

打开通往西方艺术精神世界的大门
引领我们步入西方艺术的灿烂殿堂

一生必知的

旭仁夫 编著

100幅

世界名画及其

画家

视觉的盛宴

世界的大门。翻开本书，您将领略文艺复兴时代的精神光芒、哥特式艺术的风潮、巴洛克艺术的强

者打开了一扇通往西方艺术精神世界的大门。

翻开本书，您将领略文艺复兴时代的精神光芒、哥特式艺术的风潮、巴洛克艺术的强

 黑龙江美术出版社

一生必知的
100幅
世界名画
及其
画家

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

一生必知的 100 幅世界名画及其画家 / 旭仁夫编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-5318-1770-3

I. 一… II. 旭… III. 绘画—艺术评论—世界
IV. J205. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 001284 号

书 名 / 一生必知的 100 幅世界名画其及画家

作 者 / 旭仁夫 编著

出版发行 / 黑龙江美术出版社

地 址 / 哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮政编码 / 150016

责任编辑 / 李 兵

发行电话 / (0451) 84270514 84270525

网 址 / www.hljmss.com

电子邮箱 / hrblb@sohu.com

版式设计 / 杨新华

印 刷 / 北京才智印刷厂

开 本 / 710 × 1010 毫米 1/16 开

印 张 / 19.75

字 数 / 160 千字

版 次 / 2007 年 4 月第 1 版

印 次 / 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5318-1770-3

定 价 / 33.00 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系。

自序

其实，读画并不是一件多么高深艰涩的事情。

一位学者朋友在他的文章中，为“画”作了一个解释：“一幅画，从画家完成之日起，就开始它不受画家所左右的命运。不同时代的许多读者，与它相遇，这些人比画家更关心对意义的追问。从这一点上说，绘画是人类共同的创造。”有了这样的前提，任何一个人，当他面对绘画作品时，完全可以使用纯个人的经验、体验甚至微妙的感受去解读这幅作品。因为“画家的工作是第一步。在一幅作品中，画家不是创造意义，不是创造在场的真理，而是创造意义的空场”。

本书的结构是从西方绘画发展简史开始，进而对在绘画史中占有一席之地的画家及其作品作了介绍。书中对画作的介绍，从两个方面切入，一是从绘画原理角度，另一个则是偏重于作者对画作的理解与感受。当然，这决不能代表所有观赏者的观点，作者希望这只是一种分享。更希望这些理解能够对其他读者再去读画时，起到一个抛砖引玉的作用。

