

艺术导论核心通识课系列教材

绘画艺术

解读与欣赏

编著 胡虹 张丛君 杨玲

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

艺术导论核心通识课系列教材

绘画艺术 解读与欣赏

胡虹 张丛君 杨玲 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画艺术解读与欣赏 / 胡虹, 张丛君, 杨玲编著
— 重庆: 西南师范大学出版社, 2014.1
艺术导论核心通识课系列教材
ISBN 978-7-5621-6610-8

I. ①绘… II. ①胡… ②张… ③杨… III. ①绘画—
鉴赏—世界—高等学校—教材 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第008614号

绘画艺术解读与欣赏 胡虹 张丛君 杨玲 编著
HUIHUA YISHU JIE DU YU XINSHANG

责任编辑: 王正端 刘嘉影

整体设计: 陈昭霓 鲁妍妍

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路2号

邮 编: 400715 <http://www.xscbs.com.cn>

电 话: (023)68860895 传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 2

字 数: 51千字

版 次: 2014年4月第1版

印 次: 2014年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-6610-8

定 价: 10.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:
(023)68252507 市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。
正端美术工作室电话: (023)68254657 (办) 13709418041 QQ: 1175621129

序

Preface

传播知识、培养人才、科学研究和服务社会是现代大学的四大功能，而培养人才无疑是大学的根本所在。进入 21 世纪之后，随着信息与知识呈几何级数的增长，大学开始从以专业技术人才为主的培养转型为以学生综合素质为主的培养，而怀揣理想的教育，就是要能打开世界的窗户，要有感染学生心灵的力量，要能培养具备远大眼光、通融见识、博雅精神和优美情感的人才。

世界著名的哈佛大学曾指出现代通才教育要使学生达到五项标准：要有最起码的沟通与说服力；对宇宙、社会、人类要有基本的认识，培养独立思考和判断能力；在生活品质上有较高的品位、阅历上有较宽的视野；遇到进退两难时，在道德选择上要有足够的明辨力；在主修科目上能掌握专业性理论、方法与数据，未来可在较深基础上触类旁通，在辅修科目上能实现高层文明的情感教育和完备的人性教育。

党的十八届三中全会针对我国应如何深化教育领域的综合改革，提出了新的教育方针和发展方向。即“坚持立德树人，加强社会主义核心价值观体系教育，完善中华优秀传统文化教育，形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。强化体育课和课外锻炼，促进青少年身心健康、体魄强健；改进美育教学，提高学生审美和人文素养。”

艺术导论核心通识课系列教材也正是积极贯彻十八届三中全会精神的成果，其目的在于培养学生能够解读和欣赏绘画、雕塑、建筑、平面设计、传统图形、民间艺术、服装、影视、动画、现代设计等方方面面的能力，提升学生的感性审美能力和理性审美批判精神，使学生能够更好地适应“感性经济”“审美经济”和“文化创意经济”的时代发展趋势，能够跟上世界潮流的变化，融通中华与外国文化艺术，从而成为健全的个人和社会中健全的公民。

教材编委会

教材编写指导委员会

主 任：杨继瑞

副主任：郑旭煦 苟朝莉 靳俊喜 殷 俊

教材编写委员会

主 编：胡 虹 殷 俊

编 委：胡 虹 罗晓容 徐岳南 汪维丁 胡大勇 李昱靓

皮永生 谷 博 齐雪源 沈正中 李 娜 杨媛媛

龙圣杰 彭 晓 黄 薇 杨 玲 王 晶 吴 轩

刘 蓉 胡 兰 刘 沁

前言 Foreword

人类文明的启蒙是从绘画艺术开始的。绘画艺术作为一种集精神创造与物质劳动于一体的文化产品，是人类基于巫术、启蒙、记事等生活生产需求发展而来的。旧石器时代的人们拉开了绘画的故事序幕，宗教绘画推动了艺术发展，文艺复兴使绘画技术成熟，人类自我情感的表现促使绘画艺术多元化。绘画艺术是对现实生活的真实写照，也是艺术家对于现实生活的感悟，是思维意识及客观环境的集中反映。绘画作品表达了艺术家的所见、所感、所盼，包含了艺术家对客观社会的内在思索，反映了艺术家自身的美学修养和文化底蕴。随着历史的演变，绘画作品自身的审美和情感价值也逐步显现，进而成为一种文化符号。艺术之美绚丽多姿，但绘画艺术的本质在于创造美。创造之美是人类得以生存、繁衍的生命之泉。绘画艺术让人在欣赏美的同时，还能从中得到深层次的启发和提升。

