

陈文斌/主编

一分钟汲取大师精粹，一分钟掌握历史脉络

品读 世界美术史

· 快速品读经典 ·

pindu shijie meishushi

◎人文地图

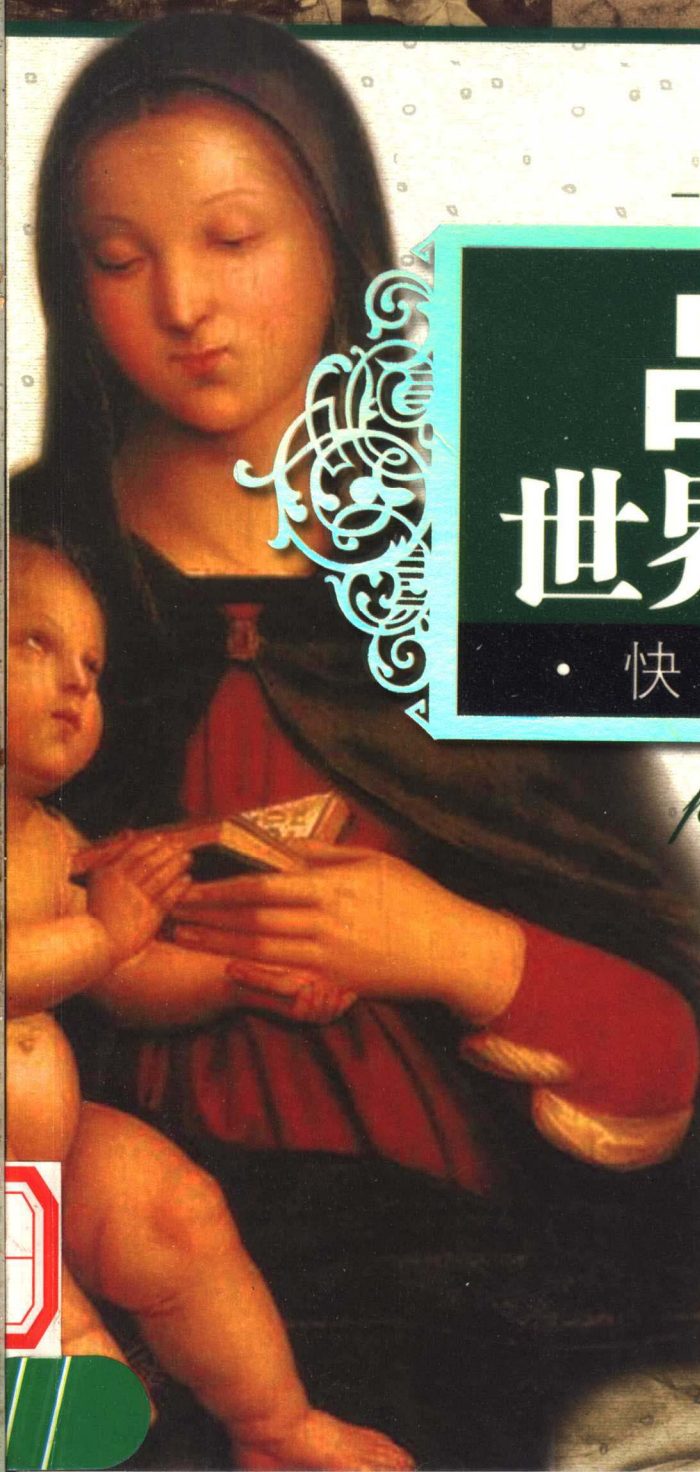
解密经典产生的背后秘事

◎品读要点

了解人类历史的演进脉搏

◎品读札记

刻录名人名家的犀利见解

北京工业大学出版社

01

世界美术史

品读 世界美术史

——从艺术史到艺术理论

世界美术史
从艺术史到艺术理论

一分钟汲取大师精粹，一分钟掌握历史脉络

品读 世界美术史

· 快速品读经典 ·

pindu shijie meishushi

陈文斌/主编

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

品读世界美术史 / 陈文斌主编. —北京: 北京工业大学出版社, 2007.2
(快速品读经典丛书)

