不兴 / 21

曹不兴擅长画马和虎，尤其画龙生动，但影响最大的还是其佛像绘画。他因之被成为“佛画之祖”。他是将形制规范、笔法简略、题材同一的“古画”进行了较为全面的改造的画家。他的笔法精细，肖形技巧高超，他的造型样式长期广泛流传，影响了整个社会的审美风气。

魏晋南北朝时期的绘画

东方艺术宝库——莫高窟壁画 / 24

莫高窟俗称千佛洞，被誉为20世纪最有价值的文化发现。它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，现有壁画4.5万平方米，是世界上最长、规模最大、内容最丰富的一个画廊。

“三绝”顾恺之 / 27

顾恺之身怀三绝：“才绝、画绝、痴绝”。“三绝”之中，“画绝”当数绝中之绝。顾恺之善于抓人物神态进行“传神写照”。他是魏晋南北朝时期最负盛名的大画家，他提出的传神理论成为中国绘画的一个重要美学原则。

陆探微与张僧繇 / 31

陆探微和张僧繇与顾恺之齐名，画史上合称“六朝三大画家”。唐代张怀瓘评价说：顾的绘画能得对象之神，陆的绘画能得对象之骨，张的绘画能得对象之肉。遗憾的是，陆、张二人的画迹连后人的摹本也不曾流传下来。

创造“曹家样”的曹仲达 / 33

北齐的少数民族画家曹仲达在佛教雕塑和绘画中都有“曹家样”之称，为唐朝四种最流行的佛像

样式之一。“曹家样”的特点曾被唐朝人概括为“曹衣出水”一语，而与代表中国风格的吴道子的“吴家样”之“吴带当风”相辉映。

隋唐时期的绘画

古代壁画艺术最辉煌的时代 / 36

隋唐时壁画仍是绘画的主要形式，而且发展到最为辉煌的时期。当时的宫殿、衙署、厅堂、寺观、石窟、墓室都用壁画装饰。隋唐石窟壁画和墓室壁画为我们留下了极为丰富和宝贵的绘画实物资料，对于了解和研究此期绘画有非常重要的价值。

“冠绝古今”阎立本 / 39

阎立本绘画题材广泛，人物、车马、山水、台阁无所不能，有“丹青神化”、“冠绝古今”之誉。但他最擅长、成就最突出的还是肖像画和政治题材的历史画。可以说，阎立本是最早成熟的人物画大家，他开辟了唐代人物画走向鼎盛的坦途。

“画圣”吴道子 / 42

历史上代有“画圣”出台，但被民间画工奉为“祖师”的只有一位，这就是吴道子。吴道子以其佛像画方面杰出的造诣，成为那个时代最伟大的画家。他的宗教人物画，标志着我国具有民族特色的宗教画以至整个人物画的完全成熟。

仕女画大家——张萱与周昉 / 45

从初唐开始，表现贵族妇女的人物画日益发达，称为“绮罗人物”。张萱、周昉所画的仕女形象具有一种健美丰腴的体态和雍容华贵的气质。这一审美风尚与六朝人物画“秀骨清像”的美学标准大相径庭。在绘画中着意描写现实生活中的妇女，是从初唐开始，最早以画此类题材知名的大画家是盛唐的张萱和稍后的周昉。

“唐画之祖”展子虔 / 48

展子虔是现在唯一有画迹可考的隋代著名画家，在中国绘画史上占据着重要位置。他在山水画上所达到的成就及其绘画方法，直接开启了唐代画家李思训、李昭道父子金碧山水的先河。因此，展子虔被张彦远称为“唐画之祖”。

李氏父子的金碧山水 / 50

李思训及其子李昭道，继承和发展了展子虔一系的青绿山水，青绿山水画在他们的笔下达到了成熟，并且开创出“金碧山水”一派。金碧山水以泥金、石青和石绿三种颜料作为主色，比“青绿山水”多泥金一色。

