

高等院校美术类专业参考大系

色彩的高度 II

李振鹏 编

 浙江人民美术出版社

高等院校美术类专业参考大系

色彩的高度 II

李振鹏 编

图书在版编目(CIP)数据

色彩的高度Ⅱ / 李振鹏编. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.4

(高等院校美术类专业参考大系)

ISBN 978-7-5340-6258-2

I. ①色… II. ①李… III. ①色彩学—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第260718号

责任编辑 水 明

责任校对 黄 静

责任印制 陈柏荣

统 筹 毛 腾 李泽霖 李振楠 邵 琳 田 野 汤亚琪

刘 芬 沈 蕾 田震坤 邢瑞峰 雷维宁 朱一雷

色彩的高度Ⅱ

高等院校美术类专业参考大系

出 版: 浙江人民美术出版社出版·发行

地 址: 杭州市体育场路347号

网 址: <http://mss.zjcb.com>

电 话: 0571-85176089

经 销: 全国各地新华书店

制 版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 18.75

字 数: 46千字

印 数: 0,001-2,000

版 次: 2018年4月第1版·第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5340-6258-2

定 价: 168.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

目 录

- 5 / 阿尔布雷特·丢勒
- 16 / 拉斐尔
- 22 / 提香
- 30 / 乔凡尼·吉罗拉莫·萨沃尔多
- 32 / 汉斯·荷尔拜因
- 44 / 埃尔·格列柯
- 52 / 彼得·保罗·鲁本斯
- 62 / 弗朗斯·哈尔斯
- 72 / 亨德里克·特尔·布吕根
- 76 / 乔治·德·拉图尔
- 82 / 安东尼·凡·代克
- 90 / 迭戈·委拉斯贵兹
- 100 / 伦勃朗
- 110 / 维米尔
- 116 / 让-安东尼·华托
- 122 / 让-艾蒂安·利奥塔
- 128 / 托马斯·庚斯博罗
- 134 / 约翰·康斯泰伯尔
- 142 / 雅克-路易·大卫
- 146 / 让-奥古斯特-多米尼克·安格尔
- 154 / 西奥多·籍里柯
- 158 / 让·巴蒂斯特·卡米尔·柯罗
- 166 / 欧仁·德拉克洛瓦
- 172 / 古斯塔夫·库尔贝
- 182 / 威廉·阿道夫·布格罗
- 188 / 卡米耶·毕沙罗
- 196 / 爱德华·马奈
- 204 / 埃德加·德加
- 216 / 雅姆·蒂索
- 220 / 保罗·塞尚
- 232 / 詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒
- 236 / 奥迪隆·雷东
- 242 / 克劳德·莫奈
- 248 / 皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿
- 256 / 玛丽·卡萨特
- 264 / 伊里亚·叶菲莫维奇·列宾
- 270 / 保罗·高更
- 274 / 文森特·凡·高
- 282 / 约翰·辛格·萨金特
- 288 / 古斯塔夫·克里姆特
- 294 / 亨利·马蒂斯

高等院校美术类专业参考大系

色彩的高度 II

李振鹏 编

 浙江人民美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

色彩的高度Ⅱ / 李振鹏编. -- 杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.4

(高等院校美术类专业参考大系)

ISBN 978-7-5340-6258-2

I. ①色… II. ①李… III. ①色彩学—高等学校—教材 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第260718号

责任编辑 水 明

责任校对 黄 静

责任印制 陈柏荣

统 筹 毛 腾 李泽霖 李振楠 邵 琳 田 野 汤亚琪
刘 芬 沈 蕾 田震坤 邢瑞峰 雷维宁 朱一雷

色彩的高度Ⅱ

高等院校美术类专业参考大系

出 版: 浙江人民美术出版社出版·发行

地 址: 杭州市体育场路347号

网 址: <http://mss.zjcb.com>

电 话: 0571-85176089

经 销: 全国各地新华书店

制 版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 18.75

字 数: 46千字

印 数: 0,001-2,000

版 次: 2018年4月第1版·第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5340-6258-2

