

蓝珊瑚人文通识读本

西方绘画

汝信 主编

郑宜 编著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画 / 郑宜编著. —北京: 高等教育出版社, 2009.5

(蓝珊瑚人文通识读本 / 汝信主编)

ISBN 978-7-04-025397-9

I. 西… II. 郑… III. 绘画—鉴赏—西方国家 IV. J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 180851 号

策划编辑	徐莉萍 干咏昕	责任编辑	郭 蕾
装帧设计	刘晓翔	营销策划	梅 咏
责任校对	刘 莉	责任印制	朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn

经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
排 版	北京朗翔印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京佳信达欣艺术印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com

开 本	720×1000 1/16	版 次	2009 年 5 月第 1 版
印 张	20.25	印 次	2009 年 5 月第 1 次印刷
字 数	390 000	定 价	48.00 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 25397-00

郑重声明 高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》, 其行为人将承担相应的民事责任和行政责任, 构成犯罪的, 将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序, 保护读者的合法权益, 避免读者误用盗版书造成不良后果, 我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为, 希望及时举报, 本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897/58581896/58581879

传 真: (010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址: 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编: 100120

购书请拨打电话: (010) 58581118

蓝珊瑚人文通识读本

西方绘画

汝信 主编
郑宜 编著

高等教育出版社

内容提要

本书是写给非美术专业的普通读者看的，同时也是一本美术专业的入门书。它所讲述的西方绘画艺术知识，是每一个受过高等教育的人都应该了解和掌握的。作者在讲述时，尽量使用通俗的语言，同时采取放眼全球的大视角，跨越专业细分界限，把有关西方绘画的美学常识、艺术史知识、名作赏析和技术技法的介绍融为一体，打通中西，突出重点，知识丰富，脉络清晰。书中还选用了大量插图，既直观展示了艺术杰作，又可帮助读者理解一些比较专业的阐释。

本书的内容在版面安排上分为两大部分。主栏由理论阐释和艺术史的描述文字组成，偏栏除了插图和说明之外还有不少知识栏目。读者阅读时，既可专注于主栏，找寻理性思维的脉络，梳理历史发展的线索；也可纵览偏栏，品味感性的艺术作品，补充艺术常识。如果能把两者结合起来，更是相得益彰。

写在前面的话

让我们从“蓝珊瑚”开始 享受深呼吸的精彩人生

亲爱的读者朋友，眼前展现的“蓝珊瑚人文通识读本”，不仅是我们为你精心谋划、精细打造的一份人生厚礼，更是一席人类文化艺术的盛宴。

我们正处在一个飞速发展的时代，速度使生命之旅如风驰电掣。我们整日奔波于考场、职场和商场，对家事、国事、天下事应接不暇。我们享受生活，舒解压力，物质欲望水涨船高，呼吸也不由自主地越来越轻浅，越来越浮躁。当网络成为密友，电视催人入眠，你是否感到自己对快餐文化已百般依赖，心灵却日见虚空，精神世界有些失重？当爱情有了36计，职场有了秘笈、真经，你是否觉得多了些精明与利益，而少了浪漫与真情，进而丢掉了创造性与幸福感？倘若果真如此，就请你走进“蓝珊瑚”的世界，开始一次深呼吸阅读。

蓝珊瑚是大海的精灵。它凝重迷人的色彩，散发着浪漫灵动的气质；坚硬细腻的质地，积淀着古老岁月的沧桑；千变万化的形态，浓缩着大海的广博襟怀。这珍奇而独特的品质，也正是“蓝珊瑚”丛书的倾心追求。细品本书，你将会有效地扩展思维空间，拓宽文化视野，提高艺术素养，培育人文情怀，从而拥有一个海蓝蓝的丰富而充盈的心灵世界。

“蓝珊瑚”以受过良好教育的一般读者为对象，内容包括中外文化艺术的不同学科。其第一辑推出6种，《中国绘画》、《中国书法》、《中国建筑》、《中国雕塑》、《西方绘画》和《西方建筑》，它们讲述的都是人类经典的造型艺术。

