

画报图典丛书

主编/邓明

今 今 / 编著

A PICTURE HISTORY OF WESTERN PAINTING

西方 绘画 艺术 图典

SH

上海画报出版社

画报图典丛书

PICTURES OF ART

主 编 邓 明
CHIEF EDITOR DENG MING

西方绘画艺术图典

今 今 编 著

60782

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画艺术图典 / 今今编. -- 上海: 上海画报出版社, 2000

(画报图典丛书)

ISBN 7-80530-640-0

I. 西... II. 今... III. ①绘画史 - 西方国家 ②绘画 - 作品综合集 - 西方国家 IV. J209.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000)第53134号

责任编辑 张仲煜

封面设计 杨利禄

版面设计 予 宏

技术编辑 鲍 屹

李 荀

西方绘画艺术图典

今 今编著

上海画报出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行

上海市美术印刷厂印刷

开本 787 × 1092 1/16 印张 27

印数 0001-2500

2000年10月第一版第一次印刷

ISBN 7-80530-640-0

J641 定价: 160元

1498

Das ist ein Bildnis eines Mannes, der
für die Kunst der Malerei gearbeitet hat.

Albrecht Dürer

AD

西方绘画艺术图典

目 录

一、从史前至 15 世纪的欧洲绘画

[意]乔托	(11)	[意]卡洛·克里韦利	(23)
[意]杜乔	(12)	[意]弗朗切斯卡·德尔·科萨	(23)
[意]西莫尼·马尔蒂尼	(12)	[意]科西莫·图拉	(23)
[意]萨塞塔	(13)	[意]安德烈亚·曼泰尼亚	(24)
[意]安杰利科修士	(13)	[意]安东尼内洛·达·梅西纳	(24)
[尼德兰]保罗·让和埃尔芒·林堡兄弟	(14)	[意]真蒂莱·贝利尼	(25)
[德]斯特凡·洛赫纳	(15)	[意]乔凡尼·贝利尼	(25)
[德]卢卡斯·莫泽尔	(15)	[意]维托雷·卡尔帕乔	(25)
[意]马萨乔	(16)	[尼德兰]扬·范·爱克	(26)
[意]保罗·乌切洛	(17)	[尼德兰]罗贝尔·坎平	(27)
[意]多梅尼科·韦内齐亚诺	(18)	[尼德兰]罗吉尔·范·德尔·韦伊登	(27)
[意]皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡	(18)	[尼德兰]佩特里斯·克里斯蒂斯	(28)
[意]菲利波·利皮修士	(18)	[尼德兰]汉斯·梅林	(28)
[意]贝诺佐·戈佐	(19)	[尼德兰]希罗尼米斯·博斯	(29)
[意]安东尼奥·波拉伊奥洛	(19)	[法]让·富凯	(30)
[意]梅洛佐·达·福尔利	(19)	[法]尼古拉·佛罗芒	(31)
[意]山德罗·波提切利	(20)	[法]穆兰画师	(31)
[意]多梅尼科·吉兰达伊奥	(21)	[德]康拉德·维茨	(31)
[意]安德烈亚·德尔·韦罗基奥	(21)	[德]汉斯·穆契尔	(32)
[意]菲利皮诺·利皮	(21)	[德]马丁·顺高尔	(32)
[意]卢卡·西尼奥雷利	(22)	[德]米夏埃尔·帕赫尔	(32)
[意]佩鲁吉诺	(22)		

二、16 世纪的欧洲绘画

[意]莱奥纳尔多·达·芬奇	(37)	[意]洛伦佐·洛托	(46)
[意]乔尔乔内	(39)	[意]雅各布·巴萨诺	(46)
[意]巴尔托洛梅奥修士	(40)	[意]帕尔米贾尼诺	(47)
[意]安德烈·德尔·萨托	(40)	[意]阿尼奥洛·布隆齐诺	(47)
[意]米开朗琪罗	(41)	[意]乔瓦尼·巴蒂斯塔·罗索	(47)
[意]拉斐尔	(42)	[意]蓬托尔莫	(47)
[意]帕尔马·韦基奥	(44)	[意]丁托雷托	(48)
[意]萨巴斯蒂诺·德尔·皮翁博	(44)	[意]保罗·韦罗内塞	(49)
[意]科雷焦	(44)	[德]阿尔布雷希特·丢勒	(50)
[意]提香	(45)	[德]老汉斯·布克迈尔	(51)

[德]汉斯·巴尔东格	(51)	[尼德兰]扬·戈萨尔特	(57)
[德]马蒂亚斯·格吕瓦尔德	(51)	[尼德兰]伯纳特·范·奥莱	(57)
[德]阿尔布雷希特·阿尔多尔费尔	(52)	[尼德兰]扬·范·斯科雷尔	(57)
[德]小汉斯·荷尔拜因	(53)	[尼德兰]彼得·布吕盖尔	(58)
[德]老卢卡斯·克拉纳赫	(54)	[法]让·克卢埃	(59)
[德]约格尔·拉特伯	(55)	[法]弗朗索瓦·克卢埃	(59)
[尼德兰]尼古拉·梅纽尔	(55)	[法]科纳利·德·利昂	(60)
[尼德兰]杰拉德·戴维	(55)	[法]枫丹白露派	(60)
[尼德兰]克温滕·马西斯	(56)	[西]埃尔·格雷科	(62)
[尼德兰]若阿基姆·帕特尼埃	(56)		