定 价: 168.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

目 录

- 5 / 阿尔布雷特·丢勒
- 16 / 拉斐尔
- 22 / 提香
- 30 / 乔凡尼·吉罗拉莫·萨沃尔多
- 32 / 汉斯·荷尔拜因
- 44 / 埃尔·格列柯
- 52 / 彼得·保罗·鲁本斯
- 62 / 弗朗斯·哈尔斯
- 72 / 亨德里克·特尔·布吕根
- 76 / 乔治·德·拉图尔
- 82 / 安东尼·凡·代克
- 90 / 迭戈·委拉斯贵兹
- 100 / 伦勃朗
- 110 / 维米尔
- 116 / 让-安东尼·华托
- 122 / 让-艾蒂安·利奥塔
- 128 / 托马斯·庚斯博罗
- 134 / 约翰·康斯泰伯尔
- 142 / 雅克-路易·大卫
- 146 / 让-奥古斯特-多米尼克·安格尔
- 154 / 西奥多·籍里柯
- 158 / 让·巴蒂斯特·卡米尔·柯罗
- 166 / 欧仁·德拉克洛瓦
- 172 / 古斯塔夫·库尔贝
- 182 / 威廉·阿道夫·布格罗
- 188 / 卡米耶·毕沙罗
- 196 / 爱德华·马奈
- 204 / 埃德加·德加
- 216 / 雅姆·蒂索
- 220 / 保罗·塞尚
- 232 / 詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒
- 236 / 奥迪隆·雷东
- 242 / 克劳德·莫奈
- 248 / 皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿
- 256 / 玛丽·卡萨特
- 264 / 伊里亚·叶菲莫维奇·列宾
- 270 / 保罗·高更
- 274 / 文森特·凡·高
- 282 / 约翰·辛格·萨金特
- 288 / 古斯塔夫·克里姆特
- 294 / 亨利·马蒂斯

前言

色彩是绘画艺术的重要因素，对色彩的理解和表现是绘画创作的关键。对于学习绘画的人来说，色彩学习的方法，除了对表现对象的仔细观察与充分理解之外，对历代大师作品的分析与研究也是一个重要途径。本书选编了从文艺复兴艺术到现代艺术中特点鲜明的代表性作品，它们丰富的表现力引领我们进入绘画艺术的色彩世界。这些大师们的色彩杰作使我们能直观地体验到对于色彩的观察理解和描绘表现，呈现出了每位大师眼中不同的色彩世界。

美术史上每个时期的作品都会创造出不同的面貌，文艺复兴美术以体现人文主义思想为宗旨，在追溯和复兴古希腊与古罗马艺术精神的旗帜下，创造了符合人性的崭新艺术，产生了文艺复兴三杰以及流传至今的经典杰作，比如拉斐尔就是以其塑造的秀美典雅的圣母形象深入人心，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。此外，同时期的丢勒、荷尔拜因等也创造了古典绘画艺术的高峰。文艺复兴之后的欧洲先后出现了巴洛克艺术、洛可可艺术、新古典主义、浪漫主义等诸多流派。巴洛克艺术崇尚激情和运动，强调华丽绚烂的装饰性，这种风格体现在绘画、雕塑和建筑等各艺术门类中，其中绘画的色彩表现力更是颇具代表性。随后洛可可风格在法国兴起，波及欧洲其他国家，它的特点是营造华丽纤巧和精致，画中主角不再是圣贤、骑士，而是宫廷的朝臣、贵族，画面造型显得细致、淡雅而纤细，让-安东尼·华托的作品就充分展现了这些特点。随着法国资产阶级大革命的到来，欧洲的艺术家们再次重振了古典的英雄主义精神，展开了一场新古典主义艺术运动，其代表画家是雅克-路易·大卫和让-奥古斯特-多米尼克·安格尔。浪漫主义随着新古典主义的衰落而兴起，欧仁·德拉克洛瓦和西奥多·籍里柯被视为浪漫主义绘画的先驱与代表，我们能够从他们的作品中感受到浪漫主义用笔奔放、感情强烈的特点。19世纪中期是现实主义美术蓬勃发展的时期，古斯塔夫·库尔贝是其倡导者。19世纪后期印象派以创新的姿态反对当时已经陈腐的古典学院派的艺术观念和法则，画家们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，达到了绘画艺术中色彩表现的高峰，爱德华·马奈、克劳德·莫奈、卡米耶·毕沙罗、皮埃尔-奥古斯特·雷诺阿、埃德加·德加的作品充满了灵动的光感与跃动的色彩。印象派之后保罗·塞尚、文森特·凡·高和保罗·高更则以后印象派的面貌展现了不同的艺术追求，其中凡·高着力于表现自己强烈的情感，色彩强烈的向日葵系列最为著名，高更的画更具有象征性的寓意和装饰性的线条，塞尚的绘画则追求几何性的形体结构。20世纪以来，野兽派、立体主义、表现主义、超现实主义、后现代主义精彩纷呈，流派迭出，现代美术呈现出千姿百态的局面，艺术家们对色彩的不同理解与表现都充分展现了他们的丰富个性和独特表现力。

