

傅雷谈艺系列
悦读精赏本

世界美术名作 二十讲

THE WORLD ART MASTERPIECES TWENTY

傅雷 著

上海书画出版社

傅雷谈艺系列

悦读精赏本

世界美术 名作二十讲

傅雷 著

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界美术名作二十讲 / 傅雷著. -- 上海 : 上海书画出版社, 2017.6

(傅雷谈艺系列)

ISBN 978-7-5479-1496-0

I. ①世… II. ①傅… III. ①绘画评论—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第122137号

傅雷谈艺系列

世界美术名作二十讲

傅雷 著

责任编辑 朱艳萍

特约编辑 张 姣

审 读 曹瑞锋

特约校对 周晓晨

整体设计 品悦文化

技术编辑 顾 杰

出版发行 上海世纪出版集团
 上海书画出版社

地 址 上海市延安西路593号 200050

网 址 www.ewen.co

www.shshuhua.com

E-mail shcpph@163.com

印 刷 上海书刊印刷有限公司

经 销 各地新华书店

开 本 787×1092 1/32

印 张 13.25

版 次 2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5479-1496-0

定 价 49.00元

若有印刷、装订质量问题，请与承印厂联系

写在前面的话

膜拜一个丰盈生动的灵魂。

茫茫人海，知音难觅。黄宾虹，近现代最有影响力的中国画大家之一，其作品是当今艺术拍卖界热捧的宠儿。然而1943年前，真正识得黄宾虹画者较少，其作成交价格也偏低。那么，谁是黄宾虹的知音，让他非凡的艺术价值展现在世人眼前？

回答是：傅雷。傅雷作为一个眼光敏锐，见解独到的美术评论家，殊途同归的艺术观念、美学追求，让他与黄宾虹发现了彼此。随后，经傅雷的精心策划推广，“黄宾虹八秩诞辰书画展览会”在上海成功举办，展出作品163件，获得了极大的社会认可和良好的经济效应。高山流水，黄宾虹与傅雷结成忘年之交，成为一段艺术界的佳话。

巴尔扎克的《欧也妮·葛朗台》、罗曼·罗兰的《约翰·克里斯多夫》、伏尔泰的《老实人》……这些富有哲理的经典法国文学名作，是谁将他们用优美的中国文字带到了我们的阅读视野之中？

回答还是：傅雷。《约翰·克里斯多夫》为我们讲述了一个艺术家，含有丰满无比的生命力、颠扑不破、再接再厉地向着圆满无缺的前途迈进的一生。傅雷以一句极富于音乐意味的、包藏无限生机的“江声浩荡”开篇，以“信达雅”的翻译准则，在中文世界展现了法国文学的精神内在。

傅聪，当代著名钢琴家，在国际音乐舞台上享有“钢琴诗人”之美名，又是谁养育教导了这位享誉国内外的音乐大师呢？

回答依然是：傅雷。历时12年，通信数百封的《傅雷家书》是傅雷夫妇在1954年到1966年间写给傅聪和儿媳弥拉的家信，贯穿着傅聪出国学习、演奏成名到结婚生子的成长经历，从艺术学习、人生修养各方面给予傅聪无微不至的关怀，父爱至深。能和孩子保持一种亦师亦友的关系，共同丰富彼此的世界，是身为父亲的幸福，也是作为教育家的成功。

于是乎，我们惊叹，在二十世纪这个才子佳人、学者名家辈出的璀璨的大时代，傅雷以其独到的艺术见解、人生信仰以及丰硕成果，个性迥异地闪烁其中，不受任何其他光芒的掩盖。他精于艺术鉴赏品评，在芸芸众生中慧眼识出黄宾虹的高妙；他醉心法国文学翻译，将众多的法国文学、艺术名作带给了广大的中国读者；他悉心教导孩子，以十几年不间断的家书，给孩子讲解人生观、艺术观，使《傅雷家书》成为几十年来中国父母教育子女的最佳示范教材。

那么，结合傅雷先生精于鉴赏、善于翻译又悉心教育的诸多闪光之处，我们将他译著的各种艺术书籍，集于一炉，真挚地为当下中国的父母、希望学习艺术的学子、希望了解欧洲艺术文化的朋友们，推出《傅雷谈艺系列》，包括《世界美术名作二十讲》《艺术哲学》《罗丹艺术论》《英国绘画》四种。

《世界美术名作二十讲》为傅雷先生在上海美术专科学校美术史课教席的讲稿的汇编，着重介绍文艺复兴以来近二十位大家及其名作，以质朴凝练的文笔，信手拈来的史实穿插，使原本有些距离感的名作陡然通透展现在我们眼前。

