

经典典藏

超值全彩
白金版
29.80

理想藏书
最佳读本

世界名画 中国名画

一本书读完中外绘画史

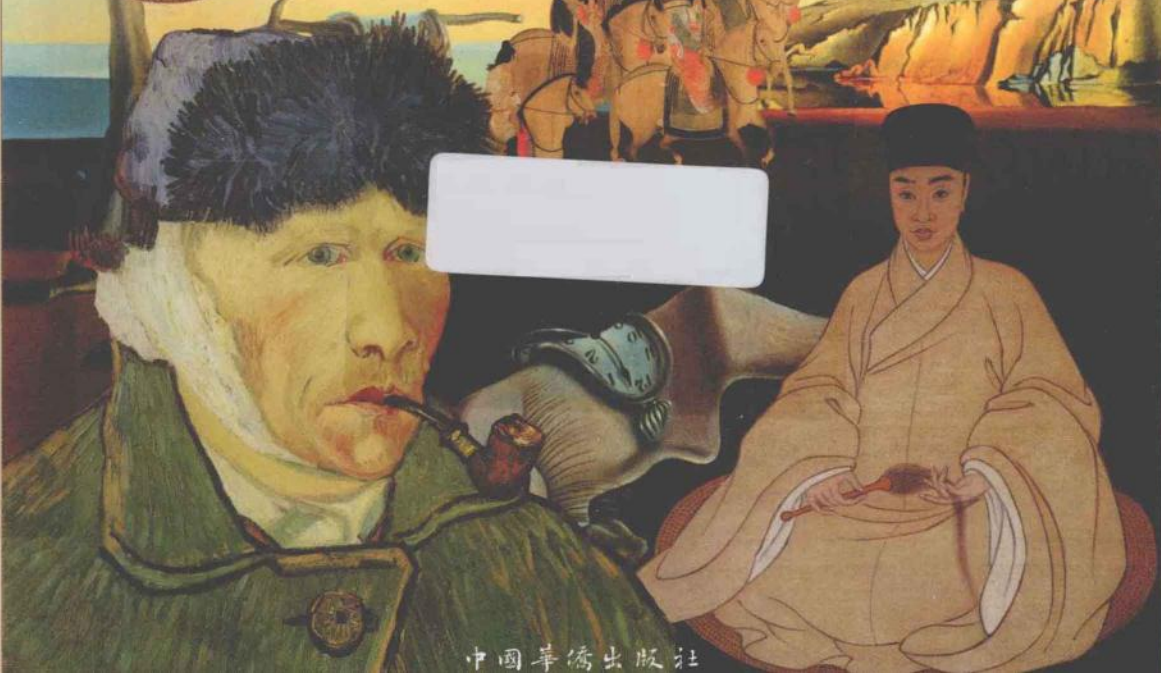
青木 主编

提高艺术修养
提升人生品位

● 代表中西方绘画最高成就的
近两百幅旷世杰作，引领读
者步入灿烂的艺术殿堂。

● 处处散发着人文气息，感受
艺术大师如诗的情怀，获得
至纯的艺术熏陶。

● 在轻松的阅读过程中活跃艺
术欣赏思维，拓展文化视
野，丰富知识储备，提升审
美情趣和人文修养。

中国华侨出版社

超级彩图馆

世界名画 中国名画

青木 主编

中国华侨出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界名画·中国名画 / 青木主编. —北京: 中国华侨出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5113-3595-1

I.①世… II.①青… III.①绘画—鉴赏—世界 IV.①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第102034号

世界名画·中国名画

主 编: 青 木

出 版 人: 方 鸣

责任编辑: 文 丹

封面设计: 王明贵

版式设计: 韩立强

文字编辑: 黎 娜

美术编辑: 张 诚

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1020mm 1/16 印张: 27.5 字数: 796千字

印 刷: 北京缤索印刷有限公司

版 次: 2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5113-3595-1

定 价: 29.80元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成达大厦三层 邮编: 100028

