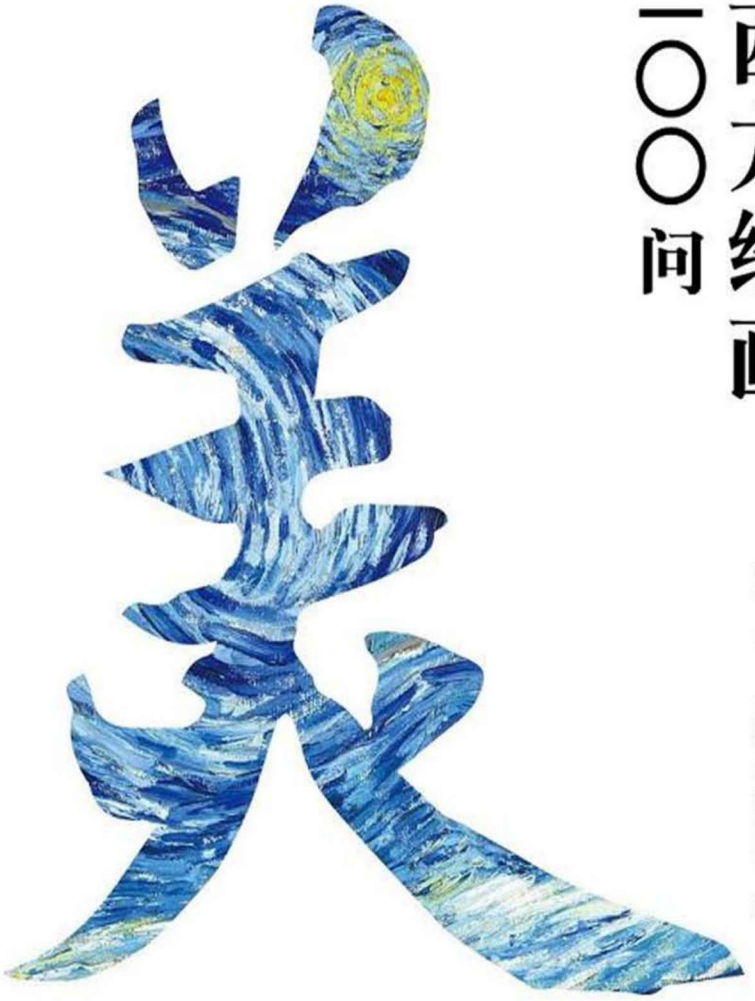
美育简本

西方绘画一〇〇问

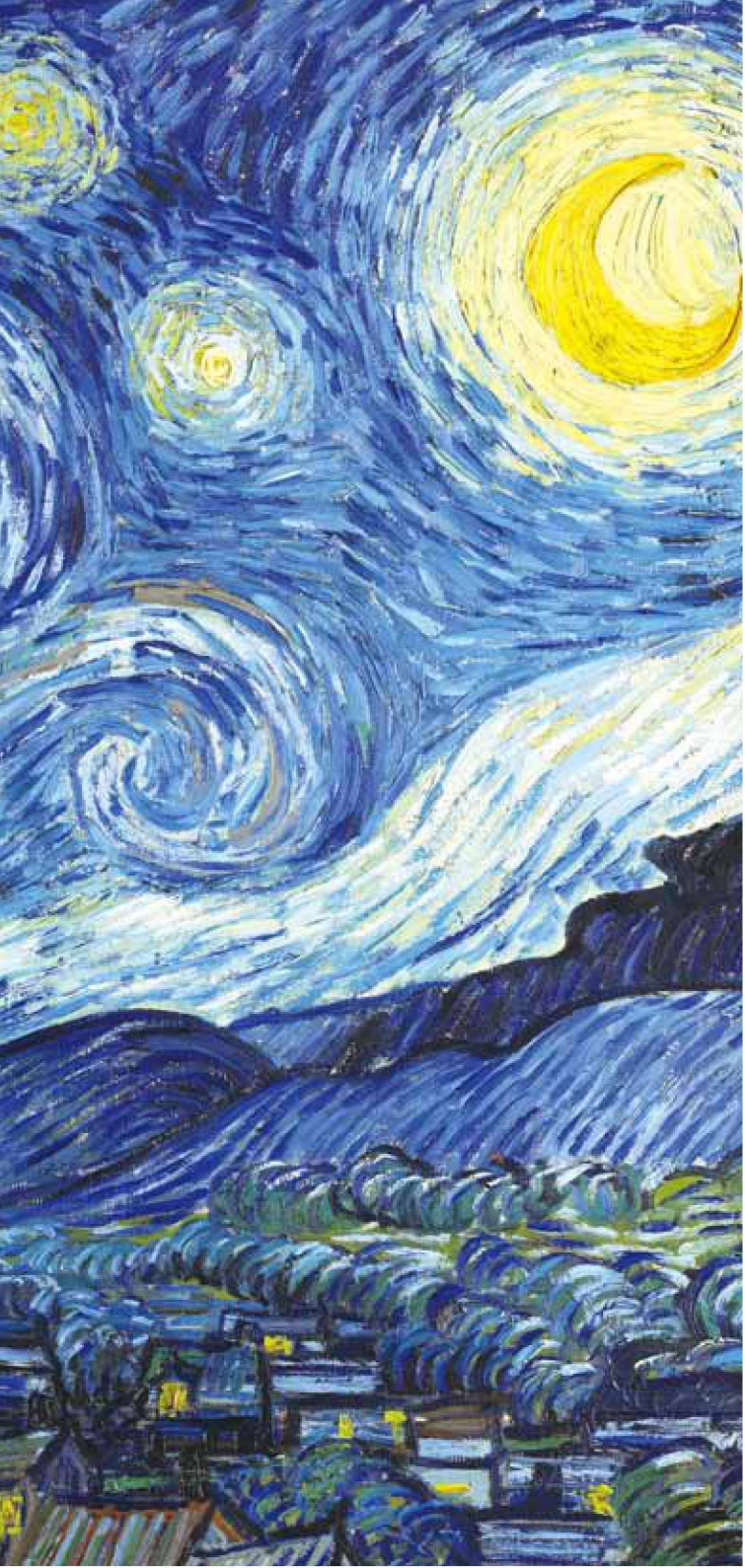

祁峰 著

福建美术出版社 编

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

需要全本请访问 www.ertongbook.com

美育简本

西方绘画100问

祁峰 著

福建美术出版社 编

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP
福建美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

美育简本 ：西方绘画 100 问 / 祁峰著 ；福建美术出版社编 . -- 福州 ：福建美术出版社，2023.10
ISBN 978-7-5393-4496-6

Ⅰ . ①美… Ⅱ . ①祁… ②福… Ⅲ . ①绘画史－西方国家－问题解答 Ⅳ . ① J209.1-44

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2023）第 180110 号

出 版 人：郭　武
责任编辑：林晓双
封面设计：侯玉莹　李晓鹏
版式设计：李晓鹏　陈　秀

美育简本 • 西方绘画 100 问
祁峰　著 / 福建美术出版社　编

出版发行：福建美术出版社
社　　址：福州市东水路 76 号 16 层
邮　　编：350001
网　　址：http://www.fjmscbs.cn
服务热线：0591-87669853（发行部）　87533718（总编办）
经　　销：福建新华发行（集团）有限责任公司
印　　刷：福州印团网印刷有限公司
开　　本：889 毫米 ×1194 毫米　1/32
印　　张：7.25
版　　次：2023 年 10 月第 1 版
