

第一影响力艺术宝库 (蓝卷)

PAINTING

世界传世风景画

十九世纪中叶前

北京出版社

第一影响力艺术宝库 (蓝卷)

世界传世风景画

十九世纪中叶前

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

ACU24/05

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库. 蓝卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05740-1

I. 第… II. 第… III. 绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111869 号

☐ 全案策划 唐码书业 (北京) 有限公司
www.tangmark.com

☐ 责任编辑 李小波

☐ 执行编辑 邢彩云

☐ 封面设计 刘畅

☐ 装帧设计 张明

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

世界传世风景画(十九世纪中叶前)

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价: 320.00 元(精装 全 20 册)

第一影响力艺术宝库

由镜中自然到心中自然

西方风景画自14世纪文艺复兴始，经过巴洛克风格、罗可可风格、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派以及20世纪现代派的发展，展示出一条以人文主义为基础的演进轨迹，并以此为核心，呈现出丰富而又相对复杂的艺术景观。

西方风景画始于古罗马庞贝时期的装饰壁画和中世纪晚期细密画的背景中。文艺复兴使西方绘画从宗教艺术中独立出来，风景画也借人文主义的春风，呈现出它的整体风貌。意大利画家乔尔乔纳的作品以丰富的感情和迷人的意境取胜。尼德兰画家老勃鲁盖尔的作品则以田园风光为主要题材。

16世纪初，多瑙河流域的“多瑙河画派”将风景作为主要表现对象，侧重抒情，代表画家是阿尔特多费。法国“枫丹白露派”则追求风景的雅致。

17世纪的巴洛克绘画将文艺复兴的装饰性发挥到了极致，气势宏大、富丽堂皇、极富动感的作品表现出人们对现实生活的满足。法国画家洛兰的作品具有典型的理想式田园意境。而佛兰德斯画家鲁本斯，以色调的对比、流动的线条和强烈的明暗来突出画面的动感，形成华丽的巴洛克风格。

18世纪是罗可可风格的时代，占据欧洲画坛的是享乐与华贵，以轻快、

第一影响力艺术宝库

秀丽的笔调展现乡村、城市恬静风光的作品成为时尚。法国画家布歇和弗拉贡纳尔以高超的技巧、精巧的笔法来创作以爱情为主题的风景作品。此时意大利的卡纳莱托、瓜尔迪、贝洛托等人则重点表现城市广场的建筑物、码头以及威尼斯水乡风光，绘画手法细腻、准确，作品冷峻、深邃、耐人寻味。

18 世纪末 19 世纪初的新古典主义绘画，以严肃的题材和理性的手法，摆脱了罗可可画风的繁缛。而 19 世纪中期的法国浪漫主义绘画，则表现出艺术的主观精神和自我状态。代表画家有席里柯、居丹、于埃等。德国浪漫主义画家弗里德里希的作品具有神秘的象征性，宗教气息浓重。

19 世纪的现实主义绘画直接到大自然中寻找灵感，作品具有独特的抒情意味和丰富浪漫的想像力。卢梭、柯罗等擅长不加粉饰地描绘乡村生活，营造安谧、优美、抒情的氛围。库尔贝则生动再现了自然的形态和气势，画刀的运用使画面的遒劲感倍增。

宛如灿烂群星的英国画家对 19 世纪英国风景画独自风格的形成产生了积极作用，但真正摆脱意大利、法国和荷兰的影响，并把英国独自的风景画艺术推向顶峰的是透纳、康斯太勃尔和博宁顿，他们所取得的成就在美术史中具有重要意义。

19 世纪末，印象派崇尚直接写生，描绘大自然千变万化的光线和色彩。

第一影响力艺术宝库

代表画家有毕沙罗、西斯莱、莫奈、马奈、雷诺阿等。后印象派的色彩语言已经逐步抛弃了写实的功能，趋向于承载情绪与情感的作用，为20世纪的现代派绘画开了先河。代表大师有塞尚、高更、凡·高等。

