

YONGHENG YISHU MEILI DETAN XUN

永恒艺术魅力

的

探寻

—— 中西绘画鉴赏比较

李新生主编

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

YONGHENG YISHU MEI LI DE TAN XU
YONGHENG YISHU MEI LI DE TAN XU

永恒艺术魅力

比较

探寻

—— 中西绘画鉴赏比较

李新生主编

文化艺术出版社

Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中西绘画鉴赏比较/李新生主编

北京:文化艺术出版社,2008

ISBN 7—5039—1903—5

I. 中… II. 李… III. 绘画—鉴赏—对比研究—中国—西方国家 IV. J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 41774 号

永恒艺术魅力的探索 ——中西绘画鉴赏比较

李新生 主编

*

文化艺术出版社 出版

(北京市朝阳区惠新北里甲一号)

新华书店经销

中国电子科技集团公司第二十二研究所印刷厂印刷

*

718×1020 毫米 1/16 32.75 印张 630 千字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印数:1——1,000 册

ISBN 7—5039—1903—5/J·572

定价:35.00 元

前言

从世界范围来看,在20世纪的后期,艺术教育有了很大的发展,欧美发达国家的综合性大学基本上都设立了艺术院系,还普遍开设了艺术选修课。许多新的艺术学科与艺术研究方法不断涌现,这种趋势目前还在不断地发展,成为决定未来世界走向的十大发展趋势之一,同时,这也意味着21世纪的艺术将会有空前的发展。艺术繁荣的发展,必然对艺术教育的发展和研究提出更高的要求。

如果说素质教育意味着知识的统一性和人的全面、和谐、自由发展的化,那么素质教育的落实就无法忽视学校美术教育。早在二十世纪初,我国教育家蔡元培先生就提出“要是人们受到了美育的熏陶,就能超出利害的束缚,永远保持和平的心境。”艺术教育家、著名画家林风眠先生也是这一主张的虔诚的支持者,他始终把它做为自己从事美术教育的主旨。林风眠先生相信“用艺术抚慰人的情感,使一般民众获得美感的熏陶,超出利害的束缚,保其同情心,鼓其勇武坚毅,在精神上获得平衡,能够使社会纳入正常和平的轨道”。1994年,《美国国家艺术教育标准》出台,它明确指出,任何一个受过教育的人,如果缺少基本的艺术技能和艺术知识的修养,就不算是受到完备的教育。任何一个自称有教养的人,如果不懂艺术,就不算是一个真正有教养的人。而且《标准》还确定了艺术教育包括从文化、美学、历史的角度分析、欣赏、评价作品的能力和智慧。

多元文化已经是全球化的热潮,教育改革也在响应多元文化的呼声。在美术鉴赏中,对多种艺术语言的认知也是多元文化价值观的体现。文字语言的隔阂在多元文化中体现出越来越多的局限性,而对美术语言的认知则是以视觉的直接感知为基础的,更具有人类普遍的共通性。所以对美术语言的了解可以从一定程度上扩大认知范围和难度,也是我们了解和认识不同文化背景的渠道之一。

随着就业及各方面的压力,当代大学生面临着诸多问题,随之呈现出精神焦虑等状态。在美术鉴赏中通过对美术语言的剖析,能促进理解美术作品从而沉浸于或优美、或悲壮的气氛中,达到共鸣,进而得到精神的宣泄和释放,找到新的寄托点。一方面可以满足学生的心理需求,使不健康的心理得到疏导,另一方面又给教师提供出了学生实际心理状况的图像,以便针对性地采取措施维护学生心理健康。这是培养学生健康的生存观,进入更好的生存之境的有效手段之一。这也使得美术鉴赏教学充分体现出一一定的社会性价值。

美术教育价值的发掘与确定,促使美术鉴赏教学在普通高校受到了普遍重视,我国大学生人文素质得到不断的深化,美术鉴赏课程已经走出艺术专业基础课的范畴,逐渐成为其他各类专业人文素质教育的公共选修课。正是认识到了美术鉴

