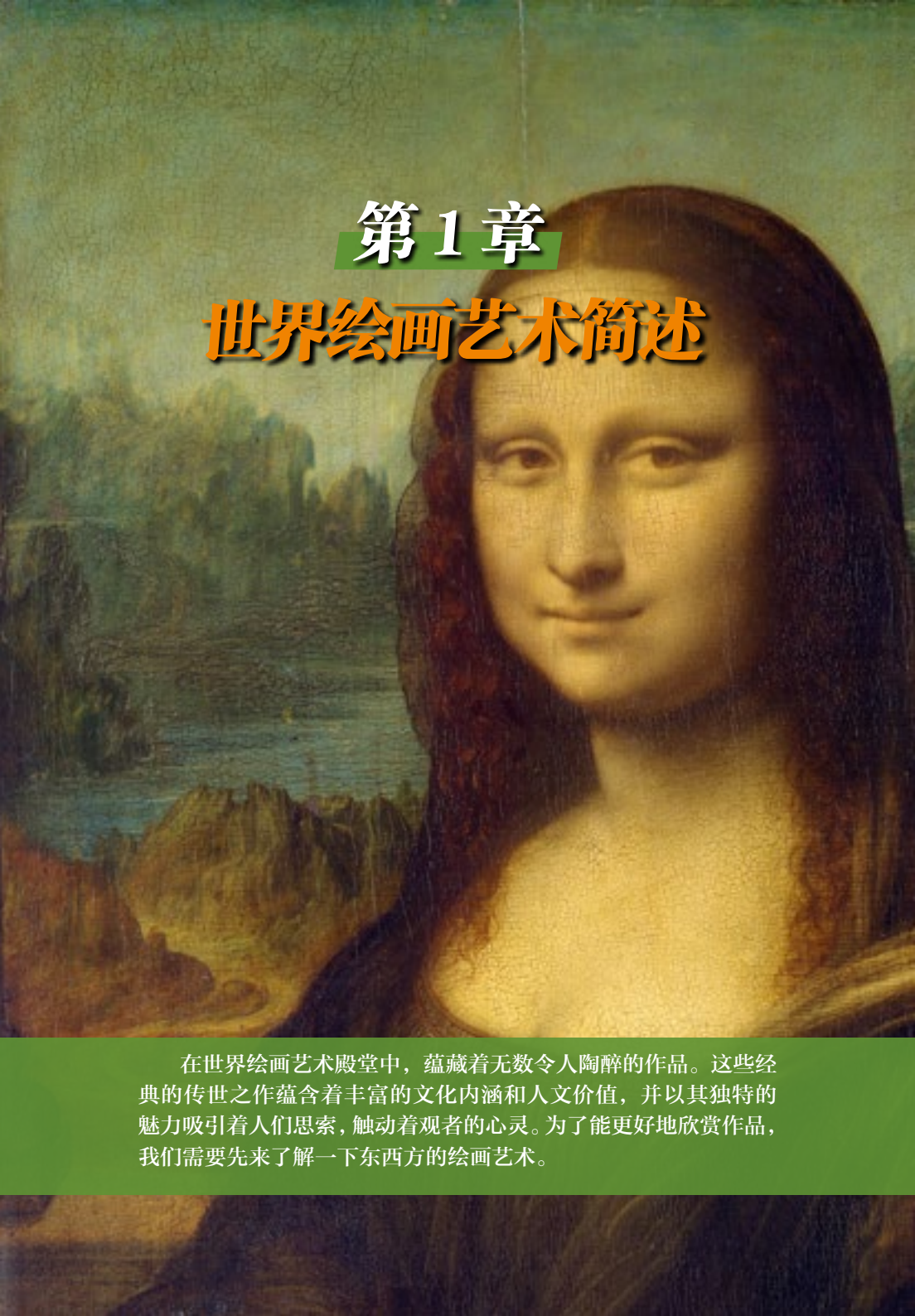

The background of the entire page is a reproduction of the Mona Lisa painting. The title text is overlaid on the upper portion of the painting.

第1章

世界绘画艺术简述

在世界绘画艺术殿堂中，蕴藏着无数令人陶醉的作品。这些经典的传世之作蕴含着丰富的文化内涵和人文价值，并以其独特的魅力吸引着人们思索，触动着观者的心灵。为了能更好地欣赏作品，我们需要先来了解一下东西方的绘画艺术。

东方绘画艺术

世界绘画艺术可分为东西两大系统，其中中国画是东方传统绘画的代表。中国绘画有着自己鲜明的风格特色，在艺术表现方面注重墨色、气韵和意境，对西方文化和艺术产生了深远影响，是世界绘画史上不可忽视的一部分。

中国绘画艺术的发展与演进

中国的绘画历史最早可以追溯到新石器时代，人们最初在陶器、地面、岩壁上绘画，随着社会的发展才逐渐在墙壁、绢、纸上绘画。中国绘画的发展与各个时期政治、经济和思想文化的发展密切相关。