20世纪的西方现代派的综合性、探索性及实验性不仅体现在绘画语言的实践上，还包含艺术精神上的自我体验。他们在处理人与自然、人与社会的关系时，更为注重人与艺术自身。因此，现代派风景画的精神内涵与形式语言变得更为多样与多元，并呈现出明显的反传统性。强调表现画家的主观精神，体现出现代社会鲜明的时代特征。

这本画册，精选了西方19世纪中叶以前的传世风景作品，每幅作品都配有作者姓名、作者国籍、作品内容、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及本书的使用方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

调色板

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。

颜料

分矿物质和化学合成两类。最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和；现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、平锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布/板

绘画材质，一般为亚麻布加工而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

外框

外框可使画面显得完整，集中，19世纪以前多为木料，石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

作品名称

巴别塔

画家用了表现巴别塔的神话故事，不仅精心描绘了众多的人物，还画了一个宏伟的塔楼，以显示塔楼，表现出一种宏伟的气势，塔楼是巴别塔的建筑主人与车轴。

图例：巴别塔（尼德兰） 1563年

鉴赏

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。

影响力指数

作品对后世的影响及知名程度。

收藏

收藏油画，先要辨别真伪，还要考虑品相，还要注意保存。

无的相和来处理法下富有思想性的场
使用云若拉替藏去一个地面，再在云若
地，塔身弥漫在海洋，右地杰有陈和的
家梵僧面画的技巧，在塔身每一层上

155cm 维也纳艺术史美术馆藏

巴别塔的传说

据圣经记载：耶和华派大群天使，来到他的圣所，那里他在洪水中和他的
造物主如过世，他来到那里，看到，他主在塔楼里建造与他的创造主之面相似了，是耶
活的人圣地，于是他们在那里停下来，听到了的经过。

许多年过去了，大洪水的故事却在撒旦的后人中代代流传，他们总是想以本夫
的再次降临，将主，他们决定筑筑一座塔楼，以挑战上帝的权威，全城的人都聚
集而来，城里的人太多了，他们开始修建一座高大的塔楼。

上帝得知这件事，便来派人来看个究竟，他一看塔身，便又惊又怒，原来是人
类建造出了这么坚固而雄伟的塔楼，新的塔楼如果完工，对上帝造成的威胁就是一种挑战，于是
他决定对人类实施惩罚。

忽然，正在建造的人开始说不同的语言，他们听不懂彼此的话，不能了解彼此的
意思，大家纷纷离塔，不知发生了什么事，塔楼的事肯定是进行不下去了，就在千
年的交臂也有了结果，使用不同语言的人之间开始产生误会，为了避免共同的
误解引起不必要的麻烦，人类只得按语言分为不同的族群，迁居到各地居住，如今，只
有巴别塔的传说一直在流传。

