

中国高等美术学院精选教材

西方绘画史图录

邵大箴 主编
刘礼宾 编选

ZHONGGUO GAODENG MEISHU XUEYUAN JINGXUAN JIAOCAI XIFANG HUIHUASHI TULU

河北美术出版社

J209.5/6

2006

中国高等美术学院精选教材
ZHONGGUO GAODENG MEISHU XUEYUAN JINGXUAN JIAOCAI

西方绘画史图录

XIFANG HUIHUASHI TULU

邵大箴 主编 刘礼宾 编选

江苏工业学院图书馆
藏书章

河北美术出版社

策 划：张晨光 郭 涌
责任编辑：尉 彬
整体设计：泉 声
装帧设计：齐 璜 尉 彬

图书在版编目 (CIP) 数据

西方绘画史图录 / 邵大箴主编；刘礼宾编选. —石
家庄：河北美术出版社，2006.12
(中国高等美术学院精选教材)
ISBN 7-5310-2497-7

I.西... II.①邵...②刘... III.绘画史—西方国
家—图录—高等学校—教材 IV.J209.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 148082 号

中国高等美术学院精选教材 西方绘画史图录
邵大箴 主编 刘礼宾 编选

出版发行：河北美术出版社
地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码：050071
电 话：(0311)87060677 85915035
设计制作：艾迪·慧谷设计工作室
印 刷：河北新华印刷二厂
开 本：889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张：12
印 数：1~5000
版 次：2006 年 12 月第 1 版
印 次：2006 年 12 月第 1 次印刷

定 价：54.00 元

前言

对从事艺术专业的学生来说,学习美术史,不论是绘画史、雕塑史或工艺美术史,以至于现代设计史,是为了掌握知识、提高艺术修养,从而熟悉艺术创造原理和创造规律。对选修美术史的一般文科或理科的大学生来说,则是为了开阔视野,提高文化素质。当然,最终的目的都是培养学习者的想象力和创造力。因为这对未来从事艺术创造的人或对从事其他工作的人,都是非常重要的。

学习美术史,当然要读文字,读介绍美术思潮和风格衍变的历史书籍,读美术家的传记,等等,这是不言而喻的。但更重要的是,要读实物,读历史遗留下来的绘画、雕塑和工艺品。这些实物和艺术品以其自身的存在,默默地向我们叙说它们产生的那个时代人们的思想、感情和审美趣味。仔细、认真地观察这些出于匠人或艺术家之手的创造,我们会走进历史,体悟历史变革之理,体悟人生沧桑之情,体悟艺术创造之愉悦和艺术探索之艰辛。因此,我们要珍惜一切机会,到博物馆、美术馆去看,去解读“实物”。但是,在实际生活中不可能有那样的条件,让我们能欣赏到反映美术史历程的所有美术品,更不要说我们中国人在国内要看到外国的艺术品的难度了。我们只能在少数来华的美术展览会上看到数量有限的外国美术作品。在这种情况下,我们唯一可以选择的是用读图片的方法来加以替代。尤其对在校的学生来说,作为学习美术史的辅助教材,手上有一本内容较为充实的图录是很必要的。在没有看到实物之前,通过图片先对它们的图像有个大致的认识,不仅可以避免我们在学习美术史时的枯燥无味,增加学习的乐趣,提高我们记忆美术史的能力,而且为我们未来有机会直接面对实物时的观摩、考察打下良好的基础。因此,这些图片,我们不仅要反复看,而且还要反复记,要牢牢地把它们装在我们的脑海里。

现在我们看到的《西方绘画史图录》和《西方雕塑史图录》,就是为西方美术史教学这一目的编选的。图录中作品按大的历史阶段排序,有些又按不同的思潮和派别加以区分。在图录中,我们没有对作品附加过多的文字说明,因为考虑到这些代表性的作品,在有关西方美术史的著作中都有所交代和有所描述。

