

SHI JIE MEI SHU QUAN JI HUI

QUAN

世界美术全集

绘画卷 上

青海人民出版社

世界美术全集

绘画卷 上

于明 主编

青海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界美术全集 / 于明主编. — 西宁: 青海人民出版社,
2003.2

ISBN 7-225-02286-5

I.世... II.于... III.美术—作品综合集—世界
IV.J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第005226号

责任编辑:王绍玉

设计制作:北京玉学玉文化研究中心

美术设计:姜浩梁云

电脑制作:饶志良 张立虎

文字编辑:刘明军 郭一平

世界美术全集 于明主编

出版:青海人民出版社(西宁市同仁路10号)
发行: 邮政编码 810001 电话 6143426(总编室)
发行部:(0971) 6143516 6123221

印刷:北京密云胶印厂
经销:新华书店
开本:850mm × 1168mm 1/32
印张:62
字数:40万
插图:1560
版次:2003年3月第1版
印次:2004年4月第2次印刷
印数:2-2000
书号:ISBN 7-225-02286-5/J·345
定价:138.00元(共8册)

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与工厂联系)

世界绘画史概要(代序)

绘画是一种古老的艺术门类,可以上溯到原始社会初期,流传至今的一些壁画真实地反映了当时的绘画水平。原始壁画多绘动物形象和狩猎场景,与当时人类生活有密切关系。

人类社会出现阶级和国家后,在宫廷、神殿、寺庙、陵墓等处,普遍都有装饰性壁画。壁画成为古代社会中绘画的主要形式。

世界上各个国家、地区和各个民族,由于社会风情和文化传统等方面的差异,由于采用的物质材料和表现手段的不同,因而各自创造了独特的绘画样式;又随着各国文化的交流,彼此学习和借鉴,再加以发扬创造,使绘画发展成为品种极其丰富多彩的一个艺术门类。大体上可分为以中国画为代表的东方绘画和以欧洲绘画为代表的西方绘画两大体系,不但物质材料、工具不同,其观察方法和表现手段亦各具特色。

在欧洲,约自15世纪开始,油画技术广泛地流传开来,逐渐形成西方传统绘画的特色。一般说来,它以具象摹写、再现客观现象为基础,重在反映客体真实,故重视远近、大小和明暗的正确性,讲究透视、明暗和投影的关系,以造成空间实体如能触摸的效果。然而,油画也并不停留于如实模写对象。西方绘画的诸形式因素,如色调、结构的巧妙运用和安排,也极大地影响作品的艺术表现力。画家用富于情感的色彩、构图、节奏和韵律,以突出创作的意图表达作品的内涵,使它更加强烈地感染观众。

西方绘画在16世纪达到了繁荣的顶点。在此以前,15世纪的文艺复兴美术已基本完成了掌握现实主义表现方法的任务,透视法则与人体结构的科学知识已相当丰富,在此基础上,16世纪的艺术家用遂可集中全力于艺术典型的创造,产生了辉映千古的艺术繁荣。

西方绘画发展到19世纪印象派之后,在强调主观精神、表现自我及形式探索等方面,大幅度突破传统写实的束缚。到了20世纪,各种流派纷呈,从强调形式到否定形式,从具象到抽象,出现了各持己见的诸种极端见解。

第一次世界大战期间在瑞士苏黎世出现的达达主义社团,影

响波及欧美各国。超现实主义的社团是从达达内部分化出来的。它用建设性的态度对待艺术创作,以取代达达主义的破坏和挑战。

第二次世界大战以后曾在美国产生的抽象表现主义(又称行动绘画或纽约画派),是集表现主义、抽象主义和超现实主义之大成的流派,也是重视个性、重视风格的现代派绘画发展到了一个新的阶段。抽象表现主义强调创作者行动的自由性、自动性和无目的性,把创作行为本身提高到重要的位置,已经孕育着以创作者的行动作为艺术传播媒介的因素。