赏画题趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

作者姓名

勃鲁盖尔 尼德兰 板上油画 114 × 155cm 维也纳艺术史美术馆藏

作品材质及绘法

作者国籍

作品尺寸

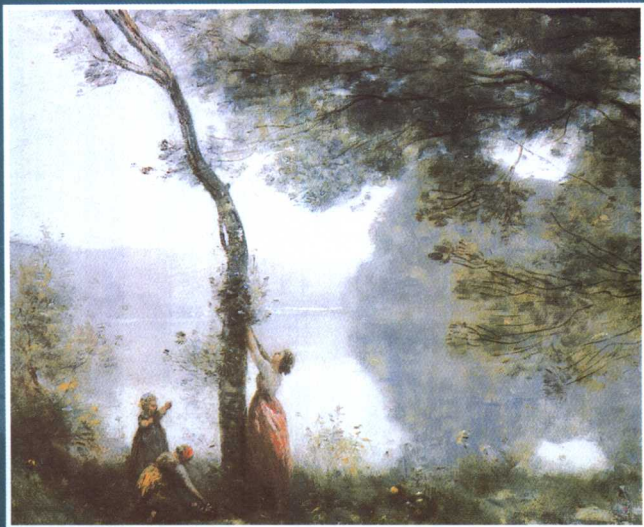
原作画面尺寸。

收藏者

图版

世界传世风景画（十九世纪中叶前）

图版目录

二月 [尼德兰] 林堡兄弟	1	下午 [佛兰德斯] 特尼尔斯	16
三圣贤之旅 [意大利] 戈佐利	2	冬景 [荷兰] 阿维坎普	17
暴风雨 [意大利] 乔尔乔纳	3	两棵橡树 [荷兰] 霍廷	18
三圣贤的朝拜 [尼德兰] 博斯	4	冬天的河景 [荷兰] 尼尔	19
雪中猎人 [尼德兰] 勃鲁盖尔	5	风景 [荷兰] 伦勃朗	20
巴别塔 [尼德兰] 勃鲁盖尔	6	冬景 [荷兰] 伦勃朗	21
亚历山大之役 [德国] 阿尔特多弗	8	阿黑姆郊外的渡轮 [荷兰] 雷斯达尔 ..	22
有城堡的景色 [德国] 阿尔特多弗	9	沙丘中的小径 [荷兰] 雷斯达尔	23
罗马古迹 [佛兰德斯] 布里尔	10	韦克的风车 [荷兰] 雷斯达尔	24
贝尔蒙特城堡 [佛兰德斯] 布里尔	11	代尔夫特的街道 [荷兰] 维米尔	25
伊甸园 [佛兰德斯] 扬·勃鲁盖尔	12	代尔夫特的景色 [荷兰] 维米尔	26
森林边缘 [佛兰德斯] 扬·勃鲁盖尔	13	炮击 [荷兰] 德·费尔德	27
田野归来 [佛兰德斯] 鲁本斯	14	米德尔哈尔尼斯大道 [荷兰] 霍贝玛 ..	28
暴风雨 [佛兰德斯] 鲁本斯	15	被蛇咬死的男人 [法国] 普桑	29

图版目录

四季(冬、夏) [法国] 普桑	30	卡纳莱托	44
有舞者的风景 [法国] 洛兰	31	城市风景 [意大利] 瓜尔迪	45
示巴女王上船 [法国] 洛兰	32	风景 [意大利] 瓜尔迪	46
风景与阿波罗 [法国] 洛兰	34	坎纳雷乔水道一瞥 [意大利] 瓜尔迪 ..	47
贝戴勒儿童之死 [法国] 拉伊赫	35	拉奥孔的发现 [法国] 罗贝尔	48
牧羊人赶回羊群 [法国] 帕特尔	36	巴黎卢森堡花园 [法国] 达维特	50
托莱多景色 [西班牙] 格列柯	37	惊马 [英国] 斯塔布斯	51
风暴 [法国] 华托	38	圣安吉罗城堡的夜景 [英国] 怀特	52
博韦附近的风景 [法国] 布歇	39	带有彩虹的英雄史诗风景画 [德国]	
幸福乡村 [法国] 布歇	40	科赫	53
涉水 [法国] 布歇	41	石膏窑 [法国] 席里柯	54
爱之岛 [法国] 弗拉贡纳尔	42	仙境 [法国] 阿利尼	55
盗匪的巢穴 [意大利] 马尼亚斯科	43	德斯船长的献身行为 [法国] 居丹	56
从圣马可船坞看到的码头 [意大利]		肯特海难 [法国] 居丹	57