全书共分为六个部分：第一部分从旧石器时代介绍绘画的起源，中间四部分主要介绍欧洲近代绘画史中的主要流派，最后一个部分介绍欧洲现代绘画的主要流派。其中各部分在对主要流派的介绍中都对各流派的代表画家作出了简介，并选出具有代表性的作品进行了赏析，以便能更好地了解绘画艺术。绘画艺术的创造之美有别于大自然的现成之美，它蕴含着人类的智慧结晶，有待后人去细细品味。

随着社会的发展，人们的生活节奏越来越快，生活也变得更加绚丽多彩，同时也对绘画艺术有着更多的需求。绘画艺术不仅仅是传达情感上的色彩、视觉上的冲击，更是一种心灵的触动。愿这本绘画艺术入门教程能够叩开你的心扉，唤起你的共鸣，引领着你进入绘画艺术的殿堂。

目录

Contents

第一章 绘画的开端

- 1 ◀ 一、史前绘画——绘画的萌芽
- 2 ◀ 二、新石器时代的彩陶绘画艺术
- 3 ◀ 三、古希腊绘画
- 4 ◀ 四、古罗马绘画
- 5 ◀ 五、拜占庭绘画
- 7 ◀ 六、哥特式绘画

第二章 意大利文艺复兴

- 9 ◀ 一、早期文艺复兴
- 12 ◀ 二、文艺复兴时期
- 12 ◀ 1. 达·芬奇
- 14 ◀ 2. 米开朗基罗
- 17 ◀ 3. 拉斐尔
- 20 ◀ 三、威尼斯画派

第三章 巴洛克和洛可可

- 22 ◀ 一、巴洛克
- 22 ◀ 1. 卡拉瓦乔
- 23 ◀ 2. 鲁本斯的宗教画
- 24 ◀ 3. 荷兰新教绘画
- 25 ◀ 4. 荷兰静物画派
- 26 ◀ 二、洛可可
- 26 ◀ 1. 华托
- 27 ◀ 2. 布歇
- 27 ◀ 3. 弗拉戈纳尔

第四章 新古典主义和浪漫主义

- 29 ◀ 一、新古典主义画派
- 30 ◀ 二、新古典主义颠覆
- 31 ◀ 三、伟大的法国浪漫派

第五章 印象派时期和后印象派时期

- 33 ◀ 一、印象派时期
- 33 ◀ 1. 马奈和德加的影响
- 34 ◀ 2. 伟大的印象派画家——莫奈
- 35 ◀ 3. 雷诺阿
- 36 ◀ 二、后印象派时期
- 36 ◀ 1. 塞尚
- 37 ◀ 2. 修拉
- 37 ◀ 3. 凡高
- 40 ◀ 4. 俄罗斯巡回画派

第六章 20 世纪新观念、新手法 的比拼

- 42 ◀ 一、写实主义 (Realism)
- 43 ◀ 二、野兽派 (Fauvism)
- 44 ◀ 三、新艺术运动 (Art Nouveau)
- 45 ◀ 四、表现主义 (Expressionism)
- 46 ◀ 五、立体派 (Cubism)
- 47 ◀ 六、未来主义 (Futurism)
- 48 ◀ 七、抽象主义 (Abstract Art)
- 49 ◀ 八、达达主义 (Dadaism)
- 50 ◀ 九、至上主义 (Suprematism)
- 51 ◀ 十、形而上主义 (Metaphysics)
- 52 ◀ 十一、超现实主义 (Surrealism)
- 53 ◀ 十二、行动绘画 (Action Painting)
- 53 ◀ 十三、波普艺术 (Pop Art)
- 55 ◀ 十四、极少主义 (Minimalism)
- 57 ◀ 十五、写实 (具象) 绘画回归

