

典藏

经典世界名画高清图集

■ 灌木文化 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

灌木文化 编著 ○

典藏

经典世界名画
高清图集

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

典藏：经典世界名画高清图集 / 灌木文化编著. —
北京：人民邮电出版社，2015. 11
ISBN 978-7-115-40270-7

I. ①典… II. ①灌… III. ①绘画—鉴赏—世界
IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第204679号

内 容 提 要

了解艺术史，最直观的方法就是去欣赏艺术作品。本书集结了中世纪以来艺术史上各流派的经典画作。这些画作清晰度高，读者翻开本书，就像置身于一座座美术馆，可以从画作中感受到震撼人心的力量。

全书共 5 章，分别展示了中世纪基督教美术时期、15~16 世纪文艺复兴时期、17~18 世纪巴洛克和洛可可艺术盛行时期、19 世纪以学院派和印象派为主的美术繁盛时期、20 世纪以来流派纷呈的西方美术时期，这五大艺术时期的杰出艺术家代表作。书中的每幅作品下都标注了画家、作品创作年代和收藏地，并对其中的一些经典作品附加了创作背景的介绍，读者可以在欣赏画作的同时了解画作深刻的艺术内涵。

本书适合艺术爱好者及各大院校相关艺术专业的学生阅读。

◆ 编 著 灌木文化

责任编辑 董雪南

责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

◆ 开本：889 × 1194 1/16

印张：16

2015 年 11 月第 1 版

字数：393 千字

2015 年 11 月北京第 1 次印刷

定价：98.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

目录

第一章	中世纪基督教美术时期	005
第二章	15~16 世纪文艺复兴时期	014
第三章	17~18 世纪巴洛克和洛可可艺术盛行时期	066
第四章	19 世纪以学院派和印象派为主的美术繁盛时期	117
第五章	20 世纪以来流派纷呈的西方美术时期	205

灌木文化 编著
○

典藏

经典世界名画
高清图集

人民邮电出版社
北 京

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

典藏：经典世界名画高清图集 / 灌木文化编著. —
北京：人民邮电出版社，2015.11
ISBN 978-7-115-40270-7

I. ①典… II. ①灌… III. ①绘画—鉴赏—世界
IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第204679号

内 容 提 要

了解艺术史，最直观的方法就是去欣赏艺术作品。本书集结了中世纪以来艺术史上各流派的经典画作。这些画作清晰度高，读者翻开本书，就像置身于一座座美术馆，可以从画作中感受到震撼人心的力量。

全书共5章，分别展示了中世纪基督教美术时期、15~16世纪文艺复兴时期、17~18世纪巴洛克和洛可可艺术盛行时期、19世纪以学院派和印象派为主的美术繁盛时期、20世纪以来流派纷呈的西方美术时期，这五大艺术时期的杰出艺术家代表作。书中的每幅作品下都标注了画家、作品创作年代和收藏地，并对其中的一些经典作品附加了创作背景的介绍，读者可以在欣赏画作的同时了解画作深刻的艺术内涵。

本书适合艺术爱好者及各大院校相关艺术专业的学生阅读。

◆ 编 著 灌木文化

责任编辑 董雪南

责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

◆ 开本：889×1194 1/16

印张：16

2015年11月第1版

字数：393千字

2015年11月北京第1次印刷

定价：98.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

美术发展史概述

中世纪是指5世纪(以476年西罗马帝国崩溃作为标志)到15世纪(意大利文艺复兴的开始),它标志着西方进入了基督教时代。受基督教的影响,中世纪美术不注重客观世界的真实描绘,而强调对精神世界的表现。建筑的高度发展是中世纪美术最伟大的成就。拜占庭教堂、罗马式教堂和哥特式教堂,各具艺术上的创造性。与宗教建筑相结合,雕刻、镶嵌画和壁画也取得了一定成就。

