

蔡新吉 \ 主编

探索，使人快乐！
探索，让你大开眼界……

科普世界

——百分百知识大宝库——

畅游人文·艺术
· 最通俗 ·

走进科普世界丛书

名画欣赏揭秘

国家文化产业示范基地倾力打造！
展示一个生动有趣的科普世界！
让你开阔眼界，增强求知兴趣！

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

走进科普世界丛书

畅游人文·艺术

名画欣赏揭秘

常州大学图书馆
藏书章

蔡新吉◎主编

探索，使人快乐！

探索，让你大开眼界……

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名画欣赏揭秘 / 蔡新吉主编. — 武汉 : 武汉大学出版社,
2013. 5

(走进科普世界系列 / 滕英杰主编)

ISBN 978-7-307-10949-0

I. ①名… II. ①蔡… III. ①绘画-鉴赏-世界-青年
读物 ②绘画-鉴赏-世界-少年读物 IV. ①J205.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 147052 号

责任编辑: 瞿 嵘 方 方

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(网址 www.wdp.com.cn)

印 刷: 三河市燕春印务有限公司

开 本: 787×1092 1/16 印张: 10 字数: 130 千字

版 次: 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-10949-0 定价: 29.80 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

目 录

第一章 距今久远的上古名画	7
洞窟岩画——拉斯科野马	7
洞窟岩画——野牛图	9
举世闻名的《布兰德山白妇人画像》	11
岩画——双角女神	12
“原汁原味”的《渔夫》	13
陵墓壁画——捕禽图	15
古墓出土的葬礼用的纸莎草图文	17
庞贝壁画——采花的少女	18
红绘式瓶画——辞行出征的战士	20
陶瓶瓶画——阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子	22
巨幅壁画——狄奥尼索斯秘仪图	24
顾恺之的洛神赋图	26
第二章 中古传世名画	28
镶嵌画——查士丁尼及其随从	28
阎立本的《步辇图》	30
传世孤本——簪花仕女图	31
绝品——《五牛图》	33
玛雅壁画——凯旋图	34
传世精品——韩熙载夜宴图	36
董源的《潇湘图》	38

绒呢刺绣——巴约挂毯	38
一级国宝——清明上河图	40
青绿山水画——千里江山图	42
大型装饰壁画——哀悼基督	43
板面油画——基督降生	45
镇馆之宝——富春山居图	46
湿壁画——圣三位一体	47
木板油画——阿尔诺芬尼夫妇像	49
祭坛画——基督受洗	51

第三章 富有启发意义的文艺复兴时期名画

水墨山水画——秋冬山水图·冬景	53
特殊的作品——春	54
布面蛋彩——维纳斯的诞生	57
重彩仕女第一长卷——汉宫春晓图	58
油画——欧兹沃特·克瑞尔的肖像	59
达·芬奇的《最后的晚餐》	60
谜一样的《蒙娜丽莎》	61
将错就错的《雅典学院》	63
米开朗琪罗的《创造亚当》	65
“圣母像”——西斯廷圣母	67
丢勒晚年创作的《四使徒》	68
布上油画——基督在以马忤斯的晚餐	70
布上油画——拉奥孔	72
布面油画——圣·杰罗姆最后的悬谈	74
鲁本斯的《劫夺留西帕斯的女儿》	75
布板油画——莎乐美探访狱中的施洗约翰	76
哈尔斯的《吉卜赛女郎》	77
团体肖像画——杜普医生的解剖课	79

普桑的《阿尔卡迪的牧人》	80
引起争议的画——夜巡	82
风景画——帕里斯的评判	84
引起轰动的《教皇英诺森十世肖像》	85
宫廷画——宫娥	87
维米尔的《倒牛奶的女人》	89
第四章 臻于完美的 18、19 世纪名画	91
传奇画家郎世宁的《百骏图》	91
最佳的一幅《蓬巴杜夫人》	92
最打动人心的《受溺爱的孩子》	93
弗拉戈纳尔的《秋千》	94
纪念碑式的名作——马拉之死	96
极富传奇色彩的《裸体的玛哈》	97
历史画——《拿破仑加冕》	99
戈雅的《1808 年 5 月 3 日夜枪杀起义者》	101
引起轩然大波的画——大宫女	102
浪漫主义的挑战书——梅杜萨之筏	104
“浮世绘”风景画——神奈川冲浪里	107
德拉克洛瓦的《自由引导人民》	108
古典主义历史画——庞贝城的末日	110
巴黎罗浮宫镇馆之宝——泉	111
米勒的《拾穗者》	112
马奈的《草地上的午餐》	114
伟大的油画——伏尔加河上的纤夫	115
传奇的《灰与黑的协奏曲：画家母亲肖像》	117
莫奈的《日出·印象》	119
雷诺阿的《红磨坊的舞会》	121
最有代表性的《大浴女》	122