大师们绘画中所表现出的色彩的高度展现了色彩的丰富表现力，能够带给读者极大的审美满足，使我们更深刻地理解色彩这一充满魔力的造型语言。和其他造型要素相比较，色彩能更直观地表现艺术家对丰富多彩世界的观察与认识，并通过独特而富有个性的技巧，为我们展现艺术家们眼中的世界。

编者

2017年10月

阿尔布雷特·丢勒 亚当与夏娃 20.9cm×8.1cm 20.9cm×8.3cm 1507 年

阿尔布雷希特·丢勒（Albrecht Durer, 1471—1528）是德国中世纪末期、文艺复兴时期著名的油画家、版画家及艺术理论家。他在二十多岁时高水准的刻版画就已经使他称誉欧洲，一般也认为他是北方文艺复兴中最好的艺术家。他的作品包括祭坛宗教画、肖像画及自画像等。

阿尔布雷特·丢勒 威尼斯妇女肖像 28.5cm × 21.5cm 1506 年

阿尔布雷特·丢勒 自画像 52cm×41cm 1498 年

阿尔布雷特·丢勒 威利巴尔德·皮克海默肖像 18cm × 12cm 1524 年

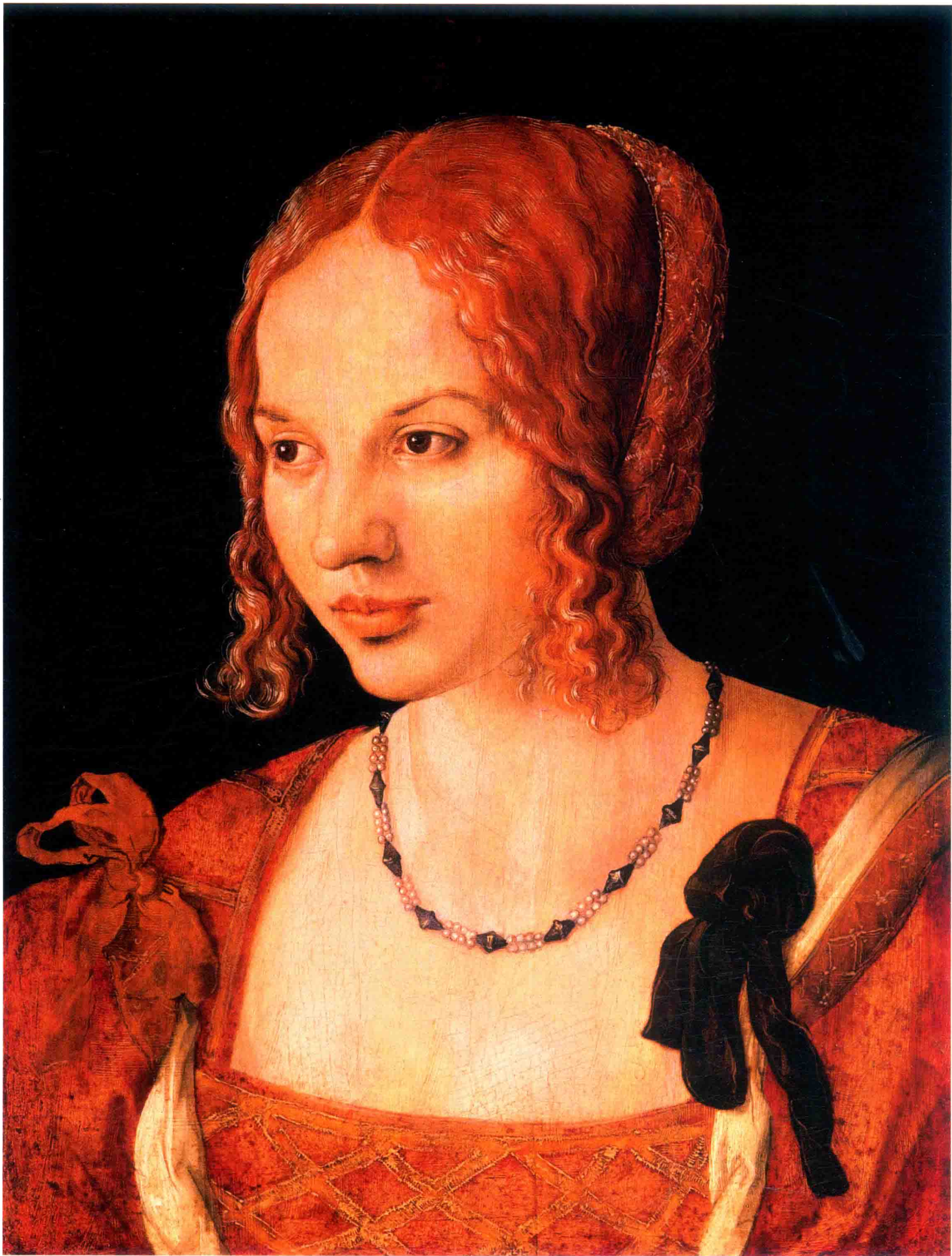
阿尔布雷特·丢勒 救世主 58.1cm×47cm 1505 年

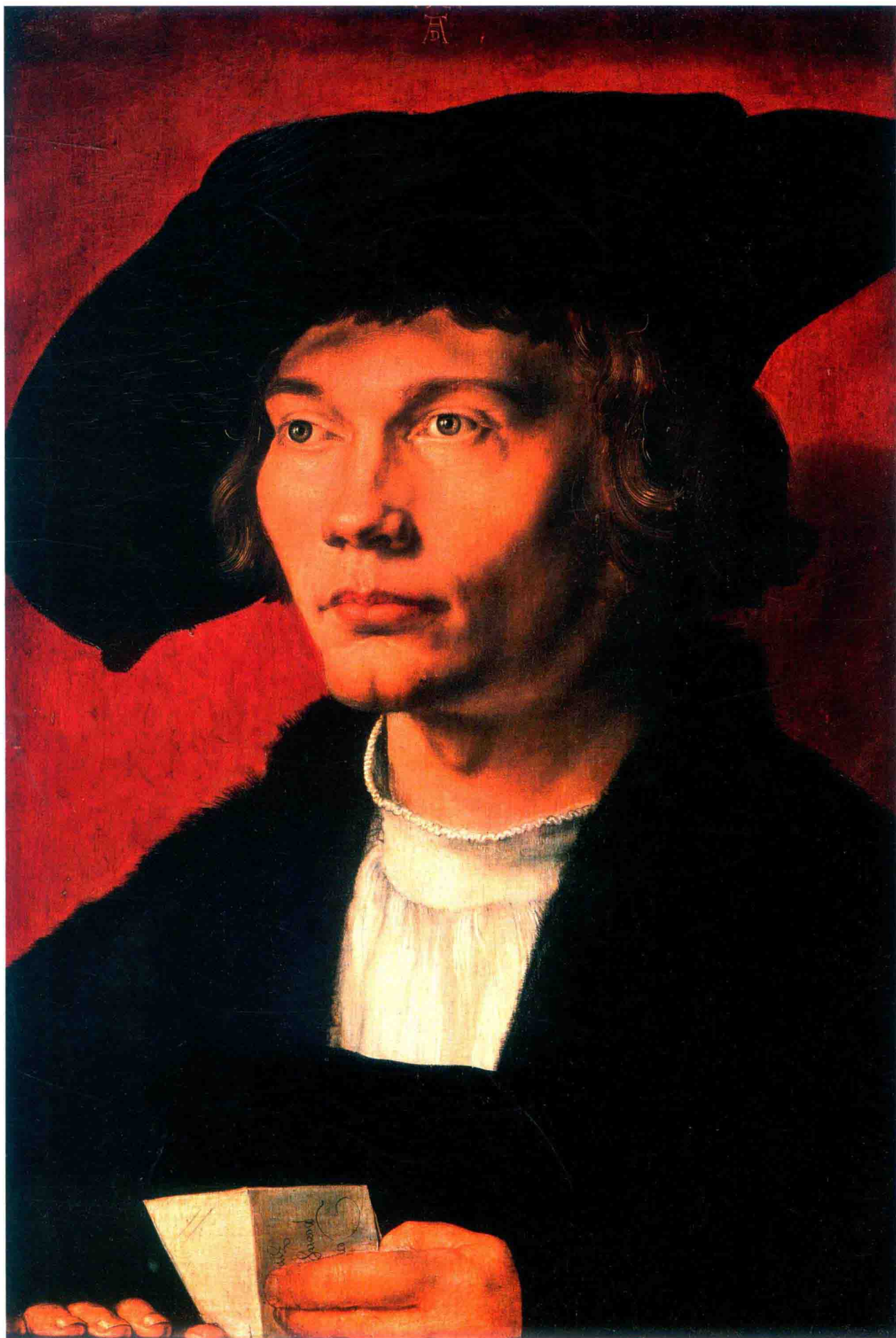
阿尔布雷特·丢勒 雅各布肖像 48cm × 36cm 1526 年

阿尔布雷特·丢勒 圣·菲利波肖像 46cm x 38cm 1516 年

阿尔布雷特·丢勒 年轻的威尼斯女子肖像 32.5cm x 24.5cm 1505 年

阿尔布雷特·丢勒 年轻男子肖像 45.5cm x 31.5cm 1521 年