

再现世界历史 74

高辉 编著

世界绘画概览

两岸携手
百名专家十年巨献
台湾畅销500万册

 山东科学技术出版社
www.lkj.com.cn

再现世界历史 74

高 辉 编著

世界绘画 概览

● 山东科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

再现世界历史. 世界绘画概览 / 高辉编著. — 济南 :
山东科学技术出版社, 2017.2
ISBN 978-7-5331-8836-8

I. ①再… II. ①高… III. ①世界史—通俗读物②绘画
史—世界—通俗读物 IV. ① K109 ② J209.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 029279 号

中文繁体版 © 莎士比亚文化事业股份有限公司出版发行
本书由莎士比亚文化事业股份有限公司正式授权, 同意由山东科学技术出版社有
限公司出版中文简体版。非经书面同意, 不得以任何形式任意重制、转载。

版权登记号: 图字 15-2016-220

再现世界历史 世界绘画概览 高辉 编著

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 82098088

网址: www.lkj.com.cn

电子邮件: sdkj@sdpress.com.cn

发行者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 82098071

印刷者: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

地址: 临沂市高新技术产业开发区新华路

邮编: 276017 电话: (0539) 2925659

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 8

字数: 160 千

印数: 1-5000

版次: 2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5331-8836-8

定价: 29.80 元

序

世界上最宝贵的是什么？是时间，是生命。

时间一去不返，生命不能重来，幸运的是，它们都可以凝结成历史，得以保留，代代流传。

正如历史学家钱穆所说，只有忘不了的人和事，才构成我们的真生命。

史书，正是人类的生命之书。

读历史，是个体生命对集体生命的终极思考，也是集体生命对个体生命的细致剖析。

历史是严肃的，庄重的，同时又饱

魏新，文化学者，全国青联常委，央视《百家讲坛》主讲人。

含深情，充满温度。历史中有智慧，有教训，有奇迹，有遗憾，有血，有泪，有画，有诗。

历史是难忘的过去，也是看得见的未来。

《再现世界历史》是横跨两岸的百名专家学者历时十年的智慧结晶。和一般的历史读物不同，这套书在史实准确的基础上，史观科学，史识过人，并拥有着宽广的视野，更重要的是通过作者精心设计的栏目和细节，让历史从枯燥的文字中立体起来。用当今一项先进技术的名称去形容，这仿佛是一套VR版的世界历史，让读者从历史中看到新鲜而又古老的世界，并能够置身其中。