赏课程不可替代的重要作用,国家教育部早已把美术鉴赏列为普通高等院校的素质教育课程,这种课程地位的确认,是国家重视艺术文化的直接体现。目前,各国的美术教育改革中都体现出了一种明显的科目倾向和理性倾向,美国《艺术教育国家标准》中强调“缺乏基本的艺术知识和技能的教育,决不能成为真正的教育。”美术教育中应该充分重视以美术语言这种独特视角的学习来理解和观察生活。从美术课程的上位概念来理解美术课程,自然应该具有艺术的基本性质,从而就不可避免的要涉及到艺术的独特特征。通过这些性质的强调突出美术课程的特性和独特价值,并影响学生在各方面的发展。

美术教育通过一定的技能训练,让学生掌握一定的造型手段和表现技巧,并不断使自己的智力、审美能力以及潜在的创造能力得到发展。这绝不仅仅是美术教育教育教学过程的终结和完成,而只能是美术教育及教学过程的一个方面和一个阶段,当然更不能包容美术教育的全部内容。美术教育是最基本的素质教育。相对于理性教育,它侧重于感情教育和人的情感升华。这是培养受教育者在观察、认识、理解自然与社会事物的能力方面以及辨别真与假、善与恶、美与丑的教育方面所必需的。因此,当代美术教育应该是既超越以功利主义为目的的狭隘性——美术教育被归结为智力开发与技能训练,又应超越以纯粹培养审美能力、获得知识、学会生存为主要目的的实用性。它既要从全球、全人类科技、经济发展与文化、文明发展相统一的角度,提出美术教育的目的是要使受教育者成为具有一定美术技能、审美能力、创造能力的人,更重要的是要求学校美术教育应面向世界文化、历史的巨大精神财富,来揭示美术作为一种人文学科的精神实质与人性内容,让学生接触和了解大量丰富的世界优秀美术作品,使他们掌握和通晓各种不同的美术形式及语言,并且在学习某一具体美术形式的历史及特征过程中,掌握和识别美术独特的语言符号系统,从而更好地去感知世界、认识人类,不断地继承和汲取人类已有的文明成果,积累人生的间接经验,正确理解和处理人与世界、人与人的关系,促使学生的情感、素质都能得以全面的发展与提高,以此来推动人类文明与社会进步。这是我们应该树立的一种适应时代和社会需求的“超绘画性目的”的现代美术教育观念。

当代美国著名艺术教育理论家、斯坦福大学教授埃略特·艾斯纳的艺术教育理论——以修养为基础的艺术教育,当前正在美国以至全世界产生广泛的影响。它是从审美学(欣赏艺术)、艺术批评(进行艺术评价)、艺术史(了解艺术与文化的关系)、艺术创作(创造艺术作品)入手,相互渗透地将这四方面综合起来的艺术教育理论。它提供系统又循序渐进的教学,促进学生扩展艺术知识面,了解与美术相关的特定的文化内涵,用视觉形式进行思想、情感交流,从而提高学生的艺术修养和知觉能力,特别是他把艺术鉴赏在艺术教育中的作用提高到了一个很重要的地位,这是很值得我们美术教育界借鉴与学习的。也是我们进行美术鉴赏理论研究的重要驱动力。

绘画鉴赏是美术鉴赏的最重要的一个部分,可以说构成了一种核心内容,因

此,本书把绘画鉴赏作为主要内容来进行研究,以便使其研究与论述的内容更集中、更有容量,也更显示出专业性。

绘画鉴赏与一般娱乐性的欣赏有很大的不同。绘画鉴赏要求鉴赏者更多地了解作者在作品中所应用的一切艺术形式规范。如:绘画语汇(形体表现、透视法、明暗调子、构图、色彩关系)等,绘画符号类型(写实的、浪漫的、象征性的、抽象的),绘画基本原则(点、线、面;黑、白、灰;色彩分布)等。它还要求鉴赏者了解作者的创作意图与所采用的形式规范的关系,以便于更好地体验作者的审美经验,使自身逐渐进入画家所关心的领域,成为具有一定审美评判能力的鉴赏者。一般的娱乐性观赏倾向于了解画家的生活轶事和时代背景,面对作品本身更多的是了解作品所再现的情节内容,从而获得与个人经历相关的联想和由此产生的情感体验。这些联想和情感体验往往与个人的日常生活紧密相连,更多的是带有一些与个人好恶相关的东西,很少注重艺术作品本身的形式和与此相对应的审美感受。实际上,这并不等于真正意义上的绘画鉴赏。绘画鉴赏不仅涉及有关的绘画知识,它还同一个人的感受能力、情感状态、理解力、想象力以及艺术修养有关。