法律顾问: 陈鹰律师事务所

发 行 部: (010) 58815875 传 真: (010) 58815857

网 址: www.oveaschin.com

E-mail: oveaschin@sina.com

如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前言

Preface

绘画是人类凝固的历史，无声的语言，是民族文化的重要载体。历代绘画大师们以其洞幽入微的观察力、超脱尘世的秉性、细腻激昂的情愫，凭藉生花的妙笔，画下了无数技艺精湛、影响深远的名画。这些经历了时间考验的名画不仅丰富了世界艺术宝库，而且还感染和影响了成千上万的人，扣击着一代又一代人的心灵，给人以精神上的享受和艺术上的熏陶。

中外名画作为世界艺术殿堂中的瑰宝，是人们不可或缺的精神食粮之一，它们具有丰富的文化底蕴，或描绘各地迷人的自然风光和多姿多彩的社会风情，或表达创作者的情感、思想和观念，或记录生活和历史，或反映不同时期人们的信仰，或折射出不同时期人们的审美情趣。

一个人在其一生中，应该了解、欣赏一些中外名画。从名画中，不仅可以提高审美情趣，提升艺术修养，还可以学习到丰富的历史文化知识，优化知识结构；此外，从名画折射出来的画家的智慧和情感对我们启迪心智、陶冶情操也将有很大的帮助。然而，古今中外的绘画艺术珍品浩如烟海，普通读者了解起来十分不便。为了让广大读者在最短的时间内迅速、有效地了解、欣赏中外绘画的创作成就，编者精选出近 200 幅名气最大、影响最广、代表性最强的中外名画，辑成本书。这些传世名画具有极高艺术价值、史学价值、文化价值、鉴赏价值和收藏价值，代表了中外绘画的最高成就，处处散发着荡气回肠、惹人注目的人文气息，让读者在唯美中赏心悦目，感受艺术大师如诗的情怀，获得至纯的艺术熏陶。

为了帮助读者提高阅读效果，书中设置了“必知理由”、“名画档案”、“画家简介”（“画家小传”）、“名画欣赏”、“绘画知识”等栏目，从艺术、历史、文化等多个角度解读中外名画的精髓之所在，让读者深刻体会名画背后鲜为人知的故事，领略艺术大师们创作的艰辛，全方位把握中西方艺术所蕴涵的人文精神。其中“必知理由”高度概括了名画的成就、地位和影响；“名画档案”列出了名画的创作时间、尺寸、收藏地等基本资料；“画家简介”（“画家小传”）

简要叙述了绘画大师的生平和代表作品；“名画欣赏”以细腻生动的笔触，全面解读名画的创作背景、创作过程以及创作技巧等，让读者在最短时间内全面了解这些伟大的作品；“绘画知识”讲述了大量专业绘画知识。

同时，与文字相契合的 400 多幅精美插图精彩展示名画的原貌，营造出一个彩色的、立体的、极具艺术魅力的阅读空间，使读者仿佛置身于一座流动的名画博物馆，开始一段愉快的读书之旅，零距离洞悉中西方艺术的精髓，获得更多美的享受和阅读体验。

提升品位，就请从这里开始：本书通过编写体例、图片和艺术设计等多种视觉要素的有机结合，为读者打造出一场彰显文化底蕴的艺术盛宴，在轻松的阅读过程中帮助读者活跃艺术欣赏思维，拓展文化视野，丰富知识储备，提升审美情趣和人文修养。