因为编选图录的时间仓促和编选者的知识局限,图录中的不足在所难免,希望得到读者们的指正。

邵大箴

2006年12月于北京中央美术学院

目录

第一章 史前社会	1
第二章 古代希腊罗马	5
第三章 中世纪	15
第四章 欧洲文艺复兴	21
第五章 十七、十八世纪的欧洲	53
第六章 十九世纪欧洲及美国	83
第七章 二十世纪	133
第八章 俄罗斯	171

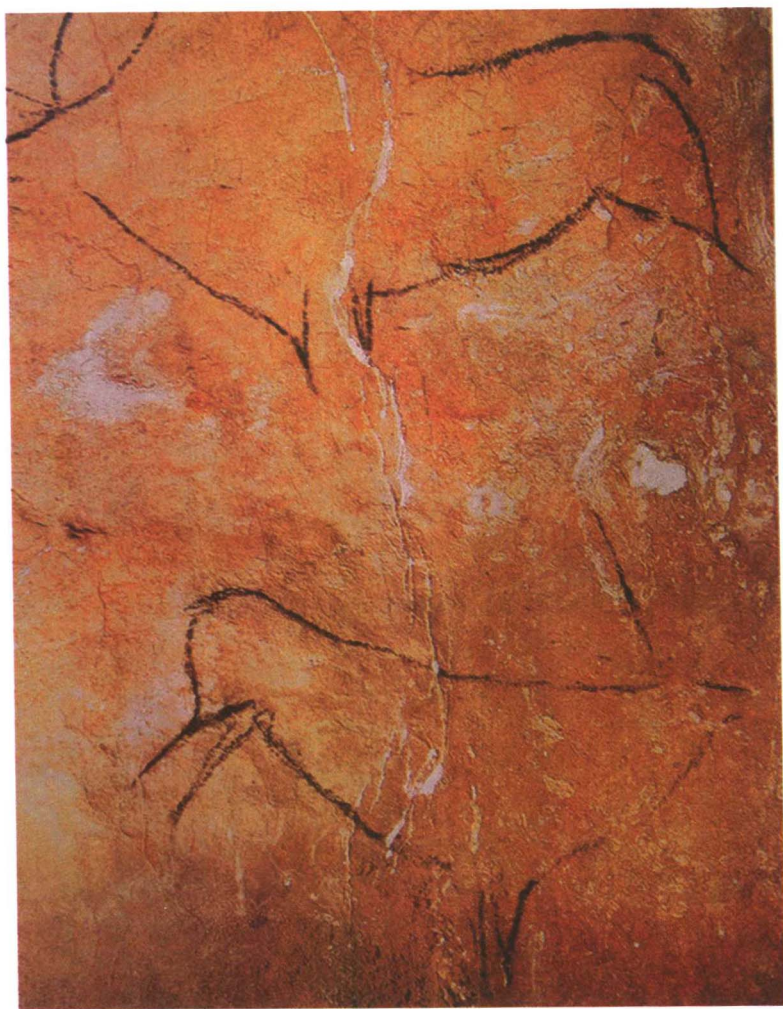
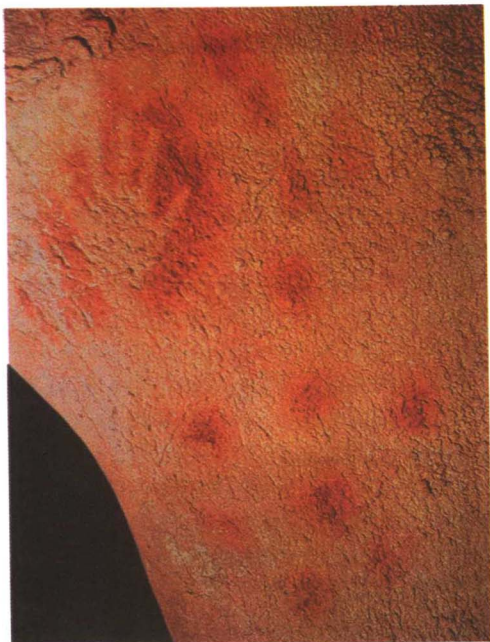
第一章 史前社会

