

CLASSICAL

外国美术

FOREIGN

经典名作赏读

ART

杨冬 董世斌 编著

河南人民出版社

MASTERPIECES APPRECIATION

外国美术 经典名作赏读

杨冬 董世斌 编著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国美术经典名作赏读/杨冬,董世斌编著. - 郑州:
河南人民出版社,2008.8
ISBN 978-7-215-06202-3

I. 外… II. ①杨…②董… III. 美术-鉴赏-外国
IV. J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 190739 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 郑州文华印务有限公司印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 22.5

字数 400 千字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

定价:58.00 元

卷首语

世界美术是人类文化的重要组成部分,它融汇了世界众多国家和民族的文化观念、宗教意识、哲学思想和审美情趣。当我们徜徉在漫长的人类艺术长河中时会发现,古今中外都留下了灿若星辰、精美绝伦的艺术珍品。这些艺术珍品与人类文明进程的方方面面血脉相通,都是人类智慧和创造力的结晶,是历史的见证、时代生活的折射和人类精神桂冠的璀璨明珠,它陶冶了我们一代又一代人的情操,今天,它仍继续带给我们以美的享受。

如何提高自身的文化艺术审美修养呢?外国美术博大精深,时间跨度较长,风格流派也比较多,名家名作更是多如星辰。这里以时间为顺序,我们精选出最具代表性的外国美术名作几百余件,用深入浅出的文字对它们进行较全面的介绍和讲解,在带你赏读世界建筑、雕塑和绘画等经典名作的同时,也为你讲述了名作背后的精彩故事,揭示隐藏的历史主题和象征内涵。所以,不同年龄段、不同文化层次的读者都能从中寻找一份心灵的契合和收获,读者朋友能够在轻松愉悦的阅读和欣赏中含英咀华、增知益智,并以此为阶梯,步入神圣的艺术殿堂。为了将这道丰盛的文化大餐呈现在大家的面前,在这里,我们从建筑、雕塑和绘画三个方面来作一概述。但由于艺术的包容量是非常巨大的,限于篇幅,我们不可能照顾到每一种艺术门类。为了帮助大家更好地阅读欣赏这些艺术名作,本书尽量避免对社会因素做过多的纠缠论述,简明扼要地阐明了影响艺术发展的、主要的、直接的政治、经济及各种事件,紧紧围绕艺术发展脉络叙述,注重于艺术风格、技法的演变。我们设置了以下一些栏目,从不同的侧面介绍这些名作,帮助大家轻轻松松地漫步在艺术长廊中。

作品搜索 对该作品的性质、尺寸、创作时间、所处时代、收藏以及创作来源始末等方面作简要介绍。

佳作赏析 是全书的主干部分,从艺术创作等角度对作品进行深入浅出的解说赏析。

遗韵絮语 介绍该作者或作品在艺术发展史上的地位和贡献,以及对后世画家和风格流派形成的影响。

本书第一、二、三、六、八章和十章由杨冬编写,第四、五、七、九、十一章和十二章由董世斌编写。

待读完《外国美术经典名作赏读》这本书,或许你有所思、有所悟,或许你有了更高的求索,但无论如何,你会发现自己已慢慢习惯了用艺术家的眼光和思想去看画,去品味生活,你会发现,美其实就在你的身边。愿本书能成为青年朋友们学习和欣赏的好伙伴。

目 录

第一章 孩子们的偶然发现	
——原始时代的美术	1
第二章 “来世”与“今生”	
——古埃及和两河流域的美术	6
第一节 古埃及美术	6
第二节 两河流域美术	16
第三章 永恒的魅力	
——爱琴文化和希腊古典美术	22
第四章 “罗马夕照”	
——罗马美术	40
第五章 奇特的艺术	
——古美洲、古非洲与古印度美术	53
第六章 中世纪一瞥	
——外国宗教美术	61
第一节 基督教美术	61
第二节 伊斯兰教美术	72
第三节 佛教美术	77

第七章 人的觉醒

——欧洲文艺复兴时期美术	88
第一节 意大利文艺复兴美术	89
一 佛罗伦萨画派及其代表人物	89
二 威尼斯画派及其代表人物	113
第二节 尼德兰文艺复兴美术	121
第三节 德国文艺复兴美术	131

第八章 “奇形怪状的珍珠”和“路易十四风格”

