

彩图典藏版

经典读本 理想藏书

精编精解 全彩读本

图解·世界名画

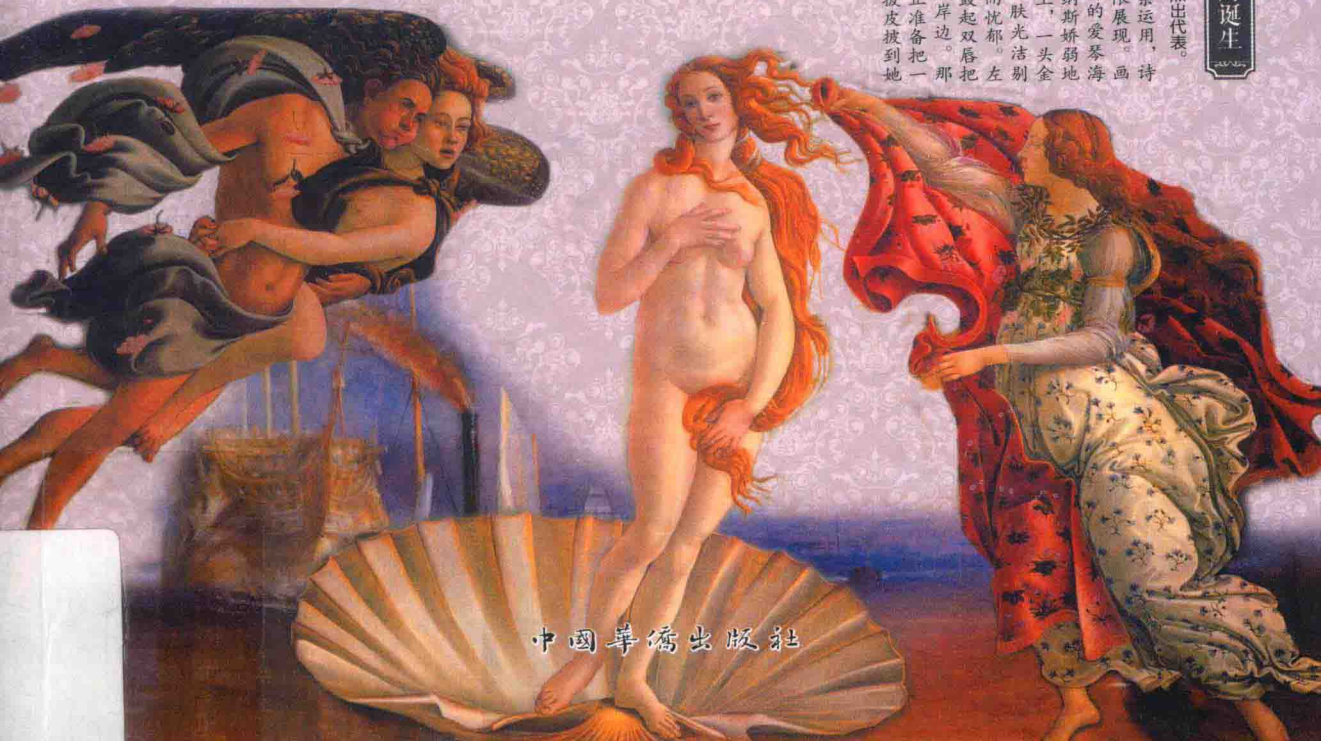
用名画培养视野 用艺术开启心灵

莱洋◎编

维纳斯的诞生

波提切利画作的杰出代表。

出神入化的线条运用，诗
意象象力的无限展现。画
面中波光粼粼的爱琴海
上，裸体的维纳斯娇弱地
站在一个贝壳上，一头金
色的头发，皮肤光洁剔
透，双眼纯真而忧郁。左
上方，风神正鼓起双唇把
维纳斯吹送到岸边。那
里，时序女神正准备把一
件缀满鲜花的披风披到她
裸露的身上。

中国华侨出版社

白话彩图典藏版

经典读本 理想藏书

精编精解 全彩读本

图解·世界名画

用艺术开启心灵 用名画培养视野

莱洋◎编

中国华侨出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图解世界名画 / 莱洋编. —北京: 中国华侨出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5113-6938-3