人类艺术最初出现于距今一两万年前的旧石器时代晚期,习惯上把史前美术分为三个时期:旧石器时代晚期、中石器时代、新石器时代。

旧石器时代晚期的美术作品主要有洞窟壁画、露天崖凹雕刻和形态独立的小型雕刻品。洞窟壁画主要分布在法国西南部和西班牙北部的法兰克—坎塔布连地区,这一地区是当时欧洲冰原的边缘地带。代表洞窟有法国的拉斯科洞窟(1940年被发现)和西班牙的阿尔塔米拉洞窟(1879年被发现)。此外,还有法国的派契迈尔洞窟、拉斯·契梅纳斯洞窟等。洞窟壁画可以分为相对独立的两大系统:“奥瑞纳—佩里戈德”和“梭鲁特—马格德林”系统,主要表现动物题材,最常见的有马、野牛、山羊、鹿等。露天崖凹雕刻主要分布在法国西南部,最早浮雕出现于“佩里戈德时期”后期,以浮雕作品《持角的维纳斯》最为著名。这类作品形象写实,“女性”是最常见的表现题材。小型雕刻品有用石头、骨头制成的圆雕,还有石头、骨头、象牙上面的彩画、线刻、浮雕等,代表作是奥瑞纳时期创作的《女性雕像》。

中石器时代,气候变暖,随着冰川的融化,动物的北移,人类也开始向北迁移,洞外活动明显增多,这为“岩画”的出现提供了条件。岩画是中石器时代最重要的美术作品,以人为表现对象的岩画大致分为两类:北欧岩画和列文特岩画。在北欧岩画里,表现渔猎部落的作品风格较为抽象,表现耕牧生活的作品风格较为写实。列文特岩画擅长表现人物的动作,常把人物表现成剪影效果:四肢变形,动作夸张,情节丰富,有生活气息。

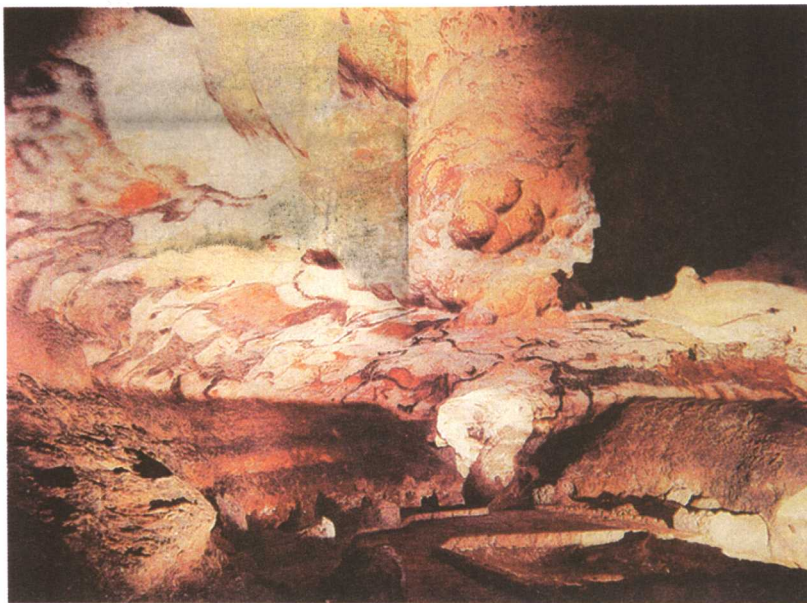
公元前4000年至公元前3000年左右,欧洲进入新石器时代。这一时期最重要的艺术品是巨石建筑,分为石柱、石台、石栏三类,以英国南部的“斯通亨治·阿韦伯利”巨石圈(石栏)最为有名。除巨石建筑外,新石器时代的美术还有丰富多彩的陶器、岩画等。

