

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

PAINTING

世界传世名画

十九世纪后

北京出版社

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

世界传世名画

十九世纪后

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·蓝卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05740-1

I.第… II.第… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111869 号

☐ 全案策划 唐码书业 (北京) 有限公司

www.tangmark.com

☐ 责任编辑 李小波

☐ 执行编辑 刘欣

☐ 封面设计 刘畅

☐ 装帧设计 张腾方

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

世界传世名画(十九世纪后)

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1 — 8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价: 320.00 元(精装 全 20 册)

第一影响力艺术宝库

“以人为本”的生命讴歌

西方绘画首先出现于蒙昧的旧石器时代晚期,继而发展到古希腊、古罗马时期,而后作为宗教的艺术存在于漫长的中世纪。14世纪初欧洲文艺复兴运动使得西方绘画从宗教艺术中独立出来,成为真正意义上的绘画。后来经过巴洛克风格、罗可可风格、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派、象征主义、现代派等历时六百余年的发展,展示出一条“以人为本”的演进轨迹,并以此为核心,呈现出丰富而又相对复杂的艺术景观。

17世纪的巴洛克绘画将文艺复兴的精神发挥到了极致,极力追求装饰性。这一风尚一直延续到了18世纪的罗可可画风时代,享乐与华贵的艺术时尚几乎占据整个欧洲画坛。直到18世纪末19世纪初的新古典主义绘画,才以严肃的题材和理性的表现手法,摆脱了罗可可画风的豪华繁缛。而19世纪中期的法国浪漫主义美术,则以极大的热情表现出艺术的主观精神和自我状态。19世纪末期的印象派绘画,则将色彩的情感表现力与写实性相结合,衍化出色彩语言的独特魅力。在后印象派那里,色彩语言已经逐步趋向于承载情绪与情感的作用,为20世纪的现代美术开了先河。

近百年来的现代派绘画有着相对独立的特征,但其突出之处在于它的综

第一影响力艺术宝库

合性、探索性及实验性。它们在处理人与自然、人与社会的关系时，更为注重人与艺术自身。宏观地审视西方绘画的主体轮廓和基本脉络，大致可以概括出两个方面：其一，在绘画精神上，西方绘画始终是建立在对自然、对社会以及对人自身的认识上的。其二，西方绘画的语言走向，呈现出与精神发展同步运行的特点，并随着精神意识的运动而发生相应的艺术变革。

再现与表现、理性与反理性，是西方绘画发展中由精神意蕴所规定的两对绘画范畴，在绘画语言上鲜明地表现为写实与象征、具象与抽象两种状态。写实，作为再现性与理性绘画这种具象绘画语系的表现手法，在19世纪以前的西方绘画发展中始终是主潮，并出现过三次艺术高峰；而象征，作为抽象绘画语系的表现手法，在西方绘画进程中，始终萌动并不断地明确着其表现主义和反理性意识。

现代艺术则是对上述传统艺术规律、审美尺度的偏离。具有强烈科学意识的现代西方文化的进步给整个西方艺术带来了震荡，原先的艺术形态出现对视觉印象完整性的解构裂变，构成了反传统的动力。于是，传统的那个完整而稳定的艺术时空环境被冲垮了，原先浸透着艺术家情感而又为空间范畴限制的彩色与线条，获得了从未有过的自由表现。由于多维度揭示现代人的意识，现代艺术显示出了难以规范的审美特点。

第一影响力艺术宝库

西方画家不像中国画家那样，讲究绘画的“传神写照”，而是借助对时空的理解将绘画命名为“空间的艺术”。西方绘画在物象处理方面找到了合乎视觉效应的规律性，自然地形成了全画单视点这一表现形式，给人们造成一种符合实际经验的真实感。所以，西方传统绘画呈现给人们的画面，仿佛就是在现实中感受到的实景。

西方绘画作为人类文化的重要部分，是对世界文明的一种解释，是对社会发展的一种记录，是人类艺术宝库弥足珍贵的一个侧面。这些艺术是人类文明的伟大结晶，是智慧与创造性的杰出表现。

这本画册，精选了西方 19 世纪后的传世绘画作品，每幅作品都配有作者姓名、作者国籍、作品内容、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004 年 10 月

走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

作品名称 ●

作品赏析 ●

对作品内容、画法、风格的解读与评析。

调色板 ●

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂 ●

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。

颜料 ●

分矿物质和化学合成两类。最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和；现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔 ●

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油 ●

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布 / 板 ●

绘画材质，一般为亚麻布加上而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

画刀 ●

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

外框 ●

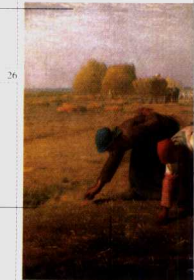
外框可使画面显得完整，集中。19世纪以前多为木料、石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