三、17 世纪的欧洲绘画

[意]安尼巴莱·卡拉奇	(67)	[法]菲利普·德·尚帕涅	(82)
[意]奥拉齐奥·真蒂莱斯基	(67)	[法]贾斯帕特·迪盖	(83)
[意]卡拉瓦乔	(68)	[法]塞巴斯蒂安·布尔东	(83)
[意]圭多·雷尼	(70)	[法]皮埃尔·米尼亚尔	(83)
[意]克里斯托法诺·艾力	(71)	[法]夏尔·勒布伦	(84)
[意]多梅尼基诺	(71)	[法]厄斯塔什·勒絮尔	(84)
[意]伯纳多·斯特鲁兹	(71)	[法]亚森特·里戈	(85)
[意]乔瓦尼·兰弗兰科	(71)	[英]尼古拉斯·希利亚德	(85)
[意]多梅尼科·费蒂	(72)	[英]彼得·莱利	(86)
[意]圭尔奇诺	(72)	[德]亚当·埃尔斯海默	(86)
[意]彼得罗·达·科尔托纳	(73)	[德]格奥尔格·弗莱格尔	(87)
[意]马蒂·普利蒂	(73)	[德]约翰·利斯	(87)
[意]萨尔瓦托·罗萨	(74)	[德]约翰·海因里希·舍思菲尔德	(87)
[意]埃弗雷斯托·巴恰纳斯	(74)	[德]尤厄琴·范·山德拉特	(88)
[意]卢卡·焦尔达诺	(75)	[德]约翰·卡尔·劳兹	(88)
[意]巴奇乔	(75)	[德]约翰·米切尔·劳特梅耶	(88)
[意]戈瑟普·马利·克莱斯普	(76)	[西]胡安·桑切斯·科腾	(89)
[法]康坦·瓦兰	(76)	[西]胡塞佩里·德·里维拉	(89)
[法]西蒙·武埃	(76)	[西]弗朗西斯科·德·苏尔瓦兰	(90)
[法]路易·勒南	(77)	[西]阿隆索·卡诺	(91)
[法]乔治·德·拉图尔	(78)	[西]巴托洛姆·埃斯特万·穆里略	(92)
[法]瓦伦丁·德·布洛格纳	(79)	[西]胡安·德巴尔德斯·雷亚尔	(92)
[法]路宾·博更	(79)	[西]克劳迪奥·科埃略	(92)
[法]尼古拉·普桑	(80)	[西]迭戈·德·席尔瓦·委拉斯凯兹	(94)
[法]克洛德·洛兰	(81)		

四、17 世纪的尼德兰绘画

[尼德兰]阿伯拉罕·布鲁马特	(100)	[荷兰]瑞兰德·萨弗利	(109)
[尼德兰]约斯·德·蒙帕	(100)	[荷兰]弗兰斯·斯尼德斯	(109)
[尼德兰]扬·布吕盖尔	(101)	[荷兰]弗兰斯·弗兰肯	(110)
[佛兰德斯]彼得·保罗·鲁本斯	(103)	[荷兰]利内利斯·德·伏斯	(110)
[荷兰]彼得·拉斯曼	(106)	[荷兰]亨德里克·阿弗坎普	(111)
[荷兰]弗兰斯·哈尔斯	(107)	[荷兰]亨德里克·泰尔·布吕根	(111)

[荷兰]雅各布·约丹斯	(112)	[荷兰]埃马纳尔·德·维特	(127)
[荷兰]威廉·克拉斯·黑达	(113)	[荷兰]杰拉德·泰尔博赫	(128)
[荷兰]格里斯·范·洪托尔斯特	(114)	[荷兰]菲力普·科纳克	(129)
[荷兰]扬·范·戈延	(114)	[荷兰]威廉·卡尔夫	(129)
[荷兰]彼得·克拉斯	(115)	[荷兰]阿尔贝特·克伊普	(130)
[荷兰]托马斯·德·凯舍	(115)	[荷兰]卡勒尔·法布里蒂厄斯	(130)
[佛兰德斯]安东尼·范·代克	(116)	[荷兰]包里斯·波特	(131)
[荷兰]萨隆蒙·范·勒伊斯达尔	(118)	[荷兰]扬·斯泰恩	(132)
[荷兰]彼得·扬斯·萨恩勒丹	(119)	[荷兰]扬·范·德·卡佩勒	(133)
[荷兰]阿德里安·布劳弗尔	(119)	[荷兰]小威廉·范·德·韦尔德	(133)
[荷兰]伦勃朗	(121)	[荷兰]雅各布·范·勒伊斯达尔	(134)
[荷兰]扬·大卫兹·德·海姆	(123)	[荷兰]扬·西奥雷希兹	(135)
[荷兰]尤迪特·莱斯特	(124)	[荷兰]西穆尔·范霍赫斯特拉滕	(135)
[荷兰]扬·阿色林	(124)	[荷兰]彼得·德·霍赫	(136)
[荷兰]阿德里安·范·奥斯塔德	(124)	[荷兰]弗朗斯·范·米勒斯	(137)
[荷兰]弗兰斯·帕斯特	(125)	[荷兰]加布里尔·梅齐	(137)
[荷兰]小达维特·特尼尔斯	(126)	[荷兰]梅因德尔特·霍贝玛	(138)
[荷兰]格里特·道	(126)	[荷兰]约翰内斯·维米尔	(139)