✦ 《手形和斑点》 奥瑞纳时期 法国派契迈尔洞窟（上左）

✦ 《科格纳克洞窟》 奥瑞纳时期 法国（上右）

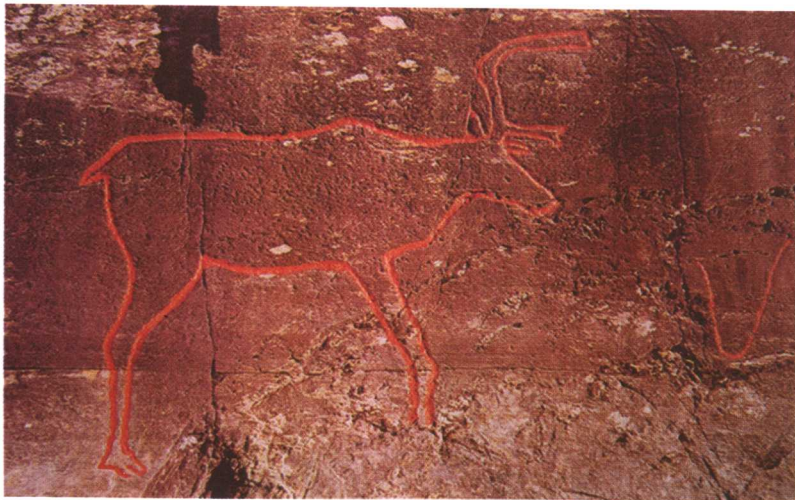
✦ 《鹿》 奥瑞纳时期 法国拉斯·契梅纳斯洞窟（下）

★ 《拉斯科洞窟主洞》 马格德林时期 法国（上）

★ 《牛、马、鹿》 马格德林时期 图中央的马长280厘米 法国拉斯科洞窟（中）

★ 《巨大的黑牛》 马格德林时期 拉斯科洞窟 法国（下）

✦ 《驯鹿》 北欧中石器时代 长180厘米 挪威北特鲁德拉格（上左）

✦ 《野牛》 马格德林时期 图下方的野牛长185厘米 西班牙阿尔塔米拉洞窟（上右）

✦ 《狩猎者》 中石器时代 列文特岩画 长36厘米 西班牙特鲁埃尔省（下左）

✦ 《人物与车》 北欧青铜时代 高200厘米 基威基出土 瑞典斯德哥尔摩国立历史博物馆（下右）

第二章 古代希腊罗马

希腊文明是欧洲文化的发源地，而希腊文化主要源自以爱琴海为中心的爱琴海文明。爱琴海文明包括源自克里特岛的米诺斯文明和源自伯罗奔尼撒半岛的迈锡尼文明。米诺斯文明分为三个时期：早期（前3000～前2100年）、中期（前2100～前1580年）、晚期（前1580～前1200年），迈锡尼文明与米诺斯文明有这样或那样的联系（前1500～前1200年）。

希腊艺术按其历史发展可以分为四个时期：荷马时期（前12～前8世纪）、古风时期（前7～前6世纪）、古典时期（前5～前4世纪）、希腊化时期（前4世纪末～1世纪）。古风时期有许多小型青铜、陶土雕像。公元前7世纪中叶，真人大小的大型石雕像出现，大多是以青年男子作为题材。当时的雕像受到埃及“正面律”的影响，呈直立状，动作拘谨。古典时期雕塑作品摆脱了古风时期的稚拙风格，追求写实、均衡、安定，富有理性化特征。这时候艺术家地位提高，可以在作品上留名，米隆、菲迪亚斯、波留克列特斯、普拉克西特列斯等都是当时著名的雕塑家。

