

最美

西方绘画

100幅

邵亦杨 张文志 编著

人民美术出版社

最美
西方绘画
100
幅

邵亦杨 张文志 —— 编著

人民美术出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

最美西方绘画100幅 / 邵亦杨, 张文志编著. -- 北京: 人民美术出版社, 2018.10
ISBN 978-7-102-08192-2

I. ①最… II. ①邵… ②张… III. ①绘画—作品综合集—西方国家 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第262474号

最美西方绘画100幅

ZUÌMĚI XĪFĀNG HUÌHUÀ 100 FÚ

编辑出版 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

责任编辑 张 侠

装帧设计 徐 洁

责任校对 马晓婷

责任印制 胡雨竹

制 版 朝花制版中心

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2018年12月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 13.5

印 数: 0001—4000册

ISBN 978-7-102-08192-2

定 价: 78.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517784

版权所有 翻印必究

序

从浩如烟海的西方绘画图像库中挑选 100 件作品，构成一册《最美西方绘画 100 幅》，这不是一件很容易的工作，因为“美”是一个很主观、很自我的标准，不仅因人而异，而且因时而异，就像我至今仍无法给艺术下一个精准的定义。这也不禁让我想起自己的经历，在正式进入艺术史学习之前，翻阅西方绘画图册，觉得安格尔的画真是美极了，那些当代艺术根本不在我的审美范围之内。后来随着在中央美术学院学习的深入，才逐步发现并理解印象主义以来诸多艺术流派的美。

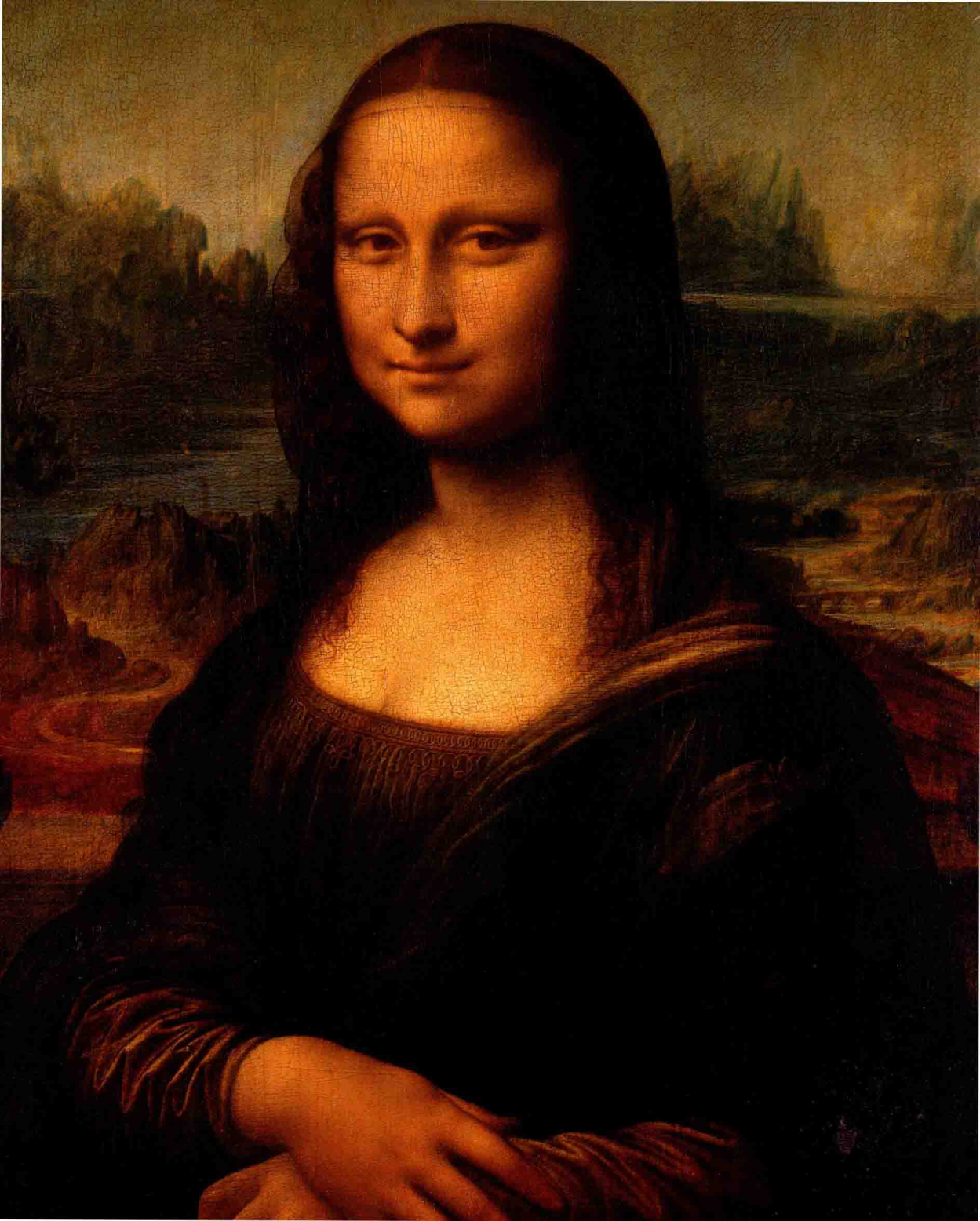
绘画，贯穿整个人类文明进程，是人们理解世界、传达精神的重要形式。本书遴选的 100 件作品，上至远古石器时代的洞窟壁画，近至今天的当代绘画，时间跨越上万年，是西方文明各历史时期的代表绘画杰作。虽然不能完整呈现西方美术发展的全部面貌，但这些作品提供了一个样本，通过它们可以了解各个时代和地域的艺术风貌。根据作品的时代和风格内容，全书分为四个篇章：从远古到文艺复兴、从巴洛克到现实主义、从印象主义到现代艺术、超现实主义以来的现当代艺术。