绘画鉴赏以视觉作为引导,用以维系审美主体和审美客体。绘画鉴赏的渠道是从外部形式美的感受,由表及里地从现象到本质,逐步体察到形象的深层和内涵。然而,审美视觉虽然是鉴赏活动中的一根主要纽带,但绘画鉴赏过程中的审美活动必须依靠视觉艺术心理以及更广泛的文化心理作用来辅助。审美活动有其很大的自由性,文化素养高,对绘画作品的理解便可能深入。审美文化素养的不同,肯定影响着鉴赏内容的不同,而人们总是站在自己的审美基础上来鉴赏绘画作品的,这也造成了绘画鉴赏一定的复杂性。正因为绘画鉴赏的复杂性,人们对它众说纷纭,从各个角度进行探讨,使它至今仍未成为一门严格的学科。

上述这些观点,正是我们构筑这本书理论框架的一个主要立足点和出发点,并力图体现出以下几个方面的特点:

一、本书对绘画鉴赏理论进行了深入探讨与研究,这是由于科学、系统的绘画鉴赏理论是绘画鉴赏教学与研究的重要的指导方法,也是绘画鉴赏教学与研究的必需的理论基础,因此应当强调绘画鉴赏的学科性价值。当然,绘画鉴赏作为审美的认识活动,不仅有其自身的特点,我们对它的研究离不开对于其它学科,例如美学、社会学、心理学、美术学、文化学、符号学等等多层次、多角度的借鉴。为此,本书对绘画鉴赏的审美特性及作用、绘画鉴赏的主客观条件、绘画鉴赏的过程、绘画鉴赏心理的结构要素等问题阐述了独特的看法,并提出了几种独到的鉴赏方式供读者参考。

二、传统的“主题内容、造型特色”二分法的鉴赏模式已经远远不能适应现代美术鉴赏教学要求了。这种鉴赏模式恰恰倒置了视觉艺术审美的秩序,不是从直觉领悟的方式入手,而是凭借某种理性的先存意念来审视对象,把绘画作品当成了某种观念的直接陈述,其中的形、光、色、线诸要素则成了释意的表象符号了。缺乏活

泼生动的、具有感悟式的交流与创造性的参与,因此难以享受到绘画鉴赏的真正乐趣。当然,要提高直接感悟绘画作品的素养,需要对一幅绘画作品的基本要素有一定的认识和理解,并且逐步培养出对它们的感受力。因此,本书对绘画艺术的基本特征、绘画艺术的语汇和表现手段、绘画艺术形象的层次与结构、绘画艺术形象的几种“符号”形式等也进行了充分的论述与探讨,以为读者鉴赏绘画作品提供较有价值的参考。

三、以华夏文明为核心的中国绘画与以希腊文明为源头的西方绘画,在艺术精神、艺术趣味、艺术表现手段等诸方面都存在着极大差异。西方绘画重写实、重科学性,追求模仿再现;中国绘画尚写意、重直觉,追求神韵的表现。这些中西绘画艺术的特点与特征正是进行绘画鉴赏时的重要依据和参考座标,从而也构成了本书的一个重要内容。本书运用了比较的方法,对中西绘画艺术试图作出一个较为全面的分析和鉴赏比较(包括对中国的山水画与西方的风景画,中西人体艺术,以及中西绘画作品画面容量等问题进行了鉴赏比较),使读者对这两种绘画艺术有更深入的理解和认识,并在比较中提高读者对绘画作品的鉴赏能力。