ISBN 978-7-5639-1717-4

I. 品... II. 陈... III. 美术史—世界 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 164633 号

说 明

本书在成稿期间, 参考了国内外众多作者的相关资料, 特此致谢。部分作者虽经多方查找, 仍未能取得联系, 请原作者尽快与我们联系, 以奉稿酬。

联系地址: 北京工业大学出版社

邮编: 100022

朝阳区平乐园 100 号

电话: 010-67392308

快速品读经典丛书

品读世界美术史

陈文斌 主编

*

北京工业大学出版社出版发行

邮编: 100022 电话: (010)67392308

各地新华书店经销

北京铁建印刷厂印刷

*

2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

787mm × 1092mm 16 开 18.75 印张 303 千字

ISBN 978-7-5639-1717-4/G · 854

定价: 28.00 元

经典的力量是无穷的

关于经典

人的一生很短暂，没有足够的时间去学习与品读所有的书籍。但是，人生的成功又需要足够的知识为积淀。无数成功者的经验告诉我们：解决矛盾的最佳办法就是——品读经典。

经典的内涵是丰厚与庄严的。先哲大师们为了洞悉人从哪里来，人到哪里去的困惑；为了解构星空日月的奥秘；为了明朗人神鬼怪的存在与虚无，穷尽了智慧，著述了流芳千年的经典史书。今天的我们，品读着先哲的经典，汲取着巨擘的智慧，就犹如站在巨人的肩上，能快速地掌握知识的精粹，迅速地接近成功的顶点。

经典的品读是必需与必备的。品读自然科学的经典，会让我们明白时间与空间是可以延展的，科学技术是可以创新的，是可以用我们的信心与努力创造美好的生活的；品读人文科学的经典，会让我们明白生活的智慧与生存的意义，会启蒙我们的感悟能力与形象思维，会培养我们建立高尚的人生观与世界观。

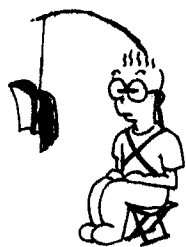
经典的力量是无穷的。知识就是力量，就是勇气，就是信心。品读经典，会快速完备我们的知识积累，会快速提升我们的素质修养，会警醒我们迅速描绘更加绚烂的人生蓝图，会让我们更快地接近人生的完美和成功。

今天我们品读经典，明天我们将收获成功。

关于本书

美术的起源是伴随着人类文明的脚步烙印在了历史的长河中的。在远古黝黑的岩洞中，人们用鲜艳的色彩把受伤的野牛刻在了壁上——美术在这里是人类对自然界和生活现实的模仿与记录。美术在这一时刻就

品读世界美术史

快速品读经典丛书»»品读世界美术史

呱呱坠地了。

沿着人类美术演进之路，我们会欣赏到雕镂在岩石上的丰产女神的婀娜；会在尼罗河的岸边见证古代绘画的辉煌；会在意大利文艺复兴中寻觅到罗马三杰的不朽杰作；会在《厨娘》中感受巴洛克绘画的神采；会在《大宫女》里接受浪漫主义的熏染；会在《阿维农少女》的舞姿下唤醒沉睡的激情；还会在《记忆的永恒》里开启抽象思维的门前……

本书从美术的发端讲起，沿着人类绘画发展的脉络，对史前绘画、古埃及绘画、意大利文艺复兴绘画、巴洛克与洛可可绘画、古典绘画、印象派绘画、俄罗斯绘画、现代绘画等，一一解析。文中既有对名画诞生背景的追忆，也有对作品的鉴赏与点评，更有发生在艺术作品背后的谜团破译，专业、生动、鲜活、图文并茂，方便您轻松阅读。