五、18 世纪的欧洲绘画

[法]安托万·华托	(145)	[英]亨利·富塞利	(169)
[法]让·巴蒂斯特·乌德里	(147)	[英]威廉·荷加斯	(170)
[法]尼古拉·德·拉吉利埃	(147)	[英]约瑟夫·赖特	(171)
[法]让·马克·纳蒂埃	(147)	[英]乔舒亚·雷诺兹	(172)
[法]尼古拉斯·朗克雷	(147)	[英]托马斯·庚斯勃罗	(173)
[法]弗朗索瓦·布歇	(148)	[英]理查德·威尔逊	(175)
[法]让-巴蒂斯特·夏尔丹	(150)	[英]乔治·斯塔布斯	(176)
[瑞典]亚历山大·罗斯林	(152)	[英]乔治·罗姆尼	(176)
[法]让-奥诺雷·弗拉戈纳尔	(153)	[英]威廉·布莱克	(177)
[法]约瑟夫-西弗雷特·迪皮西斯	(155)	[英]托马斯·劳伦斯	(177)
[法]莫里斯-康坦·德·拉图尔	(155)	[美]约翰·辛格尔顿·科普利	(178)
[法]让-巴蒂斯特·格勒兹	(156)	[美]本杰明·韦斯特	(179)
[法]雅克-路易·大卫	(157)	[美]吉尔伯特·斯图尔特	(180)
[法]于贝尔·罗贝尔	(159)	[德]多米尼库斯·齐默尔曼	(180)
[法]伊丽莎白·维热·勒布伦	(159)	[德]科斯莫斯·达米·阿山姆	(180)
[意]亚历山德罗·马涅斯可	(160)	[德]保罗·施特格	(181)
[意]罗萨尔巴·卡里耶拉	(161)	[德]安德烈亚斯·施吕特尔	(181)
[意]乔瓦尼·巴蒂斯塔·皮亚泽塔	(161)	[德]弗朗兹·安东·毛伯特斯	(181)
[意]卡纳莱托	(163)	[德]安东·拉斐尔·孟斯	(182)
[意]弗朗切斯卡·瓜尔迪	(164)	[德]亚努阿里约斯·基克	(182)
[意]贝尔纳多·贝洛托	(165)	[德]约翰·亨利赫·威廉·提希伯恩	(182)
[意]彼得罗·隆吉	(165)	[德]路易斯·埃贡尼奥·梅达兹	(183)
[意]乔瓦尼·巴蒂斯塔·蒂耶波洛	(166)	[西]莱蒙·巴耶·苏比亚斯	(183)
[瑞士]让-艾蒂安·利奥塔尔	(168)	[西]弗朗西斯科·德·戈雅	(184)
[瑞士]安杰莉卡·考夫曼	(168)		

六、19 世纪的西方绘画

[法]皮埃尔-保罗·普律东	(191)	[德]费迪南·格奥尔格·瓦特穆勒	(214)
[法]法兰斯瓦·杰阿赫	(191)	[德]卡尔·罗特曼	(215)
[法]安托万·让·格罗	(191)	[德]卡尔·布列亨	(215)
[法]泰奥多尔·藉里柯	(193)	[德]路德维格·理查德	(216)
[法]让-奥古斯特-多米尼克·安格尔	(195)	[奥地利]莫利兹·冯·施温特	(216)
[法]欧仁·德拉克罗瓦	(197)	[德]阿道夫·冯·门采尔	(217)
[法]让-巴蒂斯特-卡米耶·柯罗	(199)	[德]费迪南·冯·莱斯基	(218)
[法]狄奥多·夏谢里奥	(201)	[德]卡尔·史比兹维克	(218)
[法]保罗·于埃	(202)	[丹麦]克里斯托弗·威廉·埃克伯格	(219)
[法]夏尔·弗朗索瓦·多比尼	(202)	[挪威]约翰·克里斯希纳·克劳森·达尔	(219)
[法]泰奥多尔·卢梭	(203)	[丹麦]克里斯汀·谢尔鲁普·科布克	(219)
[法]奥诺雷·杜米埃	(204)	[英]约翰·康斯特布尔	(220)
[法]让-弗朗索瓦·米勒	(206)	[英]理查德·帕克斯·博宁顿	(222)
[法]居斯塔夫·库尔贝	(207)	[英]大卫·威尔基	(223)
[德]卡斯帕尔·大卫·弗里德里希	(209)	[英]威廉·戴斯	(224)
[奥地利]约瑟夫·安东·科赫	(211)	[英]J.M.W.透纳	(225)
[德]格奥尔格·弗里德里希·克斯廷	(212)	[美]乔治·克雷伯·宾厄姆	(227)
[德]加特里拔·希克	(212)	[美]威廉·西德尼·蒙托	(227)
[德]菲利普·奥托·龙格	(212)	[美]弗雷德里克·丘奇	(227)
[德]彼得·冯·科里奥斯	(213)	[美]托马斯·科尔	(228)
[德]约翰·弗列德利赫·欧尔贝克	(214)		

