

国民人文素养大 全 集

经典
畅销书

探秘名画故事 品味艺术魅力

绘画是一项属于全人类的杰出艺术，而那些穿越历史长河保存下来的传世名画，更是精品之中的精品。它们以图像的方式记录下社会风貌、自然状况、生活点滴，让一个个动人的瞬间成为永恒。

SHIJIE MINGHUA · ZHONGGUO MINGHUA DAQUANJI

世界名画·中国名画

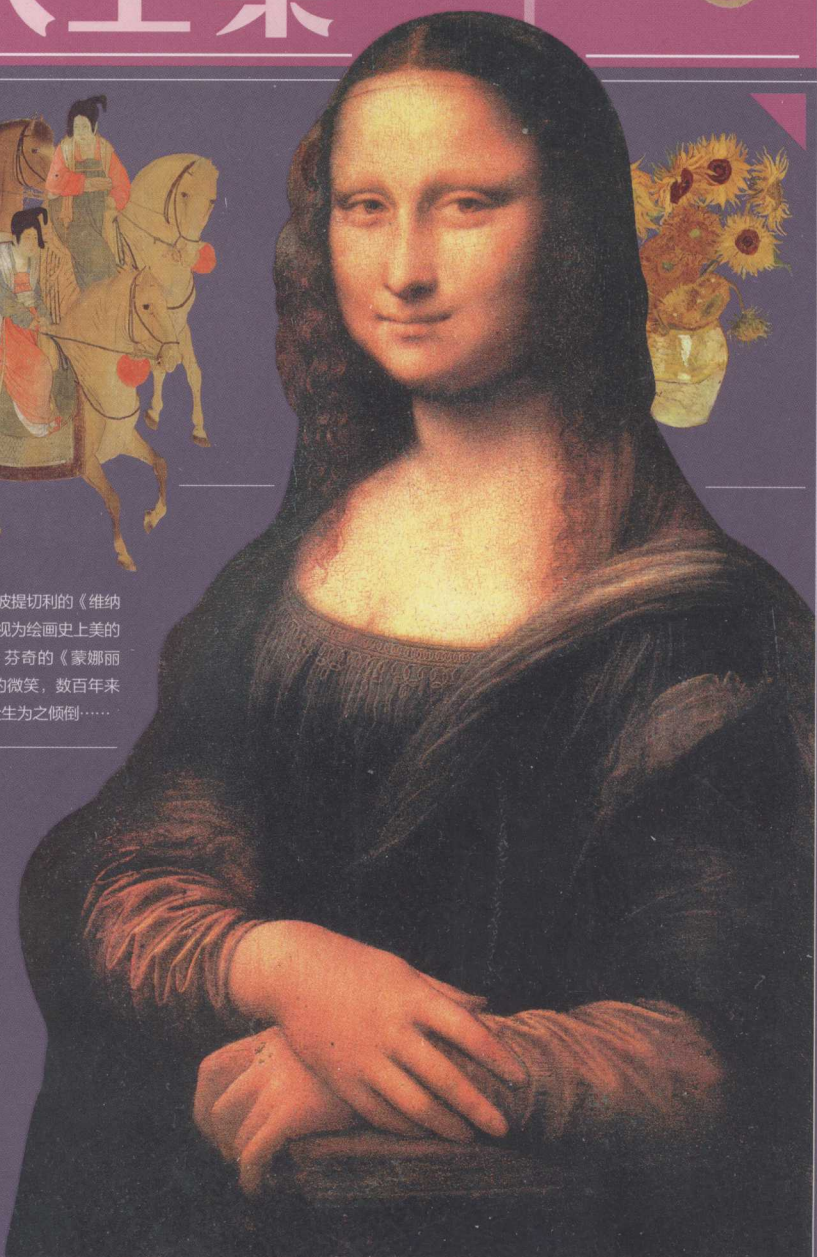
大全集

徐爽◎编

◆中国绘画有“无声诗”的美誉，《女史箴图》的动感飘逸，《韩熙载夜宴图》的细致入微，《清明上河图》的详尽真实……这些传世名画无不令人叹为观止。



◆五百多年过去了，波提切利的《维纳斯的诞生》仍被人们视为绘画史上美的典范；画坛巨匠达·芬奇的《蒙娜丽莎》，那迷人的微笑，数百年来仍令芸芸众生为之倾倒……



国民人文素养
大全集

J231
97

国 民 人 文 素 养 大 全 集

SHIJIE MINGHUA · ZHONGGUO MINGHUA DAQUANJI

世界名画·中国名画 大全集

徐爽◎编



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

世界名画·中国名画大全集/徐爽编. —北京:
高等教育出版社, 2010.12
ISBN 978-7-04-031312-3

I. ①世… II. ①徐… III. ①绘画—作品综合集—世界 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第227759号

版权声明

本书使用的部分图片来源于互联网。尽管编者和出版社已通过各种途径联系权利人,但仍无法与之取得联系。为尊重权利人的权益,我们向无法取得联系的权利人及权利继受人表示深深的歉意和真诚的感谢,并希望权利人或权利继受人得知本书出版信息后尽快与我们联系,以便我们及时支付稿酬。联系方式如下:

