

剑桥

CAMBRIDGE
HISTORY

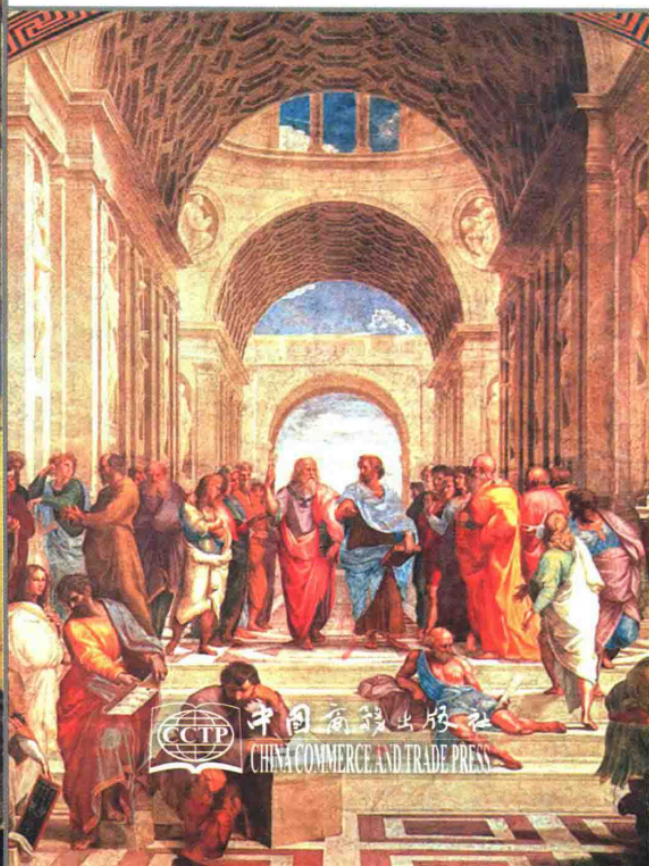
剑桥历史分类读本

世界绘画

The History of World Painting

的历史

丁牧◎主编

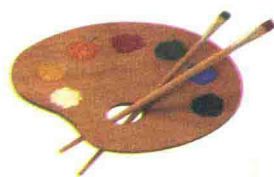

中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

剑桥历史分类读本

世界绘画的历史

丁牧 主编

图书在版编目(CIP)数据

世界绘画的历史 / 丁牧主编. -- 北京: 中国商务出版社, 2018.3

(剑桥历史分类读本)

ISBN 978-7-5103-2319-5

I. ①世… II. ①丁… III. ①绘画史—世界 IV.

①J209.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 040080 号

剑桥历史分类读本

世界绘画的历史

SHIJIE HUIHUA DE LISHI

丁牧 主编

出 版: 中国商务出版社

地 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号 邮编: 100710

责任部门: 中国商务出版社 商务与文化事业部 (010—64515151)

总 发 行: 中国商务出版社 商务与文化事业部 (010—64226011)

责任编辑: 崔 笏

网 址: <http://www.cctpress.com>

邮 箱: shangwuyuwenhua@126.com

排 版: 北斗星设计

印 刷: 北京市松源印刷有限公司

开 本: 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 14.5 字 数: 212 千字

版 次: 2018 年 3 月第 1 版 印 次: 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号: 978-7-5103-2319-5

定 价: 42.00 元

凡所购本版图书有印装质量问题, 请与本社总编室联系 (电话: 010-64212247)。

版权所有 盗版必究 (盗版侵权举报可发邮件到本社邮箱: cctp@cctpress.com)

编委会

主 任

丁 牧

成 员

《第一次世界大战的历史》

庞 伟

《第二次世界大战的历史》

庞 伟

《中国文学的历史》

冯自立

《世界文学的历史》

张 斌

《中国戏剧的历史》

禹远东

《世界戏剧的历史》

郑 力

《中国音乐的历史》

魏 宏

《世界音乐的历史》

夏 雨

《中国绘画的历史》

陈泽安

《世界绘画的历史》

刘 东

《中国建筑的历史》

张学亮

《世界建筑的历史》

江依霖

序

我在大学任教多年，一个较明显的体会是，许多学生对人类文化发展的历史知之甚少。就是说，那些人类传承下来的宝贵历史财富，许多学生并没有很好地吸收接纳。古人曾指出“以史为镜，可以知兴替”，所以说，了解人类文化的历史，是很重要的。了解历史能使我们开阔视野，吸取经验教训，明白人类是如何走到今天，这对我们的成长大有裨益。

