

中外艺术精品大观

绘画可以唤醒隐藏在我们心底的意识，它能把人们平庸的生活提升到真善美的境界，让生活显现在明亮的光环里，使人们的心灵更加阳光灿烂。

西方风景画 精品鉴赏

西方绘画艺术 其实就是人类精神、文化的印记

西方绘画具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，从文艺复兴到两次工业革命，艺术对经济文化，特别是对人的思想产生了很大的影响。

*Xifang Fengjinghua
Jingpin Jianshang*

杨超 林雅琪◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

中外艺术精品大观

西方风景画 精品鉴赏

杨超 林雅琪◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方风景画精品鉴赏 / 杨超, 林雅琪编著. —西安: 陕西人民
美术出版社, 2010.6

(中外艺术精品大观)

ISBN 978-7-5368-2157-6

I. ①西… II. ①杨… ②林… III. ①风景画—鉴赏—西方
国家 IV. ①J211.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第116043号

西方风景画精品鉴赏

杨超 林雅琪 编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销

三河盛达印务有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-2157-6

定价: 28.80元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.mscls.cn>

发行部电话: 029-87262491

传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

前言

中西方的绘画艺术风格迥异，各有千秋。国画讲究言志抒情，西画则强调真实自然；国画讲究意境之美，西画则重视人体之美；国画讲究意会神似，西画则讲究完美再现……

中西方绘画的巨大差异来自于不同文明系统中形成的不同价值追求。国画是中国人“天人合一”哲学思想的体现，追求形象之外的“意”，同书法、篆刻相互影响，力求充分表达主观情感，是一种浓缩、升华了的真实，呈现的是哲学性的审美观。西方绘画具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，从文艺复兴到两次工业革命，西方艺术对当时的经济、文化、思想产生了很大的影响。西方的画家，致力于研究物体本身的属性，充分运用自然科学的成果，追求真实之美、生活之美，从希腊、罗马、文艺复兴时期一直到十八、十九世纪，都强调忠于客观形象和规律，呈现的是科学性的审美观。

宗白华先生在《美学散步》中对中西艺术进行比较时说：“国画真像一种舞蹈，画家解衣磅礴，任意挥洒。他的精神与着重点在全幅的节奏生命而不沾滞于个体形象的刻画。画家用笔墨的浓淡，点线的交错，明暗虚实的互映，形体气势的开合，谱成一幅如音乐如舞蹈的图案。物体形象固宛然在目，然

而飞动摇曳，似真似幻，完全溶解浑化在笔墨点线的互流交错之中！西洋自埃及、希腊以来传统的画风，是在衣服幻现立体空间境中描出圆雕式的物体。特重透视法、解剖学、光影凹凸的晕染。画境似可走进，似可手摩，它们的渊源与背景是埃及、希腊的雕刻艺术与建筑空间。”

艺术是无国界的，绘画、雕塑、建筑等视觉艺术作品无需翻译，便可被人理解，因此，截然不同的中西方艺术依然能够实现共通、融合、促进。吴冠中先生曾将中、西方杰出的绘画作品形象的比作哑巴夫妻，虽语言有阻，却深深相爱。明清时期汤若望、郎世宁等人中西合璧的作品，便是这种融合的成果，我国近代画家徐悲鸿、刘海粟等人也都曾从西画中汲取创作的灵感。同样，现代著名西方画家凡高、马蒂斯等人也都曾钻研过中国艺术，学习中国艺术的优点。

在中国，绘画艺术历来都有着众多的爱好者，近年来，国内创作环境异常宽松，艺术市场也日益兴旺，学习各类艺术和参与艺术品收藏鉴赏的人群也日益增加，《中外艺术精品大观》系列图书荟萃中西方绘画艺术的经典作品一千余幅，以图文并茂的形式详尽地介绍了中西方绘画艺术的发展历程，深入分析了画家画风的演变，图片清晰，文字通俗，全面展示人类绘画艺术的辉煌成就，使读者在赏心悦目的阅读过程中，既能提升自身审美能力，又可获得意趣永恒的艺术享受。

