

SHI JIE MING HUA XIN SHANG

世界名画欣赏³

青海人民出版社

世界名画欣赏

文艺复兴(二) 十七、十八世纪(一)

三

于明主编

青海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界名画欣赏 / 于明主编. — 西宁: 青海人民出版社, 2003.2

ISBN 7-225-02288-1

I. 世... II. 于... III. 绘画—作品综合集—世界
IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第005224号

责任编辑:陈浩

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 周丽琼 张俊杰 马敏

世界名画欣赏 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

插页:1560

版次:2003年4月第1版

印次:2004年4月第2次印刷

印数:2-2000

书号:ISBN 7-225-02288-1/J·347

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)

世界绘画发展简史(代序)

绘画是一种古老的艺术门类,可以上溯到原始社会。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。

在人类几大文明发祥地最早出现的彩陶,是在陶器坯体上描绘装饰纹样,再经烧制完成的。

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。中世纪的欧洲,尤其是13~14世纪的意大利,壁画大为发展。文艺复兴时代,西欧及北欧各国广泛流行壁画,最著名的代表作品是米开朗基罗绘制的西斯庭教堂天顶画。

与壁画相应发展的有镶嵌画,即用彩色的陶片、石块、珐琅或玻璃小块拼嵌成图画,除装饰于墙壁、天花板上以外,也有装饰地面的。它在古代伊朗、希腊、罗马以及中世纪的拜占庭,都曾盛极一时。

除壁画外,以独立的画幅形式出现的绘画作品,在中国主要是卷轴画。目前所见最早的一幅是晚周帛画。卷轴画在中国发展,历千年而不衰。

欧洲于15世纪以前,非壁画的绘画形式有祭坛拼板画,即在大幅的木板、皮革上绘耶稣受难图等,置于祭坛上的圆龛中。

希腊、罗马和伊朗一带,曾普遍流行一种小型绘画,即以手抄书插图为主的细密画。7世纪以后,基督教的圣经和祈祷书上普遍应用此画种。8世纪,印度流行贝叶经的插图。中国明清以来的小说书刊中所附人物绣像,以及故事内容的全图,也属插图一类。

用刀在木板上刻画,而后用纸拓印的木刻,是一种最早的版画形式。公元前16~前15世纪埃及新王国时期,由素描发展而诞生了埃及的版画。欧洲中世纪时,为印刷圣经而延续下来的木刻图画,发展而成版画。15世纪,德国画家将文艺复兴的科学成果,诸如人体解剖学、透视法等运用于木刻版画。版画历经画家们的改进、创造,出现多种材料和刻制手法。15~16世纪,欧洲流行铜版画,即在以铜质为主的金属材料版面上刻制,有干刻和腐蚀铜版两种。18世纪末,在发明石印技术的基础上,出现用石版或铅版绘制的石版画。此外,

有以黄麻布作底子，用树脂干燥油和软木屑混合压制而成的麻胶版画。20世纪又创造了丝网版画等。

约自13世纪起，欧洲许多地方的画家都着手在中世纪流行的湿壁画和蛋彩画的基础上，探索一种比较方便又更有表现力的绘画材料，逐渐形成了油画。蛋彩画多用于拼版画，其颜料中加蛋黄、蜂蜜、无花果汁及胶水和溶剂溶合而成。15世纪以后，蛋彩画逐渐为油画所取代。油画的颜料用快干油，如亚麻仁油、核桃油、罂粟油等调和，颜料中含有硬脂酸，既能表达出丰富的色彩效果，又能塑造形象的层次、质感和肌理。所以油画从文艺复兴以后，成为西方绘画中主要的画种。

与油画近似的绘画形式有水彩画，其颜料以胶水调制，使用时以水溶解，画于水彩纸上，18世纪在英国发展为独立的画种。18世纪在欧洲，还流行色彩笔画，又称粉彩画。

世界上各个国家、地区和各个民族，由于社会风情和传统文化等方面的差异，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采的一个艺术门类。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。