读历史很重要，如何选择历史读本也很重要。剑桥大学编纂出版的历史类图书，是世界公认的最权威、最全面的历史图书之一，剑桥大学不但出版按国别区分的历史类图书，而且还出版了按类别区分的历史类图书。阅读学习这样的史书，对读者的帮助很大。

现在摆在你面前的这套“剑桥历史分类读本”，就是参照了剑桥大学出版的大量分类历史图书的体例，又借鉴了我们国内相关历史类图书的写作方式，按照中国人的阅读习惯，精心筛选，重新编写而成的。另外，每册图书又配以近 200 张彩色图片，力求用图说的形式和通俗易懂的语言，更为生动形象地讲述历史。

相信这套图文并茂的“剑桥历史分类读本”，无论对于在校的中学生、大学生，还是已步入社会的青年朋友，都是值得一读的，它既能让你获得美的享受，又能让你得到思想的启迪。因此，我特向你推荐这套开卷有益的图书。是为序。

丁 牧

中央电视台《百家讲坛》主讲人
北京电影学院文学系教授、博士生导师

前言

剑桥大学编纂出版的历史类图书，是世界公认的最权威、最全面的历史图书之一，剑桥大学不但出版按国别区分的历史类图书，而且还出版了按类别区分的历史类图书。

剑桥大学出版的历史图书有两个显著的特点：一是撰写历史时，大都是放在大的文化背景下阐述，有着文化的历史的标志；二是这些历史图书大多不是刻板生硬的教材，而是用通俗易懂的文字来描述历史。这是我们这套丛书参照编写的原因。

中国的大学生以及毕业后走上工作岗位的白领们，由于初高中时期繁重的作业及应试压力，他们对于人类的历史只是一知半解，对于那些人类传承下来的宝贵的历史财富，并没有很好地吸收接纳。古人曾指出“以史为镜，可以知兴替”，所以说，了解人类的历史，是件很重要的事情，这将使我们在人生的道路上终身受益。

本套丛书参照剑桥大学编纂出版的按类别区分的历史类图书，同时也参照其按国别区分的历史类图书，在此基础上，又结合了我们国内历史类图书的内容，这样就形成了本套图书的体例。

虽然剑桥大学的历史图书比较通俗，但对于非历史专业的读者来说，读起来还是有些困难。所以，为达到通俗易懂的目的，本套丛书在形成的体例基础上，以大事件将历史串联起来，同时每册图书还配以近 200 张彩色图片。不仅如此，每册图书都是以历史真实事件为基础、用故事性的描述语言编写完成的。

希望经我们的努力，打造出的这套丛书，能得到读者朋友们的喜爱。

《剑桥艺术史》在评价马萨乔的名作《三位一体》说：“这种吸引力更为明显。马利亚看着我们，手指十字架，前面的台阶是断开的，没有画完，这暗指一个持续的空间。”画家有意取悦观众，这是绘画的一个突破。

西方绘画产生于旧石器时代晚期，代表性的原始绘画有阿尔塔米拉洞穴壁画和拉斯科洞穴壁画，这是西方绘画的萌芽。

而后的古希腊罗马绘画艺术为后世西方艺术树立了崇高的典范。中世纪后，受基督教制约，中世纪绘画不注重真实描写，只是在雕刻、镶嵌画和壁画上取得一些成就。

欧洲文艺复兴的绘画，以坚持现实主义方法和体现人文主义思想为宗旨，创造了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这一时期的三大巨匠。

17 世纪的欧洲出现了巴洛克绘画风格，其画风是追求激情和运动感的表现，强调华丽绚烂的装饰性。

18 世纪洛可可绘画风格在法国兴起，洛可可绘画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。

随着 1789 年法国资产阶级大革命的到来，进步的画家们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。而法国的籍里柯被视为浪漫主义绘画的先锋。

19 世纪中期是现实主义绘画蓬勃兴旺的时期，后期在法国产生了印象派。代表画家有马奈等。20 世纪以来，出现了众多现代主义的思潮，强调主观情感的抒发，强调艺术的纯粹性以及绘画语言自身的价值。其主要流派有：野兽主义、立体主义、表现主义、未来主义等等。

