

叶峰 著

油画鉴赏 方法论

天津人民美术出版社

油画鉴赏

方法论

叶峰 著

天津人民美术出版社

序 言

对美的追求和欣赏，是人类的一种本能。所谓“爱美之心，人皆有之”，就说明不论是哪个阶层的人，都有享受美的欲望。但是，人们对美的鉴赏和理解，只有靠学习才能获得。作为美的集中体现——艺术美，是人类长期实践和总结美的规律而创造的。对于美的鉴赏者来说，认识和掌握创造美的规律，就能够提高自身的审美层次，得到真正的审美享受和审美教育。

两年前的，由于要讲授油画鉴赏，我跑遍了几个图书馆，欲找到一本指导如何鉴赏油画的参考书，但只有少数一些对油画作品分析、欣赏的文章和书籍。因此，我试图自己动手编写一本能引导人们通过一定的方法，去分析鉴赏油画艺术作品的专著。但由于教学工作和创作甚忙，一直写写停停，未能脱稿，最近才下定决心，把两年前的想法付诸实施，将本书最后撰写完成。

原想取名为《油画艺术鉴赏学》，但目前社会上还没有此提法，又鉴于题目太大，就定名为《油画鉴赏方法论》，这样倒比较确切一些。

本书的目的在于和大家一起探讨对油画艺术鉴赏的方法和途径。通过自己的分析判断，对油画作品进行鉴赏和品评。从而走出人云亦云，“嚼别人嚼过的馍”的误区。

本书第一章概论着重介绍油画鉴赏的性质、意义、功能、层次及条件，使你对油画鉴赏有一个概括的理解。第二章重点介绍油画鉴赏的方法，也就是说通过什么途径和方法去鉴赏油画作品。第三章主要分析油画自产生以来主要流派和风格，使读者对它的发展有一个较为深入的认识。第四章列出一些主要的名家名作加以分析品评，提供给读者一个鉴赏的参考。

我想，本书对广大的油画爱好者和收藏家，将会起到引导的作用，也是和油画界、理论界的同行共同研讨的桥梁。同时，作为大学本、专科美术鉴赏的教材，将是素质教育的必备教科书之一。由于本人水平有限，难免会出现这样和那样的错误，诚望广大读者和专家们给予批评指正，以利于本书编撰的进一步提高和完善。

叶 峰

一九九八年七月

于 海 口 怡 园

目 录

序 言

第一章 油画鉴赏概论	7
第一节 油画鉴赏的性质	8
一 油画鉴赏的意义	8
二 油画鉴赏的特征	8
第二节 油画鉴赏的功用	9
一 实现社会价值，推进艺术发展	9
二 满足审美需求，提高审美能力	9
三 提高思想认识，陶冶精神情操	10
四 开发智力，促进身心健康	10
第三节 油画鉴赏的层次	10
一 感官的审美愉悦	11
二 情感的审美体验	11
三 理性的审美超越	11
第四节 油画鉴赏的条件	12
一 审美客体的优劣	12
二 鉴赏主体艺术修养的高低	12
三 鉴赏主体鉴赏力的强弱	12
四 生活体验的深与广	13

第二章 油画鉴赏的方法	14
第一节 对时代背景的掌握	14
第二节 对学术流派的认识	15
一 所属流派及思想主张	15
二 所属流派的源流	15
三 所属流派的创作特征	15
第三节 对画家本体的了解	16
一 生平及个性	16
二 风格及其演变	16
第四节 题材的限定和内容的取向	16
第五节 油画的制作方法和技巧	17
一 油画的种类	17
二 油画的几种基本制作方法	18
三 油画的技法	19
第三章 油画风格的流变	22
第一节 欧洲文艺复兴时期的油画艺术	22
一 意大利文艺复兴与佛罗伦萨画派	22
二 威尼斯画派	23
三 矫饰主义	23
四 尼德兰油画艺术	23
五 德国油画艺术	23
第二节 17、18 世纪欧洲油画艺术	24
一 17、18 世纪意大利油画艺术	24
二 巴洛克风格	24
三 荷兰画派	24
四 西班牙画派	25
五 17 世纪法国油画艺术	25
六 罗可可艺术	25
第三节 19 世纪以法国为中心的油画艺术	26
一 新古典主义	26