凡·高的《向日葵》	123
苏里科夫的《近卫军临刑前的早晨》	126
旷世之作——星月夜	127
第五章 生命力愈加旺盛的 20 世纪名画	130
塞尚的《圣维克多山》	130
让人瞠目结舌的《亚威农少女》	132
遭到嘲讽的《舞蹈》	134
卢梭的《梦》	135
迷人的作品——即兴 31 号	137
席勒的《斜卧的女人》	139
木刻版画——战争·牺牲	140
米罗的《哈乐群的狂欢节》	141
蒙德里安的《红、白、蓝的菱形画》	142
大型历史题材壁画——墨西哥的历史	143
达利的《记忆的永恒》	145
神奇的爱情作品——鱼背上的旅行	147
怪诞的《集体发明物》	148
震惊画坛的《格尔尼卡》	149
克利的《死与火》	151
怀斯的《克里斯蒂娜的世界》	153
魔幻色彩的《手画手》	154
达利的《哥伦布之梦》	156
独具个性的《玛丽莲·梦露双联画》	158
史密森的《螺旋形的防波堤》	159

走进科普世界丛书

畅游人文·艺术

名画欣赏揭秘

蔡新吉◎主编

探索，使人快乐！

探索，让你大开眼界……

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名画欣赏揭秘 / 蔡新吉主编. — 武汉 : 武汉大学出版社,
2013. 5

(走进科普世界系列 / 滕英杰主编)

ISBN 978-7-307-10949-0

I. ①名… II. ①蔡… III. ①绘画-鉴赏-世界-青年
读物 ②绘画-鉴赏-世界-少年读物 IV. ①J205.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 147052 号

责任编辑: 瞿 嵘 方 方

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(网址 www.wdp.com.cn)

印 刷: 三河市燕春印务有限公司

开 本: 787×1092 1/16 印张: 10 字数: 130 千字

版 次: 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-10949-0 定价: 29.80 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

目 录

第一章 距今久远的上古名画	7
洞窟岩画——拉斯科野马	7
洞窟岩画——野牛图	9
举世闻名的《布兰德山白妇人画像》	11
岩画——双角女神	12
“原汁原味”的《渔夫》	13
陵墓壁画——捕禽图	15
古墓出土的葬礼用的纸莎草图文	17
庞贝壁画——采花的少女	18
红绘式瓶画——辞行出征的战士	20
陶瓶瓶画——阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子	22
巨幅壁画——狄奥尼索斯秘仪图	24
顾恺之的洛神赋图	26
第二章 中古传世名画	28
镶嵌画——查士丁尼及其随从	28
阎立本的《步辇图》	30
传世孤本——簪花仕女图	31
绝品——《五牛图》	33
玛雅壁画——凯旋图	34
传世精品——韩熙载夜宴图	36
董源的《潇湘图》	38

绒呢刺绣——巴约挂毯	38
一级国宝——清明上河图	40
青绿山水画——千里江山图	42
大型装饰壁画——哀悼基督	43
板面油画——基督降生	45
镇馆之宝——富春山居图	46
湿壁画——圣三位一体	47
木板油画——阿尔诺芬尼夫妇像	49
祭坛画——基督受洗	51