唐码书业(北京)有限公司

北京北四环西路68号1319室

邮编: 100080

电话: (010) 82676767-200 传真: (010) 82676766

爱读者 出品

国民人文素养大全集

世界名画·中国名画大全集

编者 徐爽
策划编辑 龙杰
责任编辑 易斯翔

封面设计 刘畅
排版制作 王江妹 尹爽
责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
总机 010-58581000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经销 蓝色畅想图书发行有限公司
印刷 北京九天志诚印刷有限公司

网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开本 1020×1200 1/20
印张 20
字数 846 000

版次 2010年12月第1版
印次 2010年12月第1次印刷
定价 29.60元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 31312-00

前言

p r e f a c e

绘画是属于全人类的一项杰出艺术，世界各地各民族都有属于自己的绘画艺术。历代的绘画大师以其细致入微的观察、出尘脱俗的志趣、细腻激扬的情感，运用生花妙笔，创作出一幅幅震撼人心的作品。而那些穿越历史长河保存下来的传世名画，更是精品之中的精品，我们后代之人不可不赏。

这些名画的艺术价值是经过时间验证的。文艺复兴时期意大利著名画家波提切利的名画《维纳斯的诞生》，在当时就轰动欧洲。五百多年过去了，画中的维纳斯仍然被人们称为绘画史上最美丽的维纳斯。画坛巨匠达·芬奇的《蒙娜丽莎》，那迷人的微笑，数百年来令芸芸众生为之倾倒。

“印象派之父”莫奈的《日出·印象》刚诞生时曾饱受非难，批评家甚至指责说：“连糊墙纸也比那幅画来得精美。”然而后来，莫奈正是因这幅画名扬天下，这幅画也被公认为是印象派的开山之作。荷兰后印象派的著名画家凡·高，尽管生前不被人们认可，没有卖出过一幅画作，但他死后却名声鹊起，明亮的充满生命光彩的《向日葵》、冷静而神秘的《星月夜》、温馨的《夜晚露天咖啡座》……他的每一幅作品几乎都成了无价的珍宝。尽管这些名画历经沧桑，但在艺术史的殿堂上却永不褪色，散发着恒久的艺术魅力！

这些名画以图像的方式记录下社会历史的风貌、自然环境的状况，以及生活的点点滴滴，让那一个个动人的瞬间成为永恒。约1.5万年前，在西班牙的阿尔塔米拉山洞，一群身披兽皮的原始人正借助射入洞内的微弱光线，在洞壁上刻画着他们的精神图腾——《野牛图》。1434年，在一个缔结良缘的大喜日子里，漂亮的新娘将自己的手放在帅气的新郎的手上，这一瞬间被定格在一张叫做《阿尔诺芬尼夫妇像》的油画上，那是画家扬·凡·爱克为他们画的“结婚证书”。1830年，惊心动魄的法国七月革命爆发，在一场激烈的街垒战中，一名女战士手握枪杆，带领人民冲锋陷阵，这一刻被画家欧仁·德拉克洛瓦用画笔记录下来，题名为《自由引导人民》。这些画作带领我们穿越历史的尘埃，清晰地看到过去的风貌。

这些名画是画家内心的思想和情感的外在体现，通过欣赏它们，我们可以与画家们进行心与心的交流。蒙克的《呐喊》运用夸张的手法，表现出画家内心深处的呼唤；夏加尔的《我与村庄》通过打乱空间比例，呈现出梦幻般的记忆；达利的《内战的预感》通过撕裂的人体，表现出对战争的恐惧和厌恶；而米罗的《蔚蓝的金色》则运用明丽的色彩，表现出作家内心的轻松、喜悦和无拘无束。这些作品唤起我们心中的同感，或喜悦，或哀痛，或渴望，或恐惧……

在传世名画之中，更有一类画作不能不提，那就是我们的国粹——水墨丹青。中国绘画源远流长，是中国文化的重要组成部分，被视为东方绘画的奇葩。几千年来，中国绘画在不同时期形成了

