

第一影响力艺术宝库 (蓝卷)

PAINTING

世界传世名画

十九世纪前

北京出版社

第一影响力艺术宝库（蓝卷）

世界传世名画

十九世纪前

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

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 刘欣

☐ 封面设计 刘畅

☐ 装帧设计 叶华

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

世界传世名画(十九世纪前)

《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

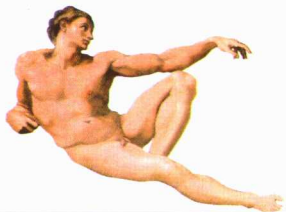
版次 / 2005 年 1 月第 1 版

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

“以人为本”的生命讴歌

西方绘画首先出现于蒙昧的旧石器时代晚期，继而发展到古希腊、古罗马时期，而后作为宗教的艺术存在于漫长的中世纪。14世纪初欧洲文艺复兴运动使得西方绘画从宗教艺术中独立出来，成为真正意义上的绘画。后来经过巴洛克风格、罗可可风格、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派、象征主义、现代派等历时六百余年的发展，展示出一条“以人为本”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。

17世纪的巴洛克绘画将文艺复兴的精神发挥到了极致，极力追求装饰性。这一风尚一直延续到了18世纪的罗可可画风时代，享乐与华贵的艺术时尚几乎占据整个欧洲画坛。直到18世纪末19世纪初的新古典主义绘画，才以严肃的题材和理性的表现手法，摆脱了罗可可画风的豪华繁缛。而19世纪中期的法国浪漫主义美术，则以极大的热情表现出艺术的主观精神和自我状态。19世纪末期的印象派绘画，则将色彩的情感表现力与写实性相结合，衍化出色彩语言的独特魅力。在后印象派那里，色彩语言已经逐步趋向于承载情绪与情感的作用，为20世纪的现代美术开了先河。

近百年来的现代派绘画有着相对独立的特征，但其突出之处在于它的综

ACU24108

叁

第一影响力艺术宝库

合性、探索性及实验性。它们在处理人与自然、人与社会的关系时，更为注重人与艺术自身。宏观地审视西方绘画的主体轮廓和基本脉络，大致可以概括出两个方面：其一，在绘画精神上，西方绘画始终是在对自然、对社会以及对人自身的认识上的。其二，西方绘画的语言走向，呈现出与精神发展同步运行的特点，并随着精神意识的运动而发生相应的艺术变革。

再现与表现、理性与反理性，是西方绘画发展中由精神意蕴所规定的两对绘画范畴，在绘画语言上鲜明地表现为写实与象征、具象与抽象两种状态。写实，作为再现性与理性绘画这种具象绘画语系的表现手法，在19世纪以前的西方绘画发展中始终是主潮，并出现过三次艺术高峰；而象征，作为抽象绘画语系的表现手法，在西方绘画进程中，始终萌动并不断地明确着其表现主义和反理性意识。

现代艺术则是对上述传统艺术规律、审美尺度的偏离。具有强烈科学意识的现代西方文化的进步给整个西方艺术带来了震荡，原先的艺术形态出现对视觉印象完整性的解构裂变，构成了反传统的动力。于是，传统的那个完整而稳定的艺术时空环境被冲垮了，原先浸透着艺术家情感而又为空间范畴限制的彩色与线条，获得了从未有过的自由表现。由于多维度揭示现代人的意识，现代艺术显示出了难以规范的审美特点。

第一影响力艺术宝库

西方画家不像中国画家那样，讲究绘画的“传神写照”，而是借助对时空的理解将绘画命名为“空间的艺术”。西方绘画在物象处理方面找到了合乎视觉效应的规律性，自然地形成了全画单视点这一表现形式，给人们造成一种符合实际经验的真实感。所以，西方传统绘画呈现给人们的画面，仿佛就是在现实中感受到的实景。

西方绘画作为人类文化的重要部分，是对世界文明的一种解释，是对社会发展的一种记录，是人类艺术宝库弥足珍贵的一个侧面。这些艺术是人类文明的伟大结晶，是智慧与创造性的杰出表现。

这本画册，精选了西方自文艺复兴时期到19世纪的传世绘画作品，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、画法、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，以及使用本书的方法。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、半锋扁平形、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。

画刀

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

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

蒙娜丽莎

这是达·芬奇最著名的肖像作品，也是欧洲文艺复兴时期的杰作。它体现了达·芬奇对人物心理的深刻洞察，以及对光影和色彩的精湛运用。这幅作品不仅是一幅肖像画，更是一幅关于人性的杰作。