第一章 文艺复兴时期风景绘画

- 第一节 意大利文艺复兴时期风景绘画 /3
- 第二节 尼德兰文艺复兴时期风景绘画 /11
- 第三节 德国文艺复兴时期风景绘画 /19
- 第四节 西班牙文艺复兴时期绘画 /23

第二章 17、18世纪风景绘画

- 第一节 流派纷呈的意大利风景绘画 /29
- 第二节 佛兰德斯风景绘画 /39
- 第三节 荷兰风景绘画 /46
- 第四节 法国风景绘画 /58
- 第五节 英国风景绘画 /74
- 第六节 俄国风景绘画 /78

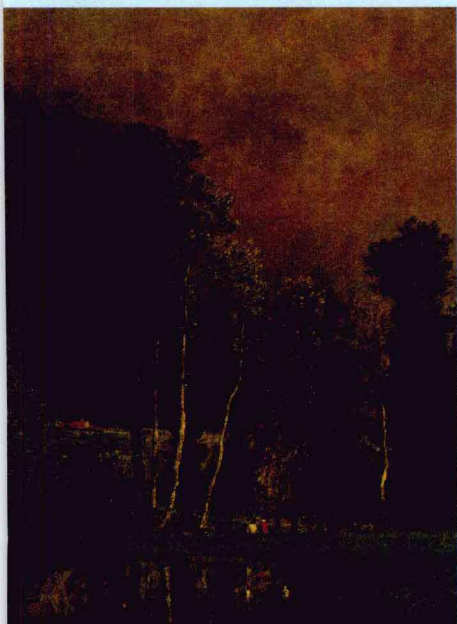

第三章 19世纪风景绘画

- 第一节 法国风景绘画 /83
- 第二节 英国风景绘画 /136
- 第三节 德国风景绘画 /146
- 第四节 俄国风景绘画 /149
- 第五节 美国风景绘画与“哈得逊河画派” /156
- 第六节 其他国家风景绘画 /159