鉴赏 ●

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。

拾穗者

画家描绘了农忙时，耕种后又丰收的艰辛，描绘了农民收获的喜悦。画面中，三位农民在金黄的麦田里，弯腰拾穗。画面色彩温暖，构图简洁，体现了画家对农民生活的关注和同情。

米勒 布上油画 83

影响力指数

作品对后世的影响及知名程度。

● 收藏

收藏油画，先要辨别真伪，再要考虑品相，还要注意保存。

米勒和他的孙子

米勒一生从不适合船位的趣味以因陋就简,即使在那个人们都向往摩来佛的绘画而不理解他的艺术的时代。他的祖母对他说过:“要我是你走掉再回,宁愿是你死!”“你要做画家,米米做基督!”米勒为了逃避祖母的话,一生饱受受煎熬。

就在作《后使者》的第一年，王勃写得非常痛快，有一次几乎自杀，为了活下去，他只能靠都用心也写成的杰作《后使者》入世，幸运的是还真碰到了王八个法郎，才勉强填饱了饿得肚皮。

然而就在《无头犬》于1980年《纽约客》开始被收藏家们抢购、拍出高价争购。到了20世纪80年代,发生了一件非常有趣的事——无头犬有一个孙子,和另一个名叫卡西安的雕塑家合作,建造出他爷爷无头狗的雕像,从由此基础,后来就与他们继续提供艺术,并且开始把无头狗博物馆内所藏之画,全是他们制作的画作。此画一发,世界各地收藏家和看画者们趋之若鹜,尤其是美国,因为他们的国家博物馆都曾出过数枚的无头犬雕塑。

具有华人大格的大艺术家的孙子居然成了瘸子！这一点，恐怕谁也想不到。不知来勒地下有知，会是怎样一番感想。

× 111.8cm 巴黎奥赛博物馆藏

●作者姓名

● 作品材质及绘法

米勒 法国 布上油画 83.8 × 111.8cm 巴黎奥赛博物馆藏

● 作者国籍

● 作品尺寸

原作画面尺寸。

收藏者

图版

世界传世名画（十九世纪后）

图版目录

萨宾妇女 [法国] 达维特	1	自画像 [法国] 德拉克洛瓦	14
被维纳斯解除武装的战神马尔斯 [法国] 达维特	2	希奥岛的屠杀 [法国] 德拉克洛瓦	15
拿破仑越过圣贝尔纳山 [法国] 达维特 ..	3	撒丹纳巴勒斯之死 [法国] 德拉克洛瓦	16
马拉之死 [法国] 达维特	4	维纳斯的诞生 [法国] 布格罗	17
法兰西英雄们的礼赞 [法国] 吉洛特 ...	5	裸体的玛哈 [西班牙] 戈雅	18
雷卡梅尔夫人 [法国] 热拉尔	6	卡洛斯四世一家 [西班牙] 戈雅	19
莫第西埃夫人 [法国] 安格尔	7	1808年5月3日的枪杀 [西班牙] 戈雅 ..	20
朱庇特与忒提斯 [法国] 安格尔	8	维亚纳的查尔斯王子 [西班牙] 卡博内罗	21
泉 [法国] 安格尔	9	摩特枫丹的回忆 [法国] 柯罗	22
霍松维勒女伯爵 [法国] 安格尔	10	珍珠女 [法国] 柯罗	23
苏醒的蒂塔尼娜 [英国] 富塞利	11	三等车厢 [法国] 杜米埃	24
梅杜萨之筏 [法国] 席里柯	12	牧羊女 [法国] 米勒	25
自由引导人民 [法国] 德拉克洛瓦	13		

图版目录

拾穗者 [法国] 米勒	26	白嘴鸦回巢 [俄国] 萨甫拉索夫	41
泉 [法国] 库尔贝	28	无名女郎 [俄国] 克拉姆斯柯依	42
画室 [法国] 库尔贝	29	伏尔加河上的纤夫 [俄国] 列宾	43
乡村贵族小姐 [法国] 库尔贝	30	查波罗什人写信给苏丹王 [俄国] 列宾 ...	44
收割者的报酬 [法国] 莱尔米特	31	女贵族莫洛卓娃 [俄国] 苏里柯夫	45
垛草 [法国] 巴斯蒂安	32	少女与桃子 [俄国] 谢洛夫	46
战舰归航 [英国] 透纳	33	春汛 [俄国] 列维坦	47
麦田 [英国] 康斯太勃尔	34	蒙马特大街 [法国] 毕沙罗	48
雅各布和雷切尔 [英国] 戴斯	35	福利·贝热尔的吧台 [法国] 马奈	49
良知的发现 [英国] 亨特	36	绿衣舞蹈演员 [法国] 德加	50
莉莉斯小姐 [英国] 罗赛蒂	37	舞蹈课 [法国] 德加	51
受胎告知 [英国] 罗赛蒂	38	盆浴 [法国] 德加	52
阿姆菲萨的妇女 [英国] 塔得玛	39	日出·印象 [法国] 莫奈	53
沙洛特夫人 [英国] 沃特豪斯	40	睡莲 [法国] 莫奈	54