秦汉时期。秦汉时期是中华民族艺术风格确立与发展极为重要的时期，那时的绘画艺术主要有宫殿寺观壁画、墓室壁画、帛画等。

魏晋南北朝。魏晋南北朝是中国绘画重要的发展时期，出现了很多著名的画家，这一时期绘画的主要题材是人物画和走兽画，初期的山水画也随之出现。魏晋南北朝时期的代表作品有东晋顾恺之的《洛神赋图》。

隋唐时期。进入隋唐时期后，国力雄厚，经济繁荣，为绘画艺术的发展提供了有利条件。当时的唐朝加强了与周边国家的联系，也促进了文化艺术的交流，不同地区的画法交融，使中国绘画进入了一个繁盛的时代。隋唐时期的绘画题材丰富，出现了大量表现宗教、贵族生活、自然山川、歌功颂德的绘画作品。

唐《送子天王图》吴道子 ▲

五代两宋。五代十国时期虽然在中国历史上处于大分裂时期，但绘画艺术的发展并没有停滞，在唐代和宋代之间形成了一个承前启后的时期。到了两宋时期，当时“重文轻武”的政策使得绘画艺术得到了空前的发展，在绘画技巧上有了许多创新，绘画门类也很丰富，包括山水、花鸟、人物等，传世名画《清明上河图》《千里江山图》都是这一时期的作品。

元明清时期。到了元明清时期，中国绘画得到进一步发展，其中“文人画”在元明清三代获得了突出的发展，涌现出众多杰出画家和画派，比如“元四家”“明四家”“清四王”。

近现代时期。近现代时期，在传统中国画的基础上汲取了外来文化，衍化出很多新的艺术表现形式。

中国绘画的艺术魅力

中国绘画包含人物、山水、花鸟画等，在世界绘画艺术上独树一帜，其艺术魅力主要表现在线条、色彩、空间和意境方面。

中国绘画非常重视线条的运用，画家通过灵活运用毛笔表现出了变化无穷的线条情趣。在色彩上，通过控制墨色的浓淡、干湿和层次产生丰富而细微的色度变化。中国画的空间处理很有特色，独特的留白手法使画作能产生特殊的视觉美和艺术感染力。

中国绘画并不是机械地作画，画家很注重传情达意，希望通过绘画表达一种心境，这也是在观赏中国名画时能够获得超越物质的精神体验的原因。

元《快雪晴图》黄公望 ▲

西方绘画艺术

由于东西方文化不同，艺术表现形式也有很大的差异，因此在欣赏东西方绘画时也可以感受到两者明显的不同。西方绘画艺术更注重形似，强调透视、背景、色彩等。

西方绘画艺术的发展演进

绘画是一种独特而富有创造性的艺术形式，绘画所承担的“角色”一直在不断地变化着，西方绘画艺术的发展大致可以分为以下几个阶段。

（1）原始美术

原始美术最早产生于旧石器时代晚期，即距今三万年到一万多年之间。这个阶段的美术主要表现形式为洞窟壁画、岩画、雕刻，所绘形象皆以动物为主。其中以法国的拉斯科洞窟壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画最著名。

法国拉斯科洞窟壁画 ▲

（2）古代美术

西方习惯将新石器末期到中世纪称为古代，指公元前 4000 年（文字的出现）到公元 476 年（西罗马帝国灭亡），主要包括美索不达米亚（两河流域）、古埃及、古希腊和古罗马。

美索不达米亚艺术。美索不达米亚艺术主要通过雕塑及浮雕来表达，如巴比伦王国的“汉谟拉比法典”浮雕。

古埃及艺术。古埃及艺术以建筑、雕塑和壁画为主要表现形式，如庞大的金字塔建筑、神秘威严的狮身人面像。

古希腊艺术。希腊文明是欧洲文化的发源地。古希腊的艺术表现形式有雕塑、建筑和绘画，如掷铁饼者青铜雕塑、帕特农神庙。

古罗马艺术。古罗马艺术继承和发展了希腊艺术，突出成就主要反映在建筑、壁画、肖像雕刻方面，如罗马斗兽场、万神庙、庞贝壁画。

夜莺和玫瑰 庞贝壁画 ▲

面包师夫妇 庞贝壁画 ▲

(3) 中世纪

中世纪一般指5世纪到15世纪期间，中世纪美术倾向于强调精神世界的表现，主要分为拜占庭艺术、罗马式艺术、哥特式艺术三个阶段。这一时期的艺术强调精神世界的表现，其中建筑取得了较大的成就，如拜占庭式教堂（圣索菲亚大教堂）、罗马式教堂（比萨大教堂、沃尔姆斯大教堂）和哥特式教堂（巴黎圣母院、科隆大教堂、米兰大教堂）。此外，雕刻、壁画、镶嵌画等也在不同时期取得了不同的成就，如拜占庭艺术中的镶嵌画，以及伴随哥特式建筑发展而产生的哥特式绘画。