继抽象表现主义之后产生的硬边抽象、后绘画性的抽象是几何抽象主义在新形势下的变化和发展,也说明艺术从强调主观感情到侧重于客观表现的转变。

波普艺术的兴起,说明西方的现代主义向后现代主义转变。严格地说,后现代主义是不能与现代主义截然分开的。后现代主义加以弘扬的许多方法与原则,在现代主义的美术中已经尝试过、试验过,只是在后工业社会里把个别的方法和原则加以极端的发展和夸张。新表现主义、新超现实主义、新抽象等流派在80年代的兴起,多少说明了这个问题。

在现代主义与后现代主义美术思潮的变化中,我们似乎可以看到,艺术中的主观与客观、理性与感性、人性与共性、风格特征的加强与消失、人性与机械性、阳春白雪与下里巴人、艺术的审美与反审美,永远是使艺术家困惑并驱使他们去不断探索的课题。

编者

中 世 纪

一只马与三头牛	12
人物与动物	13
袋鼠	14
岩画	15
野牛	16
听乐师吹奏双笛	17
白妇人	18
弥诺斯妇人	19
田间耕种	20
亚历山大镶嵌画	21
弓箭手(局部)	22
狄俄尼索斯秘教仪式饰带	23
面包师夫妇	24
写作的年轻女子	25
春	26
海洋静物	27
狄奥多拉皇后及其随从	28
圣马太	29
大天使拉斐尔	30
弗拉基米尔圣母	31
北耳堂圆花窗	32
圣神与圣母	33
缔造者圣父上帝	34
圣告	35
基督	36

文 艺 复 兴

拜占庭风格的圣像画	38
圣弗朗西斯科接受基督受难记号	39
召唤使徒彼得和安德烈(局部)	40
好政府的寓言(局部)	41
犹大之吻	42
哀悼	43
宝座上的圣母子	44

目 录

纳税的奇迹	45
旧约的三位一体	46
三王朝拜	47
二月	48
伊甸园	49
年轻妇女肖像	50
店里的圣约瑟	51
受胎告知	52
圣三位一体	53
受胎告知	54
进入圣廷(局部)	55
圣塞巴斯蒂安	56
圣罗马诺之战	57
安托万·	58
最后的晚餐	59
堕落	60
阿波罗与达芙妮	61
基督的洗礼	62
圣杰洛姆正在读书	63
牧人来拜	64
圣母子和两名天使	65
圣母领报	66
老人肖像	67
圆型圣母子	68
帕拉斯与肯陶洛斯	69
圣母、圣子及圣徒	70
基督把钥匙交给彼得	71
圣母子与圣安娜	72
白画像	73
参拜圣婴	74
巴那斯山	75
友弟德和敖罗斐乃	76
暴风雨	77
仕女乔凡娜别尼	78
宝座上的圣母及众圣徒	79
披纱的夫人	80
教皇利奥十世像	81
园中的痛苦	82

在岩石风景里的圣杰洛姆	83
美惠三女神	84
阿诺洛·托尼像	85
圣体辩论	86
一位公证人的画像	87
田园合奏	88
卡那的婚宴	89
波修斯解救安卓美达	90
复活的基督与圣人	91
拉撒路的复生	92
圣母前的迈尔像	93
耶稣被卸下十字架	94
圣母升天	95
波修斯解救安卓美达	96
朝拜圣婴的圣母	97
圣母子	98
西撒瑞斯科伯爵肖像	99
圣安德里的酒徒	100
长颈圣母	101
圣母的神殿奉献	102
戴荆冠的基督	103
像露克蒂亚的一位女士	104
艾默斯的晚餐	105
西斯庭教堂天顶画	106
圣家族	107
忏悔的抹大拉	108
圣母升天	109
巴库斯与阿丽亚德尼	110
梳妆的维纳斯	111
亚历山大的伊索斯之役	112
像露克蒂亚的一位女士	113
守护圣泉的仙女	114
维纳斯	115
慈爱	116
圣马可的奇迹	117
亚当与夏娃	118
达娜依接纳金雨	119
浴后的苏珊娜	120

目 录

银钱兑换商夫妇	121
阿尔诺芬尼夫妇像	122
下十字架	123
旷野里的施洗约翰	124
农民的婚礼	125
盲人引路	126
绞刑架下的舞蹈	127
巴别塔	128
向亚历山大介绍达利奥家族	129
康纳的婚宴	130
圣安东尼的考验	131
背负十字架的基督	132
自画像	133
四使徒	134
法国公使双人像	135
基什肖像	136
伊拉斯谟肖像	137
亨利八世肖像	138
五月骑马出游图	139
卡那的婚宴	140
法兰西斯一世骑马像	141
圣路克正在画圣母	142
群兽方舟	143
发现摩西	144
加百丽·德斯特丽与妹妹	145
倚在树边的年轻人	146

