

权威
版本

A Brief History OF WESTERN PAINTING

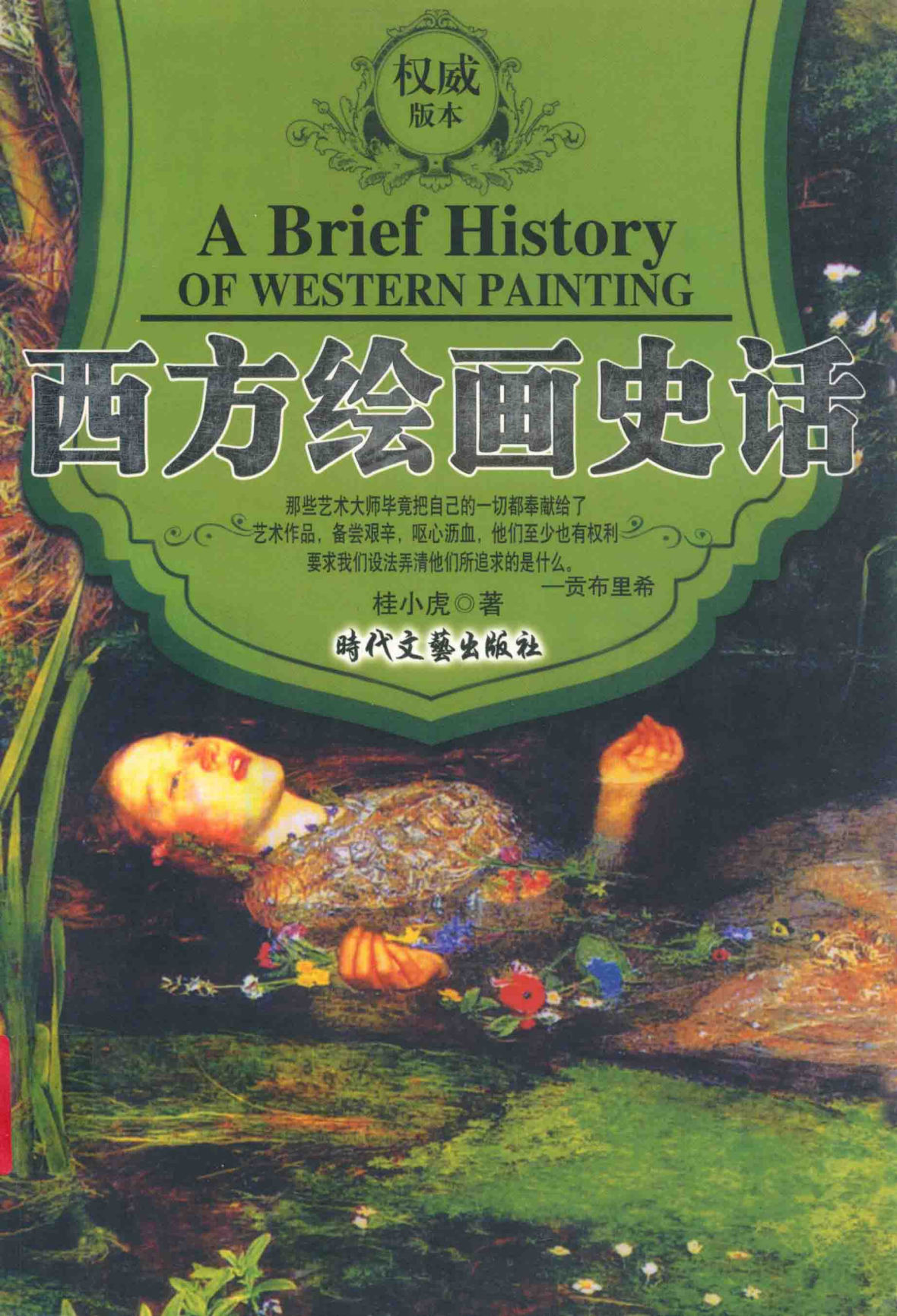
西方绘画史话

那些艺术大师毕竟把自己的一切都奉献给了
艺术作品，备尝艰辛，呕心沥血，他们至少也有权利
要求我们设法弄清他们所追求的是什么。

桂小虎◎著

——贡布里希

时代文艺出版社



权威
版本

A Brief History OF WESTERN PAINTING 西方绘画史话

桂小虎◎著



时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方绘画史话/桂小虎 著. —长春: 时代文艺出版社
2007.3

