

世界艺术珍品收藏与品鉴大系·世界艺术巨匠

名画观止

世界名画 鉴赏

各国绘画大师底蕴深厚的传奇之作
近300幅精美插图精彩展示世界名画的原貌

苏易 / 编著

Appreciation

014047275

J205.1
59

名画观止
世界名画鉴赏

苏易 / 编著

新世界出版社

北航

C1734662

图书在版编目 (CIP) 数据

名画观止:世界名画鉴赏/苏易编著. —北京:
新世界出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5104-4701-3

I. ①名… II. ①苏… III. ①绘画-鉴赏-世界
IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 265124 号

名画观止：世界名画鉴赏

作者：苏 易

责任编辑：张建平 李晨曦

责任校对：张杰楠

责任印制：李一鸣 王丙杰

出版发行：新世界出版社

社 址：北京西城区百万庄大街 24 号 (100037)

发行部：(010) 6899 5968 (010) 6899 8733 (传真)

总编室：(010) 6899 5424 (010) 6832 6679 (传真)

<http://www.nwp.cn>

<http://www.newworld-press.com>

版权部：+8610 6899 6306

版权部电子信箱：frank@nwp.com.cn

印刷：山东鸿杰印务集团有限公司

经 销：新华书店

开 本：787 × 1092 1/16

字 数：100 千字

印 张：18

版 次：2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5104-4701-3

定 价：100.00 元

版权所有，侵权必究

凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页等印装错误，可随时退换。

客服电话：(010) 6899 8638

F oreword

前言

几千年来，世界文明一直处在不断的发展和演变之中，在这个过程中，我们的先辈创造了无尽的精神财富和物质财富，如文学、建筑、绘画、音乐等。尤其是绘画艺术，更是人类精神文明的重要组成部分，值得我们好好继承和发扬。

从人类文明诞生的时候起，绘画就产生了。或许那个时候的绘画目的和现在的并不一样，但有一点却是可以肯定的，那就是出于表情达意的需要。不论是表现自己对于生活的种种感受，还是表示某种意义上的祈祷，都逃不脱这个范畴，这也是绘画存在的意义。法国著名艺术家罗丹曾经说过这样一句话：我们的生活不是缺少美，而是缺少发现。我们相信，这是每个人都应该信服的。我们也正是从这一准则出发来编写本书的。那些绘画大师们总能从他们的生活

Foreword

中发现他们所处时代的魅力和生活之美，然后运用自己高超的绘画技巧将它们记录下来，所以这些画作已经远远超出了一幅画的意义，而是一种生活情趣和审美观念，欣赏这样的画作总能给人以启迪和震撼。

对于绘画艺术有所了解的人都知道，中国绘画和西方绘画存在着诸多差异。这种差异归根结底其实是一种社会文化的差异。但不管怎么说，这种差异仅仅是就表现形式而言的，他们在实质上并没有什么不同。从这个角度来说，本书也是读者了解西方绘画，甚至了解西方社会文明的一个有效途径。

本书从世界绘画史各个时期的作品中，精挑细选出一批经典之作，力图展示世界绘画史每一个时期的特点。从史前绘画到古希腊、古罗马的绘画艺术，从文艺复兴开始，巴洛克画派，洛可可画派，古典主义画派，现实主义画派，浪漫主义画派，表现主义画派，象征主义画派，立体主义画派，抽象主义画派，野兽画派，超现实主义画派，一直到当下的新写实主义流派。从波提切利，到“文艺复兴三杰”，再到之后的提香和卡拉瓦乔。然后随着印象主义的出现，西方绘画进入了现代绘画阶段，从莫奈到凡·高，再到卢梭，西方绘画不断地深入，最终形成了 20 世纪的百家争鸣。本书所收入的大量绘画作品，通过

精细完美的梳理,从绘画风格、美学特征等方面,对不同流派、不同国度的画作进行了全面系统的展示。尽管东西方绘画多有不同,但是不论古今中外,艺术总有一些终极性的目的,从这个角度上说,它们是可以超越时空的局限,进行某种意义上的连接和沟通的,这也是编写本书的出发点和意义所在,即让读者超越时空上的束缚,在更广阔的的意义上领略世界绘画艺术的丰富性和复杂性,并对世界绘画艺术的发展史有一个全面而深刻的了解。

现实生活总有功利的一面,又因功利而让人心变得浮躁,这是时代发展带来的一个问题。每当浮躁之时,我们不妨坐下来,欣赏一下大师们的画作,通过对于美好的联想来达到平心静气的目的。我们从中也可以明白什么才是真正的艺术,什么才是真正的经典。

