

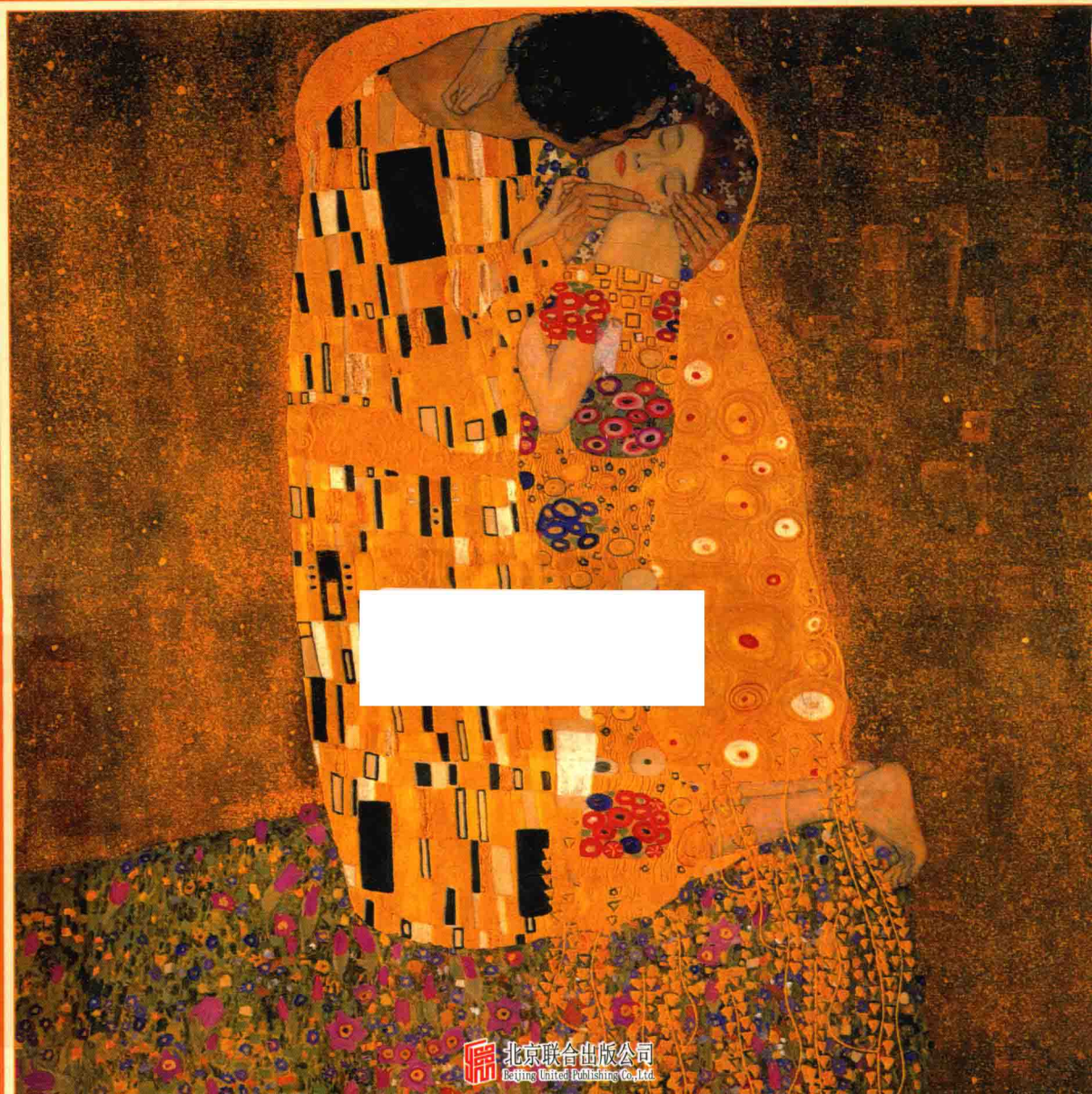
理想藏书

超值全彩
白金版
29.80

世界名画

全知道

乔会根 编著

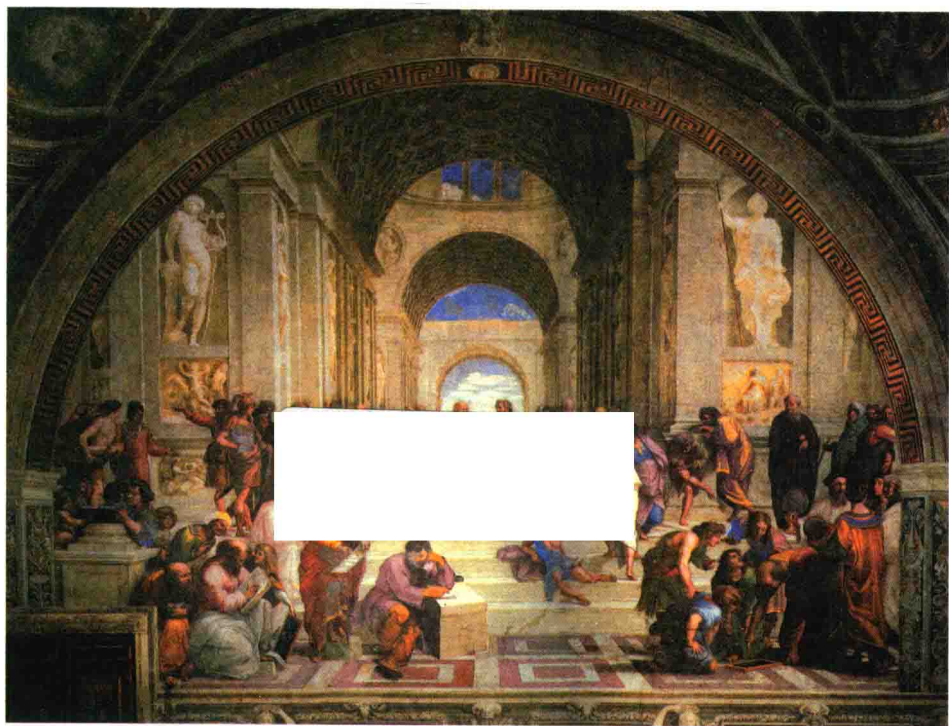
北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

超级彩图馆

世界名画

· 全知道 ·

乔会根 编著

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

世界名画全知道 / 乔会根编著. — 北京: 北京联合出版公司, 2016.1

ISBN 978-7-5502-6601-8

I . ①世… II . ①乔… III . ①绘画—鉴赏—世界—通俗读物 IV . ①J205.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 266864 号

世界名画全知道

编 著: 乔会根

责任编辑: 管 文

封面设计: 王明贵

责任校对: 贾 娟

美术编辑: 潘 松

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京市松源印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数550千字 720毫米×1020毫米 1/16 28印张

2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-6601-8

定价: 29.80元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: (010) 58815825

前言

绘画是人类凝固的历史，是无声的语言，是民族文化的重要载体。历代绘画大师们以其洞幽入微的观察力、超脱尘世的秉性、细腻激扬的情愫，凭借生花的妙笔，画下了无数技艺精湛、影响深远的名画。这些经历了时间考验的名画不仅丰富了世界艺术宝库，而且还感染和影响了成千上万的人，扣击着一代又一代人的心灵，给人以精神上的享受和艺术上的熏陶。

世界名画作为世界艺术殿堂中的瑰宝，是人们不可或缺的精神食粮之一，它们具有丰富的文化底蕴，或描绘各地迷人的自然风光和多姿多彩的社会风情，或表达创作者的情感、思想和观念，或记录生活和历史，或反映不同时期人们的信仰，或折射出不同时期人们的审美情趣。

