

<<图说西方绘画艺术>>

图书基本信息

书名：<<图说西方绘画艺术>>

13位ISBN编号：9787542628053

10位ISBN编号：7542628054

出版时间：2008-9

出版时间：上海三联书店

作者：伊丽达 等编著

页数：248

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<图说西方绘画艺术>>

前言

西方绘画始于古希腊、古罗马时期，是与其他艺术如雕塑、音乐、舞蹈等等一起发展起来的，与人类的生活是分不开的。

而在漫长的中世纪，绘画作为宗教的艺术而存在。

14世纪开始的文艺复兴运动，使得西方绘画从宗教艺术中独立出来。

绘画在人文主义气氛中，形成了它的整体风貌。

早期文艺复兴绘画兴起于意大利，产生了如马萨乔、多纳太罗、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等文艺复兴绘画巨匠。

至今，他们的名字和作品仍如天空中最明亮耀眼的星星，令人仰视。

人类绘画艺术史上的大师还有波提切利、提香、乔尔乔内、丁托列托、老彼得·勃鲁盖尔、丢勒、小汉斯·荷尔拜因等等，他们将欢乐、狂热、激情和才华凝于笔端，将人类的精神世界和自然世界用色彩表现出来。

17世纪的巴洛克绘画，出现于文艺复兴时期的最后阶段，分享着古典主义的精神遗产，将文艺复兴的精神发挥到极致，表现出一种对个性情感的极度张扬和浮华矫饰，强调人生的享乐与欢快色彩，在技术上夸耀技巧与复杂，追求装饰性。

这一风格风靡了一百多年。

这一时期的世界级艺术大师有卡拉瓦乔、伦勃朗、哈尔斯、维米尔、鲁本斯、委拉斯凯兹、格列柯等等。

从17世纪的巴洛克绘画到18世纪的洛可可绘画，享乐与华贵的艺术时尚几乎占据整个画坛。

洛可可绘画是在宫廷和贵族阶层中发展起来的，主要描绘贵族男女的风流韵事和闲适娱乐生活。

到法国路易十六时期，绘画已与社会各阶层产生了广泛的联系，绘画迎来了新古典主义美术的曙光。

这一时期的绘画大师有华托、布歇、夏尔丹、拉图尔、格勒兹、霍格斯、雷诺兹、庚斯博罗、提埃波罗等等，他们的艺术成就，极大地丰富了18世纪西方绘画。

<<图说西方绘画艺术>>

内容概要

西方绘画始于古希腊、古罗马时期，是与其他艺术如雕塑、音乐、舞蹈等等一起发展起来的，与人类的生活是分不开的。

而在漫长的中世纪，绘画作为宗教的艺术而存在。

西方绘画，呈现出与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，表现了画家审视自然、社会和自身所持的思维观点，表现了自然和社会所透露的主观化情绪。

所以，读西方绘画艺术发展的历史，其实也是在读人类精神、文化发展的历史。

我们在本书中循着历史的走向，介绍了西方绘画艺术从初始的岩壁画、陶画到现代多姿多态的绘画艺术的发展史，介绍了西方不同时期的绘画流派及代表人物，对其中世界大师级的画家做了生动讲述，也是与读者一同从远古走到了今天，一同领略了人类文化艺术宝库的丰富和璀璨，一同开启心智，培育人文精神。