不同的艺术形式和表现手法，具有浓郁的民族特色和独特的艺术魅力。中国绘画除了关注画作本身外，还注重诗文搭配、诗画相彰，并与印章珠联璧合，相映成趣。翻开水墨丹青画卷，我们会看到诗书画印、长款短跋融为一体，或明志，或抒情，或记事，或品评，别有一番风味，这也使得中国绘画享有“无声诗”的美誉。《女史箴图》的动感飘逸，《天王送子图》的“吴带当风”，《韩熙载夜宴图》的细致入微，《清明上河图》的详尽真实……这些传世名画无不令人叹为观止。

无论是世界名画，还是中国丹青，这些名画都打破了时空的界限，把美的种子撒向人间，给我们以最鲜活、最诚挚、最富有感染力的心灵慰藉，让我们的灵魂得到升华。为了引导读者朋友更好地欣赏它们，我们从名画的宏伟殿堂中，精选出世界名画105幅、中国名画89幅，辑成本书。它们或是一代巨匠的成名之作，或是除旧革新的开山手笔，或是底蕴深厚的传奇之作……它们在绘画史上的代表性是毋庸置疑的，读者可以从中以小见大，深刻地感受到传世名画的魅力。我们还对每幅画作都作了精细解读，并简要介绍了作者生平及其创作特色。全书文字精炼生动，力求将深奥的绘画术语转化成简洁明快、易于理解的语言，尽量做到深入浅出，使读者可以轻松读透传世名画的深厚内涵，并学习到一些品鉴绘画的方法和技巧。

相信对读者来说，在一个阳光明媚的午后，沏一杯幽香的清茶，翻开这本书，细细品味线条飞扬的神韵、色彩变化的奇妙，细细阅读名画背后的故事，体会各种缤纷奇妙的意境，收获一份心灵的感动与震撼，将是一件非常美好而惬意的事情。

目录

SHIJIEMINGHUA

世界名画

* 野牛图	002
* 捕禽图	004
* 渔夫	006
* 阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子	008
* 狂欢者	010
* 采花的少女	012
* 拈花的菩萨	014

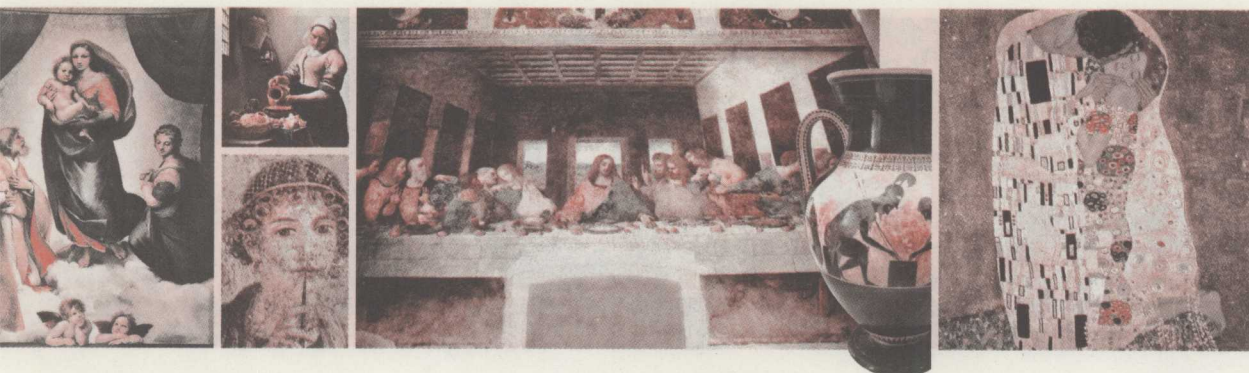


* 凯旋图	016
* 查士丁尼皇帝和廷臣	018
* 巴约挂毯	020
* 哀悼基督	022
* 犹大之吻	024
* 逐出乐园	026
* 春	028
* 维纳斯的诞生	030
* 基督受洗	032
* 最后的晚餐	034
* 蒙娜丽莎	037
* 四使徒	039
* 创造亚当	041
* 最后的审判	043

* 雅典学院	045
* 西斯廷圣母	047
* 沉睡的维纳斯	049
* 暴风雨	051
* 天上的爱与人间的爱	053
* 阿尔诺芬尼夫妇像	055
* 秋冬山水图·冬景	057
* 基督受刑图	059
* 大使们	061
* 苏珊娜出浴	063
* 银河的起源	065
* 利未家的宴会	067
* 农民的舞蹈	069
* 雪中猎人	071
* 法兰西斯一世肖像	073
* 基督在以马忤斯的晚餐	075