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、大小和明晦的正确性，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，油画也并不仅仅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。

但是16世纪后，西方艺术被相互排斥的敌对思想，甚至民族竞争所分裂。新民族的成熟各有所贡献，均曾与长期确认的文化样式相抗衡，增添了西方表现形式的财富，引起了欧洲三百年的创造性高潮。

从15世纪开始，意大利文艺复兴绘画进入蓬勃发展阶段，佛罗

佛罗伦萨仍然是最大中心，但其他地区也出现了重要流派。佛罗伦萨画家马萨乔第1次以科学手法构图着色，人物形象坚实雄伟，富于人文主义精神。继他之后，佛罗伦萨人才辈出，他们都从不同角度发扬了现实主义与人文主义相结合的传统，注重空间透视表现和人物坚实造型，以及善用线条则是他们作为佛罗伦萨画派代表人物共有的特色。

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世纪艺术家们遂可集中全力于艺术典型的创造。16世纪为盛期文艺复兴大师们准备了优异条件，也提出了严峻要求，正是这种复杂情况产生了辉映千古的艺术繁荣。

盛期文艺复兴美术的三位主要代表是达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。前两位都是佛罗伦萨艺术家，拉斐尔虽师从安布罗西亚画派，也主要在佛罗伦萨完成学业，形成自己的艺术风格。但他们三人的活动都不限于佛罗伦萨，米开朗基罗和拉斐尔主要活动于罗马，达·芬奇则前期在米兰，后期远走法国，他们的艺术也在更广泛的范围内代表了意大利的民族成就。达·芬奇的特点是熔艺术与科学于一炉，他既是大艺术家又是大科学家，艺术典型的加工与科学研究的深邃紧密结合，相得益彰，因此他的作品在体现人文主义思想和掌握现实主义手法上较之前人有了极大提高，杰作如《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》等皆被誉为世界名画之首。米开朗基罗则在雕刻、绘画和建筑方面都留下了最能代表盛期文艺复兴水平的典范创作。他的人物形象雄伟壮健，气魄浑宏，意志强烈而力量无穷，显示了艺术家在写实基础上非同寻常的理想加工，成为整个时代的典型象征。拉斐尔则以秀美、典雅的风格著名，构图和谐，情态自然，尤以圣母形象的塑造最为成功。他的圣母像寓崇高于平凡，被誉为美和完善的化身，最充分地体现了人文主义的理想。除了造型艺术外，他们三人都曾从事于建筑设计构思和实践，达·芬奇景慕中心型的圆顶厅堂结构，拉斐尔崇尚严谨和谐的古典风格，米开朗基罗晚年主持圣彼得大教堂的建筑工程时设计的大教堂圆顶，更成为日后欧美各国所有圆顶建筑的样板。

此外,达·芬奇在米兰的长期工作也推动了当地新美术的发展,形成了米兰画派。米开朗基罗和拉斐尔在罗马的活动则促成了罗马画派。

在盛期文艺复兴美术中成果最丰富的另一流派则是威尼斯画派。它在16世纪先后出现了乔尔乔奈、提香、丁托列托和韦罗内塞四大家,尤以提香长达70年的创作活动,为威尼斯画派赢得了雄视全欧的声誉。威尼斯画派诸家皆以色彩取胜,但个人风格各有所长。

在意大利16世纪艺术中异军突起的一大流派是样式主义。它的艺术家都崇奉米开朗基罗和拉斐尔等盛期文艺复兴大师,但他们只追求风格形式而失其精神实质,且由于专务新奇而走向程式化,偏离了文艺复兴美术的现实主义方向。样式主义最早于1515~1520年间在佛罗伦萨萌发,16世纪中期及后期甚为流行,代表者有"蓬托尔莫、罗索、布龙齐诺和瓦萨里等。样式主义的保守倾向并不能代表新美术发展的主流,文艺复兴美术的现实主义与人文主义传统仍有巨大潜力,从而在17世纪的新形势下促成了巴洛克美术的兴起。