I . ①图… II . ①莱… III . ①绘画—鉴赏—世界IV . ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 162967 号

图解世界名画

编 者: 莱 洋

出 版 人: 刘凤珍

责任编辑: 墨 林

封面设计: 中英智业

文字编辑: 左 倾

美术编辑: 刘 佳

经 销: 新华书店

开 本: 720 毫米 × 1040 毫米 1/16 印张: 28 字数: 580 千字

印 刷: 北京德富泰印务有限公司

版 次: 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5113-6938-3

定 价: 68.00 元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成达大厦 3 层 邮编: 100028

法律顾问: 陈鹰律师事务所

发 行 部: (010) 88866079 传 真: (010) 88877396

网 址: www.oveaschin.com

E-mail : oveaschin@sina.com

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

内容简介

一个人在其一生中，应该了解、欣赏一些世界名画。如此，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；此外，从名画折射出来的画家的智慧和情感对启迪心智、陶冶情操也将有很大的帮助。

为了让广大读者在较短的时间内迅速、有效地了解并欣赏世界绘画的创作成就，编者精选出数百幅名气大、影响深远，具有一定代表性的世界名画辑成本书。这些名画都具有很高的艺术价值、史学价值、文化价值、鉴赏价值和收藏价值，代表了世界绘画的主要成就。

书中设置了“必知理由”“名画档案”“画家简介”“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世界名画的精髓，全方位把握绘画艺术所蕴含的人文精神。同时，与文字相契合的精美插图精彩展示了名画的原貌，使读者仿佛置身于一座流动的世界艺术馆。

前言

绘画是人类凝固的历史，是无声的语言，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、超脱尘世的灵性、细腻激扬的情感，凭借生花的妙笔，画下了无数影响深远的名画。这些经历了时间考验的名画不仅丰富了世界艺术宝库，而且还感染和影响成千上万的人，叩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。

世界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。

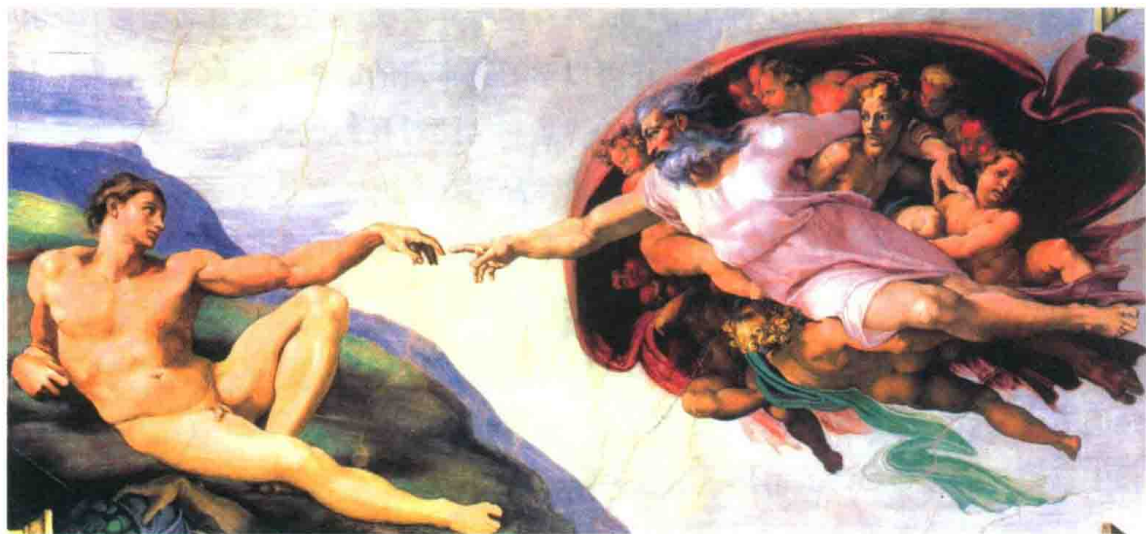
一个人在其一生中，应该了解、欣赏一些世界名画。通过欣赏名画，我们不仅可以提高审美情趣、艺术修养，还可以学习到丰富的历史文化知识，优化知识结构；此外，从名画折射出来的画家的智慧和情感对我们启迪心智、陶冶情操也将有很大的帮助。然而，世界的绘画艺术珍品浩如烟海，普通读者了解起来十分困难。为了让广大读者快速、有效地了解并欣赏世界绘画的创作成就，编者精选出近 200 幅名气大、影响广、代表性强的世界名画，辑成本书。这些传世名画具有很高的艺术价值、史学价值、文化价值、鉴赏价值和收藏价值，代表了世界绘画的突出成就，处处散发着荡气回肠、惹人注目的人文气息，让读者在唯美的画作中感受艺术大师如诗的情怀，获得至纯的艺术熏陶。

