

艺术树丛书

李远涛 主编

西方绘画这棵树

李磊
编著

THE TREE OF
WESTERN
PAINTING

上海书店出版社

艺术树丛书

西方**绘画**这棵树

THE TREE OF
**WESTERN
PAINTING**

李磊 编著

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画这棵树/李磊编著, —上海: 上海书店出版社, 2004. 10

(艺术树丛书)

ISBN 7-80678-244-3

I. 西... II. 李... III. 绘画史—西方国家—通俗读物 IV. J209.5-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第028313号

总 策 划 李 磊

龚云表

主 编 李远涛

责任编辑 包晨晖

技术编辑 张伟群

西方绘画这棵树

李磊 编著

出 版 世纪出版集团上海书店出版社

发 行 上海世纪出版集团发行中心

地 址 200001 上海福建中路193号

易文网www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 640×965mm 1/16

印 张 8.5

出版日期 2004年10月第1版 2004年10月第1次印刷

印 数 1-5000

书 号 ISBN 7-80678-244-3/J·136

定 价 32.00元

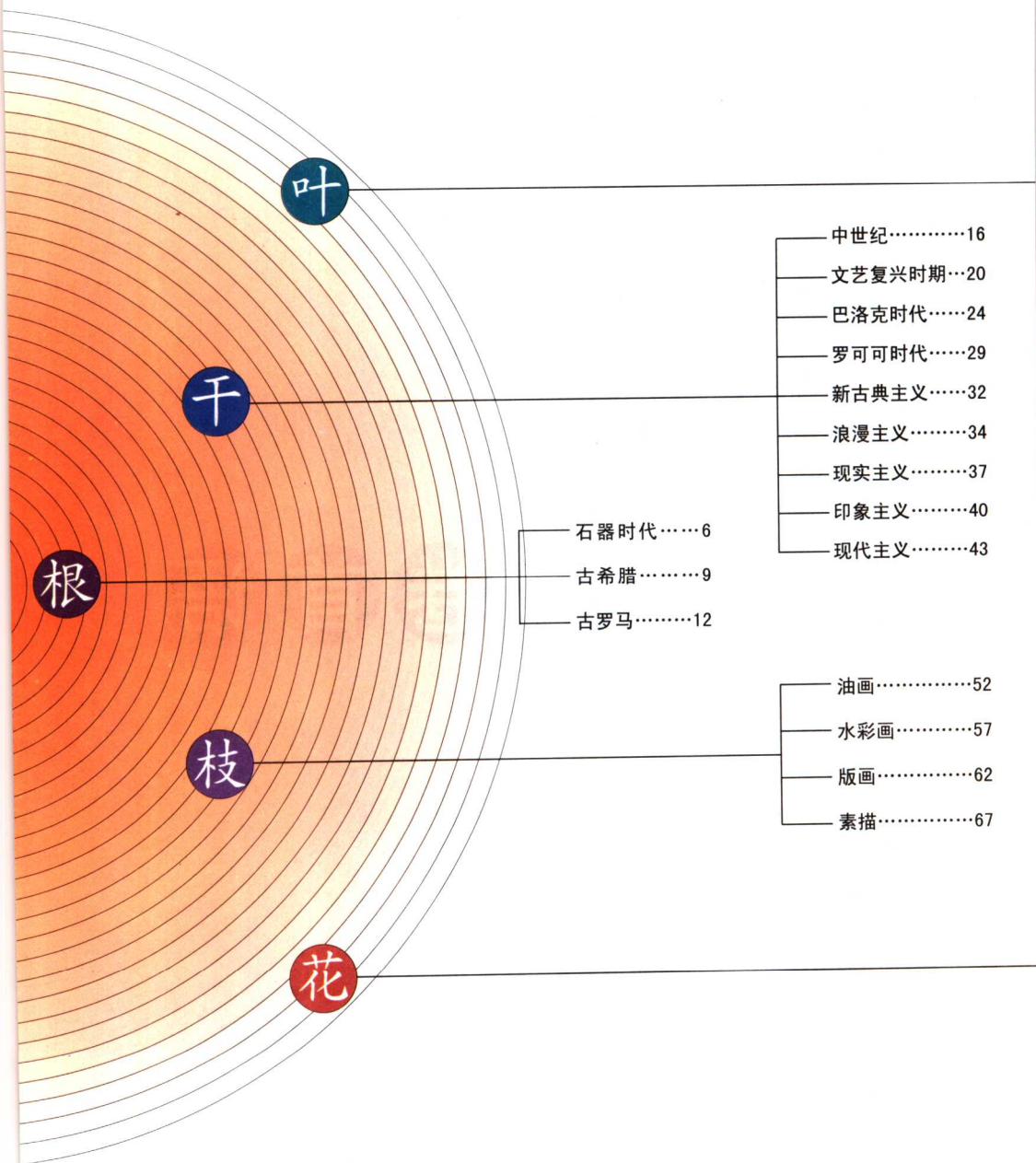
艺术是一棵树，一棵根深干壮、枝繁叶茂、花团锦簇的大树。有多少种艺术，就有多少棵这样的树。它们共同组成了一座浩瀚茂盛、神奇迷人的艺术森林。

