

383638

38-59
R/M-2

西洋
绘画
百图

西洋绘画百图

人民美術出版社

1984·北京

西洋绘画百图

人民美术出版社编辑出版

责任编辑 平野 装帧设计 张晓君

人民美术出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

*

1979年7月第一版

1984年3月第二版第二次印刷

书号: 8027·6986 印数: 130,001—172,000

定 价: 1.30元

出版说明

本书介绍了从古代到二十世纪初西洋一些著名画家的代表性作品共一百幅，大致按年代和国别排列。书内的文字，是由几个同志分别编写的，都是根据个人的理解来对画家及其作品作一简略的介绍，供读者参考。

编印本书是介绍外国美术的一种尝试，希望能给爱好美术的读者提供一点有关西洋绘画的粗浅知识。由于我们的水平所限，在编选和文字上会有不少缺误之处，欢迎读者提出批评、改进意见。

人民美术出版社编辑室

目 录

- 1 受伤的野牛 阿尔塔米拉洞窟壁画
- 2 战士的告别 古希腊瓶画
- 3 花园中的舞乐 埃特鲁斯坎壁画
- 4 逃亡埃及 乔 托
- 5 失乐园 马萨乔
- 6 圣罗马诺之战 乌切洛
- 7 女 像 委涅齐阿诺
- 8 三王行列 戈佐利
- 9 萨芙皇后会见所罗门王 弗朗切斯卡
- 10 哀悼基督 曼特尼亚
- 11 圣徒赛巴斯先 波拉约洛
- 12 玛利亚的诞生 基尔兰达约
- 13 维纳斯的诞生 波提切利
- 14 反基督徒的历史 西诺列利
- 15 莫娜丽莎 芬 奇
- 16 最后的晚餐 芬 奇
- 17 创造亚当 米开朗基罗
- 18 先知耶利米 米开朗基罗
- 19 西斯廷圣母 拉斐尔
- 20 雅典学院 拉斐尔
- 21 夜 柯雷乔
- 22 有小树的圣母像 贝利尼
- 23 田园合奏 乔尔乔内

- 24 人间的爱和天上的爱 ····· 提 香
- 25 利米纳尔第像 ····· 提 香
- 26 春 ····· 委罗奈斯
- 27 银河的起源 ····· 丁托列托
- 28 阿尔诺芬尼夫妇像 ····· 凡 爱克
- 29 四 使 徒 ····· 丢 勒
- 30 伊拉斯莫像 ····· 荷尔拜因
- 31 绞刑架下的舞蹈 ····· 勃吕盖尔
- 32 弹曼陀铃的姑娘 ····· 卡拉瓦乔
- 33 巴拉维西诺像 ····· 格 列 柯
- 34 瘸 腿 孩 子 ····· 里 贝 拉
- 35 纺 纱 女 ····· 委拉斯凯兹
- 36 教皇英诺森十世像 ····· 委拉斯凯兹
- 37 清 净 受 胎 ····· 牟 利 罗
- 38 画家和他的妻子 ····· 鲁 本 斯
- 39 劫夺吕西普的女儿 ····· 鲁 本 斯
- 40 查理一世像 ····· 凡 代 克
- 41 吉普赛之女 ····· 哈 尔 斯
- 42 杜普教授的解剖学课 ····· 伦 勃 朗
- 43 夜 警 ····· 伦 勃 朗
- 44 读信的妇人 ····· 维 米 尔
- 45 磨 坊 风 景 ····· 鲁伊斯达尔
- 46 树 间 村 道 ····· 霍 贝 玛
- 47 阿尔卡迪亚的牧人 ····· 普 桑
- 48 发舟西苔岛 ····· 华 多
- 49 午餐前的祈祷 ····· 夏 尔 丹