* 手提歌利亚头的大卫	077
* 劫夺留西帕斯的女儿	079
* 查理一世行猎图	081
* 拉奥孔	083
* 油灯前的墨大拉	085
* 夜巡	087
* 吉卜赛女郎	089
* 宫娥	091
* 倒牛奶的女佣	093
* 阿尔卡迪的牧人	095
* 帕里斯的评判	097
* 舟发西苔岛	099
* 吸烟者的箱子	101
* 午餐前的祈祷	103

* 蓬巴杜夫人	105	* 大碗岛星期天的下午	165
* 秋千	107	* 呐喊	167
* 马拉之死	109	* 我们从何处来? 我们是谁? 我们向何处去?	169
* 荷加斯兄弟的宣誓	111	* 圣维克多山	171
* 大宫女	113	* 红色的和谐	173
* 泉	115	* 吻	175
* 梅杜萨之筏	117	* 梦	177
* 希阿岛的屠杀	119	* 亚维农的少女	179
* 自由引导人民	121	* 格尔尼卡	181
* 1808年5月3日的枪杀	123	* 黄·红·蓝	183
* 裸体的玛哈	125	* 我与村庄	185
* 暴风雪中的汽船	127	* 软垫上的裸女	187
* 奴隶船	129	* L. H. O. O. Q	189
* 摩特枫丹的回忆	131	* 记忆的永恒	191
* 灰与黑的协奏曲: 画家母亲肖像	133	* 哥伦布之梦	193
* 伏尔加河上的纤夫	135	* 墨西哥的历史	195



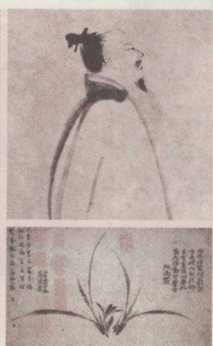
* 伊凡雷帝杀子	137	* 启航	197
* 干草车	139	* 死与火	199
* 神奈川冲浪里	141	* 睡梦中的维纳斯	201
* 画室	143	* 手画手	203
* 拾穗者	145	* 薰衣草之雾: 第一号	205
* 三等车厢	147	* 蔚蓝的金色	207
* 草地上的午餐	149	* 玛丽莲·梦露双联画	209
* 奥林匹亚	151	* 猫照镜	211
* 日出·印象	153		
* 红磨房的舞会	155		
* 舞蹈课	157		
* 普罗塞尔蓓娜	159		
* 向日葵	161		
* 星月夜	163		

Z H O N G G U O M I N G H U A

中国名画

* 女史箴图	214
* 洛神赋图	216
* 职贡图	219
* 游春图	220
* 步辇图	222
* 历代帝王图	224
* 天王送子图	226
* 虢国夫人游春图	228
* 捣练图	230

* 秋山问道图	260
* 雪山萧寺图	263
* 读碑窠石图	264
* 山鹧棘雀图	267
* 双喜图	268
* 写生蛱蝶图	270
* 墨竹图	272
* 早春图	274
* 五马图	276
* 瑞鹤图	278
* 芙蓉锦鸡图	281
* 清明上河图	282
* 千里江山图	284
* 秋庭戏婴图	287
* 采薇图	288
* 潇湘奇观图	290



* 江帆楼阁图	232
* 明皇幸蜀图	234
* 雪溪图	236
* 五牛图	238
* 簪花仕女图	240
* 高逸图	243
* 照夜白图	244
* 十六罗汉图	247
* 匡庐图	248
* 关山行旅图	251
* 写生珍禽图	252
* 重屏会棋图	254
* 韩熙载夜宴图	256
* 夏山图	258

* 四梅图	293
* 泼墨仙人图	294
* 太白行吟图	297
* 踏歌图	298
* 货郎图	300
* 溪山清远图	302
* 四景山水图	304
* 江山秋色图	306
* 岁寒三友图	308
* 墨兰图	310
* 云横秀岭图	313
* 鹊华秋色图	314
* 秋郊饮马图	316
* 富春山居图	318

* 渔父图	320	* 山水花鸟图	356
* 清闷阁墨竹图	323	* 仿高房山云山图	359
* 幽涧寒松图	325	* 康熙南巡图(第九卷)	361
* 墨梅图	326	* 江乡清晓图	363
* 雪景山水图	329	* 层峦叠嶂图	365
* 渔乐图	331	* 雪室读书图	367
* 庐山高图	333	* 蜂猴图	369
* 秋风纨扇图	334	* 携琴访友图	371
* 湘君湘夫人图	337	* 柱石图	373
* 东园图	339	* 兰竹图	375
* 桃源仙境图	341	* 醉钟馗图	377
* 葡萄图	343	* 盘车图	379
* 《秋兴八景图》(一)	345	* 梅鹤图	381
* 荷花鸳鸯图	346	* 桃实图	382
* 南山积翠图	349	* 虾	384



