



品味

100幅世界经典 名画赏析

杨虹 编著



机械工业出版社
China Machine Press



品味

100幅世界经典 名画赏析

杨虹 编著



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

品味: 100幅世界经典名画赏析 / 杨虹编著. —北京: 机械工业出版社, 2016.4
ISBN 978-7-111-53346-7

I. ①品… II. ①杨… III. ①绘画-鉴赏-世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第062987号

西方绘画艺术在整个欧洲乃至整个世界艺术史上, 都有举足轻重的地位。从传统的绘画风格再到耳目一新的现代绘画艺术, 一次次的革新和改变都深深地激起人们探索西方艺术的好奇心。

本书选取了自文艺复兴开始到 20 世纪的西方绘画艺术中颇具代表性的 100 幅作品进行解读, 不仅详细介绍了西方不同时期各绘画流派的特点及代表人物, 还对绘画大师的代表作从创作背景、构图、线条处理和色彩搭配等方面进行鉴赏分析, 帮助读者对作品进行更深层次的理解, 提高艺术鉴赏能力, 全面了解数百年来波澜起伏、灿烂辉煌的西方绘画艺术。

品味: 100幅世界经典名画赏析

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 杨倩

印 刷: 北京天颖印刷有限公司 版 次: 2016年5月第1版第1次印刷

开 本: 130mm × 180mm 1/32 印 张: 4.25

书 号: ISBN 978-7-111-53346-7 定 价: 39.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88379426 88361066

投稿热线: (010) 88379604

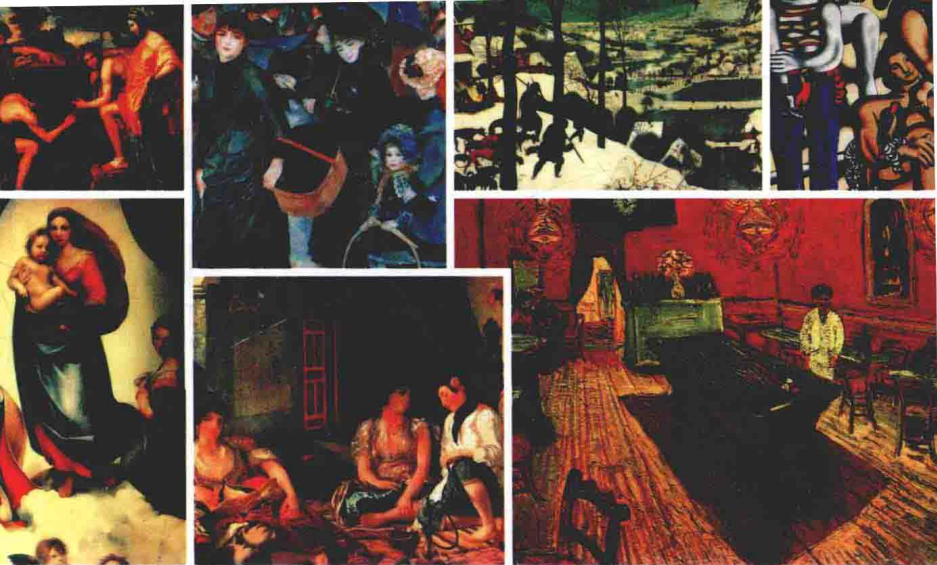
购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzit@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光/邹晓东



前言

在西方绘画史不同时期的发展历程中,涌现出了一批又一批具有不同艺术风格的绘画流派。从14世纪初期到20世纪,众多的艺术流派和灿若星辰的艺术名家们将他们兼具个人魅力和审美价值的艺术灵感用色彩和画笔演绎出来。

本书为读者精心选取从14世纪文艺复兴时期到20世纪西方绘画艺术史上最具有代表性的100幅旷世杰作,结合各时期不同艺术流派的绘画特色,引领读者步入西方绘画这一神圣的艺术殿堂。全书运用通俗易懂的文字叙述,结合作品绘制的时代背景、艺术风格等内容进行讲解;并对作品中蕴藏的艺术精髓进行详细解说,辅以作品的绘画细节,为读者提供有益的参考与借鉴,使读者在欣赏画作的同时,更加透彻地理解巴洛克艺术、洛可可艺术、浪漫主义、写实主义、印象派、野兽派、立体派等各个画派的绘画魅力。