前
言

目录

Contents

上
篇

世界名画

野牛图	2
渔夫	4
捕禽图	6
辞行出征的战士	8
狂欢者	10
狄奥尼索斯秘仪图	12
查士丁尼及其随从	14
手持莲花和金刚的菩萨	16
凯旋图	18
巴约挂毯	20
哀悼基督	22
阿尔诺芬尼夫妇像	24
圣三位一体	26
基督受洗	28
秋冬山水图·冬景	30
春	32
维纳斯的诞生	36
圣安东尼的诱惑	38
最后的晚餐	40
蒙娜丽莎	44
四使徒	48
创造亚当	50
最后的审判	52
沉睡的维纳斯	56
雅典学院	58
西斯廷圣母	60
法兰西斯一世	62

天上的爱与人间的爱	64
伊拉斯谟像	66
入浴的苏珊娜	68
农民的婚礼	70
拉奥孔	72
基督在以马忤斯的晚餐	74
劫夺留西帕斯的女儿	76
吉卜赛女郎	78
忏悔的抹大拉的玛丽亚	80
阿尔卡迪的牧人	82
查理一世行猎图	84
宫娥	86
帕里斯的评判	88
夜巡	90
倒牛奶的女人	92
林荫道	94
舟发西苔岛	96
时髦婚姻·早餐	98
吸烟者的箱子	100
蓬巴杜夫人	102
马斯达·佩亚	104
安德鲁斯夫妇像	106
秋千	108
1808年5月3日夜枪杀起义者	110
裸体的玛哈	112
马拉之死	114
拿破仑加冕	116
神奈川冲浪里	118
台岑祭坛画	120
暴风雪中的汽船	122
干草车	124
大宫女	126
梅杜萨之筏	128

孟特枫丹的回忆	130
希阿岛的屠杀	132
自由引导人民	134
三等车厢	136
拾穗者	138
画 室	140
白日梦	142
草地上的午餐	144
灰与黑的协奏曲：画家母亲肖像	146
舞蹈考试	148
圣维克多山	150
日出·印象	152
红磨坊的舞会	154
伏尔加河上的纤夫	156
梦	158
我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？	160
向日葵	162
星月夜	166
大碗岛星期天的下午	168
吻	170
呐 喊	172
即兴 31 号	174
战争·牺牲	176
舞 蹈	178
红、白、蓝的菱形画	180
死与火	182
亚威农少女	184
格尔尼卡	186
软垫上的裸女	188
墨西哥的历史	190
我与村庄	192
下楼梯的裸女：第二号	194
斜卧的女人	196

集体发明物	198
手画手	200
记忆的永恒	202
哥伦布之梦	204
薰衣草之雾：第一号	206
玛丽莲·梦露双联画	208
螺旋形的防波堤	210

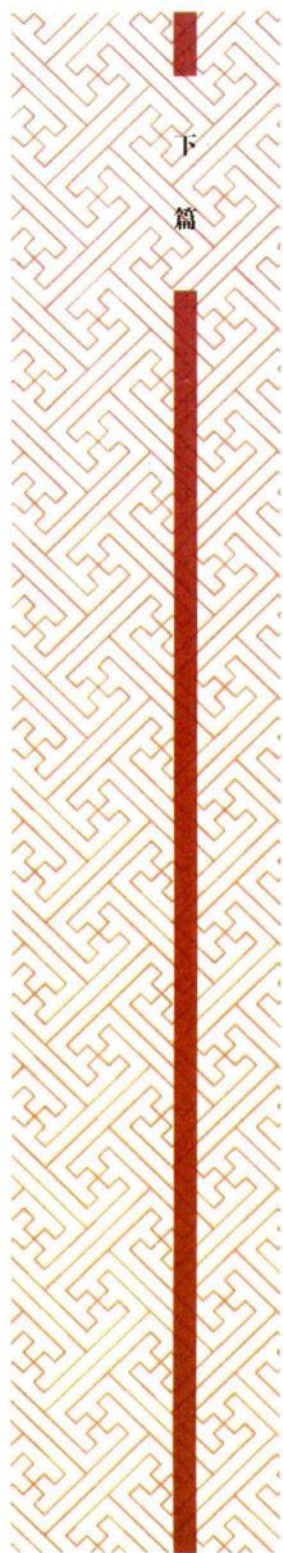

中国名画

人物龙凤帛画	214
长沙马王堆一号汉墓帛画	218
女史箴图	220
洛神赋图	224
职贡图	228
竹林七贤与荣启期砖画	230
鹿王本生图	232
游春图	234
西方净土变	236
维摩诘经变	238
张议潮统军出行图	240
历代帝王图	242
步辇图	244
虢国夫人游春图	246
捣练图	248
簪花仕女图	250
高逸图	252
江帆楼阁图	254
明皇幸蜀图	256