* 苍翠凌天图	350	* 奔马图	387
* 山水图	353	* 江山如此多娇	388
* 游华阳山图	355	* 长江万里图	390

S H I J I E M I N G H U A

世界名画





(局部)



画
家
简
介

《野牛图》的作者是西班牙地区的史前人类——马格德林人。他们生活在大约公元前3万年到公元前1万年左右的旧石器时代晚期，当时他们就住在阿尔塔米拉山洞里。他们睡在洞内的石床上，用石灶生火取暖和烧烤食物，用石灯照明。有证据表明，他们已经能够用苔藓类植物或兽毛制作画笔，还用动物脂肪和血液以及泥土中的天然矿物调制成了各种颜料。正是这些史前人类，以质朴的画技在山洞的岩壁上留下了一幅令人惊叹的杰作，其中尤以《野牛图》最为著名。



NO.001

野牛图

画名：《野牛图》
作者：马格德林人(西班牙)
时间：距今约1.5万年
类别：洞窟岩画
尺幅：全长195cm
收藏：西班牙，阿尔塔米拉山洞

《野牛图》已经熟练地运用了精确的透视法。无论是牛的肚皮还是前后肢，都因为透视的运用而呈现出明显的空间纵深感。

入选理由

《野牛图》被公认为是旧石器时代绘画艺术的代表作。这幅画发现于西班牙阿尔塔米拉山洞的石壁上，距今已有上万年的历史。令人感到震惊的是，这幅画的颜色依然那么鲜艳，轮廓造型又是如此的精确生动，即使与当代著名画家的作品相比也毫不逊色。据传，此画的发现还有一段“误入桃源”般的奇妙历程。

【名画探秘】

历史总是不断向前发展的，但艺术的发展却并非总是螺旋式上升。从历史的劫火中遗留下来的《野牛图》，以其高度成熟的绘画技艺很好地证明了这个观点。关于这幅岩画的发现过程，还有一个有趣的故事。

1879年的一天，一位西班牙工程师来到阿尔塔米拉的一个洞穴里，他要在这里采集一些古化石带回去研究，在他身边玩耍的是他4岁的小女儿。天真活泼的小女孩儿忽然看见了一个十分低矮的洞口，洞内漆黑一片。出于好奇，她一声不响地钻了进去，并十分专业地点燃了随身携带的火把。然而就在她抬头的一瞬间，一个“恐怖”的画面映入眼帘：石壁上有许多凶猛的公牛正怒气冲冲地瞪着她，似乎要向她猛扑过来。小女孩儿吓得大哭起来。听到哭声，心急如焚的父亲急急忙忙赶了过来。于是，震惊画坛的《野牛图》连同这个史前文明的洞穴，在尘封万年之后，昭示在世人面前。

《野牛图》位于阿尔塔米拉山洞的顶部，画的是一头甩着尾巴的野牛。牛身几乎全用鲜红的颜料涂成，而牛角、四肢和尾巴涂的是黑色。红与黑的鲜明对比，使野牛的轮廓看上去格外清晰。据有关专家推测，史前画家们大概是先用坚硬锋利的石刀在岩壁上刻出野牛的轮廓，然后仔细地用黑色颜料勾边儿，最后用红、黑等颜料着色，从而完成了这幅杰作。让人难以置信的是，《野牛图》的作者已经熟练地运用了精确的透视法。无论是牛的肚皮还是前后肢，都因为透视的运用而呈现出明显的空间纵深感。我们不禁要问：史前艺术家们是如何做到这一点的？要知道，在西方绘画中，直到文艺复兴时期，透视的发明才被认为是伟大的成就。

同时，这幅画的颜色在历经万年之后仍然光鲜如初，也让人感到非常震惊。我们知道，直到14世纪

《拉斯科山洞岩画》（局部）

法国南部多尔多涅的拉斯科山洞岩画发现于1940年。该洞穴岩画的动物形象大多被刻画在洞顶和洞道两侧。岩画中有野牛逃跑的情景，野牛的奔跑姿势栩栩如生，多层次的色彩刻画给人以强烈的立体感。