——17 世纪巴洛克时代的美术	139
第一节 意大利的学院派美术	140
第二节 意大利的卡拉瓦乔现实主义艺术	142
第三节 佛兰德斯的巴洛克绘画	145
第四节 意大利的巴洛克建筑与雕塑艺术	149
第五节 荷兰美术的平民化	155
第六节 西班牙美术的黄金时代	163
第七节 法国的古典主义和现实主义艺术	171
一 古典主义绘画及其代表人物	172
二 现实主义绘画及其代表人物	176
三 古典主义建筑艺术及其代表建筑	178

第九章 “路易十五式样”和它的反对者们

——18 世纪罗可可时代的美术	182
第一节 法国罗可可的情调	182
一 罗可可绘画及其代表人物	183
二 罗可可建筑装饰艺术	190
第二节 18 世纪法国代表第三等级的市民艺术	191
第三节 法国乌东的雕塑艺术	193
第四节 西班牙戈雅的出现	195

第十章 持久的革命与层出不穷的艺术思潮

——19 世纪法国的艺术	200
第一节 新古典主义的理想	201
一 新古典主义画派及其代表人物	201
二 新古典主义建筑艺术及其代表建筑	208
第二节 浪漫主义的风采	213
一 浪漫主义绘画及其代表人物	213
二 浪漫主义雕塑艺术及其代表人物	218
第三节 枫丹白露的巴比松画派与柯罗	222
第四节 现实主义的菁华	224
第五节 印象主义、新印象主义和后印象主义的光色世界	231
一 印象主义及其代表人物	231
二 新印象主义及其代表人物	246
三 后印象主义及其代表人物	249

第十一章 社会问题与民族生活

——19 世纪的俄罗斯巡回画派	260
-----------------------	-----

第十二章 缤纷缭乱的现代流派

——20 世纪西方现代艺术	277
第一节 现代艺术诸流派的前奏与酝酿	277
第二节 第一次世界大战前后	278
一 野兽派及其代表人物	278
二 立体主义及其代表人物	282
三 表现主义及其代表人物	287
四 未来主义及其代表人物	291
五 达达主义及其代表人物	294
六 维也纳分离派及其代表人物	296
七 超现实主义及其代表人物	299
八 巴黎画派及其代表人物	301
九 抽象主义及其代表人物	304
第三节 第二次世界大战之后	307

一 抽象表现主义及其代表人物.....	307
二 波普艺术及其代表人物.....	311
三 光效应艺术及其代表人物.....	313
四 新写实主义及其代表人物.....	315
五 超级写实主义及其代表人物.....	319
六 大地艺术、行为艺术、偶发艺术、装置艺术等流派	321
第四节 现代雕塑艺术.....	323
第五节 现代建筑艺术.....	339
参考书目	351
后 记	353

我们的生活不是缺少美,而是缺少发现。

——罗丹

第一章 孩子们的偶然发现

——原始时代的美术

人类为了生存和发展,从而不断开发自己的头脑和发达自己的双手,在漫长的岁月里不仅创造了维持生存的物质财富,也创造了丰富的精神财富——绘画、雕塑、音乐和舞蹈等。从旧石器时代开始,原始人类留存下来的洞窟壁画、岩壁浮雕和各种小雕像谱写了人类最早的美术篇章。

旧石器时代距今约 100 万至 1 万年之间,旧石器时代真正意义上的美术品产生于原始社会蓬勃发展的旧石器时代晚期(距今约 3 万至 1 万年间)。3 万年前属奥瑞纳文化,2.5 万年前属索鲁特文化,1.4 万年前至 1 万年前之间属马格德林文化。由于当时冰雪覆盖大地,为避寒原始人类都居住在洞穴中,所以在远古的洞穴中留存下了他们创造的绘画和雕刻艺术。存留到现在的最早的两处原始时代的壁画——法国拉斯科和西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画,是由几个孩子在玩耍时偶然发现的。

雕塑作品赏析

作品搜索

《威伦道夫的维纳斯》(旧石器时代晚期,石灰岩,高 11 厘米,维也纳自然史博物馆藏)(图 1.1)