由于年代久远，希腊壁画作品流传下来的很少，现在能看到的作品多是陶器上的画，即瓶画。希腊瓶画大致可以分为四种风格：东方风格、黑绘风格、红绘风格、白底彩绘风格。除瓶画之外，还有一些马赛克拼贴画。

公元前1200年，一群来自小亚细亚的居民迁移到意大利北部托斯卡纳地区，逐渐建立了埃特鲁里亚文明。在罗马人统治之前，埃特鲁里亚人已取得了辉煌的艺术成就，创造了拱券建筑，在装饰壁画、雕刻和工艺美术领域，也有很多贡献。

罗马历史可以追溯到公元前8世纪，当时拉丁人在意大利半岛西部、泰伯河下游建立了城邦国家，在地中海沿岸逐步发展，并在公元前509年成立了共和国。罗马美术遗存主要创造于共和国（前509～前30年）末期和帝国时期（前27～公元476年）。尽管罗马美术受到希腊美术的巨大影响，但是罗马美术仍然表现出鲜明的特色。出现刻画人物个性的肖像雕刻和叙事性雕刻。

公元79年被维苏威火山爆发埋在地下的庞贝古城以及邻近的几个城镇于18世纪中期被陆续挖掘出来。许多古罗马时期的壁画公诸于世。根据对庞贝壁画遗迹的研究，古罗马壁画被分成四种风格：第一种风格是砖石结构式风格。它吸收了公元前5世纪、6世纪“匀砌式”墙体建筑技术，用彩色描绘用这种技术建造的建筑细节。第二种风格是建筑结构式风格，在二度空间的平面上创造三度空间的视觉效果。第三种风格是装饰风格，与第二种风格恰好相反，用单色的水平线、垂直线条画出精致的建筑装饰图框，在每个图框中画一幅画，画面多以神话、宗教或田园题材的风景和人物为主。第四种风格是复杂的装饰风格，是在第二、第三种风格的基础上发展起来的，把透视效果和装饰纹样结合到一起，在场景中穿插以人物活动，色彩鲜艳，空间感、动感强烈。