58 ◀ 参考文献

第一章 绘画的开端

我们现在对史前绘画的了解都是从岩画和出土的彩陶遗存中得来的，并由此拉开了绘画的故事序幕。

一、史前绘画——绘画的萌芽

石器时代（旧石器和新石器时代）是世界绘画的萌芽时期。西班牙阿尔塔米拉山洞中的洞窟岩画《野牛》（图 1-1），属于史前绘画的典型代表，这是人类审美的前期遥望。此画创作于距今约 1.5 万年（欧洲旧石器时代晚期）。

同时我们中国的祖先在长达一万年左右的时间内创作出许多这类图像。在内蒙古阴山岩画（图 1-2）中，互相连接的图像把整个山体变成了一条东西长达 300 千米的画廊，表现宗教的意愿或巫术的感召，促使先人们不辞辛劳地创作了这些图像。

云南沧源岩画（图 1-3）反映了人类的活动，包括狩猎、舞蹈、祭祀和战争。其岩画的构图更趋于复杂，所表现的内容

图 1-1 《野牛》，阿尔塔米拉洞窟岩画，公元前 15000—公元前 12000 年。它具有神秘莫测的创作动机，精简的轮廓，生动的形象和多种色彩的综合运用。

图 1-2 内蒙古阴山岩画（局部）

图 1-3 云南沧源岩画(局部)

图 1-4 《舞蹈纹彩陶盆》，青海省大通县孙家寨出土，高 14.1 厘米，盆口直径 29 厘米，系马家窑文化(新石器时代)的珍宝。

图 1-5 《舞蹈纹彩陶》盆局部

也由单个的物体发展为互相关联的具有动感的人。岩画的存在体现了绘画发展的一个重要时期，这些岩画不仅反映了古代居民的信仰、美学观和世界观，同时也揭示了当时的生活状况。

二、新石器时代的彩陶绘画艺术

伴随着石器制作方法的改进，新石器时代的彩陶绘画诞生了。陶器在日常生活中得到普及和发展，绘画呈现在陶器上是新石器时代的绘画特点。我国彩陶绘画艺术集中体现在马家窑文化的彩陶图案上，青海大通出土的马家窑类型的《舞蹈纹彩陶盆》(图 1-4、图 1-5)，

在西安出土的半坡陶盆《人面鱼纹盆》(图 1-6)，河南临汝阎村出土的《鹳鱼石斧图》彩陶缸(图 1-7)，以上陶器用具上的绘画堪称我国新石器时代绘画艺术的杰作，彩陶花纹以仿生性的自然形态纹样最具特色，是当时人们社会生活的反映。

图 1-6 《人面鱼纹盆》，陕西省西安市半坡出土陶盆，通高 16.5 厘米，口径 39.5 厘米。

图 1-7 《鹤鱼石斧图》彩陶缸（局部），1978 年在河南省汝州市（原临汝县）阎村出土。器形为敞口、圆唇、深腹，器高 47 厘米，直径 32.7 厘米，底径 19.5 厘米。

三、古希腊绘画

古希腊绘画主要体现在瓶画与壁画上。由于古希腊绘画作品多用在布料或建筑物墙壁上，容易受天灾人祸影响而不容易保存下来，因此遗留下来的作品甚少，仅存的资料大多数为挖掘出来的陶瓶装饰。瓶画在古希腊绘画艺术品中占据着重要地位，先后出现过“东方风格”“黑绘风格”（图 1-8）和“红绘风格”。其题材来自神话传说，人物形象线条刻画简单，人物都以一个 90 度角的正侧面投射到画面中。

古希腊绘画的符号化使得它与文字有相通性，经过主观处理，可以形象化地以简单形式来指代复杂的东西。古希腊瓶画是古希腊绘画的瑰宝，对古罗马、文艺复兴和近代艺术的发展影响深远。

图1-8 《黑绘式双耳细颈瓶》，艾色基亚斯作品，作于约公元前540年，器高61厘米。

四、古罗马绘画

在古罗马艺术里，绘画开始不再满足于符号性，作画者开始关注事物的本来面貌。庞贝古城里发掘出来的湿壁画在绘画方面是对古希腊时代的一次伟大的超越。画面内容的宗教秘仪可能仍有符号意味，但人和物的表现已经有了写实的趋向。人物有了各种向着画面的角度（而不仅仅是正侧面），肢体动作多样化；五官的细节清晰，能看见人物的表情；复杂的重叠关系被很恰当地表现出来；更重要的是，有了用光塑造空间的尝试。人物表现角度的多样性在《采花少女》（图1-9）中尤为明显，《少女肖像》（图1-10）一画中体现出了人物五官和表情的塑造。