下
篇

辋川图	258
照夜白图	260
五牛图	262
天王送子图	264
重屏会棋图	266
韩熙载夜宴图	268
十六罗汉图	272
珍禽图	274
匡庐图	276
关山行旅图	278
夏山图	280
秋山问道图	282
读碑窠石图	284
山鹧棘雀图	286
双喜图	288
溪山行旅图	290
溪山楼观图	292
墨竹图	294
早春图	296
秋庭戏婴图	298
清明上河图	300
枯木怪石图	304
五马图	306
潇湘奇观图	308
芙蓉锦鸡图	310
四梅花图	312
采薇图	314
泼墨仙人图	316
太白行吟图	318
四景山水图	320
溪山清远图	322
千里江山图	324
江山秋色图	326

货郎图	328
踏歌图	330
写生蛱蝶图	332
岁寒三友图	334
墨兰图	336
四清图	338
云横秀岭图	340
秋郊饮马图	342
鹊华秋色图	344
富春山居图	346
渔父图	350
墨梅图	352
清闷阁墨竹图	354
幽涧寒松图	356
青卞隐居图	358
朝元图	360
杨竹西小像	362
风雨归舟图	364
庐山高图	366
渔乐图	368
秋风纨扇图	370
湘君湘夫人图	372
桃源仙境图	374
葡萄图	376
秋兴八景图	378
南山积翠图	380
荷花鸳鸯图	382
仿三赵山水图	384
天都峰图轴	386
苍翠凌天图	388
荷石水禽图	390
康熙南巡图	392
锦石秋花图	394

下
篇

淮扬洁秋图	396
寄人篱下图	398
醉眠图	400
兰竹图	402
积书岩图	404
三友图像	406
桃实图	408
虾	410
秋林图	412
田横五百士	414
奔马图	416
长江万里图	418
流民图	420
江山如此多娇	422

上 篇

世界名画

野牛图

必
知
理
由

- 史前绘画的典型代表，人类审美的前期遥望
- 神秘莫测的创作动机，饶有趣味的发现过程
- 精简的轮廓，生动的形象，多种色彩的综合运用

名画档案 名称：《野牛图》/ 创作时间：距今 1.5 ~ 1.2 万年 / 尺寸：全长 195cm / 收藏：西班牙，阿尔塔米拉山洞

名画欣赏

凡是有人类足迹的地方，就会自觉或不自觉地下留下人类审美的痕迹。远古人类，在极端艰苦的生存条件下，通过简陋的工具、简单的材料，在某种器物或洞壁上，绘制下简单或复杂的图案，也许是一时兴起或者出于某种需要，寄托某种图腾。他们这一有意识或无意识的举动，却开启了人类漫长的绘画发展史。然而人类绘画的历史究竟可以追溯到什么时间呢？这恐怕是永远难以解开的谜。通常，我们只有通过考古发现或者偶然打开某段尘封的历史时，才可以窥见先人们精湛画技的一鳞半爪。很多时候，现在的考古发现往往带给我们强烈的震撼和无比的视觉冲击，原始先民们留下的一幅幅杰作，以及由此体现出的精湛画技，让人一再地相信艺术的发展是超前的。

