

经典文化系列
经典

世界绘画

文化

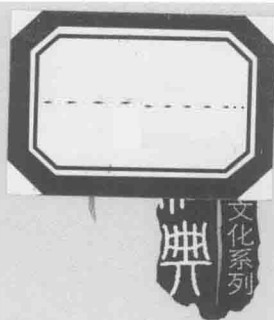

◎王 颖 / 编著

绘画是一种形象艺术，是在二维平面上以手工方式临摹人物或自然景物。美国艺术家佐治亚·欧姬芙曾说：「我发现可以用色彩和形状说话，以传达那些用文字或是任何其他方式都无法表达的东西。」的确，绘画是一种很神奇的东西，它能创造，能说话，能超越文字表达的局限。艺术家们能够通过捕捉感官世界来展示心灵世界，能够把苍白的现实转变为斑斓的情绪，把一切现象的内涵用画笔表达出来。

时事出版社

王颖
编著

世界 绘画 文化

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界绘画文化/王颖编著. —北京: 时事出版社,
2013. 11

ISBN 978-7-80232-648-4

I. ①世… II. ①王… III. ①绘画—文化—世界
IV. ①J2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 234585 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区巨山村 375 号

邮 编: 100093

发行热线: (010) 82546061 82546062

读者服务部: (010) 61157595

传 真: (010) 82546050

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 27.75 字数: 470 千字

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

定价: 46.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

前言

绘画是一种很神奇的东西，它能创造，能说话，能超越文字表达的局限。20 世纪，美国艺术家乔治亚·欧姬芙曾说：“我发现可以用色彩和形状说话，以传达那些用文字或是任何其他方式都无法表达的东西。”的确，艺术家能够捕捉感官世界，也能展示心灵世界，他们能把苍白的现实转变为斑斓的情绪，把一切现象的内涵用画笔表达出来。

艺术是画家的语言灵魂，或许它不必为政治服务，所以我们能够从梵高的画作中感受画家内心灵魂超脱的渴望，也能从毕加索的《格尔尼卡》中感受他对人类一切暴行的控诉，因此绘画艺术能够超越国界和政治领域。而画家的责任就在于升华心灵的真善美，以发自内心的呼喊赋予作品强大的感染力和影响力。文化之所以有力量，是因为它既是抽象的，又是具体而通俗的；既是难以捉摸界定的，又是随处能够感受的。文化无法用某种固定的演算方法得出具体的价格，它联通着全世界人类的心灵感悟，在物质和精神创造上都是无价之宝。

如今我们生活在一个快速变化的时代，一切物质财富的增长和身份变化都存在大量的不确定因素。现代人精神上缺乏安全感，在以无限获得物质财富和身份地位的方式来保障个人的生存安全的同时，却容易忽略作为社会精神象征和载体的艺术文化。事实上，安全感在于精神丰富，而不单纯是物质积累。在文化失落、精神缺失的种种现象中，人们更渴望精神困惑得到引导，使自我疲惫的心灵得到抚慰。在这个时刻，深层次的文化艺术作品必然成为春风清泉，滋润着每一个观赏者干渴的心灵。

近百年来，中国和世界各地的友好往来和文化交流不断增强，对整个世界的视野也在拓展，因而对世界艺术的综合了解已经成为极其必要的目标。西方美术逐渐进入中国普通民众的视野中，很多画家和作品给人们留

下的印象越来越深刻清晰，但大众对于西方美术的流派、内涵特点、时代魅力等却并不熟悉。本书的风格是简约而清新的，不但要突破传统西方美术史的学院派作风，还要超越一般名画鉴赏图书的随意和草率，因而本书的目标是雅俗共赏、兼容并蓄。

本书参考了前人的许多优秀成果和见解，但又与其他著作有所不同，并在很多方面进行了突破。

首先，本书的侧重点在于阐述介绍绘画文化，通过对画家时代和画作的分析，结合时代背景和特征勾勒出绘画文化本身的内涵所在。因此，这部书不是严格意义上的绘画史，也不是普通的绘画作品鉴赏书籍，它包含了绘画文化的方方面面，从绘画的起源、流派、画家、作品，到绘画种类、工具、技巧、特色，再到名画赏析、鉴定、收藏等，旨在提供一种丰富厚重的绘画文化库藏。

其次，本书结合了通俗描述和学术见解，在写法上既不是充满学术用语的学院派课题研究，也不是粗俗浅陋的任意渲染。在尊重前人研究成果的同时，笔者在很多文化细节上提出个人的见解和探讨意见，并尽量用通俗易懂的语言进行描述。本书既强调客观，也强调继承，试图与前辈研究者一同推动文化艺术的传播和发展。