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。

20世纪以来具有前卫特色、与传统文艺分道扬镳的各种艺术流派和思潮,又称现代派。现代主义的源流可以追溯到法国的印象主义。法国后印象主义画家塞尚是一位在作品中追求绘画语言的几何结构和形体美感的画家,被人们称作“现代绘画之父”。

较为明显的现代主义绘画风格首先是在法国野兽主义画家们的作品中出现的。以马蒂斯为代表的一群年轻画家,在1905年的巴黎秋季沙龙中,展出了一批风格狂野、艺术语言夸张、变形而颇有表现力的作品,被人们称作“野兽群”,“野兽主义”也因此得名。1908年,另一群年轻画家以毕加索、布拉克为代表,在法国推出立体主义绘画。立体主义的原则最初出现在毕加索的油画《亚威农少女》中。这幅画被认为是传统艺术与现代艺术的分水岭。立体主义用块面的结构关系来分析物体,表现体面的重叠、交错的美感,是立体主义追求的目标。野兽主义和立体主义都从非洲雕塑中吸收了养料,它们

的艺术语言与传统法则相去甚远,标志着现代主义已进入自我确立的阶段。

与此同时,在德国1905年组织的桥社、1909年成立的青骑士社等表现主义社团崛起。它们的美学目标和艺术追求与法国的野兽主义相似,只是带有浓厚的北欧色彩与德意志民族传统的特色。如果说表现主义受工业科技的影响,表现物体静态的美,那么在意大利兴起的未来主义则在现代工业科技的刺激下,用分解物体的方法来表现运动的场面和动的感觉。他们还热衷于用线和色彩描绘一系列重叠的形和连续的层次交错与组合,并且试图用线来描绘光和声音。

相应的现代主义美术思潮在20世纪初的俄国也相当活跃。除了受立体主义和未来主义影响产生的一些社团外,俄国的构成主义对现代艺术探讨如何表现工业美方面有独特的贡献。

抽象主义的美术作品最早于1910年前后产生。首先从事抽象主义艺术创造的是参与德国青骑士社活动的俄国画家康定斯基。他用点、线、面的组合、构成,参照音乐的表现语言,用绘画来传达观念和情绪。俄国的画家马列维奇于1913年左右创建的至上主义,属于几何抽象的范畴。至上主义在平面构成上的努力,在探讨艺术的虚、空、无方面的尝试,应该说是有意义的。真正奠定几何抽象主义理论基础和在艺术实践上有突出贡献的是荷兰画家蒙德里安创建的風格派(或称新造型主义)。在整个20世纪,抽象主义基本上遵循着抒情的抽象和几何的抽象两个方面发展,只是在各个阶段有所变化而已。

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。它直接从弗洛伊德的潜意识学说中汲取思想养料,并以弗洛伊德的理论作为这一艺术运动的指导思想。超现实主义者常常采用出其不意的偶然结合、无意识的发现、现成物的拼集等手法。写实与抽象的语言在他们的作品中兼而有之。从1924年以后到30年代末,是超现实主义美术的活跃期。30年代以后,作为艺术运动,超现实主义逐渐冷寂,但许多重要的超现实主义画家仍然活跃于欧洲和美国画坛。

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大成的流派,也是重视个性、重视风格的现代派绘画顶峰。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。

从绘画艺术表演的发展和美术思潮的变化中,我们似乎可以看到,艺术中的主观与客观、理性与感性、个性与共性、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。历史已进入新的世纪,更新更好的绘画艺术也必将大放异彩。