水墨山水画之祖——王维 / 53

在山水画史上，一般把王维推为水墨山水画之祖。因其在水墨技巧方面的开拓，又笃信佛学神理，首创中国山水画中优美独特的“禅境”表现，故在山水画史上曾被董其昌推崇为“南宗”之祖，又因董其昌推崇文人画意趣，将王维抬到了“文人画始祖”的地位。

唐代最负盛名的画马名家——韩幹 / 55

韩幹擅肖像、人物画，尤工鞍马，他画马不拘于成法，注重写生和观察实物，着重描绘马的风采

神态，他笔下的马，体态骠悍肥壮，精神饱满，生机勃勃，是典型的唐朝风格。韩幹所画之马有“古今独步”的美称，对后世影响很大。

镇国之宝——韩滉的《五牛图》/ 57

韩滉擅画农村风俗景物，尤以画牛“曲尽其妙”，他画的牛，姿态真切生动，具有一种浑厚朴实的风格，与画马名家韩幹齐名。其作《五牛图》为中国十大传世名画之一，是少数几件唐代传世纸绢画作品真迹之一，也是现存最古的纸本中国画，堪称“镇国之宝”。

五代两宋时期的绘画

花鸟画两大代表徐熙和黄筌 / 60

五代是中国花鸟画发展史上的重要时期，以黄筌、徐熙为代表的两大流派，确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型，“黄筌富贵，徐熙野逸”。

北方山水画派 / 63

五代是山水画大发展到日趋成熟的时期，这个时期的山水画，风格纷呈，画家众多，代表着五代山水水准的关键人物就是画史上常提及的“荆、关、董、巨”。四人从各自生活的地区体察山水情势，将自然山水化为笔底生机勃勃的艺术形象。其中荆浩表现太行山景色，关仝描写关、陕一带风光，成为北方山水画派的代表人物。

江南山水画派 / 67

与北方山水画派对峙的是以董源、巨然为代表的江南山水画派。沈括《梦溪笔谈》说：“董源工秋岚远景，多写江南真山，不为奇峭之气；建业僧巨然祖述董法，皆臻妙理。”此派艺术特点是：平淡天真、布景平远、秀雅温柔、南方情调。

举世闻名的《韩熙载夜宴图》/ 69

《韩熙载夜宴图》是我国十大传世名画之一，是顾闳中奉李后主之命画的一幅“间谍画”。它以连环长卷的方式描摹了南唐巨宦韩熙载家开宴行乐的场景。这幅长卷线条准确流畅，工细灵动，充满表现力。设色工丽雅致，且富于层次感，神韵独出。

苏轼的文人画观 / 71

苏轼是宋代文人墨客的倡导者和实践者。宋代文人画的发展与苏轼的理论主张紧密相关。许多文人学士因此纷纷拿起画笔，抒发胸中意气，不断扩大文人画的表现内容。苏轼的美学思想，对后世产生了深刻而深远的影响。

“胸有成竹”与“米氏云山” / 73

文同多才多艺，苏轼称他有诗、词、书、画四绝，绘画方面以画竹著称。他注重体验，主张画竹必先“胸有成竹”而后动笔。米芾长住江南，尤其对镇江一带的云山烟雨，饱游细览，创造了“米氏云山”。

“白描大师”李公麟 / 75

李公麟的绘画题材极为广泛，阐释人物、鞍马、官室、山水、花鸟无所不能，这在中国历史上文人画家是少有的。在艺术形式上，李公麟把唐代的“白画”创造性地发展成了“白描”，使白描成

为独立的绘画形式，在中国绘画史上开辟了新天地。

风俗画的登峰造极之作——《清明上河图》/ 78

张择端《清明上河图》代表了宋代风俗画发展的高度水平。全卷以全景式构图，严谨精细的笔法，展现出北宋都城汴河沿岸及东角门里市区清明节的风貌。它以其内容的异常丰富性，社会历史的真实性，艺术表现的生动真切性，成为我国古代绘画史上不朽的杰作。