二	浪漫主义	26
三	巴比松画派	26
四	现实主义	27
五	印象主义	27
六	新印象主义	27
七	后印象主义	28
第四节	18、19 世纪的英国油画艺术	28
一	18 世纪英国油画艺术	28
二	19 世纪英国油画艺术	28
第五节	19 世纪俄罗斯油画艺术	29
一	19 世纪上半叶的俄罗斯油画艺术	29
二	巡回展览画派	29
第六节	19 世纪末至 20 世纪西方现代油画艺术	30
一	象征主义	30
二	纳比派	30
三	新艺术运动	30
四	野兽派	30
五	立体派	31
六	未来派	31
七	表现派	31
八	抽象主义	31
九	达达派	32
十	超现实主义	32
十一	抽象表现主义	32
十二	色场绘画	32
十三	波普艺术	32
十四	光效应艺术	33
十五	行为艺术	33
十六	观念艺术	33
十七	大地艺术	33

十八	超级写实主义	33
十九	后现代主义	33
第七节	19 世纪末至 20 世纪的中国油画艺术	34
第四章	油画艺术作品赏析	35
第一节	世界油画大师名作赏析	35
一	波堤切利与《春》	35
二	达·芬奇与《蒙娜·丽莎》	35
三	拉斐尔与《西斯廷圣母像》	36
四	提香与《人间的爱和天上的爱》	37
五	扬·凡·爱克与《阿尔诺芬尼夫妇像》	37
六	鲁本斯与《强劫留西帕斯的女儿》	38
七	伦勃朗与《夜巡》	38
八	委拉斯贵支与《纺纱女》	39
九	尼古拉·普桑与《诗人的灵感》	40
十	雅克·大卫与《拿破仑一世加冕大典》	40
十一	安格尔与《泉》	41
十二	德拉克罗瓦与《阿尔及尔妇女》	41
十三	库尔贝与《石工》	42
十四	米勒与《牧羊女》	42
十五	柯罗与《蒙特枫丹的回忆》	43
十六	克劳德·莫奈与《日出·印象》	43
十七	文森特·凡高与《向日葵》	44
十八	约翰·康斯特勃与《干草车》	44
十九	列宾与《查波罗什人给土耳其苏丹回信》	45
二十	苏里柯夫与《女贵族莫洛卓娃》	45
二一	亨利·马蒂斯与《红色的和谐》	46
二二	巴勃罗·毕加索与《格什尼卡》	46
第二节	中国当代油画家作品欣赏	47
一	吴冠中《莎士比亚故居》	彩 11
二	靳尚谊《塔吉克新娘》	彩 11

三	詹建俊《高原之歌》	彩 12
四	陈丹青《进城》	彩 12
五	罗中立《父亲》	彩 12
六	陈逸飞《山地风》	彩 13
七	程丛林《码头的台阶》	彩 13
八	孙为民《绿荫》组画之二	彩 14
九	何多苓《春风已经苏醒》	彩 14
十	丁一林《执琴者之二》	彩 15
十一	杨飞云《北方姑娘》	彩 15
十二	朝 戈《大气》	彩 15
十三	洪 凌《蓝雪》	彩 16
十四	王 琨《高原魂》	彩 16
十五	王玉平《鱼》	彩 16
十六	叶 峰《农家小院》	封面

第一章 油画鉴赏概论

油画是绘画艺术的一种形式，是西画中的一个主要画种，它是用油（如亚麻仁油等）调和颜料在布、木板、纸板等基底上进行绘制的画种。

油画能够充分表达物象复杂的色调层次，具有透明、浑厚而丰富的效果。能深入具体地刻画人物形象和描绘雄伟的场面。颜色有很大的遮盖力和一定的可塑性，油色干后坚实耐久，不易霉变，便于画幅长期保存。