古希腊哲学家德谟克利特说过，人生的最大快乐来自对美的欣赏。而艺术是美的最高形式。没有艺术，人类历史就没有光彩；不懂得艺术，人生将失去快乐。我们相信，一个从来不知道欣赏美的人，他的情感世界一定会枯萎；一个始终远离艺术的人，他的内心注定黑暗一片。故而我们具备了渊博的文化艺术知识与修养，人格才会充满魅力。只有良好的人文与艺术素养，才能使我们成为一个完整的人，一个有创造力的人，一个人性和谐发展的人。

“蓝珊瑚”不是一套普通的文化艺术普及读物：虽为大众读物，但坚守专业品质。

其中每册都以该门艺术的本质特征统领全局，努力说清楚该门艺术“是什么”、“怎样区分和定位”、“怎样欣赏”、“怎样入门”、“怎样练学”等问题；知识系统全面，范畴科学规范，且注意吸收公认研究成果；讲述则科学到位，有理论阐发，也有实践指导。因此你也可以把它当作专业入门书来阅读。

在坚守专业品质的基础上，不论开解哪门艺术，“蓝珊瑚”都讲究溯源及流，从史的角度梳理艺术家、艺术品、艺术流派的出现与发展脉络，同时兼及艺术样式、技术技法的演变，并欣赏艺术作品，讲述它们的背景故事。因此本书又可作为艺术史和文化史来阅读。

尤其值得一提的是，“蓝珊瑚”在跨越专业细分界限上作了有益尝试。作者有意将各门类艺术全都置于全球化的大背景下，阐释时突出大文化观，中西贯通、古今贯通、史论贯通、各个艺术门类之间贯通，甚至还有不同历史、不同文化的交叉比较。这样就从不同方向、不同角度激活了艺术的独特生命与品性，使其更具魅力。

此外，由于本书各分册都选取了最有代表性的名家名作予以介绍和欣赏，凡涉及的艺术品都有插图，因此它们亦可作为图录资料工具书来使用。

鉴于这样的内容及特色定位，“蓝珊瑚”各分册版面都被分成“主栏”和“偏栏”两大块。偏栏主要由插图和相关说明文字所组成，此外还有丰富的知识性栏目。如果说，由理论阐释和艺术史描述文字所组成的主栏是一棵大树的主干与枝条的话，这偏栏就是大树上丰满的绿叶与果实。你在阅读时，可以专注于主栏，以找寻理性思维的脉络，梳理历史发展的线索；也可以纵览偏栏，以品味感性的艺术作品，补充陌生的艺术知识。当然，若把两者结合起来，彼此对照地阅读和鉴赏，那就更是虚实互生，相得益彰了。