南宋画家的领袖李唐 / 81

李唐擅画山水，变荆浩、范宽之法，用峭劲的笔墨，写出山川雄峻的气势。晚年去繁就简，创“大斧劈”皴。“南宋四家”中其余三人皆是他的传人。李唐作为开宗立派的绘画大师，在中国绘画史上具有不可替代的作用。

院体山水代表“南宋四家”/ 83

李唐是公认的开创这种新风的一代宗师。继承他技法的刘松年则在描写江南景色方面有着突出的贡献。马远、夏圭更是因为构图多截取一角或片断的不全之景，画面中留下大块空白，因而被人称为“马一角”和“夏半边”。他们被称为“南宋四家”。

元明清时期的绘画

“元人冠冕”赵孟頫 / 88

在绘画史上，赵孟頫是变革转型时期承前启后的大家。无论是研究中国绘画史，还是研究中国文人画史，赵孟頫都是一个不可绕开的关键人物。他在绘画方面继承晋唐五代和北宋的优秀传统，博采众家之长，自成一帜，从而确立了元代绘画艺术思维的审美标准。

代表元代绘画成就的“元四家”/ 91

赵孟頫、钱选、高克恭虽然是元代山水画的开创者，但是，最能代表元代山水画乃至整个元代绘画成就的，则是元四家。黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙是元代最具代表性的画家，被明代董其昌推为“元四家”，他们的绘画体现了中国文人画的共同特点，又各具魅力。他们共同把中国文人画推向了高峰。

元代宗教壁画的代表——永乐宫壁画 / 96

永乐宫壁画继承了唐、宋以来优秀的绘画技法，又融汇了元代的绘画特点，不论是壁画的规模还是艺术成就，在中国现存的寺观壁画中都是罕见的。既是元代民间画工高超技巧的象征，也是14世纪宗教绘画发展到高水平的重要范例。

开拓了文人画新境界的“吴门四家”/ 98

明中叶，以沈周、文徵明、唐寅和仇英为代表的吴门画派出现，标志着明代绘画独立面貌的形成。他们进一步完善了文人画的形式，但日常生活题材的采用，苍润秀雅的格调，风流潇洒的笔调，都有别于前代的文人画。

水墨大写意花鸟画创始人——徐渭 / 103

徐渭才华横溢，以花卉最为出色，公认为青藤画派之鼻祖。他的水墨大写意花卉可以说是目空一切、无视古今的大胆创新，发挥了文人画中以笔墨抒情写意的传统，形成大胆泼辣、乱头粗服的画

风，并结合题诗及苍劲奔放的书法，从中表现他倔强不驯的个性。

松江画派与“南北宗论” / 105

松江画派领袖董其昌提出的“南北宗论”是明清时期山水画理论中最为重要的思想之一，它深刻地影响了画家的创作活动，及其对绘画本身的理解和对中国山水画史的把握，甚至涉及书法、诗词等相关艺术门类的理论建构。

“画苑正统” 清初四王 / 107

清初，在明末董其昌的“南北宗”文人画理论影响下发展起来的一些画家，特别是王时敏、王鉴、王翬、王原祁四人，受到上流社会的欣赏和提倡，被诤为“画苑正统”。清初四王在艺术思想上的共同特点是仿古，把宋元名家的笔法视为最高标准，这种思想因受到皇帝的认可和提倡，因此被尊为“正宗”。

标新立异的清初“四僧” / 109

清初四个僧人画家都是明朝遗民，他们在政治上对清统治者持不合作态度，借绘画艺术抒写身世之感和抑郁之气，寄托对故国山川的情感。他们也重视笔墨情趣，并寻找超然、宁馨的乐土，以抚慰受伤的心灵。四僧冲破当时画坛摹古的藩篱，标新立异，对后世的影响深远。

