

伟大的绘画

图解世界名画

英国 DK 公司 编著 李澍 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

伟大的绘画

图解世界名画

英国DK公司 编著 李澍 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

1926.224. 175 Photography © The Art Institute of Chicago: Gift of Mary and Leigh Block, 1981.15 (cr). Photo Scala, Florence: The National Gallery, London (br). 176-77 The National Gallery, London. 177 Corbis: The Gallery Collection (crb). 178-79 The National Gallery, London. 179 akg-images: (br). 180-81 Photography © The Art Institute of Chicago: Robert A. Waller Fund, 1910.2. 180 Photo Scala, Florence: The Metropolitan Museum of Art / Art Resource (cra). 182-83 Photograph © 2011 Museum of Fine Arts, Boston: Tompkins Collection—Arthur Gordon Tompkins Fund, 36.270. 183 Corbis: Francis G. Mayer (tr). 184-85 Photograph © 2011 Museum of Fine Arts, Boston: Tompkins Collection—Arthur Gordon Tompkins Fund, 36.270. 185 Corbis: The Gallery Collection (br). 186-87 Photo Scala, Florence. 186 Corbis: Condé Nast Archive (crb). 188-89 Photo Scala, Florence. 189 Photo Scala, Florence: The Metropolitan Museum of Art / Art Resource (br). 190-91 © Tate, London 2011. 192-93 Photo Scala, Florence: The National Gallery, London. 192 Wikipedia: (tr). 194-95 Philadelphia Museum Of Art, Pennsylvania: Purchased with the W. P. Wiltach Fund, 1937. 195 Corbis: Francis G. Mayer (br). 196-97 Philadelphia Museum Of Art, Pennsylvania: Purchased with the W. P. Wiltach Fund, 1937. 197 The Bridgeman Art Library: Henry Moore Foundation (br). 198-99 Photo Scala, Florence: Austrian Archives. 198 Getty Images: Hulton Archive (br). 200-01 Photo Scala, Florence: Austrian Archives. 201 Getty Images: DEA / W.BUSS (br). 202-03 akg-images: © ADAGP, Paris and DACS, London. 202 Corbis: Bettmann (cb). 204-05 akg-images: © ADAGP, Paris and DACS, London. 205 akg-images: (cr, br). 206-07 Photo Scala, Florence: Neue Galerie New York / Art Resource. 206 Kirchner Museum Davos, www.kirchnermuseum.ch: Ernst Ludwig Kirchner, Self-portrait, c.1919, photograph (cra). 208-09 National Gallery Of Canada, Ottawa: Musée des beaux-arts du Canada. 209 Library and Archives Canada: PA-121719 (cra). 210-11 Photo Scala, Florence: Photo Art Media / Heritage Images. 211 Corbis: Walter Henggeler / stone (br). 212-13 The University of Arizona Museum of Art & Archive of Visual Arts, Tucson: Gift of Oliver James, 1950.001.004 © Georgia O' Keeffe Museum / DACS, London 2011. 212 Corbis: Bettmann (cra). Photo Scala, Florence: The Metropolitan Museum of Art / Art Resource / © Georgia O' Keeffe Museum / DACS, London 2011 (br). 214-15 © Tate, London 2011: © 2011 Tate, London / Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, DACS, 2011. 215 Corbis: Bettmann (tr). 216-17 © Tate, London 2011: © 2011 Tate, London / Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, DACS, 2011. 217 Photo Scala, Florence: Courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali (br). 218-19 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Spain: © Succession Picasso / DACS, London 2011. 219 The Bridgeman Art Library: Private Collection / Roger-Viollet, Paris (crb). 220-21 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Spain: © Succession Picasso / DACS, London 2011. 221 The Bridgeman Art Library: Christie's Images (cra). 222-23 Photography © The Art Institute of Chicago: Friends of American Art Collection, 1942.51 / © Heirs of Josephine N. Hopper. 223 Corbis: Oscar White (br). 224-25 Photography © The Art Institute of Chicago: Friends of American Art Collection, 1942.51 / © Heirs of Josephine N. Hopper. 225 Photo Scala, Florence: The Metropolitan Museum of Art / Art Resource (br). 226-27 Museo Dolores Olmedo: © 2011 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / DACS. 226 Getty Images: Popperfoto (crb). 228-29 Museo Dolores Olmedo: © 2011 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / DACS. 229 The Bridgeman Art Library: Detroit Institute of Arts, USA / © 2011 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / DACS (crb, br). Corbis: Susana Gonzalez / dpa (cra). 230-31 The Bridgeman Art Library / Kunstsammlung Nordrhein-westfalen: © Succession H Matisse / DACS, London 2011. 230 Corbis: Bettmann (cr). 232-33 The Bridgeman Art Library / Kunstsammlung Nordrhein-westfalen: © Succession H Matisse / DACS, London 2011. 233 Image Courtesy National Gallery Of Art, Washington: Collection of Mr and Mrs John Hay Whitney / © Succession H Matisse / DACS, London 2011 (br). Photo Scala, Florence: White Images / © Succession H Matisse / DACS, London 2011 (cra). 234-35 Photo Scala, Florence: The Metropolitan Museum of Art / Art Resource © ARS, NY and DACS, London 2011. 235 Getty Images: Arnold Newman Collection (crb). 236-37 Photo Scala, Florence: The Metropolitan Museum of Art / Art Resource © ARS, NY and DACS, London 2011. 237 The Bridgeman Art Library: Hamburg Kunsthalle, Hamburg, Germany (br). Getty Images: Martha Holmes / Time Life Pictures (cra). 238-39 © Tate, London 2011: © 1998 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko / DACS, London 2011. 238 Getty Images: Time & Life Pictures (cb). 240-41 © Tate, London 2011: © Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ARS, NY and DACS, London 2011. 241 Corbis: Andrew Unangst (cra). 242-43 © Tate, London 2011: © Bridget Riley 2011. All rights reserved, courtesy Karsten Schubert, London. 243 Corbis: Hulton-Deutsch Collection (ca). 244-45 © Tate, London 2011: © Paula Rego 2011. 244 Rex Features: ITV (cra). 246-47 Musée du Louvre: Pierre Philibert. 247 Corbis: Reuters / Alex Grimm (cla).