第四章 现代风景绘画

- 第一节 现代主义风景绘画 /167
- 第二节 后现代主义风景绘画 /177
- 第三节 现实主义风景绘画 /181

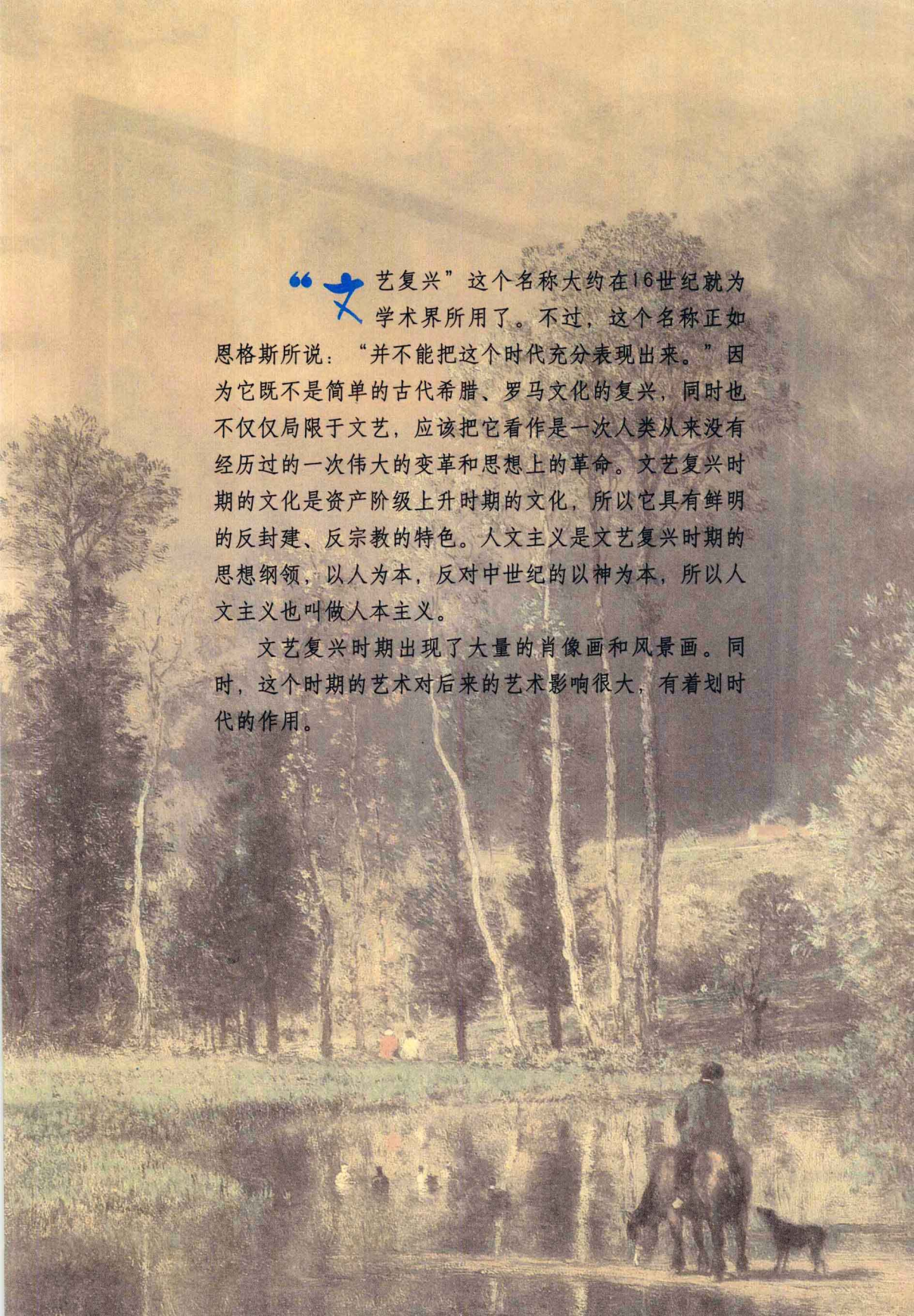
第①章

文艺复兴时期风景绘画

“艺复兴”这个名称大约在16世纪就为学术界所用了。不过，这个名称正如

恩格斯所说：“并不能把这个时代充分表现出来。”因为它既不是简单的古代希腊、罗马文化的复兴，同时也不仅仅局限于文艺，应该把它看作是一次人类从来没有经历过的一次伟大的变革和思想上的革命。文艺复兴时期的文化是资产阶级上升时期的文化，所以它具有鲜明的反封建、反宗教的特色。人文主义是文艺复兴时期的思想纲领，以人为本，反对中世纪的以神为本，所以人文主义也叫做人本主义。