第三章 富有启发意义的文艺复兴时期名画

水墨山水画——秋冬山水图·冬景	53
特殊的作品——春	54
布面蛋彩——维纳斯的诞生	57
重彩仕女第一长卷——汉宫春晓图	58
油画——欧兹沃特·克瑞尔的肖像	59
达·芬奇的《最后的晚餐》	60
谜一样的《蒙娜丽莎》	61
将错就错的《雅典学院》	63
米开朗琪罗的《创造亚当》	65
“圣母像”——西斯廷圣母	67
丢勒晚年创作的《四使徒》	68
布上油画——基督在以马忤斯的晚餐	70
布上油画——拉奥孔	72
布面油画——圣·杰罗姆最后的悬谈	74
鲁本斯的《劫夺留西帕斯的女儿》	75
布板油画——莎乐美探访狱中的施洗约翰	76
哈尔斯的《吉卜赛女郎》	77
团体肖像画——杜普医生的解剖课	79

普桑的《阿尔卡迪的牧人》	80
引起争议的画——夜巡	82
风景画——帕里斯的评判	84
引起轰动的《教皇英诺森十世肖像》	85
宫廷画——宫娥	87
维米尔的《倒牛奶的女人》	89
第四章 臻于完美的 18、19 世纪名画	91
传奇画家郎世宁的《百骏图》	91
最佳的一幅《蓬巴杜夫人》	92
最打动人心的《受潮爱的孩子》	93
弗拉戈纳尔的《秋千》	94
纪念碑式的名作——马拉之死	96
极富传奇色彩的《裸体的玛哈》	97
历史画——《拿破仑加冕》	99
戈雅的《1808 年 5 月 3 日夜枪杀起义者》	101
引起轩然大波的画——大宫女	102
浪漫主义的挑战书——梅杜萨之筏	104
“浮世绘”风景画——神奈川冲浪里	107
德拉克洛瓦的《自由引导人民》	108
古典主义历史画——庞贝城的末日	110
巴黎罗浮宫镇馆之宝——泉	111
米勒的《拾穗者》	112
马奈的《草地上的午餐》	114
伟大的油画——伏尔加河上的纤夫	115
传奇的《灰与黑的协奏曲：画家母亲肖像》	117
莫奈的《日出·印象》	119
雷诺阿的《红磨坊的舞会》	121
最有代表性的《大浴女》	122

凡·高的《向日葵》	123
苏里科夫的《近卫军临刑前的早晨》	126
旷世之作——星月夜	127
第五章 生命力愈加旺盛的 20 世纪名画	130
塞尚的《圣维克多山》	130
让人瞠目结舌的《亚威农少女》	132
遭到嘲讽的《舞蹈》	134
卢梭的《梦》	135
迷人的作品——即兴 31 号	137
席勒的《斜卧的女人》	139
木刻版画——战争·牺牲	140
米罗的《哈乐群的狂欢节》	141
蒙德里安的《红、白、蓝的菱形画》	142
大型历史题材壁画——墨西哥的历史	143
达利的《记忆的永恒》	145
神奇的爱情作品——鱼背上的旅行	147
怪诞的《集体发明物》	148
震惊画坛的《格尔尼卡》	149
克利的《死与火》	151
怀斯的《克里斯蒂娜的世界》	153
魔幻色彩的《手画手》	154
达利的《哥伦布之梦》	156
独具个性的《玛丽莲·梦露双联画》	158
史密森的《螺旋形的防波堤》	159

第一章 距今久远的上古名画

上古时期的画作主要以岩画、壁画和器皿画作为主，这些都属于人类社会的早期文化现象，也是人类先民们留给后人的珍贵的文化遗产。尽管尚处于文明的萌芽期，但是刚摆脱蒙昧状态的人们就已经焕发出了令人惊叹的艺术才华，这一点，我们从这些遍及全球的各种石刻画中以及远古文物上的图案就可以深深领略到。

