

THE GREAT ARTS OF THE WORLD

世界名画欣赏 5

青海人民出版社

J205
325

102572

世界名画欣赏

十七、十八世纪(三)

十九世纪(一)

五

于明主编

青海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界名画欣赏 / 于明主编. -- 西宁: 青海人民出版社, 2003.2

ISBN 7-225-02288-1

I.世... II.于... III.绘画--作品综合集--世界
IV.J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第005224号

责任编辑 隋浩

设计制作 北京于子文化研究中心

美术设计 姜洁 梁云

电脑制作 饶志良 张立虎

文字编辑 刘明车 郭一平 周丽琼 张俊木 马敏

世界名画欣赏 于明 王编

出版: 青海人民出版社(西宁市同仁路10号)
发行: 邮政编码 810001 电话 6143426(总编室)
发行部:(0971) 6143516 6123221

印刷: 北京密云胶印厂

经销: 新华书店

开本: 850mm × 1168mm 1/32

印张: 62

字数: 40万

插页: 1560

版次: 2003年4月第1版

印次: 2004年4月第2次印刷

印数: 2·2000

书号: ISBN 7-225-02288-1/J·347

定价: 138.00元(共8册)

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与工厂联系)

世界绘画发展简史(代序)

绘画是一种古老的艺术门类,可以上溯到原始社会。原始壁画多绘动物形象和狩猎场景,与当时人类生活有密切关系。

在人类几大文明发祥地最早出现的彩陶,是在陶器坯体上描绘装饰纹样,再经烧制完成的。

人类社会出现阶级和国家后,在宫廷、神殿、寺庙、陵墓等处,普遍都有装饰性壁画。壁画成为古代社会中绘画的主要形式。中世纪的欧洲,尤其是13~14世纪的意大利,壁画大为发展。文艺复兴时代,西欧及北欧各国广泛流行壁画,最著名的代表作品是米开朗基罗绘制的西斯庭教堂天顶画。

与壁画相应发展的有镶嵌画,即用彩色的陶片、石块、珐琅或玻璃小块拼嵌成图画,除装饰于墙壁、天花板上以外,也有装饰地面的。它在古代伊朗、希腊、罗马以及中世纪的拜占庭,都曾盛极一时。

除壁画外,以独立的画幅形式出现的绘画作品,在中国主要是卷轴画。目前所见最早的一幅是晚周帛画。卷轴画在中国发展,历千年而不衰。

欧洲于15世纪以前,非壁画的绘画形式有祭坛拼板画,即在大幅的木板、皮革上绘耶稣受难图等,置于祭坛上的圆龕中。

希腊、罗马和伊朗一带,曾普遍流行一种小型绘画,即以手抄书插图为主的细密画。7世纪以后,基督教的圣经和祈祷书上普遍应用此画种。8世纪,印度流行贝叶经的插图。中国明清以来的小说书刊中所附人物绣像,以及故事内容的全图,也属插图一类。

用刀在木板上刻画,而后用纸拓印的木刻,是一种最早的版画形式。公元前16~前15世纪埃及新王国时期,由素描发展而诞生了埃及的版画。欧洲中世纪时,为印刷圣经而延续下来的木刻图画,发展而成版画。15世纪,德国画家将文艺复兴的科学成果,诸如人体解剖学、透视法等运用于木刻版画。版画历经画家们的改进、创造,出现多种材料和刻制手法。15~16世纪,欧洲流行铜版画,即在以铜质为主的金属材料版面上刻制,有干刻和腐蚀铜版两种。18世纪末,在发明石印技术的基础上,出现用石版或铅版绘制的石版画。此外,

有以黄麻布作底子，用树脂干燥油和软木屑混合压制而成的麻胶版画。20世纪又创造了丝网版画等。

约自13世纪起，欧洲许多地方的画家都着手在中世纪流行的湿壁画和蛋彩画的基础上，探索一种比较方便又更有表现力的绘画材料，逐渐形成了油画。蛋彩画多用于拼版画，其颜料中加蛋黄、蜂蜜、无花果汁及胶水和溶剂溶合而成。15世纪以后，蛋彩画逐渐为油画所取代。油画的颜料用快干油，如亚麻仁油、核桃油、罌粟油等调和，颜料中含有硬脂酸，既能表达出丰富的色彩效果，又能塑造形象的层次、质感和肌理。所以油画从文艺复兴以后，成为西方绘画中主要的画种。