图版目录

塞西莉·阿历山大小姐 [美国] 惠斯勒 .. 55	向日葵 [荷兰] 凡·高	69
包厢 [法国] 雷诺阿	独角兽 [法国] 莫罗	70
伊雷娜·卡昂·当韦尔小姐像 [法国] 雷诺阿	长颈瓶中的鲜花 [法国] 雷东	71
大浴女 [法国] 雷诺阿	逆光下的裸女 [法国] 博纳尔	72
保罗·普瓦尔松夫人 [美国] 萨金特 60	画家鲁赛尔和他的女儿安纳特 [法国] 维亚尔	73
洗澡 [美国] 卡萨特	吻 [奥地利] 克里姆特	74
大碗岛的星期日下午 [法国] 修拉 62	维克多·希特范·鲍尔像 [奥地利] 席勒	75
一篮苹果 [法国] 塞尚	含羞草 [法国] 马蒂斯	76
圣维克图瓦山的松树 [法国] 塞尚 64	老国王 [法国] 鲁奥	77
神日 [法国] 高更	三个女子 [法国] 莱热	78
丑角夏玉卡奥在红磨坊 [法国] 劳特罗克	阿维尼翁少女 [西班牙] 毕加索	79
夜晚露天咖啡座 [荷兰] 凡·高	格尔尼卡 [西班牙] 毕加索	80

图版目录

玫瑰色的裸体 [意大利] 莫迪里亚尼 ...	82	巴登·巴登的舞蹈 [德国] 贝克曼 ...	94
生日 [俄国] 夏加尔	83	日蚀 [德国] 格罗兹	95
我与村庄 [俄国] 夏加尔	84	卡佳读书 [法国] 巴尔蒂斯	96
呐喊 [挪威] 蒙克	85	少女与白狗 [英国] 弗洛伊德	97
诗人的灵感与诗歌 [法国] 卢梭	86	大室内 [英国] 弗洛伊德	98
几个圆圈 [俄罗斯] 康定斯基	87	玛丽莲·梦露 [美国] 沃霍尔	99
人体研究 [英国] 培根	88	什么使今天的家庭如些温馨, 格外不同	
第 31 号, 1950 [美国] 波洛克	89	[英国] 汉密尔顿	100
蔚蓝色的金色 [西班牙] 米罗	90	浴室 3 号 [美国] 韦塞尔曼	101
公众之声 [比利时] 德尔沃	91	克里斯蒂娜的世界 [美国] 怀斯	102
内战的预感 [西班牙] 达利	92	加拿大俱乐部 [美国] 埃斯蒂斯	103
沉思的裸体 [西班牙] 达利	93	琳达 [美国] 克洛斯	104

此画取材于罗马神话故事。罗马人在邀请邻城萨宾人赴宴时，趁机劫走了萨宾城的年轻姑娘。数年以后，萨宾人前来讨伐。这些女子不愿自己的父兄与丈夫们互相残杀，便出来劝和，使战争平息。画面正中央描绘的是爱尔茜里王后伸出双手奋力阻止了自己的丈夫罗慕路斯(盾上有托狼纹章者)和萨宾国王塔提乌斯的刀枪，左右几位妇女抢步上来护住幼儿。

被维纳斯解除武装的战神马尔斯

画面中三个美神把战神马尔斯的头盔、盾牌、弓箭都拿走了。一个美神端来酒和杯子，维纳斯正坐在床上给战神戴胜利的花环。战神脚下那个小爱神，正在给他解下鞋带。这一切似乎在宣告，战争可以结束了，疲于戎马生活的勇士快来享受美与爱情的甜蜜吧！画中人物富有对比性的肌肤色调与古希腊科林斯柱式的拱廓，形成一种雄壮、高贵而又冷漠的形式化趣味的结合，象征一种希腊古代生活的梦魇。

2

达维特 法国 布上油画 308 × 262cm 布鲁塞尔比利时皇家美术馆藏

此画是十足的学院派式作品。这位不可一世的法国军事统帅在圣贝尔纳山上，身着军服，外披斗篷，骑在急驰奔腾的骏马上。整个画面以马的动态构成对角线，充分体现出拿破仑在战场上的飒爽雄姿。

此画既是历史画又是人体画的不朽名作。马拉是一位物理学家、医学博士，法国大革命时成为职业革命家，1793年7月13日在家里浴盆中被保皇分子所刺。画家生动而真实地刻画了马拉之死的真相，画风极为写实，局部刻画也很详实。这是一幅沉浸于深刻的悲剧情感中的、结构简洁而严谨的作品。

4

达维特 法国 布上油画 162 × 125cm 比利时皇家美术馆藏