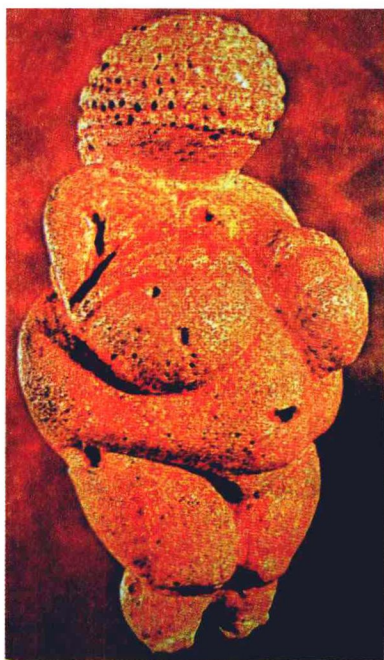

图 1.1 威伦道夫的维纳斯

这是一尊很小的高仅 11 厘米的女性裸体雕像,据考证,这是旧石器时代晚期属于奥瑞纳文化时期的作品,距今两万年左右。

佳作赏析

这尊女性裸体雕像的体积虽然很小,但却以肥胖、成熟而有力的形态,显示了宏伟的纪念碑式的气度。

裸体雕像的头部覆盖着类似绳纹式的卷发,面目五官不清。硕大、饱满的乳房在胸前垂挂着并呈对称式地压在腹部上,纤细瘦弱的双臂无力地下垂着,被丰满的乳房排挤在两侧,肥大的臀与隆起的腹以肚脐为中心又形成对称,腹下阴部明显,粗壮的大腿向下逐渐变细连接小腿,足部省略。这种造型很可能是作为神灵偶像,插在松软土地上以供崇拜。

原始艺术家制作此女性雕像是有意夸张和强调了女性的性生理特征,这是符合原始人的理想追求的。因

为在原始社会的部落中,只有那些最肥胖、最强壮的女性有着强大的生育能力,才能有力量抚养后代,使后代避免饿死,所以肥胖是富足、力量和称心如意的象征,它是性的一种特殊魅力。

艺术感悟

《威伦道夫的维纳斯》的立体造型特点是由许多大小不等的球形体积所组成,这些球状体积又都服从于蛋形石块原来形态的大轮廓。各种球状体依据人体各部分的生理特征有序地组合成统一的人体,给人的视觉印象是:整体,单纯,厚重,立体感很强。由此可见原始雕刻家已会使用雕刻语言,并有形象的想象力和创造力,从而开创了雕塑艺术的历史。

雕刻艺术是人类生活的形象记录。原始人制作雕像决不可能是有意识的艺术活动,更不可能有明确的审美观念,完全是出于功利的目的:例如通过制作“母神”

图 1.2 手持角杯的裸女

形象和吉祥物角器来祈求种族的昌盛,如图 1.2《手持角杯的裸女》。尽管如此,原始艺术家还是在某种朦胧的审美意识驱使下,出于人类艺术创造的本能和敏感,找到了表达目的的合适手段,把自己的理想通过对客观事物形象的把握和结合而传达了出来,他们写下了人类雕塑艺术史的第一页。

洞窟壁画赏析

作品搜索 ~~~

西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画(旧石器时代马格德林文化时期,壁画,西班牙阿尔塔米拉洞窟)(图 1.3、1.4)

这是旧石器时代的洞窟壁画,时间距今有 1.4 万年左右。它的发现纯属偶然,1879 年,西班牙工程师马塞利诺带着 4 岁的女儿到阿尔塔米拉地区采集化石,他专注于地下发掘,无事可做的小玛丽雅一个人爬到了一个低矮的山洞里,洞内一片漆黑,她点燃了手中的蜡烛,一只公牛的眼睛出现在她的面前,吓得她突然惊叫:“爸爸看,这里有牛!”当工程师顺着女儿的手指抬头看时,眼前一幅神奇的画面:洞顶和壁面上画满了红色、黑色、黄色和深红色的野牛、野马、野鹿等动物。于是举世闻名的阿尔塔米拉洞窟壁画就这样被发现了。

佳作赏析 ~~~

阿尔塔米拉洞窟壁画最重要的是画在洞顶上的长达 15 米的群兽图,共有 20 多头,动物的身長在 1~2 米以上。画法是先在洞壁上刻出简单而准确的轮廓,然后再涂上色彩,所画的动物无论是受伤的还是奔跑的,姿态都十分真实生动,原始画家还善于利用洞壁的凸凹不平创造出富有立体感的形象。

图 1.3 阿尔塔米拉野牛

图 1.4 阿尔塔米拉野山羊

从艺术角度来考察,阿尔塔米拉洞窟很有代表性。西方人称它为“史前的西斯廷教堂”(西斯廷教堂以米开朗琪罗的巨幅天顶画闻名遐迩,是西方人心目中的艺术圣殿)。

🔍 遗韵絮语 ~

原始人作画是为了生存的实用。他们画动物目的在于识别动物而去猎获动物。有专家认为,原始人出猎前,可能为了保证打猎成功而举行狩猎仪式,这种仪式其实是一种巫术。我们在画中动物身上发现画有投掷器的箭头,类似长矛。由此推想,可能原始人认为,只要他们画出所要猎获的动物的画来,而且用投枪和石斧击打着画中的动物,真实的动物也同样会屈服于他们的威力,所以原始人视绘画为魔法,相信画什么就能征服什么。