与油画近似的绘画形式有水彩画，其颜料以胶水调制，使用时以水溶解，画于水彩纸上，18世纪在英国发展为独立的画种。18世纪在欧洲，还流行色彩笔画，又称粉彩画。

世界上各个国家、地区和各个民族，由于社会风情和文化传统等方面的差异，由于采用的物质材料和表现手段的不同，因而各自创造了独特的绘画样式；又随着各国文化的交流，彼此学习和借鉴，再加以发扬创造，使绘画发展成为品种极其丰富多采的一个艺术门类。大体上可分为以中国画为代表的东方绘画和以欧洲绘画为代表的西方绘画两大体系。

在欧洲，约自15世纪开始，油画技术广泛地流传开来，逐渐形成西方传统绘画的特色。一般说来，它以具象摹写、再现客观现象为基础，重在反映客体真实，故重视远近、大小和明晦的正确性，讲究透视、明暗和投影的关系，以造成空间实体如能触摸的效果。然而，油画也并不仅仅停留于如实模写对象。西方绘画的诸形式因素，如色调、结构的巧妙运用和安排，也极大地影响作品的艺术表现力。画家用富于情感的色彩、构图、节奏和韵律，以突出创作的意图表达作品的内涵，使它更加强烈地感染观众。

但是16世纪后，西方艺术被相互排斥的敌对思想，甚至民族竞争所分裂。新民族的成熟各有所贡献，均曾与长期确认的文化样式相抗衡，增添了西方表现形式的财富，引起了欧洲三百年的创造性高潮。

从15世纪开始，意大利文艺复兴绘画进入蓬勃发展阶段，佛罗

佛罗伦萨仍然是最大中心，但其他地区也出现了重要流派。佛罗伦萨画家马萨乔第1次以科学手法构图着色，人物形象坚实雄伟，富于人文主义精神。继他之后，佛罗伦萨人才辈出，他们都从不同角度发扬了现实主义与人文主义相结合的传统，注重空间透视表现和人物坚实造型，以及善用线条则是他们作为佛罗伦萨画派代表人物共有的特色。

西方绘画在16世纪达到了繁荣的顶点。在此以前，15世纪的文艺复兴美术已基本完成了掌握现实主义表现方法的任务，透视法则与人体结构的科学知识已相当丰富，在此基础上，16世纪的艺术家用们遂可集中全力于艺术典型的创造。16世纪为盛期文艺复兴大师们准备了优异条件，也提出了严峻要求，正是这种复杂情况产生了辉映千古的艺术繁荣。

盛期文艺复兴美术的三位主要代表是达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。前两位都是佛罗伦萨艺术家，拉斐尔虽师从安布里亚画派，也主要在佛罗伦萨完成学业，形成自己的艺术风格。但他们三人的活动都不限于佛罗伦萨，米开朗基罗和拉斐尔主要活动于罗马，达芬奇则前期在米兰，后期远走法国，他们的艺术也在更广泛的范围内代表了意大利的民族成就。达芬奇的特点是熔艺术与科学于一炉，他既是大艺术家又是大科学家，艺术典型的加工与科学研究的深邃紧密结合，相得益彰，因此他的作品在体现人文主义思想和掌握现实主义手法上较之前人有了极大提高，杰作如《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》等皆被誉为世界名画之首。米开朗基罗则在雕刻、绘画和建筑方面都留下了最能代表盛期文艺复兴水平的典范创作。他的人物形象雄伟壮健，气魄浑宏，意志强烈而力量无穷，显示了艺术家在写实基础上非同寻常的理想加工，成为整个时代的典型象征。拉斐尔则以秀美、典雅的风格著名，构图和谐，情态自然，尤以圣母形象的塑造最为成功。他的圣母像寓崇高于平凡，被誉为美和完善的化身，最充分地体现了人文主义的理想。除了造型艺术外，他们三人都曾从事于建筑设计构思和实践，达芬奇景慕中心型的圆顶厅堂结构，拉斐尔崇尚严谨和谐的古典风格，米开朗基罗晚年主持圣彼得大教堂的建筑工程时设计的大教堂圆顶，更成为日后欧美各国所有圆顶建筑的样板。