艺术是人类创造的和独有的。有人类在，就有艺术。艺术是人类永恒的梦，陶冶和熔铸着人类的灵魂和良心。没有艺术，我们就无法生活，我们也绝不愿意过没有艺术的生活。但是，古希腊哲人希波克拉特说：

“艺术长存，而我们的生命短暂。”于是，现代人房龙发问道：“一个文明人在哪儿才有可能以最低程度的不满足和最大程度的精神满足来度过自己的一生呢？”这的确是一个发人深省的问题。正是为了回答这个问题，才有了这套“艺术树丛书”。

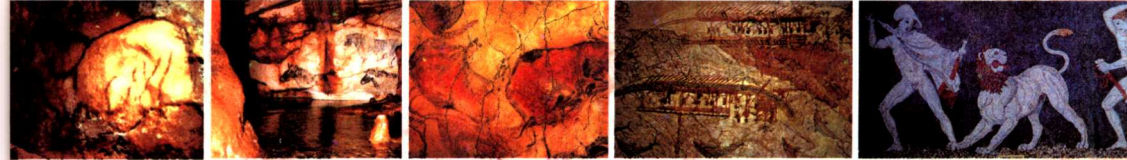
艺术史家贡布里希在《艺术发展史》卷首即引用了亚里士多德的一句名言：“求知是人类的本性。”那么，就让我们一起，从这套丛书任何一本的第一页开始，就宛若走进了一座生气盎然、色彩斑斓的森林，在迎面遇见的第一棵树前停下，深深吸一口清冽沁人的空气，然后开始赏心悦目的浏览……

卷首语

波提切利	74
达·芬奇	75
米开朗基罗	76
拉斐尔	77
提香	78
丢勒	79
鲁本斯	80
伦勃朗	81
委拉斯贵支	82
华托	83
戈雅	84
大卫	86
安格尔	87
德拉克洛瓦	88
库尔贝	89
柯罗	90
米勒	91
马奈	92
莫奈	93
德加	94
塞尚	95
高更	96
凡高	97
康定斯基	98
马蒂斯	99
毕加索	100
达利	101

犹太之吻	104
维纳斯的诞生	105
蒙娜丽莎	106
西斯廷圣母	107
维纳斯和丘比特的寓意	108
盲人引路	109
拉奥孔	110
以马忤斯的晚餐	111
强劫留西帕斯的女儿	112
查理一世行猎图	113
戴眼镜的自画像	114
向维纳斯撒娇的丘比特	115
雨、蒸汽和速度	116
梅杜萨之筏	117
泉	118
自由引导人民	119
孟特芳丹的回忆	120
拾穗者	121
三等车厢	122
弹钢琴的少女	123
舞台上的舞女	124
大碗岛的星期天	125
老人	126
有苹果和桃子的静物	127
幕间休息	128
弗·玛丽亚·比尔	129
伏尔加纤夫	130
亚威农少女	131

