

崔
莉
编著

青少年西方美术欣赏

(上)

 中国轻工业出版社

 中国轻工业出版社

崔
莉
编
著

青少年西方美术欣赏

(上)

2A576/07

 中国轻工业出版社

崔
莉
编
著

青少年西方美术欣赏

(下)

MS76/07

图书在版编目(CIP)数据

青少年西方美术欣赏 / 崔莉编著. —北京:
中国轻工业出版社, 2001.3

ISBN 7-5019-2878-9

I. 青… II. 崔… III. 美术—作品—鉴赏—
西方国家—青少年读物 IV. J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 25704 号

责任编辑: 王 钊

策划编辑: 王 钊 责任终审: 杜文勇 封面设计: 张 颖

版式设计: 王培燕 责任校对: 李 靖 责任监印: 崔 科

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

联系电话: 010—65241695

印 刷: 精美彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2001年3月第1版 2001年3月第1次印刷

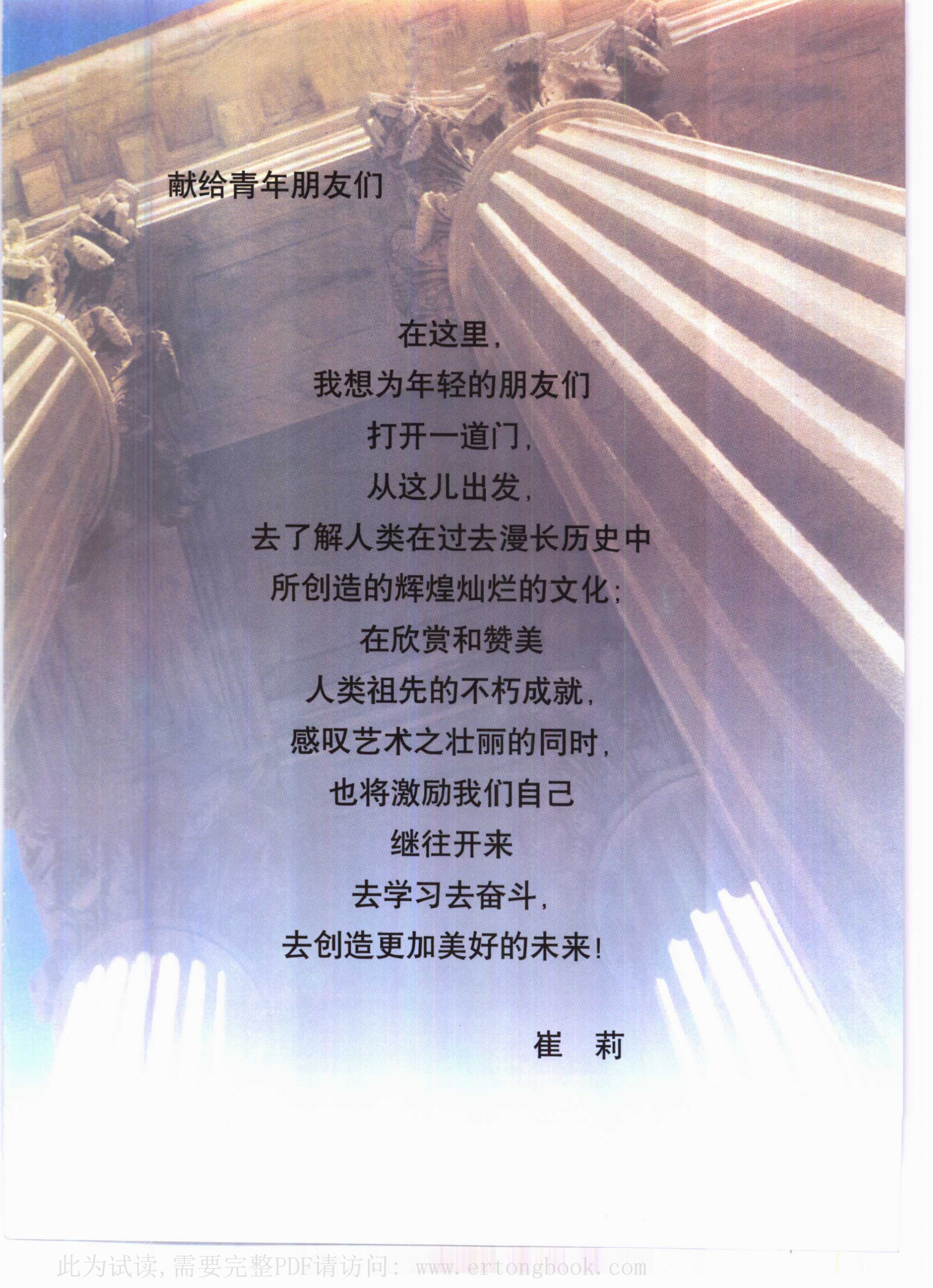
开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 29.5