📖 作品搜索 ~

法国拉斯科洞窟壁画(旧石器时代马格德林文化时期,壁画,法国拉斯科洞窟)(图 1.5、1.6)

图 1.5 拉斯科洞窟的奔跑的群马

1940 年,法国西南部道尔多尼州乡村的 3 个儿童带着狗在追逐野兔。突然野兔不见了,紧追的狗也不见了。孩子们这才发现兔和狗跑进一个山洞,他们带着电筒和绳索也进入洞里,结果发现一个原始人庞大的画廊。这就是同阿尔塔米拉洞齐名的拉斯科洞窟壁画,被誉为“史前的卢浮宫”。

🔍 佳作赏析 ~

法国拉斯科洞窟年代比西班牙阿尔塔米拉洞窟要早,大约在 1.5 万年前。它由一条长长的、宽狭不等的通道组成,其中有一个外形不规则的圆厅最为壮观,洞顶画有 65 头大型动物形象:有 2 米到 3 米长的野马、野牛、鹿和 4 头巨大公牛,最长的在 5 米以上,真是惊世的杰作。洞窟中主洞、内洞和边洞以及通道里面布满了红、黑、白各色的动物群像。数量最多的是马,其次是野牛,大多是用粗而老练的黑线勾画的,形象极其生动而富有形式意味。如《受伤的野牛》(图 1.6),是拉斯科洞窟壁画的代表作,它把野牛的形象刻画得十分逼真。据推测,描绘这些动物的目的与狩猎有关,史前人靠捕猎这些动物为生,他们认为,把动物画得越像,就越能获得动物的灵

魂和气力,这头受伤的野牛,带有某种符咒的意味,把受伤的野牛画在洞窟里,就意味着人们能顺利地捕获到一头真正的野牛。拉斯科洞窟壁画十分丰富,超过了同一时期任何其他洞穴壁画,因而艺术史研究者认为它是旧石器时代艺术的顶峰。

原始绘画中所描绘的动物形象如此准确,连现代人都难以做到,这表明原始人终生同动物打交道,对动物的形象、习性非常熟悉,所以才能画得那么真实、生动,由此开创了西方以实用为目的的写实主义艺术传统。

图 1.6 受伤的野牛

这个理想眼睛看不见,耳朵听不见,任何东西都接触不到,但是我们可以凭心和想象去捉摸。

——西塞罗

第二章 “来世”与“今生”

——古埃及和两河流域的美术

第一节 古埃及美术

作为四大文明古国之一,古埃及在公元前 4000 年左右,率先走出原始社会时期,建立了人类历史上最早的奴隶制国家。

埃及进入奴隶制社会后,国王(即法老王)是奴隶主阶级至高无上的首领,同时也是太阳神和尼罗河神的化身。他们活着的时候是人间的王,死了以后仍是阴间的统治者。埃及人的宗教观念相信人死后灵魂只是离开躯体漂泊于宇宙间,如果回归肉体,人可以复活。因此埃及人就把尸体做成“木乃伊”妥为保存,并十分重视棺材制作和陵墓建造,以祈求“来世”复活,埃及人还十分重视保护法老王和大奴隶主的尸体,不惜代价建造陵墓,于是就出现了举世闻名的埃及金字塔。由于担心尸体腐烂就不能复活,他们就想到用石头雕刻国王、王妃像保存下来。国王在阴间称王,也要享受在人间时的一切欢乐,于是埃及人又想到把人间的事都画在墓壁上以供享受。正是这种宗教观念推动了埃及的雕刻、绘画艺术的发展。

古埃及美术一般是指公元前 332 年古埃及被古希腊亚历山大大帝灭亡以前的埃及美术。它的形成和发展经历了史前时期、早期王朝、古王国、中王国、新王国和后期王朝时期

几个阶段。其中古王国时期最为重要,重要的美术作品也主要出于这一时期。

人像雕刻作品赏析

作品搜索

狮身人面像(约公元前 2500 年,古王国时期,石雕,长 240 英尺,高 66 英尺,埃及开罗)(图 2.1、2.2)