《艺术哲学》为法国历史学家、文学家、哲学家丹纳原著，对文艺复兴时期的意大利绘画、尼德兰绘画和希腊的雕塑等方面讲解透彻，是傅雷先生为中国学子选择的最佳了解欧洲艺术哲学起源与脉络的图书。

《罗丹艺术论》原著作者奥古斯特·罗丹，介绍了罗丹的艺术观和美学思想，对近代西方艺术世界影响深远。当年傅雷先生任教上海美术专科学校，翻译此书作“美学讲义”发给学生，意在未曾涉及纯粹美学之前，先对于美术名作的形式与精神有一确切认识与探讨。

《英国绘画》为英国艺术评论家埃里克·牛顿的著作，是关于英国绘画的简略导言，主要侧重18世纪的肖像画与19世纪的风景画等……

对于艺术和人生，傅雷先生坚持“先做人，其次做艺术家”。他以一种近乎纯粹的爱憎分明的态度面对人生、面对艺术。傅雷的一生告诉我们，没有艺术的人生是不唯美的，但唯独拥有纯洁灵魂的人生，方才有资格谈论艺术。我们何其有幸地能畅游在他为我们构建的这一干净而美好的艺术世界里，有机会欣赏《傅雷谈艺系列》所呈现的深广和博大。

我们以为，这些作品体现了傅雷先生的艺术教育理念，这些都是为孩子们从小培养艺术素养，最好的入门读物。在《傅雷家书》中，傅雷先生为了让时在欧洲学习音乐的傅聪更好地理解欧洲的艺术脉络，用端正小楷完整地抄录了“希腊的雕塑”一节。傅雷先生认为，艺术是相通的，无论你的孩子学习的是音乐、绘画还是文学，首先要了解艺术的起源、艺术的历史，其次才有可能为你想要学习的任何一种艺术门类打下思想的基础。

当然，在时下众多国人跨出国门，踏上欧洲这块艺术热土的时候，我们也需要傅雷先生选定的这些艺术教科书，它们能让我们在去到英、法、意、德、荷兰、比利时等艺术国度的时候，不会茫然四顾，分不清那些名画、雕塑、教堂的时代、造型、艺术家创作的缘由……这些书籍的内容就好比一幅活地图，傅雷先生给我们写下的轨迹，让我们可以亦步亦趋地进入美妙的欧洲艺术殿堂。

最后，还想告诉亲爱的读者，当你拿到这本书的时候，首先，你会发现我们尽心地保留了傅雷先生的语言风格，除了少量的人名地名改成现下通用的译法，其他包括语句、标点在内完全遵照傅雷的本意。其次，我们精心地为原书配备了清晰美观的图版，让大家在阅读文字的同时，还能身临其境般欣赏

这些名作的精美；最后，我们还贴心地为大家用绿色着重号标出了书中配图所涉及的名家名作或重要讲解，使大家可以随时随地翻阅到你最喜爱的那幅画与对应的文字。

傅雷先生已经故去50年了，但是他的艺术精神、人格魅力却一直在影响着我们一代又一代的孩子、父母。让我们以一颗赤子之心，热切地去感受这个世界，领略永恒不朽的艺术，充盈自己的灵魂的厚度。

今天，希望我们的这种形式，是对傅雷先生最好的纪念。

上海书画出版社

序

年来国人治西洋美术者日众，顾了解西洋美术之理论及历史者寥寥。好骛新奇之徒，惑于“现代”之为美名也，竞竞“立体”“达达”“表现”诸派相标榜，沾沾以肖似某家某师自喜。肤浅庸俗之流，徒知悦目为美，工细为上，则又奉官学派为典型：坐井观天，莫此为甚！然而趋时守旧之途虽殊，其昧于历史因果，缺乏研究精神，拘囚于形式，竞竞于模仿则一也。慨自“五四”以降，为学之态度随世风而日趋浇薄：投机取巧，习为故常；奸黠之辈且有以学术为猎取功名利禄之具者；相形之下，则前之拘于形式，忠于模仿之学者犹不失为谨愿。呜呼！若是而欲望学术昌明，不将令人与河清无日之叹乎？

某也至愚，尝以为研究西洋美术，乃借触类旁通之功为创造中国新艺术之准备，而非即创造本身之谓也；而研究又非以

五色纷披之彩笔曲肖马蒂斯、塞尚为能事也。夫一国艺术之产生，必时代、环境、传统演化，迫之产生，犹一国动植物之生长，必土质、气候、温度、雨量，使其生长。拉斐尔之生于文艺复兴期之意大利，莫里哀之生于17世纪之法兰西，亦犹橙橘橄林之遍于南国，事有必至，理有固然也。陶潜不生于西域，但丁不生于中土，形格势禁，事理环境民族性之所不容也。此研究西洋艺术所不可不知者一。