最后，要衷心感谢出版社能给我这样一个机会，让我能够详细梳理这十多年来所学。还要感谢在写作期间帮助我的亲人与朋友，这些正是我得到的许多始料不及的收获。

旭日

目录

导言 /1

1. 《春》 /95

桑德罗·波提切利

2. 《维纳斯的诞生》 /97

桑德罗·波提切利

3. 《蒙娜丽莎》 /99

列奥纳多·达·芬奇

4. 《抱貂女郎》 /101

列奥纳多·达·芬奇

5. 《神创造亚当》 /103

米开朗基罗·博纳罗蒂

6. 《最后的审判》 /105

米开朗基罗·博纳罗蒂

7. 《沉睡的维纳斯》 /107

乔尔乔纳

8. 《西斯廷圣母》 /109

拉斐尔·桑蒂

9. 《雅典学院》 / 111

拉斐尔·桑蒂

10. 《维纳斯与丘比特》 / 113

洛伦佐·洛托

11. 《宙斯与伊娥》 / 115

安托尼·阿莱格里·柯列乔

12. 《花神》 / 117

提香·维切利奥

13. 《阿尔诺芬尼订婚式》 / 120

扬·凡·埃克

14. 《乐园》 / 123

赫罗尼姆斯·包西

15. 《达娜厄》 / 125

扬·戈沙尔特

16. 《乡村婚宴》 / 127

彼得·勃吕盖尔

17. 《1498年的自画像》 / 129

阿尔布雷希特·丢勒

18. 《妓女与老人》 / 131

老卢卡斯·克拉纳赫

19. 《阿多尼斯发现了维纳斯》 / 133

安尼巴尔·卡拉齐

20. 《丘比特的胜利》 / 135

米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔

21. 《诱拐海伦》 / 137

圭多·雷尼

22. 《掠夺琉西波斯的女儿们》 / 139

彼得·保罗·鲁本斯

23. 《年轻女子像》 / 142

安东尼·凡·代克

24. 《吉普赛女郎》 / 144

弗兰斯·哈尔斯

25. 《戴金盔的男子》 / 146

伦勃朗·凡·赖斯

26. 《倒牛奶的女仆》 / 148

约翰内斯·维米尔

27. 《纺织女》 / 150

迭戈·德·希尔瓦·委拉斯凯兹

28. 《油灯前的墨大拉》 / 152

乔治·德·拉·图尔

29. 《阿尔卡迪亚的牧人》 / 154

尼古拉斯·普桑

30. 《有舞者的风景》 / 156

克劳德·洛兰

31. 《梳妆》 / 159

让·安托万·华托

32. 《德·蓬帕杜尔夫人》 / 161

弗朗索瓦·布歇

33. 《荷拉斯三兄弟之誓》 / 163

雅克·路易斯·达维特

34. 《萨宾妇女》 / 165

雅克·路易斯·达维特

35. 《黑人妇女像》 / 167

玛丽·吉尔曼娜·贝诺瓦

36. 《雷卡米埃夫人》 / 169

弗朗索瓦·热拉尔

37. 《泉》 / 171

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

38. 《大宫女》 / 173

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

39. 《梅杜萨之筏》 / 175

泰奥多尔·席里柯

40. 《自由引导人民》 / 177

欧仁·德拉克罗瓦

41. 《沙尔丹那帕勒斯之死》 / 179

欧仁·德拉克洛瓦

42. 《弗兰切斯卡和保罗向但丁和维吉尔呈现》 / 181

阿里·谢费尔

43. 《维纳斯的诞生》 / 183

亚历山大·卡巴内尔

44. 《贝壳》 / 185

阿道夫·威廉·布格罗

45. 《裸体的玛哈》 /187

弗朗西斯克·戈雅

46. 《1808 年5月3日的枪杀》 /189

弗朗西斯克·戈雅

47. 《蒙特芳丹的回忆》 /190

让·巴普蒂斯特·柯罗

48. 《牧羊女》 /192

让·弗朗索瓦·米勒

49. 《库尔贝先生，您好》 /194

居斯塔夫·库尔贝

50. 《威尼斯大运河》 /196

约瑟夫·马洛德·威廉·透纳

51. 《麦田》 /199

约翰·康斯泰博

52. 《莉莉斯小姐》 /201

丹特·加布里埃尔·罗塞蒂

53. 《沐浴的普塞克》 /203

弗雷德雷克·莱顿

54. 《罗普吉娜像》 /205

博罗维科夫斯基

55. 《白嘴鸦回巢》 / 207

阿历克塞·康德拉季叶维奇·萨甫拉索夫

56. 《松树林》 / 209

伊凡·伊凡诺维奇·希施金

57. 《无名女郎》 / 211

伊凡·尼古拉耶维奇·克拉姆斯柯依

58. 《贴木尔之门》 / 213

瓦西里·瓦西里耶维奇·魏列夏庚

59. 《不相称的婚姻》 / 215

普基廖夫

60. 《女贵族莫洛佐娃》 / 217

瓦西里·伊凡诺维奇·苏里科夫

61. 《少女与桃子》 / 219

瓦伦丁·阿列山德罗维奇·谢洛夫

62. 《春天·大水》 / 221

伊萨克·伊里奇·列维坦

63. 《阿尔的吊桥》 / 223

文森特·梵高

64. 《星月夜》 / 225

文森特·梵高

65. 《蒙玛特大街》 / 227

卡米耶·毕沙罗

66. 《福利·贝热尔的吧台》 / 229

爱德华·马奈

67. 《舞蹈课》 / 231

埃德加·德加

68. 《日出·印象》 / 233

克洛德·莫奈

69. 《塞西莉·阿历山大小姐像》 / 235

詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒

70. 《浴室》 / 237

阿尔玛·达德玛

71. 《夏洛特小姐》 / 239

威廉姆·沃特豪斯

72. 《伊蕾娜·卡昂·当韦尔小姐像》 / 241

皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿

73. 《洗澡》 / 243

玛丽·卡萨特

74. 《大碗岛的星期日下午》 / 245

乔治·修拉

75. 《浴女们》 / 247

保罗·塞尚

76. 《我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？》 / 249

保罗·高更

77. 《俄狄浦斯与斯芬克斯》 / 251

居斯塔夫·莫罗

78. 《独眼巨人》 / 253

奥迪隆·雷东

79. 《夏娃》 / 255

卢西恩·利维·杜默

80. 《掘墓者与死神》 / 257

卡洛斯·施瓦伯

81. 《沙乐美》 / 259

弗兰茨·冯·斯托克

82. 《吻》 / 261

居斯塔夫·克里姆特

83. 《拥抱》 / 263

埃贡·利奥·阿道夫·席勒

84. 《含羞草》 / 265

亨利·马蒂斯

85. 《舞蹈第二号》 / 267

亨利·马蒂斯

86. 《室内裸女》 / 269

亨利·夏尔·芒更

87. 《老国王》 / 271

乔治·鲁奥

88. 《裸女》 / 273

阿尔伯特·马尔凯

89. 《夏托纳弗村》 / 275

莫里斯·德·弗拉芒克

90. 《三个女子》 / 277

弗尔南德·莱热

91. 《印度舞蹈者》 / 279

凯斯·凡·东根

92. 《亚威农的少女》 / 281

巴勃罗·鲁伊斯·毕加索

93. 《梦》 / 283

巴勃罗·鲁伊斯·毕加索

94. 《玫瑰色裸体》 / 284

阿梅迪奥·莫迪里阿尼

95. 《生日》 / 286

马克·夏加尔

96. 《尖叫》 / 288

爱德华·蒙克

97. 《梦》 / 290

亨利·卢梭

98. 《几个圆圈》 / 292

瓦西里·康定斯基

99. 《记忆的永恒》 / 294

萨尔瓦多·达利

100. 《丽达与天鹅》 / 296

萨尔瓦多·达利

导 言

史前艺术

对于人类所创造的艺术的起源，有着多种解释。从人类自身的发展与艺术创作相交叉的角度来看，最初的艺术带有非常明显的目的性。

人们公认的艺术雏形的史前美术，便是巫术的产物。如在西班牙和法国南部的阿尔达米拉、拉斯克岩洞壁画。画的内容是动物，或者说是当时人类需要捕捉的猎物的形象。它们被绘制在山

受伤的野牛

洞最深处的岩壁与洞窟顶部，这里没有光线，通往岩画所处的位置也非常艰难。因此说，这些岩画定不是作为装饰物存在的，从它们的位置与紧凑的排列来看，只能将岩画的存在解释为：原始人类认为，只要将猎物的形象封锁在深深的洞窟中，他们赖以生存的来源也将得到保护并能够轻而易举地得到更多更丰富的猎物。

接下来的新石器时代，随着人类对工具的认识、农业的发展，人类有了更多的“艺术作品”，如陶制品、多种材料的雕刻品等等。而这些“艺术品”都融入了当时人类的观念。

拉斯克洞穴壁画