14~16世纪的欧洲文艺复兴时期的美术作品以坚持现实主义方法和体现人文主义思想为宗旨,在追溯古希腊古罗马艺术精神的旗帜下,创造了最符合现实人性的崭新艺术。

意大利的达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔是文艺复兴美术的3位代表。达·芬奇既是艺术家又是科学家,其杰作《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、绘画和建筑各方面都留下了最能代表文艺复兴鼎盛期艺术水平的典范之作。他塑造的人物形象雄伟健壮,气魄宏伟。拉斐尔塑造的秀美典雅的圣母形象最为成功。他的圣母像寓崇高于平凡,被誉为美和善的化身,最充分地体现了人文主义的理想。

17世纪,在欧洲出现了巴洛克美术。它发源于意大利,后风靡全欧洲。其特点是追求激情和运动感的表现,强调华丽绚烂的装饰性。这一风格体现在绘画、雕塑和建筑等各个美术门类中。鲁本斯是巴洛克绘画的代表人物,他的热情奔放、绚丽多彩的绘画对西方绘画具有持久的影响。同时代的现实主义大师如荷兰的伦勃朗、西班牙的委拉斯开兹等,他们的作品也在一定程度上具有巴洛克艺术的特色。

18世纪,洛可可风格在法国兴起,随后影响了欧洲的其他国家。洛可可美术的特点是追求华丽、纤巧和精致。代表画家有法国的华托、布歇和弗拉戈纳尔。随着1789年法国资产阶级大革命的到来,进步的美术家们又一次重振了古希腊古罗马的英雄主义精神,开展了一场新古典主义艺术运动,其代表画家是法国的大卫和安格尔。浪漫主义随着新古典主义的衰落而兴起。法国热里科的《梅杜萨之筏》被视为浪漫主义绘画的开山之作,而这一运动的主将却是德拉克洛瓦,其绘画色彩强烈,用笔奔放,充满激情,代表作有《希阿岛的屠杀》和《自由引导人民》等。法国吕德的《马赛曲》和卡尔波的《舞蹈》都是杰出的浪漫主义雕塑作品。

19世纪中期是现实主义美术蓬勃兴起的时期。法国画家库尔贝是现实主义的倡导者,他的代表作《奥南的葬礼》堪称绘画中的“人间喜剧”,而《石工》则深刻揭示了社会的矛盾,表现了作者对劳动人民的同情。勤劳朴实的农民画家米勒,以醇厚真挚的感情歌颂了辛勤劳作的农民。

政治讽刺画家杜米埃创作了大量思想深刻而形象夸张的石版画和油画。德国女版画家柯勒惠支,以社会民主主义思想和鲜明的个人风格创作了反映工人运动和农民革命的系列铜版画和石版画。俄罗斯的批判现实主义产生了列宾、苏里科夫等杰出画家。法国雕塑大师罗丹的作品也具有一定的现实主义特质。

19世纪后期在法国产生了印象派。此派绘画以创新的姿态出现,它反对当时已经陈腐的古典学院派的艺术观念和法则,受到现代光学和色彩学的启示,注重在绘画中表现光的效果。代表画家有马奈、莫奈、雷诺阿、德加、毕沙罗、西斯莱等。

继印象派之后还出现了新印象派(代表画家是修拉和西涅克)和后印象派(代表画家是塞尚、梵高和高更)。而实际上后印象派与印象派在艺术主张上并不相同,甚至完全相反。其中梵高的绘画着力于表现自己强烈的情感,色彩明亮、线条奔放。高更的画多具有象征性的寓意、装饰性的线条和色彩。塞尚的绘画则追求几何性的形体结构,他因而被尊称为“现代艺术之父”。

20世纪以来,现代美术呈现出流派迭起、千姿百态的局面。1905年诞生的以马蒂斯为代表的野兽派绘画,强调形的单纯化和平面化,追求画面的装饰性。1908年崛起的以布拉克和毕加索为代表的立体派绘画继承了塞尚的造形法则,将自然物象分解成几何块面,从而从根本上挣脱了传统绘画的视觉规律和空间概念。