All other images © Dorling Kindersley
For further information see: www.dkimages.com

A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original Title: Great Paintings

Copyright © 2011 Dorling Kindersley Limited

图书在版编目 (CIP) 数据

伟大的绘画：图解世界名画 / 英国DK公司编著；
李澍译。—北京：北京美术摄影出版社，2014.1
书名原文：Great paintings
ISBN 978-7-80501-605-4

I. ①伟… II. ①英… ②李… III. ①绘画—鉴赏—
世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第002920号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2013-2667

责任编辑：钱颖

执行编辑：萧歌

责任印制：彭军芳

伟大的绘画

图解世界名画

WEIDA DE HUIHUA

英国DK公司 编著 李澍 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京华联印刷有限公司

版次 2014年1月第1版第1次印刷

开本 252毫米×301毫米 1/16

印张 16

字数 200千字

书号 ISBN 978-7-80501-605-4

定价 138.00元

质量监督电话 010-58572393

目录

欣赏绘画	7	人间乐园	44	手提歌利亚头的大卫	88
清明上河图	10	希罗尼穆斯·博斯		卡拉瓦乔	
张择端		大片草地	48	帕里斯的裁判	90
哀悼基督	15	阿尔布雷希特·丢勒		彼得·保罗·鲁本斯	
乔托·迪·邦多纳		蒙娜丽莎	50	马背上的查理一世	94
荣升的圣母	18	列奥纳多·达·芬奇		安东尼·凡·戴克	
杜乔·迪·博尼塞尼亚		雅典学园	54		
		拉斐尔			
		西斯廷礼拜堂天顶画	58		
		米开朗琪罗			
		巴库斯与阿里阿德涅	63		
		提香			

1100—1500

天使报喜	22
弗拉·安吉利科	
阿尔诺芬尼夫妇像	26
扬·凡·艾克	
基督受洗	31
皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡	
林中狩猎	34
保罗·乌切罗	
维纳斯的诞生	38
桑德罗·波提切利	

1500—1600

使节	66
小汉斯·荷尔拜因	
汉宫春晓图	70
仇英	
尼德兰的寓言	74
老彼得·勃鲁盖尔	
春	78
朱塞佩·阿尔钦博托	
桧图屏风	80
狩野永德	
阿克巴1561年骑象远征记	84
巴萨万与契塔	

1600—1700

扮作绘画女神的自画像	96
阿特米希娅·津迪勒奇	
宫娥	99
迭戈·委拉斯凯兹	
自画像	102
伦勃朗·凡·莱因	
绘画的寓言	106
约翰尼斯·维米尔	

花与水果的静物画	113
扬·凡·海瑟姆	
时髦婚姻：婚姻财产契约	116
威廉·贺加斯	
安德鲁夫妇	120
托马斯·庚斯博罗	

1700—1800

行星与大陆的寓言	124
贾姆巴蒂斯塔·提埃波罗	
气泵里的鸟实验	128
约瑟夫·赖特·德比	
马拉之死	132
雅克-路易·大卫	

瓦尔宾松的浴女	139
让-奥古斯特-多米尼克·安格尔	
1808年5月3日	142
弗朗西斯科·德·戈雅	
雾海上的流浪者	146
卡斯帕·大卫·弗里德里希	
干草车	148
约翰·康斯坦布尔	
无畏号战舰	152
J.M.W.透纳	
画室	156
古斯塔夫·库尔贝	
奥林匹亚	160
爱德华·马奈	

1800—1900

灰与黑的协奏曲， 第一号	164
詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒	
舞蹈教室	168
埃德加·德加	
大碗岛的星期日下午	172
乔治-皮埃尔·修拉	
凡·高的椅子	177
文森特·凡·高	
洗澡	180
玛丽·卡萨特	
我们从哪里来？我们是什么？我们往何处去？	182
保罗·高更	
睡莲池	186
克劳德·莫奈	

凯特丽湖	192
阿克塞利·加伦-卡莱拉	
大浴女	194
保罗·塞尚	
吻	198
古斯塔夫·克里姆特	
构成第七号	202
瓦西里·康定斯基	
柏林街景	206
恩斯特·路德维希·基希纳	
北方的河流	208
托马斯·汤姆森	
红气球	210
保罗·克利	
红色美人蕉	212
乔治亚·欧姬芙	
纳喀索斯的变形	214
萨尔瓦多·达利	
格尔尼卡	218
巴勃罗·毕加索	
夜游者	222
爱德华·霍普	