总而言之，我们衷心希望“蓝珊瑚人文通识读本”能给读者营造一个深厚的精神空间，给身心多培育一片沃土，给灵魂多一缕阳光。

让我们从享受这深呼吸阅读开始，享受深呼吸的精彩人生吧。

怎样阅读本书

大师论艺术：名家大师对本门艺术的精辟见解。

作品展示：欣赏西方绘画原作。

画家轶闻：介绍艺术家及其作品的有关趣闻。

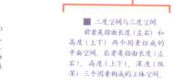
知识窗：介绍相关技法知识。

作品说明：
展开说明画作
艺术特点。

图A-1 达·芬奇《蒙娜丽莎》
达·芬奇通过这幅画，深入浅出地讲解了如何观察和表现自然。

图A-2 达·芬奇《维特鲁威人》
达·芬奇通过这幅画，深入浅出地讲解了如何将人体比例与建筑完美地结合在一起。

西方绘画有什么特点

图A-4 达·芬奇《维特鲁威人》
达·芬奇通过这幅画，深入浅出地讲解了如何将人体比例与建筑完美地结合在一起。

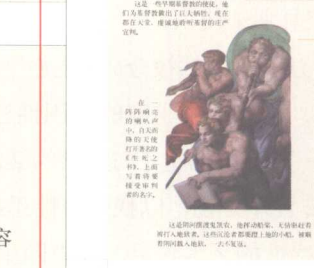
达·芬奇是谁

图A-6 达·芬奇《维特鲁威人》
达·芬奇通过这幅画，深入浅出地讲解了如何将人体比例与建筑完美地结合在一起。

达·芬奇是谁

图A-8 达·芬奇《维特鲁威人》
达·芬奇通过这幅画，深入浅出地讲解了如何将人体比例与建筑完美地结合在一起。

关键词：

本页内容要点。

画家介绍：简述画家生平创作。

经典作品局部欣赏：赏析经典画作局部细节。

流派特征：总结艺术流派风格特征。

画家自画像：展现艺术家风采。

故事与典故：讲述有关传说与故事。

背景知识：介绍相关社会文化背景。

辅助图片：辅助展示重要内容。

流派特征：总结艺术流派风格特征。 ■ 西方艺术流派特征 西方艺术流派特征是指西方艺术在历史发展过程中形成的、具有鲜明时代特征和艺术风格的流派。西方艺术流派特征主要体现在以下几个方面： 1. 时代性：西方艺术流派特征具有鲜明的时代性，反映了不同时代的社会、文化、经济背景。 2. 地域性：西方艺术流派特征具有鲜明的地域性，反映了不同地域的文化、艺术传统。 3. 多样性：西方艺术流派特征具有鲜明的多样性，反映了不同艺术家的创作风格、艺术追求。 4. 创新性：西方艺术流派特征具有鲜明的创新性，反映了不同艺术家对艺术传统的突破、对艺术创新的追求。	画家自画像：展现艺术家风采。 ■ 西方艺术流派特征 西方艺术流派特征是指西方艺术在历史发展过程中形成的、具有鲜明时代特征和艺术风格的流派。西方艺术流派特征主要体现在以下几个方面： 1. 时代性：西方艺术流派特征具有鲜明的时代性，反映了不同时代的社会、文化、经济背景。 2. 地域性：西方艺术流派特征具有鲜明的地域性，反映了不同地域的文化、艺术传统。 3. 多样性：西方艺术流派特征具有鲜明的多样性，反映了不同艺术家的创作风格、艺术追求。 4. 创新性：西方艺术流派特征具有鲜明的创新性，反映了不同艺术家对艺术传统的突破、对艺术创新的追求。	故事与典故：讲述有关传说与故事。 ■ 西方艺术流派特征 西方艺术流派特征是指西方艺术在历史发展过程中形成的、具有鲜明时代特征和艺术风格的流派。西方艺术流派特征主要体现在以下几个方面： 1. 时代性：西方艺术流派特征具有鲜明的时代性，反映了不同时代的社会、文化、经济背景。 2. 地域性：西方艺术流派特征具有鲜明的地域性，反映了不同地域的文化、艺术传统。 3. 多样性：西方艺术流派特征具有鲜明的多样性，反映了不同艺术家的创作风格、艺术追求。 4. 创新性：西方艺术流派特征具有鲜明的创新性，反映了不同艺术家对艺术传统的突破、对艺术创新的追求。	背景知识：介绍相关社会文化背景。 ■ 西方艺术流派特征 西方艺术流派特征是指西方艺术在历史发展过程中形成的、具有鲜明时代特征和艺术风格的流派。西方艺术流派特征主要体现在以下几个方面： 1. 时代性：西方艺术流派特征具有鲜明的时代性，反映了不同时代的社会、文化、经济背景。 2. 地域性：西方艺术流派特征具有鲜明的地域性，反映了不同地域的文化、艺术传统。 3. 多样性：西方艺术流派特征具有鲜明的多样性，反映了不同艺术家的创作风格、艺术追求。 4. 创新性：西方艺术流派特征具有鲜明的创新性，反映了不同艺术家对艺术传统的突破、对艺术创新的追求。	辅助图片：辅助展示重要内容。 ■ 西方艺术流派特征 西方艺术流派特征是指西方艺术在历史发展过程中形成的、具有鲜明时代特征和艺术风格的流派。西方艺术流派特征主要体现在以下几个方面： 1. 时代性：西方艺术流派特征具有鲜明的时代性，反映了不同时代的社会、文化、经济背景。 2. 地域性：西方艺术流派特征具有鲜明的地域性，反映了不同地域的文化、艺术传统。 3. 多样性：西方艺术流派特征具有鲜明的多样性，反映了不同艺术家的创作风格、艺术追求。 4. 创新性：西方艺术流派特征具有鲜明的创新性，反映了不同艺术家对艺术传统的突破、对艺术创新的追求。
法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。
法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。
法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。	法国新古典主义 法国新古典主义是18世纪末至19世纪初在法国兴起的一种艺术流派。它强调对古希腊、古罗马艺术的模仿，追求简洁、明晰、对称的形式。代表人物有雅克-路易·大卫、安托万-雅克·唐吉等。