油画产生于14、15世纪的西欧，它是经过胶彩画、蜡画、蛋清画等绘画形式后，在1410年文艺复兴时期由尼德兰画家罗伯特·凡·爱克、杨·凡·爱克兄弟最后完成油画技法革新的。尼德兰画家不仅解决了油画的干燥问题，而且在画布底子的制作、油色的衔接、颜色的龟裂等方面作出了创造性的贡献。他们采用核桃油、罂粟油、亚麻仁油等作油画调料，不掺水分，放在阴影处即可干燥。用这种方法画的油画色彩经久不变，保留时间长，很受各国画家的欢迎。文艺复兴时期盛行于意大利及尼德兰、西班牙、德意志，18、19世纪逐渐在英、法、俄各国发展起来，清末始传入中国。一直延至今日，仍为绘画艺术的主要形式。在经过各个时期画家们的进一步探索研究后，技术上更为完善，表现力更为丰富多彩，无论是形体的塑造，还是色彩、空间、质量感等方面的表达，都是其他画种所不及的。因此，它已经成为世界绘画的主流，为各国艺术家所采用。

在油画艺术发展的同时，对油画艺术的鉴赏活动也在不断地展开。当19世纪法国画家米勒的名作《拾穗者》问世时，朱理·卡斯塔奈就曾描述过：“当远处主人满载麦子的大车在重压下呻吟时，我看到三个弯腰的农妇正在收获过的田里拾落穗，这比见到一个圣者殉难还要痛苦地抓住我的心灵。……它的主题非常动人、精确，但画得那样坦率，使它高出于一般党派争论之上，从而无需撒谎，也无需使用夸张手法，就表现出了那真实而伟大的自然篇章，犹如荷马和维吉尔的诗篇。”正是由于各个时代的鉴赏家对油画艺术进行品评，才对油画艺术的发展和传播，起到了推波助澜的作用。油画广为各国民众所接受和喜爱，成为人们生活中一种不可缺少的精神财富，正是油画艺术鉴赏活动深入发展的

结果。我们对油画艺术鉴赏活动的研究，正是为了总结前人的经验，使之成为一种科学的艺术活动，让它系统化、专门化、大众化。提高人们的审美能力，陶冶人们的情操，促进绘画艺术的发展，为社会文明做出贡献。

第一节 油画鉴赏的性质

一 油画鉴赏的意义

油画鉴赏是人们在接触油画艺术作品中产生的审美评价和审美享受的活动。

油画是通过塑造具体生动的感性形象来反映社会生活，表现艺术家思想、情感的一种社会意识形态。油画鉴赏是对油画艺术作品的鉴别和欣赏，“是判断美的一种能力”（康德《判断力的批判》）。在鉴赏过程中，人们总是根据一定的审美理想、审美标准、审美趣味，从画作中获取对艺术形象的具体感受和体验，展开联想和想象，伴随一系列的情感反应，从而对作品作出某种审美评价，得到某种精神上的满足，即审美享受。

人们接触了艺术品，不一定就进入了鉴赏过程，如看名画只去猜测画上的形象像个什么东西，看小说只对故事情节有个大概了解，听音乐只感觉到音调的高低长短等，是不可能作出审美评价的。俄国文艺批评家别林斯基认为：“对于我们来说，没有知识就没有欣赏。”不同知识层次的人，对同样的艺术品是会产生不同评定的。

二 油画鉴赏的特征

油画鉴赏和其他艺术鉴赏活动一样具有愉悦性、直觉性和再创造性等特征。

当我们在欣赏油画艺术时，就会产生一种愉悦感，或博大、或深沉、或快乐、或悲哀等。它是一种生理快感，更是一种心理快感，主要是由各种精神因素的反应而在心理上造成满足的感受，这种感受在鉴赏主体与艺术作品发生共鸣时最为强烈。

油画艺术鉴赏所以有愉悦性，是因为鉴赏对象——油画作品本身具有情感性、感染性。人们在鉴赏时受到感染，发生共鸣，于是，原先蕴含在自己内心的情感得到宣泄、疏导，审美要求和理想得到了肯定、强化，因而心理获得满足、愉悦。

