

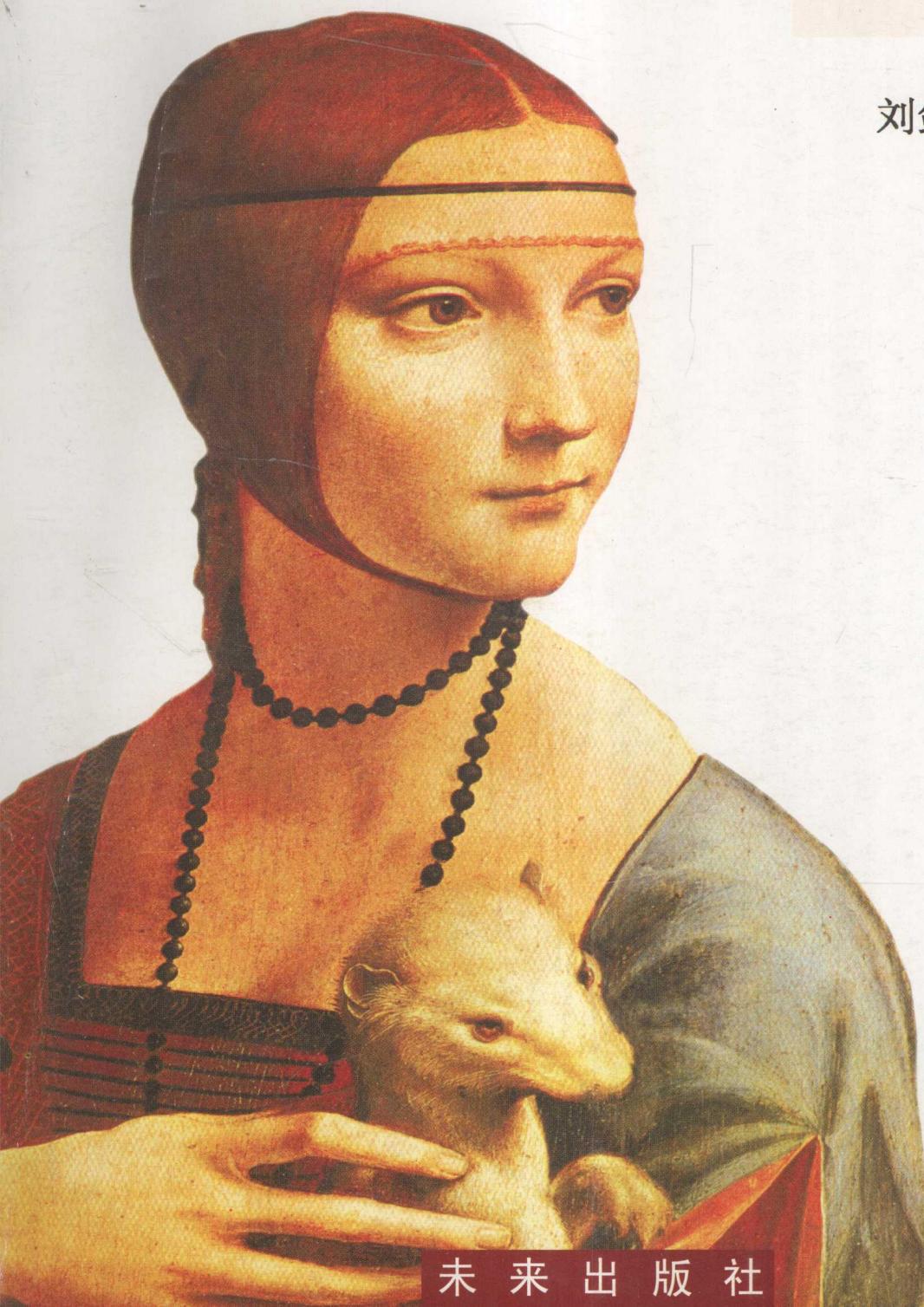
WEST

WESTERN ARTS APPRECIATION

TION

西方美术鉴赏

刘剑利 编著

未来出版社

南阳师范学院学术著作出版基金资助

西方美术鉴赏

刘剑利 编著

未来出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方美术鉴赏/刘剑利编著.—西安:未来出版社,

2006.10

ISBN 7-5417-3338-5

I. 西… II. 刘… III. 美术史—西方国家

IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 120276 号

西方美术鉴赏

出版发行 未来出版社

地 址 西安市丰庆路 91 号

印 刷 河南省教育书刊印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 12

彩 插 6 页

字 数 280 千字

版 次 2006 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

印 数 1-1000 册

书 号 ISBN7-5417-3338-5/J·405

定 价 34.00 元

编写说明

本书对美术鉴赏的相关知识以及高等院校美术学生关注的问题进行了深入浅出的分析和点评。在进行了一定的理论探讨之后，又将读者引入了外国美术名家作品分析与欣赏之中，详细介绍美术家的艺术生活和创作道路，提高读者的阅读兴趣，从中了解外国美术的发展与进程。从世界范围内了解美术的起源、继承、发展的来龙去脉，从审美的角度观察分析美术的意义、作用和影响，从宏观到微观来认识、熟悉世界美术文明发展的过程。