七、19 世纪下半叶至 20 世纪初的西方绘画

[法]爱德华·马奈	(233)	[荷]文森特·凡·高	(266)
[法]埃德加·德加	(236)	[荷]约翰·巴托特·尤因根德	(269)
[法]卡米耶·毕沙罗	(238)	[荷]费尔南德·克诺普夫	(269)
[法]艾尔弗雷德·西斯莱	(240)	[荷]扬·托勒普	(270)
[法]克洛德·莫奈	(241)	[荷]扬·托恩·普里克	(270)
[法]皮耶尔-奥古斯特·雷诺阿	(244)	[英]威廉·霍尔曼·亨特	(270)
[法]弗雷德里克·巴齐耶	(247)	[英]爱德华·伯恩-琼斯	(271)
[法]吉斯塔夫·凯利伯特	(247)	[英]约翰·埃弗里特·米莱斯	(272)
[法]乔治·修拉	(248)	[英]丹特·加布里埃尔·罗塞蒂	(272)
[法]保罗·西涅克	(250)	[瑞士]阿诺尔德·伯克林	(273)
[法]皮埃尔·皮维希·德·夏瓦纳	(252)	[瑞士]费尔南德·霍德勒	(274)
[法]居斯塔夫·莫罗	(252)	[意大利]乔瓦尼·法托里	(276)
[法]保罗·塞尚	(253)	[瑞士]费利克斯·瓦洛通	(276)
[法]奥迪隆·雷东	(256)	[意大利]乔瓦尼·塞冈蒂尼	(277)
[法]亨利·卢梭	(257)	[德]安色勒姆·费尔巴哈	(278)
[法]保罗·高更	(258)	[德]弗朗茨·冯·林巴哈	(278)
[法]图卢兹·洛特雷克	(260)	[德]威尔汉姆·莱伯尔	(278)
[法]爱德华·维亚尔	(263)	[德]威尔汉姆·特吕布纳	(279)
[法]莫里斯·德尼	(263)	[德]马克斯·克林格尔	(279)
[法]皮埃尔·博纳尔	(264)	[德]弗朗茨·冯·施图克	(279)

[德]马克思·利贝曼	(280)	[俄]费多托夫	(290)
[德]弗里茨·冯·乌德	(280)	[俄]希施金	(291)
[德]洛维斯·科林特	(280)	[俄]克拉姆斯柯依	(291)
[德]马克思·斯列佛特	(281)	[俄]列宾	(292)
[奥地利]居斯塔夫·克利姆特	(282)	[俄]苏里柯夫	(294)
[奥地利]埃贡·席勒	(284)	[俄]弗鲁贝尔	(295)
[美]詹姆斯·艾博特·麦克尼尔·惠斯勒	(286)	[俄]柯洛文	(295)
[美]玛丽·卡萨特	(288)	[俄]列维坦	(296)
[美]温斯洛·霍默	(289)	[俄]谢洛夫	(297)
[美]约翰·辛格·萨金特	(289)	[美]威廉·美瑞特·蔡斯	(298)
[俄]布留洛夫	(290)	[美]莫里斯·普伦德加斯特	(298)

八、20 世纪上半叶的西方绘画

[比利时]詹姆斯·恩索尔	(303)	[德]格奥尔格·格罗斯	(338)
[挪威]爱德华·蒙克	(304)	[德]奥托·迪克斯	(338)
[法]乔治·鲁奥	(306)	[俄]马克·夏加尔	(339)
[法]阿尔贝·马尔凯	(308)	[匈牙利]拉日洛·莫霍利-纳吉	(341)
[法]莫里斯·郁特里罗	(308)	[捷克]弗兰蒂谢克·库普卡	(341)
[法]安德烈·德兰	(309)	[俄]卡西明·马列维奇	(342)
[法]乌拉尔·杜飞	(310)	[法]马塞尔·杜尚	(343)
[法]凯斯·范·东根	(311)	[美]曼·雷	(344)
[法]莫里斯·德·弗拉曼克	(311)	[法]弗朗西斯·皮卡比亚	(344)
[法]亨利·马蒂斯	(312)	[俄]埃尔·利西茨基	(345)
[西班牙]胡安·格里斯	(315)	[荷]特奥·范·杜斯堡	(345)
[西班牙]巴勃罗·毕加索	(316)	[荷]皮特·蒙德里安	(346)
[法]乔治·布拉克	(319)	[瑞士]保罗·克利	(347)
[法]费尔南·莱热	(321)	[德]奥斯卡·希勒梅尔	(349)
[法]罗贝尔·德洛内	(322)	[美]莱昂内尔·法宁格	(349)
[意]翁贝托·博乔尼	(323)	[美]格兰特·伍德	(350)
[意]贾科莫·巴拉	(324)	[美]爱德华·霍珀	(350)
[意]吉诺·塞韦里尼	(324)	[意]乔治·德·基里科	(351)
[意]阿梅代奥·莫迪里阿尼	(325)	[意]卡洛·卡拉	(352)
[俄]阿历克西·贾夫连斯基	(326)	[意]乔治·莫兰迪	(353)
[俄]瓦西利·康定斯基	(327)	[墨西哥]迭戈·里维拉	(353)
[德]埃米尔·诺尔德	(330)	[墨西哥]弗瑞达·卡罗	(354)
[德]埃里希·黑克尔	(331)	[俄]卡伊姆·索乌廷	(354)
[德]卡尔·施密特-罗特卢夫	(331)	[比利时]安德烈·马松	(355)
[德]恩斯特·路德维希·基希纳	(332)	[西班牙]霍安·米罗	(356)
[德]奥托·穆勒	(334)	[德]马克斯·恩斯特	(358)
[德]马克斯·佩希施泰因	(334)	[德]库特·施维特尔斯	(360)
[奥地利]奥斯卡·科柯施卡	(335)	[比利时]保罗·德尔沃	(360)
[德]弗朗茨·马尔克	(336)	[法]伊夫·唐居伊	(361)
[德]奥古斯特·马克	(336)	[比利时]勒内·马格里特	(362)
[德]马克斯·贝克曼	(337)	[罗马尼亚]维克多·布劳奈	(363)

[古巴] 维尔弗雷多·拉姆	(363)	[英] 本·尼科尔森	(366)
[西班牙] 萨尔瓦多·达利	(364)	[英] 格拉尼姆·萨瑟兰	(366)