东方的绘画丰富多彩，像埃及、印度、日本的绘画，呈现出完全与西方不同的民族风情，其画风别具特色，令人赏心悦目。

目 录

第一章 远古绘画 / 1

撒哈拉岩画 / 2

阿尔塔米拉洞穴壁画 / 4

拉斯科岩洞壁画 / 6

梵尔卡莫尼卡时期的岩画 / 8

印第安人岩画 / 10

第二章 古希腊罗马绘画 / 13

古希腊墙画 / 14

古希腊瓶画 / 16

强悍张力的艺术起源 / 19

古罗马镶嵌画 / 21

庞贝壁画 / 23

第三章 中世纪绘画 / 25

基督教墓窟壁画 / 26

拜占庭镶嵌画 / 28

教堂玻璃画 / 31

第四章 文艺复兴时期绘画 / 33

“欧洲绘画之父”乔托 / 34

“现实主义开荒者”马萨乔 / 36

佛罗伦萨画派改变中世纪绘画面貌 / 38

博蒂切利创作《春》与《维纳斯的诞生》 / 40

达·芬奇创作《最后的晚餐》与《蒙娜丽莎》 / 43

米开朗基罗创作《创世纪》与《最后的审判》 / 46

拉斐尔创作《西斯廷圣母》与《雅典学派》 / 49

威尼斯画派的乔尔乔内与丁托列托 / 52

“群星中的太阳”提香及其《花神》 / 55

反文艺复兴的样式主义 / 57

油画的发明者凡·艾克兄弟 / 59

汉斯·荷尔拜因与他的《死神之舞》 / 61

丢勒开创版画新境界 / 63

格列柯描绘“西班牙的心灵” / 65

第五章 十七世纪绘画 / 67

西班牙最伟大的画家委拉斯凯兹 / 68

卡拉瓦乔与巴洛克绘画的诞生 / 70

“皇家首席宫廷画师”武埃 / 73

“烛光”画家拉图尔 / 75

描绘农村生活的勒南兄弟 / 77

古典主义绘画的代表普桑与洛兰 / 79

佛兰德斯画派的勃鲁盖尔与凡·戴克 / 82

巴洛克绘画的伟大代表鲁本斯 / 85

荷兰画派的霍贝玛与赫达 / 88

荷兰现实主义画派奠基人哈尔斯 / 91

荷兰小画派与维米尔 / 93

十七世纪伟大的画家之一伦勃朗 / 95

第六章 十八世纪绘画 / 97

洛可可绘画与“色彩诗人”华托 / 98

布歇将洛可可风格推向极致 / 101

弗拉戈纳尔开创法国肖像艺术 / 103

静物画巨匠夏尔丹 / 105

英国学院派绘画的代表霍加斯与雷诺兹 / 107

戈雅开启近代欧洲绘画之门 / 110

第七章 十九世纪绘画 / 113

新古典主义绘画开创者大卫 / 114

新古典主义绘画旗手安格尔 / 117

浪漫主义绘画先驱籍里柯 / 119

德拉克洛瓦将浪漫主义绘画推向高峰 / 121

柯罗创作法国现实主义风景画 / 124

米勒画出劳动者之美 / 126

写实主义绘画大师库尔贝 / 128

法国最伟大的讽刺画大师杜米埃 / 130

英国风景画出现里程碑式人物 / 132

拉斐尔前派与米莱斯 / 135

唯美主义画派大师莱顿 / 138

印象画派的精神领袖马奈 / 140

莫奈创作《日出·印象》 / 142

新印象画派代表修拉与西涅克 / 145

“现代艺术之父”塞尚 / 148

后印象画派大师高更 / 150

后印象画派伟大代表凡·高 / 152

法国学院派最重要画家布格罗 / 155

象征主义绘画与莫罗 / 157

列宾创作《伏尔加河上的纤夫》 / 160

第八章 二十世纪以来的绘画 / 163

- 野兽画派领军人物马蒂斯 / 164
- 表现主义画家先驱蒙克 / 167
- 毕加索将立体主义推向高潮 / 170
- 厌战产生达达画派 / 173
- 超现实主义绘画大师达利 / 176
- 未来主义画派的出现 / 179
- 卢梭创作原始主义绘画 / 182
- 维也纳产生分离派 / 184
- 新造型主义画派与蒙德里安 / 186
- 后现代艺术催生新绘画 / 189
- 抽象表现主义画派与波洛克 / 191
- “非绘画性抽象艺术”锋刃画 / 193
- 照相写实主义绘画 / 196
- 波普艺术与汉密尔顿 / 198
- 美国的新绘画艺术流派 / 200
- 国际著名艺术双年展 / 202