印　　次：2023 年 10 月第 1 次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5393-4496-6
定　　价：48.00 元

版权所有，翻印必究

《美育简本》系列丛书编委会

总策划

郭　武

主　任

郭　武

副主任

毛忠昕　　陈　艳　　郑　婧

编　委（按姓氏笔画排序）

丁铃铃　　毛忠昕　　陈　艳

林晓双　　郑　婧　　侯玉莹

郭　武　　黄旭东　　蔡晓红

本书编写

祁　峰（著）

目　录

绘画的故事是怎么开始的？
——史前绘画

001　1. 人类从什么时候开始画画？

003　2. 史前时期的人们为什么画画？

005　3. 史前时期的人们怎么画画？

古代西方绘画是什么样的？
——古埃及、古希腊和古罗马绘画

007　4. 绘画中的“神圣比例”是什么？

009　5. 古埃及壁画里的形象到底是正面的还是侧面的？

011　6. 古埃及壁画中人物的肤色为什么会不一样？

013　7. 爱琴文明时期的人们眼中的浪漫是什么样的？

015　8. 古希腊和古罗马时期的绘画是什么样的？

017　9. 古希腊瓶绘有哪些风格样式？

019　10.《阿喀琉斯和埃阿斯掷骰子》讲述了什么故事？

021　11. 古希腊壁画是如何表现神话故事的？

需要全本请访问 www.ertongbook.com

023 12.《桃与水罐》在古罗马时期绘画中为什么是特别的？
025 13. 古罗马富人怎么装饰自己的居所？
027 14. 西方历史题材绘画的开篇之作是什么？

中世纪的绘画是什么样的？

——中世纪玻璃镶嵌画、彩色玻璃窗画和木板蛋彩画

029 15. 中世纪时期的艺术有何特别之处？
031 16. 如何判断一幅绘画是中世纪时期的？
033 17. 中世纪时期有哪些绘画形式？
035 18. 中世纪的玻璃镶嵌画有哪些特别之处？
037 19. 彩色玻璃窗画的制作过程有多复杂？
039 20. 为什么说圣像画是中世纪绘画的一个焦点？
041 21. 为什么中世纪手抄本中的插图像连环画？