<<图说西方绘画艺术>>

书籍目录

前言一、原始时期绘画艺术 拉斯考克斯洞窟壁画 阿尔塔米拉洞窟壁画二、古代两河流域绘画艺术 苏美尔绘画艺术 巴比伦绘画艺术三、古代埃及绘画艺术 古王国、中王国时期绘画艺术 新王国时期绘画艺术四、古代希腊绘画艺术 爱琴文明的文化接力五、古代罗马绘画艺术 古希腊绘画艺术 古希腊艺术与古罗马艺术 古罗马时期绘画艺术六、欧洲中世纪绘画艺术 早期基督教绘画艺术 拜占庭绘画艺术 哥特式风格绘画艺术七、欧洲文艺复兴时期绘画艺术 意大利文艺复兴时期的绘画 文艺复兴的伟大先驱——乔托 意大利文艺复兴早期的绘画艺术 文艺复兴巨匠——达·芬奇 文艺复兴巨匠——米开朗基罗 文艺复兴巨匠——拉斐尔 威尼斯画派巨匠——提香 威尼斯画派晚期的大师们 尼德兰文艺复兴时期绘画艺术 德国文艺复兴时期绘画艺术 西班牙文艺复兴时期绘画艺术 法国文艺复兴时期绘画艺术八、17世纪~18世纪欧洲绘画艺术 17世纪~18世纪意大利绘画艺术 绘画大师——卡拉瓦乔 17世纪佛兰德斯绘画艺术 绘画大师——鲁本斯 17世纪荷兰绘画艺术 绘画大师——伦勃朗 17世纪西班牙绘画艺术 绘画大师——委拉斯凯兹 浪漫主义绘画先驱——戈雅 17世纪~18世纪法国绘画艺术 18世纪英国绘画艺术 组画大师——霍格斯 肖像画家——雷诺兹九、19世纪欧洲绘画艺术 19世纪法国新古典主义绘画艺术 19世纪法国浪漫主义绘画艺术 19世纪法国批判现实主义绘画艺术 巴比松画派七星之——科罗 杰出的现实主义画家——米勒 19世纪法国印象主义绘画艺术 印象派色彩大师——雷诺阿 “新印象主义”和“后印象主义”画派 后印象派主将——塞尚 震惊世界的大师——凡·高 19世纪德国绘画艺术 19世纪英国绘画艺术 风景画大师——透纳 19世纪美国绘画艺术 19世纪俄罗斯绘画艺术十、20世纪西方现代绘画艺术 野兽派绘画艺术与色彩的解放 立体派绘画艺术及其主将毕加索 未来主义、表现主义、巴黎画派 达达主义、超现实主义绘画 西方现代绘画艺术

<<图说西方绘画艺术>>

章节摘录

一、原始时期绘画艺术 拉斯考克斯洞窟壁画 史前洞穴中最精彩的一个是拉斯考克斯洞穴，它是在一次偶然中被发现的。

1940年9月的一天，四个半大孩子结伴出游。

他们知道那个山坡上有个洞口，是三十年前一棵大树倒下时暴露出来的，但是没有人进去探个究竟。孩子们听附近一个老妇人说那个洞口能通到山背后的一个别墅，好奇心被激发起来了，决定一起进去看看。

结果在昏暗的烛光下，他们发现了令人恐怖的一群动物。

他们把这个发现告诉了一位退休教师，教师又汇报给有关当局，于是这个被判定为公元前两万年前期的壁画才有机会被世人认识。

在这里的壁画中，原始画家用粗壮而简练的黑线勾画出动物的轮廓，并用红、褐、黑色渲染出动物的体积和结构。

气势雄壮，富有动感，充满粗犷的原始气息和野性的生命力。

《拉斯考克斯野牛》壁画上，这头扬蹄甩尾的暴怒的欧洲野牛狂野地跑着，经过两匹小跑着的马驹身边。

画的左边有一些谜一样的格子形符号，也许代表牛被驱赶进去的大门。

《拉斯考克斯鹿》中，四头长着高度夸张的角的鹿，疾驰在拉斯考克斯洞窟的一面石壁上，作画者在画它们时，有些例外地用红色、黄色和更多的墨色点染出轮廓。

拉斯考克斯洞窟壁画居各洞窟壁画之首，被誉为“史前的卢浮宫”。

《拉斯考克斯洞穴的公牛大厅》这幅壁画，表现的也是动物的侧面像。

壁画可能是充满某种交感巫术的载体。

画上的动物大部分很健壮，吃得很饱的样子，有一些动物甚至露出怀胎的迹象，暗示着这些壁画有魔法似的作用：既促使动物膘肥体壮、繁衍兴旺，也使靠它们生存的人们生养繁多、体格健壮。

阿尔塔米拉洞窟壁画 1808年，阿尔塔米拉洞穴被一个猎人发现，但他并未仔细观察这个洞穴。

1875年，考古学家索特乌拉侯爵来这里收集化石，但仍未发现壁画。

1878年，他再度来到这里继续发掘史前沉积物，侯爵四岁的女儿玛丽亚跟在父亲身边玩耍。

她发现了一个低矮的洞口，便独自爬了进去。

洞里很黑，她点燃了蜡烛，在那一瞬间，她看见一只公牛直瞪瞪地盯着她，吓得她大叫起来：“爸爸，公牛……” 阿尔塔米拉洞穴，这个被称作是“史前的西斯廷教堂”的地下秘密画廊，就这样被小孩子无意中发现。