编者

世界名画欣赏——目录

文艺复兴（二）

圣彼得与圣保罗	16
下十字架	17
吉内拉·艾斯提	18
圣罗马诺之战	19
受胎告知	20
阿西西的圣方济与其父断绝关系	21
圣罗马诺之役	22
根特祭坛画(局部)	23
逐乐园	24
纳税的奇迹	25
一网不可思议的鱼	26
圣母的加冕礼	27
圣母子登宝座和圣者	28
玫瑰花园的圣母	29
圣罗伦索桥附近十字路的奇迹	30
玫瑰亭里的圣母与圣子	31
圣杰洛姆正在读书	32
沐浴中的年轻女子	33
宝座上的圣母及众圣徒	34
圣母、圣子及圣徒	35
园中的痛苦	36
死去的基督	37
老人肖像	38
诽谤	39
基督把钥匙交给彼得	40
旷野里的施洗约翰	41
自画像	42
鞭答基督	43
卢可莫之妻塔娜吉儿	44
爱与纯洁的战斗	45
卡那的婚宴	46
自画像	47

目 录

基涅弗拉·德·奔茜肖像	48
圣母子与圣安娜	49
一位公证人的画像	50
田园合奏	51
仕女乔凡娜别尼	52
躺卧的泉源仙女	53
守护圣泉的仙女	54
维纳斯	55
圣体辩论	56
美惠三女神	57
年轻女子肖像	58
阿诺洛·托尼像	59
在岩石风景里的圣杰洛姆	60
亚当与夏娃	61
复活的基督与圣人	62
卸下圣体	63
波修斯解救安卓美达	64
亚历山大的伊索斯之役	65
像露克蒂亚的一位女士	66
阿尔诺芬尼夫妇像	67
维纳斯和丘比特	68
刽子手将施洗者约翰的头呈给希律	69
圣家族·抹大拉的玛利亚与圣约翰	70
伊俄	71
丽达与鹅	72
呈献指环给威尼斯总督	73
艾默斯的晚餐	74
抹大拉的忏悔	75
乌尔宾诺的维纳斯	76
忏悔的抹大拉	77
黛安娜和阿克提恩	78
巴库斯与阿丽亚德尼	79
梳妆的维纳斯	80
艾斯特家族的阿芳索一世	81
巨人之家	82
玩牌的人	83

圣母的访问	84
摩西与杰斯若的女儿	85
耶稣被卸下十字架	86
达娜	87
死神的形象	88
法国大使	89
伊拉斯谟肖像	90
商人乔治·基茨像	91
奢侈的寓言	92
浴后的苏珊娜	93
阿布格克公爵的画像	94
圣告图	95
收干草	96
盲人引路	97
农民的舞蹈	98
绞刑架下的舞蹈	99
夏日	100
发现摩西	101
圣母和圣子	102
五月骑马出游图	103
加百丽·德斯特丽与妹妹	104
猎神狄安娜	105
众神聚宴	106
奏乐天使	107
基督投胎和诸圣人	108
杰罗拉莫·卡西奥像	109
沐浴少女	110
圣玛利亚·玛达莱娜	111
基督复活	112
达娜厄	113
圣路克画圣母像	114
背负十字架的基督	115
贝尔蒙特城堡	116
圣贝恩哈特在收割庄稼	117
基督诞生	118
有城堡的景色	119

目 录

持乐谱和持镜子的女子	120
圣母子及众圣徒	121
圣阿波罗尼亚的殉教	122
往十字架上钉人者(局部)	123
圣母子与圣安娜素描稿	124
拉·贝拉夫人肖像	125
基督降生	126
酒神祭(局部)	127
查理五世骑马像	128
朱提斯	129
人生三阶段与死亡	130
哀悼基督	131
圣母与圣子	132
阳台上的两位威尼斯女士	133
年轻的大卫	134
五月	135
圣母与圣子	136
圣菲利普	137
好政府的寓言	138
圣母的加冕	139
耶稣诞生	140
亚拉冈的凯萨琳	141
西斯庭教堂天顶画	142
最后的审判	143
圣家族	144
圣母升天	145
慈爱	146
银钱兑换商夫妇	147
亚当与夏娃	148
乐园	149
背负十字架的基督	150
四使徒	151
妓女与老人	152
法国公使双人像	153
基什肖像	154
艺术家的妻儿	155