“金陵八家”第一家——龚贤 / 113

清初南京本地的一批画家逐渐形成了一个地方性流派，他们大多是明代的遗民高士，遁迹山林，以卖画为生，画风虽然不尽相同，但人生态度、艺术主张相近，被称为“金陵八家”。其中以龚贤的成就最高，影响最大。他的山水浑厚苍秀沉郁，后世也多有追随者。

“八怪横行”的扬州画派 / 115

扬州画派诸家有着相近的生活体验和思想情感。他们大多出身于知识阶层，虽有人任过小官，但最终都以卖画为生，生活清苦，深知官场的腐败，形成了蔑视权贵，行为狂放的性格，故多借画抒发不平之气。

清代宫廷绘画 / 119

康熙、乾隆等皇帝特别欣赏四王为代表的正统文人画，绘画创作内容也多种多样，这些画虽有为统治者歌功颂德成分，但也反映了清代统治集团前期的政绩及在维护巩固多民族国家统一中所作的贡献，是清代宫廷绘画创作中最重要的部分。

中国近现代绘画

影响巨大的海上画派 / 124

自19世纪后期开埠以后，上海成为中西汇聚的重要口岸，十里洋场的上海往往得风气之先。海上画派的不少画家直接参与商业性美术活动，作品具有现代都市文化的特色。在海上画派中涌现出了四任、吴昌硕等代表性人物。

风云激荡的京津画派 / 128

北京为历代帝王之都，文化积淀深厚，名流、学者和画家云集北京，政治环境和文化环境使北京中国画坛呈现保守的态势。不过，众多来自南方地区的中国画家将变革风气带到了北京，逐渐改变帝

王之都长期形成的板滞僵化的绘画习气。

勇于创新的岭南画派 / 133

广东地区接受西方新风影响甚早,清末的“二居”尤其是居廉开启了广东绘画的现代性追求。资产阶级民主革命运动首先发起于广东地区,革命潮流波及美术领域。岭南派画家引进西方写实绘画和新日本画,探索创造新中国画,推动了中国画的变革。

继往开来的黄宾虹 / 136

黄宾虹是20世纪中国画坛上承前启后、继往开来的大家。他在50岁前驰纵百家,溯追唐、宋。其后游历名山大川,足迹半天下。70岁后融会贯通,卓然成一代名匠。他的绘画,在深研传统,取精用宏的基础上凝聚和升华,进而融铸为自己的艺术个性。

“世界文化名人”齐白石 / 138

齐白石的艺术继承和发展了明清文人画的革新传统,博采众长融为一体。他将文人画传统与民间艺术传统、文人修养与农民气质自然地结合在一起,作品工写并重,雅俗相兼。他还具有与时代共同前进的态度和大胆创造的精神,从而使他的绘画有了现代艺术的风貌。

“五百年来第一人”张大千 / 140

张大千是一位全能型画家,其创作“包众体之长,兼南北二宗之富丽”,于中国画人物、山水、花鸟、鱼虫、走兽,工笔、无所不能,无一不精。他被徐悲鸿称为“五百年来第一人”,1958年,张大千被美国纽约的“国际艺术协会”公选为“当代世界第一大画家”。

伟大的“破坏者”——刘海粟 / 142

刘海粟不是一位循规蹈矩的画家,不是一位温文尔雅的画家,他的艺术血脉中,奔腾着的是“破坏”的血液,同时也是创造的血液。他是中国开设人体写生课的第一人。他在西方革新画派的艺术中找到了时代的新的色彩和声音,也瞥见了自己个性的折光和传统的投影。

中国现代写实主义绘画奠基人——徐悲鸿 / 145

徐悲鸿是一位使中西绘画融会贯通的先驱者,开拓了绘画风格的新局面。他始终坚持写实绘画,中国现代写实主义绘画奠基人。马是徐悲鸿一生中最爱描绘的题材。他的马驰誉世界,几近成了“现代中国画”的“象征”和“标志”。

