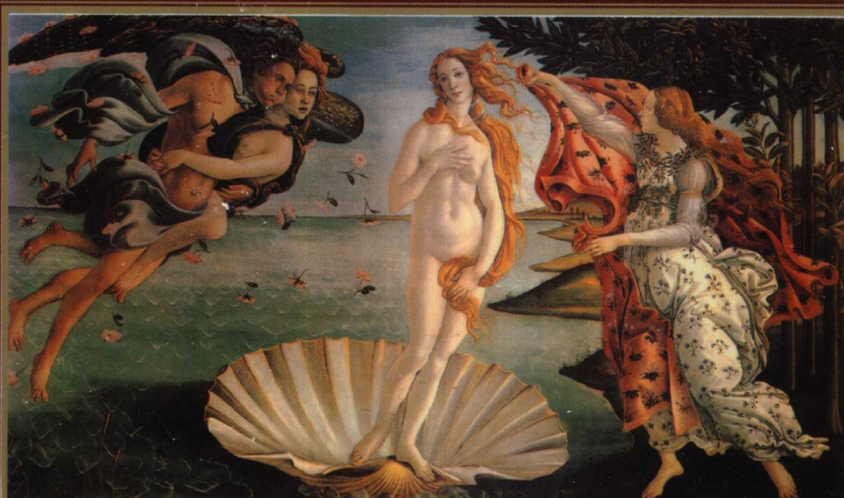

鉴赏版

世界传世藏画

Shijie Chuanshi Canghua

中国画报出版社

ISBN 7-80024-622-1

9 787800 246227 >

ISBN 7-80024-622-1/J.233

定价：1490.00 元（全四册）

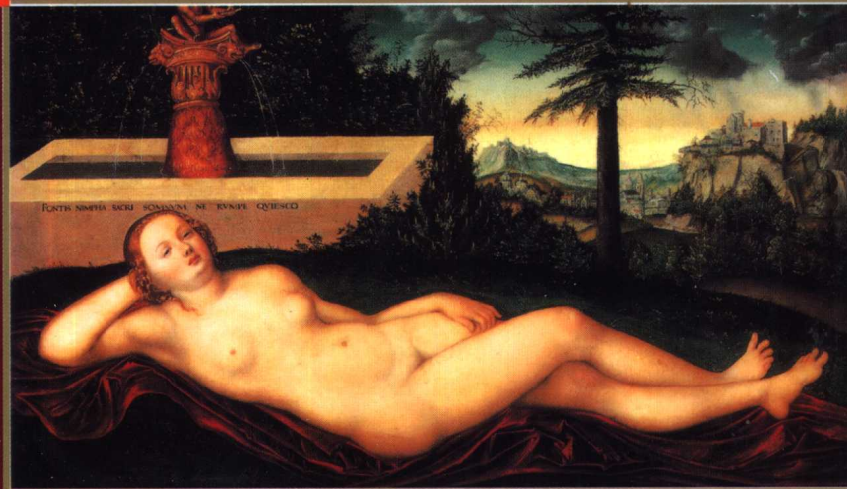
鉴赏版

世界传世藏画

Shijie Chuanshi Canghua

中国画报出版社

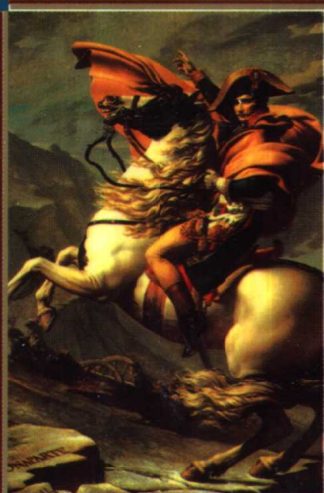
鉴赏版

世界传世藏画

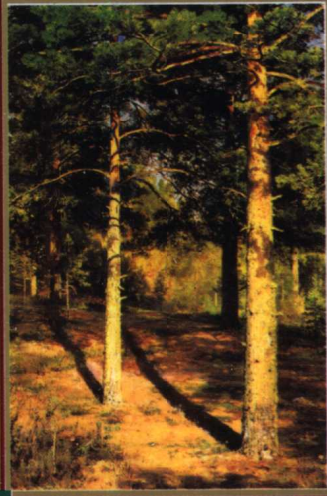
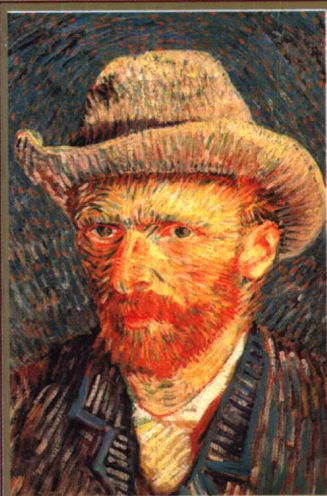
Shijie Chuanshi Canghua