阿尔塔米拉洞穴长有三百多米，那个大壁画就画在洞穴顶部，有十四米长，上面有十五头野牛、三只野猪、三只母鹿、两匹马和一只狼的形象，多种颜色，多种动态，有的在跑，有的受了伤，有的好像被追赶，处于惊慌失措的状态中，生动逼真，栩栩如生。

阿尔塔米拉壁画的发现震惊了全世界，以前人们认为艺术是几千年的事，而现在，艺术史一下子被推到一万多年之前，怎能不令人震惊？

与拉斯考克斯洞窟不同的是，阿尔塔米拉洞窟壁画轮廓线比较细，而且有明暗向背的粗细浓淡变化，与色彩渲染结合紧密，通过动态表现动物身体的结构，明暗起伏更为丰富，甚至感情也更细腻。

《阿尔塔米拉野牛》中壁画上的这头野牛显然是先勾线后涂色的，色彩以赭红与黑为主，还带有黄和紫，用的是天然矿物颜料。

颜料是用动物的脂肪和血调和过的。

当时所用的“画笔”可能是苔藓类植物或者是兽毛。

制作时间，距今至少有两万年以上了，它属于旧石器时代的晚期阶段，即马格德林文化的中期。

由于冰河期消失，气候转暖，中石器时代的绘画由洞窟转移到露天岩壁。

动物形象在绘画中逐渐减少并失去原始的野性，而人类活动开始成为绘画描绘的主要对象。

<<图说西方绘画艺术>>

二、古代两河流域绘画艺术 西方文明兴起较晚，当希腊、罗马文明兴起之时，近东已有上千年的文明。

因而西方文明不可避免地受到古老近东文明——苏美尔、巴比伦、埃及、波斯诸文明的影响，古代两河流域的原始绘画艺术经由希腊、罗马的融合吸收、加工提炼，最后成为源远流长的西方美术史的一部分。