ISBN 978-7-5387-2247-5

I. 西… II. 桂… III. 绘画—艺术评论—西方国家
IV. J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 025747 号

西方绘画史话

作 者: 桂小虎

出 品 人: 张四季

选题策划: 陈 琛

责任编辑: 曾艳纯

出 版: 时代文艺出版社

地 址: 长春市人民大街 4646 号 邮编 130021

电 话: 总编办: 0431-85638648 发行科: 0431-85677782

网 址: www.shidaichina.com

印 刷: 北京楠萍印刷有限公司

发 行: 时代文艺出版社

开 本: 700×1000 毫米 1/16

印 张: 26.75

字 数: 400 千字

版 次: 2010 年 2 月第 2 版第 1 次印刷

定 价: 80.00 元

版权所有 翻印必究

目录

CONTENTS



1

第一章 原始社会绘画 1

Chapter 1 Paintings of Primitive Society

第二章 古代埃及和两河流域绘画 9

Chapter 2 Paintings of Ancient Egypt, Euphrates and Tigris

第一节 古代埃及绘画 11

2.1 Paintings of Ancient Egypt

第二节 两河流域绘画 17

2.2 Paintings of Euphrates and Tigris

第三章 古希腊与古罗马绘画 21

Chapter 3 Paintings of Ancient Greece and Ancient Rome

第一节 克里特、迈锡尼绘画 23

3.1 Paintings of Crete and Mycenae

第二节 古希腊绘画 27

3.2 Paintings of Ancient Greece

第三节 古罗马绘画 38

3.3 Paintings of Ancient Rome

第四章 中世纪绘画 45

Chapter 4 Paintings of Middle Age

第一节 早期基督教绘画 49

4.1 Paintings of Early Christianity



目录

CONTENTS

2



第二节 拜占庭绘画 51

4.2 Paintings of Byzantine

第三节 罗马式绘画 56

4.3 Roman Paintings

第四节 哥特式绘画 57

4.4 Gothic Paintings

第五章 文艺复兴时期的绘画 61

Chapter 5 Paintings of Renaissance

第一节 意大利早期文艺复兴绘画 64

5.1 Paintings of Early Renaissance in Italy

一、佛罗伦萨画派 65

5.1.1 School of Florence

二、安布利亚画派 78

5.1.2 School of Umbria

三、帕多亚画派 81

5.1.3 School of Padua

第二节 意大利文艺复兴盛期绘画 84

5.2 Paintings of Flourishing Renaissance in Italy

一、文艺复兴三巨匠 84

5.2.1 Three Giants of Renaissance

二、威尼斯画派 102

5.2.2 School of Venice

目录

CONTENTS

3



第三节 尼德兰文艺复兴时期绘画 112

5.3 Paintings of Netherlands Renaissance

第四节 德国文艺复兴绘画 122

5.4 Paintings of German Renaissance

第五节 法国文艺复兴时期绘画 129

5.5 Paintings of French Renaissance

第六章 17 世纪绘画 133

Chapter 6 Paintings of Seventeenth Century

第一节 17 世纪意大利绘画 136

6.1 Paintings of Seventeenth Century in Italy

一、学院派绘画 136

6.1.1 Paintings of Academicism

二、卡拉瓦乔的现实主义 139

6.1.2 Caravaggio's Realist Paintings

三、巴洛克绘画 144

