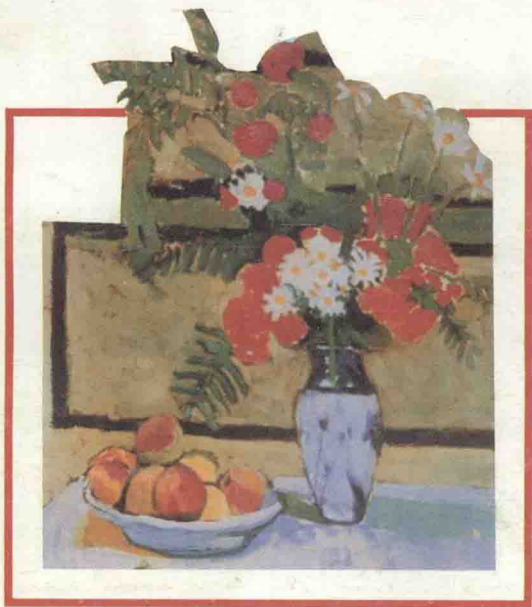

《艺术迷宫指南》丛书

心灵万象 绘画

王端庭
李黎阳

著

中国美术学院出版社
蓝鲸艺术图书发展公司

《艺术迷宫指南》丛书

人体魔术——舞蹈

情感圣殿——音乐

人生奇观——戏剧

心灵万象——绘画

诗情凝固——雕塑

民族花环——戏曲

梦幻世界——电影

工艺之光——设计

中国美术学院出版社·蓝鲸艺术图书发展公司

心灵万象——绘画

作 者/王端庭 李黎阳

编 辑/陈向红

版 式/向 泓

封 面/高亚加

出 版/中国美术学院出版社

蓝鲸艺术图书发展公司

发 行/浙江省新华书店

印 刷/上海市印刷七厂

(浙)新登字第 11 号

开 本/787×1092 32 开

印 张/7.5

字 数/150 千

1994 年 6 月第一版

1994 年 6 月第一次印刷

印 数/0001—5000 册

定 价/13.00 元

ISBN 7—81019—350—3/J·306

主编

江 心 林 尊

编委

郭淑兰 叶 知

潘临庄 陈向红

序

《艺术迷宫指南》的编者约我为这套书写个序。说老实话，看到“指南”这类字眼，我是颇感疑惑。古人云：诗无达诂。艺术无论创造还是鉴赏本都允许多义性或说模糊性，“指南”云云，不亦谬乎？难道是规导或命令大家都依据一种理解、运用一种方法、挤在一条路上、朝着一个方向走吗？我既不愿也不敢、既无兴趣也无资格涉猎这种指南。当然，还有一种意义远为宽泛的“指南”，譬如你说诗无达诂，你说有一千个观众便有一千个哈姆雷特，这也可以说是一种“指南”，它其实只是一种提示或指点，只是一种观点的表述，信不信由你，并不具

有规导性，更不是把咀嚼过的馍馍塞给读者。此外，一般性、普及性、常识性的“启蒙”，对于初学者也是有所帮助的。这种“帮助”尤需严肃性和负责精神，更要谨防“假冒伪劣”。

《艺术迷宫指南》当属那种启蒙性的“指南”，就我读到的部分章节来看，可说是融古今于一炉，汇中外于一典，写得轻松、生动、丰富、可靠。故我愿意为这套书作这一小序。

畸轻畸重，这个小序则肯定成不了“作序指南”了！一笑！

王蒙

目 录

永恒的心灵图象	1
外国篇	
阿尔塔米拉洞窟中的野牛——原始绘画一瞥	5
维纳斯的诞生	8
神秘的微笑	10
耐人寻味的“晚餐”	14
《创世记》——伟大的巨作	18
天上的圣母，还是人间的慈母？	22
追求享乐的威尼斯画派	25
鲁本斯与巴洛克绘画	29
肖像画大师伦勃朗	33