此外，达芬奇在米兰的长期工作也推动了当地新美术的发展，形成了米兰画派。米开朗基罗和拉斐尔在罗马的活动则促成了罗马画派。

在盛期文艺复兴美术中成果最丰富的另一流派则是威尼斯画派。它在16世纪先后出现了乔尔乔奈、提香、丁托列托和韦罗内塞四大家，尤以提香长达70年的创作活动，为威尼斯画派赢得了雄视全欧的声誉。威尼斯画派诸家皆以色彩取胜，但个人风格各有所长。

在意大利16世纪艺术中异军突起的一大流派是样式主义。它的艺术家都崇奉米开朗基罗和拉斐尔等盛期文艺复兴大师，但他们只追求风格形式而失其精神实质，且由于专务新奇而走向程式化，偏离了文艺复兴美术的现实主义方向。样式主义最早于1515~1520年间在佛罗伦萨萌发，16世纪中期及后期甚为流行，代表者有“蓬托尔莫、罗索、布龙齐诺和瓦萨里等。样式主义的保守倾向并不能代表新美术发展的主流，文艺复兴美术的现实主义与人文主义传统仍有巨大潜力，从而在17世纪的新形势下促成了巴洛克美术的兴起。

西方绘画发展到19世纪印象派之后，在强调主观精神、表现自我及形式探索等方面，大幅度突破传统写实的束缚。到了20世纪，各种流派纷呈，从强调形式到否定形式，从具象到抽象，出现了各持己见的诸种极端见解。

20世纪以来具有前卫特色、与传统文艺分道扬镳的各种艺术流派和思潮，又称现代派。现代主义的源流可以追溯到法国的印象主义。法国后印象主义画家塞尚是一位在作品中追求绘画语言的几何结构和形体美感的画家，被人们称作“现代绘画之父”。

较为明显的现代主义绘画风格首先是在法国野兽主义画家们的作品中出现的。以马蒂斯为代表的一群年轻画家，在1905年的巴黎秋季沙龙中，展出了一批风格狂野、艺术语言夸张、变形而颇有表现力的作品，被人们称作“野兽群”，“野兽主义”也因此得名。1908年，另一群年轻画家以毕加索、布拉克为代表，在法国推出立体主义绘画。立体主义的原则最初出现在毕加索的油画《亚威农少女》中。这幅画被认为是传统艺术与现代艺术的分水岭。立体主义用块面的结构关系来分析物体，表现体面的重叠、交错的美感，是立体主义追求的目标。野兽主义和立体主义都从非洲雕塑中吸收了养料，它们

的艺术语言与传统法则相去甚远，标志着现代主义已进入自我确立的阶段。

与此同时，在德国1905年组织的桥社、1909年成立的青骑士社等表现主义社团崛起。它们的美学目标和艺术追求与法国的野兽主义相似，只是带有浓厚的北欧色彩与德意志民族传统的特色。如果说表现主义受工业科技的影响，表现物体静态的美，那么在意大利兴起的未来主义则在现代工业科技的刺激下，用分解物体的方法来表现运动的场面和动的感觉。他们还热衷于用线和色彩描绘一系列重叠的形和连续的层次交错与组合，并且试图用线来描绘光和声音。

相应的现代主义美术思潮在20世纪初的俄国也相当活跃。除了受立体主义和未来主义影响产生的一些社团外，俄国的构成主义对现代艺术探讨如何表现工业美方面有独特的贡献。

抽象主义的美术作品最早于1910年前后产生。首先从事抽象主义艺术创造的是参与德国青骑士社活动的俄国画家康定斯基。他用点、线、面的组合、构成，参照音乐的表现语言，用绘画来传达观念和情绪。俄国的画家马列维奇于1913年左右创建的至上主义，属于几何抽象的范畴。至上主义在平面构成上的努力，在探讨艺术的虚、空、无方面的尝试，应该说是有意义的。真正奠定几何抽象主义理论基础和在艺术实践上有突出贡献的是荷兰画家蒙德里安创建的风格派（或称新造型主义）。在整个20世纪，抽象主义基本上遵循着抒情的抽象和几何的抽象两个方面发展，只是在各个阶段有所变化而已。