打开本书，就明晰了人类美术发展的历史，品读本书，就升华了我们的艺术内涵。

愿与读者朋友共勉。

品读世界美术史

目录

contents

◎第一章 史前绘画 (引子)

▶ 人类艺术的初绿

《受伤的野牛》

002

◎第二章 古埃及绘画

▶ 尼罗河孕育的辉煌

《捕禽图》

008

◎第三章 意大利文艺复兴绘画

▶ 1. 西方绘画之父乔托

《基督下十字架》

014

▶ 2. 文艺复兴的先驱马萨乔

《逐出伊甸园》

018

▶ 3. 文艺复兴的舵手达·芬奇

《吉内弗拉·德·本齐》

022

▶ 4. 艺术之神米开朗基罗

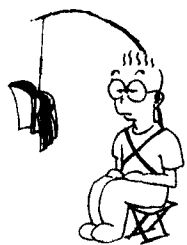
《最后的审判》

028

品读世界美术史

品读世界美术史

》》》 001 《《《

快速品读经典丛书>>> 品读世界美术史

- ▶ 5. 描绘圣母之美的拉斐尔
《雅典学派》 03 2
- ▶ 6. 威尼斯绘画之父贝利尼
《牧场圣母》 03 6
- ▶ 7. 色彩与美的诗人乔尔乔内
《沉睡的维纳斯》 04 0
- ▶ 8. 上苍的宠儿提香
《乌尔比诺的维纳斯》 04 3

◎ 第四章 北方文艺复兴绘画

- ▶ 1. “逼真与准确”的凡·爱克
《阿诺芬尼的婚礼》 05 0
- ▶ 2. 德国画坛的旗帜丢勒
《四使徒》 05 3
- ▶ 3. 尼德兰的骄傲勃鲁盖尔
《雪中猎人》 05 6
- ▶ 4. 张扬个性与风格的格列柯
《奥尔加斯伯爵的葬礼》 06 0

◎ 第五章 巴洛克绘画与洛可可绘画

- ▶ 1. 明暗交织的卡拉瓦乔
《占卜师》 06 6

- ▶ 2. “画家之王”鲁本斯
《玛莉·美第奇到马赛》 070
- ▶ 3. 捕捉“严谨与亲和”的哈尔斯
《吉卜赛女郎》 075
- ▶ 4. 古典主义绘画的创始人普桑
《阿卡迪亚的牧人》 079
- ▶ 5. 西班牙的骄傲委拉斯贵兹
《宫娥》 083
- ▶ 6. 风景画之王洛兰
《魔幻之城》 088
- ▶ 7. 现实主义大师伦勃朗
《夜巡》 091
- ▶ 8. “静幽与美”的大师维米尔
《厨娘》 095
- ▶ 9. 典雅与悲凉的华托
《发舟西苔岛》 098
- ▶ 10. 挖掘平凡之美的夏尔丹
《餐前祈祷》 102
- ▶ 11. “性感与奢华”的布歇
《狄安娜出浴》 106
- ▶ 12. 华贵与享乐的弗拉戈纳尔
《秋千》 110

品读世界美术史

快速品读经典丛书 >>> 品读世界美术史

◎ 第六章 新古典主义与浪漫主义绘画

1. 捕捉人性之美的雷诺兹
《凯佩尔提督》 116
2. 伟大的色彩大师庚斯博罗
《安德鲁斯夫妇》 120
3. 革命的斗士大卫
《马拉之死》 124
4. “浪漫与精致”的普吕东
《普赛克的诱拐》 129
5. 讴歌田园的康斯太勃尔
《干草车》 132
6. 张扬古典美的安格尔
《大宫女》 136
7. “浪漫的狮子”德拉克洛瓦
《希奥岛的屠杀》 140