十 七 世 纪

召唤使徒马太	148
基督下葬	149
逃往埃及途中的明月美景	150
斯卡迪斯河神	151
餐具室里的仆人	152
罗马古迹	153
阿塔尔特和希波墨涅斯	154
视觉(组画之一)	155
花卉	156

苏珊娜与长者	157
热那亚小姐	158
圣母升天	159
托莱多风景	160
佩勒文蒂诺修士肖像	161
拉奥孔	162
乡村婚礼	163
所罗门之梦	164
最后的晚餐	165
面包和鱼的奇迹	166
音乐会	167
以撒被献祭	168
苏珊娜·芙尔曼肖像	169
埃莱娜·格里马尔迪·侯爵夫人	170
洛梅里尼一家	171
圣艾琳悉心照料圣塞巴斯蒂安	172
查理一世行猎图	173
静物	174
豆王的宴饮	175
市郊的冬景	176
无原罪始特	177
下十字架	178
强劫留西帕斯的女儿	179
听觉、触觉、味觉	180
吉普赛女郎	181
卡特林娜·霍夫特与奶妈	182
玛丽·德·美第奇像	183
自画像	184
人类原罪	185
乌尔班八世的颂赞	186
尼科拉斯·哈斯勒	187
扮成花神的莎斯基娅	188
杜普教授的解剖学课	189
夜巡	190
犹太人的婚礼	191
情书	192
树间小道	193
自画像	194

甜点静物	195
静物: 龙虾、兽角酒器和玻璃杯	196
两棵橡树	197
蟹肉早餐	198
削苹果的女人	199
倒牛奶的女佣人	200
拿酒杯的少女	201
音乐课	202
信	203
荷兰居室	204
银质花瓶里的花束	205
戴红帽的姑娘	206
小街	207
女人与天平	208
画室	209
庭院中的主仆	210
农舍	211
阿姆斯特丹的风景	212
圣杰罗拉莫	213
煎鸡蛋的妇人	214
酒神巴库斯	215
浴池的见证	216
吃葡萄与甜瓜的少年	217
圣彼得对诺拉斯科圣彼得显身	218
方块A的骗局	219
新生儿	220
诗人的灵感	221
抢劫萨宾妇女	222
最后的晚餐	223
黎塞留的三重肖像	224

中世纪时期

西方绘画历史源远流长，最古老的绘画创作要追溯到洞窟壁画，这些壁画凝重恢宏，技艺精湛。西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画是迄今发现最早的一处史前壁画。古埃及人的兴趣主要在建筑雕塑上，许多画作是残片和古代欧洲文化——弥诺斯、迈锡尼、伊特鲁里亚文化等相互融合。此后的古希腊和古罗马文明都传承着古代绘画文明的基本特点。

古希腊、古罗马绘画是西方绘画的基石。古希腊绘画作品流传极少，这与其作画方式密切相关，青铜器较多，尤以瓶画艺术、人体雕塑艺术最见功力。强大的古罗马帝国的绘画艺术十分繁荣，现存遗迹多是壁画与镶嵌画。

在这一时期，彩绘手抄艺术得到了很大发展，它的小巧赋予其惊人的亲和力。中世纪最富戏剧性的插图集中在西班牙彩绘手抄本书中。此后，英国的彩绘手抄本亦取得了举世瞩目的成就，线条谨慎而精致，优雅中流露的细腻令人叹为观止。

拉斯科洞窟位于法国多尔多涅省。1940年,几个孩子偶然发现其中的壁画。它保留着大量旧石器时代精彩的艺术作品,有“史前卢浮宫”之称。拉斯科洞窟规模很大,分为主厅和两个主洞道。仅主厅面积就有138平方米,洞壁上绘满了巨大的野牛、马、鹿等动物形象。