洞窟岩画——拉斯科野马

名画资料

创作时间：距今约 1.5 万年

尺寸：全长 280 厘米

类别：洞窟岩画

收藏：法国多尔多涅拉斯科洞穴

名画评析

在迄今发现的史前岩画中，位于风景宜人的法国多尔多涅的奥亚尔河畔的拉斯科洞穴岩画是最为出色的。

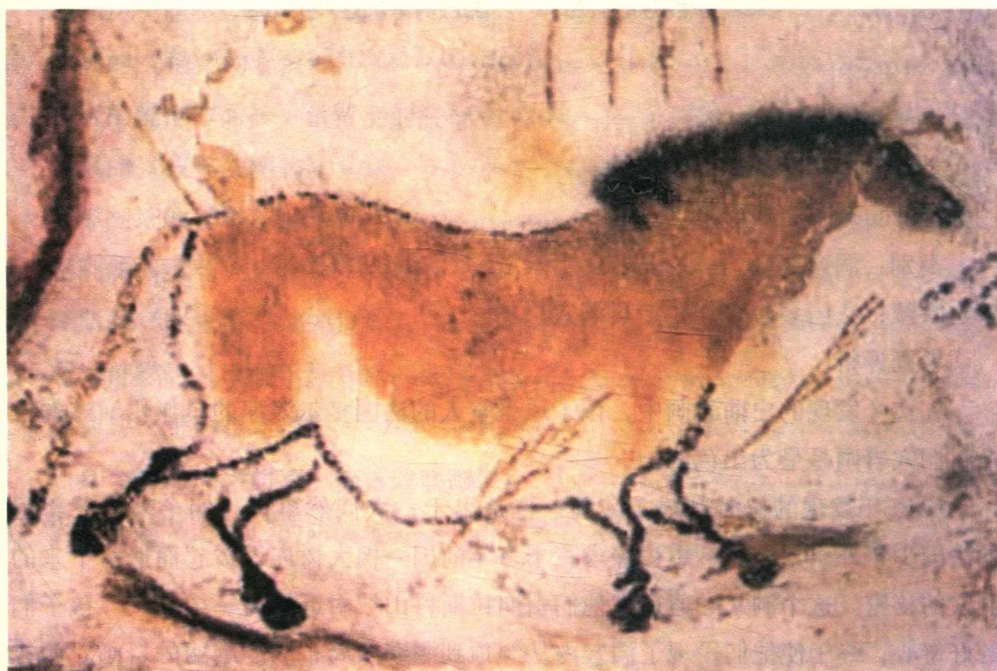
1940 年发现的拉斯科洞穴壁画，也是出于一次偶然事件：四个来自蒙蒂尼的法国少年外出郊游时，想去探求三十多年前因一棵大树连根拔起而遗留下来的洞穴的秘密。这个洞穴的通道把他们引向拉斯科山坡附近的另一个洞穴。孩子们的好奇心，终于使他们发现了洞穴内从洞顶到洞壁四周布满的绚丽的岩画。西方学者们风趣地说这是“史前的西斯廷教堂”。就其史前艺术的考古价值来看，可以认为是又一次的“地理大发现”。

拉斯科岩画用赤、黑、褐、黄等色绘制，至今仍保存完好，而其色彩更由于历经万年的风雨而产生非同凡响的效果。整个洞穴由主洞、边洞及内洞组成，三洞之间由通道连接。描画的动物有马、牛、鹿、猛犸、猫、犀牛、山羊等共 100 种以上，其中以马和牛最多：它们被画在洞穴的岩壁上，绘画手法写实，描画的动物也栩栩如生，令观者感叹不已。

拉斯科岩画距今大约有 1.5 万年左右，画面的表现手法丰富多彩，形体大小不一的动物，各具神采。有的动物有数米之巨，而小的仅仅寸余，整个画面在凌乱中显示出一定的秩序，颇得天趣之妙。

在所画的动物中，尤以马最为出色。在一幅有牛马鹿的岩画中，所画的马长度为 280 厘米，马的体积感通过多种不同的颜色和变化的色调来表现，显得雄健无比。它采用了一种“风刮”的手法，将粉状的颜料放入空管之中，然后吹到潮湿的岩石上去。

此外，又在马的腿部勾上深色的线，更加突出了马的健硕有力。人们进入内洞，还会发现在右壁有一别具一格的马，它的身体呈黄褐色，而头部的鬃毛却是

☆拉斯科岩画

用深褐色画就的，马的固有色异常协调。

尤其在蹄部、关节部、腹部和头部等部位，是用黑色线条勾勒而成，手法非常娴熟，洋溢着浓厚的东方韵味。这种手法，在众多的洞穴岩画中是难得一见的。

洞窟岩画——野牛图

名画资料

作者：马格德林人（西班牙）

时间：距今约 1.5 万年

类别：洞窟岩画

尺寸：全长 195 厘米

收藏：西班牙阿尔塔米拉山洞

名画评析

历史总是不断向前发展的，但艺术的发展并非总是螺旋式上升。从历史的劫火中遗留下来的《野牛图》，以其高度成熟的绘画技艺很好地证明了这个观点。关于这幅岩画的发现过程，还有一个有趣的故事。