最后，本书是一部感情浓郁、热情洋溢的著作，通过研究并鉴赏大量经典绘画作品，形成了对绘画作品真挚的倾慕和感动；这些情感和心境又通过文字笔法渗透到著作当中，使读者在字里行间能够感受到作者心灵的悸动和情感的迸发。创作绘画需要激情，鉴赏绘画仍然需要激情，在创作与评鉴之间，或许跨越了几个世纪的时间，超出了半个地球的距离，但激情却不会因时间、空间而消逝。当我们流连于古罗马、拜占庭、文艺复兴、巴洛克、洛可可、浪漫主义、现实主义、印象主义时，我们将与这些巅峰画作产生共鸣，激情随之震荡。艺术的魅力正是如此。

本书在编撰过程中，引用参考了关于西方艺术史、美术史的若干文献和研究资料，考虑到本书的通俗性以及为了方便阅读，参考资料并未逐一作出注释，望相关作者和专家谅解，在此表示诚挚的谢意。《世界绘画文化》是一种尝试，它并不是完美的，却一定是清新的。它的编写和出版皆出于一个目的，让人们在了解世界绘画的同时，能够爱上这种美丽超凡的艺术。

编著者

2013年7月

目 录

上篇 世界绘画概述

第一章 绘画是一种平面上的形象艺术 (3)

第一节 绘画艺术的起源 (3)

一、因模仿而产生 (4)

二、因劳动而产生 (6)

三、因表现而产生 (7)

四、因游戏而产生 (9)

五、因巫术而产生 (10)

第二节 绘画艺术的发展及繁盛 (11)

一、原始美术和古代美术 (12)

二、中世纪美术 (17)

第三节 近现代绘画艺术 (22)

一、文艺复兴绘画艺术 (22)

二、17—20 世纪的欧洲美术 (28)

第四节 东西方绘画文化的异同 (37)

一、写实或写意的人物画 (39)

二、形似或神似的风景画 (42)

三、现代绘画：东西方的相互借鉴 (44)

第二章 丰富独特的绘画种类 (47)

第一节 油画艺术 (47)

一、油画的起源及发展脉络 (47)

二、油画的特色 (51)

三、油画的绘画技巧 (52)

第二节 水彩画艺术 (56)

一、水彩画的起源及发展脉络 (57)

二、水彩画的特色 (60)

三、水彩画的绘画技巧 (60)

第三节 铜版画艺术 (65)

一、铜版画的起源及发展脉络 (66)

二、铜版画的制作技巧 (69)

第四节 素描艺术 (71)

一、素描的起源及发展脉络 (71)

二、素描的特色 (72)

三、素描的绘画技巧 (73)

第三章 不可思议的巅峰艺术

——世界绘画之最 (75)

第一节 史上最知名的画家 (75)

一、米开朗基罗生平简介 (75)

二、达·芬奇生平简介 (79)

三、鲁本斯生平简介 (82)

四、伦勃朗生平简介 (84)

五、莫奈生平简介 (85)

六、梵高生平简介 (87)

七、毕加索生平简介 (89)

第二节 绘画史上最著名的女人 (90)

一、达·芬奇绘画《蒙娜丽莎》 (91)

二、关于《蒙娜丽莎》的争议 (93)

第三节 史上最贵的画作 (95)

一、《拿烟斗的男孩》	(95)
二、《加歇医生的肖像》	(98)
三、《殴打婴儿》	(100)
四、《红磨坊的舞会》	(101)
五、《没胡子的自画像》	(103)
六、《对无辜者的屠杀》	(104)
七、《双臂抱胸的女人》	(106)
八、《鸢尾花》	(108)
九、《梦》	(109)
十、《静物》	(111)
第四节 画作中最美的女人	(114)
一、《抱貂女郎》	(114)
二、《蓬巴杜夫人像》	(115)
三、《太宫女》	(117)
四、《泉》	(120)
五、《乌尔比诺的维纳斯》	(121)
第五节 画作中最知名的风景	(123)
一、《干草车》	(123)
二、《海上渔夫》	(124)
三、《暴风雪：汉尼拔和他的军队越过阿尔卑斯山》	(126)
四、《林间小道》	(128)
五、《孟特芳丹的回忆》	(129)
第六节 世界上最好的美术学校	(131)
一、佛罗伦萨国立美术学院	(132)
二、巴黎美术学院	(133)
三、俄罗斯国立列宾美术学院	(133)
四、英国皇家美术学院	(135)
五、汉堡美术学院和柏林艺术学院	(136)
七、中国美术学院	(137)

中篇 世界绘画流派及成就

第四章 艺术初曙——史前及原始

时期绘画 (141)

第一节 史前绘画 (141)

第二节 古代埃及绘画 (145)

第三节 古希腊绘画 (150)

一、爱琴文化时期 (151)

二、古风时代 (152)