◎ 第七章 印象派绘画

1. “大自然的宠儿”柯罗
《摩特枫丹的回忆》 148
2. 褒扬农民的巨擘米勒
《拾穗》 151

- ▶ 3. 写实主义的拓荒者库尔贝
《画室》 154

- ▶ 4. 印象派之父马奈
《草地上的午餐》 159

- ▶ 5. 凝固“运动瞬间”的德加
《苦艾酒》 163

- ▶ 6. 描绘“夏娃”的摩里索
《洛伦特的港口》 167

- ▶ 7. 和谐与洗练的惠斯勒
《白衣少女》 170

- ▶ 8. 自然生动、成熟洗练的卡萨特
《午后茶点》 175

- ▶ 9. “隐身主义者”西斯莱
《傍晚的莫雷教堂》 178

- ▶ 10. 追逐光与色彩的莫奈
《野罂粟花田》 181

- ▶ 11. “上流社会的画家”萨金特
《百合与玫瑰》 185

- ▶ 12. 描绘愉悦与温情的雷诺阿
《游艇聚会的午餐》 189

品读世界美术史

◎ 第八章 后期印象派绘画

- ▶ 1. 孤傲的隐士莫罗
《俄耳甫斯》 196
- ▶ 2. 用苹果震撼社会的塞尚
《有窗帘和水罐的静物》 200
- ▶ 3. “稚拙”与“怪诞”的亨利·卢梭
《诱蛇女》 205
- ▶ 4. “原始与神秘”的高更
《布道后的幻觉》 208
- ▶ 5. 剖析灵魂的凡·高
《阿尔的卧室》 212
- ▶ 6. 驾驭光与色彩的修拉
《大碗岛的星期日下午》 216
- ▶ 7. 前卫的旗手克里姆特
《吻》 219
- ▶ 8. 痛苦与绝望的呐喊者蒙克
《呐喊》 223
- ▶ 9. 放荡不羁的英才劳特累克
《磨坊街》 227

◎ 第九章 俄罗斯绘画

- ▶ 1. 巡回画派创始人克拉姆斯科依
《无名女郎》 23 4
- ▶ 2. 现实主义的先驱列宾
《意外的归来》 23 8
- ▶ 3. 描绘灵魂的谢洛夫
《少女与桃》 24 2

◎ 第十章 20世纪现代绘画

- ▶ 1. 抽象艺术创始者康定斯基
《黄·红·蓝》 24 8
- ▶ 2. “抽象的魔法师”克利
《死与火》 25 3
- ▶ 3. 现代艺术之父毕加索
《阿维农少女》 25 6
- ▶ 4. “不幸的天才”莫迪利亚尼
《仰卧的裸妇》 26 1
- ▶ 5. “鹰隼的眼睛”科柯施卡
《风中的新娘》 26 5
- ▶ 6. 梦幻与诗意的画家夏加尔
《生日》 26 8