本书由北京印刷学院杨虹老师编写。本成果受2015本科生培养—人才培养模式创新实验项目—数字媒体艺术项目(项目编号03150115004/003)资助出版。本书以精美的图例、精练的语言、适中的篇幅,给人以美的享受,希望本书能在艺术领域为广大读者提供有价值的参考,同时提升读者自身的艺术修养。

编著者
2016年3月

目录

前言

第1章 了解西方绘画艺术史

1.1 西方绘画艺术概论

1.1.1 西方绘画艺术的形成

1.1.2 西方绘画艺术的本质与特征

1.2 西方绘画艺术的演变

1.2.1 文艺复兴时期的绘画艺术

1.2.2 17、18世纪的绘画形成

1.2.3 19世纪的绘画本质

1.2.4 20世纪的流派艺术

第2章 西方文艺复兴时期作品

犹太之吻

维纳斯的诞生

春

岩间圣母

蒙娜丽莎

雅典学院

西斯廷圣母

牧场圣母

裸女照镜

创世纪（局部）

入睡的维纳斯

维纳斯和丘比特的寓言

雪中猎人

农民的婚宴

尼德兰的预言

第3章 西方17世纪绘画作品

圣马太蒙召

画家夫妇像

照镜子的维纳斯

三女神

田野归来

黎明女神

爱莲娜·格里马蒂小姐

快乐的酒徒

吉卜赛女郎

阿尔卡迪亚的牧人	36
圣诞	37
有舞者的风景	38
纺织女	40
自画像	42

第4章 西方18世纪绘画作品

舟发西苔岛	44
热尔森画店	46
喜剧演员	48
有铜水桶的静物	49
小孩和陀螺	50
集市归来	51
沐浴的狄安娜	52
德·蓬帕杜夫人	54
格雷厄姆的孩子们	55
秋千	56
时髦婚姻——婚约	58
读书的少女	59
蓝衣女子	60
乔治·库西马克上校像	61
马斯达·佩亚	62

第5章 西方19世纪绘画作品

左拉肖像	64
吹笛少年	65
草地上的午餐	66
日出·印象	68
睡莲池塘	69
太宫女	70
泉	71
浴女们	72
阿尔及尔妇女	73
自由引导人民	74
狂欢节的最后一天	76
夜间咖啡馆	77
玩纸牌的人	78
花瓶中的十四朵向日葵	80
星月夜	81
夏邦蒂埃夫人和孩子们	82
伞	83

摆姿势的模特	84
奔放的舞蹈	85
布道后的幻想	86
玛利亚啊！我向您致敬	87
两个塔希提妇女	88
睡着的吉卜赛人	89
簸谷者	90
拾穗者	92
牧羊女	93
蓝衣夫人	94
孟特芳丹的回忆	96

第6章 西方20世纪绘画作品

吻	98
玛利亚·贝亚的肖像	99
女友	100
街头噪音入侵房屋	101
我与村庄	102
下雪村落	104
街道	105
烦恼	106
穿红衣的娃莉	108
街上的红衣女子	110
舞蹈	111
红色的餐桌	112
莫尼柯的土风舞	114
老国王	115
亚威农少女	116
音乐的力量	118
L.H.O.O.Q.	119
科利瓦尔的山	120
粉色的音调	122
红、黄、蓝的构成	123
百老汇爵士乐	124
玩扑克牌的士兵	125
两只鹦鹉的组合	126
蓝马	127
黄色的马	128
女人与自行车	129
坎贝尔汤罐头	130
鞋子	130

了解西方绘画艺术史

纵观整个西方绘画的发展历程，西方绘画呈现出与时代接轨和与人类精神发展同步的特点，因此，学习和了解西方绘画发展史，其实也是对人类精神和文化底蕴的了解和认知。

1.1 西方绘画艺术概论

在整个艺术世界中，绘画作为视觉传达一种最基本的手段，在艺术界显得举足轻重。西方绘画历史悠久，实际上，从14世纪初期文艺复兴时期开始，直至20世纪现代绘画艺术的辉煌，西方绘画艺术中所形成的各种艺术风格和流派在整个文化史、思想史和社会发展史上都留下了挥之不去的深刻烙印。