下篇 外国篇

史前绘画

史前生活的记录——洞穴壁画 / 150

在发现的200多处洞穴壁画中,有两处被人类学家和艺术史学家公认为是最好的洞穴壁画。西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画,被西方学者比喻为“史前的西斯廷教堂”;20世纪初期发现的法国拉斯科洞窟壁画,是目前发现的最大的、较为完整的史前壁画洞窟,有“史前的卢浮宫”之称。

梵尔卡莫尼卡谷地岩画 / 153

梵尔卡莫尼卡谷地岩画,就像一本打开了的画册,以艺术的形式记录了此地的先民,从远古的狩

猎时代到近代农耕部落生活演变的连续性篇章。反映了史前人类的经济、社会、文化和宗教的演变，为研究史前的人类的习俗、日常生活和思想提供了极宝贵的资料。

古代绘画

文化艺术的摇篮——古代两河流域的美术 / 156

西亚有两条大河底格里斯河和幼发拉底河。这两条河大部分流经今天的伊拉克一带，最后经波斯湾入海。古代希腊人把这两河间的地方叫做“美索不达米亚”，意即“河间之地”。这里土地肥沃，农业发达，是古代文化艺术的摇篮。

四大文明古国之一——古埃及的美术 / 159

古埃及人十分重视保护法老和贵族的尸体，不惜代价地建造陵墓。他们认为，把死者的生平描绘在墓壁上，生命就不致被切断。把生活的一切需要描绘在墓壁上，死后的供养就有了保证。

具有写实和叙事性的古罗马绘画 / 161

在罗马共和国时期，罗马艺术家常常把室内的墙面当作外界的窗口，这就使得画家在墙面上力图表现出真实的视觉效果；在罗马帝国时期，其绘画进入了全面发展的时期，出现了许多优秀的绘画作品，风景画进一步得到发展与确立。

中世纪绘画

最早的基督教绘画 / 166

基督教徒们相信死者可以复活，因而他们在城郊挖掘地下墓窟，并将其作为秘密活动的场所。在墓窟的天顶和墙壁上绘制了各种圣经题材的壁画，这就是最早的基督教绘画。

辉煌的拜占庭绘画 / 167

公元787—813年，受伊斯兰教的影响，拜占庭的帝王们掀起了“偶像破坏运动”，用树木、禽鸟图案和没有装饰的十字架代替圣像。其基本特征是辉煌，带有抽象性质，并强调光与色的刺激效果，善于采取两度空间的平面造型手法，人物与背景的处理上讲究韵律感等。

怪诞的哥特式绘画 / 170

彩色玻璃窗画是构成哥特式教堂必不可少的组成部分，由于其透光性能强，当阳光透过彩色玻璃射入教堂内，五彩缤纷，辉煌灿烂，对宗教气息的体现起到了其他手段无法取代的作用，成为哥特式教堂的十分诱人的一道风景。

文艺复兴绘画

文艺复兴时代的先驱乔托 / 174

乔托是历史上第一个将人物表情用绘画来表述的人。可以这样说，美术界但丁式的人物乔托是中世纪最后一位画家，也是新时代第一位画家。他不仅在艺术中创造了质朴、清新、庄严、厚重的审美

境界，而且为后人提供了一种研究和表达自然的艺术实验方式。

大师辈出的佛罗伦萨画派 / 177

佛罗伦萨是15世纪意大利绘画艺术的中心，佛罗伦萨画派以资产阶级上升时期的人文主义思想为主导，用科学方法探索人体的造型规律，吸取古代希腊、罗马的雕刻手法应用在绘画上，突出地表现了文艺复兴美术的基本特点：现实主义与人文主义的完美结合。

佛罗伦萨画派最后一位画家波提切利 / 179

波提切利的绘画可以分为两个时期，早期的作品主要以宗教画为主。他的宗教画中具有明显的人文主义倾向；后期的作品则倾向于表现古典神话中的人物，风格典雅、秀美。他是大师云集的佛罗伦萨画派最后一位重要画家，对后世的绘画产生了很大的影响。