图版目录

圣克劳德榆树林 [法国] 于埃	58	荒原中的沼泽 [法国] 卢梭	71
榆树林 [法国] 于埃	59	格列维尔村边 [法国] 米勒	72
牧场里的公牛 [法国] 布拉卡萨	60	格列维尔的海滨 [法国] 米勒	73
橡树林中的修道院 [德国] 弗里德里希 ..	61	春 [法国] 米勒	74
坐落在河畔的中世纪城市 [德国]		冬天的鸡棚 [法国] 米勒	75
欣克尔	62	瓦兹的落日 [法国] 多比尼	76
耶路撒冷的景色 [德国] 鲍恩法因德 ..	63	雷雨后的峭壁 [法国] 库尔贝	77
摩特枫丹的回忆 [法国] 柯罗	64	海浪 [法国] 库尔贝	78
城市风景 [法国] 柯罗	65	雷曼湖和格拉蒙峰 [法国] 库尔贝	79
阿里夫亚村 [法国] 柯罗	66	溪边小鹿 [法国] 库尔贝	80
靠近杜埃的诺布尔小路 [法国] 柯罗 ..	67	纳韦尔人的耕作 [法国] 博娜尔	81
阿腊斯附近的道路 [法国] 柯罗	68	生(自然三部曲) [意大利] 塞冈提尼 ..	82
风雨将至 [法国] 特罗容	69	死(自然三部曲) [意大利] 塞冈提尼 ..	83
枫丹白露森林的夕阳 [法国] 卢梭	70	公园风景 [德国] 库考克	84

图版目录

那不勒斯焰火 [德国] 安科巴赫	85	蓝色小船 [美国] 霍默	95
橡树 [德国] 克罗拉	86	水波轻拍 [瑞典] 佐恩	96
忧郁症患者 [德国] 施皮茨韦格	87	春天 [瑞典] 欧根	97
艰难的行走 [德国] 乌德	88	橡树景色 [瑞士] 卡拉姆	98
渔船 [荷兰] 马里斯	89	夜晚 [挪威] 沙罗	99
在斯卡比克的乔萨费特山谷 [比利时]		战舰归航 [英国] 透纳	100
帕伦齐尔	90	月光下的煤港 [英国] 透纳	101
风车 [比利时] 黑格尔	91	古罗马 [英国] 透纳	102
暴风雨来临 [比利时] 韦斯特拉特	92	麦田 [英国] 康斯太勃尔	103
林中小洞 [美国] 杜兰	93	从主教花园望见的索尔兹伯里大教堂	
钓鲱鱼的渔夫 [美国] 肯塞特	94	[英国] 康斯太勃尔	104

此画是著名的《贝里公爵祈祷书大全》手抄本中的插图。画家用一种工整精致的细密画法，富于诗意地描绘着画面上的每一形象、每一细节，在写实性倾向中融入了优雅的装饰味。画中展现在人们眼前的是一片白雪的初春，远处的城堡隐约可见，环绕它周围的是白色山岳；中景处有两位农夫正在砍柴、运输；前景的屋内有三位农民在火边取暖，人物表情单一。全幅画面完整准确地表现出二月大自然与人们生活的场景。可以说这是一幅带有人物的风景画。

此画是佛罗伦萨贵族美第奇官邸壁画的局部，取材于《圣经》故事。画中骑马的少年是劳伦索·美第奇。画家在这里很注意透视的远近层次，远处山峦起伏，草木丛生，繁琐的仪仗引人入胜。这幅壁画精细入微，绚丽豪华，也反映了当时市民阶层的时尚和趣味。

2

戈佐利 意大利 壁画 尺寸不详 佛罗伦萨美第奇宫

此画描绘了一位裸体少妇怀抱婴儿，一个牧人在画面的角落注视她的场面。画家力求表现出暴风雨即将来临，溪水林木浸润着奇妙的光与色的景象，烘托出音乐般丰富协调的气氛。画中少妇表现出一种静中有动、动静互补的氛围。

乔尔乔纳 意大利 布上油画 82 × 73cm 威尼斯美术馆藏

博斯的《三圣贤的朝拜》是宗教题材，笔法上体现了细密画的风格。画家以一座茅屋把画面分成两部分。前面是圣母抱着小基督接受三圣贤朝拜，茅屋顶上和后面藏着好奇的流浪汉。茅屋后两队人马从画面的两侧向中间冲来。远处是平静的城市风光和生活场景，古堡、剧场和风车宁静肃穆。幽蓝的天空上一颗明亮的星，象征着耶稣基督的降临。整个画面笼罩在一种温馨的黄色气氛中。这幅画体现了博斯受基督教神秘主义神学影响的思想倾向，带有一定的象征性及暗喻性。

博斯 尼德兰 板上油画 138 × 90cm 马德里普拉多博物馆藏