第一次世界大战期间在瑞士苏黎世出现的达达主义社团，影响波及欧美各国。超现实主义的社团是从达达内部分化出来的。它用建设性的态度对待艺术创作，以取代达达主义的破坏和挑战。它直接从弗洛伊德的潜意识学说中汲取思想养料，并以弗洛伊德的理论作为这一艺术运动的指导思想。超现实主义常常采用出其不意的偶然结合、无意识的发现、现成物的拼集等手法。写实与抽象的语言在他们的作品中兼而有之。从1924年以后到30年代末，是超现实主义美术的活跃期。30年代以后，作为艺术运动，超现实主义逐渐沉寂，但许多重要的超现实主义画家仍然活跃于欧洲和美国画坛。

第二次世界大战以后曾在美国产生的抽象表现主义(又称行动绘画或纽约画派),是集表现主义、抽象主义和超现实主义大成的流派,也是重视个性、重视风格的现代派绘画顶峰。抽象表现主义强调创作者行动的自由性、自动性和无目的性,把创作行为本身提高到重要的位置,已经孕育着以创作者的行动作为艺术传播媒介的因素。

继抽象表现主义之后产生的硬边抽象、后绘画性的抽象是几何抽象主义在新形势下的变化和发展,也说明艺术从强调主观感情到侧重于客观表现的转变。波普艺术的兴起,说明西方的现代主义向后现代主义转变。

严格地说,后现代主义是不能与现代主义截然分开的。后现代主义加以弘扬的许多方法与原则,在现代主义的美术中已经尝试过、试验过,只是在后工业社会里把个别的方法和原则加以极端的发展和夸张。新表现主义、新超现实主义、新抽象等流派在80年代的兴起,多少说明了这个问题。

从绘画艺术表演的发展和美术思潮的变化中,我们似乎可以看到,艺术中的主观与客观、理性与感性、个性与共性、风格特征的加强与消失、人性与机械性、阳春白雪与下里巴人、艺术的审美与反审美,永远是使艺术家困惑并驱使他们去不断探索的课题。历史已进入新的世纪,更新更好的绘画艺术也必将大放异彩。

编者

十七、十八世纪（三）

朱庇特来到安提俄珀身边	16
埃莱娜·格里马尔迪·侯爵夫人	17
洛梅里尼一家	18
查理一世骑马像	19
最后的晚餐	20
杜普教授的解剖学课	21
浴女	22
丹娜依	23
犹太人的婚礼	24
老鸨	25
戴红帽的姑娘	26
女人与天平	27
圣彼得对诺拉斯科圣彼得显身	28
庭院中的主仆	29
农舍	30
圣杰罗拉莫	31
塞维利亚的卖水老人	32
火神的锻铁工场	33
布列达的投降	34
镜前的维纳斯	35
照镜的维纳斯(局部)	36
浴池的见证	37
把祭衣交给圣伊尔德方索	38
占卜者	39
新生儿	40
油灯前的抹大拉	41
诗人的灵感	42
抢劫萨宾妇女	43
冬季	44
希望、爱与美战胜时间	45
最后的晚餐	46
遭石击毙的圣史提芬	47

目 录

鱼和鹳窝	48
路易十四	49
发舟西苔岛	50
圣信礼	51
朱诺接下阿高斯的头颅	52
晴天	53
梳妆	54
意大利喜剧演员	55
死狼	56
午餐前的祈祷	57
阿克泰翁突然出现在戴安娜面前	58
购物归来的女佣	59
城市风景	60
浴女	61
求爱	62
热尔桑画店	63
珀耳修斯与安德洛墨达	64
费朗德小姐	65
阿加尔得到天使的安慰	66
达那厄	67
考文垂伯爵夫人像	68
玛丽·莱辛卡皇后	69
命运女神	70
邦伯里小姐为三美神而牺牲	71
威廉·蒙哥马利爵士的女儿们扮演三美神	72
拉奥孔的发现	73
爱之岛	74
风景	75
公园里的浴女	76
主妇	77
肥皂泡	78
年轻的女教师	79
扑克牌城堡	80
静物	81
年轻的教师	82
博韦附近的风景	83

库而斯克省的宗教行列(局部)	84
日落	85
蓬巴杜夫人	86
维纳斯的胜利	87
逃往埃及途中的休息	88
读书少女	89
爱情之泉	90
巴克斯遇见阿里阿德涅	91
拔示巴沐浴	92
菜园中的祈祷	93
智慧女神米	94
洗衣女	95
圣马可船坞	96
利百加在井边	97
圣洁的玛利亚与六位圣人	98
时髦的婚姻	99
浴后的狄安娜	100
花神的凯旋(局部)	101
阿波罗和达芙妮	102
加扎达一瞥	103
从观景台上看维也纳	104
自画像	105
画家与他的狮子狗	106
维纳斯的梳妆	107
读书的蓬巴杜夫人	108
正义与和平的寓意	109
破壶	110
自画像	111
拿破仑在阿尔柯桥上	112
西顿夫人像	113
风景中的母马和小马	114
乔治·华盛顿	115
卖虾姑娘	116
巧克力罐	117
卡洛斯四世全家像	118
持花女郎	119