从油画作品中的直观形象上直接认识和把握客体对象，构成了油画艺术鉴赏的直觉性。所谓直觉性，有两方面的涵义。一是指直接性，即

鉴赏主体直接面对鉴赏客体——艺术品。二是指鉴赏主体在从鉴赏对象的直观形象上直接获得审美享受时，没有经过复杂的逻辑思维，似乎是无意识的。但这种“无意识”是以与鉴赏对象相关的感性经验和理性认识为前提的，是融二者为一体的一种高级阶段的心理机能。因此，不能混同于由先天遗传因素所决定的属于生理本能的无意识。

油画鉴赏的第三个特征是它的再创造性。在面对一幅油画作品时，鉴赏主体的人不是被动地、消极地接受艺术形象的感染，而是能动地、积极地调动自己的思想认识、生活经验、艺术修养，通过联想、想象和理解，去补充和丰富艺术形象从而对艺术形象和艺术作品进行“再创造”，对作品的意义进行“再评价”。巴尔扎克曾说过：“真正懂诗的人会把自己诗句中透露的一星半点的东西拿到自己心中去发展。”

总之，对油画艺术的评定，与鉴赏主体的审美“能力”息息相关，可以说是“仁者见仁，智者见智”。当然，并不是说没有“共识”，共识是在个体认识的基础上以普遍规律为依据而形成的。

第二节 油画鉴赏的功用

一 实现社会价值，推进艺术发展

油画鉴赏，首先，使油画作品的社会作用、社会价值得以实现。在它没有被人鉴赏之前，它的各种社会作用、社会价值只是潜在的，而不是现实的。只有通过人们的鉴赏，它才能证实自己是艺术作品，才能现实地成为艺术作品。

其次，艺术鉴赏制约和推动着艺术创作，成为油画艺术发展的动力。一幅油画作品的作者，从人们对它的品评中得到反馈，从鉴赏需求中得到营养、启示、鼓舞和影响。从而使艺术家创作出更好的、更适合于人们需求的作品。其三，油画鉴赏是艺术批评的基础。鉴赏中的评价即是艺术批评。当然二者还有区别，鉴赏偏于个人爱好，批评则要求公允；鉴赏侧重于感性活动，是审美享受，批评则主要是理性活动，是科学研究。

二 满足审美需求，提高审美能力

审美需求是人所特有的需求。马克思主义认为：“他们的需要即他们的本性。”人的审美需求也是人的本性。人之不同于动物，在于“他不仅为生存而斗争，并且为享受，为增加自己的享受而斗争”。所谓“享受”不仅仅指物质享受，还有更高级的精神享受，其中包括审美享

受。当然，除了对艺术作品的审美之外，还有对自然环境、工作环境、产品等的美感享受。但优秀的油画作品，是人类审美经验的结晶，是高尚的审美意识、审美情感、审美理想的物化形态，是现实的提炼、概括和升华。所以，它比现实更美，更能满足鉴赏者寻找美、追求美、享受美的需求。人们在看到一张优美的风景画时，往往会不由自主地发出惊叹：“风景美如画！”这说明现实中的风景是不如画美的。

油画艺术作品在满足人们的审美需求时，还提高着人们的审美修养和能力。马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”爱美之心人皆有之，但要真正懂得美、欣赏美、创造美，还需要通过审美实践的培养和锻炼，这说明艺术鉴赏的实践更具特殊意义。

三 提高思想认识，陶冶精神情操

人们在鉴赏油画艺术作品时，是为了满足自身的审美需求的。但在优秀油画作品中，都是内容与形式紧密结合的，它的思想内含也在被鉴赏的过程中，对鉴赏者起到潜移默化的影响和教育作用，甚至比理论说教奏效快、影响深。好的绘画作品对于培养人们高尚的道德品质，陶冶人们的情操方面发挥着良好的作用。

四 开发智力，促进身心健康

油画艺术的鉴赏和其他艺术鉴赏一样，有“益智”的功能。人的大脑是一个整体，两个半球既有分工，又有联系。科学研究主要是用左脑，艺术创作及鉴赏主要用右脑。艺术活动可以使人全面发展。艺术鉴赏活动可以使情感、意志、兴趣等逻辑因素得到培养，感知力、想象力、创作力得到发挥，有利于大脑潜能的全面开发。