“巨人中的巨人”达·芬奇 / 183

达·芬奇是文艺复兴盛期的最伟大的艺术家和多才多艺的天才。因为他几乎在每个领域都作出了突出的贡献，所以后人称其为“文艺复兴时代最完美的代表”、“巨人中的巨人”。

“痛苦的天才”米开朗基罗 / 187

米开朗基罗才华横溢，精力过人，与达·芬奇和拉斐尔并称“文艺复兴三杰”。他脾气暴躁，不合群，终生未婚，他饱受人生的坎坷，这使他一生所留下的作品都带有戏剧般的效果、磅礴的气势和人类的悲壮。

“画圣”拉斐尔 / 190

拉斐尔在他短暂的37年生命中，给世人留下了300多幅珍贵的艺术作品。他的作品博采众家之长，形成了自己独特的风格，代表了当时人们最崇尚的审美趣味，成为后世古典主义者不可企及的典范，他因此也被人称为“画圣”。

神话与现实的交织——威尼斯画派 / 194

神话和现实生活中快乐情节与绚烂色彩以及优美形式相结合，构成了威尼斯绘画的主要特征。把美妙富有诗意的大自然风光与非凡的人体美结合起来，更使威尼斯艺术中非宗教特质获得了彻底的胜利。

“上帝的宠儿”提香 / 197

提香是一个长寿而又富贵的画家，有人说他是“上帝的宠儿”。他曾为教皇、国王、贵族服务，并受到这些人的热烈欢迎。不过，他在这些人们面前从不阿谀奉承，始终保持了艺术家内心的自由与尊严。

反文艺复兴理性原则的样式主义 / 200

样式主义的艺术家们各自表现出自己的特色，如夸张变形的手法，强调细节的修饰，突出个性的表现，反对理性、典雅、优美的原则，强调想像等。总之，我们把这一时期出现的不同与盛期文艺复兴理性优美原则的艺术，都归为样式主义。

尼德兰文艺复兴的奠基者——凡·艾克兄弟 / 203

意大利的绘画气魄雄伟壮观，而尼德兰的绘画风格则显得纤细、精巧，甚至琐碎。尼德兰的绘画主要是细密画和祭坛画，注重刻画细节，人物比较写实，缺乏理想化的形象。凡·艾克兄弟同为文艺复兴时期尼德兰的伟大画家，是尼德兰文艺复兴的奠基者。

“多才多艺的巨人”丢勒 / 207

丢勒的木刻画在当时为他赢得了很高的声誉。他把文艺复兴时期的科学成果——人体解剖知识和透视远近法用于版画，使过去粗劣的木刻，一跃而成为精美的艺术。恩格斯说：“他是在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人。”

世界绘画史上的奇葩——印度的细密画 / 209

印度的绘画与雕刻相比出现的比较晚，至今能见到的最早的“贝叶经”是公元11世纪东印度的佛教经文和西印度的耆那教经文，其上就有插图，并且已有很流利的线和鲜艳的色彩，形象也很具体，也有细节刻画，这是印度本土细密画的起源。

17 世纪绘画

以动荡感为灵魂的巴洛克风格 / 214

如果文艺复兴可以归为“古典主义”，“巴洛克”则可以归为“浪漫主义”。它是在封建天主教复辟后，随着贵族统治的巩固而发展起来的。动荡感正是巴洛克美术的核心或灵魂。这种风格17世纪时在欧洲迅速成了一种非常流行的风格。

将绘画推向又一个高峰的委拉斯凯兹 / 216

在17—18世纪的西班牙主要有塞维利亚和马德里这两个艺术中心，集中了西班牙重要的艺术家，其中以委拉斯凯兹最为杰出。其世俗化、民间化的处理手法，在西班牙绘画中形成了一股较大的势头。