流派简介：介绍重要艺术流派。

二级导言：介绍时代背景和艺术思潮。

作品欣赏：对画作进行艺术分析。

分解说明：对经典画作进行解剖式介绍。

目 录

十二 总序

一五 西方绘画概说

一六 西方绘画有什么特点

二三 西方绘画的发展脉络

二六 怎样欣赏西方绘画

三三 文艺复兴之前的西方绘画

三六 粗犷与野性——西方原始绘画

三八 神秘与静穆——爱琴文明绘画与
古希腊绘画

四二 注重写实——古代罗马绘画

四四 宗教的附庸——中世纪绘画

五一 文艺复兴时期的西方绘画

五四 人文主义的追求——意大利文艺
复兴初始期和早期的绘画

六八 巨人云集的时代——意大利文艺
复兴盛期的绘画

一〇六 北方的曙光——尼德兰文艺复兴
时期的绘画

一一四 追求个性与情感的艺术——德国
文艺复兴时期的绘画

一二二 皇权影响下的审美趣味——法国
文艺复兴时期的绘画

一二四 局限中的崛起——西班牙文艺复

兴时期的绘画

一二七 十七世纪西方绘画

一三〇 将古典艺术奉为楷模——学院派
古典主义绘画

一三八 热情奔放 动感强烈——巴洛克
绘画

一四八 平民世界的回归——现实主义
绘画

一七九 十八世纪的西方绘画

一八二 贵族享乐生活的写照——法国洛
可可绘画

一九〇 日常生活的平和与亲切——法国
写实主义绘画

一九四 肖像画与风俗画的繁荣——英国
十八世纪绘画

二〇〇 大师的光芒——西班牙十八世纪
绘画

二〇五 十九世纪的西方绘画

二〇八 复古与理性——法国新古典主义
绘画

二一六 富于想象 追求新奇——法国浪
漫主义绘画

二二六 用画笔描绘诗意——英国浪漫主

义风景画

- 二三二 对现实生活的冷静概括——法国现实主义绘画

- 二四三 严谨而务实——德国现实主义绘画

- 二四四 光与色的交响诗——法国印象主义绘画

- 二六二 色点的排列组合——法国新印象主义绘画

- 二六四 现代艺术的发端——法国后印象主义绘画

- 二七二 为生活、为社会而艺术——俄罗斯“巡回展览画派”绘画

- 二八三 唯美主义的忧郁——英国拉斐尔前派绘画

- 二八六 制造梦幻与荒诞——法国象征主义绘画

二八九 二十世纪的西方绘画

- 二九二 色彩的解放——野兽主义绘画

- 二九四 不同视点的观察与理解——立体主义绘画

- 三〇二 在画布上阐释力量与速度——未来主义绘画

- 三〇四 夸张与宣泄——表现主义绘画

- 三〇六 形式的情感意义——抽象主义

绘画

- 三一— 另类画家——巴黎画派绘画

- 三一三 彻底的反叛——达达主义绘画

- 三一四 真实的荒诞——超现实主义绘画

- 三一六 流行的 通俗的 大众的——波普艺术绘画

- 三一八 索引

- 三二〇 参考书目

- 三二一 后记

总 序

“蓝珊瑚人文通识读本”和广大读者见面了，这一系列读物是为了适应时代的需要推行通识教育而编写出版的。