对艺术的鉴赏，实际上是一种娱乐形式。人们在劳作之后，往往要从艺术欣赏中得到娱乐，怡悦精神，消除疲劳，而使身心健康。

总之，艺术鉴赏在审美、教育、认识、娱乐四个方面的功用是彼此结合、有机统一的。其中审美是最本质、最重要的。离开了审美功能的教育、认识和娱乐，就不是真正艺术鉴赏活动。一幅油画作品，在满足人们审美需求的同时，教育、认识、娱乐方面所起到的功用不尽相同，往往各有侧重，有时受到教育多一些，有时重点在于扩大认识，有时主要是休息和娱乐。不应该强求一致。

第三节 油画鉴赏的层次

油画艺术鉴赏和其他艺术鉴赏一样，是在三个层面上展开的，它们是感官的审美愉悦，情感的审美体验，理性的审美超越。

一 感官的审美愉悦

人们鉴赏艺术总是从官能感受、悦目悦耳开始的。油画艺术有线条、色彩、明暗等可观的感性形式。鉴赏者在接触它时，由感官形式引起审美注意，由眼的感觉传至大脑，产生审美愉悦。

在这一层面上，主要是对艺术品直观形式的鉴赏，鉴赏所给予人们的审美享受，主要停留在感官上。但，并不是说在人们获得审美愉悦时会对内容的理解无关。没有对内容最基本的理解，就不会感受到形式美，也就不会引起感官的愉悦。一般通俗的艺术作品，只能停留在这一层面上，如现代通俗音乐，就不可能像贝多芬、舒伯特等大师的经典交响乐那样有博大、崇高的思想，深沉的情感。

二 情感的审美体验

如果说，引起感官的审美愉悦，主要决定于艺术作品感性形式的话，那么，要进入情感的审美体验，则更多地要依靠鉴赏者调动自己的生活经验和审美经验，展开想象和情感活动，设身处地地去体验作品所创造的艺术形象，达到“同声相应，同气相求”。甚至把自身化为鉴赏对象，鉴赏对象化为自身，这样一种物我为一、物我两忘的境地。油画艺术鉴赏的再创造性在这里得到更为充分的体现，心理感应活动所获得的审美享受和教育更为强烈、丰富、深刻、持久。情感的体验，是神与物游的想象造成的。想象力低的人，其体验十分有限。艺术形象有所谓“象外之象”，“景外之景”的东西。单凭感觉是感受不到的，必须展开想象的翅膀，才能得到真正的体验。想象愈活跃，体验也就愈深广。

三 理性的审美超越

所谓审美超越，指由审美体验升华到“至美至乐”的精神高度和自由的审美境界，是对油画作品的一种哲理领悟。这种“超越”，必须有理性的引导，经过反复体味，反复观赏，才能“悟”到。这是艺术鉴赏的最高层次。

艺术创作讲究“出入法”。王国维说：“诗人对宇宙人生，须入乎其内，又须出乎其外。入乎其内，故能写之。出乎其外，故能观之。入乎其内，故有生气。出乎其外，故有高致。”艺术鉴赏也有“出入法”，情感体验，便是“入乎其内”，是入境，理性超越，是“出乎其外”，是出境。通过思想飞跃而获得理性升华，看得更分明，品得更全面，悟得更透彻。

情感的体验带有强烈的倾向性，只有冷静地、客观地、全面地、深刻地挖掘艺术品的意蕴，才能得到理性的飞跃。

第四节 油画鉴赏的条件

一 审美客体的优劣

审美客体——油画作品的存在是鉴赏的前提条件。

油画艺术作品的好坏直接影响鉴赏主体的情感和评价。因此，它是艺术鉴赏的基础。一幅优美而内涵深刻的油画作品，会给人美好的享受，产生更大的理性超越。反之，一幅低劣的油画作品，会给人们难堪的感官刺激，为人们所厌恶，更谈不上获得审美享受。

二 鉴赏主体艺术修养的高低

具有鉴赏价值的艺术品的存在，是艺术鉴赏活动的前提。但鉴赏主体还必须具备一定的条件才可能使艺术作品的潜在价值成为现实。歌德说：“对我来说，任何一个对象的意义都以我的感觉所能感知的程度为限。”主体条件的程度，也就是艺术品的价值对主体来说所能实现的程度。