1900—现今

绝望	226
弗里达·卡洛	
红色室内，蓝桌子上的静物	230
亨利·马蒂斯	
秋天的韵律（第30号）	234
杰克逊·波洛克	
无题	238
马克·罗斯科	
玛丽莲·梦露	240
安迪·沃霍尔	
一个夏日	242
布里奇特·赖利	
舞	244
保拉·瑞哥	
阿塔诺鲁	246
安塞姆·基弗	
术语表	248
索引	250
致谢	255

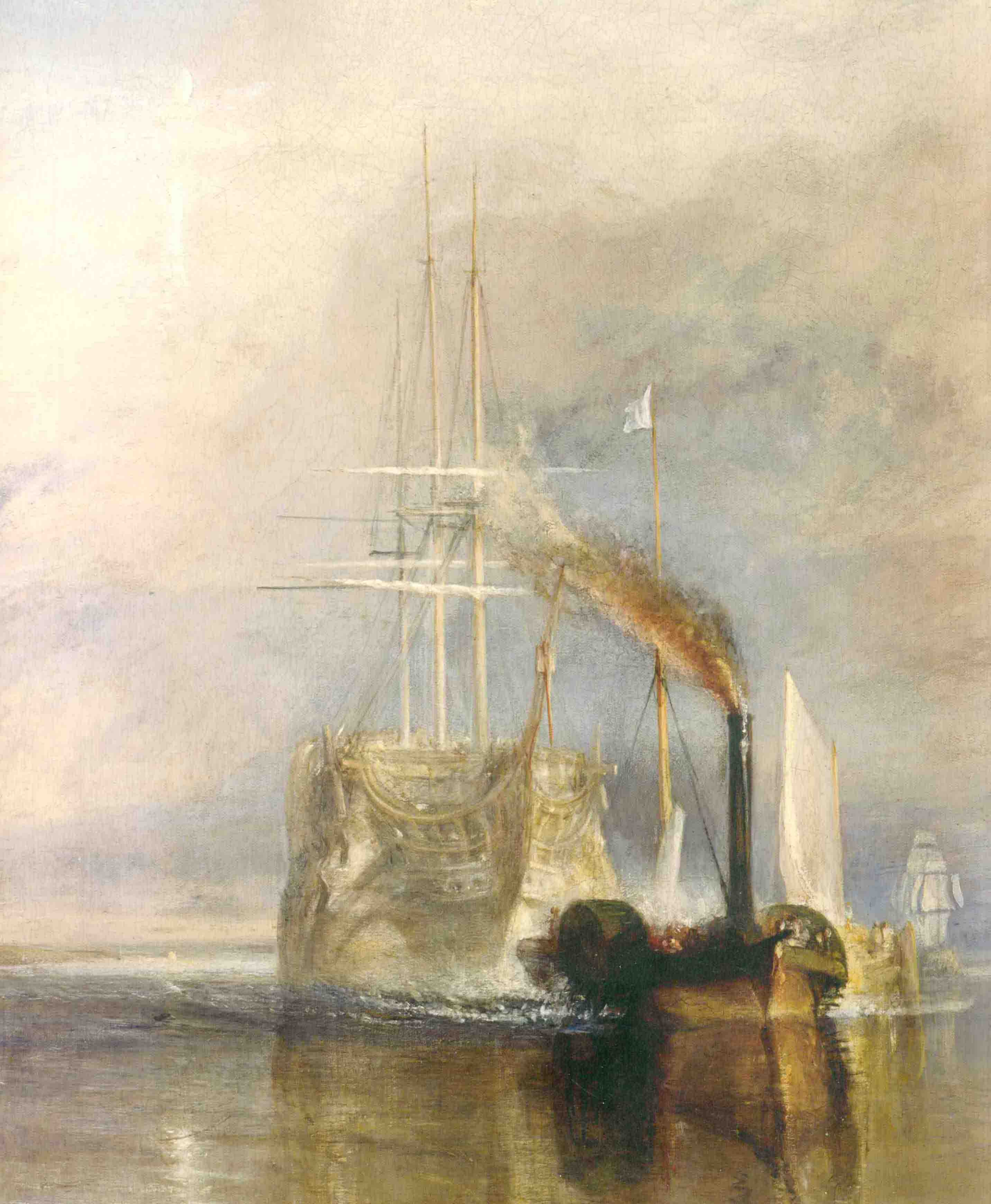
伟大的绘画

图解世界名画

英国DK公司 编著 李澍 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

伟大的 绘画

目录

欣赏绘画	7	人间乐园	44
清明上河图	10	希罗尼穆斯·博斯	
张择端		大片草地	48
哀悼基督	15	阿尔布雷希特·丢勒	
乔托·迪·邦多纳		蒙娜丽莎	50
荣升的圣母	18	列奥纳多·达·芬奇	
杜乔·迪·博尼塞尼亚		雅典学园	54
		拉斐尔	
		西斯廷礼拜堂天顶画	58
		米开朗琪罗	
		巴库斯与阿里阿德涅	63
		提香	
		手提歌利亚头的大卫	88
		卡拉瓦乔	
		帕里斯的裁判	90
		彼得·保罗·鲁本斯	
		马背上的查理一世	94
		安东尼·凡·戴克	