繁缛华丽的罗可可绘画	37
沁人心脾的《泉》	41
开创浪漫主义绘画之先河的《梅杜萨之筏》 ...	45
浪漫主义狮子——德拉克洛瓦	48
库尔贝的《画室》	52
光的交响曲——印象派绘画	55
法国象征主义绘画三杰	59
修拉与新印象主义	64
画坛上的“先知”们——纳比派	67
现代艺术之父——塞尚	70
“渴望生活”的凡高	73
“我们从何处来？我们是谁？我们往何处去？” ——高更的追问和解答	76
表现主义的先驱——蒙克	79
冷艳梦幻的死亡之花	82
温和的野兽——马蒂斯	85
布拉克与立体主义	89
毕加索——创造者与毁灭者	93
面目奇特的《亚威农少女》	97
《格尔尼卡》是谁的作品？纳粹还是毕加索？	100
专画丑类的卢奥	103
天真稚拙的卢梭	106

第一幅抽象的水彩画	109
画坛“千面人”——克利	112
玄奥的形而上画派	114
蒙德里安的冷抽象绘画	117
画了胡须的蒙娜丽莎	120
莫迪里阿尼与《玫瑰色的裸女》	123
描绘梦境的达利	127
怀斯与《克利斯蒂娜的世界》	131
德·库宁笔下的女人	135
她描绘空无——莱利的欧普绘画	138
给人体烙上历史的印痕	
——薇露西卡的变形艺术	142
女性灵与肉的颂歌——饶可让的钢笔画	145
法国的自由形象艺术	148
中国篇	
神奇浪漫的《引魂升天图》	152
顾恺之与传神论	155
“画骨”与“画肉”	158
谢赫与“六法”论	160
展子虔与《游春图》	162
宰相画家阎立本	164
“百代画圣”吴道子	166
诗中有画 画中有诗	169

唐代绮罗人物画	172
顾闳中的《韩熙载夜宴图》	174
徐家野逸 黄家富贵	176
秀逸与雄奇——李成、范宽的山水画	179
可行可望可游可居之境	
——郭熙的山水画及理论	182
市井百象——张择端的《清明上河图》	184
不施丹青亦传神——李公麟的白描画	187
平庸的皇帝 杰出的画家	189
宋代画院试题拾零	192
云里烟村雨里滩——李唐的山水画	195
梁楷的水墨人物画	197
“马一角”与“夏半边”	200
历尽劫难的《富春山居图》	202
幽栖不作红尘客 遮莫寒江卷浪花	
——倪瓒其人其画	205
苍劲豪放的浙派山水	207
风流蕴藉的吴门四家	210
辛酸泪水化作笔底明珠	
——徐渭的大写意花鸟画	212
冷眼看世界的八大山人	215
扬州八怪	218
食金石力 养草木心	

——吴昌硕的写意花卉	221
意中有意 味外有味	
——齐白石的绘画艺术	220
林风眠的《樱花小鸟》	226

永恒的心灵图像

绘画是造形艺术，无论在中国还是西方，古往今来，绘画最基本的目标就是在平面上创造一个能为人的视觉所感知的平面影象或立体幻象。古人云：“宣物莫大于言，存形莫善于画”（西晋陆机语）。诚然，能将客观世界一切可见的物象描摹记录下来是绘画的固有功能。为了真实地再现可见的客观物象，人类极尽智慧，不懈探索，不断更新材料，改进技法。一部绘画史就是一部绘画技术发展史。但是，绘画艺术自从它诞生的那天起，就没有把描摹视觉世界当作自己的唯一使命。“画乃心印”。画家决不只是把现实中的物象搬上画面而已，也绝不是为造形而造形。在每一幅画面的背后，总是隐含着画家的寄托和喻意。即使是那些最忠实于描摹自然的绘画，也总有个画家的灵魂隐藏其中。事实上，对于画家来说，一切可见的形

象只不过是借之表现自己的思想和情感的媒体和符号。正如黑格尔所说，绘画的题材“只是内在精神的一种显现。”绘画的本质即是借物抒情，托物言志。一部绘画史更是一部人类精神史。