字 数: 682千字 印数: 1—5000

书 号: ISBN 7-5019-2878-9/J · 145

定 价: 140.00元(上、下册)

● 如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换 ●

献给青年朋友们

在这里，
我想为年轻的朋友们
打开一道门，
从这儿出发，
去了解人类在过去漫长历史中
所创造的辉煌灿烂的文化；
在欣赏和赞美
人类祖先的不朽成就，
感叹艺术之壮丽的同时，
也将激励我们自己
继往开来
去学习去奋斗，
去创造更加美好的未来！

崔 莉

目录

上 册

· 史前美术 · 约公元前35000年—公元前15000年

《拉斯科洞窟岩画》(法国)·····	(2)
《野牛》(西班牙)·····	(4)
《野马与手印》·····	(6)
《野猪》(浮雕)(法国)·····	(6)
《威伦道夫女像》(石雕)(奥地利)·····	(8)
《持角杯的少女》(浮雕)(法国)·····	(8)
《斯通亨治石栏》(英国)·····	(10)

· 古埃及美术 · 约公元前3000年—公元前1071年

《纳美尔石板》(埃及)·····	(14)
《胡夫金字塔》(埃及)·····	(16)
《司芬克斯狮身人面像》(埃及)·····	(18)
《王子拉诺切普与妻子诺伏列特像》(埃及)·····	(18)
《鸿雁图》(墓室壁画局部)(埃及)·····	(20)
《村长像》(埃及)·····	(20)
《书记官卡伊像》(埃及)·····	(22)
《王妃涅菲尔提蒂像》、《埃克那顿像》(埃及)·····	(24)
《死者的书》(埃及)·····	(26)
《卡纳克神庙》(埃及)·····	(26)

· 两河流域美术 · 约公元前4000年—公元前539年

《乌鲁克女像》(西亚苏美尔文化)·····	(30)
《苏美尔人雕像》(西亚苏美尔文化)·····	(30)

《纳拉姆辛石板》(西亚阿卡德王朝)·····	(32)
《萨尔恭王青铜像》(西亚阿卡德王朝)·····	(32)
《汉穆拉比法典碑》(巴比伦)·····	(34)
《赫梯人的狮子门》(赫梯)·····	(34)
《萨尔恭二世宫殿的守护神兽》(亚述)·····	(36)
《垂死的牝狮》(亚述)·····	(38)
《伊什塔尔城门》(新巴比伦)·····	(40)
《双翼狮器皿》(波斯)·····	(42)

· 克里特—迈锡尼美术 · 约公元前3000年—公元前1500年

《克诺索斯宫宝座间》(克里特文化)·····	(46)
《持蛇女神》(克里特文化)·····	(48)
《巴黎女郎》(克里特文化)·····	(48)
《牛头》(克里特文化)·····	(48)
《收获者石瓶》(克里特文化)·····	(50)
《弹竖琴者》(基克拉底文化)·····	(50)
《少年拳击者》(基克拉底文化)·····	(52)
《狮子门》(迈锡尼文化)·····	(54)
《葬仪面具》(迈锡尼文化)·····	(56)

· 古希腊美术 · 约公元前1200年—公元前100年

《狄甫隆瓶》(希腊)·····	(60)
《阿克琉斯与埃阿斯掷骰子》(黑绘瓶画) 欧克塞基 (希腊)·····	(62)
《司芬克斯》(希腊)·····	(64)
《少女雕像》(希腊)·····	(66)
《德尔菲阿波罗神庙中的御者》 卡拉美斯 (希腊)·····	(68)