目录

第一章	中世纪基督教美术时期	005
第二章	15~16 世纪文艺复兴时期	014
第三章	17~18 世纪巴洛克和洛可可艺术盛行时期	066
第四章	19 世纪以学院派和印象派为主的美术繁盛时期	117
第五章	20 世纪以来流派纷呈的西方美术时期	205

第一章

中世纪基督教美术时期

基督诞生与先知以赛亚和以西结 (The Nativity with the Prophets Isaiah and Ezekiel)

杜乔·迪·博宁塞尼亚 (Duccio di Buoninsegna)

1308—1311 年

美国华盛顿，美国国家美术馆

博宁塞尼亚是中世纪意大利最具影响力的艺术家之一，被认为是锡耶纳画派 (Sienese School) 的创始人。他的作品源自拜占庭风格，同时将人文精神融入其中。不论是构图上的气势磅礴，还是人物形象上的秀丽多姿，抑或是用色上的精细美妙，都能表现出作品中强烈的哥特元素。上图作品中描绘的是基督诞生的画面，此类宗教题材也是国际哥特式最常采用的，而且都是使用大幅画面来表现天堂场景和人物形象。

锡耶纳画派，外文名 Sienese School，是意大利 14 世纪文艺复兴时期的美术流派之一。锡耶纳城位于意大利中部，邻近佛罗伦萨，14 世纪时银行业较发达，在政治、经济上都是佛罗伦萨的主要对手，艺术上也形成了能够与佛罗伦萨画派分庭抗礼的锡耶纳画派；但到 15 世纪，随着该城的衰落，锡耶纳画派也一蹶不振。

基督和撒玛利亚妇女 (Christ and the Samaritan Woman)

杜乔·迪·博宁塞尼亚 (Duccio di Buoninsegna)

1310—1311 年

西班牙马德里，提森·波涅米萨博物馆

耶稣离开犹太去往加利利，途中经过撒玛利亚的一个小城叙加，到了雅各井旁；那时已是正午（中午12点），天气特别炎热，耶稣也困乏了，他吩咐门徒到城里去买食物，然后坐在井旁休息。这时一个撒玛利亚妇人前来打水。耶稣以“请你给我水喝”为谈话的契机，向她传扬福音。耶稣从生活用水谈到生命的活水，指出妇人生命的真正需要，并把生命的活水赐给了她。

荣登圣座图 (Maestà)

西莫尼·马尔蒂尼 (Simone Martini)

1315—1321 年

意大利锡耶纳，锡耶纳博物馆基金会

西莫尼·马尔蒂尼 (约 1285—1344) 是哥特式绘画最杰出的代表人物，被誉为“国际哥特式风格”的奠基人。他笔下的人物具有非同寻常的形体“流动性”，无论是天使还是凡人都有一种动感。“哥特式”这个术语是一个时代的划分，而不是对一系列特点的描述。最早使用“哥特式”一词的是意大利人，他们将其用作贬义词，泛指那些创作于文艺复兴后期却不乏中世纪遗风的艺术作品。后来，“哥特式”逐渐去除了它暗含的贬义，成为一个宽泛的术语。用以形容罗马式之后、文艺复兴之前这段时期建筑与艺术的新风格。

哥特式绘画发源于意大利，绘画对哥特式风格的吸收远比建筑和雕塑来得缓慢。直到 13 世纪末，才在佛罗伦萨和锡耶纳绚丽的“板上画”中有所表现。那时的画家十分迷恋透视效果和真实空间的幻觉，许多图画显示出错综复杂的优雅与细腻。早期哥特式风格显著的特点还有对叙事性的偏好，以及对基督教精神充满激情。

圣母与圣子 (Madonna with Child)
彼得罗·洛伦泽蒂 (Pietro Lorenzetti)
年代未知
意大利锡耶纳，锡耶纳博物馆基金会

◀ 圣母子登基
(Virgin and
Child Enthroned
and Donor,
Angels)
彼得罗·洛伦
泽蒂 (Pietro
Lorenzetti)
1320 年
美国费城，费城艺
术博物馆