根

我们的先祖走出漫长的冰河时代，在幽深险远的洞穴，涂抹出人类第一个艺术图像，渐次从爱琴海到亚平宁半岛，在西方绘画的源头，横空出世矗立起一座令后人仰止的、高耸入云的古典艺术丰碑。

上帝构造出浩大无垠的宇宙，用他的灿烂光辉点缀天穹：进而创造出清澈的空气和坚实的大地。然后，在造人的过程中，他在被造物的崇高和优雅中展示了绘画和雕塑的最初形式。

——[意大利]瓦萨里

石器时代

石器时代，人类的童年，先民们留下了迄今所知人类最早的艺术作品，尽管是在大地的深处，却至今闪烁着绚丽夺目的光芒。

法国拉斯科洞窟岩画中有355处表现了各种神态的马，充分显示先祖们卓越的绘画技巧。

西方原始绘画，产生于人类史前的旧石器时代晚期至新石器时代。由于年代久远，它们绝大多数已经湮没、毁坏，留存下来的极少数绘画作品大多是在19世纪以后由考古学家、探险家和人类学家发现的。其中最早的作品距今已有3万年的历史了。

旧石器时代西方原始绘画主要表

现形式是洞窟壁画，它们在从欧洲东部到南部的广大地区均有发现，其中尤以今天法国和西班牙的某些地区最为丰富。在19世纪到20世纪，最为重要的洞窟壁画发现是在法国多尔多涅地区的拉斯科洞窟和西班牙北部的阿尔塔米拉洞窟。前者的年代可以追溯到公元前14000年至前10000年；后者的年代稍晚些，约在公元前12000年至前10000年。

1991年，由法国人高斯克在法国南部海边发现的洞窟里，已被海水浸泡的画的壁画，比拉斯科洞窟更早。

拉斯科洞窟是迄今为止发掘到的最大的原始艺术洞窟，在它的入口处是一个宽敞的大厅，因墙上有一幅长达十几米的牛群行走的壁画，而被称为“牛万”。再往里是两条狭长的通道，最里端为一洞室，两壁布满绘画，内容全是与史前人类生活密切相关的动物，以马与牛的形象为最多，其他还有驯鹿、棕熊、猛犸等，也有少量的人物。其中，马的造型最为生动，这些马的描绘已注意解剖结构，色泽深浅浓淡变化多端，没有反复观察与深刻记忆是很难画得如此逼真的。

阿尔塔米拉洞窟是另一个原始洞窟壁画荟萃地，被称为“史前的西斯廷教堂”。这里的壁画内容以野牛为最多，姿态各异，形象生动，先民在有限的色彩上，运用红、黄、褐进行明暗晕染而使作品更有体积感和气韵感，有些甚至有了初步的构图意匠，其中的一幅《受伤的野牛》最为传神。洞窟壁画中的人物造型，多用线条勾画示意，较少如对动物那样认真的描绘，且多为动物之间的陪衬。这是因为史前时代的人类对自身还缺乏足够的认识之故。

中石器时代随着人类进行狩猎、采集的劳动工具不断进步，游牧生活也逐渐出现了走向定居的趋向。公元前8000年左右冰河期的结束和气候变暖，人类已从洞窟走向地面，在绘画方面也从洞窟壁画转向岩画。中石器时代的岩画分布很广，欧洲南、北部都有发现，岩画主要描绘的内容是当时的渔猎生活，已有了叙事性的描绘，人物活动已占有相当重要的地位。

当欧洲进入新石器时代，由于人类在求生存和求温饱的斗争中不断提高自我完善，从而也提高了自身的素质，加强了审美需求和表达能

新石器时代装饰有几何图案的薄壁陶罐，是在不列颠群岛“大水杯人”的坟墓和居住遗址中发现的。

西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画，下部即为著名的《受伤的野牛》，在1879年被索图拉发现。

力。陶器的产生是新石器时代的标志，世界各地的人在早期都以陶器体现他们征服自然的思维和造型能力。

欧洲新石器时代的陶器艺术大体可以分为三个时期。早期以单色陶器为主，陶壁多呈红色，装饰有简单的刻线纹样。中期以多彩纹样陶器为主，色彩多为红、白、黑三色，图案以直线纹和曲线纹为主。晚期彩纹陶器逐渐消失，代之以结绳纹样的陶器。在这些陶器上，可看出它具有实用性与艺术性相结合的特点。新石器时代的陶器不但给人类现实的物质生活带来了极大便利，而且也给精神生活创造了更多的美感。