《海神波赛东》(希腊)·····	(68)
《掷铁饼者》米隆(希腊)·····	(70)
《阿芙罗蒂德的诞生》(鲁多维奇宝座浮雕) 卡拉美斯 (希腊)·····	(72)
《哀悼的雅典娜》(希腊)·····	(74)
《雅典卫城和帕特隆神庙》(希腊)·····	(76)
《命运三女神》(希腊)·····	(80)
《女柱像》(希腊)·····	(82)
《束发的运动员》波利克里特斯(希腊)·····	(82)
《赫尔墨斯》帕拉西特列斯(希腊)·····	(84)
《尼多斯的阿芙罗蒂德》帕拉西特列斯(希腊)·····	(86)
《萨莫色雷斯的胜利女神尼开像》(希腊)·····	(88)
《米洛的阿芙罗蒂德》亚历山德罗斯(希腊)·····	(90)
《诸神与巨人之战——宙斯祭坛浮雕饰带》(柏加马)·····	(92)
《拉奥孔》阿基桑德罗斯父子(希腊)·····	(92)
《垂死的高卢人》、《自杀的高卢人》(希腊)·····	(94)

· 古罗马美术 · 约公元前800年—公元前476年

《陶棺上的夫妇像》(赤陶)(伊特鲁里亚文化)·····	(98)
《青铜母狼》(伊特鲁里亚文化)·····	(98)
《士兵像》(战神马尔斯)(伊特鲁里亚文化)·····	(100)
《少年头像》(赤陶)(伊特鲁里亚文化)·····	(100)
《尼姆水道桥》(罗马)·····	(102)
《科洛西姆竞技场》(罗马)·····	(102)
《万神庙》(罗马)·····	(104)
《图拉真纪功柱》(罗马)·····	(106)
《君士坦丁凯旋门》(罗马)·····	(108)
《布鲁斯特》(青铜像局部)(罗马)·····	(110)
《奥古斯都》(罗马)·····	(110)
《高发髻的女郎》(罗马)·····	(112)

《马可·奥里略骑马像》(罗马)·····	(112)
《法尤姆女像》(罗马)·····	(114)
《狄俄尼索斯的秘仪图》(庞贝壁画)·····	(116)

· 中世纪美术 · 公元5世纪—公元15世纪

《圣索菲亚教堂》伊斯坦布尔(土耳其)·····	(120)
《查士丁尼大帝及其随从》、《皇后西奥多拉及其随从》 (意大利)·····	(122)
《圣马可教堂》(威尼斯)·····	(124)
《比萨大教堂》(意大利)·····	(126)
《伊甸乐园》(青铜)(法国圣米歇尔教堂)·····	(128)
《夏特尔大教堂》(法国)·····	(130)
《巴黎圣母院》(法国)·····	(132)
《耶稣升天——亚眠大教堂玻璃窗画》(法国)·····	(134)
《圣母玛利亚访问伊丽莎白》(法国兰斯大教堂)·····	(134)
《圣三位一体》(木版画)安德列·鲁勃列夫(俄国)···	(136)
《抄福音书的马太》(加洛林王朝)·····	(138)
《福音书封饰》(法国)·····	(140)

· 文艺复兴时期美术 · 15世纪—16世纪

《逃往埃及》乔托(意大利)·····	(144)
《哀悼基督》乔托(意大利)·····	(146)
《逐出乐园》马萨乔(意大利)·····	(148)
《圣三位一体》马萨乔(意大利)·····	(148)
《受胎告知》安杰列柯(意大利)·····	(150)
《圣罗马诺之战》乌切罗(意大利)·····	(150)
《少女肖像》韦涅齐阿诺(意大利)·····	(152)
《春》波提切利(意大利)·····	(154)
《维纳斯的诞生》波提切利(意大利)·····	(156)

《牧羊人的礼拜》基兰达约 (意大利)·····	(158)
《耶稣将天国的钥匙授予圣彼得》佩鲁吉诺 (意大利)···	(160)
《哀悼基督》曼坦尼亚 (意大利)·····	(162)
《加塔梅拉达骑马像》多那太罗 (意大利)·····	(164)
《大卫像》(青铜)多那太罗 (意大利)·····	(166)
《最后的晚餐》达·芬奇 (意大利)·····	(168)
《蒙娜丽莎》达·芬奇 (意大利)·····	(170)
《岩间圣母》达·芬奇 (意大利)·····	(172)
《大卫》米开朗琪罗 (意大利)·····	(174)
《摩西像》米开朗琪罗 (意大利)·····	(176)
《夜》米开朗琪罗 (意大利)·····	(178)
《最后的审判》米开朗琪罗 (意大利)·····	(180)
《创世纪》米开朗琪罗 (意大利)·····	(182)
《大公爵圣母》拉斐尔 (意大利)·····	(184)
《西斯庭圣母》拉斐尔 (意大利)·····	(186)
《雅典学院》拉斐尔 (意大利)·····	(188)
《伽拉德亚》(罗马法尔纳斯别墅壁画局部) 拉斐尔 (意大利)·····	(190)
《入睡的维纳斯》乔尔乔涅 (意大利)·····	(192)
《暴风雨》乔尔乔涅 (意大利)·····	(194)
《劫夺欧罗巴》提香 (意大利)·····	(196)
《伊波里托·里米纳尔第肖像》(局部)《花神》 提香 (意大利)·····	(198)
《天上的爱和人间的爱》提香 (意大利)·····	(200)
《利未家的宴会》委罗尼塞 (意大利)·····	(200)
《圣马可遗体的发现》丁托莱托 (意大利)·····	(202)
《根特祭坛画》(局部)《羔羊的礼赞》 扬·凡·艾克兄弟 (尼德兰)·····	(204)
《阿尔诺芬尼夫妇像》扬·凡·艾克兄弟 (尼德兰)·····	(206)
《梅罗德祭坛画》罗伯特·康宾 (尼德兰)·····	(208)
《女子肖像》凡·德尔维登 (尼德兰)·····	(210)
《背负十字架的基督》吉罗姆·包西 (尼德兰)·····	(212)