本书突出的是“鉴赏”一词，以美术鉴赏的形式编写，引领读者去欣赏、认识、熟悉、品味世界名作的艺术风采。其侧重点在于欧洲文艺复兴到19世纪画家美学风格和艺术旨趣，集中介绍20世纪现代美术画派和艺术倾向。每个画家都有对代表作品的详细的文字描述，展现其绘画风格、表现手法和创作个性。

本书以艺术家为线索，对世界画坛进行一次系统的回顾。19—20世纪世界画坛百花争艳，门派林立，风格多样。这些杰出艺术家留给我们的不仅仅是一笔巨大而又丰富的艺术遗产，而且他们的思想观念、观察方法和艺术风格，还在继续广泛深刻地影响着20世纪世界美术发展的走势。本书编写的原则是以重要美术家和主要艺术流派为基本构架，以年代先后为序，把人类文化遗产中的美术精粹，客观如实的展现给读者。

本书重点突出油画是西方绘画艺术之本，选取西方不同时期有重要影响的不同画派，集中了80位优秀大师在运用材料和技法方面的探索和创造，涉及人物和艺术活动较多。如：第四章19世纪欧洲及美国美术赏析，在这一章节中，涉及艺术家和美术画派的内容较多，占的篇幅也很大，对其进行真实而具体的描述。

由于水平所限，而必然存留疏浅之处，还请同行和读者多批评指正。

作者

2006年3月

目 录

第一章 油画概述

第一节 西方油画艺术的起源与流变	1
第二节 油画——西方绘画艺术之本	13
第三节 西方绘画艺术特点及其理性精神	17

第二章 培养和提高美术创作与鉴赏力

第一节 美术作品的艺术构成	27
第二节 美术作品代表时代的审美理想	28
第三节 美术鉴赏的方法和构成	30
第四节 提高鉴赏者的审美修养和审美经验	36

第三章 西方美术作品比较赏析

第一节 欧洲文艺复兴时期美术名家作品赏析	43
一、桑德罗·波提切利	43
二、达·芬奇	45
三、米开朗基罗	47
四、拉斐尔	49
五、乔尔乔纳	50
六、提香	50
七、杨·凡·爱克	52
八、老彼得·勃鲁盖尔	53
第二节 17、18世纪欧洲美术名家作品赏析	55