目 录

泰雷兹夫人像	120
着衣的玛哈和裸体的玛哈	121
沙丁鱼的葬礼	122
着衣的玛哈	123
浴室	124
夏洛蒂女士	125
加冕	126
帕里斯和海伦之爱	127
暴风雪	128
雨,蒸汽和速度—大西部铁路	129
加来码头	130
三个交谈的律师	131
阵风	132
梦特芳丹的回忆	133
林中仙女之舞	134
执政府码头	135
耕作的牛	136
枫丹白露森林的黄昏	137
轧钢厂	138
威廉一世的仪仗	139
门边女子	140
森林深处	141
新娘	142
冈尼芙皇后	143
阿拉斯泰上校(局部)	144
不期而归	145
春讯	146
金色的秋天	147
伏尔加河上的清风	148

十 九 世 纪 (一)

阿塔拉的葬礼	150
雷卡米埃夫人像	151
监狱中的雅克·斯特拉	152
桌球	153
拿破仑越过圣贝尔纳山	154

莱昂尼达在温泉关	155
汲水女	156
巨人	157
菲迪南二世着军装像	158
荷马的礼赞	159
路易十三世的宣誓	160
莫瓦特雪夫人	161
贝尔坦像	162
耶路撒冷沦陷	163
但丁与小舟宫	164
阿尔及尔妇女	165
化妆的埃斯特	166
战舰归来	167
干草车	168
奥南的葬礼	169
筛麦妇	170
唐·吉河德	171
特朗斯诺宁街的屠杀	172
垛草	173
泉	174
大宫女藏	175
土耳其浴室	176
希阿岛的屠杀	177
自由引导人民	178
塞纳河畔的贵族少女	179
海港一角	180
和小爱神嬉戏的林中小仙女	181
梳妆	182
拾穗者	183
俄狄甫斯与斯芬克司	184
莎乐美在希律王前跳舞(局部)	185
维纳斯的诞生	186
仙女	187
维纳斯的诞生	188
草地上的午餐	189
吹笛的男孩	190

目 录

舞台上的舞女	191
阿尔埃尔的沐浴	192
大碗岛的星期日下午	193
雅各与天使搏斗	194
冬天的村落	195
收割者的报酬	196
笛子演奏会	197
死牢	198
斯美尔塘的冲锋	199
洪水退去	200
玛塞儿·兰德	201
池塘·睡莲	202
塔希提少女	203
浪漫曲	204
肯特海滩	205
落基山脉	206
贫困	207
切面包的安妮·盖海德	208
奥菲丽亚	209
盲女	210
四月之恋	211
金色楼梯	212
夏夜	213
白嘴鸦飞来了	214
送葬	215
到处是生活	216
当时三美人	217
神奈川巨浪	218
娜娜	219
左拉肖像	220
瓦赞村口	221
花开的果园·卢弗西埃恩	222
玛利港的洪水	223
草地	224

十七、十八世纪(三)

西方十七、十八世纪的绘画主流是巴洛克绘画艺术,主要影响了法国、意大利、佛兰德斯、西班牙与荷兰画坛。巴洛克艺术在文艺复兴时期的最后阶段出现并风行17世纪,它以更为动感的方式,向古典自然主义回归,追求浮华夸张,讲求装饰效果、宣扬个性发挥,产生了强烈的浪漫色彩,具有矫饰主义风格。

十七、十八世纪的法国逐渐取代意大利而成为欧洲文化艺术的中心,人文主义传统成为主要潮流,此期的重要画家有普桑、洛兰、布尔东及法国巴洛克艺术的主要代表——乌韦·西蒙。

十七、十八世纪的意大利绘画包括罗马的巴洛克绘画、卡拉瓦乔的风俗性绘画和卡拉齐兄弟的学院主义绘画。矫饰主义绘画风格是巴洛克绘画的萌芽,卡拉瓦乔的风俗画表现出自己对绘画的独特理解,“学院主义绘画”的“绝对理性”,成为欧洲绘画的正统流派。