1100—1500

天使报喜	22
弗拉·安吉利科	
阿尔诺芬尼夫妇像	26
扬·凡·艾克	
基督受洗	31
皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡	
林中狩猎	34
保罗·乌切罗	
维纳斯的诞生	38
桑德罗·波提切利	

1500—1600

使节	66
小汉斯·荷尔拜因	
汉宫春晓图	70
仇英	
尼德兰的寓言	74
老彼得·勃鲁盖尔	
春	78
朱塞佩·阿尔钦博托	
桧图屏风	80
狩野永德	
阿克巴1561年骑象远征记	84
巴萨万与契塔	

1600—1700

扮作绘画女神的自画像	96
阿特米希娅·津迪勒奇	
宫娥	99
迭戈·委拉斯凯兹	
自画像	102
伦勃朗·凡·莱因	
绘画的寓言	106
约翰尼斯·维米尔	

花与水果的静物画	113
扬·凡·海瑟姆	
时髦婚姻：婚姻财产契约	116
威廉·贺加斯	
安德鲁夫妇	120
托马斯·庚斯博罗	

瓦尔宾松的浴女	139
让-奥古斯特-多米尼克·安格尔	
1808年5月3日	142
弗朗西斯科·德·戈雅	
雾海上的流浪者	146
卡斯帕·大卫·弗里德里希	
干草车	148
约翰·康斯坦布尔	
无畏号战舰	152
J.M.W.透纳	
画室	156
古斯塔夫·库尔贝	
奥林匹亚	160
爱德华·马奈	

凯特丽湖	192
阿克塞利·加伦-卡莱拉	
大浴女	194
保罗·塞尚	
吻	198
古斯塔夫·克里姆特	
构成第七号	202
瓦西里·康定斯基	
柏林街景	206
恩斯特·路德维希·基希纳	
北方的河流	208
托马斯·汤姆森	
红气球	210
保罗·克利	
红色美人蕉	212
乔治亚·欧姬芙	
纳喀索斯的变形	214
萨尔瓦多·达利	
格尔尼卡	218
巴勃罗·毕加索	
夜游者	222
爱德华·霍普	

1700—1800

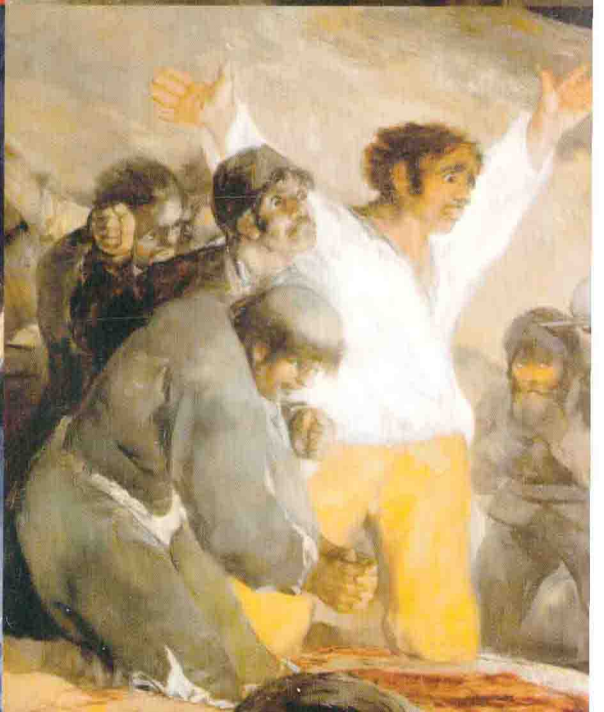
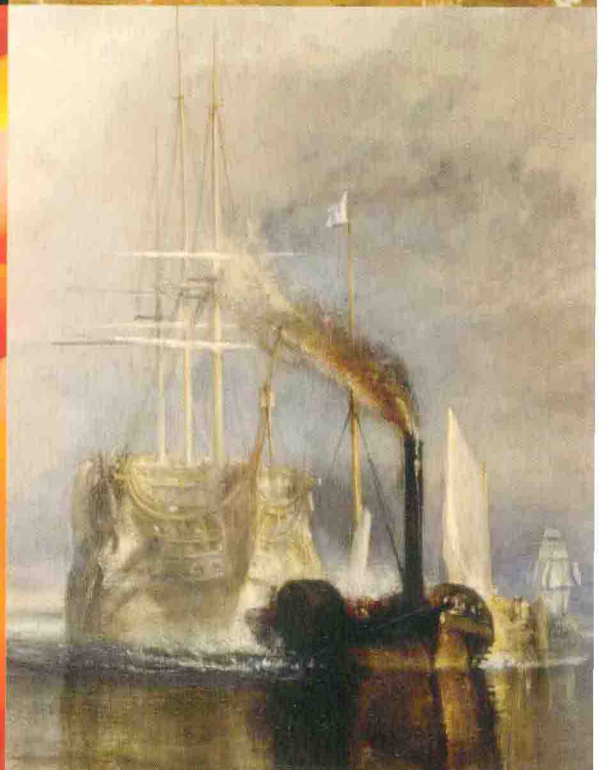
行星与大陆的寓言	124
贾姆巴蒂斯塔·提埃波罗	
气泵里的鸟实验	128
约瑟夫·赖特·德比	
马拉之死	132
雅克-路易·大卫	