九、二次大战以后的西方绘画

[美] 阿希尔·高尔基	(371)	[奥地利] 弗里德里齐·亨特威瑟	(396)
[智利] 罗伯托·马塔	(371)	[美] 理查德·林特纳	(396)
[德] 汉斯·霍夫曼	(372)	[美] 罗伯特·劳申伯格	(397)
[美] 克莱福德·斯蒂尔	(372)	[美] 安迪·沃霍尔	(398)
[美] 威廉·德·科宁	(373)	[美] 吉姆·丹因	(399)
[美] 杰克逊·波洛克	(375)	[美] 罗伯特·印迪安娜	(399)
[美] 弗朗兹·克兰	(376)	[美] 汤姆·韦塞尔曼	(400)
[美] 罗伯特·马瑟韦尔	(376)	[美] 罗伊·利希滕斯坦	(401)
[美] 萨姆·弗朗西斯	(377)	[美] 詹姆斯·罗森奎斯特	(402)
[美] 马克·托比	(377)	[美] 罗纳德·B·基塔伊	(402)
[德] 汉斯·哈通	(378)	[英] 彼特·布莱克	(403)
[法] 皮埃尔·苏拉奇	(378)	[英] 艾伦·琼斯	(403)
[美] 安德鲁·怀斯	(379)	[英] 理查德·汉密尔顿	(404)
[俄] 谢尔盖·波利亚柯夫	(379)	[英] 戴维·霍克尼	(404)
[法] 维也拉·达·西瓦	(380)	[美] 理查德·埃斯蒂斯	(405)
[法] 尼古拉·德·斯塔埃尔	(380)	[美] 捷·罗斯	(405)
[德] 维利·鲍迈斯特	(381)	[瑞典] 弗朗茨·耶茨	(406)
[德] 恩斯特·威廉·奈也	(381)	[奥地利] 阿诺夫·雷纳	(406)
[法] 让·杜布菲	(382)	[法] 巴尔蒂斯	(407)
[德] 沃尔斯	(383)	[哥伦比亚] 费尔南德·波太洛	(408)
[法] 让·福提里尔	(383)	[德] 维尔纳·蒂布克	(408)
[西] 安东尼·塔皮耶斯	(384)	[德] 伯恩哈特·海西希	(408)
[意] 阿贝尔托·巴利	(385)	[意] 雷那多·古托索	(409)
[英] 埃米尔·舒马赫	(385)	[意] 米姆·帕拉迪诺	(409)
[丹麦] 奥斯吉·约恩	(386)	[意] 恩佐·库切	(409)
[荷] 卡雷尔·阿佩尔	(386)	[意] 弗朗切斯科·克莱门特	(410)
[瑞士] 阿尔贝托·贾科梅蒂	(386)	[德] 科纳德·克莱比克	(410)
[英] 卢西恩·弗洛依德	(387)	[德] 希格马·波尔可	(410)
[英] 弗朗西斯·培根	(388)	[德] 格哈德·里希特	(411)
[美] 艾德·莱因哈特	(389)	[德] 格奥尔格·巴塞利茨	(412)
[美] 约瑟夫·阿伯斯	(389)	[德] 马库斯·吕普茨	(413)
[美] 马克·罗斯科	(390)	[德] 彭克	(413)
[美] 莫里斯·路易斯	(391)	[德] 安塞尔姆·基费尔	(413)
[美] 巴尼特·纽曼	(391)	[德] 马丁·基彭贝格尔	(414)
[美] 肯尼思·诺兰	(392)	[德] 阿尔贝特·厄伦	(414)
[美] 埃尔斯沃恩·凯利	(392)	[美] 罗伯特·莱曼	(414)
[美] 贾斯珀·约翰斯	(393)	[美] 赛·通布利	(414)
[美] 弗兰克·斯特拉	(394)	[美] 让-米歇尔·巴斯克耶特	(415)
[法] 伊夫·克莱因	(394)	[美] 凯斯·海林	(416)
[意] 卢西恩·丰塔纳	(395)	[美] 朱利安·施纳贝尔	(416)
[法] 维克托·瓦绍雷利	(395)	[美] 菲利普·塔弗	(416)

[意]乔托 魔鬼城堡(局部) 1296-1297

一、从史前至15世纪的欧洲绘画

西方绘画的源头，可以追溯到公元前三万年的史前时代，而以西班牙的阿尔塔米拉和法国的拉斯科为代表的洞穴壁画，无疑是欧洲史前艺术最灿烂的部分。

史前艺术产生与人类的生存本能有密切的关系，说得更直接一些，这些艺术与巫术相关联。史前人类意识到自己的存在受到各种自然力量的支配，而他们对付这种支配力量的能力却十分有限。于是，他们开始制作各种艺术品，希望它们能成为人类心灵愿望和大自然意志的沟通者。因此，这个时期绘画的题材除了生殖崇拜，就是一些牛、羊、鹿等动物，自身的繁衍和食物，是人类生存所必需的。

史前艺术已采用多种技法：描画、雕凹线法等，有时也同时采用几种技法。而使用的材料则是骨头、象牙和石材；色彩为矿物性颜料，红色、土黄色、黑色是史前绘画中最常见的色彩；而颜料的媒剂则可能是动物的油脂。史前艺术与完整意义上的西方绘画艺术，有着相当遥远的时空距离，要想十分明确