文艺复兴时期的绘画是什么样的？

——意大利文艺复兴、北方文艺复兴绘画

043 22. 文艺复兴时期在西方艺术史中为什么如此重要？
046 23. 意大利文艺复兴绘画的特点是什么？
048 24. 是谁拉开了文艺复兴绘画的序幕？
050 25. 波提切利的《春》如何表达对爱情的祝福？
052 26. 意大利文艺复兴盛期“三杰”有多厉害？
056 27. 为什么达·芬奇的画可以成为文艺复兴时期绘画的代表？
058 28. 蒙娜丽莎的微笑为什么看起来如此神秘？

061 29. 米开朗琪罗的画妙在哪儿？
063 30. 拉斐尔的《雅典学院》怎样表现出让人震撼的视觉空间感？
065 31. 文艺复兴的画家是怎么给模特“美颜”的？
067 32. 威尼斯画派画家乔尔乔内是怎么描绘暴风雨的？
069 33. 提香画的维纳斯和别人画的有什么不一样？
071 34. 北方文艺复兴绘画比起意大利文艺复兴绘画有什么不同？
073 35.《阿尔诺芬尼夫妇像》中有哪些隐藏信息？
076 36. 文艺复兴时期角度最特别的自画像是哪一幅？
078 37. 如何解读荷尔拜因画中的神秘图像？
081 38. 文艺复兴时期的“农民画家”是谁？
083 39. 阿尔特多弗的《伊苏斯之战》是怎么描绘声势浩大的战争场面的？

17、18 世纪的绘画是什么样的？

——巴洛克和洛可可风格绘画

085 40. 巴洛克时期绘画有哪些特点？
087 41. 卡拉瓦乔以怎样新颖的方式描绘传统故事？
089 42. 巴洛克时期守护绘画的“缪斯女神”是谁？
091 43. 天顶画《神佑的寓言》会带来怎样的视觉奇幻体验？
093 44. 鲁本斯是如何让画面充满动感的？
095 45. 巴洛克时期的市场摊位是什么样的？
097 46. 哈尔斯是如何在绘画中歌颂美好生活的？

099 47. 伦勃朗的《夜巡》背后有哪些故事？
104 48. 维米尔的《持称女子》中，女子到底在称量什么？
106 49. 委拉斯凯兹的《宫娥》中，谁是真正的主角？
109 50. 洛可可风格绘画的特点是什么？
111 51. 华托是如何描绘爱情的？
113 52. 对洛可可风格形成起重要推动作用的女性是谁？
115 53. 洛可可时期，售卖画作的商铺是什么样的？
117 54. 为什么夏尔丹画中朴素的铜水壶会如此令人感动？

19 世纪的绘画是什么样的？（一）

——新古典主义、浪漫主义绘画

119 55. 新古典主义绘画有什么特点？
121 56. 新古典主义绘画如何表现母亲对孩子的教育？
123 57. 新古典主义画家大卫是怎么表现英雄气概的？
125 58.《马拉之死》描绘了一个什么新闻事件？
127 59. 安格尔画中的完美形体是什么样的？
129 60. 浪漫主义绘画和新古典主义绘画有何不同？
131 61. 热里科如何在画面中表现轰动社会的船难事件？
133 62. 德拉克洛瓦是如何描绘法国的革命战斗的？
136 63. 哪位画家以一己之力提升了风景画的地位？
138 64. 善于描绘寂寥之境的浪漫主义风景画家是谁？
141 65. 难道真的如德拉克洛瓦所言，“绘画已经死亡了”吗？