三、古典时期 (152)

第四节 古罗马绘画 (154)

第五节 古代印度绘画 (156)

第六节 古代两河流域绘画 (158)

第五章 诸神荣耀——中世纪教会

时期绘画 (162)

第一节 拜占庭绘画艺术 (162)

一、《查士丁尼皇帝和廷臣》 (163)

二、《西奥多皇后与侍从》 (165)

第二节 哥特式绘画艺术 (166)

第三节 加洛林绘画艺术 (167)

第六章 人性复苏——文艺复兴时期

人文主义绘画 (171)

第一节 佛罗伦萨绘画艺术 (171)

一、乔托及其画作 (172)

二、波提切利及其画作 (176)

三、达·芬奇及其画作 (179)

四、米开朗基罗及其画作 (185)

五、拉斐尔及其画作	(188)
第二节 威尼斯绘画艺术	(197)
一、乔尔乔涅及其画作	(198)
二、提香及其画作	(202)
三、丁托莱托及其画作	(207)
四、委罗内塞及其画作	(210)
第三节 尼德兰文艺复兴绘画艺术	(213)
一、凡·埃克兄弟及其画作	(214)
二、勃鲁盖尔及其画作	(217)
第四节 德国和西班牙文艺复兴绘画	(222)
一、丢勒及其画作	(223)
二、荷尔拜因及其画作	(226)
三、格列柯及其画作	(230)

第七章 皇室激情——17 世纪巴洛克

时期绘画	(234)
第一节 巴洛克绘画艺术	(234)
一、鲁本斯及其画作	(235)
二、伦勃朗及其画作	(238)
三、委拉斯开兹及其画作	(242)
第二节 学院派绘画艺术	(248)
一、卡拉奇兄弟及其画作	(249)
二、格·雷尼及其画作	(253)
第三节 现实主义巴洛克绘画艺术	(254)
一、卡拉瓦乔及其画作	(254)
二、维米尔及其画作	(263)

第八章 精致优雅——18 世纪洛可可

时期绘画	(266)
第一节 洛可可绘画艺术	(266)
一、让·安东尼·华多及其画作	(267)
二、弗拉戈纳尔及其画作	(269)

三、布歇及其画作	(272)
四、夏尔丹及其画作	(274)
五、霍加斯及其画作	(277)
六、庚斯博罗及其画作	(280)
第二节 新古典主义绘画艺术	(282)
一、大卫及其画作	(283)
二、安格尔及其画作	(287)

第九章 罗曼蒂克——19 世纪前期

浪漫主义绘画	(290)
第一节 浪漫主义绘画艺术	(290)
一、德拉克罗瓦及其画作	(291)
二、席里柯及其画作	(296)
三、透纳及其画作	(297)
第二节 印象派绘画艺术	(299)
一、莫奈及其画作	(300)
二、马奈及其画作	(302)
三、雷诺阿及其画作	(305)
四、杜米埃及其画作	(308)
第三节 巴比松派绘画艺术	(311)
第四节 前拉斐尔派绘画艺术	(317)

第十章 光影迷离——19 世纪后期

印象主义绘画	(319)
第一节 后印象派绘画艺术	(319)
一、塞尚及其画作	(320)
二、梵高及其画作	(323)
三、高更及其画作	(329)
第二节 点彩派（新印象主义）绘画艺术风格	(333)
第三节 象征主义绘画艺术	(338)
第四节 批判现实主义绘画艺术	(343)

第十一章 方兴未艾——20 世纪现代

绘画艺术	(350)
第一节 野兽派绘画艺术	(351)
第二节 立体派绘画艺术	(356)
第三节 未来派绘画艺术	(361)
第四节 达达派绘画艺术	(364)
第五节 超现实主义绘画艺术	(366)
第六节 表现派绘画艺术	(371)
第七节 抽象主义绘画艺术	(379)
第八节 波普主义绘画艺术	(382)

下篇 绘画鉴定及收藏

第十二章 绘画作品鉴定

(387)

第一节 绘画作品鉴定方法	(387)
第二节 绘画的作伪与识别	(389)
第三节 绘画作品的收藏	(394)
一、画家等级划分及收藏等级	(396)
二、怎样选择收藏品	(400)

第十三章 世界名画收藏和装饰

(402)

第一节 世界名画收藏指南	(402)
一、世界名家名画辨伪	(402)
二、名画的保养和保管方法	(407)
第二节 名画仿品布置室内装饰	(409)
一、房间油画装饰	(409)
二、其他画类的装饰	(412)
第三节 那些被盗的世界名画	(414)
一、《蒙娜丽莎》失窃前后	(418)

- 二、《正在开花的栗树枝》——瑞士最大宗的
艺术品失窃案 (421)
- 三、《圣母与卷线轴》失窃案 (422)
- 四、《呐喊》抢劫受损案 (427)
- 五、《裸女》的得而复失 (428)