- 50 画家和她的女儿 维瑞-勒布伦
- 51 文明结婚 荷加斯
- 52 蓝衣少年 庚斯博罗
- 53 伊萨贝尔·德·波赛尔像 哥雅
- 54 法国士兵枪杀西班牙起义者 哥雅
- 55 荷拉斯兄弟的宣誓 大卫
- 56 马拉之死 大卫
- 57 风卷波赛克 普吕东
- 58 拿破仑在雅法鼠疫病院 格罗
- 59 伯格尼尼像 安格尔
- 60 梅杜萨之筏 席里柯
- 61 希奥岛的屠杀 德拉克罗瓦
- 62 自由神引导人民 德拉克罗瓦
- 63 三等车厢 杜米埃
- 64 战舰归航 透纳
- 65 干草车 康斯太勃
- 66 晨 柯罗
- 67 去耕作的牛群 特罗容
- 68 橡 树 罗梭
- 69 拾 穗 米莱
- 70 奥普特沃兹的水闸 杜比尼
- 71 石 工 库尔贝
- 72 一八一四年 梅索尼埃
- 73 冬 夏凡
- 74 收割的报酬 莱尔米特
- 75 噪 草 巴斯蒂昂-勒帕热

- 76 轧 铁 工 厂 门 采 尔
- 77 不相称的婚姻 莱 勃 尔
- 78 死 之 岛 勃 克 林
- 79 白 日 梦 罗 塞 蒂
- 80 吹笛的男孩 马 奈
- 81 弗里—贝舍尔的酒吧间 马 奈
- 82 舞台上的舞女 德 加
- 83 印象。日出 莫 奈
- 84 包 厢 雷 诺 阿
- 85 推独轮车的农夫 毕 沙 罗
- 86 马尔港的洪水 西 斯 莱
- 87 攻打斯莫尔丹 格里高列斯库
- 88 斯坦契克 马特义科
- 89 死 刑 囚 徒 蒙 卡 奇
- 90 伏尔加纤夫 列 宾
- 91 高 尔 基 像 谢 洛 夫
- 92 磨 镰 刀 珂 勒 惠 支
- 93 有瓷杯的静物 塞 尚
- 94 塔希提岛的妇女 高 更
- 95 向 日 葵 凡 高
- 96 圣克洛德附近的塞纳河 西 涅 克
- 97 大碗岛星期日的下午 修 拉
- 98 女丑角莎尤柯 劳特累克
- 99 舞 蹈 马 蒂 斯
- 100 格 尼 卡 毕 加 索

西洋绘画百图

1 受伤的野牛 阿尔塔米拉洞窟壁画

绘画艺术是人类在劳动中创造的。在原始社会里，人类的祖先靠狩猎、捕鱼为生，兽类、鱼类就是他们生活的来源，也是竟日追寻、猎取的对象。为了识别和熟悉这些动物，人们把它画在所住洞窟的石壁上，或刻在石器和骨制的工具上。随着生活能力的提高，人们逐渐从这些最初的绘画上得到一种美的享受；后来，人们就不仅出于谋取生活来源的需要，而且也为了满足审美的要求而进行美术创作——加工更多的绘画作品出现了，工具、衣物和建筑的设计和装饰更精美多采了，于是，美术逐渐成为人类生活不可缺少的一部分，不断地丰富、提高和发展起来。这里选印的这幅《受伤的野牛》是在西班牙北部的阿尔塔米拉山洞中发现的一幅壁画，制作的年代约属于距今几万年的旧石器时代。画中的野牛已受伤而仆倒在地，但它还睁大了眼，要挣扎着站起来继续向前冲跑。壁画是用红、黄、黑几种颜色绘成，色彩绚丽，线条豪放，特别是野牛的姿态十分生动逼真，可见壁画的作者，这位原始时代的艺术家，已相当准确地掌握了野牛的外形和性格特点，并把它熟练地表现出来。