1800—1900

灰与黑的协奏曲， 第一号	164
詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒	
舞蹈教室	168
埃德加·德加	
大碗岛的星期日下午	172
乔治-皮埃尔·修拉	
凡·高的椅子	177
文森特·凡·高	
洗澡	180
玛丽·卡萨特	
我们从哪里来？我们是什么？我们往何处去？	182
保罗·高更	
睡莲池	186
克劳德·莫奈	

1900—现今

绝望	226
弗里达·卡洛	
红色室内，蓝桌子上的静物	230
亨利·马蒂斯	
秋天的韵律（第30号）	234
杰克逊·波洛克	
无题	238
马克·罗斯科	
玛丽莲·梦露	240
安迪·沃霍尔	
一个夏日	242
布里奇特·赖利	
舞	244
保拉·瑞哥	
阿塔诺鲁	246
安塞姆·基弗	
术语表	248
索引	250
致谢	255

欣赏绘画

伟大的画作有着多种多样的外观。最小的画，只手可握；而最大的画，则在宫殿与礼拜堂广阔的天顶间壮丽铺陈。在其他方面，各种绘画同样存在着多样性，从对自然世界细致入微地描绘，到大胆的、狂舞般的抽象，从迷惑性、精细的肖像，到对历史的关键性时刻、神话或文学的阐释，无所不包。本书精选的六十六幅绘画跨越了多个世纪，它们代表着人类体验的巨大财富。有些在讲述故事，有些将你带往遥远的空间，有些是在歌颂美好；还有一些是几乎令人难以承受的惨景。然而，每一幅画都是独一无二的。

欣赏任何一幅绘画都是一种私人经验，但如果一个人能从更广泛的学识中受益——你对艺术作品知道得越多、观察得越仔细，你明白得就越多，就越能享受其中的乐趣。如同在画廊、博物馆或是教堂中一位站在你身边的热心向导，本书将会帮助你以一种全新的眼光和专业的知识来欣赏每一幅画：你将会明了每一幅绘画的背景和历史语境，以及创造这幅绘画的艺术家。你还会了解到世界上最伟大画家的技巧——他们如何运用颜色、透视、光和阴影来捕捉形象以及那永恒的瞬间，并传达它所激发的情感。也许更重要的是，这本书将会带领你通晓每一幅绘画的关键细节，你在一开始或许会忽略的要素——镜中的一个微弱反射，天空中的一轮新月，脚上随意挂着的一只拖鞋——它们会帮助你揭示一幅画真正要讲述的东西。

伟大的画作往往隐藏着多重寓意，然而一旦你开始解开这些线索，一切就都开始变得有了意义。找到你进入画作的路径就好像开始一段发现的航程——沿途魅力无尽且回报丰厚。

-
- 清明上河图
  - 哀悼基督
  - 荣升的圣母
  - 天使报喜
  - 阿尔诺芬尼夫妇像
  - 基督受洗
  - 林中狩猎
  - 维纳斯的诞生

1100-1500

清明上河图

约1100年 ■ 绢本设色 ■ 25.5厘米×525厘米 ■ 故宫博物院，北京，中国

比例尺

张择端

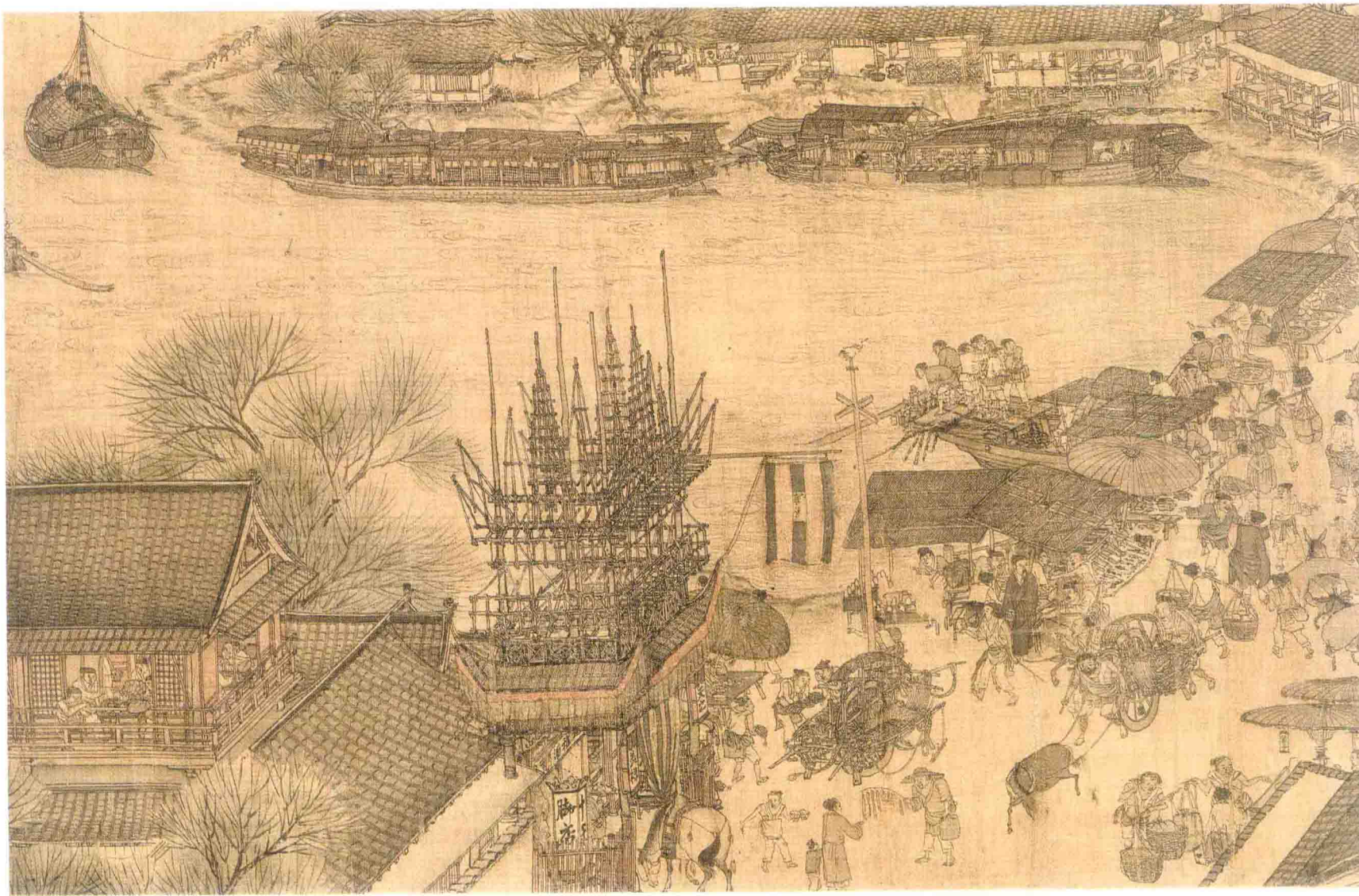
《清明上河图》是幅手持卷轴上的壮丽绢画，它以惊人的繁复笔触描绘了12世纪中国城市的日常生活。卷轴的设计旨在让观众从右边开始观看，一次展开一臂之长的画幅。下图所示是这幅卷轴的核心部分。熙熙攘攘的街道，美丽的拱形虹桥横跨一条弯曲的河流，在这个城市风景里，叙述性的细节栩栩如生、比比皆是。