一、卡拉瓦乔.....	55
二、姜·洛伦佐·贝尼尼.....	56
三、彼得·保尔·鲁本斯.....	58
四、安东尼斯·凡·戴克.....	59
五、弗兰斯·哈尔斯.....	60
六、伦勃朗·哈门斯·凡·兰.....	61
七、约翰内斯·维米尔.....	63
八、迈因德特·霍贝玛.....	65
九、委拉斯开兹.....	65
十、普桑.....	67
十一、勒布仑.....	68
十二、华多.....	68
十三、布歇.....	70
十四、乌东.....	71
十五、安格尔.....	72
第三节 17、18世纪美术画派的产生及发展.....	73
一、意大利学院派.....	73
二、巴洛克风格.....	74
三、罗可可风格.....	76
第四章 19世纪欧洲美术、美国及俄罗斯美术赏析	
第一节 法国浪漫主义和现实主义美术名家作品赏析.....	77
一、籍里柯.....	77
二、德拉克洛瓦.....	78

三、库尔贝.....	80
四、吕德.....	81
五、卡尔波.....	82
六、罗丹.....	83
七、柯罗.....	84
八、米勒.....	85
第二节 法国印象主义、后印象主义美术名家作品赏析.....	86
一、莫奈.....	86
二、马奈.....	87
三、雷诺阿.....	88
四、莫里索.....	89
五、毕沙罗.....	90
六、西斯莱.....	91
七、德加.....	92
八、修拉.....	93
九、凡·高.....	93
十、高更.....	95
第三节 德国、英国、瑞典、奥地利美术名家作品赏析.....	96
一、阿道夫·冯·门采尔.....	96
二、阿诺尔德·勃克林.....	97
三、威廉·荷加斯.....	98
四、托马斯·庚斯博罗.....	99
五、威廉·透纳.....	100

六、约翰·康斯太布尔.....	102
七、佐恩.....	103
八、埃贡·席勒.....	103
九、克里姆特.....	105
第四节 美国美术、俄罗斯美术名家作品赏析	106
一、惠斯勒.....	106
二、卡萨特.....	108
三、温斯洛·霍默.....	109
四、萨金特.....	109
五、克拉姆斯柯依.....	112
六、列宾.....	113
七、苏里科夫.....	115
八、列维坦.....	116
九、谢罗夫.....	117
十、约干松.....	119
十一、穆希娜.....	119
十二、尼古拉·费申.....	120
第五节 十九世纪美术画派的产生与发展	121
一、新古典主义美术.....	121
二、浪漫主义美术.....	123
三、巴比松画派.....	124
四、现实主义美术.....	125
五、印象主义美术.....	126

六、新印象主义美术.....	127
七、后印象主义美术.....	128
八、象征主义美术.....	130
九、拉斐尔前派.....	131
十、新艺术运动.....	132
十一、德国分离派.....	132
十二、奥地利分离派.....	133
十三、巡回展览画派.....	133
十四、艺术世界派.....	134

第五章 20世纪西方现代美术作品赏析

第一节 西方现代美术名家作品赏析	136
一、亨利·马蒂斯.....	136
二、巴甫洛·毕加索.....	137
三、巴拉.....	138
四、蒙克.....	139
五、康定斯基.....	140
六、马列维奇.....	141
七、莫迪良尼.....	141
八、马克·夏加尔.....	142
九、马歇尔·杜桑.....	144
十、达利.....	145
十一、贾克梅蒂.....	146
十二、亨利·摩尔.....	147

十三、柯勒惠支.....	148
十四、邱克·克洛斯.....	150
十五、安德鲁·怀斯.....	150
十六、克里斯托.....	153
十七、罗克威尔.....	153
十八、克劳德·伊维尔.....	154
第二节 西方现代美术流派	156
一、立体主义	157
二、表现主义	157
三、风格派	157
四、未来主义	158
五、达达主义	158
六、包豪斯	159
七、超现实主义	160
八、大地艺术	161
九、波普艺术	161
十、新表现主义	162
参考书目.....	164
附录 1 世界著名美术馆、博物馆简介.....	165
附录 2 中国著名美术馆、博物馆简介.....	181
附录 3 油画国际标准部分尺寸表	184
后记.....	185