当前，全国人民正在努力学习和深入贯彻落实科学发展观。我国教育也需要按科学发展观指引的方向进行改革和发展。科学发展观的核心是以人为本，这也是教育事业必须遵循的基本原则。坚持以人为本，就是要把促进人的全面发展作为经济社会发展和教育的最终目的，在经济社会不断发展的基础上，通过教育不断提高人的素质和能力，推动社会生产力的发展，不断改善人民的物质文化生活水平，以最终实现人的自由而全面的发展。开展通识教育，是贯彻以人为本、促进人的全面发展的重要手段之一。

我们生活在一个伟大的时代，时代呼唤我们要使自己成为一个全面发展的人。在当今世界，既存在着各种极好的机遇，也面临着严峻的挑战。我们要能抓住那千载难逢的机遇，成功地应对挑战，完成建设中国特色社会主义的伟业，就不仅需要千百万有一技之长的专门人才，而且更需要有大批具有广博科学知识和高度人文素养全面发展的饱学之士的涌现。马克思和恩格斯曾热烈称颂欧洲文艺复兴是需要巨人和产生了巨人的时代，那个时代的文化巨人，无一不是兼通科技和文艺的学识渊博的通识之士。我们今天有幸身处类似文艺复兴的新时代，同样迫切需要培养出一批既有精深的专门知识又有宽广文化视野的通识人才，以肩负起中华民族伟大复兴的历史使命。

倡导通识教育并不是否定专科教育，而是对专科教育的必要的补充，二者是相辅相成的。所谓“通识”的意思是广博而贯通的人类知识，不仅包括人文学科知识，也应包括自然科学与技术知识。不过对于促进人的全面发展、提高人的文化素质和修养来说，人文通识往往起着不可替代的重要作用。广博的人文通识可以有助于我们拓宽文化视野，扩展思维空间，激发创新精神，特别是有助于我们培养人文情怀，认识人的价值，建立起正确的世界观、人生观和价值观。因此，广泛地开展人文通识教育对推动我国社会主义精

神文明建设也是很有必要的。

在高校大学生和渴望提高人文素养的广大群众中间开展人文通识教育，需要有合适的读本，其内容应包括一个受良好高等教育的人所须了解的中华文明与世界文明的基本常识。与此相应，本书系将分为中外两大系列分册出版，首批推出6种，是关于中西不同艺术门类的读本，全都属于通常所说的审美教育的教材。这是因为审美教育在人文通识教育中占有突出的重要位置，对人的全面发展来说具有特殊意义。实际上，一切知识的高级阶段往往都是和艺术的审美境界相通的。艺术作为人的自由创造依赖于充沛的想象力和创新精神，通过艺术欣赏我们能从中获得灵感，汲取丰富的思想营养。审美教育则告诉我们什么是艺术，怎样去欣赏艺术，以及怎样进入艺术的殿堂。审美教育还有一项独特的功能，它能使我们养成高尚的审美趣味，通过对美和艺术的鉴赏，提升人的精神境界，充实我们的人生，使情感得到陶冶，心灵得以净化，品格得以完善，从而使人身心得到和谐发展，自身得以美化，成为一个具有高度文化修养、心理健康和品格高尚的人。伟大的德国诗人席勒在《美育通信》中说过，“自由通过美，人们才能走到自由”。在他那个时代，这只是一个美丽的幻想，只有在我们当今伟大的时代，席勒的理想才有可能逐步实现。在这个意义上说，审美教育是为人类的未来做准备。

在本书出版之际，衷心希望读者朋友们不仅能从阅读中收获丰富的知识，而且还能得到一次视觉的盛宴和美的享受。

沈信

2009年2月

西方绘画概说

西方绘画有什么特点

西方绘画的发展脉络

怎样欣赏西方绘画