从旧石器时代而来的艺术仿佛一下子沉寂了，过了好多个世纪，陶绘艺术才开始出现，被称为史前艺术的第二个繁荣期的新石器时代艺术作品代表。

陶绘艺术的出现，意味着人们开始学会用美丽的图形装饰自己的环境和点缀自己的生活了。

最早的陶绘的突出特点，是其几何形的抽象化图形。

一头牛跳跃的样子，一只鱼儿游动的样子，都用简单的变形线条描绘出来。

另外，陶绘中出现了一些全无形象而言的花纹，如竖条纹、斜纹、折线纹、波浪纹、漩涡状花纹、复杂的S形纹、像枝叶一样的花纹以及把点、圆、三角形、多边形合在一起的花纹。

还有一些人们自己想象出来的东西，如人头鱼身、乌头人身以及综合好几种动物形象而创造出来的形象。

那时期的陶器显示出宁静朴素的自然之美，花鸟鱼虫、树林河流、日月星辰，蕴涵着原始社会的田园诗意。

今伊拉克境内的幼发拉底河和底格里斯河之间的地区，古希腊人称它为“美索不达米亚”，是人类文明的发洋地之一。

公元前4000年左右，这里就出现了定居的农业民族，到公元前3500年，苏美尔人从中亚经伊朗迁徙到此，建立了最早的城市。

苏美尔绘画艺术 苏美尔人是两河地区最古老的居民之一。

现在的苏美尔绘画代表作为乌尔城出土的军旗，即在刷有沥青的木板上用贝壳、闪绿岩、粉红色石灰石镶嵌成的战争和庆贺的场面，表现出征和胜利归来以及庆贺胜利的场面。

巴比伦绘画艺术 在美索不达米亚平原上产生的古代文明为著名的巴比伦文明。

这是一个伟大而又过早消失了的文明，《圣经》传说中的诺亚方舟就诞生在那里。

“诺亚方舟”是出自圣经《创世纪》中的一个传说。

由于偷吃禁果，亚当夏娃被逐出伊甸园。

此后，揭开了人类互相残杀的序幕。

人世间充满着强暴、仇恨和嫉妒，只有诺亚是正义人。

上帝看到人类的种种罪恶，愤怒万分，决定用洪水毁灭这个已经败坏的世界，只给诺亚留下有限的生灵。

上帝要求诺亚用歌斐木建造方舟，并把舟的规格和造法传授给诺亚。

此后，诺亚一边赶造方舟，一边劝告世人悔改。

在独立无援的情况下，诺亚花了整整一百二十年时间终于造成了一只庞大的方舟，并听从上帝的话，把全家八口搬了进去，各种飞禽走兽也一对对赶来，有条不紊地进入方舟。

七天后，洪水自天而降，一连下了四十个昼夜，世间的人群和动植物全部陷入灭顶之灾。

上帝顾念诺亚和方舟中的飞禽走兽，便下令止雨兴风，风吹着水，水势渐渐消退。

诺亚方舟停靠在亚拉腊山边。

又过了几十天，诺亚打开方舟的窗户，放出一只乌鸦去探听消息，但乌鸦一去不回。

诺亚又把一只鸽子放出去，由于遍地是水，鸽子找不到落脚之处，又飞回方舟。

七天之后，诺亚又把鸽子放出去，黄昏时分，鸽子飞回来了，嘴里衔着橄榄叶，很明显是从树上啄下来的。

诺亚由此判断，地上的水已经消退。

后世的人们就用鸽子和橄榄枝来象征和平。

后世有很多艺术家运用这个故事进行创作。

巴比伦人给世界的伟大贡献是拼音文字、数字、天文学和世界上第一个穹顶式建筑。

但是这片土地由于它的肥沃而成为兵家必争之地，战争频繁导致它最终毁灭，留给后世的仅是一些废

<<图说西方绘画艺术>>

墟和残片。

巴比伦人创造出一种纯粹的几何装饰图案，花纹极其复杂、精致，异兽形象很多，这大概出于他们的抽象思维比较发达，喜欢凭着奇诡的想象力来创作艺术。

后世的拜占庭艺术、哥特式艺术、巴洛克艺术等，都有巴比伦艺术的遗风。

三、古代埃及绘画艺术 埃及是人类古代文明的发祥地之一。

公元前5000年，埃及社会出现了阶级的萌芽；公元前4000年前后，埃及出现了奴隶制国家。

公元前3000年，上埃及国王征服埃及，建立了统一的王朝，国王被尊为法老。

此后埃及经历了古王国时期（前3100～前2186，第3～6王朝）、中王国（前2181～前2042，第7～10王朝）、新王国时期（前1567～前1085，第18—20王朝）。

史前艺术，包括岩画和陶绘，是为他们当时的生活服务的。

但是，当村落扩大形成社会和国家后，人类从岩洞和地穴之中走了出来，建立了自己的家园，而人类的艺术，却从为活人服务而进入到为死人服务的艺术阶段，即墓穴壁画。

古王国、中王国时期绘画艺术 原始人是崇拜动物的，他们在动物身上感受到某种超自然的力量，许多部落都有自己崇拜的动物偶像——我们现在称之为“图腾”的动物形象。

凶猛的动物既是他们的死敌，又是他们为了生存而必须猎杀的食物。

当他们把一些动物的形象用绘画的方式表达出来之时，便相信自己已经掌握了这些动物的灵魂。

可是，在这种对动物的崇拜中也有对动物的惧怕，所以，有时人类要给自己文身、画画脸谱、涂上白粉等，希望自己不被动物们认出来。

原始人最初从动物身上感受到某种超自然的力量，但随着时间的推移，他们也认识到动物也有生老病死，会被征服和驯服。

这时，对太阳的崇拜渐渐代替了对动物的崇拜。

太阳虽有日出日落却循环不已，为大地带来光明与温暖，带来万物的生机，正符合人类希望找到的崇拜对象的标准。

所以，人类开始认为太阳是超自然的神灵，世间最高统治者法老被看做是太阳神之子或特别受太阳神庇护的人，所以也受到人们特别的崇拜。

这些人不仅生前要过最高贵的生活，而且死后还要隆重地葬入规模宏大的墓室。

古埃及人相信人的死亡是从现世过渡到来世，等于到另一个世界继续活着，于是要把死者生前所用的物品都带入墓穴，以便可以继续使用它们。

<<图说西方绘画艺术>>

编辑推荐

《图说西方绘画艺术》展现了西方绘画从史前洞窟壁画到今天的“现代派”绘画的发展历程，系统地介绍了西方不同时期各具特色的绘画流派代表人物及他们留给人类的艺术瑰宝。

认识西方绘画的捷径，聆听绘画大师的心灵绝唱。

通读西方绘画艺术的历史；欣赏艺术大师的传世之作；品味伟大画家的艺术人生；开启你我艺术心智的大门。

<<图说西方绘画艺术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>