19 世纪的绘画是什么样的？（二）

——现实主义、印象主义和后印象主义绘画

143 66. 现实主义绘画关注的是什么？

146 67. 库尔贝眼中的现实是怎样的？

148 68. 热衷于描绘农村生活的现实主义画家是谁？

150 69. 和过去的绘画相比，印象主义绘画的特别之处是什么？

152 70. 为什么说马奈的《草地上的午餐》具有里程碑意义？

154 71. 马奈画中的 19 世纪现代都市生活是什么样的？

156 72. 德加画中的芭蕾舞演员有何特别之处？

158 73. 莫奈为什么要不停重复地画同一个主题？

160 74. 雷诺阿如何在画面中表现快乐的日常生活？

162 75. 印象派时期，最著名的商业广告画家是谁？

164 76. 卡萨特描绘母子生活的画作为什么如此打动人心？

166 77. 点彩派作品中的点是随便点的吗？

169 78. 后印象派和印象派是一脉相承的吗？

171 79. 你真的了解凡·高的《星月夜》吗？

174 80. 高更在《我们从哪里来？我们是什么？我们往哪里去？》中画出答案了吗？

177 81. 塞尚的静物画为什么看起来和过去的静物画不太一样？

20 世纪至今的绘画是什么样的？

——现代主义、后现代主义和当代绘画

179 82. 现代主义绘画指的是哪些类型的绘画作品？

181 83. 蒙克在作品中“呐喊”着什么？
184 84. 野兽派的作品真的“野兽”吗？
186 85. 这不都是平面的吗，为什么称它为“立体主义”？
189 86. 毕加索最重要的作品之一《格尔尼卡》是一幅什么样的画？
191 87. 杜尚如何在画中描绘连续的动作过程？
193 88. 夏加尔的《我和村庄》表现的是幻想还是真实？
195 89. 达利如何描绘他的潜意识梦境？
197 90. 蒙德里安眼中的世界是什么样的？
199 91. 弗里达是如何将人生经历融合进绘画的？
202 92. 格兰特·伍德笔下的普通美国人有何特别之处？
204 93. 霍普的画以怎样特别的方式表现都市人的孤独感？
206 94. 莫兰迪画中的朴素器皿美在哪儿？
208 95. 看起来随意泼洒而成的抽象画要怎么欣赏呢？
210 96. 只有纯粹色彩的画面会给人带来怎样的感受？
212 97. 波普艺术作品是怎么展现现代商业特征的？
214 98. “克莱因蓝”是一种多么特别的蓝？
216 99. 基弗如何将绘画重新带回人们的视野之中？
218 100. 大卫·霍克尼为什么被认为是当代最具影响力的画家之一？

222 参考文献

绘画的故事是怎么开始的?

——史前绘画

1. 人类从什么时候开始画画?

谈及“绘画”，我们脑海中就会浮现出不同历史时期里形式多样、数量众多的各类画作。那么人类是从什么时候开始画画的呢?

图 1-1 《受伤的野牛》
约公元前 15000—前 10000 年
西班牙阿尔塔米拉洞窟

2000 年，科学家们在非洲肯尼亚的土根山区发现了约 600 万年前的人类化石，这也是目前发现的人类在这个星球上留下的最早痕迹。文字出现之前的时期被称为“史前时代”。最先为人们所知的史前绘画是 1878 年在西班牙发现的阿尔塔米拉洞窟壁画。后来人们在法国又发现了诸如拉斯科洞、佩什·梅尔洞等遗址。自那时起，世界各地又有大约 200 个类似的遗址被相继发掘。

20 世纪 90 年代，人们在法国东南部

需要全本请访问 www.ertongbook.com

的绍韦洞窟群遗址中发现了大量的史前洞窟壁画。经过科学家的推断，绍韦洞窟壁画出现在公元前32000年，在当时是有记录以来最早的史前洞窟壁画，史前绘画出现的年代由此推向更为久远的时间。这些绘画遗迹的发现极大地填补和丰富了我们对史前绘画的了解，同时画面中展现出的敏锐洞察力和富有表现力的绘画方式也令现在的人们为之赞叹，我们甚至能在其中找到现代绘画的影子。

史前的人类历史没有任何文字记录可供参考，这些绘画作品以图像的方式向今天的我们生动勾画了史前人类的生活景象。相信还会有更多、更早的史前绘画遗迹被发现，这些遗迹使我们可以穿越时间的隧道，想象史前时期人类生活的景象。

图 1-2　《狮子和野牛》公元前 30000—前 28000 年，法国绍韦洞窟

2. 史前时期的人们为什么画画?