理想城市的风景

一般认为，这幅绘画展现的城市就是北宋的首都——汴梁（今日河南省的开封市），尽管画家并没有画出具有这座城市特征的细节，比如某个著名的寺庙来确定这就是汴梁。多年来，题目中

的“清明”一词一直使学者们倍感困惑。一般认为，它与冬至一百天之后所欢庆的节日相关，这一天，人们要用柳枝做的扫帚为祖先扫墓。然而，图画中却没有柳树的迹象：本该在房顶上看到垂挂的枝条，却一根也没有。其他与这个节日相关的事物，例如商店外陈列的纸房子，也都无迹可寻。

对这幅画还有另一个可能的解释，似乎能被缺少独特地标这一点佐证，即这幅画描绘的是一个理想化了的城市风光。“清明”，从字面上可以理解为“清澈明朗”与“太平有序”，大概就意指一个所有社会成员都能安享生活的盛世之都。的确，如果你仔细地查看这幅画，你不会发现任何贫穷的迹象，而所有社会阶层的人都混

杂在大街小巷之中。

这幅卷轴自最右边一个乡村清晨的场景开始（参见13页），而在正中央，艺术家张择端描绘了最引人注目的一个片段——拥挤的桥梁以及发生在下面河流上的戏剧性场面。关于这位艺术家我们所知甚少，他创作这幅杰作的原因也没有任何记载。然而根据卷轴末尾的题跋（注解），似乎张择端在试图回忆与重温中国北宋的辉煌过往——一段和平、兴旺且有着极高艺术成就的时期。

