

艺术
教育
图典

● 浙江人民美术出版社

ART EDUCATIVE GLOSSARY

高昕丹 著

光与色的交响

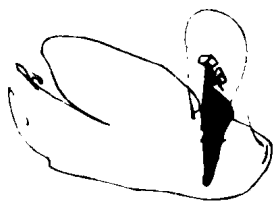
西方绘画

艺术教育图典

光与色的交响

——西方绘画

浙江人民美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

光与色的交响:西方绘画/高昕丹等著.-杭州:浙江人民美术出版社,1999.9

(艺术教育图典)

ISBN 7-5340-0836-0

I . 光… II . 高… III . 绘画-鉴赏-西方国家-图集
IV . J205-64

中国版本图书馆 C I P 数据核字 (1999) 第37320号

序

在人们渴求美育，新的时代呼唤加强艺术教育的时刻，浙江人民美术出版社推出了这套艺术丛书。它以图文并茂、以文导读的形式，生动而形象地介绍了中国书画、西方绘画、建筑与雕塑、电影、电视、摄影等视觉范畴的艺术门类，不愧为一套深入浅出的入门读物。

一个伟大的民族不能没有丰富的艺术，更不能没有具备艺术素质的民众。大力发展艺术教育、提高全民族尤其是青少年的人文素质和艺术修养，这是全国上下实施科教兴国战略必不可少的课题。

爱因斯坦曾说：“想像力比知识更重要，因为知识是有限的，而想像力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”这正是我国当前素质教育所要求的。蔡元培早在“五四”前后就大声疾呼“以美育代替宗教”，提倡“以美辅德”。美育是育德的摇篮，育智的风帆，它对于陶冶性情、培养高尚的情操、净化人生、完善人格、开启心智、激发创造力具有无可替代的作用。它寄情于自然、融美于心田，是更高层次上的素质教育。

一部浩瀚的艺术史告诉我们，

艺术世界，无限广阔，包容八荒万趣。本书通过有限的具有代表性的名作介绍，交给大家一把钥匙，帮助少年朋友在欣赏这些作品时，解开它的“艺术之谜”，以便尽情地去理解这些艺术瑰宝美的真谛。奥妙还需要大家面对画面仔细品味，这本身也是一种审美的享受。斯宾塞有句名言：“没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣会失掉一半。”愿大家能在欣赏时把那一半乐趣补回来。

春风化雨，芳草青青。我国的教育园地，今年的春意分外盎然。“美育”二字第一次被写进了《政府工作报告》，人们为之鼓舞，奔走相告，一个艺术教育的春天正向我们走来。在大好的春光里，在时代和心灵的召唤下，这套丛书问世了。愿它能有益于广大读者尤其是少年朋友们。

国家艺术教育委员会委员

前言

记得西方伟大的哲学家苏格拉底曾敏锐地指出：“教育的全部功能就在于引导心灵转向。”教师传授给学生的不但是具体的知识，而且应该包括获得知识的方法。这就需要打破教条式的教学方法，开发学生们自身的思维能力和创造潜能，增强他们的想象力，开阔他们的视野，提高他们对美的认识和发现能力。而要想达到这些目的，在现有的学科中，美术无疑是最为有效的一门课程。正如著名数学家加比略·马赛尔所说：“感谢艺术，由于它，我们领略到无数陌生的、多样的世界，而非只看到我们自己的世界。”

同时，现代心理学研究成果表明：在儿童阶段，形象记忆与形象思维的能力远远超过了概念逻辑的思维能力。儿童更易接受形象生动的、具体的知识，所以在西方的启蒙教育中，美术占有极大的比重。它不但独立为一个重要的科目，而且渗透到各种其它课程之中。

根据儿童的这种心理特点，本书精选了西方美术史上的 250 余幅经典作品，意在通过图像说话，提高小读者们的图像识别能力，使之

对西方美术史有一个直观、感性的认识。在每一幅图旁还配以简明扼要的讲解，以帮助小读者们欣赏作品。本书按西方美术发展的阶段分为七部分，每一部分的开始都以浅显通俗的语言简述了西方艺术的历史，并且力图结合各时代的历史、文化背景，阐述艺术与它所处的时代之间的紧密联系，使小读者们能够更加深入地理解艺术家们的创作和思想。