参考文献 (429)

上篇 世界绘画概述

第一章

绘画是一种平面上的形象艺术

第一章

绘画是一种平面上的形象艺术

绘画是一种形象艺术，是在二维平面上以手工方式临摹人物或自然景物。欧洲画家通常认为绘画是模仿场景，尤其是在 20 世纪以前，西方绘画艺术讲求真实模仿，绘画越真实越能展现高超的技术。但进入 20 世纪后，随着摄影技术的出现和发展，西方绘画特征开始发生转变，优秀的画作通常表现的是画家的主观情感和自我。从绘画的性质来看，可以分为自然派、具象派、影像派、抽象派等。有些画作具有叙事特征，也就是用画来展现一些故事情节；有些画作概念模糊，具有象征意味，普通观赏者或许很难看出画中的意境与内涵；也有些画作则表达特殊情感或政治意识等，如中世纪的许多宗教类画作。

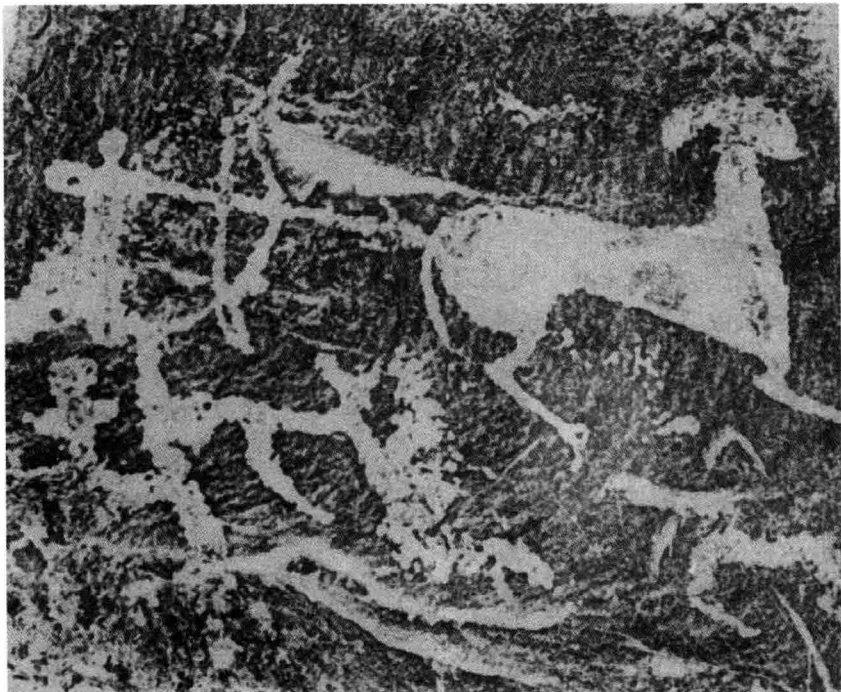
第一节 绘画艺术的起源

关于绘画艺术的起源，至今都是众说纷纭的。事实上，绘画艺术隶属于艺术的范畴，也是原始艺术类别中非常重要的一种。研究绘画史的许多学者都从不同角度提出了绘画艺术的起源，近百年来，各类艺术家总结出几种迥然不同的看法，主要有“模仿说”、“劳动说”、“表现说”、“游戏说”、“巫术说”。其实，这些关于绘画艺术起源的说法都不能完全解决问题，但每一种说法都极有价值，不但能帮助人们了解世界绘画艺术呈现出来的原初影像，人们也能从中发现绘画艺术的本质特征和发展轨迹。

另外，绘画艺术在起源之初与石器、玉器、陶器、骨器等艺术载体不

能明确区分，因为在绢纸、布、纸等平面载体出现前，绘画艺术大多出现在人类使用的工具、饮食器具、祭祀物品、日用装饰品、建筑装饰品等上面，绘画和人类用具之间无法截然分离。因此，我们在谈到绘画艺术的起源问题时，不可避免地要涉及原始时代的石器工艺、玉器陶器、岩画壁画等相关艺术。

岩 画

一、因模仿而产生

艺术模仿说始于古希腊哲学家，这个理论十分古老又神秘。古希腊众位哲学家比今天的人们更重视精神需求，在他们看来，艺术起源于模仿，模仿是人类与生俱来的天性，凡是智能健全的人都能在成长过程中展现出模仿的本能。人类对自然环境以及动植物的模仿，就产生了相关的艺术。当然，绘画艺术亦是如此。

亚里士多德认为：“艺术模仿的对象是实实在在的现实世界，艺术不仅反映事物的外观形态，而且反映事物的内在规律和本质，艺术创作靠模