四、本书在对作品的分析上,采用了一种将具体绘画作品作为重点的“以点带面”的方法,即在一个清晰的美术历史发展的过程与时代背景上,对一幅作品从其内涵到艺术形式语言进行多角度、多层次的充分分析。这样既克服了那种以绘画史为主要线索的“蜻蜓点水”式的作品介绍分析的不足,又避免了脱离了绘画历史发展线索与时代背景,纯粹以介绍作品为主而缺乏时代发展线索及社会文化内涵所存在的弊端。从而使这两者得到一种很好的统一。绘画实践活动和人们思维及认识的发展,既要求绘画鉴赏理论的不断深化、完善与更新,又为之发展提供了可能的条件。本书则旨在于理论形态绘画鉴赏理论的开发和建设。不过,谁都不会以为,这种理论的开发和建设可以毕其功于一役。如同绘画创作繁荣的出现一样,它需要许多人直接或间接地投入,甚至须几代人的努力。作者们这里所做的只是一个开端。本书的撰写仅仅是在试图构建绘画鉴赏理论学科体系上所做的有限的努力与探索,其中不乏稚拙之处。但它毕竟是作者们多年来艰辛而不断努力的结晶。

遗憾的是,本书一方面由于经费的问题,另一方面为了充实理论文字上的容量,许多的附图与作品不能随书付印,这多多少少会影响本书的质量与效果,敬请读者多多理解与体谅。

我们殷切地期望本书对于广大美术教育工作者、广大美术鉴赏爱好者的艺术素养的提高有所助益,这也是我们最大的心愿和希望。

李新生

2008年8月

目 录

第一章 绘画艺术鉴赏	1
第一节 绘画鉴赏概说	2
第二节 绘画鉴赏的审美特性与作用	7
一、绘画鉴赏的审美特性	7
二、绘画鉴赏的作用	14
三、绘画鉴赏的补偿作用	22
第三节 绘画鉴赏的条件	26
一、绘画鉴赏的客观条件	26
二、绘画鉴赏的主观条件	28
第四节 绘画鉴赏的过程与方式	31
一、绘画鉴赏的过程	31
二、绘画鉴赏的方式	39
第五节 绘画鉴赏心理结构要素	47
一、感知	47
二、联想	49
三、想象	50
四、情感	52
五、理解	54
六、体验	57
七、体味	59
第二章 绘画艺术的基本特征与构成特点	63
第一节 绘画艺术的基本特征	65
一、作为绘画语言本质的造型	66
二、在二维空间内创造纯粹的视觉形象和空间效果	69
三、把过去和未来凝聚在某一顷刻与瞬间	73
四、以概括化个性化的外造型抒写内心世界	78
五、模糊思维与不确定性、多涵义的美学效果	81
第二节 绘画艺术的语汇和表现手段	83
一、线条	83
二、色彩	87
三、构图	90

四、意境	96
五、情节	100
第三节 绘画元素的组合原则	102
一、整体	102
二、平衡	103
三、节奏	104
四、对比	106
五、协调	107
第三章 绘画艺术形象的构成要素	108
第一节 绘画艺术形象的层次与结构	108
一、光色信号	108
二、综合视象	109
三、意识构成	111
四、历史实践	113
五、民族风格与时代风格	114
六、绘画风格及格调的基本类型	120
第二节 绘画艺术形象的几种“符号”形式	122
一、纯粹“具象”性的绘画形式	123
二、“具象”同“抽象”相结合的混合形式	126
三、纯粹“抽象”的形式样	128
第三节 绘画形象负荷内容的方式	130
一、再现	130
二、表现	137
三、象征	140
第四章 中西绘画比较	146
第一节 中西绘画画面容量比较	146
一、暗示原理——运动和情节的瞬间性	147
二、力的展示与悲剧的冲突	148
三、动势与运动感——呈示“不动之动”	152
四、多视点、多时空的空间意识	154
五、“传神”与“意境”说	155
六、画题、题诗、题名、落款与装裱	156
第二节 中西绘画不同艺术特质的比较	160
一、表现与再现的两极拓展	161
二、写实性的理性精神与写意性的艺术精神	164
三、中西绘画色彩的各自表现力	168