澳洲大陆北部发现的岩画十分奇特,在清晰的轮廓线里,不论是动物还是人物,都将脊椎、肋骨、内脏等表现出来,被艺术史家称为“X光透视式绘画”。画面上方的男女形象性别特征明显,表明先民们对生殖力的崇拜与迷恋。

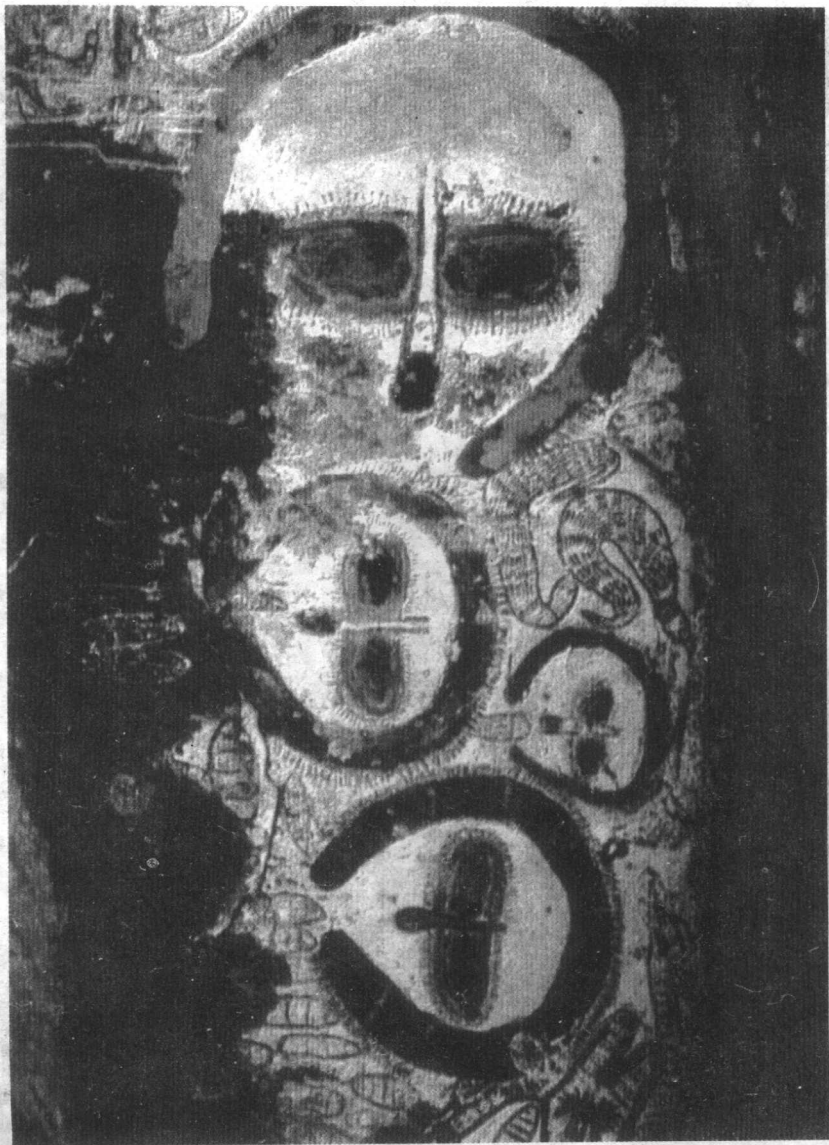
这是典型的应用“X光透视式绘画”法的作品,表明澳洲土著人对世界本质的执着追求,同时,一种装饰性也被刻意地强调出

来。图中的袋鼠刻画比较简单,构图巧妙,色彩淡雅,是当时难得的佳作。

金伯利的岩画以自如地运用曲线著称，神秘的人物头像让人浮想联翩，其含义尚待进一步探讨。从此图的人物造型上看，澳大

利亚人在岩画上还是有其独特风格的，充分反映出当时人的智慧与技巧。

此洞窟壁画发现于1879年,它位于西班牙北部桑坦德附近,绘于阿尔塔米拉地下洞窟狭长的通道顶上。壁画场面气势奔放,浩

荡热烈,许多动物如马、野猪等与野牛并绘于画中。此壁画虽显杂乱,但色调颇显层次,动物形象逼真,具有特殊的自然韵味。

