

世界美术全集

绘画卷 四

于明 主编

世界绘画史概要(代序)

绘画是一种古老的艺术门类,可以上溯到原始社会初期,流传至今的一些壁画真实地反映了当时的绘画水平。原始壁画多绘动物形象和狩猎场景,与当时人类生活有密切关系。

人类社会出现阶级和国家后,在宫廷、神殿、寺庙、陵墓等处,普遍都有装饰性壁画。壁画成为古代社会中绘画的主要形式。

世界上各个国家、地区和各个民族,由于社会风情和传统文化等方面的差异,由于采用的物质材料和表现手段的不同,因而各自创造了独特的绘画样式;又随着各国文化的交流,彼此学习和借鉴,再加以发扬创造,使绘画发展成为品种极其丰富多彩的一个艺术门类。大体上可分为以中国画为代表的东方绘画和以欧洲绘画为代表的西方绘画两大体系,不但物质材料、工具不同,其观察方法和表现手段亦各具特色。

在欧洲,约自15世纪开始,油画技术广泛地流传开来,逐渐形成西方传统绘画的特色。一般说来,它以具象摹写、再现客观现象为基础,重在反映客体真实,故重视远近、大小和明暗的正确性,讲究透视、明暗和投影的关系,以造成空间实体如能触摸的效果。然而,油画也并不停留于如实模写对象。西方绘画的诸形式因素,如色调、结构的巧妙运用和安排,也极大地影响作品的艺术表现力。画家用富于情感的色彩、构图、节奏和韵律,以突出创作的意图表达作品的内涵,使它更加强烈地感染观众。

西方绘画在16世纪达到了繁荣的顶点。在此以前,15世纪的文

艺复兴美术已基本完成了掌握现实主义表现方法的任务,透视法则与人体结构的科学知识已相当丰富,在此基础上,16世纪的艺术家们遂可集中全力于艺术典型的创造,产生了辉映千古的艺术繁荣。

西方绘画发展到19世纪印象派之后,在强调主观精神、表现自我及形式探索等方面,大幅度突破传统写实的束缚。到了20世纪,各种流派纷呈,从强调形式到否定形式,从具象到抽象,出现了各持已见的诸种极端见解。

第一次世界大战期间在瑞士苏黎世出现的达达主义社团,影响波及欧美各国。超现实主义的社团是从达达内部分化出来的。它用建设性的态度对待艺术创作,以取代达达主义的破坏和挑战。

第二次世界大战以后曾在美国产生的抽象表现主义(又称行动绘画或纽约画派),是集表现主义、抽象主义和超现实主义之大成的流派,也是重视个性、重视风格的现代派绘画发展到了一个新的阶段。抽象表现主义强调创作者行动的自由性、自动性和无目的性,把创作行为本身提高到重要的位置,已经孕育着以创作者的行动作为艺术传播媒介的因素。

继抽象表现主义之后产生的硬边抽象、后绘画性的抽象是几何抽象主义在新形势下的变化和发展,也说明艺术从强调主观感情到侧重于客观表现的转变。

波普艺术的兴起,说明西方的现代主义向后现代主义转变。严格地说,后现代主义是不能与现代主义截然分开的。后现代主义加以弘扬的许多方法与原则,在现代主义的美术中已经尝试过、试验过,只是在后工业社会里把个别的方法和原则加以极端的发

展和夸张。新表现主义、新超现实主义、新抽象等流派在80年代的兴起,多少说明了这个问题。

在现代主义与后现代主义美术思潮的变化中,我们似乎可以看到,艺术中的主观与客观、理性与感性、人性与共性、风格特征的加强与消失、人性与机械性、阳春白雪与下里巴人、艺术的审美与反审美,永远是使艺术家困惑并驱使他们去不断探索的课题。

编者

十八世纪

路易十四	8
圣信礼	9
晴天	10
梳妆	11
意大利喜剧演员	12
热尔桑画店	13
珀耳修斯与安德洛墨达	14
浴女	15
死狼	16
阿克泰翁与戴安娜	17
肥皂泡	18
购物归来的女佣	19
午餐前的祈祷	20
维纳斯向火神伏尔甘要武器	21
年轻的女教师	22
扑克牌城堡	23
主妇	24
博韦附近的风景	25
画家与他的狮子狗	26
巧克力罐	27
考文垂伯爵夫人像	28
维纳斯的梳妆	29
躺在沙发上的奥达丽斯克	30
日落	31
费朗德小姐	32
命运女神	33
读书的蓬巴杜夫人	34
惊马	35
贩卖孩子的商人	36
邦伯里小姐为三美神而牺牲	37
破壶	38
拉奥孔的发现	39
威廉	40
读书少女	41

目 录

秋千	42
温德索尔城堡北广场看夕阳	43
安托马克的痛苦	44
被囚禁的马里尤斯	45
自画像	46
美惠三美神	47
拿破仑在阿尔柯桥上	48
菜园中的祈祷	49
朱诺接下阿高斯的头颅	50
洗衣女	51
圣马可船坞	52
利百加在井边	53
圣洁的玛利亚与六位圣人	54
浴后的狄安娜	55
花神的凯旋(局部)	56
从观景台上看维也纳	57
风景中的母马和小马	58
静物	59
普绪刻接受爱神的初吻	60
掠夺萨宾妇女	61
阿波罗和达芙妮	62
正义与和平的寓意	63
自画像	64
画家与他的狮子狗	65
时髦的婚姻	66
安德鲁斯夫妇	67
塞莉齐娅夫人肖像	68
巴利斯和海伦的爱	69
荷拉斯兄弟的宣誓	70
马拉之死	71
风景与彩虹	72
怜悯	73
乔治·华盛顿	74