法国巴洛克绘画 / 218

法国的巴洛克艺术直接受到周边国家的熏染，是由于社会生活发生了重大变化。人们已经不满足于单调沉闷和肃穆的气氛，要求丰富、生动、热烈的格调。除了追求建筑的宏伟、崇高和华丽而外，绘画出现了激情化倾向，以突破真实与幻觉的界限。

反映平民生活的世俗性绘画 / 221

与巴洛克艺术并行发展的还有一些借宗教题材反映平民生活的画家，也有的画家直接表现农民生活。他们复活了本土的现实主义传统，把世界解释为人类情感的来源。卡拉瓦乔所进行的革命提示了法国艺术家，使他们重新发现平民对艺术的浓厚兴趣。

古典主义绘画 / 223

古典主义作为一种艺术思潮，它的美学原则是用古代的艺术理想与规范来表现现实的道德观念，以典型的历史事件表现当代的思想主题，也就是借古喻今。提倡典雅崇高的题材，庄重单纯的形式，强调理性而轻视情感，强调素描与严谨的外表、贬低色彩与笔触的表现，追求构图的均衡与完整，努力使作品产生一种古代的静穆而严峻的美。

对欧洲绘画影响巨大的佛兰德斯画派 / 227

独立斗争的失败，激起了人民的民族意识和对自由的渴望，强烈地反映在艺术上的民主倾向和宗教题材的世俗化，这就使佛兰德斯画派具有鲜明的民族风格。绘画的发展又带有民主性的倾向，这对欧洲绘画的发展有很大影响。

巴洛克绘画最杰出的代表——鲁本斯 / 229

鲁本斯不仅是佛兰德斯最伟大的画家，而且可以说是17世纪巴洛克绘画风格在整个西欧的代表。其绘画以宏大的构图，健美的人体，强烈的运动，绚丽的色彩，奔放的激情，纯熟而自由的笔触和伟大的热情，去讴歌人生的幸福和强盛的生命力。

伟大的现实主义画家伦勃朗 / 233

伦勃朗是欧洲17世纪最伟大的画家之一，也是荷兰历史上最伟大的画家之一。他的成就是与意大利文艺复兴诸巨匠不相上下的。同鲁本斯、委拉斯凯兹一起，完成了绘画从文艺复兴向近代的转换，承接了文艺复兴时代的人文主义精神，为后来的绘画者开辟道路。

荷兰现实主义肖像画和风俗画的奠基者——哈尔斯 / 237

哈尔斯的创作，标志着欧洲现实主义肖像画发展的高峰，是荷兰美术史中现实主义肖像画和风俗画的奠基者。其油画突破传统画法的束缚，运笔洒脱，色彩简朴而明快，对后来欧洲绘画技法的改进有较大启发。

最具民族性与世界性的日本画种——浮世绘 / 240

浮世绘从内容、表现形式及色彩的运用、装饰风格，着实体现了日本民族的典型特征，属于真正的日本民族风格，赢得了世界性的声誉，在世界美术史中占有一席之地，它对西方现代艺术的影响也是极大的。

18 世纪绘画

启蒙运动与洛可可绘画 / 244

如果说文艺复兴强化了人的世俗性、强调人文主义的话，那么可以说启蒙运动则是进一步提高人在世间的地位以及人的享乐观念。从某种意义上说，18世纪法国艺术中的洛可可与反映市民生活的艺术是启蒙运动的两个产物。

“色彩诗人”华托 / 247

华托的绘画题材倾向于上流社会的生活，反映雅宴为主的贵族生活，这是他作品表现的主要方面。他那些雅宴题材的绘画中洛可可风格是非常明显的，他把巴洛克和鲁本斯的那种风格用轻盈、优美、华丽乃至典雅轻轻地取代，转变为洛可可风格，画面色彩极为唯美，享有“色彩诗人”的美誉。