1.1.1 西方绘画艺术的形成

西方绘画艺术最初始于古希腊、古罗马时期，随着时代的发展和人类精神的与时俱进，一些具有冒险和革新精神的新观念和新理念逐渐成为艺术创造的源泉。此时，具有代表性的西方绘画艺术迅速发展，伴随着其他艺术类别，如雕塑、音乐、舞蹈等一起发展起来，它们与西方社会的进程紧密相连，同时也与人类的生活息息相关，在这漫长的探索中，促进了西方绘画艺术的形成。

1.1.2 西方绘画艺术的本质与特征

纵观整个西方绘画的发展历程，西方绘画呈现出与时代接轨和与人类精神发展同步的特点，因此，学习和了解西方绘画发展史，其实也是对人类精神和文化底蕴的了解和认知。

西方绘画艺术层出不穷，但并不能以本质定论，因为自兴起开始，其艺术的本质和特征就发生了根本性的转变。从文艺复兴的起源再到20世纪现代艺术的盛行，整个西方艺术就行进在一个兼并视觉、直觉和感性系统的历程中。在漫长的发展过程中，西方艺术作为“理念”和客观“精神”的体现，在每一种艺术形式的产生和变革中，都将艺术家强烈的主观意识渗透到整个艺术创作过程中。换言之，具有艺术审美价值就是西方绘画艺术的本质和特征。

1.2 西方绘画艺术的演变

在西方，绘画作为欧洲各国的观念反映，在各个不同的阶段有着不同的表现形式。从14世纪文艺复兴启蒙开始到20世纪现代主义发展，经过漫长的历程，西方绘画艺术建立起科学与美学共存的绘画体系，在几个世纪的惊天变革中，衍生出各式各样的绘画体系。它们既能表现人们的情感，同时又能表现出人们的思想，随着时间的更替，带动着艺术巨轮不断向前推进。

1.2.1 文艺复兴时期的绘画艺术

文艺复兴是西方艺术发展史上的重要历史进程，是一次人类前所未有的伟大变革和思想上的革新。从14世纪开始直至16世纪结束，文艺复兴运动的出现使得西方绘画艺术从宗教艺术中独立出来。意大利是文艺复兴的中心，随后蔓延到西欧各国，在16世纪达到鼎盛。在这个时期，艺术的首要任务是描写人和人存在的世界，作品大多以肖像画、风景画为主，同时，此时的绘画离不开宗教题材，艺术家们按照现实生活中的人物来刻画圣母、圣婴以及其他宗教传说中的人物，利用激情和才华，带给人们精神上的寄托和慰藉。这一时期涌现出了大批绘画巨匠，他们将人类的精神境界与自然世界通过亦真亦幻的线条和色彩表现出来，时至今日，他们的名字和作品仍然如同星辰般闪耀在世人们心里，令人崇拜。

1.2.2 17、18世纪的绘画形成

17世纪巴洛克绘画的形成与出现在文艺复兴的最后阶段，是西方艺术史的巨人时期。这个时期产生了一种叫巴洛克风格的绘画样式，以其热情奔放、强调华丽绚烂的装饰风格，取代了庄重、典雅的文艺复兴早期的艺术风格。巴洛克画家们将文艺复兴的精神发挥到极致，将一种强调张扬个性和追求浮华矫饰的绘画

技巧融会贯通，题材以神话、宗教、肖像、风景为主。

随着巴洛克艺术的结束和18世纪的到来，享乐与华贵的艺术几乎独占鳌头，这时在宫廷和贵族阶层中发展起来的洛可可风格以其极富装饰效果的画风，深受宫廷和贵族阶级的喜爱。这个时期也出现了一些才华横溢的画家，其代表者有法国的华托、夏尔丹，英国的荷加斯、庚斯勃罗等，他们以丰富的色彩和华丽的装饰，营造出令人眼花缭乱的动态世界，使人流连忘返。

1.2.3 19世纪的绘画本质

到了19世纪，西方绘画摆脱了早期传统和古典绘画规范的束缚，这个时期涌现出新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义和现代主义五大美术流派。其中19世纪后期诞生于法国的印象主义画派是西方绘画史上一个划时代的艺术流派。代表画家有爱德华·马奈、克劳德·莫奈、塞尚、雷诺阿等，他们把“光”和“色彩”作为绘画追求的主要目的，提倡走出画室，描绘自然光线下的风光景物，将场景瞬间的印象把握住，用真实的色彩表现在画面之上，使画面呈现出新鲜、生动的感觉。