第一章 油画概述

第一节 西方油画艺术的起源与流变

油画（Oil-painting）产生于 14 世纪至 16 世纪的欧洲国家，经过 500 多年的发展，到近代已成为世界性的重要画种。有人将油画称为“国际艺术语言”，这种世界性的艺术语言，经历了古典、近代、现代不同的历史时期，在不同的地区，由于不同民族文化的影响，油画艺术在各个历史时期发展过程中呈现出不同的面貌。

在古代的欧洲，宗教与艺术的发展有着密切的联系。距今 1000 年时基督教已在全欧洲普遍流行，为扩大宗教影响，教堂内部采用了多种多样的装饰形式，也把它称为基督教艺术（Christian art）。其中既有由工匠绘制的壁画，工匠的画艺高低不同，巧手工匠受到社会的欢迎，巡游各地为顾客绘制定件。很多绘画作坊演变发展成为工匠收徒授艺的学校，为后来文艺复兴（Renaissance）时期绘画的革新和发展奠定了基础。

“坦培拉”或“丹配拉”是英语 Tempera 一词的译音，简称为“蛋彩画”，这显然也是不够全面的，因为在古代欧洲早已有了用蛋液调颜料作画的方法。“坦培拉”或“丹配拉”是用一种油水交融的乳液，两者结合可以得到一种强有力的乳浊液，用这种乳浊液调和颜料，以水作为溶剂，描绘在画面上。古代欧洲的画家正是发现并利用了坦培拉乳液的这种亲油亲水性，创造发明了坦培拉绘画艺术。坦培拉绘画是油画产生以前，欧洲画家普遍采用的技法，画家用乳液配调粉末颜料作画，用这种方法画出的颜色不透明，干得很快，而且技法材料结合也比较自由，它可以在布上画，也可以在板上画，还可以和油画、版画、各类胶彩画及综合材料结合运用，相得益彰。任何绘画艺术的产生、存在和发展，必然有其鲜明的艺术特色和魅力作为基础。但是它也有其自身缺点和弊端的一面，一是容易发粘，当颜料稠调时，在调色运笔方面不太方便。二是画好以后作品受潮颜色又容易脱落，甚至保存不妥时局部画面容易受潮发霉等弊端。所以画家都在探索如何改进，有的人在画好的作品表层，薄薄地涂上一层油，或者加上一层透明颜料。尝试在颜料里面添加可干的调油，这时已是探索到油画最基本的技法雏形了，在这段探索实践中经历了较长的时间，一直延续到 15 世纪初才有重大的突破。

北欧尼德兰地区的画家胡伯特·凡·爱克 (Hubert Van Eyck 1366-1426) 和扬·凡·爱

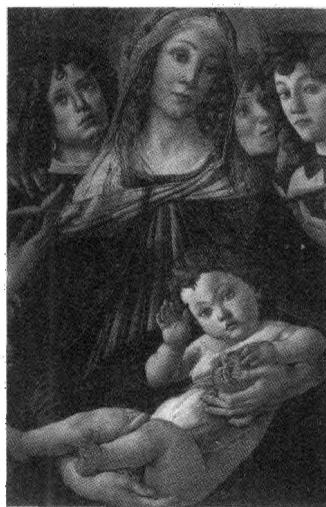
克 (Jan Van Eyck 约 1390-1441) 兄弟被认为是对油画的产生作出了重要贡献的人物。尤其是弟弟杨·凡·爱克，博学多才，富于钻研精神。他是油画颜料的革新发明者。有关胡伯特的资料非常少，在美术史中单独提到的，主要是指其弟弟杨·凡·爱克。杨·凡·爱克对油画技法作了重要的改进，改良了调色油，采用含有树脂的稀释油，使颜料容易调和，用笔比较方便。画家可以层层敷色，色泽透明、鲜亮，增强了油画的表现力。他最早成功地在木板上绘制出油画，兄弟二人对油画颜料的改进和发明，是一次超时空的贡献。