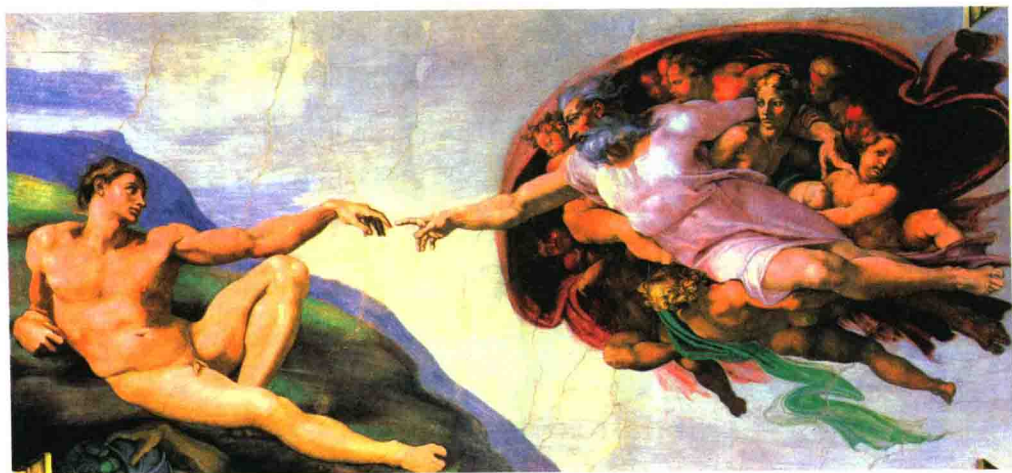
一个人在其一生中，应该了解、欣赏一些世界名画。从名画中，不仅可以提高审美情趣，提升艺术修养，还可以学习到丰富的历史文化知识，优化知识结构；此外，从名画折射出来的画家的智慧和情感对我们启迪心智、陶冶情操也将有很大的帮助。然而，世界的绘画艺术珍品浩如烟海，普通读者了解起来十分不便。为了让广大读者在最短的时间内迅速、有效地了解并欣赏世界绘画的创作成就，编者精选出近 200 幅名气大、影响广、代表性强的世界名画，辑成本书。这些传世名画具有很高的艺术价值、史学价值、文化价值、鉴赏价值和收藏价值，代表了世界绘画的成就，处处散发着荡气回肠、惹人注目的人文气息，让读者在唯美中赏心悦目，感受艺术大师如诗的情怀，获得至纯的艺术熏陶。

为了帮助读者提高阅读效果，书中设置了“必知理由”、“名画档案”、“画家简介”、“名画欣赏”、“绘画知识”等栏目，从艺术、历史、文化等多个角度解读世界名画的精髓之所在，让读者深刻体会名画背后鲜为人知的故事，领略艺术大师们创作的艰辛，全方位把握西方艺术所蕴含的人文精神。其中“必知理由”高度概括了名画的成就、地位和影响；“名画档案”列出了名画的创作时间、尺寸、

收藏地等基本资料；“画家简介”简要叙述了绘画大师的生平和代表作品；“名画欣赏”以细腻生动的笔触，全面解读名画的创作背景、创作过程以及创作技巧等，让读者在短时间内全面了解这些伟大的作品；“绘画知识”讲述了大量专业绘画知识。

同时，与文字相契合的精美插图精彩展示名画的原貌，营造出一个彩色的、立体的、极具艺术魅力的阅读空间，使读者仿佛置身于一座流动的名画博物馆，开始一段愉快的读书之旅，零距离洞悉中西方艺术的精髓，获得更多美的享受和阅读体验。

提升品位，就请从这里开始：本书通过编写体例、图片和艺术设计等多种视觉要素的有机结合，为读者打造出一场彰显文化底蕴的艺术盛宴，在轻松的阅读过程中帮助读者活跃艺术欣赏思维，拓展文化视野，丰富知识储备，提升审美情趣和人文修养。