这是一套书，更是一套时间和生命的礼物，愿它能陪伴你，也愿人类文明曾迸发出光辉的那些瞬间，可以融入今人的血液，成为文化的基因，永远传承下去。

金磊

导 读

为了帮你更好地阅读本书，我们精心设计了浪多栏目和细节。每个栏目都有专属标志，一目了然。

特别专题

这是翻开书时的第一个小惊喜。

大大的拉页，极具视觉效果。

精心策划的题目，诗意的语言，重点脉络、主要人物介绍，都集中在这里。

时代背景

这是进入正文的第一个栏目，引导你读下去的第一关键。

它提纲挈领、条理分明地述说来龙去脉，相当于在深入了解这段历史时期之前，给你补了一节小小的基础课。

历史大事件

最有看头的部分来了。

一场决定生死的战争，一次惊天动地的改革；一种前所未有的思想，一件彻底改变人们生活的发明……

它们如何发生？怎么进行？影响多大？

历史群像

有英雄豪杰，也有混世魔王；有帝王后妃，也有潦倒文人；有地位崇高的学术巨擘，也有风华绝代的当红女明星……

仿佛幻化成活动的影像，他们将在这里再次登场。

悬案秘辛

历史上有太多未解之谜，撩拨着每个人的好奇心。

成吉思汗的陵墓究竟在哪里？

刺杀肯尼迪总统的凶手到底是谁？

让我们一起抽丝剥茧，探索真相。

重回历史现场

历史可以重演！

我们用可靠的史料、严谨的推论，再加上一点想象力，将重要历史场景再次呈现。

我们还会带你走访遗迹故址，亲临历史现场。

艺术精粹

历史不只弥漫着战争的硝烟，也萦绕着艺术的韵味。

绘画、雕塑、器物、音乐、戏曲、建筑……

史上最精彩的艺术杰作汇聚一堂。

与天才巨匠和名作相遇，将是多么美好的享受。

大事记

每本书的结尾，都有一个大事年表。

这本书里你读到了什么？再梳理一遍吧。

历史的印象更加清晰。

如果有些内容你觉得模糊了，也可以按图索骥。

每本书都有自己独特的题材，所以栏目设置上也稍有不同。我们还设置了一些个性化栏目来帮你更好地阅读，如社会采风、考古探掘、艺术瑰宝、学术巨擘，等等。

看完这些，无论你对历史兴趣如何，我们相信你会有所收获。

和历史做朋友，可以大开眼界，可以少走弯路，可以用别人的教训，总结出自己的经验。

所以培根说：“读史使人明智。”

愿《再现世界历史》能带给你一段美好的读史时光！

Review

重回历史现场

Art
艺术精粹

大事记

特别专题

4 世界著名美术馆巡礼

艺术背景

12 造型艺术的巅峰 画框中的世界

画史与画派

19 另类先锋 古埃及绘画

24 光怪陆离，异域风情

非洲、印度、日本绘画

30 古典之源

古希腊与罗马之争

36 彼岸世界 中世纪绘画

42 蒙娜丽莎的神秘微笑

文艺复兴时期绘画的人文精神

52 激情与趣味 巴洛克与洛可可风格

58 马拉之死 新古典主义的完美

65 森林中的修道院

浪漫主义的自由精神

70 印象·日出

印象派光与影的艺术

78 绘画的新语言 现代与后现代绘画

巨匠大师

84 文艺复兴绘画三杰

达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔

89 用生命作画的创新者

梵·高、塞尚、毕加索

99 现代艺术的基石

康定斯基的绘画理论

技法与材料

105 技术的变革 绘画技法撷珍

大事记

110 世界绘画大事记

古希腊罗马—— 古典的静穆与秀美

艺术的家园，神性的殿堂，沐浴着宁静与庄严，而又饱含着人性的欲望与弱点。在雕塑感的绘画中，艺术第一次使人震撼，爱与美之神阿佛罗狄忒被奉为人类童年时代心中唯一的真神。

• 乔托

文艺复兴时期杰出的雕刻家、画家和建筑师，被认为是意大利文艺复兴时期的开创者和先驱者。他最早突破了中世纪以来僵硬、平面的人物画法，画出了真实、饱满、有体量、有感情的人物，开启了绘画新局面，对后世影响深远，因而有“欧洲绘画之父”美称。

文艺复兴—— 成长中的历练与辉煌

绘画终于长大，懂得了规则，并喜欢这些规则。无论是大刀阔斧的文艺复兴，还是循规蹈矩的古典主义，以至于桀骜不驯的巴洛克、田园仙境般的浪漫主义，萦绕在心中的主题始终是创新与“规则”的矛盾。

• 鲁本斯

巴洛克绘画艺术的代表人物，被誉为绘画史上的荷马，又被诬为败坏风气的恶魔。他到底是天使还是魔鬼？这位一代奇才带给我们太多的疑问，然而当我们走近他的绘画，才终于发现他作为一位绘画大师的魅力与灵性所在。

当代艺术—— 独树一帜

没有什么是不可能的，也许是后现代主义的心声。当杜尚象把小便器放到了展览室，就宣告了一个新时代的来临。艺术不再是技法临摹，而仅仅是理念。然而，在为这个新时代欢欣雀跃之余，人们也不免产生了各种困惑：艺术到底通向何方？