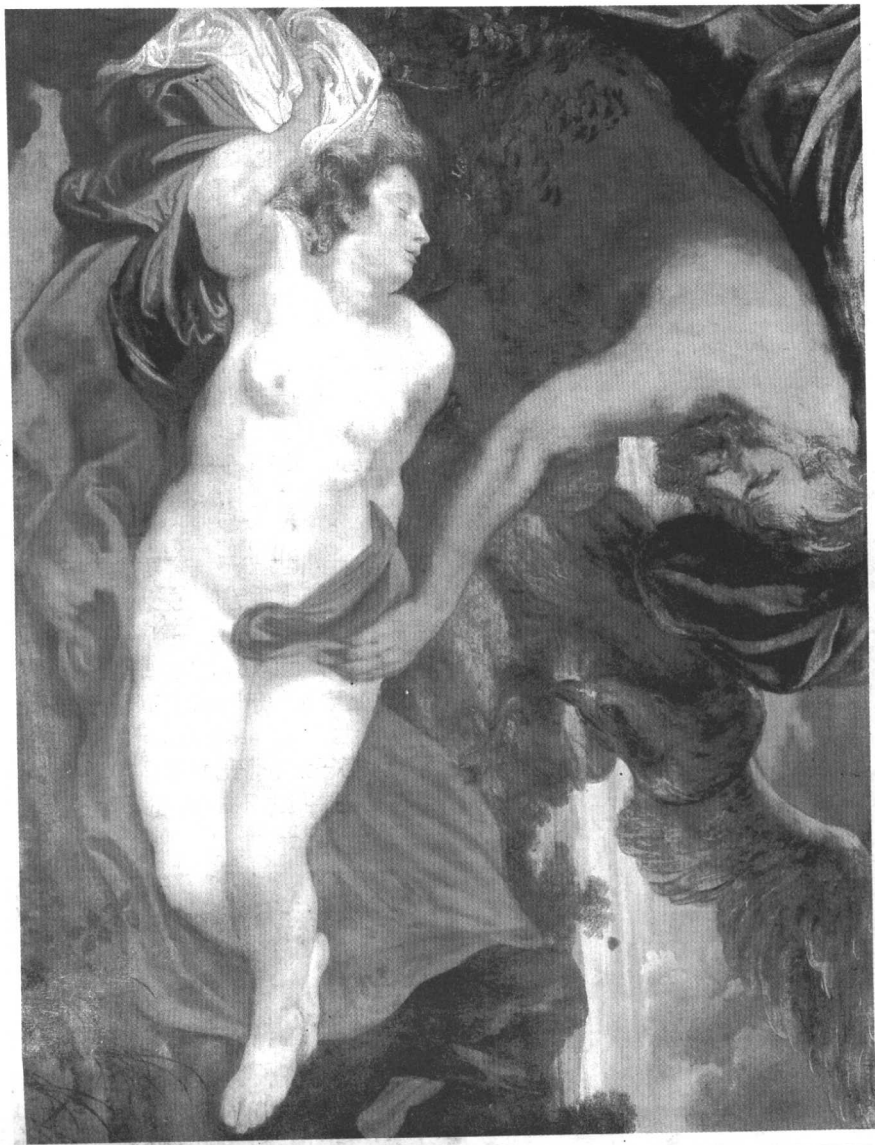
十七、十八世纪的佛兰德斯绘画为“鲁本斯时期”。此外也深受矫饰主义绘画、学院派绘画、风俗性绘画、威尼斯画派等的影响。

十七、十八世纪的荷兰绘画多姿多彩,一代大师伦勃朗、哈尔斯、弗米尔等成就非凡。

十七、十八世纪的西班牙绘画以弗朗西斯科·苏巴朗为代表。特别是“欧洲三大巨匠”之一的委拉士开兹,是西班牙历史上最伟大的画家之一。

这是一幅美妙的宗教题材画。画中裸体美人形象十分生动，有很高的艺术感染力，使画面充满了温馨的愉悦感。画面色彩对比十分强烈，前景红艳似火，背景则沉重阴暗，光线处理上也恰到好处。这是凡·代克有代表性的名作之一。

凡·代克(1599—1641) 尼德兰画家，擅长肖像画，形象朴实自然。