新石器时代仍出现大量的岩画，欧洲南部的西班牙，是新石器时代岩画分布最多的地区，在西班牙的勒文特、瓦尔特尔特等地，都有大量的岩画被发现。另外北欧斯堪的那维亚半岛也发现有很多岩画。这一时期的岩画一部分属于具象，也有一部分是抽象化和图解式的，多是带有符号式的画面，有着某些象征意味。标示着人类抽象思维能力的提高。

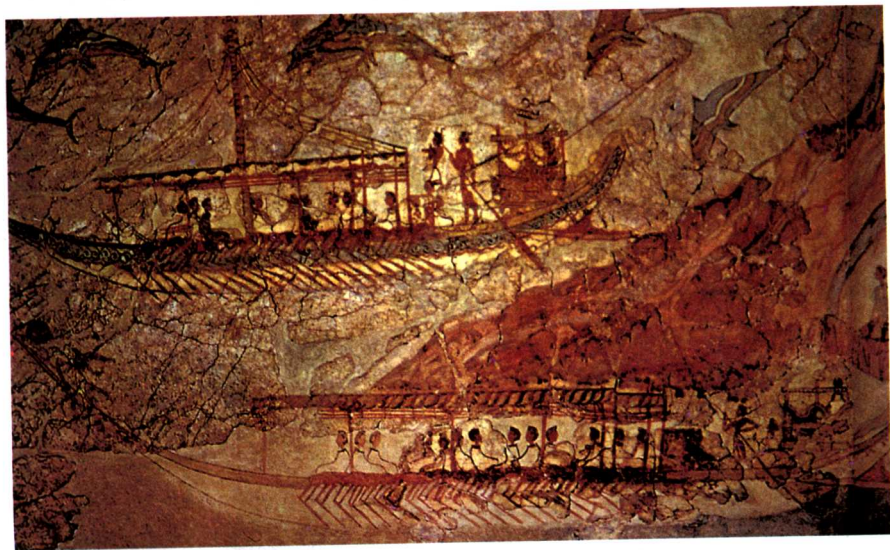
古希腊

古希腊，诞生了西方第一个文明。没有古希腊，就没有近代欧洲。古希腊人为人类创造了古典主义艺术“规范和高不可及的模本”，具有永恒的生命力。

在三千多年前，当欧洲大部分地区还处于原始蒙昧状态时，活动在巴尔干半岛及附近岛屿上的希腊人就已创造了丰富的文化。古希腊绘画对欧洲和整个西方的艺术都有着不可估量的重大影响。