这是一本写给艺术爱好者的美术读本。虽然艺术早已从精英文化的象牙塔中走了下来，艺术与生活、大众的边界也早已模糊，但大众美育仍任重道远，这本书就是希望更多的人能在阅读中感受到西方绘画中的美。特别是在这个图像的时代，我们的生活被各种图像所包围，而我们也更倾向于从图像中获

取信息。因此这是一本读图的书，艺术作品是本书的主体，在作品图左侧配以解读文字，从画面故事到美学分析，以鲜活的视野诠释每件作品的美。在内容写作上没有刻意强调艺术史的逻辑和理论，希望读者能从作品的视觉感受中，捕捉到绘画风格的变化，加深对绘画美的认识，提升艺术审美的能力。

当今是一个信息无比开放、丰富的时代，要观看一件艺术作品的图片，随时拿起身边的手机，输入几个关键词就能获得丰富的清晰图像。甚至，在虚拟现实技术的帮助下，还能身临其境地站在作品前欣赏。但这不是与绘画交流的最佳方式，相比作品本身，图像始终是一种数字的转译，必流失大量信息。艺术作品是有气息和生命的，只有当你真正站在它面前时，才能真切感受它的尺幅、线条、色彩、笔触。因此，阅读之余，多进入美术馆欣赏原画，那将是另外一种别有生趣的美术阅读。

感谢人民美术出版社的大力支持，以及他们一直以来在美术普及方面所做的卓越贡献。2016年，人民美术出版社出版了《最美中国画100幅》，这本书的出版将与之构成一个完整的系列，读者也能在中西绘画之美中自由穿行。

目录

Contents

壹 从远古到文艺复兴 1

贰 从巴洛克到现实主义 59

叁 从印象主义到现代艺术 131

肆 超现实主义以来的现当代艺术 183

从远古到 文艺复兴

这一部分呈现的作品跨越成千上万年，从原始先民在洞穴石窟中的图画到文艺复兴大师们的辉煌杰作，绘画的形式和功能在发生着变化，也是在这漫长的岁月中，西方绘画确立了自己的规则。