四、中西绘画不同的组织结构	172
第三节 中西绘画在观念与表现上的比较	174
一、中西绘画内容与形式的关系	174
二、中西画家对待自然的態度	177
三、中西绘画的空间与时间的关系	181
第五章 中西绘画鉴赏比较	184
第一节 中西表现美学及其影响下的绘画鉴赏比较	184
第二节 中国山水画与西方风景画的鉴赏比较	191
一、中西自然美观念之比较	191
二、山水与风景	194
三、山水与风景的空间表现问题	197
四、水墨和油彩	199
第三节 中西人体绘画艺术的鉴赏比较	200
一、人体艺术鉴赏	200
二、中西人体绘画艺术鉴赏比较	204
第四节 中西绘画题材鉴赏比较	210
一、中西题材的主要取向及分类	211
二、中西题材的等次	212
三、题材与表现	213
四、题材的重复	214
第五节 中西绘画风格及格调的鉴赏比较	215
一、中国传统注重格调的审视	215
二、西方注重风格的审视及现代艺术对格调的疏离	216
第六章 中国绘画鉴赏概述	219
第七章 中国绘画的艺术特征	229
第一节 中国画的审美法则	229
一、追求神似的法则	229
二、注重意境的法则	230
三、抒情寓意的法则	230
四、不受时空限制的构图法则	231
五、独特的程式化表现法则	231
六、以线造型的审美法则	232
第二节 中国画的工具与材料	233
一、文房四宝之一——笔	233
二、文房四宝之二——墨	234
三、文房四宝之三——纸	234

四、文房四宝之四——砚	235
第三节 中国画的诗书画印	235
一、诗书画印结合的由来	235
二、题款的位置和格式	236
三、印章及种类	237
第八章 中国画的表现技法	238
第一节 中国画的笔法与墨法	238
一、中国画的笔法	238
二、中国画的墨法	240
第二节 中国画的设色和颜料	242
一、中国画的色彩观	242
二、中国画的颜料	243
三、中国画的设色	243
第三节 中国画的构图	244
一、构图问题	244
二、构图的规律与法则	245
三、特殊的构图章法	246
第四节 中国画的透视	247
一、中国画的透视观及“六远法”	247
二、“七观法”透视理论	248
三、空间联想法	249
第九章 人物画	251
第一节 概述	251
第二节 最古老的人物绘画	253
一、人物画的萌芽	253
二、战国帛画	254
三、汉代帛画	255
第三节 魏晋南北朝人物画	256
一、顾恺之及其作品	256
二、陆探微及其作品	259
三、张僧繇及其作品	259
四、墓砖上的《竹林七贤图》	259
五、敦煌莫高窟及其它壁画墓画	260
第四节 唐代人物画	262
一、阎立本和《步辇图》、《历代帝王图》	262
二、画圣吴道子及其作品	264

三、张萱与周昉的仕女画	265
四、唐代的墓室壁画——《宫女图》	270
第五节 五代人物画	271
一、顾闳中和《韩熙载夜宴图》	271
二、周文矩和《重屏会棋图》	272
第六节 宋代人物画	273
一、李公麟及其白描人物作品	273
二、梁楷及其写意人物画	275
三、李唐和《采薇图》	277
四、张择端和《清明上河图》	278
五、李嵩和《货郎图》	280
六、武宗元及其宗教画《朝元仙仗图卷》	281
七、《析槛图》赏析	283
第七节 辽、金、元人物画	284
一、金代的张瑄和《文姬归汉图》	284
二、元代的赵孟頫和《浴马图》	285
三、永乐宫宗教壁画	286
第八节 明清时期人物画	287
一、戴进和《钟馗夜游图》	287
二、周臣和《白玉蟾像》、《柴门送别》	288
三、唐寅和《纨扇秋风仕女图》	289
四、曾鲸和《张卿子肖像》	290
五、陈洪绶和《女仙图》	291
第九节 现代人物画	293
一、徐悲鸿和《愚公移山》	293
二、蒋兆和和《流民图》	295
第十章 山水画	297
第一节 概述	297
第二节 现存最早的山水画	301
第三节 唐代山水画	302
一、李思训的山水画	302
二、李昭道和《明皇幸蜀图》	303
三、王维的山水画	304
第四节 五代、宋初山水画	305
一、荆浩和《匡庐图》	305
二、关仝和《关山行旅图》	306