查士丁尼皇帝和随从官员 镶嵌画 ▲

狄奥多拉皇后及其随从 镶嵌画 ▲

（4）文艺复兴

文艺复兴是发生在 14 世纪到 16 世纪的欧洲思想文化运动，开始于意大利，后逐渐扩展到欧洲其他国家和地区。文艺复兴时期的美术可分为开端、早期、鼎盛期、晚期四个阶段，早期代表画家有乔托、马萨乔，鼎盛期出现了“文艺复兴美术三杰”，分别是达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。

文艺复兴时期的美术在建筑、绘画、雕塑等领域都取得极高的成就，对西方艺术产生了极其深远的影响。

《波尔戈的火灾》拉斐尔 ▲

（5）17 世纪

17 世纪的欧洲是多种艺术风格共存并相互影响的时代，其中以巴洛克艺术为主。巴洛克艺术注重情感表现，强调华丽的装饰性及运动与变化，艺术效果惊人。巴洛克艺术的代表人物有鲁本斯、贝尼尼等画家。

此外，在 17 世纪还诞生了学院派艺术（最早的美术学院）和现实主义艺术。

《教会战胜愤怒、纷争和仇恨》鲁本斯 ▲

（6）18 世纪

18 世纪洛可可风格在法国兴起，随后传至欧洲其他国家，盛行于路易十五统治时期，因此，又被称为“路易十五式”。洛可可艺术追求精致、华美、纤巧，表现出一种轻盈、优美、柔和的特点，在构图上强调非对称法则，常用曲线作为造型的基调，如 C 形、S 形等。

洛可可艺术风格被广泛应用在建筑、绘画、雕塑、音乐等艺术领域。洛可可风格与巴洛克风格容易混淆，两者都具有华丽的特点，但巴洛克更加雄伟、庄重，洛可可则更加细腻、优雅。洛可可风格的代表画家有布歇、华托、弗拉戈纳尔等。

《幸福恋人》弗拉戈纳尔 ▲

（7）19 世纪

19 世纪法国成为西方艺术的中心，也是西方近代美术主要流派的发源地。19 世纪后期，法国产生了印象主义美术流派。印象派追求对事物的感觉和印象，注重在绘画中表现光影的效果，代表画家有马奈、莫奈、雷诺阿等。继印象派之后还出现了新印象派和后印象派，新印象派也称“点彩派”，主张用不同的色点排列组合作画，代表画家有修拉、西涅克等；后印象派从印象主义的用光与用色中获得了启发，但创作倾向又与印象主义有本质区别，代表画家有塞尚、梵·高和高更。

莫奈作品 印象派 ▲

塞尚作品 后印象派 ▲

（8）现代美术

进入 20 世纪，现代美术呈现出了流派迭起、千姿百态的局面，诞生了野兽派、立体主义、抽象主义、达达主义、超现实主义、波普艺术等流派。这一时期的代表人物有马蒂斯、毕加索、蒙克、达利、杜尚。

马蒂斯作品 野兽派 ▲

毕加索作品 立体主义 ▲

西方绘画艺术的类型

绘画是一种视觉艺术形式，用到的材料非常多，按照媒介来分类，可分为蛋彩画、油画、水彩画、粉彩画、壁画、版画、钢笔画、蜡笔画、丙烯画、素描等。下面介绍几种重要的画种。

（1）蛋彩画

蛋彩画是英文 Tempera 的音译，盛行于 14 ~ 16 世纪欧洲文艺复兴时期。在油画未出现之前，蛋彩画是欧洲当时的主流绘画形式。蛋彩画由彩色颜料混合蛋黄或蛋清调和而成，多画在敷有石膏表面的画板上。比如波提切利的作品“三博士朝圣”就是一幅木板蛋彩画。

《三博士朝圣》波提切利 ▲

（2）油画

油画是西方绘画中最重要的画种，其颜料是用植物油调和而成的，可以在画布、木板或墙壁上作画。油画的色彩丰富，立体感强，具有较强的遮盖能力和可塑性，可反复涂改覆盖，且色彩能长期保持鲜亮，现在存世的西方绘画作品主要是油画作品。

《鲑鱼》马奈 ▲

《我们的英国海岸》霍尔曼·亨特 ▲

（3）版画

欧洲的版画最早出现在文艺复兴时期，版画有广义和狭义两种，作为艺术作品，版画是指用刀或化学药品等在不同材料的版面上雕刻或蚀刻后印刷出来的图画，常用的版面有木版、石版、铜版等。

丢勒作品 木刻版画 ▲

伦勃朗作品 蚀刻版画 ▲

（4）素描

素描是指使用相对单一的色彩，借助明度变化来表现对象的绘画方式。素描可使用的工具有多种，如铅笔、炭笔、钢笔、毛笔、粉笔等。最早的素描可以追溯到旧石器时代的壁画，到了文艺复兴时期，素描得到了很好的发展，后逐渐走向成熟，并成为一种重要的绘画形式。世界著名的艺术大师达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、伦勃朗等都是素描大师。

（5）水彩

水彩画是用水调和透明颜料作画的一种绘画方法，具有透明的视觉效果。18世纪到19世纪中期是水彩画大发展时期，作为独立的画种，水彩画的流行和发展都在英国，也产生了大量传世之作。