古希腊的历史，最早可以追溯到公元前 3000 年的欧洲第一个古代文明——爱琴文明，又称克里特-迈锡尼文明。这一时期的绘画艺术主要是装饰壁画。这些壁画主要

在公元前 3000 至前 1200 年的爱琴海南部的基克拉迪群岛上的壁画《船》，在 20 世纪 60 年代被发现，表现出海庆典的场面，引人注目。

克里特时期的壁画，这是一位女祭司的画像，因她的神态非常优雅，被后人称为“巴黎女郎”。

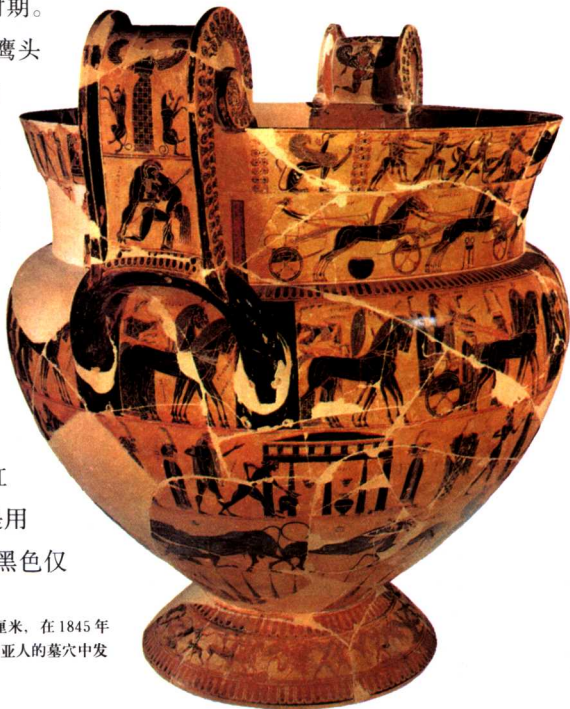
集中在占地约2公顷的米诺斯宫。壁画以流畅的线条、鲜明的色彩描绘出富有装饰性的人物和图案。其中以《巴黎女郎》、《交谈的妇女》、《侍女图》等最为著名。

古希腊绘画艺术，经历了荷马时期、古风时期、古典时期和希腊化时期等四个阶段。

荷马时期从公元前12世纪至前8世纪，这一时期的绘画艺术主要表现在瓶画上。即在几何形体风格的陶瓶上，饰以图形、平行线、波浪线、三角形等各种几何形的纹样。瓶画中的人像也以单纯而严格的几何图形组成，穿插在装饰性的几何纹样中，没有细节描绘，强调一种谨严的图案美。

公元前7世纪，希腊进入古风时期。

这时的瓶画，出现了狮身人面像、鹰头狮身像等东方国家特有的形象和植物纹样，被称为“东方装饰风格”。至公元前6世纪，瓶画的东方风格被黑像瓶画所取代，以明确的轮廓作为装饰图案，用一种特殊的黑染描绘形象。欧克塞基是最著名的黑像瓶画家，神话故事和荷马史诗是他创作的主要题材，他以构图的精巧和微妙的节奏感表现了高度的绘画技巧。公元前6世纪末至前4世纪末，红像瓶画风格又取代了黑像瓶画，它是用红色来描绘人物和动植物纹样，而黑色仅

黑像式的《弗朗索瓦陶瓶》，高66厘米，在1845年由弗朗索瓦在基乌西的一座伊特鲁里亚人的墓穴中发现而得名。

在古希腊培拉遗址发现的镶嵌画《猎狮图》，所用的嵌块是暗红、紫色、蓝色、绿色的小卵石，色调统一而雅致。

用于瓶底着色。

古典时期是古希腊艺术的鼎盛期，其主要成就集中体现在建筑和雕塑方面，绘画艺术则仍以瓶画为最重要。古典时期初期，瓶画艺术的现实主义倾向得到很大发展，开始占有主导地位。到古典时期中期，瓶画艺术达到了高峰，瓶画不但能描绘事件和情节，还能描绘人物的精神状态，并提高了刻画姿势的技巧和构图的完整性，瓶画看上去有浮雕的感觉。之后，到古典时期晚期，瓶画开始走向低潮，壁画逐渐代替瓶画占据绘画艺术的主导地位。

希腊化时期是指公元前 334 年马其顿国王亚历山大开始东征波斯，至公元前 146 年希腊本土被罗马征服。这一时期的绘画艺术以壁画和镶嵌画为主。利西普、普罗托哲米斯和阿贝列斯等是这一时期最著名的画家。现存壁画主要是墓室壁画，1978 年在古希腊北部发现一座马其顿贵族墓，保存着部分壁画，内容取材于神话故事，人物形象生动。

镶嵌画是一种用玻璃、大理石、陶片等硬质材料小块镶嵌而成的艺术作品。古希腊最早的镶嵌画主要用于建筑物的地面装饰，后镶嵌画逐渐向绘画方面发展。1957 年在古希腊培拉遗址发掘出土的两幅著名的镶嵌画《猎狮图》和《骑豹的狄奥尼索斯》是公元前 300 年左右的作品，场面宏大，形象生动，显示了很高的艺术水准。