凡·爱克兄弟对油画颜料的改进和发明，从根本上影响了欧洲与世界美术的发展，对此后的绘画起着决定性的变革作用。比如：这种技法从北欧传到了南欧的意大利，威尼斯画派的画家因为学习了油画技法，从而使自己的作品大放光彩。威尼斯画派的作品色彩绚丽，丰富多变，尤其是提香 (Titian Tiziano Vecelli, 1487-1576) 的绘画艺术更达到了一个新的高峰。提香笔下的景色，显得壮丽、热情而富于想象，色彩强烈，用笔奔放。提香笔下的人物更为粗犷，更加意气风发，也更完整。尤其是“提香的金色”，更使他的画熠熠生辉。

文艺复兴运动是 14 世纪至 16 世纪最早由意大利兴起的，之后遍及全欧洲的一场新兴资产阶级反对封建制度的一场文化革命运动。“文艺复兴” (Renaissance) 的原意为“古代文化的复兴”或“古典学问的再生”，即将距离文艺复兴时代一千多年前的古希腊、罗马文化“复兴”起来，使它“再生”。它肯定人的创造力量，热情歌颂现实生活。

《圣母子》 提香

《圣母与六天使》局部 波提切利

这个时期杰出的油画家，无论是来自佛罗伦萨的桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli, 1444-1510)、达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452-1519)、拉斐尔(Raphael Sanzio, 1483-1520)，还是来自威尼斯的提香(Titian Tiziano Vecelli, 1487-1576)，都创作了许多歌颂人、表现世俗美的作品，充满对生活的热情，具有生命的活力，使人看到一个崭新的艺术世界。波提切利画的《维纳斯的诞生》，以古代异教神话作为题材，丰富的想像力，诗意的抒情和高超的技巧，是西方家喻户晓的传世佳作。达·芬奇画的《蒙娜丽莎》，表现的是商人妻子形貌和精神之美，微笑的“蒙娜丽莎”几百年来几乎成为完美女性的代名词，“神秘微笑”不知引得多少文人墨客不断地著文描述和研究。拉斐尔笔下的圣母，美丽优雅，深沉庄严，《西斯廷圣母》是拉斐尔一系列圣母像中最著名的作品，把一切美的因素集中到圣母身上，使人感受到伟大的母爱和圣母的无私，她代表着人间母性的化身……。神的世界被人的世界所取代，油画艺术的产生和发展，从中反映出时代和社会在不断变革与发展。

17世纪、18世纪欧洲继文艺复兴运动以后，出现了“巴洛克”(Baroque)艺术样式。“巴洛克”原是“变形珍珠”的意思，它与文艺复兴艺术的稳定、平衡、典雅、含蓄是不同的，追求一种起伏和运动的态势，给人造成一种华美，升腾的奇特幻觉。“巴洛克”艺术最早来自意大利的建筑样式，高耸入云的教堂建筑将人们的视线引向天空，具有强烈明暗变化的雕塑产生戏剧性的效果，多姿多彩的绘画和彩色玻璃装饰更增添了浓重的华丽气氛。“巴洛克”艺术由建筑进而推广到雕塑和绘画，并且影响当时的文学创作。从意大利波及到全欧，甚至传到拉丁美洲各国，从而形成了西方文艺复兴以后的“巴洛克”文化艺术。

“巴洛克”绘画的代表当推佛兰德斯画派的著名画家彼得·保尔·鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577-1640)。佛兰德斯原是欧洲北部尼德兰地区的一部分，尼德兰地区包括今天的荷兰、比利时、卢森堡和法国的东北部。1579年尼德兰地区爆发资产阶级革命，荷兰从西班牙的控制下独立出来，其他地区便称为佛兰德斯。鲁本斯是一位主要为宫廷和贵族服务的油画家，他的作品题材多样，既有古代神话和历史的内容，又描绘出现在生活中的人物，气势宏伟，色彩富丽堂皇，线条结构曲折多变，明暗对比强烈，艺术感染力极强。鲁本斯创作大量的优秀作品，形成了自己的独特风格，他的作品讴歌人生、赞美生活，作品处处都有人体运动及戏剧的冲突。尤其是他笔下的男女人体，健壮丰满，散发出一种迫人的威力，加上画面强烈的动感和张力，他的作品具有与文艺复兴时期欧洲油画大不相同的艺术风貌。