《绞刑架下的舞蹈》 彼得·勃鲁盖尔 (尼德兰)·····	(214)
《盲人引路》 彼得·勃鲁盖尔 (尼德兰)·····	(216)
《自画像》 丢勒 (德国)·····	(218)
《四使徒》 丢勒 (德国)·····	(220)
《忧郁》 丢勒 (德国)·····	(222)
《伊森海莫祭坛画》 (局部) 格吕内瓦尔德 (德国)	
《耶稣磔刑》和《耶稣复活》·····	(224)
《亨利八世王后像》 荷尔拜因 (德国)·····	(226)
《法国公使双人像》 荷尔拜因 (德国)·····	(228)
《默伦双联祭坛画》 (《谢瓦利埃与圣斯蒂芬》、 《圣母子》) 路易·让·富凯 (法国)·····	(230)
《弗朗西斯一世肖像》 让·克鲁埃 (法国)·····	(232)
《贞洁喷泉浮雕》 让·古戎 (法国)·····	(232)
《奥尔加斯伯爵的葬礼》 埃尔·格列柯 (西班牙)·····	(234)
《托莱多城风景》 埃尔·格列柯 (西班牙)·····	(236)

下 册

· 17 世纪、18 世纪美术 ·

《圣卡罗教堂》 法·波罗米尼设计 (意大利)·····	(240)
《阿波罗与达芙妮》 贝尼尼 (意大利)·····	(242)
《圣德列萨祭坛》 贝尼尼 (意大利)·····	(244)
《女占卜师》 卡拉瓦乔 (意大利)·····	(246)
《召唤使徒马太》 卡拉瓦乔 (意大利)·····	(246)
《酒神狄俄尼索斯和阿里阿德涅》 (天顶画局部)	
阿尼巴·卡拉契 (意大利)·····	(248)
《吉卜赛女郎》 佛兰斯·哈尔斯 (荷兰)·····	(250)
《哈勒姆老人院的管事们》 哈尔斯 (荷兰)·····	(252)
《杜普医生的解剖课》 伦勃朗 (荷兰)·····	(252)
《自画像》 伦勃朗 (荷兰)·····	(254)

《夜巡》 伦勃朗 (荷兰)·····	(256)
《埃克河边的磨房》 雅·鲁伊斯达尔 (荷兰)·····	(258)
《米德哈尔斯的林间小道》 霍贝玛 (荷兰)·····	(258)
《情书》 维米尔 (荷兰)·····	(260)
《德尔夫特城的景色》 维米尔 (荷兰)·····	(262)
《劫夺吕西帕斯的女儿》 鲁本斯 (佛兰德斯)·····	(264)
《爱的天国》 鲁本斯 (佛兰德斯)·····	(266)
《查理一世骑马像》 凡·代克 (佛兰德斯)·····	(266)
《瘸腿孩子》 里贝拉 (西班牙)·····	(268)
《教皇英诺森十世像》 委拉斯开兹 (西班牙)·····	(270)
《宫娥》 委拉斯开兹 (西班牙)·····	(272)
《纺纱女》 委拉斯开兹 (西班牙)·····	(274)
《吃葡萄和甜瓜的少年》 穆立罗 (西班牙)·····	(276)
《冬妮亚·伊萨贝尔·柯包斯·德·波赛尔像》 戈雅 (西班牙)·····	(278)
《1808年5月3日夜的枪杀》 戈雅 (西班牙)·····	(280)
《阿尔卡迪亚牧羊人》 普桑 (法国)·····	(282)
《冬》(又名《大洪水》) 普桑 (法国)·····	(282)
《农民家庭》 路易·勒南 (法国)·····	(284)
《发舟西苔岛》 华多 (法国)·····	(286)
《热尔桑画店》 华多 (法国)·····	(288)
《浴后的狄安娜》 布歇 (法国)·····	(288)
《秋千》 弗拉戈纳尔 (法国)·····	(290)
《铜水罐》 夏尔丹 (法国)·····	(292)
《午餐前的祈祷》、《购物归来的女佣》 夏尔丹 (法国)·····	(294)
《破壶》 格瑞兹 (法国)·····	(296)
《卖虾女》 威廉·荷加斯 (英国)·····	(298)
《扮演悲剧女神的西登斯夫人》 雷诺兹 (英国)·····	(302)
《蓝衣少年》 庚斯博罗 (英国)·····	(304)