将洛可可风格推向极致的布歇 / 249

法国绘画史对布歇的评价是：“人们对布歇的作品不屑一顾，这可能是因为在他之前有华托，在他之后有弗拉戈纳尔；并且显然他没有前者的深刻，又没有后者的才智和强烈的欢乐气息。可是，他是这条链子上承上启下的、必不可少的一环。他作为色彩家和表现光的画家，位于最伟大的大师之列。”

法国肖像艺术先驱——弗拉戈纳尔 / 252

在整个18世纪的画家中，弗拉戈纳尔是第一个公然蔑视院士们的画家，他一度避开了皇家美术学院。他博采众长而形成自己的风格。法国美术史家将他列入法国19世纪油画高手格罗、德拉克洛瓦等人的行列，并说他是法国肖像艺术的真正先驱者。

平民写实主义大师——夏尔丹 / 254

静物和平民日常生活内容是夏尔丹一生未改的题材。他对日常生活有极大的兴趣，因为他自幼和下层人们有联系，同他们在感情上发生着共鸣。他使这些静物富于“生命”和诗的含义。有人说：“在夏尔丹之前，法国只有静物，自从有了他，才开始了静的生命。”

代表官方艺术的英国“学院派” / 257

在“学院派”的理论中，艺术的美只能来自古人创作出来的典范作品，有才能的艺术家当然要突破这种教条而自觉地向生活学习，所以“学院派”中也出了不少好的画家。但是，这种教条式的学习方法，又确实给艺术的发展带来了束缚。

开启近代欧洲绘画之门的戈雅 / 261

戈雅是世界画家中最包罗万象者之一，他是绘画中的莎士比亚，其画风奇异多变，从早期巴洛克式画风到后期类似表现主义的作品，他一生总在改变，对后世的现实主义画派、浪漫主义画派和印象派都有很大的影响，美术史家们认为“近代欧洲的绘画是从戈雅开始的”。

19 世纪绘画

新古典主义与大卫 / 266

新古典主义美术在题材、形式、风格上都以古希腊罗马艺术为榜样，特别是以古典雕刻为范本，重素描，讲究造型的严谨，强调理性，并注重油画制作技巧的地道。创造了一种古朴、典雅和庄重的风格。而倡导这一美术运动的大画家是大卫。

浪漫主义绘画 / 270

法国浪漫主义美术的形成和发展始于19世纪20至30年代。当时，英国画家康斯泰勃尔等人具有浪漫主义色彩的风景画以及浪漫主义先驱戈雅的作品，在法国受到推崇。这都对法国浪漫主义美术的形成产生了巨大的影响。另外，法国古典主义画家格罗的画作已为浪漫主义的产生铺平了道路。

“浪漫的狮子”德拉克洛瓦 / 273

德拉克洛瓦的作品多描写特殊的性格、异国的情调、生活的悲剧、异常的事件等，去表现情感与幻想的世界，并与革命运动相结合，具有现实主义品格。他的那些令人惊心动魄的浪漫主义巨作，将19世纪上半叶法国绘画的光荣推到了顶点。

法国19世纪最杰出的风景画家——柯罗 / 277

柯罗的风景画最具特色的方面是色彩的运用，使用最多的是银灰色和褐色调子，这类色彩具有宁静感，把灿烂的阳光或弥漫的晨雾展现得更富诗意。他上承普桑、洛兰传统，又受着浪漫主义的影响，他为法国现实主义风景画的发展做出了卓越的贡献，对后来的印象派有直接的影响。

深受人民爱戴的画家米勒 / 280

米勒是法国近代绘画史上最受人民爱戴的画家。如同卢梭、柯罗等风景画家发现了平凡的自然界的诗情画意一般，米勒也发现了平凡的劳动者的诗情画意。

“现实主义”领军人物——库尔贝 / 283

库尔贝是一个硬汉，他以顽强的精神为扫除古典神话的陈腔滥调和表现现代生活而奋斗了一生。