目录

野牛图	2
渔夫	5
捕禽图	8
辞行出征的战士	11
狂欢者	14
狄奥尼索斯秘仪图	17
查士丁尼及其随从	20
手持莲花和金刚的菩萨	23
凯旋图	26
巴约挂毯	29
哀悼基督	32
犹大之吻	36
阿尔诺芬尼夫妇像	38
羊的崇拜	42
受胎告知	44
圣罗马诺之战	46
基督自十字架上解降	48
圣三位一体	50
奉献金	53
基督受洗	55
圣母子与诸圣人	58
秋冬山水图·冬景	60

庄园之忧闷·····	63
春·····	65
维纳斯的诞生·····	70
诽谤·····	73
人间乐园·····	75
最后的晚餐·····	78
蒙娜丽莎·····	82
岩窟中的圣母·····	86
四使徒·····	88
戴手套的自画像·····	91
创造亚当·····	93
最后的审判·····	96
沉睡的维纳斯·····	101
雅典学院·····	104
西斯廷圣母·····	107
法兰西斯一世·····	110
天上的爱与人间的爱·····	113
巴科斯和阿里阿德涅·····	116

伊拉斯谟像·····	118
大使们·····	121
爱情的寓意·····	123
入浴的苏珊娜·····	125
钉刑图·····	128
农民的婚礼·····	130
雪中猎人·····	133
拉奥孔·····	135
奥尔加斯伯爵的葬礼·····	138
基督在以马忤斯的晚餐·····	140
圣马太殉难·····	144
耶稣受洗·····	146
劫夺留西帕斯的女儿·····	148
玛莉·美帝奇抵达马赛·····	151
吉卜赛女郎·····	153
微笑的骑士·····	156
忏悔的抹大拉的玛丽亚·····	158
阿尔卡迪的牧人·····	161
随着时间之神的音乐起舞·····	164
查理一世行猎图·····	166
参孙和达利拉·····	169

宫 娥	171
勃列达的投降.....	175
帕里斯的评判.....	177
希巴女王的出航.....	180
夜 巡	182
尼古拉·丢尔普教授的解剖学课.....	185
小心“奢侈”	187
倒牛奶的女人.....	189
画室里的画家.....	192
林荫道.....	194
舟发西苔岛.....	197
小 丑	200
维纳斯与时间的寓意.....	202
时髦婚姻·早餐.....	204
伯爵夫人清晨的梳妆.....	207

石匠工厂.....	209
吸烟者的箱子.....	211
午餐前的祈祷.....	214
蓬巴杜夫人.....	216
狄安娜出浴.....	219
马斯达·佩亚.....	221
凯佩尔提督.....	224
霍伊斯尔加凯特.....	226
安德鲁斯夫妇像.....	228
追逐蝴蝶的画家女儿.....	232
秋 千	234
少女爱情的升华：幽会.....	237
沃尔夫将军之死.....	239
1808 年 5 月 3 日夜枪杀起义者	241
裸体的玛哈.....	245
查理四世一家.....	248
马拉之死.....	250
拿破仑加冕.....	253
撒旦以肿瘤打击约伯.....	256
神奈川冲浪里.....	258
雷卡米埃夫人.....	261
台岑祭坛画.....	264
人生的各个阶段.....	267
暴风雪中的汽船.....	269
退役的铁梅雷尔号战舰.....	272
干草车.....	274
麦 田	277
大宫女.....	279
土耳其浴室.....	282