· 19 世纪、20 世纪初期的美术 ·

《荷拉斯兄弟之誓》 达维特 (法国)·····	(308)
《马拉之死》 达维特 (法国)·····	(310)
《拿破仑加冕式》 达维特 (法国)·····	(312)
《瓦平松的浴女》 安格尔 (法国)·····	(314)
《泉》 安格尔 (法国)·····	(316)
《梅杜萨之筏》 席里柯 (法国)·····	(318)
《希阿岛的屠杀》 德拉克洛瓦 (法国)·····	(320)
《自由引导着人民》 德拉克洛瓦 (法国)·····	(322)
《阿尔及尔妇女》 德拉克洛瓦 (法国)·····	(322)
《马赛曲》 吕德 (法国)·····	(324)
《舞蹈》 卡尔波 (法国)·····	(326)
《芒特风景》 柯罗 (法国)·····	(328)
《孟特芳丹的回忆》 柯罗 (法国)·····	(330)
《拾穗》 米勒 (法国)·····	(332)
《晚钟》 米勒 (法国)·····	(334)
《小鸟的哺食》 米勒 (法国)·····	(336)
《三等车厢》、《立法肚子》 杜米埃 (法国)·····	(338)
《奥南的葬礼》 库尔贝 (法国)·····	(340)
《筛麦的女子》 库尔贝 (法国)·····	(342)
《青铜时代》 罗丹 (法国)·····	(344)
《地狱之门》 罗丹 (法国)·····	(346)
《加莱义民》 罗丹 (法国)·····	(348)
《干草车》 康斯泰博尔 (英国)·····	(350)
《无畏号战舰归航》 泰纳 (英国)·····	(352)
《轧铁工厂》 门采尔 (德国)·····	(354)
《洛林的纺纱女工》 李卜曼 (德国)·····	(356)
《送葬》 别罗夫 (俄国)·····	(358)
《伏尔加河的纤夫》 列宾 (俄国)·····	(360)
《伊凡雷帝和他的儿子》 列宾 (俄国)·····	(362)
《查波罗什人给土耳其苏丹回信》 列宾 (俄国)·····	(364)
《近卫军临刑的早上》 苏里柯夫 (俄国)·····	(366)
《缅希科夫在贝廖佐夫镇》 苏里柯夫 (俄国)·····	(368)

《傍晚的钟声》 列维坦 (俄国)·····	(370)
《深渊》 列维坦 (俄国)·····	(370)
《吹笛少年》 马奈 (法国)·····	(372)
《费里—贝舍尔酒吧间》 马奈 (法国)·····	(374)
《日出·印象》 莫奈 (法国)·····	(376)
《花园里的妇女》 莫奈 (法国)·····	(378)
《舞台上的舞女》 德加 (法国)·····	(380)
《包厢》 雷诺阿 (法国)·····	(382)
《煎饼磨坊街的舞会》 雷诺阿 (法国)·····	(384)
《马尔港的洪水》 西斯莱 (法国)·····	(386)
《梳妆》 摩里索 (法国)·····	(388)
《红色屋顶·冬天的乡村一角》 毕沙罗 (法国)·····	(390)
《大碗岛的星期天下午》 修拉 (法国)·····	(392)
《亚维农教皇宫》 西涅克 (法国)·····	(394)
《缢死者之屋》 塞尚 (法国)·····	(396)
《苹果和橘子》 塞尚 (法国)·····	(398)
《玩纸牌者》 塞尚 (法国)·····	(400)
《塔希提岛的少女》 高更 (法国)·····	(402)
《雅各与天使搏斗》 高更 (法国)·····	(404)
《我们从何处来?我们是何许人?我们往何处去?》 高更 (法国)·····	(406)
《割耳朵的自画像》 凡·高 (荷兰)·····	(408)
《向日葵》 凡·高 (荷兰)·····	(410)
《星月夜》 凡·高 (荷兰)·····	(412)
《在红磨房》 劳特累克 (法国)·····	(414)
《梦》 卢梭 (法国)·····	(416)
《舞蹈》 马蒂斯 (法国)·····	(418)
《红色的和谐》 马蒂斯 (法国)·····	(420)
《格尔尼卡》 毕加索 (西班牙)·····	(422)
《三个音乐师》 毕加索 (西班牙)·····	(424)
《呼号》 蒙克 (挪威)·····	(426)
《戴项链的洛罗特》 莫迪里阿尼 (意大利)·····	(428)