中国画报出版社

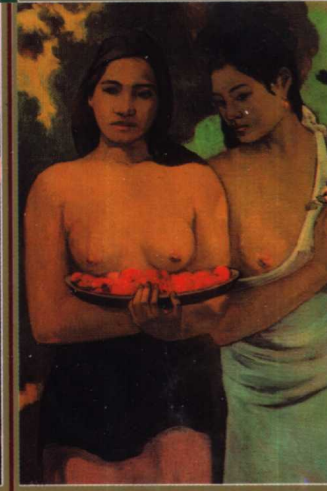
鉴赏版

世界传世藏画

Shijie Chuanshi Canghua

中国画报出版社

Jianshang Ban 鉴赏版

世界传世藏画

Shijie Chuanshi Canghua

鉴 赏 版

Shijie Chuanshi Canghua

世界传世藏画

(第 一 册)

主 编 张艳玲 张弘苑

中 国 画 报 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界传世藏画 / 张艳玲, 张弘苑主编. — 北京: 中国画报出版社, 2002.3

ISBN 7-80024-622-1

I. 世… II. ①张… ②张… III. 油画—作品集—世界 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 015175 号

凡·高 向日葵

世界传世藏画

责任编辑: 张宝义

中国画报出版社

社址: 北京海淀区车公庄西路 33 号

邮编: 100044

印刷: 北京博图彩色印刷有限公司

开本: 889 × 1194mm 1/16 开本 印张 32.5

2002 年 4 月第一版第一次印刷

定价: 1490.00 元 (全四册)

序

任何一幅名画都是一场精美的叙述。它们不断地强调着似水年华，由此，生命使时光熠熠生辉。

人类历史发展之不平衡导致了艺术标准的多元化，甚至在某种特定情境下时时暴露其由极端的个性差异所造成的模糊性。审美标准的时代局限也就毫不留情地把一些命途多舛的艺术大师遗忘在无边的寂寞之中，正如这部《世界传世藏画》里的某些超绝之作，历经了几代目光的磨砺才渐呈其惊世骇俗之内质。随着人类的发展，时代的进步以及科学技术的飞速提高，人们将很多难以面世的作品原貌恢复到了初始状态，并予以整理、汇集，使那些散存四方的杰作系统而又具体地迸射出夺目的神彩。

世界名画，以其经久不衰之魅力，深化着无限璀璨的人文景观和自然本质，尤其是自文艺复兴以来，大师们怀着远大的艺术理想，承前启后，不畏偏见，不惜任何代价为我们创造了无尽的精神财富。我们今天所看到的这部《世界传世藏画》，一经出世便无可争议地成为人类文化的一个重要组成部分。这不仅仅是出版界的一大骄傲，可以说这也是全世界的一大幸事。

《世界传世藏画》收尽不同流派、不同风格、不同年代、不同画家之所有极品。又以美文释图，更显文采风流，精当和谐。于收藏，为无价之宝；于欣赏，为盖世奇观；于馈赠，为昂贵之礼。

《世界传世藏画》这一巨大文化工程，对国人文化艺术素养之提高，对世界文化艺术发展之促进，对现实文化艺术之推动，对未来文化艺术之影响都将起到前所未有的实际作用。

《世界传世藏画》正以世界绘画艺术大观园之雄姿，向我们敞开了它的大门。

导 言

呈献在读者面前的这套《世界传世藏画》，荟萃了世界绘画发展史上最具代表性和影响力的绘画精品数百幅，上及史前，下至当代，涵盖整个欧洲，旁及亚洲、非洲、大洋洲和北美大陆；包括数百位画坛巨匠的作品，展示了世界绘画发展的大体脉络。

回首世界绘画发展的滥觞，我们已经在两万年前的洞窟中发现了蛛丝，亦从人类文明的发祥地“美索不达米亚”、古埃及的遗迹中发现了大量实物。

古希腊绘画通过吸收东方文化的优点，后逐渐形成了自己的风格，并直接影响了随后的古罗马绘画。在古罗马壁画中，被描绘的景物既逼真，又具装饰性，既富丽华美，又具有空间感和运动感。