6.1.3 Paintings of Baroque

第二节 17 世纪佛兰德斯绘画 146

6.2 Flanders Paintings in Seventeenth Century

一、鲁本斯 146

6.2.1 Peter Paul Rubens

二、安东尼·凡·代克 151

6.2.2 Anthony Van Dyck



目录

CONTENTS

4



三、约尔丹斯 152

6.2.3 Jacot Jordaens

第三节 17 世纪荷兰绘画 154

6.3 Holland Paintings in Seventeenth Century

一、伦勃朗 155

6.3.1 Harmenz Van Rijn Rembrandt

二、法兰斯·哈尔斯 161

6.3.2 Frans Hals

三、维米尔 164

6.3.3 Jan Vermeer

四、荷兰静物画 166

6.3.4 Still-Life Paintings in Holland

五、荷兰风景画 168

6.3.5 Scenery Paintings in Holland

第四节 西班牙绘画 171

6.4 Spanish Paintings in Seventeenth Century

一、乔西·德·里贝拉 171

6.4.1 Jose de Rrbera

二、第耶戈·德·西尔瓦·委拉斯贵支 173

6.4.2 Diego Rodriguez de Silvay Velazuez

三、巴·伊·牟利罗 181

6.4.3 Bartolome Esterban Murillo



目录

CONTENTS

5

第五节 法国绘画 183

6.5 French Paintings in Seventeenth Century

一、尼古拉·普桑 183

6.5.1 Nicolas Poussin

二、克洛德·洛兰 187

6.5.2 Claude Lorrain

三、勒南兄弟 189

6.5.3 LeNain Brothers

四、乔治·德·拉图尔 191

6.5.4 Georges de La Tour

第七章 18 世纪绘画 193

Chapter 7 Paintings in Eighteenth Century

第一节 法国绘画 195

7.1 French Paintings in Eighteenth Century

一、华托 196

7.1.1 Antoine Wathena

二、布歇 201

7.1.2 Boucher

三、弗拉戈纳尔 203

7.1.3 Lean Honored Fragonard

第二节 18 世纪英国绘画 209

7.2 British Paintings in Eighteenth Century

一、威廉·荷加斯 210

7.2.1 William Hogarth

目录

CONTENTS

6



二、雷诺兹 211

7.2.2 Reynolds

三、托马斯·庚斯博罗 212

7.2.3 Thomas Gainsborough

第三节 18 世纪西班牙绘画 214

7.3 Spanish Paintings in Eighteenth Century

第八章 19 世纪绘画 221

Chapter 8 Paintings in Nineteenth Century

第一节 法国美术 223

8.1 French Paintings in Nineteenth Century

一、新古典主义绘画 223

8.1.1 Neo-Classicism Paintings

二、浪漫主义绘画 233

8.1.2 Romanticism Paintings

三、现实主义绘画 242

8.1.3 Realism Paintings

四、印象派绘画 258

8.1.4 Impressionism Paintings

五、新印象派 280

8.1.5 Neo-Impressionism

六、后印象派 282

8.1.6 Post-Impressionism

目录

CONTENTS

7



第二节 英国绘画 296

8.2 British Paintings in Nineteenth Century

一、英国浪漫主义风景画 296

8.2.1 Scenery Paintings of British Romanticism

二、拉斐尔前派 301

8.2.2 Pre-Raphael Paintings