好政府的寓言 (Allegory of Good Government)

安布罗吉奥·洛伦泽蒂 (Ambrogio Lorenzetti)

1338—1339 年

意大利锡耶纳，锡耶纳博物馆基金会

安布罗吉奥·洛伦泽蒂，意大利画家，生于1290年，卒于1348年6月9日。洛伦泽蒂在当时的画坛具有很大的影响，其作品甚至可以说是里程碑式的作品，他在艺术领域的贡献是不可估量的。洛伦泽蒂的哥哥也是一位著名的画家。

洛伦泽蒂的作品受到了拜占庭艺术风格以及经典主义艺术风格的影响。他将这些风格同时融入了自己的作品当中，并创造出了一种自己所独有的风格。这种特立独行的风格在当时的社会是不被大众接受的，人们的思想因为长时间的束缚，很难接受和认可他的作品。但是，洛伦泽蒂仍然保持自我，将这一风格持续下去。一段时间后，他的作品逐渐被人们接受，他的这一做法也得到了很多之后的画家的肯定，这些画家纷纷效仿他的作品以及他的这一做法。

▲
 哀悼基督 (The Mourning of Christ)
 乔托·迪·邦多纳 (Giotto di Bondone)
 1305 年
 意大利帕多瓦，斯克罗威尼礼拜堂

1305—1306 年，乔托为意大利帕多瓦的斯克罗威尼礼拜堂所绘制的装饰壁画，是乔托最成熟的作品之一。耶稣因被诬告反对罗马的统治、企图当犹太国王而遭逮捕，经受了百般折磨，随后由兵丁押至荒野，钉死在十字架上。耶稣死后，一位好心的亚利马犹太入约瑟到总督府那里求得通融，领走了耶稣的遗体，葬在磐石凿成的坟墓里。死后 3 天，耶稣复活。最先看到耶稣复活的是抹大拉的马利亚。

在这幅画中，乔托选取了耶稣刚被人从十字架上解下来的一个场面。圣母玛利亚将他环抱在臂弯中，表达她的悲痛。在耶稣诞生的时候，她就是用这个姿势抱着她的婴儿，用这个眼神望着她的孩子。乔托笔下的玛利亚始终有着非常坚强的表情，她环抱耶稣表情哀伤的这个姿势，被称之为“圣殇”。死后的耶稣，面孔上留有一种终于获得整个世界的安详神态。这种神态恰恰与周围人物内心的激动形成戏剧性的对比。这幅壁画中耶稣所在的位置，虽然不是传统上强调的神圣的中央，而是被移到画面的左侧，但通过周遭人物的动作、人物视线的凝聚，更凸显出他的主角地位。前倾凝视耶稣的圣约翰，张开双臂表示心中的绝望；女圣徒们的手轻轻地握着耶稣带着钉痕的双手和双脚，神情充满哀伤。这种不使用象征手法的写实场面所流露出的失去亲人的悲情，更是深刻感人。在他们的上空，飞翔的天使营造出悲天悯人的气氛。

▲
犹大之吻 (The Kiss of Judas)
乔托·迪·邦多纳 (Giotto di Bondone)
1305 年
意大利帕多瓦，斯克罗威尼礼拜堂

《犹大之吻》是《圣经》中的一个故事。

犹大是出卖耶稣的叛徒。在逾越节的晚餐桌上，耶稣指出他是出卖主的人。犹大知道自己已经暴露，就提前溜走，立即去给敌人引路来捉拿耶稣。他以亲吻作为给敌人的暗号。上图的画面中表现的是犹大带领一队兵马，还有祭司长和法利赛人的差役，直奔耶稣，要与他亲吻。

《犹大之吻》是13世纪后期意大利著名画家乔托的代表作之一，是真正使意大利绘画摆脱拜占庭定型式的宗教画风的典型代表作品，是欧洲文艺复兴初期的绘画杰作。