地指出两者之间的联系似乎是难以做到的，但一种难以说清楚的关系则是肯定存在的。

古代埃及艺术是一种相对独立的现象，它不是正统的欧洲艺术的一部分，不能用“西方的”(Western)传统艺术准则去评价它。但几乎所有的西方史家在编撰西方艺术史时，都会谈到埃及艺术。因为埃及人曾受到希腊人和罗马人的强烈影响，而许多希腊、罗马以及以后的艺术家，也都曾接触过埃及艺术，并被其独特的魅力所吸引。

古代埃及艺术持续数千年的发展，与它的尼罗河谷独特的地理环境有密切的关系。古代埃及处于一种自给自足的地理环境中，地形上与周围地区隔绝，显然有助于保持它艺术传统的独特性，而从考古学上说，干旱的沙漠异常完好地保存着坟墓和庙宇，也使古代的埃及艺术品得以代代相传。

古代埃及艺术与表达人的情感无关，当时的埃及人，无论是法老还是工匠，都认为绘画应该是一种实用的东西，纯粹审美的要求则是在第二十六王

西班牙阿尔塔米拉洞窟 野牛 公元前 15000—前 12000

朝以后才被稍加注意。宗教是影响埃及艺术发展的最重要的因素。埃及人认为死亡并非是人的一种终结，只要保持其尸体或画像，为死者提供必要的生活用品，人可以在冥府永生。而绘画则在埃及人的这种宗教仪式中扮演着十分重要的角色。在那些陵墓的壁画中，人们最常见到的就是法老、大臣的画像，以及他们所需要的仆人、动物和其他实物。由于是宗教的一部分，埃及绘画始终受到某种奇特的成规的影响。

希腊绘画发端于克里特岛的米诺斯文化中，在迈锡尼文化中获得了进一步的发展。迈锡尼文化最初受到米诺斯文化的影响，其绘画风格常常不自觉

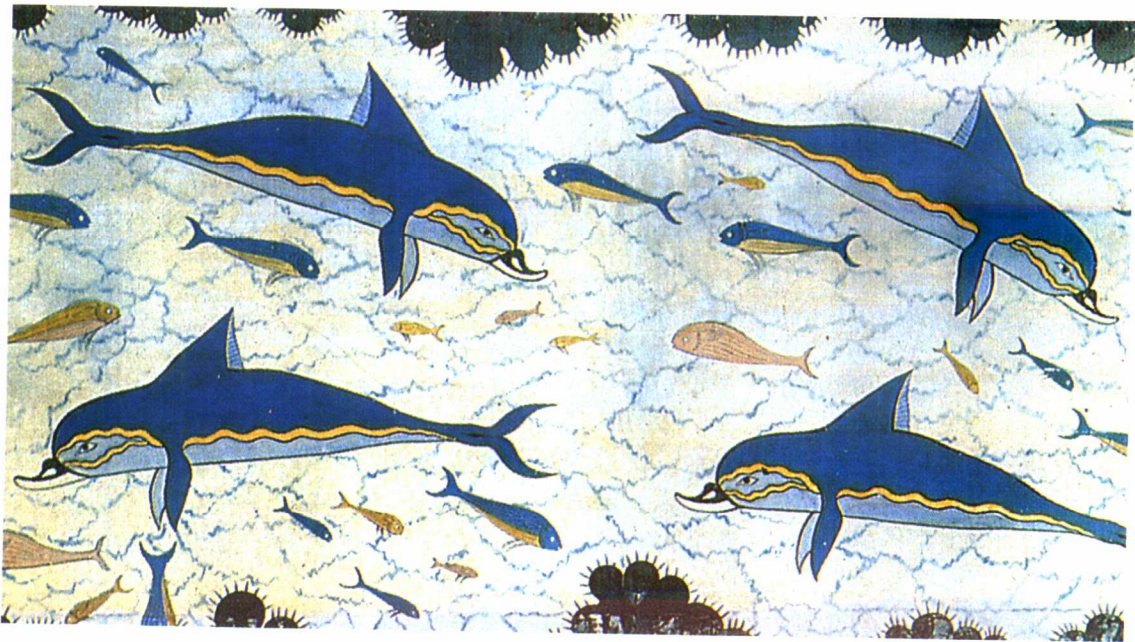
地落入刻板的程式化的样式。然而，迈锡尼绘画的技巧已经相当成熟，作品构思大胆，叙事清新生动。这两种文化传统的逐渐融合，形成了希腊艺术的主导风格。

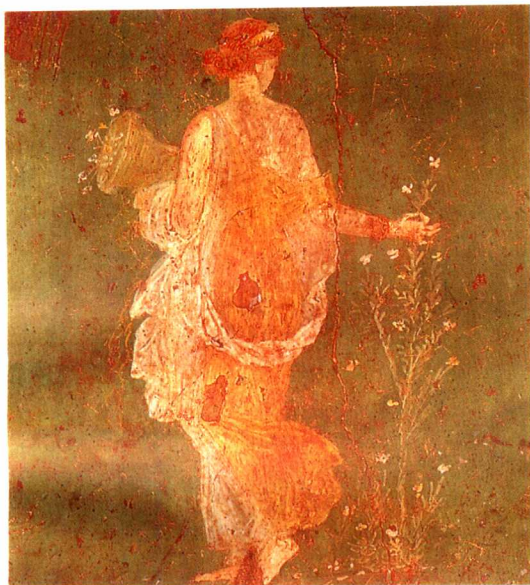
古风时期是希腊绘画的第一个黄金时代，当时城邦开明的保护制度使一切艺术得到迅速的发展。艺术家对描绘人的形象和再现自然表现出空前的热情，瓶画艺术代表了 this 时期希腊绘画的最高成就。早期的黑绘风格是用黑颜色直接在粘土上绘制图案，后期的红绘风格则是在瓶的表面涂上一层黑釉，然后空出红粘土颜色构成画面。古风时期的瓶画放弃了早期希腊绘画中的几何形图案，题材以叙述生活和神话故事为主。古典时期的希腊艺术是以雕塑为代表的，受雕塑艺术的影响，这个时期的画家在作品中注入更强的生命活力。