古希腊绘画艺术，至今仍具有强大的生命力，对西方以及世界艺术的发展，永远发挥着启示和借鉴的作用。

古罗马

古罗马，古希腊的征服者，也是古希腊艺术的继承者。它在绘画艺术上的创造，与古希腊的绘画艺术遗产一起成为西方文明中古典主义的主体而彪炳千秋。

伊特鲁斯坎文明时期，在罗马附近的塔尔奎尼亚的陵墓壁画《舞者和乐师》。

古罗马时代，从公元前8世纪伊特鲁斯坎人定居亚平宁半岛的伊特鲁里亚起，到公元476年日耳曼人灭亡西罗马帝国止，前后长达一千余年。在这段漫长的历史里，古罗马人创造了辉煌的文化艺术。它大致可分为三个阶段，即伊特鲁斯坎文明、共和国时期和罗马帝国时期。

伊特鲁斯坎文明从公元前8世纪至前2世纪，在这一时期，古罗马人受希腊的影响很深，但他们在有选择的接受中形成了自己独特的个性，被认为是连接古希腊文明和古罗马文明的桥梁。

伊特鲁斯坎文明的绘画艺术主要是壁画，其中又以伊达拉里亚的陵墓壁画为最著名。这些壁画大多是湿壁画，只有少量是干画法的作品。壁画的题材多样，有表现贵族生活的欢乐场景，如宴会、运动、舞蹈、奏乐等，也有表现丧葬的场面。壁画多用黑色或深赭色勾勒轮廓，运笔粗

庞贝“秘密祭别墅”里的壁画局部，表现女祭司在翩翩起舞，而受启蒙者则在哭泣。

公元1世纪时的罗马肖像画《面包师夫妇》，具有典型的“奥古斯都风格”。

犷自如，用色有黑、白、红、蓝、黄等，色彩鲜艳，富有生气。在哥罗尼发掘的一

幅陵墓壁画《舞蹈》是这一时期的代表作。

公元前2世纪至前1世纪是罗马共和国时期。公元前30年罗马人征服了希腊，形成了强大的罗马帝国，把大量希腊艺术品掠到罗马，希腊艺术家也纷纷来到罗马。但是尽管罗马绘画受到希腊的影响，却仍与希腊艺术有所不同，具有本民族严峻与英雄气质的特点。今天我们对于这一时期绘画的了解，主要是根据庞贝城遗址上的壁画。

公元79年，维苏威火山爆发，把罗马附近的庞贝城整个埋在熔岩下，一直到18世纪才被挖掘出来，其中的画保存得较为完好。这些壁画题材众多，风格多样，有的带有明显的古希腊绘画的特点，有的已摆脱了古希腊的影响，将透视效果与装饰纹样相结合，具有华丽的色彩及空间感和动感，被称为“庞贝的巴洛克”。其代表作是一间被称为“秘密祭祀墅”里的壁画，内容与秘密祭祀仪式相关，人物动态各异，色彩鲜明，采用明暗造型方法，立体感很强，在西方古代壁画发展史上占有重要的地位。

从公元前1世纪中后期起，罗马成为强大的奴隶制帝国。与此同时，具有自己基本特征和风格的罗马绘画也形成了。在公元1世纪初叶的罗马绘画被称为“奥古斯都风格”，壁画加强了墙垣的平面性，柱子犹如金属的枝形烛台，因此这种风格又被称作“枝烛台风格”。从公元1世纪至3世纪，肖像画开始兴起，多用蜡画技术或胶化技术把肖像绘于木板上，风格以奔放和潇洒见胜。

在古罗马帝国时期，镶嵌画也特别盛行。此时的镶嵌画具有强烈的装饰效果，并多以神话故事为题材。到公元4世纪，镶嵌画在室内装饰上已几乎取代了壁画，并显示鲜明的地方特色，成为一种具有独特审美风格的艺术样式。其代表作品是在港口城市奥斯蒂亚发现的《海神尼普顿》。这是一幅用黑白两色制作的镶嵌画，单纯清雅，有着特殊的美感。

古罗马绘画继承了古希腊文化的优秀传统，与古希腊人留给人类的艺术遗产一起成为西方文明中古典主义的主体，也是西方乃至整个世界的艺术家取之不尽的灵感源泉。