文艺复兴时期出现了大量的肖像画和风景画。同时，这个时期的艺术对后来的艺术影响很大，有着划时代的作用。

第一节

意大利文艺复兴时期风景绘画

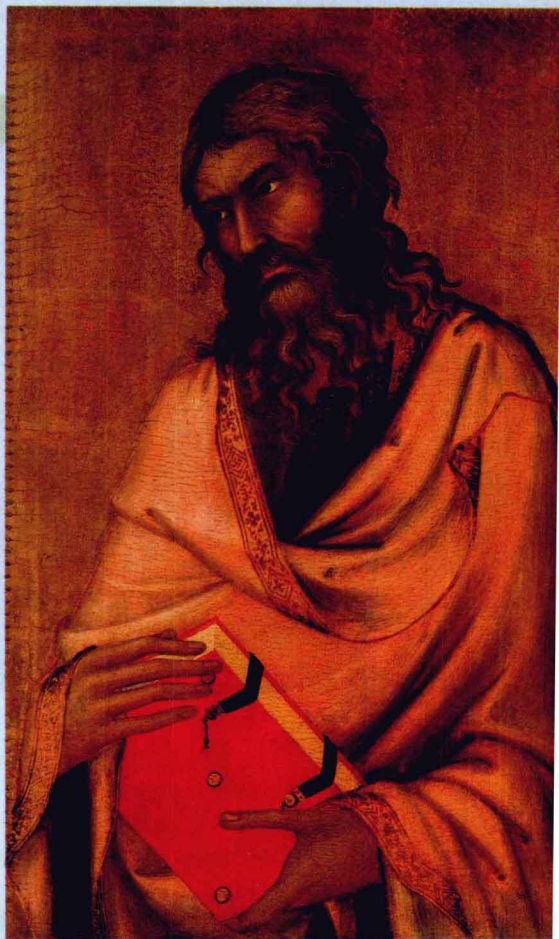
风景绘画的孕育

资本主义的因素最先在意大利萌芽，市民阶层的形成有力地促进了世俗文化的发展，文艺复兴运动也首先发生在意大利。

12、13世纪，十字军的远征疏通了地中海地区的贸易通道，意大利扼地理之要，操纵着西欧与东方贸易的往来。佛罗伦萨、西耶纳、

圣安德鲁 意大利 马丁尼 14世纪初 57.2厘米×37.8厘米
金底木板上 蛋彩 纽约大都会博物馆

是多折式祭坛画作中的五幅之一，可以充分代表马丁尼作品的纤细和丰富。画中的圣人年纪虽老却精力充沛，在马丁尼的笔下，更是展现出这种高度的敏感性，尤其值得注意的是握着书本的那双手。而粉红色的斗篷之细致且有韵律的折痕，表现手法也毫不逊色。其所以把折痕涂成绿色，是为了造成额外的效果，四周的印记则是本来就有的。

威尼斯等城市出现了大量集中与分散的工场、手工业作坊，形成了人数众多的市民阶层，也开始形成了以城市为中心的市民世俗文化。造型艺术在这时候也出现了新的倾向，尽管与哥特式雕塑的传统有着密切的联系，但对古

代罗马艺术的关注却是产生新的表现形式的重要因素。在文艺复兴发端时期，意大利最有名的两个画派是佛罗伦萨派和西耶纳派。佛罗伦萨派的代表人物有乔托，而西耶纳派的主将为杜乔和西蒙内·马丁尼。

春 意大利 波提切利 1478年 203厘米×314厘米 板 蛋彩 佛罗伦萨 乌菲齐美术馆

这种尺寸，过去只用于宗教画，现在用来画神话题材。维纳斯在中间亭亭玉立，蒙住眼睛的丘比特在她头上用爱之箭瞄向美惠三女神（“美丽”、“青春”、“欢乐”），最左边是众神的使者墨丘利（希腊神话中的赫尔墨斯）正用他的神杖驱散冬天的阴云，是报春的象征。右边三人是花神、春神与风神。这个维纳斯的花园里，春是永恒的，枯树环绕着美丽的女神，洋溢着爱的温馨。这幅画正是为一间重新改装过的结婚新房所画，这种题材是再适合不过了。这种半宗教、半幻想的希腊神话境界在当时是颇为流行的构思形式。画中人物造型、动作的设计则是波提切利所创。美惠三女神那富有韵律的舞蹈动作和优美的手势，常被后世效仿。

15世纪的意大利，可算是真正进入了文艺复兴的门槛。佛罗伦萨在美第奇家族支配下，以迅速的步伐创造了成为现代资本主义基础的最初资本积累，使佛罗伦萨成了当时意大利最先进繁荣的城市。公爵、贵族、教皇势力，都失去了与之相抗衡的物质条件。先进的文艺思想顺利地得到发展，经济繁荣所促成的整个社会的上升趋势，很快使艺术得到了各阶层的欢迎，成了上至有钱有势、下至平民百姓的普遍欣赏品与必需品。为文艺复兴作真正具体铺垫的是属于科学范畴的解剖与透视学的进展，它们为现实主义艺术中真实地表现人物和空间提供了科学的依据。

意大利文艺复兴早期有两位最具代表性的大画家，15世纪上叶是马萨乔，15世纪下叶是波提切利。15世纪意大利的美术，因各个城市的经济与政治形势不同，形成了以各个城市为中心派别，除了中心城市佛罗伦萨集中了最多的艺术家之外，其他城市的画家也各有自己的特色。如以中部意大利安布利亚地区为主的安布利亚画派，以北部意大利帕多瓦城为中心的帕多瓦画派，还有以罗马、米兰、威尼斯等城市为中心的各个地区的风格与流派，都有各自的长处与特点。