张择端

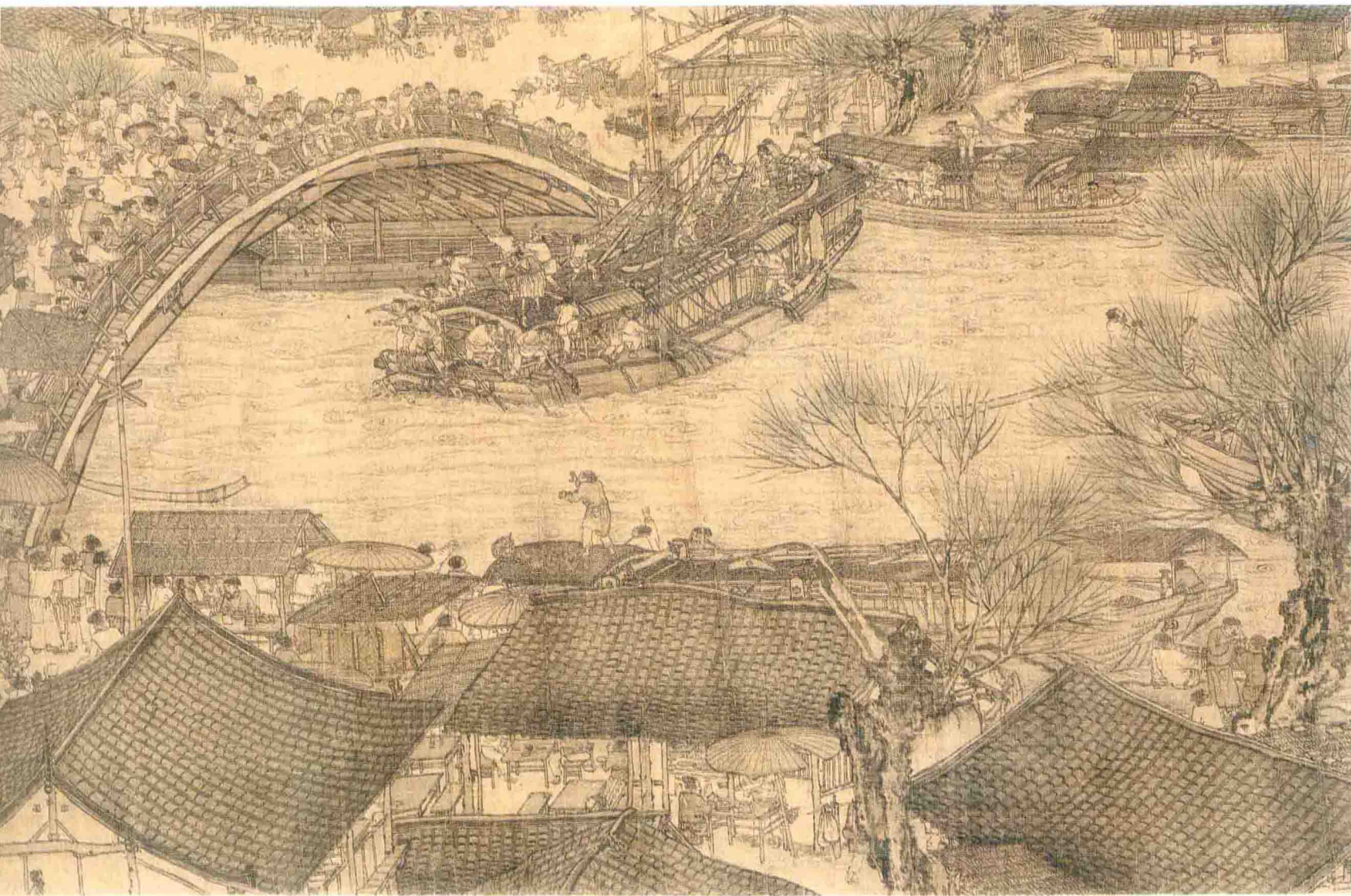
约1085—1145年

《清明上河图》是张择端唯一传世的作品，但只这一幅就足以确立他在北宋时期（960—1126年）作为一名伟大艺术家的地位。

我们对这位艺术家的了解仅仅来自《清明上河图》的题跋。从中国历代此画拥有者的注解，还有他们的印章中，我们得出张择端的出生地是中国的东武（今日山东省诸城市），尽管没有日期。他少年时就旅行至北宋的首都汴梁学习绘画，其后可能曾在翰林院中供职。徽宗的在位时期是1100—1126年，翰林院就是他设立的，用以支持当时的艺术家。张择端最擅长的就是在材质极好的绢上细致入微地描绘日常生活，这种绢在汴梁一带曾广泛生产。