末，尼德兰的凡·爱克兄弟发明了一种用油溶化颜料作画的方法，才使画面颜色在画布上长久不变成为一种可能，从而创造了纯粹的油画。而原始先民是如何做到这一点的？何况他们的“画布”还是粗糙坚硬的岩面。据考古学家分析，画面的颜料来自于山洞内外泥土中的天然有色矿物。马格德林人将它们研磨成粉末，捣成泥浆，晒制成红、棕、黄三色粉笔，并用燃烧过的木炭做黑色画笔。同时，专家们还从画面的颜色颗粒中检测出了动物的油脂和血液。至于作画用的工具，那就再简单不过了，它们大多是马格德林人用兽骨或者鬃毛制成的。

总之，为了追求理想的效果，马格德林人最大限度地利用了身边每种材料的特质，在此基础上，创造出了即使在今天看来仍然无与伦比的视觉效果。

除了《野牛图》之外，阿尔塔米拉山洞里还有许多壁画，它们集中在入口处长18米、宽9米的地方。从整体来看，画面内容以动物为主，除野牛外，还有野猪、鹿、马、狼等。各种动物千姿百态、栩栩如生。无论是受伤的还是奔跑的，都显得那么生动逼真。马格德林人利用岩壁的凹凸不平创造出了富有立体感的形象，使那些动物形象在幽暗的洞穴里看上去就像活的一样。

据专家介绍，阿尔塔米拉山洞里的岩画之所以能够保存上万年之久，除了马格德林人使用了特殊的颜料之外，与洞穴的天然条件也是分不开的。这个洞穴很深，约270米长，风蚀、水浸等破坏性因素都极少侵害到它。

1985年，阿尔塔米拉洞穴岩画被列入联合国教科文组织的《世界遗产名录》。阿尔塔米拉山洞——这个西班牙史前人类居住的洞穴，也因此成为世人心目中的艺术圣殿，甚至有不少学者将它誉为“史前的西斯廷教堂”。



(局部)



画
家
简
介

《捕禽图》的作者是古埃及的一位陵墓画家。在当时，如果一个艺术家能使自己的作品与人们所赞赏的某些古老作品相似，就被看成是杰出的艺术家。因此，古埃及的画家往往遵循特定的绘画规则，缺乏独创性。他们画男人的肤色一定比女人的更黑，画埃及神的容貌也都遵循一定的形式。譬如，太阳神霍勒斯必作鹰隼状，或有鹰隼之头；死神阿奴毕斯必作狐狼状，或有狐狼之头。可以说，古埃及的画家是人类文明史上最保守的艺术家。

画名：《捕禽图》
作者：佚名（古埃及）
时间：约公元前1350年
类别：陵墓壁画
尺幅：64cm×74.2cm
收藏：英国，伦敦，大英博物馆

埃及画家在处理人物时，往往以身体比例的大小来体现其身份和地位。在壁画中，主要人物内巴蒙地位显赫，因此显得特别庞大，而右侧的妻子和下方的女儿则相对较小。画面背景以蓝色为主，色彩鲜艳，线条分明，画面上的鱼、鸟等动物形象真实细腻、栩栩如生，画工的精湛技艺由此可见一斑。

NO.002

捕禽图

人选理由

《捕禽图》是古埃及“新王国”时期陵墓壁画的代表作。作品的主人为古埃及的达官显贵内巴蒙，其描绘的内容揭示了古埃及贵族奢侈豪华的生活，体现了古埃及森严的等级制度，集中反映了古埃及人把尘世的一切都复制到陵墓壁画上，以便为死后的“复活”做准备的绘画原则。

[名画探秘]

埃及历史悠久，社会组织严密，统治者十分强调秩序。在一系列社会制度的影响下，埃及艺术逐渐形成了凝重、拘谨的风格。在那个相信“永恒”、追求“永生”的环境里，艺术家们的创作就是为了表现生命的永恒性。《捕禽图》就是最能体现古埃及艺术观念和艺术风格的代表作品。

《捕禽图》是古埃及新王国时期的绘画作品，出土于古埃及贵族内巴蒙的陵墓。据史料记载，内巴蒙生前曾做过古埃及重要城市底比斯的高级官员，属于地位较高的统治者阶层。在这幅画中，我们可以看到内巴蒙和他的妻子、女儿在河边打猎的情景，也可以明显感受到古埃及严密的社会秩序。在古埃及的绘画中，所绘人物身份和地位的高低，往往以身体比例的大小来体现。身份和地位越高，身体越大；反之，则越小。因此，在《捕禽图》中，地位最高的内巴蒙就显得格外庞大。他一手拿着蛇形权杖，另一只手则捉住他捕获的大鸟。他是画家着重表现的对象。画面上内巴蒙右边的妻子比他小了一大截，而坐在地上的女孩儿——内巴蒙的女儿，身体就显得更小了。