三、董源和《潇湘图》	307
四、巨然和《秋山问道图》	308
五、界画画家卫贤和《闸口盘车图》	309
六、李成和《读碑图》	310
七、范宽和《雪景寒林图》	312
第五节 宋代山水画	313
一、郭熙和《早春图卷》	313
二、米友仁和《潇湘奇观图》	315
三、马远和《踏歌图》	316
四、夏圭和《溪山清远图》	317
第六节 元代山水画	319
一、赵孟頫和《秋郊饮马图》	319
二、黄公望和《富春山居图》	320
三、王蒙和《葛稚川移居图》	321
四、倪瓒和《容膝斋图》	322
五、吴镇和《双桧平远图》	324
第七节 明代山水画	325
一、戴进和《春山积翠图》	325
二、沈周和《庐山高图》	327
三、唐寅和《春山伴侣图》	328
四、仇英和《桃源仙境图》	329
第八节 清代山水画	330
一、弘仁和《西岩松雪图》	330
二、王翬和《秋山红树图》	331
三、袁江和《柳岸夜泊图》	332
四、石涛和《淮扬洁秋图》	333
第九节 近、现代山水画	334
一、黄宾虹和《山水图》	334
二、张大千和《江山古寺》	335
三、傅抱石和《桐荫馆临溪图》	337
第十一章 花鸟画	339
第一节 概述	339
第二节 唐代花鸟画	341
一、韩干和《牧马图》	341
二、韩滉和《五牛图》	343
第三节 五代时期花鸟画	344

一、黄筌和《写生珍禽图》	344
二、徐熙和《雏鸽药苗图》	345
第四节 宋代花鸟画	346
一、崔白和《寒雀图》	346
二、苏轼和《竹石图》	348
三、李公麟和《五马图卷》	349
四、赵佶和《芙蓉锦鸡图》	350
五、文同和《墨竹图》	351
第五节 元代花鸟画	353
一、王冕和《墨梅图》	353
二、王渊和《松亭会友图》	354
第六节 明代花鸟画	355
一、林良和《雪景双鹰图》	355
二、徐渭和《驴背吟诗图》	356
第七节 清代花鸟画	358
一、朱耷和《荷花水鸟图》	358
二、华岳和《桃潭浴鸭图》	359
三、高凤翰和《蕉月图》	361
四、郑板桥和《竹兰石图》	362
五、金农和《墨梅图》	363
六、赵之谦和《古柏图》	364
七、虚谷和《松鹤图》	365
第八节 近、现代花鸟画	366
一、吴昌硕和《松梅图》	366
二、高剑父和《雪猿图》	368
三、齐白石和《群虾图》	369
四、潘天寿和《小龙湫下一角》	370
五、徐悲鸿和《奔马图》	371
六、李苦禅和《松鹰图》	372
第十二章 西方绘画鉴赏概述	374
第十三章 欧洲文艺复兴时期绘画	381
第一节 欧洲文艺复兴时期绘画概述	381
第二节 意大利文艺复兴时期的绘画	382
一、乔托和《逃亡埃及》	382
二、波提切利和《春》、《维纳斯的诞生》	383
三、达·芬奇和《蒙娜丽莎》	386

四、米开朗基罗和《创造亚当》	388
五、拉斐尔·桑蒂和《西斯廷圣母》、《雅典学院》	389
六、乔尔乔内和《入睡的维纳斯》	392
七、提香和《忏悔的玛格达林》、《劫夺欧罗巴》	393
第三节 欧洲其他国家文艺复兴绘画	395
一、扬·凡·艾克和《阿米诺芬尼夫妇》	396
二、勃鲁盖尔和《农民的婚礼》、《瞎子引路》	396
三、丢勒和《忧郁》、《四使图》	398
四、荷尔拜因和《商人希斯泽肖像》	399
第十四章 欧洲 17 世纪的绘画	401
第一节 欧洲 17 世纪绘画概述	401
第二节 欧洲 17 世纪绘画	402
一、荷兰	402
哈尔斯和《弹曼陀林的小丑》、《吉卜赛少女》	402
维米尔和《情书》	404
伦勃朗和《夜巡》、《自画像》	405
霍贝玛和《米德哈尼斯的道路》	406
二、佛兰德斯	407
鲁本斯和《劫夺吕西普斯的女儿》、《美惠三女神》	407
三、西班牙	410
委拉斯贵支和《纺织女》、《维纳斯与丘比特》	410
苏巴朗和《圣劳伦斯》	412
埃尔·格列柯和《托莱多风景》	413
四、法国	415
普桑和《阿尔卡迪亚的牧人》	415
五、意大利	416
卡拉瓦乔和《多疑的多玛》	416
第十五章 法国 18、19 世纪绘画	419
第一节 法国 18、19 世纪绘画概述	419
第二节 法国 18、19 世纪绘画	422
一、法国 18 世纪绘画	422
华多和《向爱情岛进发》	422
弗拉贡纳尔和《浴女们》	423
布歇和《蓬巴杜夫人像》	425
夏尔丹和《餐前祈祷》	425
达维特和《贺拉斯兄弟之誓》	426