• 梵·高

谁没有
阳那最
谁没有
单调的
轻的梦
年华，如

唤醒

被遗忘的角落

几百年来，欧洲被当成了世界绘画艺术的中心，然而，当欧洲绘画遭遇创作理念上的危机时，人们不由地把目光投向了风格各异又充满了神奇诱惑的亚、非、拉绘画。远古的呼唤、神秘的激情与繁复的构图，牵动了每一条现代艺术的神经。

阳的色彩？然而他把他那热烈与激情带到了画里。然的气息？然而他赋予艺术的旋律。谁没有过年而他却为之付出了一生的“成灰泪始干”般无怨无悔。

● 康定斯基

是跟在时代后面，还是引领时代之先？一般人都只能做到前者，只有罕见的天才才能做到后者。新的精神、新的血液，将通过一代大师的作品传到世上。他既有海洋般广阔的视野，又具备缜密的思维和令人惊叹的抽象概括能力。他代表的不再是绘画艺术，而是艺术与思想的完美结晶。

世界著名美术馆巡礼

美，到处都有，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。

——罗丹

现代都市的快节奏带走了古雅闲适的生活旋律，却带不走对美的永恒追求；繁华落尽见真淳，一座座美术馆向我们展现了美的无限可能。要想欣赏欧洲名画真迹，以下几座知名美术馆是绝对不能错过的。