17世纪是油画艺术繁荣发展的时期，欧洲各国都产生了许多的油画家，形成各具民族气派的油画艺术。西班牙画家委拉斯开兹(D. R. de S. Velazquez, 1599-1660)虽然

是一位宫廷画家，却热衷于社会生活场景的表现，对社会下层民众怀有深切的同情。早在青年时代委拉斯开兹便结识了画家鲁本斯，受到他的绘画的影响，以后委拉斯开兹又到意大利学习艺术，从而使自己的画艺有了更大的发展，回国后艺术进入成熟期，委拉斯开兹深入地观察对象、研究对象，由于他的努力和钻研，油画写实技法有了很大进展。委拉斯开兹的创作题材十分广泛，除宫廷肖像、下层平民外，还有历史人物、神话故事等。作品笔触含蓄有力，将形象、光感、质感和色彩统一起来，画面均衡、充实、和谐、集中，表现内容很有深度。委拉斯开兹的艺术，对后来西方油画家的影响很大，拓宽了17世纪现实主义的艺术道路，他的艺术具有民主、民族和批判的色彩。他虽然身为宫廷画家，但又不为宫廷所约束，他有着一颗艺术家自由的内心。

17世纪的尼德兰

革命，使荷兰脱离了西班牙的封建统治，走上了民族独立和资本主义发展的道路。“荷兰画派”继承了15、16世纪尼德兰民族艺术传统，以写实、纯朴为其特点，他们把自己的目光投向多彩的现实世界，描绘周围的日常生活和他们熟悉的各阶层人物以及美丽的自然景色。“荷兰画派”的画家积极为社会的中产阶级服务，绘制出许多以市民生活、风俗人情、自然风景为题材的油画作品。因为社会上一般的家庭都有能力也有兴趣购买和悬挂油画，所以小型油画作品非常流行，因此油画变成商品，大量进入市场。这一时期肖像画、风俗画都获得了极大发展，而风景画、静物画也成

《八岁的玛格丽特公主》 委拉斯开兹

为独立的绘画科目，各类体裁之间的分工达到专门化的程度，出现了肖像画家、风俗画家、静物画家、动物画家、风景画家等。

荷兰油画家人数众多，各自为油画的发展作出了贡献。其中最伟大的画家是伦勃朗·哈门斯·凡·兰（Rembrandt Harmensz. Van Rijn, 1606-1669），他笔下的人物皆取自生活中实实在在的形象，即使描绘宗教故事，也体现了宗教题材的生活化，生动传神、独具风采。伦勃朗的油画具有前所未有的深度，绘画技巧也相当高，形成了他形体塑造和明暗对比完美结合的特殊风格。作为肖像画、风俗画、历史画与风景画的现实主义绘画大师，一生中他以惊人的才智与勤奋创作了大量作品，他把西方传统的写实油画推向了一个崭新的高度。画家不再是为教会、宫廷和社会中产阶级绘制定制件单纯依靠技艺谋生的工匠，有了独立的社会地位，艺术产生了巨大的社会作用。

18世纪初法国的“巴洛克”风格逐步向“罗可可”风格转变。“罗可可”（Rococo）法文中意为华丽的贝壳，最初是指精巧奇特的建筑装饰，用贝壳、石子等堆砌出来的假山之美，以后又推广到雕刻、绘画等方面。“罗可可”继承了“巴洛克”艺术风格，更多地运用C形、S形或漩涡形的曲线结构，显得精致柔媚、纤巧豪华，而没有“巴洛克”艺术那种强烈的明暗对比和崇高雄伟的感觉。“巴洛克”是教会和宫廷显示崇高和权势的艺术，“罗可可”是世俗贵族追求享乐的艺术，轻淡柔和，趣味浮华轻佻。“罗可可”艺术一方面不免浮华做作，缺乏对于神圣力量的感受；另一方面又以法国式的轻快优雅使绘画完全摆脱了宗教题材，摆脱了圣像画（Lcone）式的规范和呆板。以一种愉悦亲切和舒适豪华的场景取代了圣徒痛苦的殉难，从而在反映现实方面向前大大迈进了