亨利八世肖像	156
法兰西斯一世肖像	157
狄安娜·布瓦提埃	158
小钉刑图	159
圣路克正在画圣母	160
巴别塔	161
圣安东尼的考验	162
农民的婚礼	163
雪中猎人	164
圣马可的奇迹	165
马尔斯与维纳斯	166
阿多尼斯发现了维纳斯	167
向狄安娜献礼	168
倚在树边的年轻人	169
圣母升天节礼舟回港元	170
圣母子与圣马丁和圣阿格尼斯	171
圣马丁与乞丐	172
托雷多风景	173
圣马可广场	174

十七、十八世纪 (一)

水果篮	176
圣三位一体	177
好运	178
黎塞留的三重肖像	179
花瓶与首饰、钱币和贝壳	180
托莱多风景	181
拉奥孔	182
佩勒文蒂诺修士肖像	183
圣摩里斯的殉道	184
圣母升天	185
艾穆斯的晚餐	186
逃往埃及的路上的休息	187
以马忤斯的晚餐	188
手持调色板的艺术家	189
逃亡埃及的路上	190

目 录

基督对圣彼得的显现	191
乌菲齐美术馆的鉴定专家	192
曙光女神	193
听觉、触觉、味觉	194
强劫留西帕斯的女儿	195
人类原罪	196
市郊的冬景	197
苏珊娜·芙尔曼肖像	198
裹者毛皮的弗尔曼	199
田野归来	200
银河的起源	201
三美神	202
查理一世行猎图	203
美术家及其妻萨斯基娅	204
扮成花神的萨斯基亚	205
豆王的宴饮	206
教皇英诺森十世	207
圣诞	208
圣蒂斯芬受刑罚	209
夜巡	210
自画像	211
画家与其妻	212
吉普赛女郎	213
甜点静物	214
静物：龙虾、兽角酒器和玻璃杯	215
传道者圣约翰的幻视	216
厨娘	217
削苹果的女人	218
阿姆斯特丹的风景	219
窗前读信的少女	220
圣母玛丽亚的怀胎	221
树间小道	222
奥尔加斯伯爵的葬礼	223
煎鸡蛋的妇人	224

文 艺 复 兴 (二)

文艺复兴的艺术以古希腊、古罗马古典艺术为楷模,以人文主义为宗旨,反对宗教禁欲主义,提倡写实主义,开创了科学理论和实际考察相结合的绘画技法,对西方绘画的发展具有极其重要的历史意义。

意大利的佛罗伦萨是文艺复兴绘画的摇篮。乔托是佛罗伦萨画派早期的大师,其写实主义的艺术特色十分鲜明。乔托之后,佛罗伦萨人才辈出,产生了马萨乔、波提切利、吉郎达约等一大批杰出画家。文艺复兴盛期的绘画技巧更加成熟,诞生了历史上最著名的四位大师——达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香。达·芬奇是文艺复兴时期的博学者,其“晕涂法”驰名天下。米开朗基罗是佛罗伦萨和罗马画坛的主导者,教堂湿壁画水平绝无仅有。拉斐尔博采众长,才能卓绝。提香是现代美术的先驱者,格调高雅。

在意大利文艺复兴运动的影响下,尼德兰、德国、法国、西班牙等地区均产生了文艺复兴运动。尼德兰此期绘画主要是从本土的哥特艺术蜕变而来,其代表人物有凡·艾克兄弟和彼得·勃鲁盖尔。德国此期的宗教画带有强烈的世俗生活色彩,此期绘画以丢勒和荷尔拜因的成就为标志。法国此期绘画吸收了意大利与尼德兰的营养,代表人物为布格。西班牙文艺复兴绘画则以格列柯为代表。

这两位圣徒可由手中之物认出是何人；是罗马圣玛利亚教堂祭坛装饰画里的一部分，由马索利诺和马萨乔合力绘成。人物方面有着马萨乔独特的坚实性。

马索利诺(1383—1433) 他的绘画风格比较优雅、细致。