从公元476年西罗马帝国灭亡到14世纪末文艺复兴开始的这段时期，史称中世纪。欧洲中世纪美术实际上是基督教的美术，它不重视对客观世界的真实描绘，摒弃作品中具有人性的情绪和形象，以期在所谓的庄严、肃穆、神秘的气氛中完善宗教神性的抽象精神。这一现象一直持续到文艺复兴运动的开始。

从14世纪末到16世纪，在欧洲文化思想领域中发生了一场革命，那就是史无前例的文艺复兴运动。它肯定人是生活的创造者和主人，要求把人的思想、感情、智慧从神学的束缚中解放出来，提倡以人性反对神性，以人权反对神权，以自由反对依附的自主精神。这一时期涌现出了一大批绘画大师和画坛巨匠，如乔托、马萨乔、波提切利、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、贝利尼、乔尔乔纳、提香等。虽然他们作品的内容不少出自圣经题材，但画家却以人文主义的精神来理解他们，并按照世俗的态度来描绘这些宗教故事；他们讴歌生活，赞美自然，作品中洋溢着人文主义的乐观精神。《蒙娜丽莎》是达·芬奇的最重要的一幅传世佳作，画中人物面部的那丝神秘的微笑，数百年来，使无数的目睹者为之倾倒，却谁也无法说清它的含意是什么。米开朗基罗为西斯廷礼拜堂所创作的天顶画《创世纪》，场面十分壮观磅礴，众多的人物被塑造得健硕伟岸，气魄雄浑，并带有满腔悲剧的色彩。而拉斐尔的作品却始终洋溢着明净的色彩、柔和的光线和宁静的气氛，以秀美、典雅和诗一般的风格享誉于世。

能够与意大利文艺复兴时期的绘画相提并论的，还有这一时期的尼德兰绘画和德国绘画。文艺复兴初期，尼德兰的画家们创作了大量的祭坛画和独幅木板画，画风严肃、静穆，宗教味道浓厚，形成了尼德兰绘画中所特有的韵味。凡·艾克是尼德兰文艺复兴的先驱，被认为是油画技术的发明人。在德国，丢勒是位博学多才的艺术巨匠，他的油画在吸收了威尼斯画派色彩华丽，描绘细致，形式严格的特点上，形成了自己独特的风格。

文艺复兴运动在经过了两百多年的岁月之后，到16世纪中叶以后日渐衰退，取而代之的分别是：意大利学院派艺术、“巴洛克”艺术、卡拉瓦乔的现实主义艺术。意大利学院派艺术，由于过分强调法则，所以从一开始就趋于保守，丝毫没有创新精神。卡拉瓦乔是意大利16世纪和17世纪之交的现实主义创始者，他把平民形象和当代服装搬上了宗教绘画，向风格主义、学院派和开始萌芽的巴洛克艺术提出了挑战。巴洛克艺术是17世纪流行于欧洲的一种艺术风格，它灿烂华美，眩惑感官，极富装饰性，鲁本斯和委拉斯凯兹是这一风格的代表。到18世纪，法国取代意大利而占据欧洲艺术的领衔地位，被称为“罗可可”的艳情艺术主宰了18世纪前半期。它以一种纤细、轻巧、华丽和繁琐的程式为风格，以上流社会男女的享乐生活为对象，虽不免浮华做作，但却以法国式的轻快优雅使绘画完全摆脱了宗教题材。它的主要代表是华托、布歇和弗拉戈纳尔。

随着法国大革命的到来,以达维特、安格尔为代表的新古典主义美术开始登上法国画坛。他们一方面为大革命所带来的变化而欢欣鼓舞,一方面也被渴望重振古希腊、古罗马艺术的热忱所驱使。达维特以三年时间画成了《荷拉斯兄弟的誓言》;安格尔以他那典雅的画风创作了《大宫女》、《泉》、《土耳其浴室》等脍炙人口的作品。1814年3月欧洲反法联军进入巴黎,波旁王朝复辟。一些知识分子于苦闷之中,在文学和艺术上掀起了浪漫主义,席里柯的《梅杜萨之筏》、德拉克洛瓦的《自由领导人民》是这一时期的杰作。在随后的1848年至1870年,是现实主义大放异彩的时代,库尔贝是最杰出的代表,他的作品《筛麦的女子》是这方面的集中反映。到19世纪60至70年代,印象主义以创新的姿态登上法国画坛,提倡通过画家自己的观察和直接感受,去描绘阳光下色彩的微妙变化。莫奈的《日出·印象》是这一风格的代表作。在印象主义之后,法国出现了以修拉为代表的新印象主义和以塞尚、高更、凡·高、劳特累克为代表的后印象主义。