第三节 德国绘画 306

8.3 Germany Paintings of Nineteenth Century

一、浪漫主义绘画 306

8.3.1 Romanticism Paintings

二、现实主义绘画 309

8.3.2 Realism Paintings

第四节 俄罗斯绘画 312

8.4 Russian Paintings in Nineteenth Century

一、彼罗夫 313

8.4.1 Birow

二、克拉姆斯科依 314

8.4.2 Ivan Nikolayevich Kramskoy

三、列宾 314

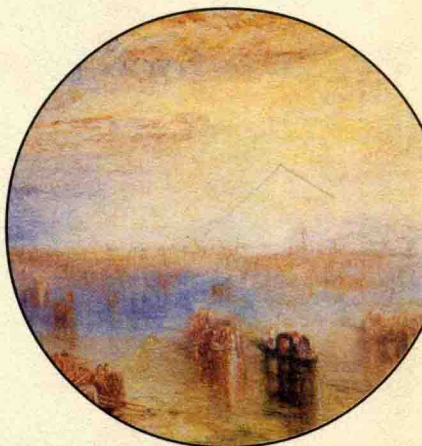
8.4.3 Ilya Yefimovich Repin

四、苏里柯夫 318

8.4.4 Vasili Ivanovich Surikov

五、列维坦 319

8.4.5 Iseak Ilyich Levitan



目录

CONTENTS

8

六、谢洛夫 320

8.4.6 Valentin Alexandrovish Serov

第五节 美国绘画 321

8.5 American Paintings in Nineteenth Century

一、霍默 321

8.5.1 Winslow Homer

二、卡萨特 322

8.5.2 Mary Cassatt

三、萨金特 323

8.5.3 John Singer Sargent

第九章 20 世纪绘画 325

Chapter 9 Twentieth Century Paintings

第一节 现代主义绘画 327

9.1 Modernism Paintings

一、野兽派绘画 327

9.1.1 Fauves

二、立体主义 330

9.1.2 Cubism

三、未来主义 336

9.1.3 Futurism

四、表现主义 338

9.1.4 Expressionism

五、巴黎画派 345

9.1.5 Paris School



目录

CONTENTS

9



六、抽象主义 352

9.1.6 Abstractionism

七、达达主义 359

9.1.7 Dadaism

八、超现实主义 363

9.1.8 Surrealism

九、抽象表现主义 372

9.1.9 Abstract Expressionism

十、波普艺术 378

9.1.10 Pop Art

十一、照相写实主义 385

9.1.11 Photo-Realism

第二节 后现代绘画 390

9.2 Paintings of Post Modernism

一、德国新表现主义绘画 393

9.2.1 German Neo-Expressionism

二、意大利超前卫绘画 403

9.2.2 Italian Transavant Garde

三、英国的新精神 406

9.2.3 British Paintings of Neo-Spirit

四、美国的新意象与多样风格 410

9.2.4 American New Image and Multi-Style



第一章

Yuan Shi She Hui Hui Hua

原始社会绘画

Chapter 1 Paintings of Primitive Society



凡事刨根问底怕是人的重要特性之一。比如“人的祖先是什么”这一老掉牙的问题,从上帝造人的庄严或漫不经心到发现人的祖先是猿时不免令人好笑,根据人体不能缺盐这一事实又有人称人的祖先原是海洋动物等等。我们一般见不到上帝,也少有机会见猿一面,比较多的是看见猴子玩把戏,看它的喜怒哀乐和奋力讨好以求食的可怜滑稽相,真是与人生百相无不相同。当你的脸与身体冲下,吐着水泡像鱼一样静静地浮在水的表层时,你一定会想我的前身大约真是鱼类或两栖动物而绝不去想猿,究竟哪个对呢?想象、猜测、科学实验,再猜测、想象……如此循环往复。人们寻找自身的源头和寻找来世的归宿其实是一回事、一样的心情、一样的好奇和焦虑,不论怎样找到答案总能给人以满足和安慰。

关于艺术的起源也同样如此,许多西方学者通过假设、猜想、考古和研究,提出了种种绘画起源理论,有游戏说、巫术说和劳动说等等。可第一个可称之为“绘画”的东西究竟从什么时候开始的呢?也许只有天知道,在洞穴绘画出现之前,先人也许已有了相当长时间的艺术实践,因为我们现在所见到的早期洞穴绘画带给我们的视觉冲击已显示其高超的艺术表现力。