愿这本小书能够带给小读者一个美丽的新世界！

目录

3. 序

4. 前言

5. 目录

6. 洞穴探秘——原始美术

15. 神圣之光——中世纪美术

22. 天才涌现——文艺复兴时期的美术

61. 目眩神迷——巴洛克美术与洛可可美术

93. 变革序曲——从新古典主义到浪漫主义

114. 革新年代——从印象主义到后印象主义

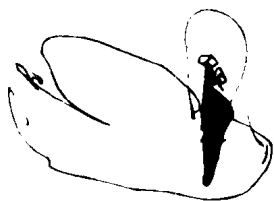
137. 叛逆之途——20世纪现代艺术

艺术教育图典

光与色的交响

——西方绘画

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

光与色的交响:西方绘画/高昕丹等著.-杭州:浙江人民美术出版社,1999.9

(艺术教育图典)

ISBN 7-5340-0836-0

I.光… II.高… III.绘画-鉴赏-西方国家-图集
IV.J205-64

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第37320号

序

在人们渴求美育，新的时代呼唤加强艺术教育的时刻，浙江人民美术出版社推出了这套艺术丛书。它以图文并茂、以文导读的形式，生动而形象地介绍了中国书画、西方绘画、建筑与雕塑、电影、电视、摄影等视觉范畴的艺术门类，不愧为一套深入浅出的入门读物。

一个伟大的民族不能没有丰富的艺术，更不能没有具备艺术素质的民众。大力发展艺术教育、提高全民族尤其是青少年的人文素质和艺术修养，这是全国上下实施科教兴国战略必不可少的课题。

爱因斯坦曾说：“想像力比知识更重要，因为知识是有限的，而想像力概括着世界上的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”这正是我国当前素质教育所要求的。蔡元培早在“五四”前后就大声疾呼“以美育代替宗教”，提倡“以美辅德”。美育是育德的摇篮，育智的风帆，它对于陶冶性情、培养高尚的情操、净化人生、完善人格、开启心智、激发创造力具有无可替代的作用。它寄情于自然、融美于心田，是更高层次上的素质教育。

一部浩瀚的艺术史告诉我们，

艺术世界，无限广阔，包容八荒万趣。本书通过有限的具有代表性的名作介绍，交给大家一把钥匙，帮助少年朋友在欣赏这些作品时，解开它的“艺术之谜”，以便尽情地去理解这些艺术瑰宝美的真谛。奥妙还需要大家面对画面仔细品味，这本身也是一种审美的享受。斯宾塞有句名言：“没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣会失掉一半。”愿大家能在欣赏时把那一半乐趣补回来。

春风化雨，芳草青青。我国的教育园地，今年的春意分外盎然。“美育”二字第一次被写进了《政府工作报告》，人们为之鼓舞，奔走相告，一个艺术教育的春天正向我们走来。在大好的春光里，在时代和心灵的召唤下，这套丛书问世了。愿它能有益于广大读者尤其是少年朋友们。

国家艺术教育委员会委员

前言

记得西方伟大的哲学家苏格拉底曾敏锐地指出：“教育的全部功能就在于引导心灵转向。”教师传授给学生的不但是具体的知识，而且应该包括获得知识的方法。这就需要打破教条式的教学方法，开发学生们自身的思维能力和创造潜能，增强他们的想象力，开阔他们的视野，提高他们对美的认识和发现能力。而要想达到这些目的，在现有的学科中，美术无疑是最为有效的一门课程。正如著名数学家加比略·马赛尔所说：“感谢艺术，由于它，我们领略到无数陌生的、多样的世界，而非只看到我们自己的世界。”

同时，现代心理学研究成果表明：在儿童阶段，形象记忆与形象思维的能力远远超过了概念逻辑的思维能力。儿童更易接受形象生动的、具体的知识，所以在西方的启蒙教育中，美术占有极大的比重。它不但独立为一个重要的科目，而且渗透到各种其它课程之中。