进入16世纪，意大利在头25年处于一个政治紧张、战事几乎连绵不断的时期，意大利北部两次遭受法国侵犯，之后又是法军占领米兰。教皇政权为扩张它的世俗权力，疯狂地发动一场场战争。正是在这种动乱的阶段，盛期文艺复兴到来了。尽管佛罗伦萨的发展势头已不比上个世纪，但仍是重要的中心之一。这时期具有新的发展前途的罗马、米兰和威尼斯兴起了政治文化的高潮，成为文艺复兴盛期的主要中心。而代表这一时期风景绘画高峰的威尼斯画派也就此应运而生。

威尼斯画派及大师乔尔乔奈

威尼斯画派兴起于15世纪后半期，是文艺复兴时期意大利北部一个重要的画派。威尼斯在当时是一个贵族共和国，也是东西方贸易的中心，这里的商业经济十分繁荣。从15世纪中叶起，人文主义的思想在威尼斯得到了迅速的发展，15世纪下半叶，威尼斯绘画中的世俗因素已经十分明显。这个画派的特点是：作品多呈现出欢乐的情调。画家们喜欢

画女裸体，宗教观念要比别的地方薄弱得多。在一些画面上甚至可以见到神人混杂在一起饮酒作乐的情景，圣母常常被画成威尼斯贵妇的样子。同是宗教题材，表现的却是自己城市的生活和同代人的形象。威尼斯画派的作品色彩非常漂亮，色调饱满，鲜艳明快。这一派画家也很注意大气和外光的表现，他们是赞美大自然热情的歌手。威尼斯画派对欧洲17世纪和18世纪绘画有着深远影响。

威尼斯画派的主要创始人是贝利尼父子。贝利尼本人的艺术成就相

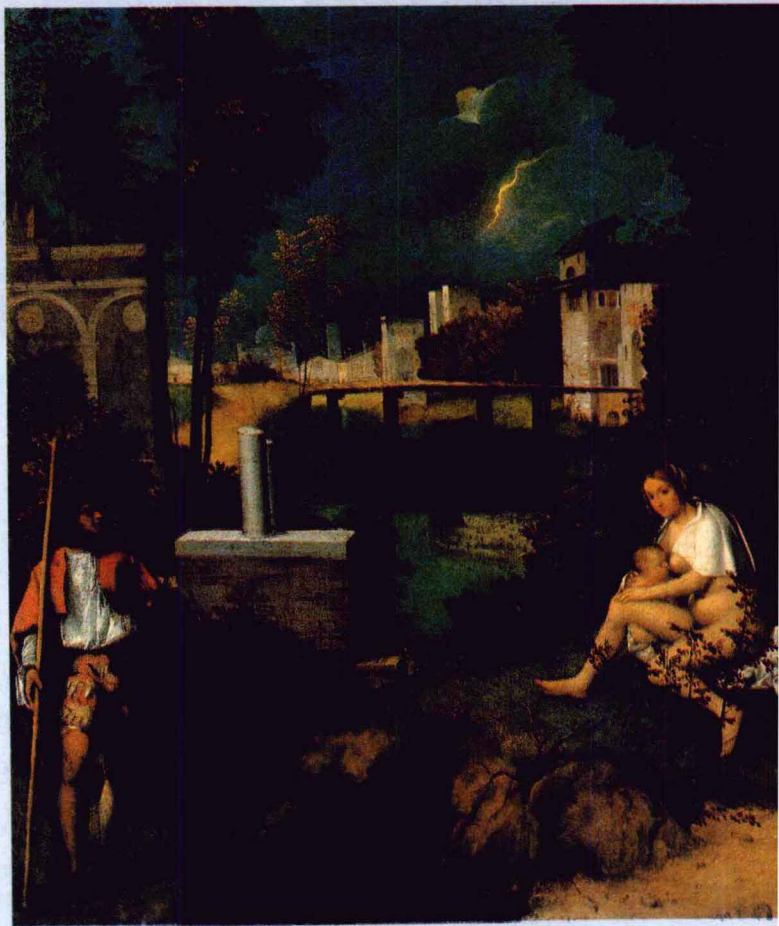
神殿献基督 意大利 乔凡尼·贝利尼 1460—1464 80厘米×105厘米 板 油彩 威尼斯 斯塔帕利阿美术馆