若留心观察的话，欣赏者还可以从这幅画中看到一种奇怪的现象：内巴蒙的头部和脖子是正侧面，但他的眼睛却是正面的，好像一直盯着观看他的人；他的肩膀和胸膛是正面的，两腿和双脚却是侧面的。内巴蒙的妻子和女儿的情况，也和他相同。这种让人感觉有些扭曲的人物造型，显示了古埃及浮雕和绘画中普遍存在的“正面律”。就是说，在古埃及的浮雕和绘画中，人物的头部必须以正侧面来展示，但眼睛除外。同时，人物的肩膀到腹部的部分也必须以正面来展示，而腰部以下仍以正侧面来展示。

需要说明的是，“正面律”不仅适用于描绘人物，在表现动物时，也同样适用，而且是古埃及浮雕和绘画中必须遵循的艺术规则。

欣赏了这幅造型奇特的作品之后，好奇的人们不禁会问：古埃及陵墓壁画中为什么要使用这种让人费解的“正面律”呢？其



《内巴蒙花园》（局部）

古埃及陵墓壁画上通常会画有食物和娱乐的场面，因为古埃及人相信壁画上所描绘的东西在得到神的赐福后能获得生命。这样，面包、肉食、女舞者以及播种、收获等，就可供复活的人永远享用了。

实，这与古埃及人的宗教信仰和生死观密切相连。

在古埃及人看来，人的灵魂是永世不灭的，死亡意味着复活。他们认为，人死后灵魂会离开躯体到冥

界去经历一次冒险，如果这次历险能够顺利完成，那么灵魂将再次回到躯体上，这样人就可以复活。然而，人重新复活后不是生活在尘世间，而是生活在陵墓里。古埃及的木乃伊就是这种生死观的最好证明。古埃及人制作木乃伊的目的，就是为了完好无损地保存躯体，以便灵魂安全回来之后能够找到依附。古埃及人还认为，艺术作品所表现的对象，在冥界得到神灵的赐福之后，能够获得生命，变成活的东西。如果艺术作品中某个人物的躯体缺少了一部分，那他在冥界也会是残疾者。因此，古埃及的画家在创作陵墓壁画时，最关心的并不是画面本身的美丑，而是如何真实、全面地反映现实存在的事物。

“正面律”恰好能帮助画家实现这一目标。例如，画家在描绘脸部时通常采用侧画法，因为正面画法不易表现鼻子，而如果没有鼻子，此人在冥世就会丧失嗅觉；眼睛则适合用正面画法，这样可以使眼睛的视觉功能得到充分的展示。身体其他部位的画法也采用同样的方法进行处理。这样一来，人复活之后就能在陵墓中“健康”地生活了。

画名：《渔夫》
作者：佚名（克里特文明）
时间：约公元前1500年
类别：壁画
出土：希腊桑托林岛（旧称锡拉岛）
收藏：希腊，国立考古学博物馆

《渔夫》出土于希腊的桑托林岛（旧称锡拉岛），描绘的是一位年轻渔夫手提海鱼归来的情形，画面洋溢着浓郁的生活气息。渔夫的头和腿都是侧面的，但上半身和眼睛却为正面，可见仍受古埃及绘画的“正面律”的影响，但在绘画技巧方面已经有了很大突破。



NO.003

渔夫

入选理由

《渔夫》是爱琴海地区出现的第一缕艺术曙光，是“克里特文明”最形象生动的展现，也是人类绘画史上第一次出现的具有优美人体形象和鲜明生活场景的画作，其用色技巧也堪称经典。

[名画探秘]

许多光辉灿烂的文明在没有得到考古学家们的证实之前，往往被看成是不切实际的幻想。“克里特文明”就曾遭受过这样的命运。幸运的是，在英国考古学家阿瑟·伊文思爵士等人的努力下，“克里特文明”终于得见天日。

1900年，为了找到传说中的米诺斯王宫，阿瑟·伊文思爵士率领考古队来到了位于地中海的克里特岛。经过几年艰苦探索，考古队终于在克里特岛的克诺萨斯发现了米诺斯王宫的遗址，并挖掘出了大量颇有价值的文物。在这些文物当中，最引人瞩目的莫过于那一幅幅丰富多彩、生动形象的壁画了。它们虽然都是三千多年前的作品，但依然焕发着勃勃生机，充满现代情趣。据考古学家们分析，王宫壁画的颜料是从植物和矿物中提炼出来的，经过工匠们的研制、加工，最终制成了供画家们使用的五颜六色的颜料。画家在作画时，通常先调制好颜料，在其未干时涂抹到墙壁上，使色彩顺着墙壁的纹路渗进去，这是壁画经历数千年之久依然鲜艳如初的原因之一吧。