在古埃及,狮子是战神的化身和力量的象征,狮身人面像实际上是古埃及法老的写照。法老把自己的形象与狮子的形象混合起来,是为了夸耀神秘的王权威力,使自己成为万民崇拜的偶像。

佳作赏析

狮身人面像又称“斯芬克司像”,坐落在开罗西南的吉萨三大金字塔旁,是埃及著名古迹,与金字塔同为古埃及文明最有代表性的遗迹。

埃及古王国时期最主要的艺术成就体现在巨大、宏伟的皇陵建筑上,其中最典型的的就是这座雕像,这个身子蜷缩着的巨像,除了前伸达 15 米的狮爪是用大石块镶砌

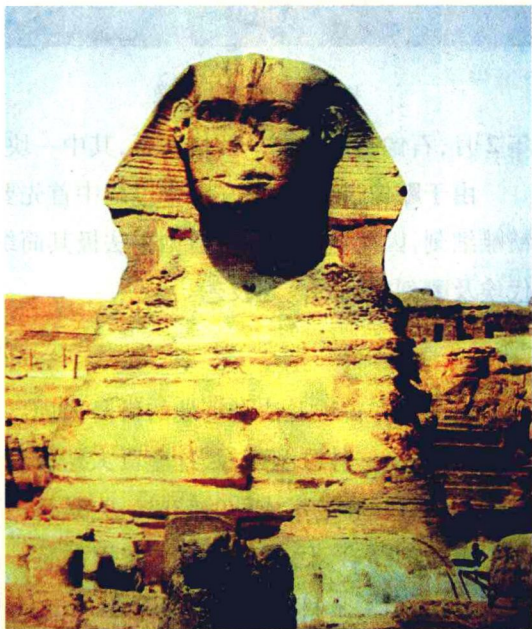

图 2.1 狮身人面像

外,其他部分都是在一个软石灰石小丘的基础上由整块的天然岩石雕刻而成的。像高约 20 米,长 57 米。面部约有 5 米长,仅头上的一只耳朵也有 3 米左右。它雄踞巍峨的金字塔旁,更为法老的陵墓增添超人间的威仪和神秘感。

雕像的头部被刻成古埃及第四王朝法老哈夫拉的头像,身子则是呈坐姿的狮子形象。这种创造起源于图腾崇拜:把某种动物当成祖先或神加以崇拜,再把法老的面容雕在这种动物身上,这就意味着法老是神的化身,借以显示权威。法老头戴菱形王冠,前额上雕刻着神秘的圣蛇浮雕,颈留长须,脖围项圈,脑后雕刻着象征神权的鹰。经过几千年的风吹雨打和沙土掩埋,皇冠、项圈不见踪影,他的下颏原来还有胡须,但后来由于炮击而跌落。胡子脱落后四分五裂,埃及博物馆存有两块,大不列颠博物馆存有一块(现已归还埃及)。

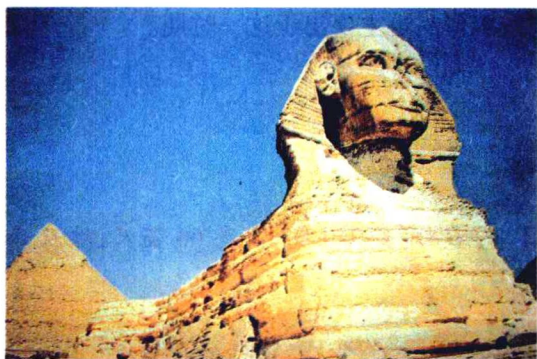

图 2.2 狮身人面像

年 2 月,石像右肩上掉下两块巨石,其中一块重达 2 000 公斤。

由于雕像过于庞大,在雕作过程中首先要重视的是整体艺术效果,不可能对形象细部精雕细刻,因此这座巨像的造型手法极其简练概括,达到一定程度的写实,充分显示了古代埃及雕刻家们的高超技艺。

用来镇守古埃及法老墓地的狮身人面像,是人类第一件巨型雕像,这座巨大塑像是伟大的科学和艺术成就的结晶。它是智慧与勇猛的结合,代表着永恒。它以独特的魔力,吸引了来自世界各地的游客。

《拉赫荷特普与妻子坐像》(约公元前 2580 年,古王国时期,石雕)(图 2.3)

埃及文明在美术上形成了自己独特的风格。法老、贵族的雕刻具有明显的程式化造型:固定的姿态、装束和色彩,法老、贵族的雕像尺寸大而基本向右,而仆从则不受程式约束,姿态随意,接近于生活中的形象。

图 2.3 拉赫荷特普与妻子坐像