《戴宽边帽的珍妮》 莫迪里阿尼 (意大利)·····	(430)
《农民的生活》 夏加尔 (白俄罗斯)·····	(430)
《铁链上的小狗》 巴拉 (意大利)·····	(432)
《城市的崛起》 波菊尼 (意大利)·····	(434)
《抒情诗》、《构图8—第260号》 康定斯基 (俄罗斯)·····	(436)
《场景Ⅱ》、《百老汇·布吉伍吉》 蒙德里安 (荷兰)·····	(438)
《绘画——倒立的人》、《绘画》 米罗 (西班牙)·····	(440)
《内战的预感》 达利 (西班牙)·····	(442)

· 史前美术 ·

约公元前35000年—公元前15000年

人与动物的区别之一在于人的审美意识。

人类在地球上生活了至少二三百万年,在这漫长的历史行程中,先人们留下的最早遗迹也不过是近五万年的事。19世纪,由于对人类起源和艺术起源的研究探索,引起人们对原始美术的兴趣。迄今为止,考古所发现的人类史前再现或模仿具体生活形象的遗迹,可追溯到旧石器时代晚期。

《拉斯科洞窟岩画》（法国）

旧石器时代

劳动创造了人,创造了人类辉煌的文化。在距今3.5万年前,人完成了从猿到人的漫长进化过程,进入晚期智人阶段,这才算是真正意义上的人类。在旧石器时代前期,人类开始使用工具,历经270万年。到了旧石器时代晚期,由于第四次冰河的出现,人类不得不寻找天然洞穴来躲避寒冷的气候,群居的较稳定生活使人类逐渐摆脱动物性。在漫长的集体狩猎生活中,人类渐渐地积累起识别各种形体的能力,审美意识觉醒。火的使用在人类艺术的起源中,也具有极为重要的意义。现存的史前美术遗迹大约出现在这一时期,距今约有3万年左右。

位于法国南部的拉斯科洞窟,是1940年四位郊游的少年发现的,这里的岩画历史最为久远。岩画的描绘技巧尽管粗拙,但内容十分丰富,被称为“史前卢浮宫”,是迄今发现的许多人类同时期洞窟岩画中最辉煌的代表之一。在拉斯科洞窟内部宽敞的岩壁上,画满成群奔走的野牛,里面洞道两侧,也都画着各式各样的野牛、野马、驯鹿、棕熊等动物。它们有的在奔跑,有的在呼号,有的或俯首或回望,也有有的在伤痛中挣扎……每一幅岩画的线条都是那样的流畅粗犷信手画来,没有固定的方向和构图。有些地方是一层压一层的反复画过,有的地方巧妙地利用了岩石的形状和凹凸变化,使描绘的动物看起来更富有逼真的造型*和强烈的体积感。尽管千万年过去了,由于洞口的塌落,这些岩画被封闭在特殊环境中,因此,依然保持着鲜丽的色彩。它们多用红色、黑色和黄色画成。

在人类社会中,艺术同宗教信仰、礼仪崇拜、道德规范以及巫术活动密切相关。史前人类的岩画,或许为了记述他们当时的生活,或许是一种巫术活动,或许是图腾崇拜的偶像,或许只是劳动之余的游戏……我们今天还无法准确地确定这些岩画的真正意义和目的,但在数万年前,人类就能够创造出如此生动、准确的艺术形象,足以令人叹服了。

附图:《野牛与死人》法国拉斯科洞窟 约公元前20000年
在这幅图中,我们可以看到史前人类狩猎的情况。

* 造型原为雕塑术语,指构成形象的过程,后扩大到绘画上,也指形象的构成。