陈允鹤

2 战士的告别 古希腊瓶画

远在公元前八世纪至四世纪的希腊，是欧洲南部一个强盛的国家，在文化艺术上也曾发展到当时的高度水平。从美术来说，希腊的雕刻是西方古典美术的典范，在世界美术史上放射出灿烂的光辉；至于绘画方面，存世的作品很少，现在主要是从当时绘制在陶器上的图画来窥见希腊绘画的风貌。这种图画多数是绘在陶瓶、陶壶、陶盆等容器上，所以通称为“希腊瓶画”。这里选印的这幅《战士的告别》是画在一个大口的陶瓶上，作于公元前五世纪。画中一个战士即将出征了，他全身戴盔披甲，佩着剑盾，正与家人告别；战士的妻子给丈夫斟满了酒，为他送行，战士举起盘形的酒器，将要一饮而尽；战士和他年轻的妻子面带惜别之情，但同时又表现出为国献身的决心和自豪。在他们的两边是年老的父母：白发苍苍的老父拄着拐杖送子出征；战士身后的老母正做着手势向儿子作临别的叮咛。简练的线条勾画的几个人物，把一幅战士离家出征的图景描绘得非常真切动人，同时又与器物的造形很好地谐调起来。图画的底子是黑色的陶釉，人物是桔红色加上黑色的线条，色彩单纯、浑厚而富有装饰性。从瓶画上可以看到希腊绘画纯熟的技巧和典雅洗练的艺术风格。

陈允懿

3 花园中的舞乐 埃特鲁斯坎壁画

约公元前八世纪至三世纪之间，现今意大利的所在地亚平宁半岛的西部埃特鲁里亚地区，居住着称为埃特鲁斯坎（Etruscan）的民族。他们生活在十一个城邦组成的联盟之中，那时已是早期的奴隶制社会，经济和文化都曾发展到当时较高的水平。在美术方面，留下了如墓穴壁画、雕塑、青铜器皿和各种装饰品等很多艺术珍品。这幅《花园中的舞乐》是埃特鲁里亚哥罗尼地方的墓葬壁画的一部分，约作于公元前五世纪初。壁画的中间是一个拿着六弦琴的青年乐师，他正低着头专心致志地弹奏着；在他左右两边各有一个舞蹈者正随着乐声翩跹起舞，他们一个面向观众，一个背着身子，服装、形象也各不相同，但两人的动作却配合得非常和谐，恰象是合着同一节奏而手舞足蹈。在人物之间的空隙处画着几株发出新叶的小树，树间还有飞跃的小鸟，煞是一片春意盎然的景象。几个人物都是用线条和平涂的色彩绘成，比例轮廓似乎也并不完全准确，但却是生动别致而富有情趣。壁画的作者以一种非常流畅的笔调挥写自如，使整个画面充满着蓬勃的生气。

陈允钢

4 逃亡埃及 乔托

乔托 (Giotto di Bondone, 约1266—1336) 是意大利文艺复兴绘画第一个伟大代表。他出身于佛罗伦萨附近的农民家庭, 幼年即善于写生, 后来被名画家契马布埃收为学徒, 在佛罗伦萨、罗马等地学习和创作, 为新兴的文艺复兴艺术开辟了道路。他和佛罗伦萨大诗人但丁是知交, 在各自的文艺领域里取得了同等巨大的成就。恩格斯称誉但丁: “他是中世纪的最后一位诗人, 同时又是新时代的最初一位诗人” (《共产党宣言》1893年意大利文版序言), 同样可适用于乔托。他在西方近代美术发展中起了先驱者的作用。

本图《逃亡埃及》是乔托主要作品阿累那礼拜堂壁画中的一幅, 约作于1305年。阿累那全组壁画共数十余幅, 表现基督教有关圣母玛利亚和基督生平故事, 《逃亡埃及》即描绘玛利亚生基督后, 因受迫害而由巴勒斯坦逃往埃及。在这个传统的宗教题材中, 乔托一反中世纪旧艺术的公式化象征手法, 运用了初步的写实技巧, 将有关人物和故事场面表现得生动活泼, 构图层次分明, 气氛庄重朴实; 通过“面向自然”, 创造具有现实生活情趣的图画, 体现了人文主义的反封建思想。这幅壁画中玛利亚抱着婴儿骑着毛驴的形象和背景的山丘树木虽然还有不少缺陷, 却开启了文艺复兴艺术的现实主义道路, 对日后新艺术的发展影响很大。

朱龙华