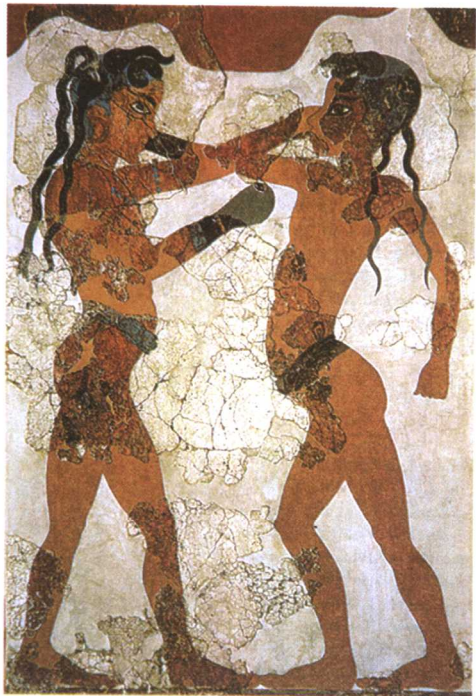
• (一) 爱琴文化 •

✱ 《怪兽》壁画 约公元前1900年 希腊克里特岛克诺索斯宫（上）

✱ 《少年拳击手》(局部) 壁画 275厘米×94厘米 约公元前1550年 锡拉岛出土 希腊雅典国家考古博物馆（下左）

✱ 《少女》壁画 公元前1550~前1450年 希腊克里特岛克诺索斯宫出土 希腊伊拉克利翁美术馆（下右）

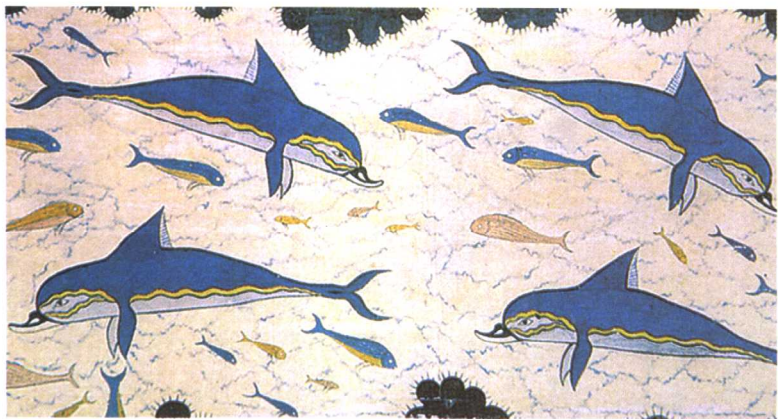
✱ 《植物纹鸟嘴形陶壶》 高29厘米 公元前16~前15世纪 希腊克里特岛

✱ 《斗牛图》 公元前1700~前1400年 高约62.3厘米 希腊克里特岛克诺索斯宫 (左上)

✱ 《海豚》 壁画 公元前1550~前1450年 希腊克里特岛克诺索斯宫出土 希腊伊克拉利翁美术馆 (左下)

★ 《东方风格双把手陶瓶》 公元前8世纪（上）

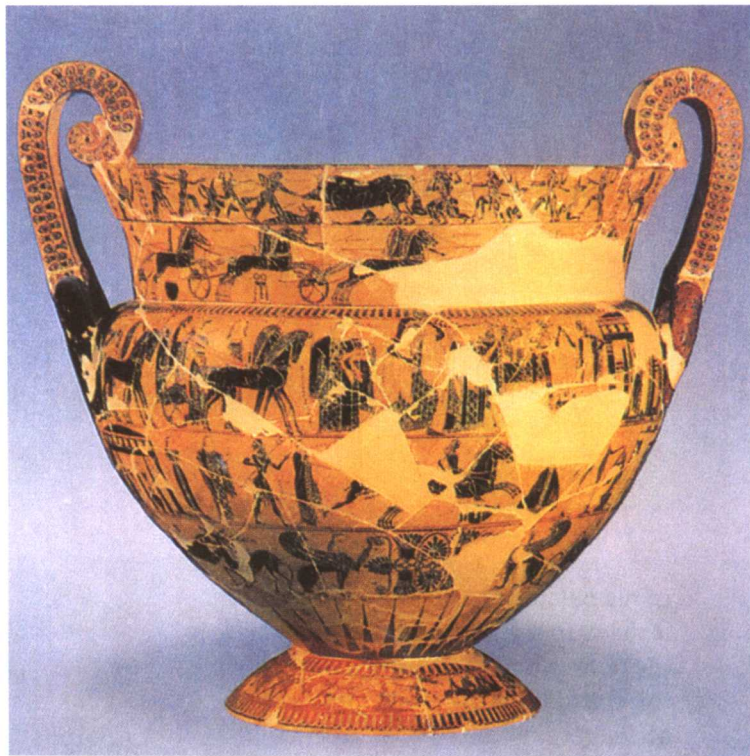
★ 《迈锡尼女士》 壁画 公元前13世纪末 迈锡尼出土 希腊雅典国家考古博物馆（下）

• (二) 古代希腊 •

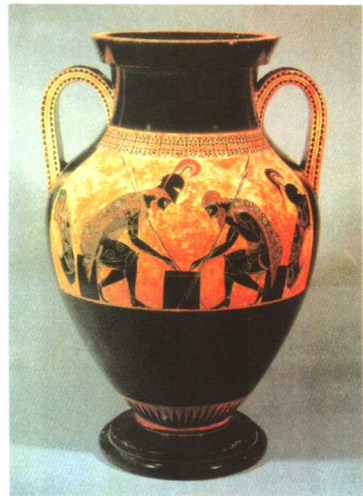
✱ 《罗得斯岛的陶瓶》 高32.5厘米 公元前7世纪 法国巴黎卢浮宫

✱ 《法兰苏阿瓶》 埃尔戈吉玛 (Ergotimos) 和克列契 (Kleitias) 两耳陶瓶 公元前6世纪70年代 意大利埃特鲁里亚墓室出土

✱ 《阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子》(黑绘风格) 埃克西基亚 (Exekias) 高61cm 约公元前520年 意大利埃特鲁里亚瓦尔奇出土 梵蒂冈博物馆 (下左)