原始人类为了狩猎而留下的图画，虽然与我们对“绘画”和“审美”的认知存有较大差距，但这是人类的生存印记，也是人类对于这个世界最早的认知。古埃及是人类文明的曙光，古希腊更是西方文化的源头，古代希腊和罗马艺术奠定了西方古典美术传统的基础。绘画在漫长的中世纪充当着宗教代言人的角色，并不

占主导地位，也不以美为目的。

从意大利文艺复兴开始，美术推崇古希腊罗马传统，在创作中关注自然和人的价值，体现人文主义的精神。绘画的地位开始上升，艺术家变得跟科学家一样重要。北方尼德兰的艺术家首先发明了油画技法，后扩散至整个欧洲，成为最重要的绘画形式。最关键的是，文艺复兴的大师们探索出一套在平面画布上表现立体真实的绘画技巧，通过焦点透视实现画面的空间立体感，同时运用光影、明暗、色彩、体积结构等让画面趋近“真实”，实现绘画对美的追求。

01

公牛

拉斯科洞窟

壁画

约公元前 15000—前 13000 年

法国韦泽尔峡谷

1940 年，几个法国小男孩无意之中闯进了一个曲折狭隘的山洞，发现了一座尘封了一万多年的神奇史前画廊——拉斯科洞窟。

洞窟内壁上描绘了大量野牛、驯鹿、马匹等动物，用粗狂有力的黑色线条表现动物的形态特征，并用黑、红、褐色渲染出体积结构，形象地表现出动物奔跑时的生命活力。图中这一公牛位于“公牛大厅”，整体呈侧面状，而牛角却呈正面，虽然是一种“扭曲的透视”，却简练地将公牛的特征真实生动地表现出来。在公牛的肚子下方及其行进前方画有几只驯鹿，与公牛形成重叠关系，可见这些动物形象是分批绘制完成的。

自这些洞窟壁画被发现以来，世人不禁为原始先民的艺术表现力所折服，同时也思考画这些壁画的动机。因为拉斯科洞窟幽深、曲折，有的地方须爬行才能进入，显然不是为了“审美”而创作。这些动物周围画有代表箭头或长矛的短线条，有着强烈的巫术意味，希望以此获得狩猎的丰收。功能性与审美性在此共存，显示了艺术原初的精神力量。

02

捕鸟图

埃及底比斯尼巴蒙墓出土

干壁画

约公元前 1400—前 1350 年

纵 74.2 厘米，横 64 厘米

英国伦敦大英博物馆藏

尼巴蒙墓位于埃及底比斯，是新王国时期一位贵族的墓葬，其中《捕鸟图》描绘了墓主人尼巴蒙与家人一起捕鸟的闲暇生活场景。

尼巴蒙位于画面中央，驾着小船前行，惊得旁边草中的鸟雀四处乱飞，他左臂下方的象形文字写着：“尼巴蒙死后享受各种娱乐活动。”画面中尼巴蒙阔步向前，左手挥动着蛇形投标，右手抓着捕来的三只鸟雀。不可思议的是，他手臂下方的草上站立着一只野猫，它的爪中也抓着两只鸟，嘴巴咬着另一只鸟的翅膀，表现出画家创作时的丰富想象。而同来捕猎的尼巴蒙妻子则相对较为安静，手捧采来的花草静静地看着这一切，而女儿似乎被惊起的鸟雀所惊吓，正扶着父亲的一条腿。

这件作品反映出埃及的绘画传统，比如人物形体的大小由其地位决定，同时也遵循着正面率：头部呈侧面，眼睛为正面，肩胸上半身为正面，两腿双足呈侧面。观众既能看到画中人物的运动，也能看清他们的形象和神态。