具备社会化的审美感官，这是最起码的主体条件。因为油画艺术是以线条、形状、色彩等来作用于人的，而人接受这些外界信息的主要渠道是视觉。没有视觉就不能欣赏视觉艺术。只有生理功能的耳朵，没有人化的、社会化的、能够审判的耳朵，音乐就毫无意义。马克思指出：“对于没有音乐感的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义，不是对象。”马克思还指出：“如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”艺术修养包括对艺术的本质、特征、艺术的发展规律、艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏等一般艺术知识的了解。南宋有个严有翼，在读了李白的“白发三千丈”（《秋浦歌》）之后竟然惊呼：“奈无此理何？”不理解艺术的夸张手法。

艺术修养还包括对鉴赏对象艺术门类的知识（基本特征、艺术语汇、表现手法、发展概况等）的了解。中国人听京剧津津有味，却在听交响乐时打瞌睡。西方人可以把油画的优劣说得头头是道，却对中国画茫然不解其意。

三 鉴赏主体鉴赏力的强弱

艺术鉴赏能力包括艺术感受能力、想象能力、理解能力、判断能力等。只有关于艺术作品的某些知识，没有鉴赏能力，仍然无济于事。鉴赏能力的提高要靠学习艺术理论、艺术批评，尤其是大量的鉴赏实践。

其中最重要的是对优秀作品的鉴赏实践。歌德在指导爱克曼欣赏画册时说：“鉴赏不是靠观赏中等作品而是要靠观赏最好的作品才能培育成的。所以我让你看最好的作品，等你在最好的作品中打下牢固的基础，你就有了用来衡量其他作品的标准，估计不致于过高，而是恰如其分。”

同时，有一些艺术创作实践经验，对提高鉴赏力大有好处。喜欢练字、画画的人，比一般人要多感受艺术的韵味。

四 生活体验的深与广

油画艺术作品是一定时代、一定社会的反映，是艺术家生活经验的结晶。因此，鉴赏主体必须具备一定的历史、文化知识和生活经验。如果缺乏相应的知识和经验，即使有很高的艺术修养和鉴赏能力，也难以领略艺术作品中的意蕴和形式之美。高尔基说：“欣赏者要从自己的经验印象和知识积累中去补充作品中的描写，使艺术作品的形象更丰富起来，才能获得真正的艺术享受。”

生活经验愈深、愈广、愈丰富，对艺术作品的鉴赏就愈全面和深刻，所获得的艺术享受也就愈多。

第二章 油画鉴赏的方法

对油画的鉴赏，必须建立在科学方法的基础上。从作品产生的时代背景、学术流派、画家生平、作品表达的内涵及制作方法与技巧等各个方面全面把握和了解，也就是说从宏观到微观理顺作品的各个环节，才能客观地、正确地对作品给予审美评价。如果只是凭感觉，毫无目的和方法去鉴赏艺术作品，其将收效甚微，事倍功半，就不能达到审美评价与审美享受的目的。“读画”必须感觉与理解相结合，才能达到“入乎其内”又“出乎其外”理性升华的高度，才能“了悟”作品的真谛。

苏轼游庐山《题西林壁》诗云：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同，不识庐山真面目，只缘身在此山中。”观赏大自然，也必须置身于山外，才能望到它的全貌，观赏艺术作品更是如此。只有用科学的方法，超越直观的表象，才能真正到达理念的认同。方法即是指示我们实现获得正确审美评价的捷径。

第一节 对时代背景的掌握

任何油画作品，都是不同时代、不同地域的艺术家创作实践的产物。艺术家是社会的人，他的思想、个性和情感必将受到社会生活的制约。因此，艺术家创作的艺术作品，也将是社会的产物。离开对艺术家及其作品所处时代的政治、经济、文化和民俗的了解，就不能把握艺术作品特征，也就达不到鉴赏的目的。