《带着帽子和金链的自画像》 伦勃朗

一步。“罗可可”油画大多取材于古代神话、描绘田园风光的诗歌，描绘宫廷的聚会、贵族男女的游玩享乐等，“罗可可”画家用细腻的手法创作的油画，风靡当时法国的上层社会。著名的“罗可可”画家华多（Watteau 1684-1721）的作品，在当时受到了上流社会的广泛欢迎，留下许多罗可可风格的作品，如：《舟发西苔岛》、《难以表达》、《爱之歌》、《热尔桑商店》等，成为法国罗可可风格最典型的画家。

西方的正规美术教育制度形成于文艺复兴时期。1590 年意大利画家卡拉契兄弟创建了欧洲第一所美术学院——波伦亚学院，使西方的美术教育摆脱了传统的作坊制师徒传授的方式，逐渐有了整套严密的教学方法，为后来西方各国设立美术学院树立了样板。从此“学院派”（Academic Programme）这个名词成为“正统”西方美术的代名词。在 18 世纪的法国，“学院派”油画有了更进一步的规范，学院派画家主要从事历史画创作，并力求恢复希腊、罗马古典美术的传统，追求宁静凝重的古典美，要求精确冷静地描绘对象。法国古典主义（classical）油画的代表画家普桑（Poussin, 1594-1665）虽然曾经在宫廷服务，但是他的艺术却与歌颂帝王将相的宫廷艺术不同，是一种崇尚自然的永恒、和谐、理性、宁静的艺术。

从普桑的作品中，我们深刻感受到这位古典主义大师既崇尚古代艺术，又善于发掘自然之美，既有纯熟的技巧，又有高昂热情。他的作品大多是借用神话英雄，寄托美好，掩盖忧郁、抒发理想。普桑的艺术道路及艺术技巧，深刻影响了 19 世纪新古典主义画家大卫（亦译达维特）、安格尔以及后来的象征派（Symbolism）、印象派（Impressionism）等诸多画家。

1789 年的法国大革命震动了全欧洲，革命风暴荡涤封建势力的污泥浊水，使西方世界迅速走上资本主义发展的道路。但 18 世纪至 19 世纪欧洲的政治形势是十分严峻和复杂的，革命与反革命反复进行殊死的搏斗，资产阶级与封建贵族的斗争，无产阶级与资产阶级的斗争错综复杂地交织在一起，艺术作为时代的反映，也呈现出丰富多彩的面貌。19 世纪西方油画艺术以法国为中心，出现了古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义和后印象主义等众多的风格流派，奇峰迭起，异彩纷呈，是继文艺复兴以后油画艺术发展的又一高潮涌现的时代。新古典主义（New-Classical）画家大卫（J. L. David 1748-1825）反对学院派艺术的细腻和冷漠，主张艺术应该具有简洁明快的特点、完美严谨的表现形式和对社会现实生活的热情，大卫曾经积极参加了法国大革命，后来成为拿破仑的御用画家，他的作品注重严谨的形式和深刻的内容。大卫将历史题材、古典美的规范与现实政治理想相结合，借古喻今，连续创作三幅古代英雄主题的作品《苏格拉底之死》《荷拉斯兄弟之誓》和《布鲁特斯》，这些新内容和新气质使古典主义美术获得新的飞跃，并将之推向成熟。大卫把艺术与革命斗争紧密相联系，《马拉

《多伊塞夫人》 安格尔

之死》作品是震撼时代的杰作。

安格尔（A. D. Ingres 1780-1867）则极力追求作品中的均衡、节奏等古典艺术（Classic Art, Phaidon）的表现，他的艺术典雅精美，富于高贵的气质。他追求“绝对