乔凡尼·贝利尼不仅是贝利尼家族中最有成就的画家，也是标志威尼斯文艺复兴美术开端的一位重要画家。他年轻时受姐夫曼坦那影响较大，其后又从画家梅西纳学习油画技法，遂自成一派。1483年被威尼斯市政府任命为官方画师，享有免税特权，并建立了威尼斯最大艺术作坊，直至逝世始终活跃于画坛。他一生创作颇丰，并培养了众多艺术人才，乔尔乔奈和提香皆为其高足。他的创作大约可分为前后二期，以1485年为界，前期作品尚重线描，轮廓鲜明，后期则色彩绚丽，善于烘托气氛，浓淡光暗处理微妙，开辟了威尼斯画派的盛期文艺复兴风格。《神殿献基督》大约作于1460至1464年，属于早期作品。深色的背景烘托出人物为宗教而献身的坚定精神。

比于他为威尼斯画派的形成所做的贡献，反倒相形见绌，而他的两名学生：乔尔乔奈和提香，成为了威尼斯画派名声显赫的代表性人物。其中乔尔乔奈又以风景画见长。

乔尔乔奈(约1477—1510)他生命短暂，仅仅活到32岁就去世了，经历鲜为人知，一生作品也不算太多，但有几件代表性作品让世人和后人称赞不已。如果贝利尼算是威尼斯画派的奠基人，乔尔乔奈则将威尼斯画派带入了黄金时代。威尼斯画家们非宗教性题材的确立，是由乔尔乔奈完成的。

对自然风光的描绘是乔尔乔奈作品的主体。《三个哲学家》是乔尔乔奈中期的代表作，画中一个是穿古希腊式服装的老人，一个是少年，还有一个则是头裹东方方式头巾的人，老者刚毅的侧面暗示了他超凡的智慧，东方哲学家仿佛沉入了哲学的冥思之中，而树下的少年则望着远方，

暴风雨

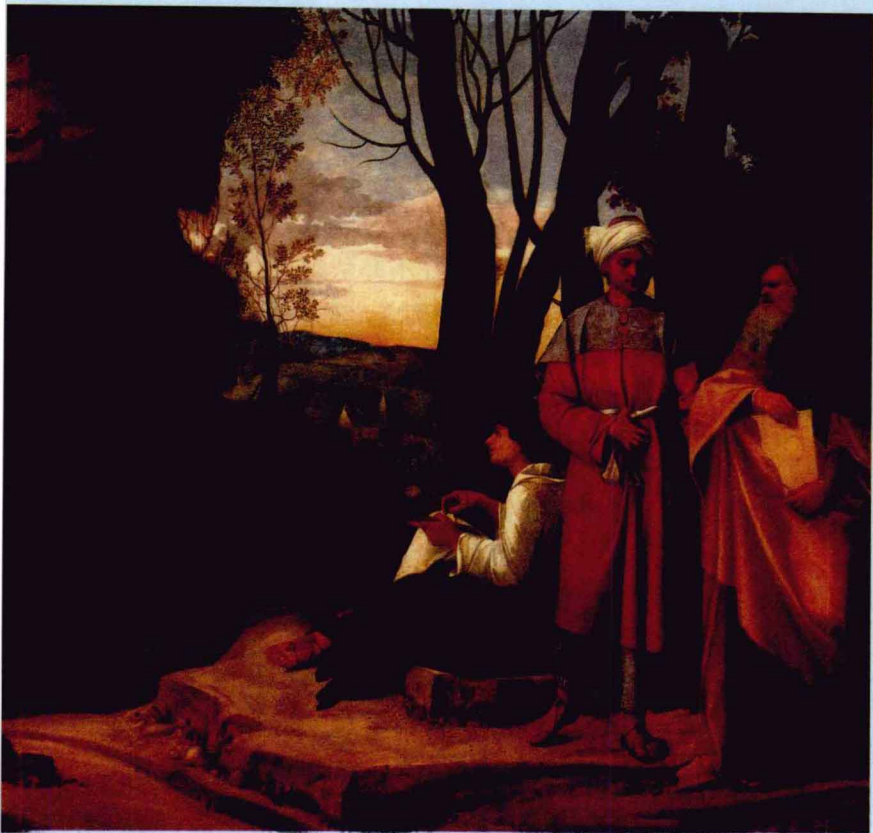
意大利 乔尔乔奈 约1505—1507 83厘米×73厘米
布 油彩 威尼斯学院美术馆