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”“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世界名画的精髓所在，让读者深刻体会名画背后鲜为人知的故事，明白艺术大师们创作的艰辛，全方位把握绘画艺术所蕴含的人文精神。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”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，与文字相契合的精美插图精彩展示了名画的原貌，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。

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。

目录

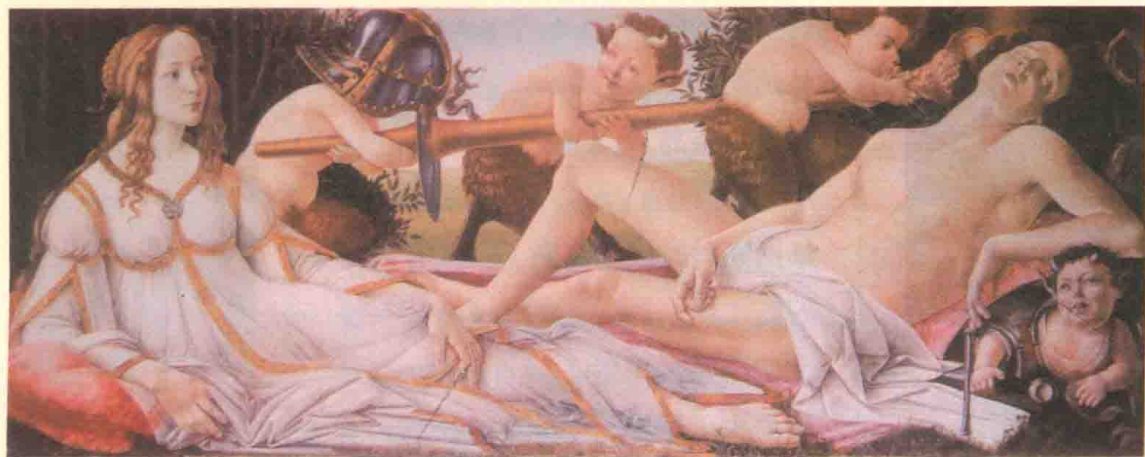

野牛图 / (壁画)	2
渔夫 / (壁画)	5
捕禽图 / (陵墓壁画)	8
辞行出征的战士 / (瓶画)	13
狂欢者 / (墓室壁画)	16
狄奥尼索斯秘仪图 / (湿壁画)	21
查士丁尼及其随从 / (马赛克镶嵌画)	26
手持莲花和金刚的菩萨 / (壁画)	30
巴约挂毯 / (绒尼刺绣)	33
哀悼基督 / (意大利) 乔托·迪·邦多内	36
犹大之吻 / (意大利) 乔托·迪·邦多内	40
阿尔诺芬尼夫妇像 / (尼德兰) 扬·凡·爱克	42
羊的崇拜 / (尼德兰) 扬·凡·爱克	46
受胎告知 / (意大利) 安吉利科	48
圣罗马诺之战 / (意大利) 乌切洛	52
基督自十字架上解降 / (尼德兰) 韦登	54
圣三位一体 / (意大利) 马萨乔	58
纳税钱 / (意大利) 马萨乔	61
基督受洗 / (意大利) 弗兰西丝卡	63
圣母子与诸圣人 / (意大利) 弗兰西丝卡	66
秋冬山水图·冬景 / (日本) 雪舟等杨	68
庄园之忧闷 / (意大利) 贝利尼	71
春 / (意大利) 波提切利	73
维纳斯的诞生 / (意大利) 波提切利	78
诽谤 / (意大利) 波提切利	82
人间乐园 / (尼德兰) 博斯	84