至欲撷取外来艺术之精英而融为己有，则必经时势之推移，思想之酝酿，而在心理上又必经直觉、理解、憬悟、贯通诸程序，方能衷心有所真感。观夫马奈、凡·高之于日本版画，高更之于黑人艺术，盖无不由斯途以臻于创造新艺之境。此研究西洋艺术所不可不知者二。

今也东西艺术，技术形式既不同，所启发之境界复大异，所表白之心灵情操，又有民族性之差别为其基础。可见所谓

融和中西艺术之口号，未免言之过早，盖今之艺人，犹沦于中西文化冲突后之漩涡中不能自拔，调和云何哉？矧吾人之于西方艺术，迄今犹未臻理解透辟之域，遑言创造乎？

然而今日之言调和东西艺术者，提倡古典或现代化者，固比比皆是，是一知半解，不假深思之过耳。世惟有学殖湛深之士方能知学问之无穷而常惴惴默默，惧一言之失有损乎学术尊严，亦惟有此惴惴默默之辈，方能孜孜矻矻，树百年之基。某不敏，何敢以此自许？特念古人三年之病必求七年之艾之训，故愿执斩荆棘，辟草莽之役，为艺界同仁尽些微之力耳。是编之成，即本斯义。编分二十讲，所述皆名家杰构，凡绘画雕塑建筑装饰美术诸门，遍尝一啻。间亦论及作家之人品学问，欲以表显艺人之操守与修养也；亦有涉及时代与环境，明艺术发生之因果也；历史叙述，理论阐发，兼顾并重，示研究工作之重要也。愚固知画家不必为史家，犹史家之不必为画家；

然史之名画家固无一非稔知艺术源流与技术精义者，此其作品之所以必不失其时代意识，所以在历史上必为承前启后之关键也。

是编参考书，有法国博尔德(Bordes)氏之美术史讲话及晚近诸家之美术史。序中所言，容有致艺坛诸君子于不快者，则惟有以爱真理甚于爱友一语自谢耳。

傅雷

1934年6月

目 录

写在前面的话	1
序	1
第一讲 乔托与阿西西的圣方济各	1
第二讲 多那太罗之雕塑	13
第三讲 波提切利之妩媚	29
第四讲 莱奥纳多·达·芬奇(上)	
《瑶公特》与《最后之晚餐》	49
第五讲 莱奥纳多·达·芬奇(下)	
人品与学问	69
第六讲 米开朗琪罗(上)	
西斯廷礼拜堂	85
第七讲 米开朗琪罗(中)	
圣洛伦佐教堂与梅迪契墓	113
第八讲 米开朗琪罗(下)	

	教皇尤里乌斯二世墓与《摩西》	125
第九讲	拉斐尔(上)	
	《美丽的女园丁》	
	《西斯廷圣母》	137
第十讲	拉斐尔(中)	
	梵蒂冈宫壁画——《圣体争辩》	155
第十一讲	拉斐尔(下)	
	毡幕图稿	177
第十二讲	贝尔尼尼	
	巴洛克艺术与圣彼得大教堂	193
第十三讲	伦勃朗在罗浮宫	
	《木匠家庭》与《以马忤斯的晚餐》	215
第十四讲	伦勃朗之刻版画	237

第十五讲	鲁本斯	259
第十六讲	委拉斯开兹	
	西班牙王室画像	287
第十七讲	普桑	309
第十八讲	格勒兹与狄德罗	337
第十九讲	雷诺兹与庚斯博罗	353
第二十讲	浪漫派风景画家	373
附 录	人名译名原名对照简介	391
	人名原名译名对照索引	399
	译名对照表	403
	图版目录	409

第一讲

乔托与阿西西的圣方济各

乔托 (Ambrogio ou Angiolotto di Bondone Giotto, 1260—1336) 可说是基督教圣者阿西西的方济各 (Saint François d' Assise, 1182—1226) 的历史画家。他一生重要的壁画分布在三所教堂中, 其中二所都是方济各派的寺院。在阿西西教堂中, 就有乔托描绘圣方济各的行述的壁画 28 幅。佛罗伦萨圣十字教堂的内部装饰, 大半是乔托以圣方济各为题材的作品, 帕多瓦城阿雷那教堂中, 乔托描绘圣母与耶稣的传略的三十八幅壁画, 也还是充满了方济各教派的精神。

所谓方济各教派者, 乃是 1215 年时, 基督教圣徒阿西西