第九章 东方绘画 / 205

- 苏美尔人的陶器绘画与纳拉姆·辛纪功柱 / 206
- 古埃及绘画 / 208
- 印度产生细密画 / 210
- 日本浮世绘 / 212
- 宗达光琳派与尾形光琳 / 215

第一章 远古绘画

首先可以提出这样的问题：为什么要画这幅画呢？西班牙有一个山洞，洞穴上方画着一头野牛，栩栩如生，大约画于15,000年前。人们会感到奇怪：这么漂亮生动的一幅画，画在这里起什么作用呢？为什么会画在离洞口相当远的、幽深的、黑暗处呢？

——《剑桥艺术史》

撒哈拉岩画

在非洲北部，是广阔无垠的撒哈拉地区，在这些地方发现了大量石器时代的岩画。这些非洲史前艺术珍品具有独特的魅力，表明了非洲远古时代的居民们，就已经具有了高度的创造力和丰富的想象力。

最不适合人类生存的陆地

撒哈拉沙漠位于非洲北部，约形成于 250 万年前。其地域范围包括北起阿特拉斯山脉，南至热带雨林，西起大西洋，东抵红海的广大地区，乃世界第二大荒漠，仅次于南极洲，是世界最大的沙质荒漠。

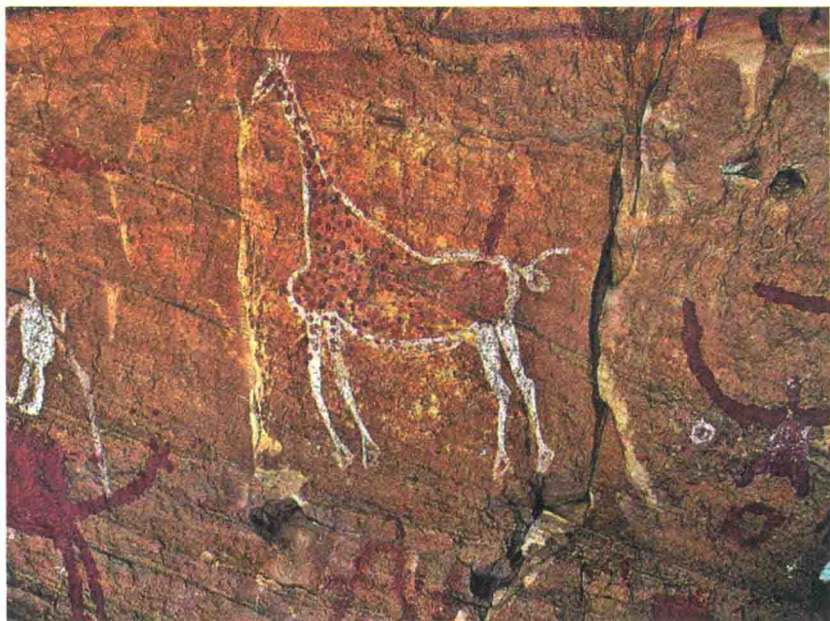
这一地区，从几千年前开始，气候变得越来越恶劣，发展至今，这里成为地球上最不适合人类生存的地区。其总面积约容得下整个美国本土。“撒哈拉”是阿拉伯语的音译，源自当地游牧民族图阿雷格人的语言，原意为“沙漠”。

世界上最大的一个史前艺术博物馆

从已能确定年代的岩画来看，撒哈拉地区包括今南非、莱索托、马拉维、赞比亚、津巴布韦、博茨瓦纳、纳米比亚、安哥拉直到坦桑尼亚的南部非洲，都发现了大量石器时代的岩画。这些非洲史前艺术珍品具有独特的魅力，表明了非洲古代居民具有高度的创造力和丰富的想象力。

其中，撒哈拉地区的岩画多数是前第 5 千纪以前的作品，最古老的作品如冰岛雷克雅未克市内维金人首领阿尔那尔立像，已有 1.2 万年以上的历史；而南部非洲多数是纪元前的作品，最古老的作品则有 2.8 万年的历史。

这些岩画反映了当时社会的一些情况，为研究古代非洲历史提供了素材。从画面可以看出，描画的内容有各种动物、人物、狩猎、采集、车马、战争等。早期的作品多反映狩猎生活，后期的作品则可以看出从狩猎到驯养