在欧洲大陆以意大利和法国为中心的艺术发展过程中,英国美术、俄国美术和美国美术也以鲜明的自身风格,享誉后世。与大陆绘画相比,英国绘画显得额外风逸潇洒、雅丽幽艳。它的风景画是在科学的自然观基础上发展起来的,康斯特布尔、透纳是世界公认的大师。拉斐尔前派与法国印象派是同一代人,他们以写实原则作画,使衰败的英国绘画获得了新生。俄国绘画最初完全是照搬西欧的风格,到19世纪下半叶,在革命民主主义进步思潮的影响下,产生了具有俄罗斯自己风格的“巡回画派”。克拉姆斯柯依、希什金、列维坦、列宾、苏里科夫等杰出的画家群,以自己独树一帜的画风,为世人留下了大量的珍品,也奠定了俄罗斯在世界画坛上的地位。美国的绘画最初带有明显的移民风韵,直到19世纪下半叶才开始走向成熟。从哈得逊河画派到具有美国人自己风格的霍默,美国产生了一批自己的画家。萨金特是19世纪末至20世纪初美国最优秀的画家之一,他的肖像画富丽典雅,用笔极为洒脱,不失为世界肖像画中的极品。

同以上三国相比,日本的绘画更是带有极强的民族特色,浮世绘是其主要的代表。其中对女性的描绘,更是独具匠心——华贵绚丽的衣裳衬托出女性皮肤的白皙、丰满和柔韧的弹性,对19世纪欧洲的绘画产生了不少的影响。

在接下来的20世纪,西方的绘画风格发生了突变。从20世纪初至二战结束,现代主义占主流地位,兼有其他传统的、学院的流派。以马蒂斯为首的野兽派在色彩运用上吸收了东方用色的特点,色彩对比强烈;毕加索等人打破了具象绘画的传统,将现实中的物体分解重组,始创了立体主义;另外,还有抽象主义、未来主义、表现主义、构成主义、达达主义、超现实主义等等,构成了一幕幕光怪陆离的画坛景象。从二战之后至现今,波洛克的“行动绘画”、波普艺术、前卫艺术、照相写实主义,以及弗洛伊德、培根等人的绘画,构成了这一时期的风貌。

两万年前,人们用线条在拉斯科洞窟中勾勒了牛的形象;两万年后,毕加索以线条几经变形,在自己的创作草图中同样勾勒了牛的形象。如果说前者是当时人们生活的朴实写照的话,那么后者则是艺术家个性的张扬。但当我们把二者拿到一起对照比较时,我们惊奇地发现它们竟那么地神似,这或许就是艺术生生不息的力量——无论是过去的久远,还是绵亘不绝的未来,永远,永远。

目 录

序 5
导言 6—7

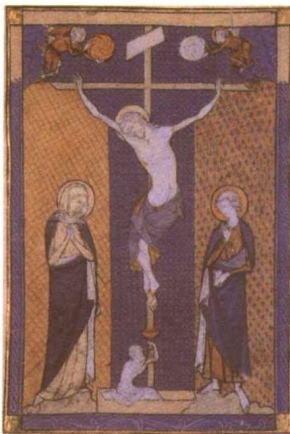
上古时期

古埃及 陵墓绘画

阿尔塔米拉野牛 西班牙 18
拉斯科野马 法国 19
陵墓绘画 古埃及 20
亚芬穆特的墓碑 古埃及 21
葬礼用的纸莎草图文 古埃及 22
三幅费欧姆地区的画像 古埃及 24
红色图像调酒杯 古希腊 25
希提萨斯猎杀了人身牛头兽 古罗马 26

中世纪时期

法国 基督上十字架插画

圣母与圣婴 意大利 27
英文诗篇集插图 英国 28
基督上十字架插画 法国 29
以耶西族谱为主题的玻璃嵌板 德国 30
奥地利彩色玻璃嵌板 奥地利 31
基督上十字架织锦画 德国 32
兹修一那都儿绘画文书 中美洲 33
九位英雄织锦画上的凯撒 法国 34
天使报喜织锦画 尼德兰 35