03

阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子

埃克塞基亚斯

瓶绘

约公元前 540—前 530 年

陶瓶高约 61 厘米

梵蒂冈博物馆藏

陶瓶是古希腊时期地中海地区重要的流通商品，而陶瓶上以神话故事为题材的装饰绘画也代表了古希腊绘画的成就。

《阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子》出土于意大利武尔奇的一个伊特鲁里亚人的墓葬当中。瓶身的签名显示了该画出自黑绘陶瓶大师雅典人埃克塞基亚斯之手。画面上描绘了希腊神话英雄阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子的场景，左边是全副武装的阿喀琉斯，他双唇微张，说出“tesara”（四），而右边的埃阿斯已经摘下头盔，大喊着“trial”（三）。两人都紧握着长矛，盾牌摆在身后，显示出战斗前的片刻轻松。画面中的庄重沉稳与其他希腊古风时期的作品不同，预示着古典时期的来临。这件作品也表现出高超的细节刻画能力，比如英雄战袍上的图案均以白线刻画强调。画中人物背部呈拱形，与陶瓶的弧度相呼应，而长矛将观众目光吸引至骰子上，与英雄的目光相聚于一点。

这幅瓶画是流行于公元前 6 世纪典型的黑绘风格。这种风格是在红色或黄褐色的泥胎上用黑色进行描绘，陶土本身的红、褐色与黑色的轮廓线形成鲜明对比，使人物有着剪影般的美感。

04

哀悼基督

乔托

湿壁画

约 1304—1306 年

纵 185 厘米，横 200 厘米

意大利帕多瓦阿雷纳礼拜堂藏

西方中世纪时期，宗教在生活和文化中占据主导地位。随着文艺复兴的发展，人们对自然和人本身的兴趣不断增强，开始推崇古希腊罗马时期的艺术。乔托是文艺复兴早期的代表艺术家，代表作《哀悼基督》将复杂的形式和情感统一在一起。

“哀悼基督”是常见的宗教话题。在这幅画中一群人正在哀悼即将入殓的基督，圣母玛利亚悲伤地抱着儿子的尸体，福音书的作者圣约翰张开双臂，正扑向基督的尸体。天空中一群悲痛的天使也正急速俯冲而下。这似乎就是一个悼念亲友的场景，每个人物的动作和表情都显示出发自内心的哀恸，真实而朴素，有着雕塑般的体积感。画中一块对角线倾斜的厚重岩石限制了人物活动的空间，也将观众的视线引向事件的焦点。乔托通过衣纹阴影增强了人物的立体感，同时结合光影和透视法，使得整个场景有了舞台戏剧般的效果。

05

失乐园

马萨乔

湿壁画

约 1427 年

纵 208 厘米，横 88 厘米

意大利佛罗伦萨卡尔米内教堂布兰卡契礼拜堂

亚当和夏娃受蛇的引诱偷食禁果而被上帝逐出伊甸园，这应该是《圣经》中最具知名度的一个故事。马萨乔的壁画《失乐园》位于佛罗伦萨卡尔米内教堂布兰卡契礼拜堂入口处的一个狭小空间，表现的就是这一人类的悲剧。亚当和夏娃正悲痛地从伊甸园走出，亚当双手捂面，欲哭无泪，夏娃则一手护住胸部，一手掩盖下体，仰头痛哭。在他们后上方，一个穿红衣服的天使正持剑追来，增加了画面的紧张感。

整个画面构图十分简洁，光线从右上角投射在人物身上，将阴影留在人物身后，造成高浮雕般的效果，亮部和暗部紧密结合在一起，使画面有着强烈的整体感。马萨乔还十分注意人物结构的准确性，身体的质感展现出骨骼和肌肉的结构，塑造出有如纪念碑式的裸体人物。朦胧而充满空气感的背景中没有过多的景物描绘，却有着一种深远的空间感。画中人物虽然神情痛苦，却并不消沉沮丧，而是充满生命力，步伐坚定地迈向前方。从当时的社会情境来看，这似乎宣告着“人文主义”新时代的到来。