庞贝古城遗址发现的镶嵌画《水盘与鹦鹉》（图1-11），已经采用了明暗和透视画法。由于此画所用嵌片极为精细，极力追求绘画效果，几乎很难看出是镶嵌画。可以说，西方古典绘画以明暗色调为主要表现手法的面貌已经基本具备。

总之，古罗马绘画是世界文化里不可缺少的一部分，具有重大的意义。

古罗马绘画正在弥补绘画与雕塑之间的鸿沟，平面的艺术渐渐从抽象的符号变为实在的物体，绘画的焦点也从指代宗教意味变为了表现现世事物。在古罗马时代，绘画正在觉醒，正在创造着用二维表现三维的技术，直到中世纪的到来。

五、拜占庭绘画

313年，罗马皇帝君士坦丁大帝承认基督教的合法地位。330年，君士坦丁大帝迁都拜占庭（君士坦丁堡）。西罗马帝国于476年灭亡，基督教的权力中心转移到拜占庭，中世纪开始了。在中世纪，教会成为社会的权威，艺术成为宗教的仆人。非写实的平面化风格占据主宰地位，古典的写实和自然主义的手法消失，直到文艺复兴时期才重新兴起。

拜占庭的绘画以意大利拉文那的圣维他教堂中的镶嵌画《查士丁尼皇帝及随从》

图1-9 《采花少女》

图1-10 《少女肖像》

图1-11 《水盘与鹦鹉》

(图 1-12)、《蒂奥多拉皇后及随从》(图 1-13)为代表,画中人物被拉长,仿佛飘在空中,画面整体具有一种非个性化的色彩。中世纪包括拜占庭的宗教艺术,总体是一种非写实的风格,普遍采用象征性图像来传达宗教含义。如通过自然物、人造物、抽象符号、图像数理关系等形式,取得一种非个性化、程式化和非世俗化的图像风格和整体气氛。

图 1-12 《查士丁尼皇帝及随从》

图 1-13 《蒂奥多拉皇后及随从》

图 1-14 乔托《基督下十字架》，约 1304—1313 年。

图 1-15 乔托《犹太之吻》，约 1305—1306 年。

六、哥特式绘画

哥特式绘画最早产生于 11 世纪下半叶的法国，之后风靡了整个欧洲，盛行于 13 世纪，直至 15 世纪因为欧洲文艺复兴时代来临而没落，历经了两百多年。意大利文艺复兴学者认为此时期的美术野蛮怪诞，缺乏艺术趣味，故用“蛮族”——哥特一词，称之为“哥特式”。

哥特式绘画以错综复杂的方式，在 13 世纪中叶出现在彩色玻璃窗、手抄本插图、北欧的板上画和意大利的湿壁画中，经历了日益自然主义化的演变。早期哥特式绘画主要是服务于宗教，保持拜占庭传统的同时也不乏创新。意大利哥特式建筑为壁画提供了赖以发展的天地，最重要的画派有比萨派和佛罗伦萨画派，他们吸取拜占庭的艺术原则，并结合哥特式因素创造出新的绘画空间，经过奇马布埃、卡瓦里尼、杜乔直至乔托等画家的努力，最终揭开了文艺复兴的序幕。

西方绘画之父乔托的《基督下十字架》（图 1-14）中把神话情节拉入到凡人视野中，画家调动自己全部的技艺表现耶稣基督这一事迹，情节充实，生动活泼，哀悼的圣徒们神情深切，

姿态各异。圣母搂住身体克制着悲伤，其镇定的外表也透露出内心深处的预感。这幅画的色彩和形象恰如其分，清晰、坚实、完整并直截了当，透过看似毫无希望的表面看到了耶稣基督复活的神秘定局。

在乔托创作的另一幅著名壁画《犹大之吻》（图 1-15）中人群涌动，不管是拥护耶稣还是反对耶稣的，每一个人物都活灵活现。耶稣直视着犹大的眼睛，“真诚”带着哀怜的慈爱与“虚假”对视，犹大的黄色斗篷似乎要将耶稣吞没，被出卖者和背叛者构筑了画面坚实的核心。区别于拜占庭风格描绘人物头部只能表现四分之三侧面的定则，乔托的作品重点表现人物的头部，用面部表情、目光方向和形体语言冲击着观者。