二、法国 19 世纪绘画	427
安格尔和《泉》	427
席里柯和《梅杜萨之筏》	428
德拉克洛瓦和《自由引导人民》、《沙尔丹纳帕勒之死》	429
柯罗和《蒙特枫丹的回忆》、《梳妆》	431
卢梭和《橡树》	433
米勒和《拾穗者》	433
杜米埃和《三等车厢》	434
库贝尔和《筛麦女》、《画室》	435
马奈和《弗里·贝舍尔的酒吧间》	437
莫奈和《日出·印象》	439
德加和《舞台上的芭蕾舞女》	439
雷诺阿和《红磨房街的舞会》	440
修拉和《大碗岛的星期日下午》	441
塞尚和《有瓷杯和水果的静物》	442
高更和《塔希提岛的妇女》	443
凡·高和《向日葵》	444
劳特累克和《女丑角莎尤柯》	445
第十六章 18、19 世纪欧美各国绘画	447
第一节 18、19 世纪欧美各国绘画概述	447
第二节 18、19 世纪欧美各国绘画	449
一、英国	449
荷加斯和《时髦的婚姻》	449
雷诺兹和《希斯费德勋爵像》	450
庚斯特罗和《蓝衣少年》	450
透纳和《战舰德米特尔号》	451
康斯坦勃尔和《干草车》、《从主教庭园看索尔兹伯里教堂》	452
罗塞蒂和《帕尔塞福涅》	454
二、德国	456
门采尔和《轧铁工厂》	456
利伯曼和《洛林的纺纱女工》	457
三、奥地利	458
克里姆特和《水蛇—I》、《人生三阶段》	458
四、西班牙	460
戈雅和《查理四世一家》、《1808 年 5 月 3 日夜枪杀起义者》	460
五、美国	462

惠斯勒和《瓷器公主》	462
萨金特和《波济医生在家中》	463
荷麦和《生命线》	463
六、罗马尼亚	465
格里高莱斯库和《穆莎尔的农妇》	465
七、匈牙利	466
蒙卡契和《死牢》	466
第十七章 18、19 世纪俄罗斯与日本绘画	468
第一节 18、19 世纪俄罗斯绘画概述	468
第二节 19 世纪俄罗斯绘画	471
一、布留洛夫和《庞贝城的末日》	471
二、费多托夫和《少校求婚》	472
三、克拉姆斯科依和《无名女郎》	473
四、列宾和《伏尔加河上的纤夫》、《查波罗什人写信给苏丹王》	474
五、苏里科夫和《近卫军临刑前的早晨》、《女贵族莫洛卓娃》	476
六、希施金和《松林中的早晨》	478
七、列维坦和《伏尔加河上的清风》	479
八、谢罗夫和《叶尔莫洛娃肖像》、《少女与桃》	480
第三节 18、19 世纪日本绘画概述	482
第四节 18、19 世纪日本绘画	483
一、园山应举和《保津川图》	483
二、喜多川歌麿和《妇人十相·浮气之相》	484
三、葛饰北斋和《神奈川冲浪图》	484
四、桥本雅邦和《龙·云·水》	485
第十八章 西方现代派绘画	487
第一节 西方现代派绘画概述	487
第二节 西方现代派绘画主要流派及其代表画家	489
一、野兽派	490
马蒂斯和《舞蹈》	490
二、表现主义	491
蒙克和《呐喊》、《青春期》	192
三、立体主义（亦称立体派）	493
毕加索和《格尔尼卡》	494
四、超现实主义	495
达利和《内战的预感》	495
米罗和《给情侣们启示未来的美丽之鸟》	496