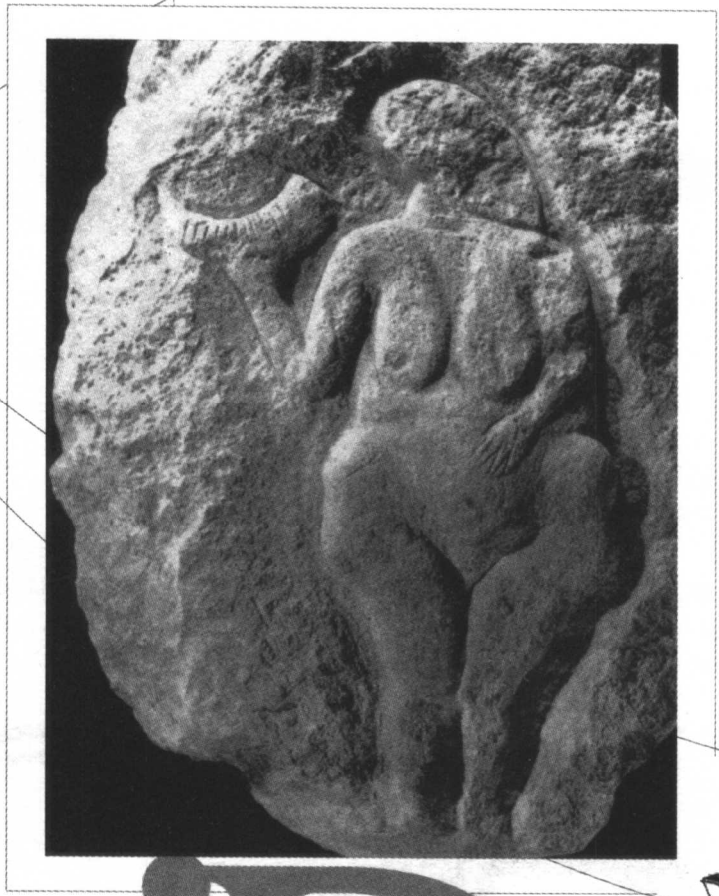

快速品读经典丛书>>> 品读世界美术史

- ▶ 7. 超现实自由的米罗
《蔚蓝之金》 27 **1**
- ▶ 8. “梦幻大师”达利
《记忆的永恒》 27 **5**
- ▶ 9. 地板上的璀璨之星波洛克
《薰衣草之雾》 27 **9**
- ▶ 附录：回眸中国美术史 28 **3**