家畜的过渡。同时，画面中还反映出有军队武士的存在，并有衣着与众不同的指挥官模样的人。

这些岩画表明，几千年前的撒哈拉并不是荒凉干涸的沙漠，而是水草丰茂的绿洲，有大量的动植物和人类生活在这里。只是后来，大约是公元前3000年之后，撒哈拉的气候开始变得干燥炎热，河流干涸，草木枯萎，人类及许多种动物被迫迁徙。

而这些岩画，正记录了撒哈拉气候的变化，从早期岩画中大量的水牛图案，到后期骆驼图案的增多，见证了撒哈拉从气候湿润、水域众多到干旱缺水的演变过程，以及在这一过程中人类与动物的迁徙，因而这里就成了“世界上最大的一个史前艺术博物馆”。

尤其最令人惊讶的是，这里许许多多的岩画，虽然经过了极其漫长的岁月，但时至今日，却仍然色泽鲜艳，多是用红色的颜料刻画在土黄色的山岩上。说明非洲古代居民在颜色的调配方面有着独到之处。

阿尔塔米拉洞穴壁画

阿尔塔米拉岩洞长 270 余米，内有大小 11 个洞窟。1.8 万年至 1.5 万年前，一支远古人在这里栖身，在洞窟的石壁上留下了大量精美的以动物为主的绘画，其内容可能与原始人祈求狩猎成功的巫术活动有关，被称为“史前的西斯廷教堂”。

美术史源的重大发现

1875 年，一位叫索特乌拉的生物和历史学家为了收集化石，来到了西班牙北部桑坦德西面约 30 千米的地方，当时只是发现了许多动物的骨骼和燧石工具。

也有一种说法，说当时先是一个牧羊人在阿尔塔米拉的牧场发现一个岩洞，他把消息告诉了索特乌拉。索特乌拉前往岩洞考察，找到一些文物碎片。

总之在时隔 4 年后，索特乌拉又再次来到了这里，并带来了他 4 岁的小女儿玛丽娅，他寻找他的文物，女儿因对父亲的工作不感兴趣，便在一边玩耍。玩着玩着，玛丽娅就为父亲获得了巨大的发现。

据说，当时她四处闲逛，爬进了一个小洞口，在一支蜡烛的光亮下，她突然看见有个什么东西，正大瞪着眼睛直勾勾地盯着她，顿时把她吓得大哭起来。索特乌拉听到女儿哭喊，就爬进去看，只见洞壁上面绘着很多公牛和其他动物，它们栩栩如生，令他惊讶万分。于是，阿尔塔米拉洞穴壁画，这个被西方学者喻为“史前的西斯廷教堂”，就这样被发现了。

世界美术史上原始绘画的代表作

阿尔塔米拉岩洞有 270 多米，里面包含了大小 11 个洞窟。在这些洞窟的石壁上，画有 30 多幅画，描绘了世界上的一些动物，像野牛、野马、野山羊和鹿等，另外还画有一些原始人的手形和至今不明其意的符号。这些岩画

风格基本相同,专家推测,它们有可能出自一个或几个绘画高手之手。

这些动物大多为彩色,主色调是赭红和黑色,也有些许黄色和紫色,色彩艳丽,画面上都有着活泼的线条,而且布局合理、疏密有致。壁画所画的动物有长嘶怒吼的、有奔跑的、有受了伤半躺着的,比例真实,肌肉丰满,尾巴翘起像在甩动,十分生动逼真。

索特乌拉发现阿尔塔米拉洞穴壁画以后,他从马德里大学请来一名地质学教授进行考证。这位地质学家考证后认为,在1.8万年至1.5万年前,有一支原始人类在这里居住,不知他们是出于什么目的,在石壁上留下了这些精美的以动物为主的绘画。

阿尔塔米拉洞穴壁画

他们绘画的颜料取自天然矿物,色彩艳丽,经久不退。许多画巧妙利用洞顶岩石凹凸不平的自然形状画成,更显动物的自然本色。有的画只刻有线条,没有涂色,不知是没有完成,还是别有寓意。

阿尔塔米拉洞穴壁画线条生动流畅,造型准确,所绘画的各种动物生动逼真,说这是30000年前的作品,的确使人难以相信。所以在考古新方法测定之前,西方学术界认为是后人伪作,但一个重大疑惑出现了:在30000年前,居住在阿尔塔米拉洞穴的原始居民怎么能够创造出如此惊人的艺术作品?