最后的晚餐 / (意大利) 达·芬奇	86
蒙娜丽莎 / (意大利) 达·芬奇	90
岩间圣母 / (意大利) 达·芬奇	94
四使徒 / (德国) 丢勒	96
戴手套的自画像 / (德国) 丢勒	99
创造亚当 / (意大利) 米开朗琪罗	101
最后的审判 / (意大利) 米开朗琪罗	106
沉睡的维纳斯 / (意大利) 乔尔乔涅	111
雅典学院 / (意大利) 拉斐尔	114
西斯廷圣母 / (意大利) 拉斐尔	117
法兰西斯一世 / (尼德兰) 让·克卢埃	120
神圣与世俗之爱 / (意大利) 提香	123
巴科斯和阿里阿德涅 / (意大利) 提香	126
伊拉斯谟像 / (德国) 小荷尔拜因	128
大使们 / (德国) 小荷尔拜因	131
爱情的寓意 / (意大利) 布龙吉诺	133
入浴的苏珊娜 / (意大利) 丁托列托	135
钉刑图 / (意大利) 丁托列托	138
农民的婚礼 / (尼德兰) 勃鲁盖尔	140

- 雪中猎人 / (尼德兰) 勃鲁盖尔 143
- 拉奥孔 / (西班牙) 格列柯 145
- 奥尔加斯伯爵的葬礼 / (西班牙) 格列柯 147
- 基督在以马忤斯的晚餐 / (意大利) 卡拉瓦乔 150
- 圣马太殉难 / (意大利) 卡拉瓦乔 154
- 耶稣受洗 / (意大利) 雷尼 156
- 强劫留基伯的女儿 / (德国) 鲁本斯 158
- 玛莉·德·美帝奇抵达马赛 / (德国) 鲁本斯 161
- 吉卜赛女郎 / (荷兰) 哈尔斯 163
- 微笑的骑士 / (荷兰) 哈尔斯 166
- 忏悔的抹大拉的玛丽亚 / (法国) 拉图尔 168
- 阿尔卡迪的牧人 / (法国) 普桑 170
- 随着时间之神的音乐起舞 / (法国) 普桑 173
- 穿猎装的查理一世 / (佛兰德斯) 凡·代克 176
- 参孙与达利拉 / (佛兰德斯) 凡·代克 179
- 宫娥 / (西班牙) 委拉斯贵支 181
- 布列达的投降 / (西班牙) 委拉斯贵支 185
- 帕里斯的评判 / (法国) 克洛德·洛兰 187
- 希巴女王的出航 / (法国) 克洛德·洛兰 190
- 夜巡 / (荷兰) 伦勃朗 192
- 蒂尔普教授的解剖课 / (荷兰) 伦勃朗 195
- 倒牛奶的女人 / (荷兰) 维米尔 197

画室里的画家 / (荷兰) 维米尔	200
林荫道 / (荷兰) 霍贝玛	202
舟发西苔岛 / (法国) 华多	204
小丑 / (法国) 华多	208
维纳斯与时间的寓意 / (意大利) 提埃波罗	210
石匠工厂 / (意大利) 卡纳莱托	212
文明结婚·早餐 / (英国) 荷加斯	216
伯爵夫人早起 / (英国) 荷加斯	219
吸烟者的箱子 / (法国) 夏尔丹	221
午餐前的祈祷 / (法国) 夏尔丹	224
蓬巴杜夫人 / (法国) 布歇	226
狄安娜出浴 / (法国) 布歇	230
马斯达·佩亚 / (英国) 雷诺兹	231
凯佩尔提督 / (英国) 雷诺兹	234
霍伊斯尔加凯特 / (英国) 斯塔布斯	236
安德鲁斯夫妇像 / (英国) 庚斯博罗	238
追逐蝴蝶的画家女儿 / (英国) 庚斯博罗	242
秋千 / (法国) 弗拉戈纳尔	244
少女爱情的升华：幽会 / (法国) 弗拉戈纳尔	247
沃尔夫将军之死 / (美国) 韦斯特	249
1808年5月3日夜枪杀起义者 / (西班牙) 戈雅	251
裸体玛哈 / (西班牙) 戈雅	255
查理四世一家 / (西班牙) 戈雅	258
马拉之死 / (法国) 大卫	260
加冕 / (法国) 大卫	263
撒旦以肿瘤打击约伯 / (英国) 布莱克	266
神奈川冲浪里 / (日本) 葛饰北斋	268
雷卡米埃夫人 / (法国) 热拉尔	271
山上的十字架 / (德国) 弗里德里希	274
人生的各个阶段 / (德国) 弗里德里希	277
暴风雪中的汽船 / (英国) 透纳	279