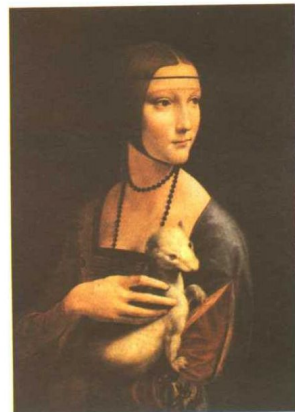
文艺复兴时期

宝座上的圣母子 意大利 乔托 36
犹大之吻 意大利 乔托 37
圣安德鲁 意大利 马丁尼 38
受胎告知 意大利 安哲里柯 39
圣罗马诺之战 意大利 乌切洛 40
三圣贤的朝拜 意大利 法布里亚诺 41
逐出乐园 意大利 马萨乔 42
天使拥戴的圣母子 意大利 菲利普·利比 43
圣母升天与圣人米尼亚托·朱利亚诺 意大利 卡斯塔尼奥 44
基督受洗礼 意大利 弗朗切斯卡 45
基督诞生 意大利 弗朗切斯卡 46

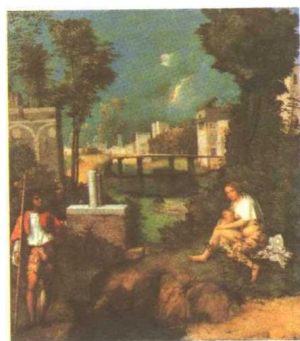
东方博士的行列	意大利 哥佐利 47
诸神的盛宴	意大利 贝利尼 48
圣母与圣婴	意大利 贝利尼 49
牧场圣母	意大利 贝利尼 50
裸女照镜	意大利 贝利尼 51
牧羊人的礼赞	意大利 曼坦那 52
帕纳索斯山	意大利 曼坦那 53
死去的基督	意大利 曼坦那 54
蜡烛圣母	意大利 克利韦利 55
圣母颂	意大利 波提切利 56
帕拉斯与肯陶洛斯	意大利 波提切利 57
维纳斯的诞生	意大利 波提切利 58
春	意大利 波提切利 59
爱与纯洁的战斗	意大利 佩鲁吉诺 60
阿波罗与马尔斯	意大利 佩鲁吉诺 61
参拜圣婴	意大利 基兰达约 62
圣母访问	意大利 基兰达约 63
最后的晚餐	意大利 达·芬奇 64
岩间圣母	意大利 达·芬奇 65
抱貂女郎	意大利 达·芬奇 66
蒙娜丽莎	意大利 达·芬奇 67
圣母子 and 圣杰罗拉莫·多梅尼科	意大利 F·利比 68
圣贝尔纳的幻觉	意大利 F·利比 69
田园合奏（又名：乡村音乐会）	意大利 乔尔乔奈 70
入睡的维纳斯	意大利 乔尔乔奈 71
朱迪斯	意大利 乔尔乔奈 72
三圣贤	意大利 乔尔乔奈 73
暴风雨	意大利 乔尔乔奈 74
像烈女卢克蕾提亚般的贵妇	意大利 洛托 75
圣母子和圣人们	意大利 洛托 76
创造亚当（局部）	意大利 米开朗基罗 77
大洪水	意大利 米开朗基罗 78
女先知杜菲卡	意大利 米开朗基罗 79
圣家族	意大利 米开朗基罗 80
原罪和逐出伊甸园（局部）	意大利 米开朗基罗 81
最后的审判	意大利 米开朗基罗 82
三姐妹	意大利 韦基奥 83
莎乐美接受施洗者约翰的头颅	意大利 伦尼 84
圣乔治与龙	意大利 拉斐尔 85
大公爵的圣母	意大利 拉斐尔 86
草地上的圣母	意大利 拉斐尔 87
卡斯蒂廖内·巴尔达萨雷伯爵像	意大利 拉斐尔 88
雅典学院	意大利 拉斐尔 89
园丁圣母	意大利 拉斐尔 90
玛利亚订婚	意大利 拉斐尔 91
披纱巾的少女	意大利 拉斐尔 92
西斯廷圣母	意大利 拉斐尔 93
阿尔巴公爵的圣母	意大利 拉斐尔 94
小椅子的圣母	意大利 拉斐尔 95
基督变容图	意大利 拉斐尔 96
受难之路	意大利 拉斐尔 97
朱庇特与伊俄（局部）	意大利 柯勒乔 98

贝利尼 裸女照镜

达·芬奇 抱貂女郎

乔尔乔奈 暴风雨

拉斐尔 阿尔巴公爵的圣母