梅杜萨之筏.....	284
轻骑兵军官.....	287
孟特枫丹的回忆.....	289
希阿岛的屠杀.....	292
自由引导人民.....	295
三等车厢.....	298
拾穗者.....	301
晚 钟	304
轧铁工厂.....	306
画 室	308
筛麦子的妇女.....	311
后宫露台.....	313
森林之神与仙女们.....	315
出 现	317
白日梦.....	319
贝娅塔·贝娅特丽丝.....	322
奥菲莉娅.....	324
草地上的午餐.....	326
吹笛少年.....	329
不相称的婚姻.....	331
松林的早晨.....	333
灰与黑的协奏曲：画家母亲肖像.....	335
第二号白色交响曲：小幅的白衣女郎.....	338
舞蹈考试.....	340
新奥尔良棉花公司.....	343
卡拉卡拉大浴场.....	345
圣维克多山.....	348
静 物	351
花丛中的奥菲莉娅.....	353

日出·印象·····	355
睡莲·····	358
红磨坊的舞会·····	360
伏尔加河上的纤夫·····	363
意外归来·····	366
梦·····	368
热带飓风与虎·····	371
我们从何处来? 我们是谁? 我们向何处去? ·····	373
雅格与天使的格斗·····	376
向日葵·····	378
星月夜·····	382
康乃馨、百合与玫瑰花·····	385
大碗岛星期天的下午·····	387
喧闹·····	390
吻·····	392

呐喊	395
生命之舞	398
红磨坊舞会	400
即兴 31 号	402
浴缸的裸妇和小狗	405
战争·牺牲	407
舞蹈	410
罗马尼亚风格的罩衫	413
死与火	415
查灵克罗斯大桥	418
惊险杂技演员和他的搭档	420
亚威农少女	422
我与村庄	425
记忆的永恒	428
玛丽莲·梦露双联画	431

野牛图

必
知
理
由

- 史前绘画的典型代表，人类审美的前期遥望
- 神秘莫测的创作动机，饶有趣味的发现过程
- 精简的轮廓，生动的形象，多种色彩的综合运用

名画档案

名称：《野牛图》

创作时间：距今 1.5 万 ~1.2 万年

尺寸：全长 195cm

收藏：西班牙，阿尔塔米拉山洞

名画欣赏

凡是有人类足迹的地方，就会自觉或不自觉地留下人类审美的痕迹。远古人类，在极端艰苦的生存条件下，

绘画知识

壁画

壁画是人类历史上出现最早的绘画形式之一。主要是指在天然或人工壁面上通过描绘、雕塑或其他造型方法制作的画，也包括在陵墓的墓壁上绘制的图案。壁画作为建筑物的附属部分，它的修饰和美化功能使之成为建筑物的重要组成部分。迄今为止发现的史前绘画多为洞窟和摩崖壁画。

通过简陋的工具、简单的材料，在某种器物或洞壁上，绘制下简单或复杂的图案，也许是一时兴起或者出于某种需要，寄托某种图腾。他们这一有意识或无意识的举动，却开启了人类漫长的绘画发展史。然而人类绘画的历史究竟可以追溯到什么时间呢？这恐怕是永远难以解开的谜。通常，我们只有通过考古发现或者偶然打开某段尘封的历史时，才可以窥见先人们精湛画技的一鳞半爪。很多时候，现在的考古发现往往带给我们强烈的震撼和无比的视觉冲击，原始先民们留下的一幅幅杰作，以及由此体现出的精湛画技，让人一再地相信艺术的发展是超前的。西班牙阿尔塔米拉洞窟中发现的《野牛图》带给我们的震撼就是如此。