- 退役的铁梅雷尔号战舰 / (英国) 透纳 282
- 干草车 / (英国) 康斯坦勃尔 284
- 麦田 / (英国) 康斯坦勃尔 287
- 大宫女 / (法国) 安格尔 289
- 土耳其浴室 / (法国) 安格尔 292
- 梅杜萨之筏 / (法国) 籍里柯 294
- 轻骑兵军官 / (法国) 籍里柯 298
- 孟特枫丹的回忆 / (法国) 柯罗 300
- 希俄斯的屠杀 / (法国) 德拉克洛瓦 302
- 自由女神领导着人民 / (法国) 德拉克洛瓦 305
- 三等车厢 / (法国) 杜米埃 308
- 拾穗者 / (法国) 米勒 311
- 晚钟 / (法国) 米勒 314
- 轧铁工厂 / (德国) 门采尔 316
- 画室 / (法国) 库尔贝 318
- 筛麦的女人 / (法国) 库尔贝 322
- 后宫露台 / (法国) 热罗姆 324
- 森林之神与仙女们 / (法国) 布格罗 326
- 施洗约翰的头在显灵 / (法国) 莫罗 328
- 白日梦 / (英国) 罗塞蒂 330
- 贝娅塔·贝娅特丽丝 / (英国) 罗塞蒂 333
- 奥菲莉娅 / (英国) 米雷 335
- 草地上的午餐 / (法国) 马奈 337
- 吹笛少年 / (法国) 马奈 340
- 不相称的婚姻 / (俄国) 普基廖夫 342
- 松林的早晨 / (俄国) 希施金 344
- 灰与黑的协奏曲：画家母亲肖像 / (美国) 惠斯勒 346
- 第二号白色交响曲：小幅的白衣女郎 / (美国) 惠斯勒 349
- 舞蹈课 / (法国) 德加 351
- 新奥尔良棉花事务所 / (法国) 德加 355
- 卡拉卡拉大浴场 / (荷兰) 塔德玛 357

圣维克多山 / (法国) 塞尚	360
静物 / (法国) 塞尚	363
日出·印象 / (法国) 莫奈	365
睡莲 / (法国) 莫奈	368
红磨坊的舞会 / (法国) 雷诺阿	370
伏尔加河上的纤夫 / (俄国) 列宾	373
意外归来 / (俄国) 列宾	376
梦 / (法国) 亨利·卢梭	378
热带飓风与虎 / (法国) 亨利·卢梭	381
我们从何处来? 我们是谁?	
我们向何处去? / (法国) 高更	383
雅格与天使的格斗 / (法国) 高更	386
向日葵 / (荷兰) 凡·高	388
星光灿烂 / (荷兰) 凡·高	392
康乃馨、百合与玫瑰花 / (美国) 萨金特	395
大碗岛星期天的下午 / (法国) 乔治·修拉	397
喧闹 / (法国) 乔治·修拉	400
呐喊 / (挪威) 蒙克	402
生命之舞 / (挪威) 蒙克	405
红磨坊舞会 / (法国) 劳特累克	407
即兴 31 号 / (俄国) 康定斯基	409
浴缸的裸妇和小狗 / (法国) 博纳尔	412
战争·牺牲 / (德国) 柯勒惠支	414
舞蹈 / (法国) 马蒂斯	417
罗马尼亚风格的罩衫 / (法国) 马蒂斯	420
查灵クロス大桥 / (法国) 德兰	422
惊险杂技演员和他的搭档 / (法国) 莱热	424
亚威农少女 / (西班牙) 毕加索	426
我与村庄 / (法国) 夏加尔	429
记忆的永恒 / (西班牙) 达利	432
玛丽莲·梦露双联画 / (美国) 沃霍尔	435