12

达·芬奇 意大利 约1503-1505

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，再要考虑品相，还要注意保存。

《蒙娜丽莎》的不解之谜

● 赏画撷趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

謎團一 此畫的作者真的是達·芬奇嗎？

謎團二 此畫的原型是誰？

77 × 53cm 巴黎卢浮宫藏

●作者姓名

● 作品材质及绘法

达·芬奇 意大利 板上油彩 77 × 53cm 巴黎卢浮宫藏

● 作者国籍

● 作品尺寸

收藏者

原作画面尺寸。

图版

世界传世名画（十九世纪前）

图版目录

三圣贤的朝拜 [意大利] 法布里亚诺 ... 1	创造亚当 [意大利] 米开朗基罗 17
妇女侧面像 [意大利] 威涅齐亚诺 2	逐出伊甸园 [意大利] 米开朗基罗 18
基督受洗礼 [意大利] 弗朗西斯科 3	最后的审判 [意大利] 米开朗基罗 19
照镜子的妇人 [意大利] 贝利尼 4	入睡的维纳斯 [意大利] 乔尔乔纳 ... 20
众神聚宴 [意大利] 贝利尼 5	披纱巾的少女 [意大利] 拉斐尔 21
巴尔纳斯山 [意大利] 曼特尼亚 6	西斯廷圣母 [意大利] 拉斐尔 22
奏乐天使 [意大利] 福尔利 7	卡斯蒂廖内·巴尔达萨雷伯爵像 [意大利] 拉斐尔 23
维纳斯的诞生 [意大利] 波提切利 8	雅典学院 [意大利] 拉斐尔 24
春 [意大利] 波提切利 9	椅上的圣母 [意大利] 拉斐尔 25
唱歌的天使和圣母子 [意大利] 波提切利 .. 10	花神 [意大利] 提香 26
爱欲和纯洁的战斗 [意大利] 佩鲁基诺 .. 11	维纳斯与马尔斯 [意大利] 维罗奈塞 .. 27
蒙娜丽莎 [意大利] 达·芬奇 12	根特祭坛画 [尼德兰] 凡·埃克兄弟 ... 28
抱貂女郎 [意大利] 达·芬奇 14	乔凡尼·阿尔诺芬尼夫妇像 [尼德兰] 扬·凡·埃克 29
杜利圣家族 [意大利] 米开朗基罗 15	
女预言家利比亚 [意大利] 米开朗基罗 .. 16	

图版目录

基督诞生 [尼德兰] 康宾	30	加百列·德斯特勒与其妹 [法国]	
基督降架 [尼德兰] 韦登	31	枫丹白露派	42
玛丽亚·巴隆塞里像 [尼德兰]		长颈圣母 [意大利] 帕尔米贾尼诺	43
梅姆林	32	爱的寓意 [意大利] 布隆齐诺	44
尼德兰的寓言 [尼德兰] 勃鲁盖尔	33	毛纺工场 [意大利] 卡瓦洛里	45
农民的舞蹈 [尼德兰] 勃鲁盖尔	34	圣母升天 [意大利] 瓦莱里亚诺 普尔佐内 ..	46
雪中猎人 [尼德兰] 勃鲁盖尔	35	酒神 [意大利] 卡拉瓦乔	47
圣伊拉斯谟斯与莫里斯的会晤 [德国]		伊马忤斯的晚餐 [意大利] 卡拉瓦乔 ..	48
格吕内瓦尔德	36	诱拐海伦 [意大利] 雷尼	49
1498 年的自画像 [德国] 丢勒	37	圣杰罗拉莫的礼拜 [意大利] 多梅尼基诺 ..	50
圣希罗尼穆斯·霍尔茨舒尔像 [德国]		掠夺萨宾女子 [意大利] 科尔托纳	51
丢勒	38	掠夺琉西波斯的女儿们 [佛兰德斯]	
妓女和老人 [德国] 克拉纳赫	39	鲁本斯	52
大使们 [德国] 荷尔拜因	40	玛丽·美第奇来到马赛 [佛兰德斯]	
伊丽莎白像 [法国] 克鲁埃	41	鲁本斯	53

图版目录

苏珊娜·芙尔曼肖像 [佛兰德斯]	奥尔加斯伯爵的葬礼 [西班牙] 格列柯 .. 69
鲁本斯 54	拉奥孔和他的儿子们 [西班牙] 格列柯 .. 70
画家与家人 [佛兰德斯] 约尔丹斯 55	8 岁的玛嘉丽特公主 [西班牙]
年轻女子像 [佛兰德斯] 凡·代克 56	委拉斯开兹 71
热那亚贵妇 [佛兰德斯] 凡·代克 57	火神冶炼厂 [西班牙] 委拉斯开兹 72
醉酒的希勒努斯 [佛兰德斯] 凡·代克 .. 58	镜前的维纳斯 [西班牙] 委拉斯开兹 .. 73
吉普赛女郎 [荷兰] 哈尔斯 59	煎蛋的老妇人 [西班牙] 委拉斯开兹 .. 74
达娜厄 [荷兰] 伦勃朗 60	乞丐少年 [西班牙] 牟里罗 75
伯沙撒的盛宴 [荷兰] 伦勃朗 62	圣母玛利亚的怀胎 [西班牙] 莱亚尔 .. 76
浴女 [荷兰] 伦勃朗 63	贤明的寓意 [法国] 武埃 77
倒牛奶的女仆 [荷兰] 维米尔 64	油灯前的墨大拉 [法国] 拉图尔 78
戴红帽的女孩 [荷兰] 维米尔 65	木匠圣约瑟 [法国] 拉图尔 79
吉他演奏者 [荷兰] 维米尔 66	抢劫萨宾妇女 [法国] 普桑 80
绘画的寓言 [荷兰] 维米尔 67	阿尔卡迪亚的牧人 [法国] 普桑 81
红衣主教 [西班牙] 格列柯 68	有舞者的风景 [法国] 洛兰 82