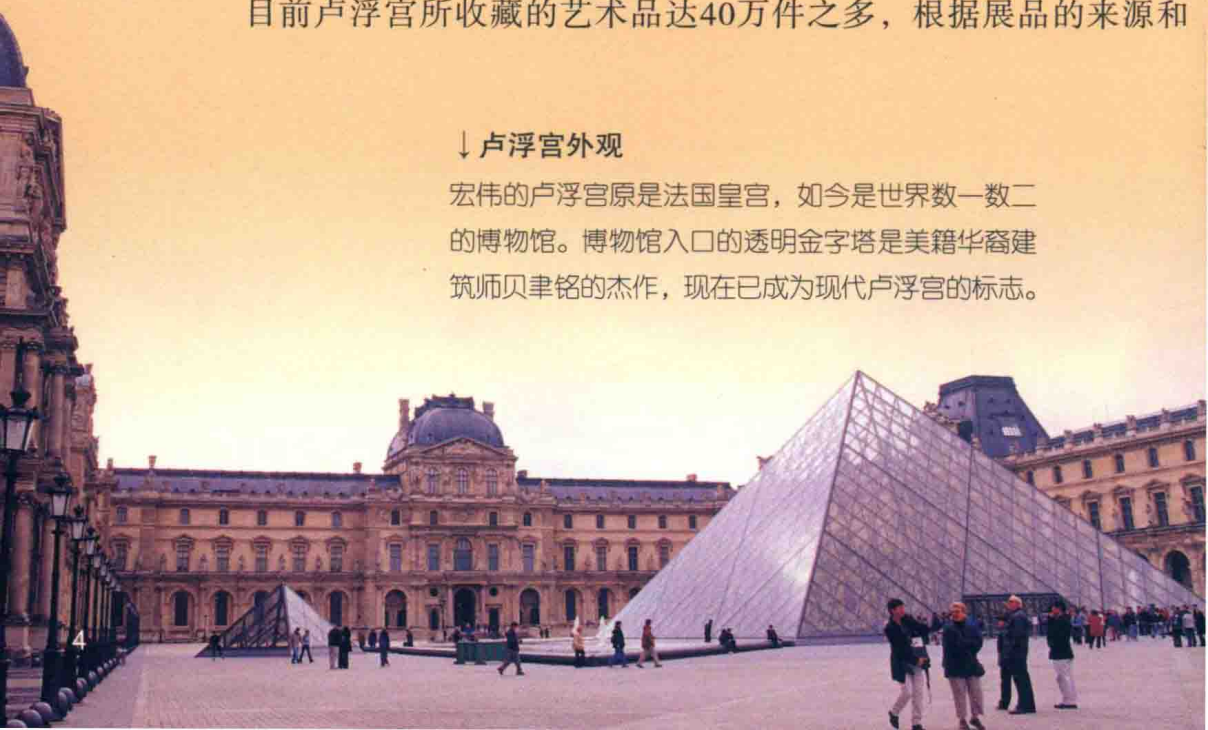
馆中之馆——卢浮宫 (Musée du Louvre) / 法国巴黎

美轮美奂的宫殿、金碧辉煌的大厅，这就是位于法国巴黎市中心塞纳马恩省河边的卢浮宫。它不仅是享有“馆中之馆”美誉的美术馆，也是法国历史最悠久的王宫。卢浮宫始建于1204年，最初用来存放武器和财宝，至14世纪，查理五世迁宫于此，后来经过历代国王以及法国政府的不断扩建、重修，才达到今天的规模，历史的积淀使其具有了一种厚重的意蕴。

目前卢浮宫所收藏的艺术品达40万件之多，根据展品的来源和

↓ 卢浮宫外观

宏伟的卢浮宫原是法国皇宫，如今是世界数一数二的博物馆。博物馆入口的透明金字塔是美籍华裔建筑师贝聿铭的杰作，现在已成为现代卢浮宫的标志。

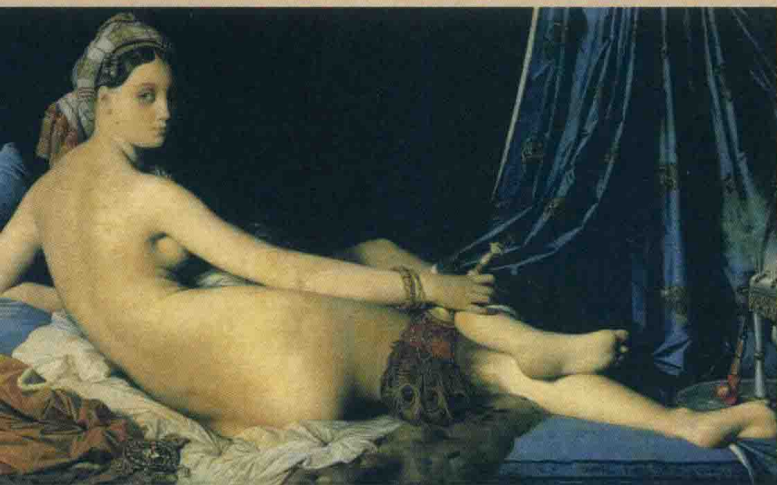

类分别陈列于6个展馆中，即东方艺术、古希腊与古罗马艺术馆、古埃及艺术、珍宝馆、绘画馆和雕像馆。展品之丰令人叹为观止，尤其是绘画藏品堪称世之最。卢浮宫不仅吸引了世界各国游客名前来，而且是孕育艺术家的摇篮。

著名的绘画藏品有：《花园中的圣母》（拉斐尔）、《戴安娜的休息》（布歇）、《自由引导人民》（德拉克洛瓦）、《花边工》（维米尔）、《梅杜萨之筏》（籍里）、《拿破仑一世加冕大典》（大卫）、《大宫女》（安格尔）、《玛格丽特公主》（委拉斯贵支）。而著名的镇馆三宝：《断维纳斯》雕像、《蒙娜丽莎》油画和《胜利女神像》石雕更是不容错过。

↑拉斐尔《花园中的圣母》，1507~1508年
拉斐尔诸多圣母像中很出名的一幅，宁静祥和的画面很能抚慰人心。此画原是一位意大利贵族委托拉斐尔绘制，后为法王弗朗西斯一世购得，成为卢浮宫第一件藏画，意义非凡。

←安格尔《大宫女》，1814年
法国新古典主义大师安格尔的代表作。当时的欧洲东方情调盛行，画家受其影响，画出了这幅浪漫而带有异国色彩的名作。不过，有评论家发现画中美女身躯过长，“脊椎骨比实际人体多出三四节”，安格尔因此饱受批评。