这幅画的背景画得很生动，画家力求传达出遥远天际的暴风雨征兆，光与色的变化描绘得非常出色，简直是一幅独立的风景画。这里的一切景象，如果用贝多芬的一首《田园交响曲》那种奇幻多变的音色，美妙多姿的节奏来比拟，也许能给人以联想。

三个哲学家

意大利 乔尔乔奈 约1506—1507 123.5厘米×14.5厘米
布 油画 维也纳艺术史美术馆

《三个哲学家》是乔尔乔奈中期的代表作。画中风景的描述在乔尔乔奈的这一作品中占有相当的地位。右边是灌木丛，树枝中透出蓝色的天空；左边是岩石和小树，远处是群山和天空。

似乎在憧憬着什么。

乔尔乔奈画中常见的农舍，就隐现在群山之中。在画家的笔下，多彩的大自然显得宁静、和谐。这种田园情节在他的其他作品中得到了进一步的强化，1505年1月，威尼斯著名的德国商馆毁于火灾，重建后，德国人请乔尔乔奈作装饰画，完成后，它成了整个威尼斯城最吸引人的绘画。乔尔乔奈也因此获得了一流画家的声誉。壁画几经风雨，现在我们已无

法找到它的踪影，但传说这个作品具有血和火一般的色彩。

《暴风雨》是乔尔乔奈重要的风景画名作。画中描绘了一位吉卜赛裸女和孩子，还有一个士兵。根据后来者的研究，在X光透视下，现在看到的画作中士兵的位置上原来是在池中沐浴的裸女。整个画作画家的重点在于描绘暴风雨来临之前的瞬间：在乌云密布的天空中，一道闪电掠过天空。画面中的闪电是作品

的亮点，这个稍纵即逝的瞬间被描绘的非常真实。正是因为这一点，这幅画才是典型的风景画，人物只是陪衬。

《田园合奏》是乔尔乔奈生命最后的杰作。据传，乔尔乔奈喜欢音乐，愿意过牧歌般的消闲生活。画家就用这样一幅色调明快的画面表现男女成双成对在田园郊游、欢歌弹奏，用以歌颂人生，歌颂人体美，歌颂现实的享乐，歌

颂比天堂更具体的自然美景。

《田园合奏》是画家歌颂乡土自然美与女性裸体美的绘画结合，着力于表现裸女形象的美，这是一幕耽于幻想的神与人心灵交流的幻景，这种交流以音乐合奏的方式来实现：在宁静幽雅的大自然怀抱里，两个穿着风流青年贵族和两个裸体女子，在一块僻静的山冈上休息。他们的内心是那样恬适，无拘无束。他们

田园合奏（又名：乡村音乐会）

意大利 乔尔乔奈 1510年 110厘米×138厘米 布 油彩
巴黎卢浮宫

《田园合奏》是乔尔乔奈在人文主义时代对人的幸福向往的艺术表现，它既不像在描绘神话，也不是在谱写人生的享乐的乐章，尽管他认为享乐是人的天赋权利。

席地而坐，同奏着心曲。茂密的树丛，与远处飘动着的云彩，使画面的真实性似是而非。一切是那样和谐，毫不做作。阳光被乌云挡住了，暗淡的云际衬托出大地的起伏感与树木的呼吸感。两个裸女躯体丰满，肤色接近于金黄色调。左边的裸女在井边汲水，她姿态文静，内心温柔，是全画最美的一个形象，充满着诗意，充满着一种神秘的感情；而吹笛的那个裸女，则背朝着观众，她那结实的背部，光滑的皮

肤洋溢着一种青春的活力。她与戴红帽穿红色披风的弹琴男子在色彩上构成和谐的对比。人们从全画的意境中能感受到一种幻想的生活美，它是对人的美好欲望的赞美。有人说它显得太神秘，正因为此，它给后来的提香以很大的启示。

1510年，风流倜傥的天才画家不幸染上鼠疫，在威尼斯去世。一颗流星匆匆划过威尼斯的夜空，而他留下的光痕，却引来群星灿烂。