根据儿童的这种心理特点，本书精选了西方美术史上的250余幅经典作品，意在通过图像说话，提高小读者们的图像识别能力，使之

对西方美术史有一个直观、感性的认识。在每一幅图旁还配以简明扼要的讲解，以帮助小读者们欣赏作品。本书按西方美术发展的阶段分为七部分，每一部分的开始都以浅显通俗的语言简述了西方艺术的历史，并且力图结合各时代的历史、文化背景，阐述艺术与它所处的时代之间的紧密联系，使小读者们能够更加深入地理解艺术家们的创作和思想。

愿这本小书能够带给小读者一个美丽的新世界！

目 录

3. 序

4. 前言

5. 目录

6. 洞穴探秘——原始美术

15. 神圣之光——中世纪美术

22. 天才涌现——文艺复兴时期的美术

61. 目眩神迷——巴洛克美术与洛可可美术

93. 变革序曲——从新古典主义到浪漫主义

114. 革新年代——从印象主义到后印象主义

137. 叛逆之途——20世纪现代艺术

洞穴探秘

原始美术

19世纪下半叶，一个偶然的机缘，人们发现了西班牙拉斯科洞穴壁画，从此揭开了人类对史前艺术认识的序幕。在那样一个可怕的地下深处，四周岩石壁面上布满了奔跑的野马、受伤的野牛和有趣的人形与手印。这些保存完好的壁画震惊了世人，原始人为什么创造出这些生动的形象成了一个谜。

这些洞穴壁画的分布没有什么明显的顺序，在有些动物身上还留下好多被击打的痕迹，那些原始的狩猎者大概认为，只要他们画上猎物图，再用他们的长矛或石斧痛打一番，真正的猎物便可乖乖就擒。在我们祖先质朴的头脑中，并没有现实与幻想的明确分野，在他们看来，图像与实物间似乎有着一个难以言传的神秘纽带，这种原始的观念几乎贯穿了人类文明萌芽时期的艺术。

1900年3月，英国考古学家伊文斯在克里特岛进行发掘，从而发现了荷马史诗中所记载的“迷宫”——克诺索斯王宫。在这座王宫的众多房屋内，残存着许多精美的壁画，虽然时隔数千年，依然光彩熠熠，以无声的形象和现代人对话。

希腊人除了以其建筑和雕塑的伟大成就而闻名之外，还拥有一样极富特色的艺术——瓶画。这些瓶画或绘着精美的图案，或表现神话故事，色彩上也很讲究，以黑、红为主要用色，高贵夺目。在这小小的瓶画中倾注了古希腊人对美的理解和追求。

好战的罗马人虽然以武力征服了希腊，但是希腊人自有她取胜的法宝——艺术。罗马人十分羡慕希腊艺术的辉煌，千方百计地想模仿希腊艺术的手法，可惜希腊人的宁静心态罗马人是无论如何也学不来的，他们的艺术中更多地带上了实用的想法。在公元79年被维苏威火山埋于地底的庞贝遗址中，几乎每一幢房屋和别墅的墙上都有画。从这些画上，我们了解到了活生生的罗马人，从他们的相貌直到他们的日常生活，都逼