公元前四世纪的希腊化时期，艺术家力图更精确地表现人的形象，并且确立了人体比例的准则，他们注重在造型精细的面部表情和人体中探索个性，并对绘画的透视法表现出极大的兴趣。希腊画家这些努力，为欧洲视觉艺术的发展开辟了道路。

地中海艺术的中心随着罗马帝国的兴起，从希腊转移到罗马。强盛的罗马帝国的疆域扩张至不列颠、高卢、西班牙和小亚细亚。罗马艺术倾向于希腊艺术的形式和技巧，但远没有希腊艺术那样高贵

克里特克诺索斯王宫 海豚 公元前 1500—前 1450

罗马壁画 采花少女 约公元前15—公元60

典雅，因为罗马人的艺术观深受其实用主义哲学的影响。他们更热衷于再现自然和生活的真实，而不像希腊人那样醉心于理想主义的探索。罗马绘画以壁画和马赛克镶嵌画为代表，常取材于宗教和世俗的仪式，受其建筑和雕刻艺术的影响，罗马绘画也具有某种宏伟的风格。随着君士坦丁大帝改宗基督教，早期的基督教艺术在罗马帝国中形成，并使著名的哥特式艺术风格，得以在欧洲大陆兴盛起来。

“哥特式”这一术语，始于建筑。起初是指欧洲北方野蛮民族的建筑风格。后来，“哥特式”的含意被不断引伸，并被运用到了与哥特式建筑同时代的绘画、雕刻和装饰艺术上。

由于这个时期遗留下的作品很少，再加上哥特式艺术延续的时间十分漫长，想要为单一的哥特式风格下定义就变得十分困难。西方的艺术史家一般都将它看作一种笼统的时代名称，泛指从12世纪后半叶至15世纪初的欧洲艺术。

哥特式艺术诞生于法国。法兰西大量兴建的教堂建筑，以及教堂的艺术工作室，为哥特式艺术的发展创造了条件。13世纪，在法国由于王权加强了，出现了政治和社会制度的相对稳定，基督教世界的真正中心已不再是罗马，而是在巴黎。从法国各地甚至国外来的艺术家，会聚在这里工作。罗马式艺术的坚厚、敦实的风格被打破，一种灵巧、纤细、华

丽的艺术风格终于形成。人们从巴黎圣母院、卢昂大教堂中可以清晰地看到这种崇高神权之上的艺术痕迹。

中世纪的艺术家的游历生涯，促进了哥特式艺术的传播。当他们从一个教堂的工程转向另一各教堂的工程时，哥特式艺术的理念也很快在法国境内和整个欧洲展开。它的影响遍及德国、英国、西班牙和意大利。

大部分13世纪哥特式的绘画，都是以教堂彩色玻璃的形式出现的。因为哥特式教堂特有的大窗子几乎占据了柱间的整个壁面，先前的壁画已无用武之地。最初的窗花是先用电条编织成各种物象的轮廓，然而再用小块的彩色玻璃镶嵌而成。它的基本色调以红、蓝、紫为主，夏特尔教堂和希尔日教堂的染色玻璃窗，便是完美的艺术品。

另外，抄本绘画也是哥特式绘画艺术的主要方面，它继罗马式以后在巴黎等地获得了发展，巴黎大学是这个时期的书籍出版中心。这个时期的抄本绘画一方面受到染色玻璃的色彩艺术影响，同时又常常把带有奇特、生动的哥特式建筑样式用进了插图。当时的抄本绘画在绘画艺术中占据重要地位，其数目要大大超过一般嵌板绘画。

北欧的抄本画以圣经故事为主要题材，在圣路易诗篇（St Louis Psalter）和讲道圣经（Bible Moralisée）等著名作品中曾出现过长篇叙述的故事画。不过只有在意大利，才将圣经故事用最写实的

希腊酒碗饰画 宴罢 约公元前490

〔意〕西莫尼·马尔蒂尼 天使报喜 1333

手法加以表现。卡瓦里尼所修复的古代罗马基督教堂故事画，重新使用了湿壁画的手法，后来方济会画师也采用了这种技法来表现圣经故事。这种湿壁画的传统很快在意大利中部流行起来。它受到当地教会僧侣、地方议会和工商业者的有力支持和鼓励，而乔托的作品，无疑体现了这种风格的最高成就。

乔托现存的代表作是巴图亚的代·阿里纳礼拜堂的壁画，在这个规模不大的小礼拜堂内，一共画了36幅以基督和圣母为题材的系列故事画，人们可以在一种庄重静谧的气氛中看到一部完整的关于基督的历史。