由于时间仓促,加之编者水平有限,书中难免有一些疏漏的地方,在此衷心希望广大读者批评指正。

名画观止·世界名画鉴赏

目录 Contents

绘画史概述 001

西方绘画史 002

中国绘画史 032

意大利 037

桑德罗·波提切利 038

列奥纳多·达·芬奇 042

米开朗基罗·迪·洛多维科 050

拉斐尔·圣齐奥 055

乔尔乔内 059

提香·韦切利奥 062

柯列乔 066

米开朗基罗·梅里西·德·卡拉瓦乔 070

法国 077

乔治·德·拉图尔 078

尼古拉斯·普桑 082

夏尔丹 086

弗朗索瓦·布歇 091

杰克·路易斯·达维特 096

让-奥古斯特·多米尼克·安格尔 100

欧仁·德拉克洛瓦 103

让-弗朗索瓦·米勒 104

居斯塔夫·库尔贝 106

爱德华·马奈 109

克劳德·莫奈 120

埃德加·德加 127

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 133

乔治·修拉 144

保罗·塞尚 148

保罗·高更 152

亨利·卢梭 158

亨利·马蒂斯 166

英 国 169

乔舒亚·雷诺兹 170

约瑟夫·马洛德·威廉·透纳 172

约翰·康斯特勃尔 173

威廉·戴斯 175

但丁·加百利·罗塞蒂 177

弗雷德里克·莱顿 180

卢西恩·弗洛伊德 182

德 国 185

阿尔布雷特·丢勒 186

汉斯·荷尔拜因 189

老卢卡斯·克拉纳赫 191

乔治·格罗兹 195

西班牙 197

埃尔·格列柯 198

委拉斯凯兹 200

弗朗西斯科·何塞·德·戈雅 - 卢西恩特斯 205

巴勃罗·毕加索 207

萨尔瓦多·达利 215

胡安·米罗 218

荷兰 219

扬·凡·艾克 220

彼得·勃鲁盖尔 223

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 229

约翰内斯·维米尔 234

文森特·威廉·凡·高 237

中国 245

顾恺之 246

徐渭 252

唐寅 254

王翠 258

其他 261

彼得·保罗·鲁本斯 262

古斯塔夫·克里姆特 271

瓦西里·康定斯基 273

爱德华·蒙克 274

安德鲁·怀斯 278

绘画史概述

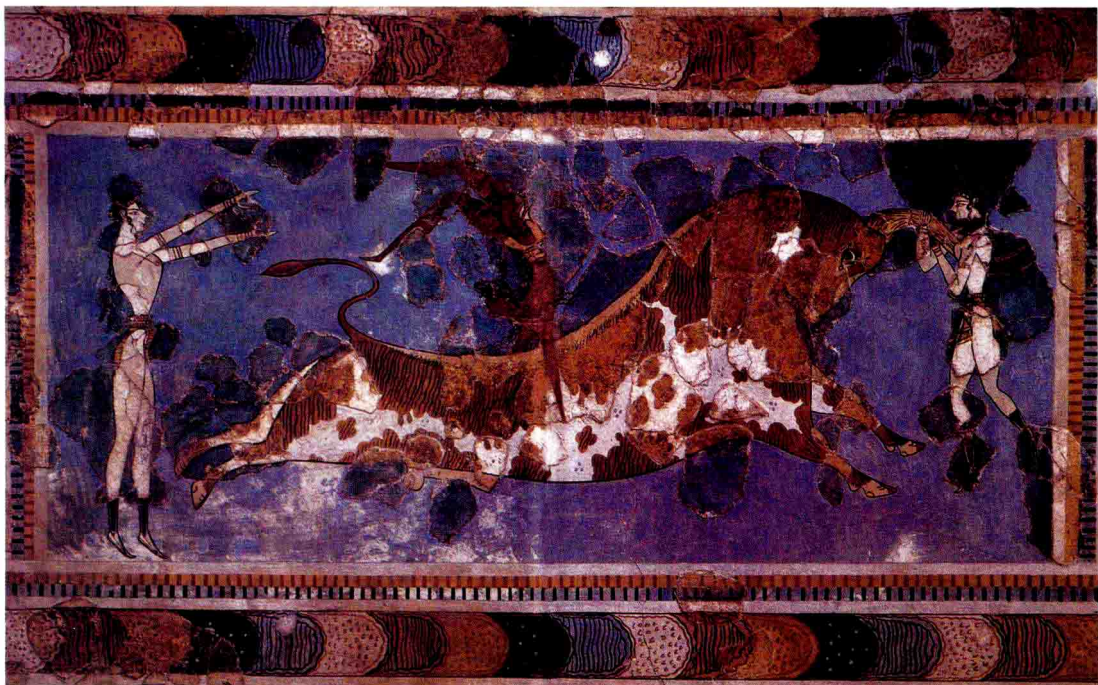

佚名 阿尔塔米拉野牛 洞窟壁画 牛身长 195cm

西方绘画史

史前时代——西方绘画的雏形

西方最早的绘画作品产生于距今 1 万 ~3 万多年前的旧石器时代。这些原始绘画作品大多以壁画的形式被发现于法国南部和西班牙北部的几十处洞穴之中。其中最为著名的就是法国的拉斯科洞穴壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画。这些壁画多以颜色鲜明的矿物颜料为主要绘画工具，用简练苍劲的线条、饱满的色彩创造出形象生动的动物形象。所画内容多以原始人的狩猎生活为主，具有很强的巫术色彩和审美价值。