十八世纪时期

18世纪的西方绘画艺术更加繁荣，洛可可艺术成为主流。洛可可绘画的特点是华丽纤巧，繁缛精细，它源于法国路易十五宫廷，对欧洲各国绘画产生了巨大影响。华多是洛可可绘画的创始人，其“游乐画”充满柔和、浪漫和梦幻感。其后的布歇以丰富的想象力和巨大的创作力成为洛可可绘画的杰出代表。在此期间，诞生了一大批优秀的画坛巨匠——夏尔丹、费拉贡纳尔等。

18世纪的意大利绘画摆脱了宗教、神话及历史题材的羁绊，注重现实的描绘。肖像画、风俗画、风景画皆趋兴盛。提埃波罗的装饰性壁画“大艺术”成就显赫，被称为欧洲最后一位具有“全欧”意义的艺术大师。此外，里奇、卡纳莱托等成就卓越，为18世纪的意大利绘画增添了绚丽的光彩。

18世纪的英国绘画取得了举世瞩目的成就，特别是英国的肖像画成为欧洲美术史上的奇观。

霍加斯是英国第一批杰出的肖像画家，劳塔创造了一种新的肖像画风格，庚斯博罗的肖像画与风景画格调清新。

里戈的油画创作为现实主义艺术作出了独特的贡献。里戈淋漓尽致地描绘出这位最高权力者的戏剧般的姿态，人物生动逼真，个性特征鲜明，衣饰花纹亦很独特，表现了作者高超的艺术才能。

亚森特·里戈(1659 1743) 法国人,生于佩皮尼扬,宫廷画师。

克雷斯皮是意大利17世纪到18世纪之交的画家。他的作品摒弃了巴罗克艺术中非现实的、虚构性的因素,而把眼光转向了普通人,尤其是对社会下层人们生活的描绘。当然,作为过渡时期的画家,他也常利用宗教、神话题材来显示自己创作思想的变更。

华托的《晴天》描绘的是贵族享乐的生活场景。他们衣着华丽，闲适地踱步于花园中，或谈情说爱，或围坐草地弹琴唱歌，花园

里树木繁茂，浓荫蔽日，幽深宁静。高大树木的明暗对比，表现了空间的深广，细致的描绘，显示出色彩的华丽柔美。

画家以娴熟的技巧,描绘了正在梳妆的少女。丰硕健美的裸女以“S”形姿势展示了青春肉体的魅力,棕色的帷幔、红色的帘幕与白色的卧榻都被画家表现得极其纤巧、细微、华丽,甚至不惜繁缛,以烘托少女肌肤的柔美色彩。

画面中穿白衣裤的喜剧演员是一个专供人们取乐的插科打诨的人物，她立于画面中央，被众角色簇拥。可以看出，众人之中不

乏善良者，也不乏奸诈小人，而喜剧演员则如同出污泥而不染的荷花，她双手下垂，目光凝视，没有丑态，这正是这幅画的内在含意。

画中的画店里挂满了模仿得极为精细的“名作”。漂亮的热尔桑太太与几位绅士商谈着画的价格……在这幅画上可以看到画家处理色彩的能力。这幅作品把画店内景展现得很具体，不仅布局和谐，色彩与实物的配合也是无可挑剔的。

在以神话为题材的壁画中,《珀耳修斯与安德洛墨达》是美术史上公认的名作。传说中安德洛墨达是埃塞俄比亚的公主。画

中展现的是英雄从天而降救美人,砍杀海怪的情形。右边被铁链绑缚在岩石上的美女是全画的中心,粉红色的裸体形象令人惊异。

勒穆瓦纳是法国洛可可绘画的创始人之一，是皇家学院里熟练的装饰画家。这幅《浴女》表现了入浴女郎入浴时的微妙情节，

柔美舒缓的形体，尽现青春少女的妩媚之处，而入浴女郎与女仆之间的呼应关系，显示了画面轻松、愉快的情绪。

这一幅题为《死狼》的装饰画是乌德里的一幅代表性作品。这里既有静物和死去的动物，也有风景和巴洛克式的建筑，有如一盘杂烩，说不出是什么滋味。此画丰富耐看，造型力强，色彩严谨，具有一定的美的感染力，是一幅洛可可画风的杰作。

乌德里(1686 1755) 18世纪法国洛可可艺术的早期代表,巴黎画坛独一无二的动物画家。

这幅作品是典型的神话题材画。此画描绘细腻、优美，充满了诗意。画中的戴安娜美艳绝伦，曲线毕露，丰腴优雅，浴池中的众女神姿态各异，形象生动。此作品色彩淡雅，明暗对比强烈，故事引人入胜，人物惹人注目，具有不同凡响的艺术魅力。