1879 年的一天，一位西班牙工程师来到阿尔塔米拉的一个洞穴里，他要在这里采集一些古化石带回去研究，在他身边玩耍的是他 4 岁的小女儿。天真活泼的小女孩儿忽然看见了一个十分低矮的洞口，洞内漆黑一片。出于好奇，她一声不响地钻了进去，并十分专业地点燃了随身携带的火把。然而就在她抬头的一瞬间，一个“恐怖”的画面映入眼帘：石壁上有许多凶猛的公牛正怒气冲冲地瞪着她，似乎要向她猛扑过来。小女孩儿吓得大哭起来。听到哭声，心急如焚的父亲急急忙忙赶了过来。于是，震惊画坛的《野牛图》连同这个史前文明的洞穴，在尘封万年之后，昭示在世人面前。

《野牛图》位于阿尔塔米拉山洞的顶部，画的是一头甩着尾巴的野牛。牛身几乎全用鲜红的颜料涂成，而牛角、四肢和尾巴涂的是黑色。红与黑的鲜明对比，使野牛的轮廓看上去格外清晰。据有关专家推测，史前画家们大概是先用坚硬锋利的石刀在岩壁上刻出野牛的轮廓，然后仔细地用黑色颜料勾边儿，最后用

红、黑等颜料着色，从而完成了这幅杰作。让人难以置信的是，《野牛图》的作者已经熟练地运用了精确的透视法。无论是牛的肚皮还是前后肢，都因为透视的运用而呈现明显的空间纵深感。我们不禁要问：史前艺术家们是如何做到这一点的？要知道，在西方绘画中，直到文艺复兴时期，透视的发明才称得上伟大的成就。

同时，这幅画的颜色在历经万年之后仍然光鲜如初，也让人感到非常震惊。我们知道，西方绘画直到14世纪末，尼德兰的杨·凡·爱克兄弟发明了一种用油溶化颜料作画的方法，才使画面颜色在画布上长久不变成为一种可能，从而创造了纯粹的油画。史前艺术家是如何做到这一点的？何况他们的“画布”还是粗糙坚硬的岩面。据考古学家分析，画面的颜料来自于山洞内外泥土中的天然有色矿物。马格德林人将它们研磨成粉末，捣成泥浆，晒制成红、棕、黄三色粉笔。当然，用燃烧过的木炭做黑色画笔也是一个不错的选择。同时，专家们从画面的颜色颗粒中检测出了动物的油脂和血液。至于作画用的工具，那就再简单不过了，它们大多是马格德林人用兽骨或者鬃毛制成的。

总之，为了追求理想的效果，马格德林人最大限度地利用了身边每种材料的特质，在此基础上，创造出了即使在今天看来仍然无与伦比的视觉效果。

除了《野牛图》之外，阿尔塔米拉山洞里还有许多壁画，它们集中在入口处长18米、宽9米的地方。从整体来看，画面内容以动物为主，除野牛外，还有野猪、鹿、马、狼等。各种动物千姿百态、栩栩如生。无论是受伤的还是奔跑的，都显得那么生动逼真。马格德林人利用岩壁的凹凸不平创造出了富有立体感的形象，使那些动物形象在幽暗的洞穴里看上去就像活的一样。

据专家介绍，阿尔塔米拉山洞里的岩画之所以能够保存上万年之久，除了马格德林人使用了特殊的颜料之外，与洞穴的天然条件也是分不开的。这个洞穴很深，约270米长，风、水等破坏性因素都极少侵蚀到它。

1985年，阿尔塔米拉洞穴岩画被列入联合国教科文组织的《世界遗产名录》。阿尔塔米拉山洞——这个西班牙史前人类居住的洞穴，也因此成为世人心目中的艺术圣殿，甚至有不少学者将它誉为“史前的西斯廷教堂”。