真地呈现在我们面前，而不像希腊人留给我们的是一些理想的完美形象。

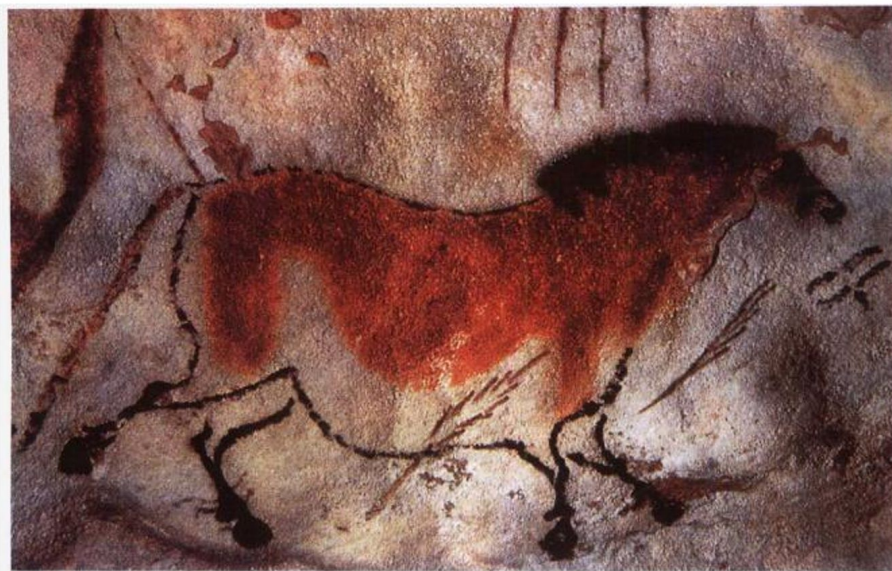
公牛大厅

法国拉斯科洞穴壁画
公元前 15000 - 前
10000 年

本世纪 40 年代，一个偶然的机缘，世人发现了这批人类现存最古老的画作。这批野牛、长毛象和驯鹿图绘制得比例精到、动态各异，很难相信它们竟然是冰河时代的人类手笔。然而，这些生

动的动物图确实是这些远古人刻画或绘制出来的，因为他们意欲捕捉的就是这些动物。

马

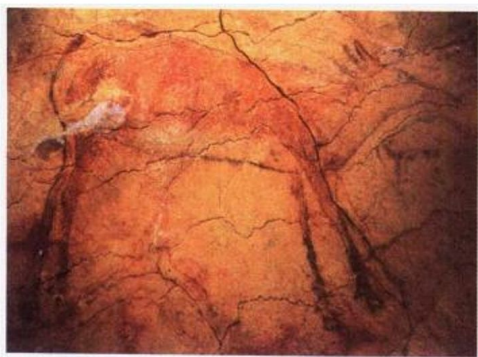
拉斯科洞穴壁画
公元前 15000 - 前 10000 年

在这幅画上，我们发现有一些箭簇或刺在马身上，或散落在一旁，原始人可能希望通过这种方式让真正的猎物俯首就擒。

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

公元前 12000 年

1869年，一个猎人为寻找他的一条小狗，进入了人们从前不曾知道的阿尔塔米拉山洞。然而，它真正的秘密直到10年后才被发现。1879年，一个业余考古学家已在这山洞里花费了4年时间但一无所获，正当他绝望之时，一天，跟在他身旁的小女儿突然惊叫：“爸爸，看，牛！”