品读世界美术史

N

史前绘画（引子）

◎ 第一章

D U

人类艺术的初绿

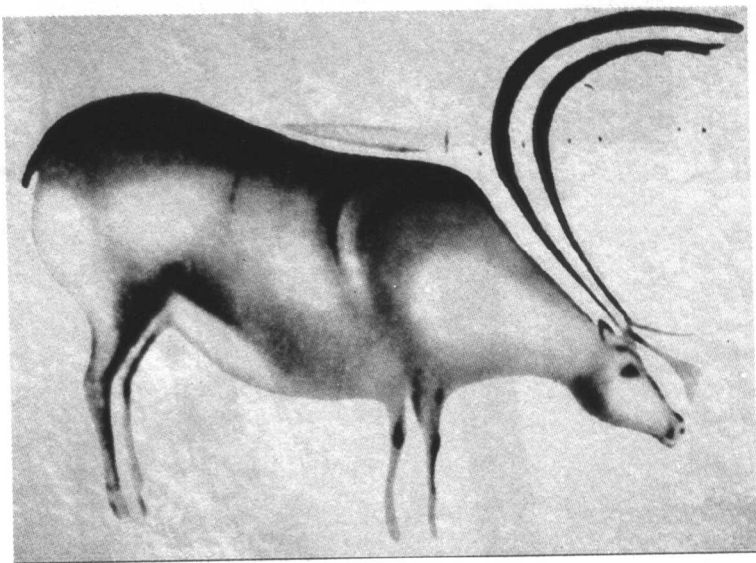
》》《受伤的野牛》

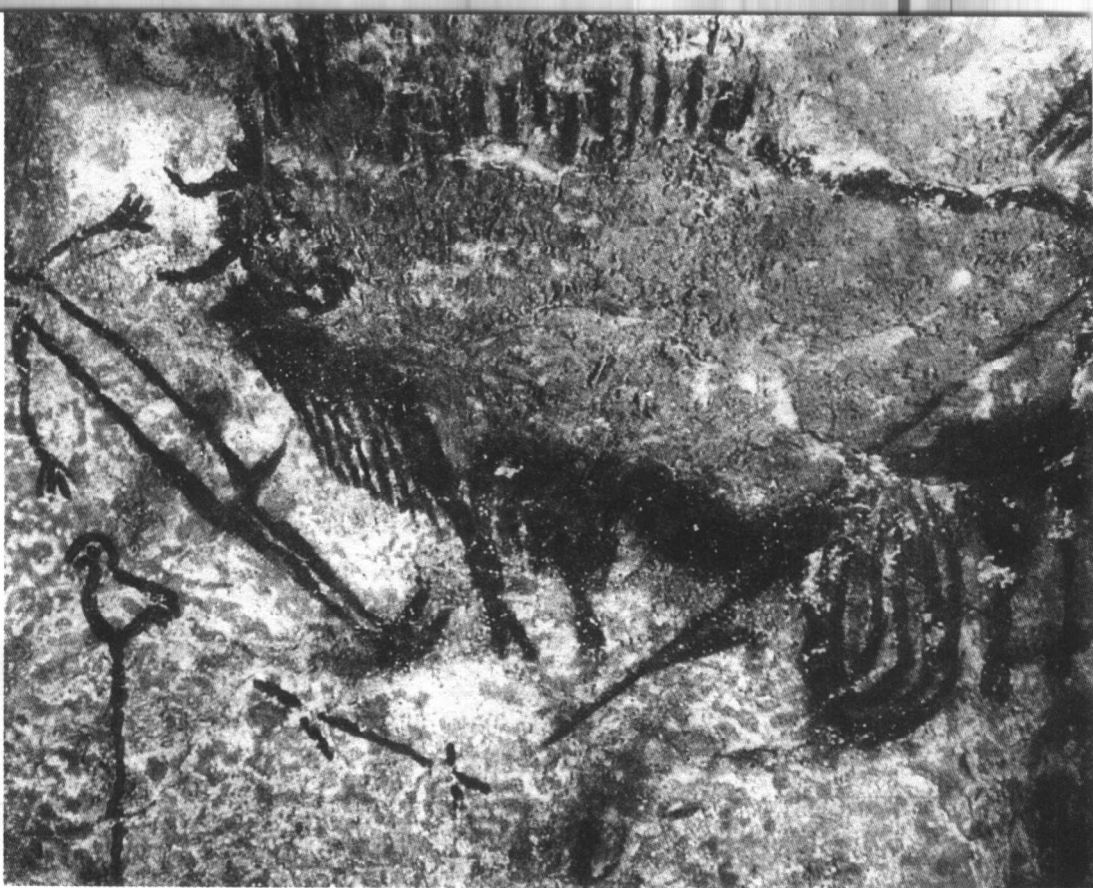

作为视觉艺术的美术，是人类文明最早的表现形式之一，拉斯科洞窟所展现出的原始洞穴壁画，至今仍让人叹为观止。《受伤的野牛》便是其中最引人注目的作品。

这是人类在石器时代的“洞穴艺术家”，用动物油脂一类的黏合液调和颜料，用粗糙的芦苇秆或鬃毛刷创作的壁画。也许我们永远不会知道岩洞壁画真正的意义，但是几乎可以肯定，它们具有某种仪式的、甚至是巫术的功用。

》》岩画·《彩色的牛》

品读要点

考古学家们可以依据挖掘的实物论证人类发生发展的过程，却无法依据美术遗物来论证最早的美术品是从何时何地因何种缘由诞生的。也许，解释艺术的起源比解释人类的起源还要困难。

但美术的创造是建立在客观行动之上的主观思维过程，艺术是应该与人类共同产生的。我们在旧石器时代的祖先活在数万年前，他们无衣遮体，无屋避风，蒙昧是那个时代的称谓。但我们无法否认他们是居住在洞穴里的狩猎艺术家，是在黑暗中创造美的天才。他们并没有仅仅把每天打交道的动物临摹在洞壁上，而是把故事寓于色彩之中、把希望寄予线条之中，形成了恢弘而凝重的艺术。这种艺术之精湛、之力度，自其诞生之日起便无人可以超越。

多少年来，学者们一直在思考着祖先们是如何“灵光一闪”，想到要把猎物画在洞窟中的，一直在想象着祖先们的深刻用意。有人说，在争取生存的过程中，人类的智慧不断发展提高，不仅可以猎到动物，而且可以描绘它们，并把这些画面作为征服动物的标志，增强人类战胜自然的信心。也有人说，这或许

>>> 《受伤的野牛》

作者：不详

创作时间：公元前15000—前10000年

珍藏馆：法国拉斯科洞窟

规格：（野牛身长）110cm

世界美术史

品读世界美术史

003