此外，从13世纪末开始，嵌板绘画和祭坛画在意大利获得了迅速的发展。在湿壁画中获得的各种成就，如透视法、明暗法和实体法及动态与戏剧性

的表现，在嵌板绘画和祭坛画中获得了充分的运用和发展。从杜乔、彼得罗·洛伦泽蒂等人的作品中，我们可以看到综合了罗马式和哥特式艺术的新风格。

哥特式时期艺术家的一个重要转变，是艺术家个性的逐渐显现。他们从一个如同工匠般的角色，执行传统风格早已预定好的任务，变成一个有自觉性的个人，创造出属于自己的艺术风格，从而在当时的知识界占有一席之地。乔托就是这一变化的最杰出的体现者。他对艺术与观赏者之间的关系，作出了一种自觉的处理，他试图在描绘基督故事的作品中，溶入自己的观念和个性。这个时期的艺术家，他们开始在自己的作品上签上自己的姓名，这是具有标志性意义的举动。马尔蒂尼在一幅描写圣路易为安儒大公加冕的作品中，就开始签上自己的大名。马尔蒂尼的最后几年一直在阿维尼翁的教廷供职。他的风格，体现了当时法国与意大利艺术之间的相互沟通。

乔托是艺术史上一个具有特殊意义的人物，他既是意大利哥特式艺术最高成就的代表之一，同时，他艺术中所包含的真实性和对古罗马艺术的崇尚，又使他成为文艺复兴运动的一个伟大的启蒙者。

文艺复兴 Renaissance 一词，以字面上看，是“再生”的意思，这种想象力的再生，主要得益于对古代希腊罗马文物的研究和发挥。到14世纪时，意大利各城市的经济获得了惊人的发展，工商业积累的大量利润，使有产者在大肆挥霍的同时，有能力赞助各种艺术的发展。中世纪的教会艺术显然不合他们的脾胃，他们希望自己赞助的艺术能符合他们的趣味，以一种自由的、享乐主义的精神，来取代

〔意〕马萨乔 东方三博士的朝拜 1426

以往的神权和禁欲主义。而古代希腊罗马的现实精神，显然使他们发现了一种值得弘扬光大的伟大传统。一些新兴资产阶级的学者系统地整理和研究了古罗马废墟中发掘出来的文物和各寺院的古旧藏书，以及拜占庭灭亡时抢救出来的手抄本，当时在意大利各城市对古希腊、罗马文化的研究蔚然成风。

大约在1395年前后，在佛罗伦萨最先发生了“复兴古典艺术”的骚动。游学该城的希腊哲学家克里索罗拉斯（Manuel Chrysoloras）的学说被认为是这种复古行为的思想先导，不过希腊人的影响，显然知识性重于艺术性。而1403年，当佛罗伦萨人任命吉尔伯特主持设计一个新的大教堂洗礼堂青铜大门时，则意味着向新时代艺术迈出了相当了不起的一步。

从风格上看，这个青铜门总的来说是倾向于哥特式的，不过那隐隐约约从边框的半圆露出的小头，却是从古代罗马的石棺的雕刻上翻铸过来的。瓦萨利告诉我们，从那时开始，布鲁内利斯基、阿尔贝蒂等雕刻大师，都热中于从古代罗马的废墟的雕刻碎片中寻找自己的灵感。而到了公元1500年，几乎所有有名望的意大利艺术家，都曾到那永恒的城市——罗马巡礼过了。

考古学上的发掘，使古代希腊罗马的文物不断出土，这进一步强化了意大利对古罗马光荣的向往。梵蒂冈的维纳斯、贝尔维迪利的阿波罗以及最引人注目的拉奥孔群像等一大批古代优秀雕刻相继重现于人世。所有这些历史遗迹都展现在艺术家的面前，意大利人为自己民族祖先的艺术才能感到骄傲，为这些优秀艺术品所刺激，所有的意大利艺术家无不从此吸取力量的智慧。

当然，在一个艺术作品是受委托制作的年代里，对于古代伟大艺术遗产的欣喜，应该是由赞助者与艺术家共同分享的，这一点至关重要。而文艺复兴之所以能够在意大利迅速传播，与一些逍遥学派的人文主义者的活动有密切的关系，这些对于希腊及拉丁语造诣极深的学者，对于当时的艺术赞助者之知识和品味的开拓，具有深刻的影响。此外，艺术家的四处旅行谋生的生活方式，也对艺术形式的快速流行、新技法的运用以及想象力的展开，具有很大的帮助。大约在1460年前后，古典题材已成为意大利画坛的主流。

〔尼德兰〕扬·范·爱克 尼古拉的肖像 1432

古典艺术的发现所产生的影响不仅仅是形式和技巧，更重要的是描写的真实性。当时的艺术家都希望自己的作品看起来像真的一样。建筑师和作家阿尔贝蒂（Leon Alberti）在1435年时，就提倡艺术家“应努力使所描绘的死人连指甲都要死去，描写活人应使那怕最细微的部分都有生命”。

文艺复兴早期，并不是每一样东西都在一夜之间转变来的，哥特式时期艺术家对于琐碎细节刻划的狂热，对于描绘对象表面的执着，一直是早期文艺复兴作品的一大特色。在那些作品传播极广的画家，如菲利波·利皮修士、安德烈亚·曼泰尼亚、科西莫·图拉的画中，人们常常能看到闪闪发光的珠宝，考究的头发样式，琐碎的锦缎描写以及在扩大范围的古典样式之细部刻画。

而透视的运用，使这种哥特式的繁琐倾向得到了削弱，它使艺术家的手似乎可以在一个清澈透明的空间里自由地描绘。起初透视法纯粹是一种研究如何使景物看起来更真实的方法，但大约在公元1450年后，多那泰罗、曼泰尼亚、西尼奥雷利等人发现了透视法则具有使作品戏剧化的可能性，而像佩鲁吉诺这样的画家，则将它看作是一种唤起不变的调和气氛的工具。