野鹿

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

公元前 12000 年前

对于这些壁画的解释各有说法，但最通行的一种是这是原始人为了祈求狩猎丰收而举行的魔法仪式所留下的痕迹。

手印

洞穴壁画

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

公元前 12000 年前

在许多史前的洞窟壁画中，除了野兽的图像之外，还有许多用颜色印出的人类手印，它们或连成一片，或印在野兽的背上方，大概原始人已经认识到手是他们改造世界的力量所在。

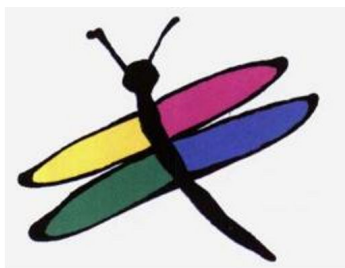

戏牛图

克诺索斯王宫壁画

公元前1500年

三个艺人正在与这头健壮的金牛做着精彩的表演。此幅壁画纯用线条绘成，尤其是牛的造型，极具装饰趣味。

渔夫

壁画

出自桑托林岛（古代名提拉岛）

公元前1500年

虽然这个年轻渔夫的形象还显得有些稚拙，他的躯干是侧面的，拿着鱼的两手却呈正面姿势，但谁都无法否认这个形象的自在优美。

哀悼死者

几何风格的希腊花瓶

约公元前700年

在这个安放在雅典底比隆墓室的陶瓶上，描绘的内容也与死亡有关。死者躺在中间的尸架上，两旁痛苦的妇女在仪式中举手向头，这当是原始社会里的一种习俗。

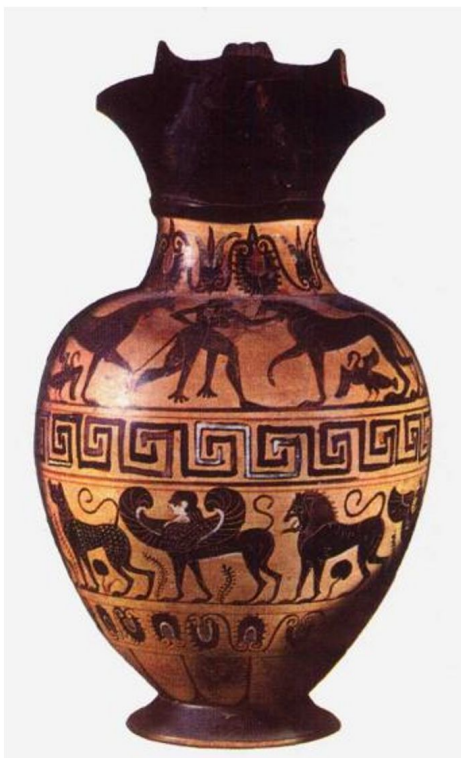
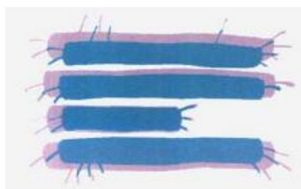

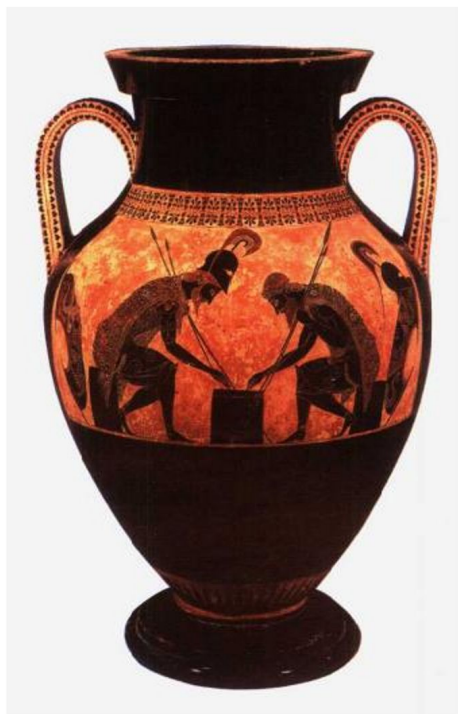
异兽

东方风格的希腊花瓶

约公元前600年

这一时期，希腊与埃及、亚述、小亚细亚交往日益频繁，陶瓶上也逐渐以东方特色的狮兽、牛羊、禽鸟代替了几何图案。

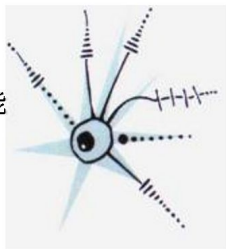

阿喀琉斯和埃阿斯对弈

黑绘风格的希腊花瓶

约公元前 540 年

公元前 6 世纪，绘制花瓶已经成为希腊的一门重要行业，画工们也像其他艺术家一样，急于把新学到的方法运用到瓶画中。这幅表现《荷马史诗》中的两位英雄下棋的作品，人物的姿态已很生动，而且阿喀琉斯的左臂被藏到了身后，说明艺术家已能根据真实的视角来作画了。

出征的战士

红绘风格的希腊花瓶

约公元前 500 年

在这幅瓶画中，又出现了一个惊人的现象——即将出征的战士的左脚看起来像五个并排的圆圈，这证明艺术家已经敢于使用、并出色地掌握了透视缩短法。旁边斜倚着的那个全侧面的盾牌也说明了这一点。