一个偶然的发现揭开了西方原始绘画神秘的面纱——我们的“西方绘画史话”且从这儿开始。

1879年,西班牙的一位名叫德梭拉的侯爵,决定去西班牙北部坎塔布里奇山区的阿尔塔米拉山洞散散心。他的女儿与他同行。她只有四岁,因为很小,她对父亲找化石不太感兴趣,要独自探险。洞里有一处很低,大人从来不注意,但对于四岁的孩子来说,她都很好奇。她沿着洞底爬进去,借着蜡烛的亮光一看,吓了她一跳,一头野牛的两只眼睛正盯着她。她吓坏了,把她爸爸叫过去,于是最有名的史前绘画《野牛》就这样被发现了。

最初人们以为壁画是假造的,是侯爵雇的马德里画家在洞里画的,为的是把侯爵打扮成伟大的考古学家。后来,在法国西南部多尔杜尼河谷也发现了石窟壁画,之后,在法国南部、西班牙北部相继发现阿尔塔米拉一类的石

窟壁画，甚至意大利也有一些，其中最有名的是法国多尔多涅地区拉斯科岩洞的发现。

1940年，几个孩子为了找一条丢失的小狗，无意中闯进了这个石窟。有趣的是这个发现不仅非常偶然，而且也是由小孩子发现的。是不是远古艺术的看护神格外垂青小孩子呢？这些伟大的发现真是偶然的吗？如果您已为人母或人父，看看您孩子三、四岁前画的画，您会找到与原始绘画相类似的东西，稚拙、混朴、一派天真。如果您幸好还是个爱看传奇、探险和科幻故事片的人，您一定会发现在这些电影里常常有这样一个小女孩或小男孩，发现宝藏或遇险时找到新的出路。也许是冥冥中的神意引领这些孩子们来到洞穴里，谁知道呢？如果有兴趣，不妨对此作一个专题研究。面对这些壁画，我们更关心的恐怕是下面的这些问题。

问题一：为什么主要内容都是狩猎的对象？创作动机和目的是什么？

问题二：被发现的石窟壁画，没有一幅是朝阳的，画者为什么在这么黑的地方作画？用意何在？

问题三：画者究竟用什么奇特的材料，取得了这样不寻常的色彩效果？究竟用什么工具及怎样画在岩壁上的？在综合探讨这三个问题之前先让我们来看看这些最早的壁画里都画了些什么罢。



《野牛》

阿尔塔米拉洞窟

公元前 15000 年—公元前 12000 年

野牛身长 195 厘米



《野牛》

这只野牛是史家从洞窟里选取的一个代表性动物。实际上整个洞窟壁画十四米长，上面绘有野牛、野马、野猪、野鹿等动物，一大群野兽你追我赶，浩浩荡荡奔驰而过，虽杂乱却有气吞山河之势。所画动物尺寸都接近真实形体的大小，尤其以野牛的姿态最为生动：有的站着、有的躺着、有的蜷缩睡觉、有的引颈吼叫、有的用力刨地、有的身中长矛受伤倒地。形体、结构准确而富有韵味、色彩单纯，具有强烈的艺术感染力。



《受伤的野牛》局部
法国拉斯科岩洞壁画
约公元前15000年—公元前10000年

《受伤的野牛》

拉斯科岩洞有主洞、内洞、边洞以及相联系的通道。在长约一百八十米的洞壁和洞顶上，布满了动物群像，数量最多的是马，其次是野牛，还有鹿、猛犸、猫、犀牛、山羊等，其中正面岩壁上的大黑牛长达五米。本书中《受伤的野牛》长一百一十厘米。这些形象大多用粗壮而老练的黑线勾画出轮廓，并以红、黑、褐色渲染形体起伏变化，气势雄壮。最有趣的是这类壁画很少有人类形象出现，即使有也只能粗略地辨出人形，更多是“人”的符号，就像本画中倒地的人。画上的人像根棍子，躺在一头被激怒的野牛前面，野牛鬃毛倒竖、肠开肚破。人的下方画着一只鸟，也可能是鸟形的拄杖，图腾或