我国宋代画家苏轼说：“论画以形似，见与儿童邻。”西方现代画家保罗·克利说：“绘画并不描绘可见的东西，而是把不可见的东西创造出来。”尽管中西绘画走的是两条不同的道路——彼此在工具材料、语言元素、造形法则等各方面均有不同，但是殊途同归，揭去二者看似互异的令人迷惑的面纱，我们可以看出它们追求抒发性灵的共同本质。如果说古代画家对自我心灵的表现往往带有更多的理性色彩，他们过多地依赖现实的视觉世界，并在如何科学地再现客观物象这一课题上投注了较多的精力，那么绘画越往后发展，它与现实世界的关系便愈加疏离。在现代主义画家看来，绘画不需要参照客观物象，甚至认为客观的物象有碍于画家主观精神的表达。于是，他们不满足于对客观形体的简化、夸张和变形，进而创造出一种完全脱离于现实视觉世界的抽象绘画。在抽象绘画中，线条、色彩和形状已经构成了一个具有独立生命的自足世界。面对它，我们便是面对一个赤裸裸的画家的精神世界。

绘画是人类智慧的结晶，在它那不断更新的风格

演变中，显示了人类无穷的创造力。绘画是人类心灵的外化图象，不管是史前的洞窟壁画，还是现代的抽象几何构成，它们无不是人类心灵的写照。人类生命不止，绘画艺术永存；绘画艺术永存，人类灵魂不死。

外国篇

阿尔塔米拉洞窟中的野牛

——原始绘画一瞥

1879年夏天，西班牙工程师马塞利诺·特·索特乌拉（Marcelino de Sautuol）又一次来到位于西班牙北部桑坦德省的阿尔塔米拉洞窟。自从四年前他第一次在这个洞窟中发现了一些动物骨骼化石和燧石工具以后，他便经常来这里收集化石。与以往不同的是，这一次他还带来了他四岁的女儿玛丽亚。父亲东挖西找，埋头于自己的事情。女儿不久便对父亲的工作失去了兴趣，于是独自爬进了一个低矮的洞口，洞内非常黑暗，她划了一根火柴点燃了蜡烛。突然玛丽亚惊叫起来：“牛！牛！”原来，在洞壁上布满了野牛、野猪、野鹿等动物的画像。这便是举世闻名的《阿尔塔米拉洞窟壁画》。

阿尔塔米拉洞窟壁画是迄今发现的人类最早的绘画遗迹之一。它的创作年代远在公元前一万五千年的旧石器时代。

阿尔塔米拉洞窟空间巨大，长约270米，壁画主要集

中在入口处的顶部，在长 18 米、宽 9 米的壁面之内画有二十多个旧石器时代的动物形象，包括十五头野牛、三头野猪、三只母鹿和一只狼。其中有的动物画得比真的还大，有些形象是重叠着的。各个动物形象之间并无内在联系，绘制的时间也不同。从制作技法和造形风格上看，显然不是出自一人之手。这些动物形象的轮廓都是由尖硬的燧石工具刻划过的，以致使轮廓线深深地嵌入了岩石的表面。其中有些形象是用多种色彩渲染过的，其赋色技法除了涂抹之外，还有的是把颜料装在骨管之中吹到岩壁上去的。色彩效果奇特，与现代绘画的颜料绝不相同。经科学化验分析可知，红色是铁的氧化物，蓝色是锰的氧化物，黄色和橙色是铁和碳酸化合物，而黑色则是由烧焦了的长毛象的骨头研制而成的。画中的各个动物姿态自然，有奔跑的，有静立的，有被追赶而陷入绝境的。其中一头受伤的野牛，由于伤势沉重，四肢蜷曲，倒卧在地，无法再站起来。可是，它在挣扎中仍显示出逼人的气势和力量。由于阿尔塔米拉洞窟壁画所表现出的惊人的生动性，使得当时欧洲的学术界都不承认这些壁画是出于原始人的手笔，当时甚至有人反诬发现这个壁画的索特乌拉是个骗子，认为是他雇佣了当代马德里的画家画了这些壁画。直到索特乌拉去世后，阿尔塔米拉洞窟壁画的原始性才逐渐为考古学界所确认。

随着阿尔塔米拉洞窟壁画的发现，一系列同样性质的原始洞窟壁画相继“面世”。它们大都集中在法国南部和西班牙北部，少数与意大利接壤，其中最著名是 1940 年发现的位于法国西部比勒高省多尔多涅附近的《拉斯科洞窟壁