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 万 ~ 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留下人类审美的痕迹。远古人类，在极端艰苦的生存条件下，

绘画知识

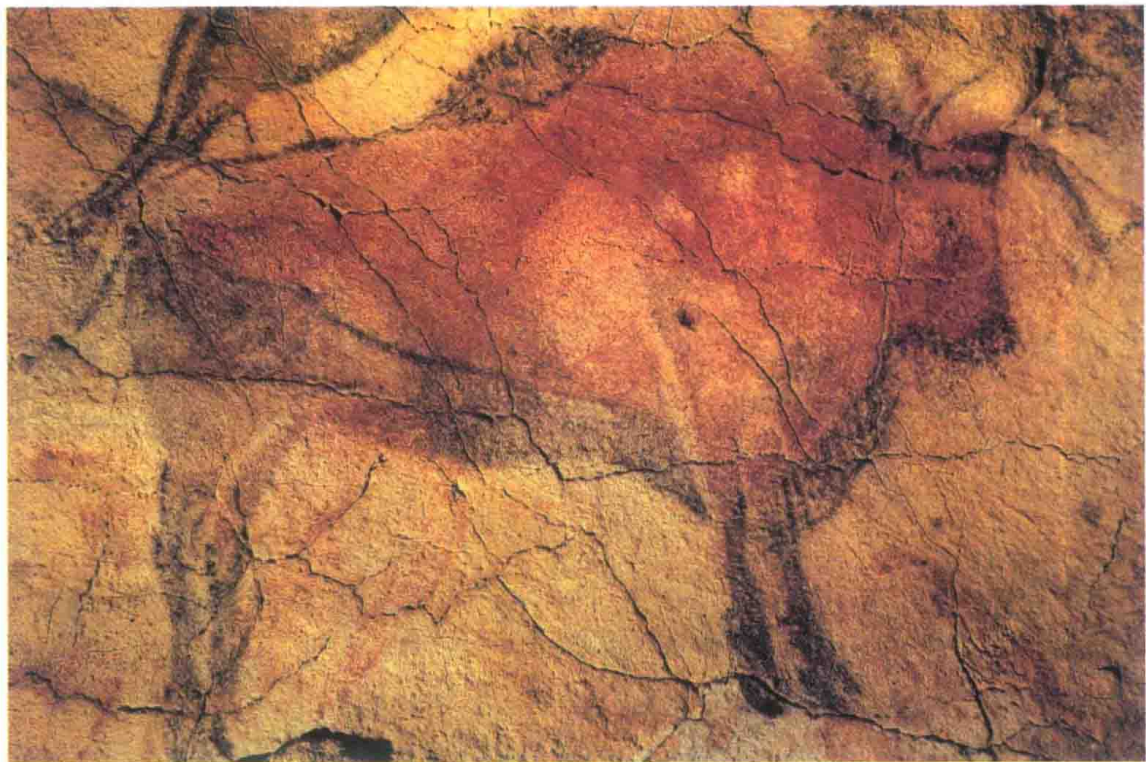
壁画

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。

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，展示某种图腾。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候呢？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。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

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》是其中不多的几幅精彩作品之一，也是整个洞窟中保存最好的作品之一。这些野牛的壁画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。

1879 年被发现的。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

拉斯科山洞岩画
(局部) 距今
约 2.5 万年

这幅局部图展现的是受伤的野牛倒在地上无法站立起来，却低着头来保护自己，是极为生动的一个画面，表现了动物的尊严与力量，以及它在生命最后一刻的挣扎。

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 头野猪、3 头母鹿、2 匹野马和 1 头狼。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，规范独立。

《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熟谙和搭配运用多种色

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，如同后人的献祭物一样；也有人认为极有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，谜一样的《野牛图》，让我们领略了史前人类令人惊讶的绘画技能，并为我们留下了大量的探索题材和无穷的想象天地。

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：约公元前 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，时间大约在公元前 2000 年。此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米诺斯王宫。米诺斯王宫是世界史上最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，描绘的多是现实生活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米诺斯王宫之谜，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