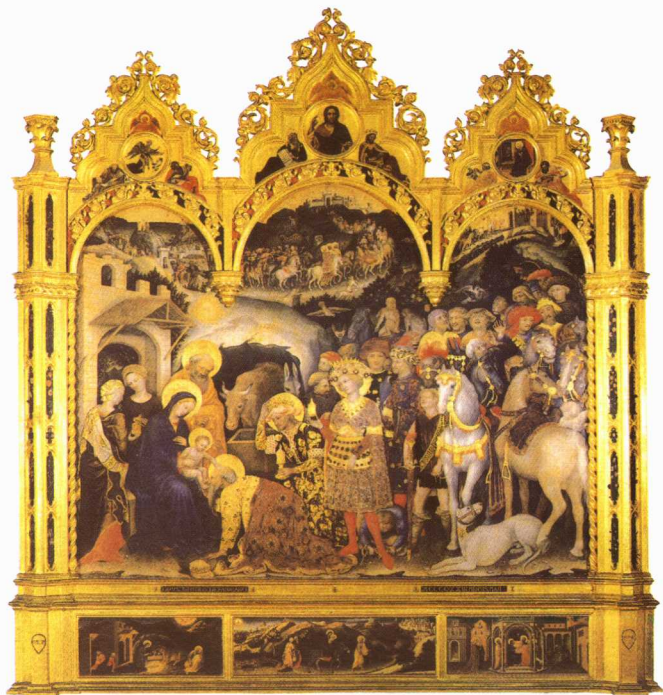

图版目录

牧羊人将洛摩罗斯和瑞摩斯带给他的家人 [法国] 米尼亚尔	83	梳妆 [法国] 华托	92
贝戴勒儿童之死 [法国] 拉伊赫	84	索菲夫人 [法国] 纳蒂埃	93
克里奥、厄代尔普与达莉 [法国] 叙厄尔	85	海格立斯与翁法勒 [法国] 勒穆瓦纳 ..	94
黎赛留像 [法国] 尚帕涅	86	浴女 [法国] 勒穆瓦纳	95
阿克列翁突然出现在狄安娜面前 [法国] 特鲁瓦	87	静物 [法国] 夏尔丹	96
威廉·蒙哥马利爵士的女儿们扮演三美神 [英国] 雷诺兹	88	家庭女教师 [法国] 夏尔丹	97
伊莎贝拉·法尔内塞皇后 [法国] 朗克	90	考文垂伯爵夫人像 [法国] 利奥塔尔 ..	98
情歌 [法国] 华托	91	日落 [法国] 布歇	99
		德·蓬帕杜尔夫人 [法国] 布歇	100
		画家的妻子 [英国] 拉姆齐	101
		秋千 [法国] 弗拉贡纳尔	102
		乌菲齐讲坛 [德国] 佐法尼	103
		正义与和平的寓意 [意大利] 费昆托 ..	104

这幅《三圣贤的朝拜》祭坛画是15世纪初安布利亚画派早期代表作之一。此画描绘了耶稣降生后东方三博士前来朝拜的场面。在主画的下面，有三幅装饰画，中央是《逃亡埃及》，左面是《基督降生》，右面是《宫参》，构思极巧妙，并且都注重平面透视的深度感。

法布里亚诺 意大利 板上蛋彩 300 × 282cm 佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

此画描绘的是当时新兴市民阶层的女性。她神态安详，造型秀美。画家选择了正侧面的角度，十分巧妙而生动地概括出人物的外轮廓曲线，以明丽的色彩，富于装饰趣味的手法表现出这位年轻妇女的古典美风韵。

2

威涅齐亚诺 意大利 板上蛋彩 52.5 × 36.5cm 达雷姆美术馆藏

此画描绘的是基督教传统绘画题材,约翰在约旦河一带向贫民传道,鼓动人民信仰上帝,并接受洗礼。画中约翰舀起约旦河的圣水为耶稣施洗时,天空豁然开朗,有一鸽子形状的圣灵显现在天空中。基督在画面正中,姿态优雅。以乌尔比诺的小山丘为背景衬托了前景上基督的身体。线条优雅抒情,很好地表现了基督的人体美。轻松优雅的背景与严肃沉静的人物形象的对比,使此画产生一种绝妙的对比效果。✍

此画为贝利尼晚年的作品，具有严肃和优雅的特色。画中以风景作背景，着重刻画人物的内心世界，表现了女性的温柔，具有浓厚的生活气息和生命感。这幅肖像式的半神话作品，混合了画家的风俗画与后期裸体人物及圣母像内容，显示了画家晚年与新时代的迎合。