✱ 《特洛伊的掠夺》(局部) (红绘风格) 布瑞戈斯 (Brygos) 陶杯 直径33厘米 公元前490年 法国巴黎卢浮宫 (下右)

★ 《阿哥诺特双耳瓶》 高约53cm 公元前455~前450年 奥维托出土 法国巴黎卢浮宫 (左)

★ 《猎狮者》(局部) 镶嵌画 公元前4世纪 希腊弗吉纳考古发掘原址博物馆 (左中)

★ 《亚历山大与大流士激战》 菲洛克森洛 (Philoxenos) 公元前2世纪中叶 意大利那不勒斯国家博物馆 (左下)

★ 《橄榄油瓶》(白底彩绘) 陶器 约公元前430年 希腊雅典国家考古博物馆 (右下)

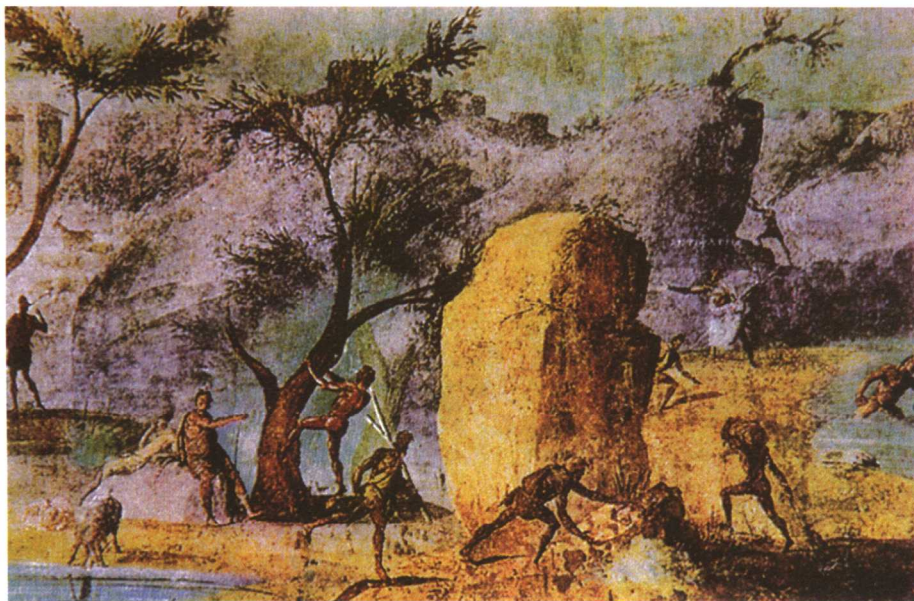
● (三) 埃特鲁里亚、古代罗马 ●

★ 《维卡家族的女人》(局部) 公元前4世纪 意大利塔奎尼亚 图为奥卡斯(地狱)墓中的壁画 (上)

★ 《描绘奥德赛故事的风景画》 第二庞贝风格 公元前1世纪晚期 来自罗马的一座建筑物 梵蒂冈图书馆(下左)

★ 《波斯科尔别墅的壁画》 第二庞贝风格 公元前1世纪 美国纽约大都会博物馆(下右)

★ 《秘祭“别墅”壁画》之一 第二庞贝风格 公元前 50 年
意大利庞贝附近（上）

★ 《秘祭“别墅”壁画》之二 第二庞贝风格 公元前 50 年
意大利庞贝附近（下）