佚名 戏牛图 古希腊壁画 尺寸不详

佚名 手提捕获物的年青渔夫 古希腊壁画
尺寸不详

奴隶社会时期——西方绘画的源头

在奴隶社会时期，欧洲进入了古希腊、古罗马统治时期，这一时期，古希腊创造了前所未有的发达文明和高水平艺术。而古罗马绘画艺术继承了古希腊绘画艺术的优良传统，并且更加注重作品的实用风格，距今已有 1700 多年历史的庞贝壁画，向我们展现了古罗马绘画的独特面貌。

封建社会时代——西方近代绘画的孕育时期

公元476年，欧洲进入了封建社会时期，世称“黑暗的中世纪”。这一时期的绘画摒弃了古罗马绘画的实用性风格，也不再强调对于客观事物的真实描绘，而是偏向于对主观精神世界的表现，并且在题材上大多受到基督教的制约。这一时期的绘画作品主要包括中世纪手抄本插画以及大量的哥特式教堂壁画。

佚名 亚当与夏娃 镶嵌画 尺寸不详

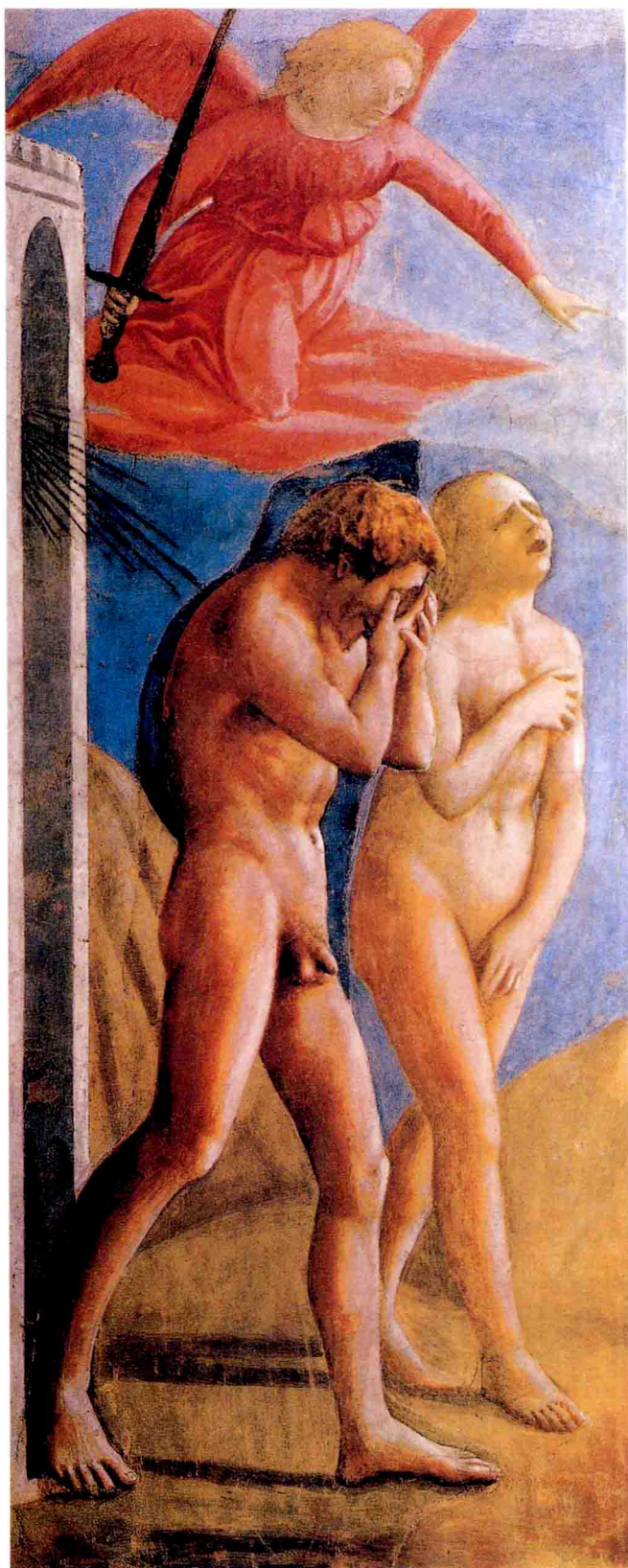
佚名 最后的审判 镶嵌画 尺寸不详

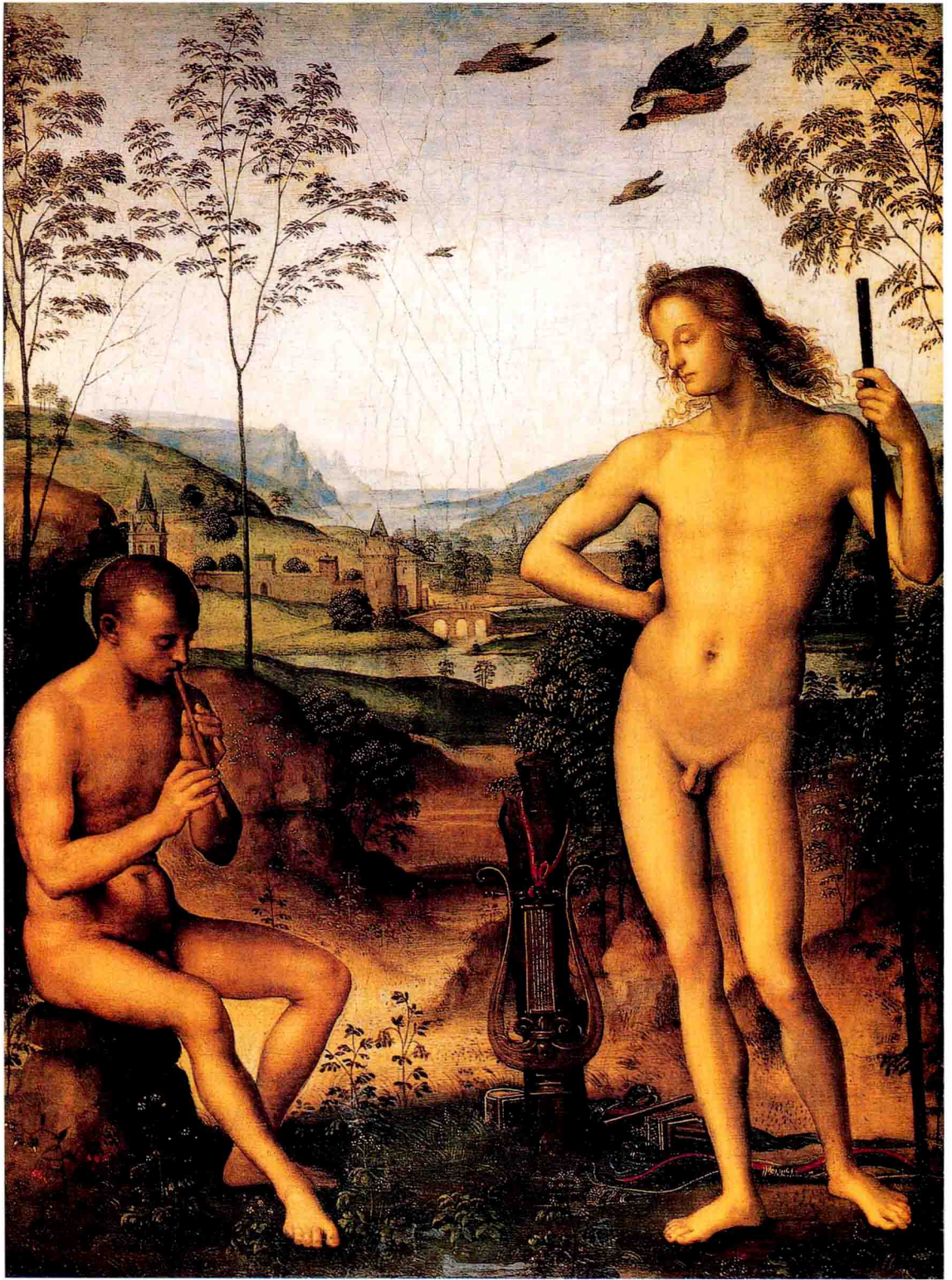
林堡兄弟 逐出乐园 细密画 29cm × 20.5cm

文艺复兴时期——西方近代绘画的发端

14世纪初，欧洲的画家逐步摆脱了中世纪封建神权的桎梏，在复兴古希腊、古罗马文化的旗帜下，以人文主义为核心，将画作的主题从宗教题材转向现实和人性，创造出了欧洲绘画史上的第二个高峰，产生了众多杰出的绘画大师，他们的作品大多表现人丰富的精神面貌，充分体现了人文主义的核心理念。

马萨乔 逐出伊甸园 壁画 208cm×88cm

佩鲁基诺 阿波罗和玛息阿 板上油画 39cm × 29cm

曼特尼亚 巴尔纳斯山 布上蛋彩 159cm×192cm