1.2.4 20世纪的流派艺术

20世纪初期，西方绘画艺术呈现流派迭起、千姿百态的局面。20世纪初期开始的几十年是西方现代主义艺术发展最繁荣的时期，这个时期的艺术大师们不再追求纯自然的元素，而是结合自己的内心世界来表现画面。其中较为明显的绘画风格首先出现在1905年诞生的以马蒂斯为首的野兽派，其绘画风格强调形的单纯化和平面化，追求画面的装饰性。野兽派的盛行打开了西方绘画的新纪元，自此以后，各种各具特色的流派孕育而生，如立体派、表现派、抽象派、达达派等，这些画派都以其鲜明的绘画特征和色彩语言，促进了现代派艺术的发展与前进。

西方文艺复兴时期作品

文艺复兴在西方文化艺术发展史上扮演着极其重要的角色，同时也是重要的历史阶段。所谓文艺复兴时期一般是指14-16世纪，伴随着经济的迅猛发展和古希腊、罗马遗迹的大量发现，饱含现实主义精神和科学理性的古希腊、罗马的思想文化的滋生，使西方文艺复兴演变为一伟大的思想变革。这一时期的绘画主要以描写人和人存在的世界为主，因此出现了大量的肖像画、风景画以及宗教题材的画作，其中，艺术家们按照现实生活中的人来刻画圣母、圣婴和其他宗教传说中的人物，也成为这个时期的绘画主流和特色。





犹大之吻

乔托 1305—1306年

壁画 200厘米×185厘米

乔托·迪·邦多纳（1266—1337）是意大利文艺复兴时期杰出的雕刻家、画家及建筑师，是意大利文艺复兴的开创者，被誉为“欧洲绘画之父”。乔托一生完成了许多壁画，其作品的最大特点是依照生活中的模特作画，其笔下的人物都有着十足的生机和丰富的感情，其代表作《犹大之吻》更是被誉为14世纪文艺复兴美术最辉煌的杰作。在这幅作品中，乔托特别注意人物衣着和阴影的处理，犹大的身体被明亮的黄色斗篷包裹着，在拥挤的人群中非常醒目。红色和黄色搭配中等纯度的蓝色，让画面显得光感柔和且富有生命力。



维纳斯的诞生

波提切利

1487年

布面油画、蛋彩

175厘米×287.5厘米



桑德罗·波提切利(1445—1510)，意大利画家，欧洲文艺复兴早期佛罗伦萨画派重要代表。《维纳斯的诞生》是波提切利1487年完成的一幅杰作，这幅作品以希腊神话中爱与美的女神维纳斯为题材，表现了女神诞生的场景，画面华美细致，是波提切利一生中最著名的画作之一。

作品色彩结构分析

波光粼粼的宁静海面上，全身赤裸的维纳斯踩在巨大的扇贝上，浮于水面，洁白的肌肤、修长的身段以及金黄的飘逸长发，强调出女神的美态，然而脸上带有的淡淡忧愁和困惑的神态表现出她对世态的迷惘。全画的色调明朗、和谐，不利用明暗来表现人体的造型，而是选用轮廓线使人物呈现浮雕式的感觉，画面唯美，富有极强的装饰效果。



典雅细腻的人物肢体以及传神的表情刻画



春

波提切利

1476—1478年

木板油画、蛋彩

203厘米×314厘米

波提切利有着明显的人文主义思想并且充满世俗精神，他偏爱以古典神话为题材，画面风格典雅唯美、细致生动，颇有诗人的气质和情趣。这幅《春》即是最能体现他绘画风格的作品之一，《春》喻示了生命的复苏，给人以极大的精神满足，是文艺复兴时期绘画最典型的精神特征。浓郁的深色背景中，中间的维纳斯独立而优雅，在她头上飞翔着蒙住双眼的爱神丘比特；左边三位象征“华美”“贞淑”“欢悦”的女神挽手玩耍；画面右侧分别是花神、春神和风神。这些人物形象均取自生活中的人物原型，美妙的线条结合梦幻般的神奇景象，整个画面充满奇幻色彩，表达出波提切利对美好生活的热爱与赞颂。