印象派瑰宝库——奥赛美术馆 (Musée d'Orsay) / 法国巴黎

在塞纳河左岸与卢浮宫隔河相望的便是奥赛美术馆，与卢浮宫、蓬皮杜艺术中心合称“巴黎三大美术馆”。不同于卢浮宫的博大和蓬皮杜艺术中心的现代，奥赛美术馆以专取胜。对于印象派绘画爱好者来说，这里更是不可不游的圣地。旧日的火车站如今已变成了“欧洲最美的博物馆”，钢结构在历次整修中逐渐改头换面成古典主义的建筑风格。最别致的是屋顶的设计，采用透明的玻璃，日光倾泻而下，正迎合了印象派的绘画理念——在自然光下作画。别具匠心的设计，使游客可以徜徉其中尽情领略当初印象派大师们绘画时的光线与那份特殊的心境。

该馆收藏了最为完整的印象主义作品。最引人注目的有：“现代绘画之父”塞尚的《玩纸牌的人》、米勒的《晚祷》、梵·高的《奥文斯教堂》等，当然也少不了印象派领军人物莫奈那梦境般的《睡莲》。此外，还有安格尔、库尔贝、德拉克洛瓦、科罗的作品，虽然数量不多，但都是精品。

镇馆之宝有《红磨坊街的舞会》（雷诺阿）、《自画像》（梵·高）、《睡莲》（莫奈）等。其实，在以精致取胜的奥赛美术馆，随便哪幅画作都堪称镇馆之宝了。

←奥赛美术馆内景

奥赛美术馆的馆体最早建于1900年，原来是火车站，后来因功能不强被闲置。本有财团打算改建为旅馆，但当时的总统蓬皮杜建议改为美术馆，在德斯坦总统任内付诸执行，最后于1986年由密特朗总统揭幕使用。这是空间再利用的最佳典范。

→米勒的《晚祷》，1857~1859年

写实主义大师米勒的代表作，陈列在奥赛美术馆一楼中央通道左边展厅。同一展厅还有米勒的另一幅名作《拾穗者》。画中低头祷告的农夫、农妇那种朴素真挚的感情让人动容。这是参观者必定一睹的名画。

现代的狂飙——蓬皮杜现代美术馆 (Musée National d'Art Moderne) / 法国巴黎

这座造型奇特前卫的现代美术馆坐落在巴黎拉丁区北侧、塞纳河右岸的博堡大街。它位于蓬皮杜国家艺术文化中心 (Centre National d'art et de Culture Georges Pompidou) 内，由法国前总统蓬皮杜倡议兴建，于1977年2月开馆。这座现代化展馆从外观上就与前面介绍的两座历史悠久的美术馆风格迥异，它的外部是纵横交错的钢架结构，并根据各种暴露出的管道的不同功能分别漆上红、黄、蓝、绿、白等颜色，建筑整体充满了浓郁的工业金属感。

该馆最大的特色便是专门收藏20世纪以来的西方各种现代艺术

↑ 蓬皮杜现代美术馆外观

这座建筑因大胆前卫的设计，在初建之时遭到巴黎市民的严厉批评，认为它丑陋不堪。如今却成为法国最受欢迎的美术馆，每天涌进大批参观者。

流派的作品，包括立体派、抽象派、超现实主义派、结构派、概念艺术及流行艺术等3万件。馆内按时间顺序陈列着各个流派艺术的代表作，周围分设许多小展室，分别介绍各流派及代表艺术家的作品。马蒂斯、毕加索、达利、康定斯基、沃霍尔……几乎所有现代艺术巨匠都不缺席。这里留下了艺术史上永远值得铭记的一笔：杜象的《泉》在此展出，揭开了现代艺术的序幕。

↑ 蓬皮杜现代美术馆内部一景

不同于卢浮宫和奥赛美术馆的严肃，蓬皮杜现代美术馆十分有趣。各种奇思异想的创作，让人眼界大开，精神振奋。

风韵别具——普拉多美术馆 (Museo del Prado)

/西班牙马德里

田园诗般的宁谧与安详，童话世界般的单纯与清爽，没有多余