史前洞窟壁画的内容大多以动物、人物和一些图案为主。动物的形象一般采用写实的表现手法，甚至还以浅淡的明暗变化表现其体积和真实感，而人物形象和图案则更像抽象符号。

至于那时的人们为什么绘制这些图像，学者们的猜测有多种角度。一种观点认为，从画面中出现的大量动物形象来看，这些绘画与史前人类的狩猎活动有关。因为一些动物的身体上绘有斑点，某些位置上还有利器击打后留下的凹陷痕迹，这些

图 2-1　《犀牛、受伤的男子和野牛》
公元前 15000—前 13000 年，法国拉斯科洞窟

图像可能是在训练猎手时起到靶标指示的作用。另一种观点认为，描绘这些图像是用于装饰或记录。比如人们将动物形象、狩猎场景、动物迁徙场景以及一些图案符号绘制在洞窟墙壁上，一方面可以用来装饰他们生活的地方；另一方面还能在没有统一的文字和语言的情况下，发挥和其他部落或者访客之间进行交流的作用。还有一种观点认为，绘制这些图像是源于某种交感巫术。史前人类认为他们可以借助超自然的力量通过描绘的图像与动物或自然达到通感。比如绘制动物形象可以对它施加某种力量从而提高狩猎的成功率，绘制

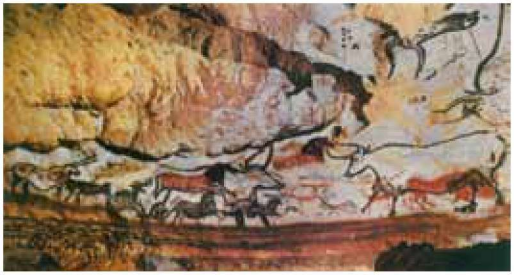

图 2-2　公牛大厅
公元前 15000—前 10000 年
法国拉斯科洞窟

图 2-3　《斑点马和人手》
公元前 16000—前 15000 年
法国佩什·梅尔洞窟

怀孕的动物可以激发它们的繁殖力，确保给自己提供丰富的猎物供给。其他图案或符号则具有某种通感的寓意或象征。

3. 史前时期的人们怎么画画?

今天的人们在创作一幅作品时可以选择各种不同的材料，画笔有铅笔、水性笔、毛刷、油画笔、毛笔等，颜料有油画颜料、墨汁、水性颜料、油漆等，作画基底可以使用纸、亚麻布、木板等。随着技术的发展，我们还可以使用数码设备进行创作，可以说，今天的绘画材料丰富又便捷。史前时期的人们又是怎么画画的呢？

史前绘画大多画在洞窟的岩壁上，人们会用石器工具刮磨石灰岩，使其形成作画的底子。当需要刻画线条时，如果岩石表面比较软，他们就会直接用手指在上面刻画；如果表面比较硬，他们就会用锋利的石块刻画。需要勾画线条描绘形象时，他们会把烧焦的植物或骨头当作黑色画笔

使用，或者使用一种叫赭石的铁矿石作为画笔。赭石可以呈现出红色、褐色和黄色等色彩。

史前时期的人们需要某种色彩颜料时，要将具有不同颜色的矿物碾压、研磨成粉而获得，如果对其施加高温还可以得到不同深浅的颜色变化。若要将色粉涂抹在岩壁上，就需要在其中加入液体媒介进行调和。他们会用水、唾液、动植物油或血液调和色粉，增强其附着力。涂抹颜料时他们会选择兽毛、皮毛、羽毛、苔藓等做成类似刷子一样的工具进行涂抹，也会用嚼过的树枝作为画笔涂抹颜料。除此之外，有时人们会将色粉或调好的颜料放在口中咀嚼，直接吹或者吐到岩壁上，有时干脆用手沾满颜料直接按压印画。

图 3　《野牛》
旧石器时代，西班牙阿尔塔米拉洞窟

古代西方绘画是什么样的?

——古埃及、古希腊和古罗马绘画

4. 绘画中的“神圣比例”是什么?

《乌尔皇家旗》是古代近东两河流域苏美尔文明皇家墓地陪葬品中的一件，它的制作方法是以木板为基底，表面涂沥青，再用贝壳、石灰石、天青石等材料在上面镶嵌描绘，进而形成画面。这虽然不能完全等同于今天所定义的绘画，但由于其与绘画在表现形式上的相似性，我们可以将其作为一幅早期的绘画作品来欣赏。整件作品由 4 块镶嵌板组成，我们看到的是 2 块保存较好的镶嵌板，画面内容都在 3 条画带中展开，描绘的是一次军事胜利和一个庆祝活动或宗教宴会的场景。

那时的艺术家已经开始通过艺术作品去表现和记录一些重要的事件或与生活相关的场景了，这种记录被称为绘画艺术的

需要全本请访问 www.ertongbook.com