如要更好地欣赏意大利文艺复兴时期绘画大师达·芬奇的名作《蒙娜·丽莎》，就必须了解文艺复兴运动的发生及其特征。文艺复兴是在欧洲经过近千年的封建神权统治后，理性精神的复苏，资本主义开始萌芽，世俗文化得到肯定。人们逐渐摆脱宗教思想的奴役，生产力获得极大的发展，是一个完全不同于中世纪的崭新时代。人文主义思想，即肯定人生的价值，反对神权和禁欲主义的思想得到张扬。新兴的资产阶级打出了“人文主义”的旗帜，掀起了学习和研究古代文化的热潮。

在人文主义思想的指导下，艺术家开始在自己作品中反映人生，反映广阔的社会生活。如《蒙娜·丽莎》作为人的象征，替代了对诸神的膜拜，《蒙娜·丽莎》那永不消逝的微笑，替代了神的冷漠尊严。她是一个有血有肉、有情感的现实的人，她是那样善良和质朴，那样真实地反映了现实人的价值。在受基督教禁欲主义桎梏的年代，妇女的行止受到许多约束，她们不能充分表现自己的欢乐与痛苦，不然就是对上帝的“亵渎”。所以，中世纪的肖像画一般都被画得呆板、僵硬，面部

毫无表情。达·芬奇在《蒙娜·丽莎》一画 中肯定了人生和世俗美的意义。

第二节 对学术流派的认识

对油画艺术作品所处的创作时代背景的了解，只是打开了作品鉴赏的大门，要对鉴赏对象进一步地深入理解和掌握，还必须继续向前走，深入到房子的内部，进行一番探索。因此，对艺术家所属时代的学术流派的认识，就是对鉴赏作品 品评的第二个层面。只有对艺术家所属流派的源流、思想主张、创作手法等有了深入的理解，才能正确认识鉴赏对象的艺术特征。

一 所属流派及思想主张

当我们在欣赏 19 世纪法国的绘画名作《自由领导着人民》时，就必须了解当时法国艺术界的现状。19 世纪的法国美术，是西方美术的中心，它不仅人才辈出，而且艺术流派众多。从 18 世纪末开始兴起至 19 世纪初仍在流行的新古典主义，到 19 世纪末的“后期印象主义”，其中就出现过浪漫主义、巴比松画派、现实主义、印象主义等流派。以欧仁·德拉克洛瓦为代表的浪漫主义与新古典主义展开了激烈的斗争。文艺复兴以来古典主义艺术经过了几百年的发展，创造出一整套方法和规范，如对外部世界的关注和模仿，对共性的赞赏和颂扬。而浪漫主义从表现客观对象转向表现人的主观世界，全力揭示人的心灵和自我，放弃了古典主义普遍而绝对的共同美，追求艺术家自我的内心美。强调主观感情，努力表现人的内心世界就是浪漫主义的主要特征之一。浪漫主义并不是一种新的艺术风格，主要表现为一种思想倾向。浪漫主义艺术家追求自然的、野性的和多姿多彩的世界，反对虚伪、假象和人工痕迹。追求新奇的思想态度构成了浪漫主义另一特征。

二 所属流派的源流

任何一个流派的出现都不是从天上掉下来的，都是在学 习、继承前人的基础上进行创造性的革新和开拓。油画鉴赏 只有在深刻地了解画家所属流派源流的基础上，才能更好地 把握和认识该流派的创作特征。

1824 年德拉克洛瓦写道：“我认为，只有想象力，或者 换一种说法，只有感觉的细腻性，才能使人看到别人看不到的东西。”鲁本斯那旋风式的构图、充满动感和力量的人物、华丽的色彩、豪放的用笔都给德拉克洛瓦以启示。可以说是浪漫主义的先驱。

三 所属流派的创作特征

掌握流派的创作特征，就犹如掌握了开启油画作品鉴赏 的钥匙，就能掌握该流派画家的共性，对进一步了解画家的个性，就有了更大的把握。当我们认识到浪漫主义艺术家总是去表现那些不熟悉的、陌生的和新奇的世界，表现 异国风情和幻想，他们从中世纪的传奇故事，从但丁、莎士比亚、歌德、拜伦的文学作品中寻找灵感，醉心于色彩和富