名词解释：

油画是用快干性的植物油（亚麻仁油、罂粟油、核桃油等）作为媒介调和颜料，在木板、画布、亚麻布或纸板上进行创作的一个画种。油画颜料的遮盖力和透明性能较充分地表现描绘对象，色彩丰富，立体质感强，能长期保持光泽。

第二章 意大利文艺复兴

文艺复兴艺术诞生于一种新的、迅速演进的文明（艺术、科学、社会、政治）之中，它标志着由中世纪到现代世界的转折，也为现代西方的价值观和社会机制的形成奠定了基础。人文主义的学者和艺术家提倡人性以反对神性，提倡人权以反对神权，提倡个性自由以反对人身依附。文艺复兴时期的美术就是在这个基础上发展起来的，它起源于13世纪中叶的意大利，其影响很快波及整个欧洲。文艺复兴时期的艺术家们相信，他们的艺术是希腊和罗马伟大传统的延续。

一、早期文艺复兴

文艺复兴时期的佛罗伦萨画派继承了乔托的传统，将现实主义艺术发展到了一个新的阶段。这时人文主义学术和艺术随着佛罗伦萨城市的繁荣而得到了高度发展，以反映世俗生活为己任的艺术家为了要正确表现人体，对解剖学产生了兴趣，而正确的空间表现则需要严格的透视画法，于是在佛罗伦萨首先体现出了科学与艺术的结合。杰出的佛罗伦萨艺术家们开始抛弃中世纪艺术传统，进行大胆的艺术改革，使新的现实主义艺术得以进一步成长。这时的佛罗伦萨已经成为一个积极入世的价值观的策源地，在这里产生了新的创作方法和技巧。

《林中狩猎》（图2-1）是佛罗伦萨画家保罗·乌切洛的代表作之一，这幅画处处流露着画家对透视画法的迷恋。画面中所有的人物、动物都朝着一个“灭点”——即将跑出视野的公鹿追踪而去，场面激烈但表现得井井有条。

图 2-1 保罗·乌切洛《林中狩猎》，1460 年。

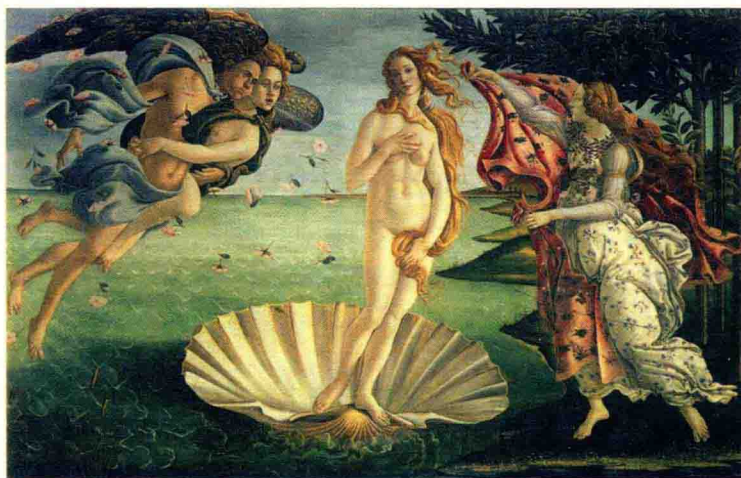

图 2-2 桑德罗·波提切利《维纳斯的诞生》，约 1485—1486 年。

另一位伟大的佛罗伦萨画家桑德罗·波提切利注重用线造型，创造了身材修长、轮廓清晰、线条柔韧起伏的全新人物造型，强调优美典雅的节奏和富丽鲜艳的色彩。他的画多取材于文学作品和古代神话传说，不再局限于宗教题材，这就能更自由地抒发个性和世俗的感情。其代表作是《维纳斯的诞生》（图 2-2），画作根据一个异教故事，经过虔诚认真的处理而成，维纳斯成了另一种形式的圣母玛利亚。《维纳斯的诞生》也是一件有独创性的作品，它虽然缺乏真实的空间透视，但并没有给人以平