绘画知识

壁画

壁画是人类历史上出现最早的绘画形式之一。主要是指在天然或人工壁面上通过描绘、雕塑或其他造型方法制作的画，也包括在陵墓的墓壁上绘制的图案。壁画作为建筑物的附属部分，它的修饰和美化功能使之成为建筑物的重要组成部分。迄今为止发现的史前绘画多为洞窟和摩崖壁画。

西班牙阿尔塔米拉洞窟中发现的《野牛图》带给我们的震撼就是如此。

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画是在 1879 年发现的。当时的一个西班牙工程师带着 4 岁的女儿来这个洞穴采集古化石。在寻找化石的过程中，活泼好动的小女儿偶然钻进了一个更加低矮的洞口，由于四周漆黑，她点燃了随身携带的火把，当她抬起头时，却突然发现石壁上有头公牛直瞪着眼睛看着她，她吓得大叫起来……于是，举世闻名的史前洞穴壁画被发现了。

研究人员考察发现这组大型洞窟壁画长 18 米、宽 9 米，包括 15 头野牛、3 只野猪、3 只母鹿、2 匹野马和 1 只狼。其中有些动物画得比真的还要大。绘画者笔法粗犷、简练，动物形象生动逼真，栩栩如生。整个兽群队伍被画得浩浩荡荡、气势宏伟，动物之间虽然没有什么内在的联系，可是各有章法，纹丝不乱。图中看到的这幅《野牛图》被画在主洞的窟顶上，经研究发现，是通过先涂色、后勾线的方式绘成的，野牛线条粗犷，结构科学，运用了多种颜色，其中以赭红与黑色为主，辅有黄色和暗紫色。经研究发现，所用的“颜料”主要是来自天然矿物研磨出来的各种粉末以及燃烧后的黑色木炭，其中还夹杂有动物的油脂和血液。而他们的画笔可能就是一些苔藓类植物或者兽毛等。这头野牛画像准确的身体比例、丰富的色彩充分显示出了史前人类对于动物形象的谙熟和搭配运

用多种色彩的技艺，在绘画技巧上是一大进步。

可是，远古人类绘制成的这些“图案”究竟意义何在呢？有人认为是用于自然崇拜或原始图腾的祭拜之用，如同后人的献祭物一样；也有人认为极可能是源于巫术情结，或是为了保证狩猎的成功。因为在图画中有许多代表矛和标枪射向

动物的线条，所以他们认为，古人相信巫术，在猎取这些动物之前，他们通过这种诅咒的方式，增加捕猎的勇气和力量。

不管怎样，谜样的《野牛图》，让我们领略了史前人类令人惊讶的绘画技能，并为我们留下了无尽的探索题材和无穷的想象天地。

这幅洞窟壁画发现于西班牙的阿尔塔米拉山洞，它是保存着史前绘画的一个最著名的洞窟，又是西班牙北部海岸地区史前艺术的荟萃之地。《野牛图》是其中不多的几个精彩作品之一，也是整个洞窟中保存最好的形象之一。这些野牛的形象都分布在洞窟的顶部，而且在深达 300 多米的大洞穴中，没有照明根本无法观察。绘制这些野牛的颜料是用动物的脂肪和血调和的，色彩为赭色略泛红，在靠近轮廓线部位用黑色擦出立体感，轮廓线用的线刻又浅又淡，很有表现力，令观者不得不惊叹原始艺术所焕发出的隽永魅力和美感。

拉斯科山洞岩画（局部）距今约 2.5 万年

渔夫

必知理由

- 爱琴海地区的艺术曙光，“米诺斯文明”的历史回眸
- 优美的人物形象，鲜活的生活场景，精湛的用色技巧
- 奇特的发现历程，如何保护古壁画的有益启示

名画档案 名称：《渔夫》/创作时间：约前1500年/类别：壁画/收藏：希腊，国立考古学博物馆

名画欣赏

早在希腊古典文明之前，爱琴海地区就已经孕育了灿烂辉煌的文明，这就是美术史上通常说的“米诺斯文明”和“迈锡尼文明”。其中“米诺斯文明”出现在地中海和爱琴海交界处的克里特岛上，时间大约在前2000年。这处文明得名于克里特的统治者米诺斯国王，他建立了强大的帝国，在克里特岛上建造了庞大的王宫。米诺斯王宫是世界史上最为著名的宫殿建筑群之一，整体结构复杂多变，被称为“迷宫”，宫殿内的采光设施、供排水、卫生设施极为完备，体现出了米诺斯人出色的建筑水平。