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画是在

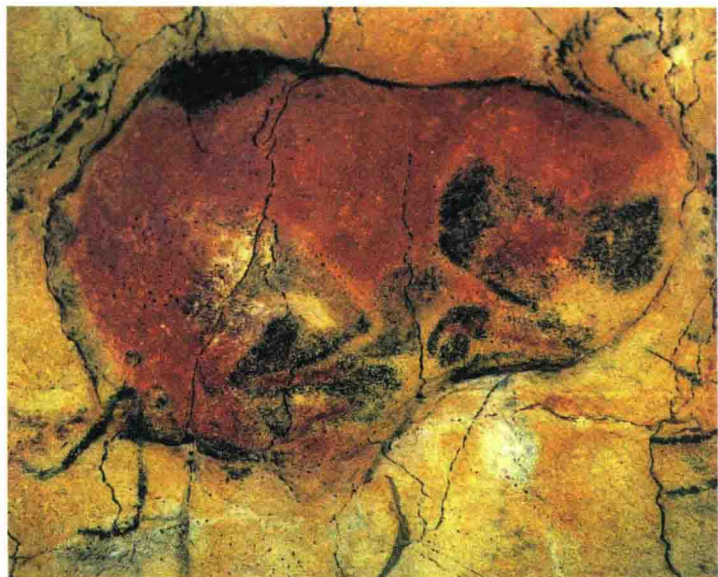
这幅洞窟壁画发现于西班牙的阿尔塔米拉山洞，它是保存着史前绘画的一个最著名的洞窟，又是西班牙北部海岸地区史前艺术的荟萃之地。《野牛图》是其中不多的几个精彩作品之一，也是整个洞窟中保存最好的作品之一。这些野牛的形象都分布在洞窟的顶部，而且在深达 300 多米的大洞穴中，没有照明根本无法观察。绘制这些野牛的颜料是用动物的脂肪和血调和的，色彩为赭色略泛红，在靠近轮廓线部位用黑色擦出立体感，轮廓线用的线刻又浅又淡，很有表现力，令观者不得不惊叹原始艺术所焕发出的隽永魅力和美感。

1879 年发现的。当时的一个西班牙工程师带着 4 岁的女儿来这个洞穴采集古化石。在寻找化石的过程中，活泼好

动的小女儿偶然钻进了一个更加低矮的洞口，由于四周漆黑，她点燃了随身携带的火把，当她抬起头时，却突然发现

拉斯科山洞岩画
(局部) 距今
约 2.5 万年

这幅局部图展现的是受伤的野牛倒在地上无法站立起来，却低着头来保护自己，是极为生动的一个画面，表现了动物的尊严与力量，以及它在生命最后一刻的挣扎。

为主，辅有黄色和暗紫色。经研究发现，所用的“颜料”主要是来自天然矿物研磨出来的各种粉末以及燃烧后的黑色木炭，其中还夹杂有动物的油脂和血液。而他们的画笔可能就是一些苔藓类植物或者兽毛等。这头野牛画像准确的身体比例、丰富的色彩充分显示出了史前人类对于动物形象的谙熟和搭配运用

石壁上有头公牛直瞪着眼睛看着她，她吓得大叫起来……于是，举世闻名的史前洞穴壁画被发现了。

研究人员考察发现这组大型洞窟壁画长18米、宽9米，包括15头野牛、3只野猪、3只母鹿、2匹野马和1只狼。其中有些动物画得比真的还要大。绘画者笔法粗犷、简练，动物形象生动逼真，栩栩如生。整个兽群队伍被画得浩浩荡荡、气势宏伟，动物之间虽然没有什么内在的联系，可是各有章法，纹丝不乱。图中看到的这幅《野牛图》被画在主洞的窟顶上，经研究发现，是通过先涂色、后勾线的方式绘成的，野牛线条粗犷，结构科学，运用了多种颜色，其中以赭红与黑色

多种色彩的技艺，在绘画技巧上是一大进步。

可是，远古人类绘制成的这些“图案”究竟意义何在呢？有人认为是用于自然崇拜或原始图腾的祭拜之用，如同后人的献祭物一样；也有人认为极有可能是源于巫术情结，或是为了保证狩猎的成功。因为在图画中有许多代表矛和标枪射向动物的线条，所以他们认为，古人相信巫术，在猎取这些动物之前，他们通过这种诅咒的方式，增加捕猎的勇气和力量。

不管怎样，谜一样的《野牛图》，让我们领略了史前人类令人惊讶的绘画技能，并为我们留下了无尽的探索题材和无穷的想象天地。