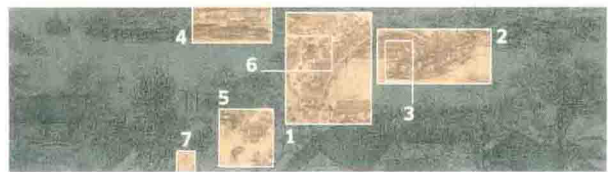
每一次观看，都会使得观者对如此生动的细节所展现的人与城市获得一个新的理解。

瓦莱丽·韩森，《《清明上河图》及其对中国历史研究的重要意义》，1996年

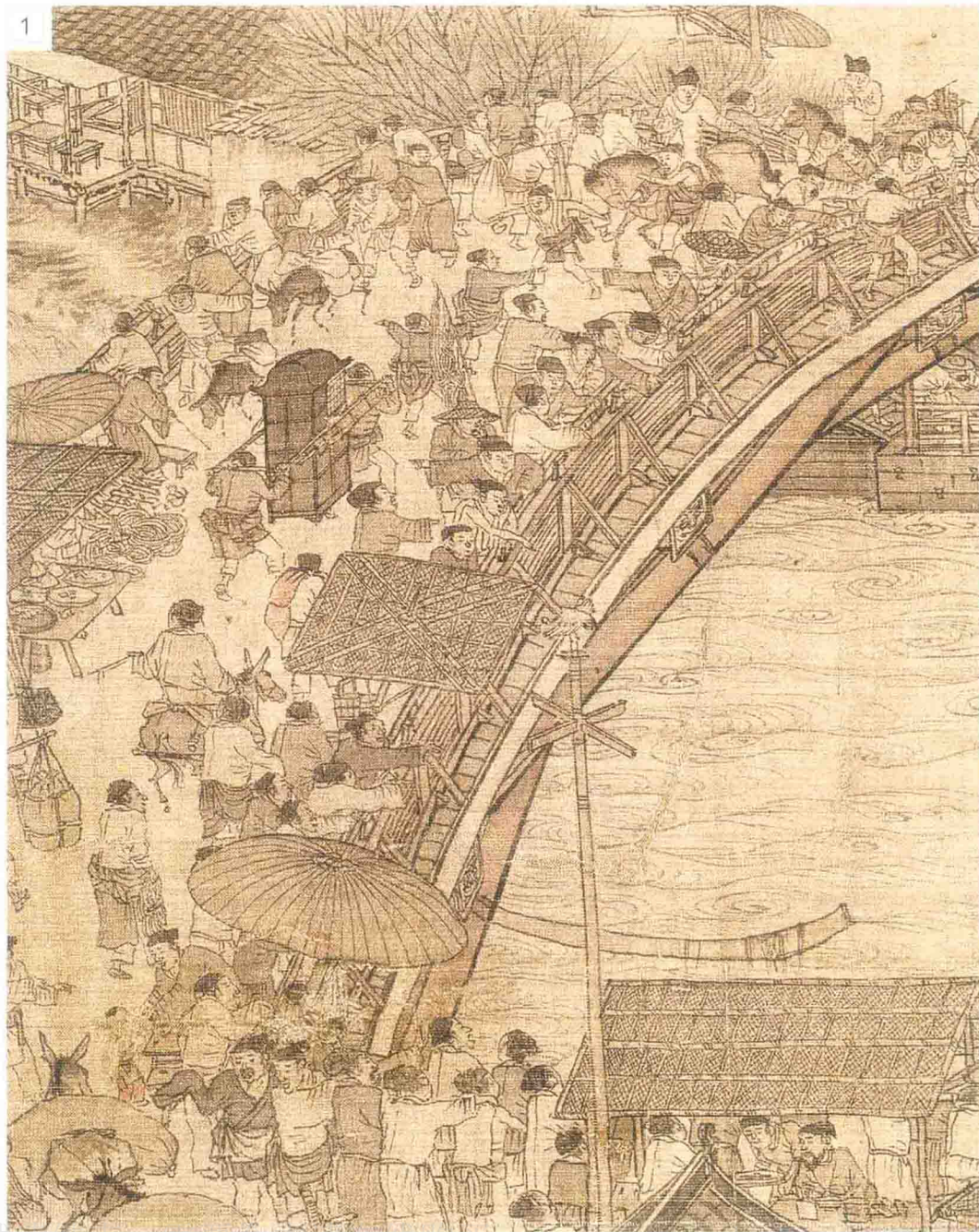
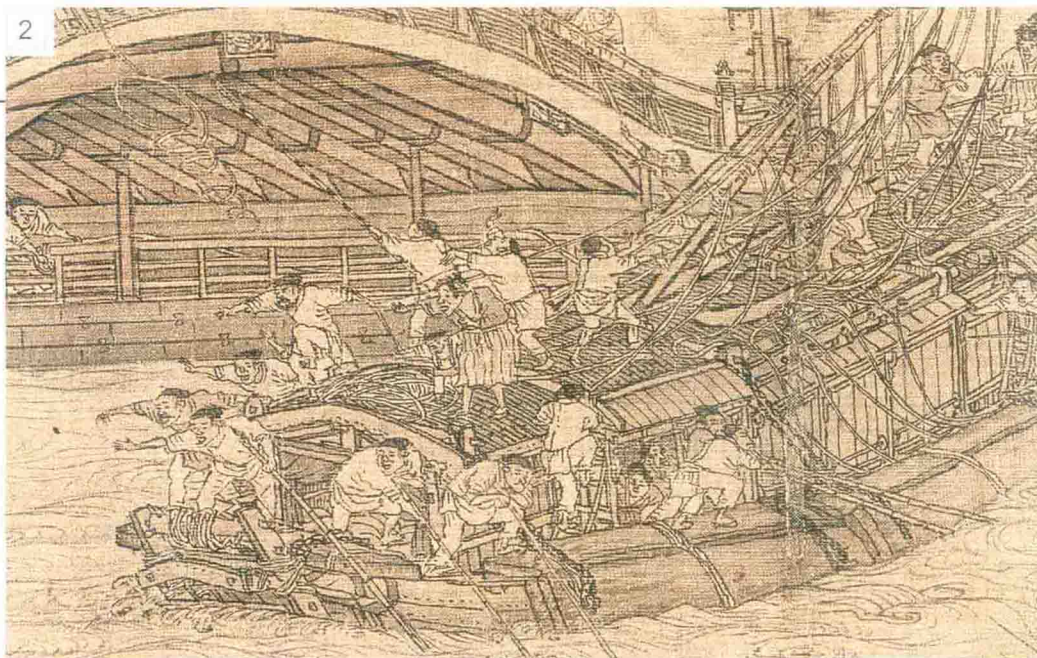

视觉之旅

► 漂流的船只 桥下的河流上，船夫们奋力夺回对一艘大船的 control，它的缆绳坏了，并且由于急流脱离了航线。有些船员在试着降低前桅，还有些企图用杆子稳住船体。有一个人试图用一只长长的船拖钩钩住上方的桥梁。围观者伏在桥上，喊着提示或鼓励的话语。其中有人扔下了一条解开的绳子。

▲ 交流 围观人群观看船只的反应，传达出一种戏剧感。尽管你无法辨认他们脸部的细节，但还是可以看到他们都专注于自己的活动，一边指指点点地打着手势。上边的人站在船的篷顶上，冲着漂流的船舶举手示意。河水高涨，打着危险的漩涡。

◀ 虹桥 横跨河流的美丽的拱形虹桥，是此画在这一部分的重中之重，事实上也是整幅卷轴的重点。桥上挤满了人群、商贩和动物。货摊上有食物在烹煮和贩卖，人们可以坐下来享用。其他的小贩在临时搭的棚子下，把他们的商品摊在地上。尽管这架虹桥十分独特，可除了汴梁，在中国的其他城市里，类似的桥梁也可以见到。