19世纪末，英国考古学家伊文斯爵士最早在克里特岛找到了米诺斯宫的庞大遗址，经过挖掘，发现了许多残破的柱廊、庭院和房屋，还在其内部发现了大量制作精美的装饰性壁画。这些壁画色彩鲜艳、线条流畅，题材大多来自大自然中的可见可闻之物，比如各种水草、海浪、游鱼、木船以及各种人物、动物形象等。其中最为著名的作品有《巴黎女郎》、《交谈的妇女》等。这些壁画有着浓厚的人文气息，描绘的多是现实中的生活场景和周边的各种事物。伊文斯爵士的发现揭开了克诺斯王宫之谜，无疑是意义重大的，然而，在处理这些壁画时，他却犯了个致命的错误。为了保持壁画的完整性，重现壁画的宏伟壮丽，他请来一位瑞士画家把这些残缺不全的壁画重新组合在一起，进行了查缺补漏的描绘。这种似乎无可厚非的举动，造成的结果却是惨痛的，它使得这些古老的壁画面目全非，让人再也无法辨认出哪些是壁画上原来的真迹，哪些是后人的“添

足”，从而破坏了壁画的原始性和真实性。1967年，希腊考古学家马里那托斯在克里特北部的小岛提拉岛再次发掘出了大量的壁画，吸取了以前的教训，这一次他原封不动地保存了这些壁画。由于米诺斯王朝不仅统治着克里特岛，也统治着周边的许多岛屿，所以提拉岛上挖掘出来的这些壁画在一定程度上也代表着米诺斯壁画的水平。

我们看到的这幅《渔夫》壁画就是提拉岛出土的。壁画刻画了一个提着两大串鱼的高大的渔夫形象。人物整体轮廓形象逼真，线条流畅、生动。渔夫因为吃力而微张的嘴唇、睁大的眼睛描绘得栩栩如生，准确到位。特别是为了保持身体平衡，微微前凸的身体姿势和挺胸收腹的样子也刻画得极为生动、形象。画中两串大鱼描绘得优美、有趣，体现出了极高的写实功力。从色彩上看，画面上用了红、黄、灰、蓝等多种颜色，对比鲜明、和谐，表现出米诺斯画工极为高超的色彩调配和使用技巧。总体看来，米诺斯壁画笔法灵活、写实，色彩明亮夺目，具有很强的装饰效果，并且人物形象生动活泼，洋溢着浓厚的现实生活乐趣。要比古埃及讲究严格正面律的绘画优美、生动得多。克拉特岛后来为希腊所吞并，我们有理由相信，米诺斯的艺术文明，为后来的希腊艺术所继承并给他们提供了绘画的借鉴和凭依。

一位年轻的捕鱼人手里提着捕获的海鱼。画面表现方法朴实、简洁。当时的爱琴海诸岛已与埃及、两河流域有一定的交往，因此在绘画上常常可见互相间的影响。这幅作品中人物的头和脚为侧面，人体的上半身与眼睛却是正面，无论是人物的表情还是身上的曲线，都让人觉得比严格遵守正面律的埃及壁画优美得多。

绘画知识

风格

风格是指艺术作品所呈现出来的代表性特点，也就是区别于其他艺术的显著性标志。一般都包含了艺术家独特的创作思想和个性化的艺术特色。在漫长的绘画史上，曾出现了许多各具特色的绘画风格。