《渔夫》是“克里特文明”留给后人的一幅优美、生动的图画。通过这幅画，我们可以窥探繁荣时期的“克里特文明”。从现有的考古资料来看，“克里特文明”大约出现在公元前2500年，最早的居民来自岛外。他们来克里特岛之前，已经掌握了比较先进的磨制石器技术和制陶技术。大多数学者认为，从克里特岛所处的地理位置来看，其最早居民最有可能来自小亚细亚西南部和叙利亚一带。

画
家
简
介

米诺斯王宫的重大发现，这是阿瑟·伊文思爵士对人类考古学的重大贡献。然而，在如何保存王宫壁画的问题上，阿瑟·伊文思爵士却犯了一个不可原谅的错误。这些壁画刚出土时大多残缺不全，阿瑟·伊文思爵士为了让世人重睹王宫昔日的风采，不惜重金聘请了一位瑞士画家进行壁画残部的重组和修复工作。经过二十多年的努力，这位画家和他的儿子终于将壁画修补完好。修补后的壁画虽然完整而精美，但其中有多少是三千多年前的“真迹”，又有多少是画家父子根据自己的想象加上去的，现在已很难说清了。这不能不说是世界文物保护史上的一大憾事。

相比之下，希腊考古学家波斯罗斯·马里那托斯就颇具文物保护的意识。1967年，波斯罗斯·马里那托斯等人在克里特北部小岛锡拉岛上进行了一系列的考古发掘工作，幸运地找到了一些与米诺斯王宫壁画的风格大致相同的壁画，并把它们按出土时的原样保存了下来。这幅著名的《渔夫》壁画，就是当时在锡拉岛上发现的。

《渔夫》壁画描绘的是一位双手提着两大串海鱼的年轻渔夫。他的两臂用力向上弯曲，臂部肌肉鼓胀着，腹部因用力不均而微微突起，显出微妙的轮廓线条，只有青春的肌肤才如此富有弹性和曲线美。画中使用红、黄、灰等多种颜色，对比鲜明而又十分和谐，好像年轻的渔夫正在进行一场盛大的日光浴，让人不禁产生许多美妙的遐想。这一切都充分显示了画家高超的色彩调配和使用技巧。从整体来看，这幅画风格柔美，线条简洁，对人物形体的刻画细腻逼真，对事物的描绘生动传神，虽然仍受古埃及呆板的“正面律”的影响，但是在绘画技巧等方面已经有了显著进步。



《戏牛图》

出自米诺斯王宫遗址，画面用色淡雅，背景为天蓝色，一左一右两个白衣少女举着双手，一少年倒立于牛背之上，健壮的公牛造型夸张，具有极强的艺术感染力。这是当时宫内娱乐生活的写照。



画名：《阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子》

作者：欧克塞基（古希腊）

时间：公元前540—前530年

类别：陶瓶瓶画

尺幅：高60.7cm

收藏：梵蒂冈，列高利，伊特鲁里亚博物馆

经典瓶画作品。画中，阿喀琉斯与埃阿斯以投骰的木箱为“轴”，相向而坐，皆弯腰屈膝俯首，手握武器。他们弯曲的身体姿态与器形曲线相一致，使画面构图与器物轮廓的优美曲线高度统一融合，强化了陶器弧线的节奏，给人以美感，具有剪影式的装饰效果。两个人物既对称又有变化，具有浓厚的生活气息。陶土的浅赭色，使形象轮廓鲜明，富于深浅对比的节奏感和装饰情趣。



画
家
简
介

欧克塞基，古希腊阿提卡有名的瓶绘艺术家。瓶画艺术反映出古希腊艺术家的艺术追求。他们把绘画看作一面镜子，作品要重现自然的形态，使观画者注视画出来的图像时，觉得跟真实的事物很相似。这种模仿自然、再现对象的方式，成为古希腊美术的基本特点，对此后欧洲及西方绘画的发展，产生了极其深远的影响。在古希腊艺术家心目中，美是艺术家的最高法则。为了避免在表现痛苦时显示的丑态，他们有时往往不描绘激情或加以冲淡，以免影响到美。古希腊时期有文字记载的著名装饰画家有攸西米德斯、欧克塞基等。

NO.004

阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子

人选理由

《阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子》是古希腊瓶画流传下来的经典作品，也是黑绘风格的代表作。这幅画的人物造型十分罕见地以线条为主，画面表现了两个古希腊英雄的一个生活瞬间，具有浓重的生活气息，颇有中国皮影戏的风趣。