

河南省“五个一”工程重点图书
大学生文化素质教育美术书系

丛书主编 宫大中

SECAI JIAOXIANG DE XUNLI

色彩交响的 巡礼

JIEDU OUZHOU MINGHUA

解读欧洲名画

●冯 敏 主编

走进艺术殿堂
人类精神财富中的璀璨珍宝
从笔触和色彩中感受大师们的呼吸
欧洲古典美术
记载着人类文化的精华

 郑州大学出版社

河南省“五个一”工程重点图书
大学生文化素质教育美术书系

221

SECAI JIAOXIANG DE XUNLI

色彩交响的 巡礼

丛书主编 宫大中

JIEDU OUZHOU MINGHUA

——解读欧洲名画

●冯 敏 主编

 郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩交响的巡礼:解读欧洲名画/冯敏主编. —郑州:
郑州大学出版社, 2006. 10
(大学生文化素质教育美术书系/宫大中主编)
ISBN 7-81106-263-1

I. 色… II. 冯… III. 绘画-艺术评论-欧洲
IV. J205.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 124235 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 邓世平

全国新华书店经销

河南第二新华印刷厂印制

开本: 710 mm × 1 010 mm

印张: 14.75

字数: 233 千字

版次: 2006 年 10 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行部电话: 0371-66966070

1/16

印数: 1~3 100

印次: 2006 年 10 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-81106-263-1/J·12

定价: 29.50 元

本书如有印装质量问题, 请向本社调换

编委会名单

编委会主任

崔炳建 宋毛平

编委会副主任

崔慕岳 潘贤伟 郭蔚蔚 姜建设

王学文 宫大中 杨秦予 吴艳丽

编委会委员

魏小杰 曹洞颇 冯 敏 任留柱

赵 菲 杨 钢 王嫪彩 翟本宽

董 媛

办公室主任

杨秦予

作者名单

主 编:冯 敏

副主编:王国建 曹又允

撰写人员:(以姓氏笔画为序)

王志强 王国建 毛 娜

冯 敏 赵 劲 曹又允

龚绍方

大学生文化素质教育美术书系

序 言

序言

在秋雨绵绵的日子里,我欣喜地浏览了由宫大中教授主编的“大学生文化素质教育美术书系”书稿,仿佛置身于艺术的天空,看星汉灿烂,美不胜收,让人流连忘返。“大学生文化素质教育美术书系”包括绘画、雕塑、工艺美术、艺术设计、书法等6个分册。全书内容丰富,无论从远古的岩画、新石器时代的彩陶、夏商周的青铜器,到历代的书画——或写意、或工笔、或真草隶篆,蔚为大观;也无论从达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗,到19世纪的凡·高、塞尚等,群星闪烁。我纵情于“大学生文化素质教育美术书系”,阅读文字,欣赏佳作,在潜移默化之中,感受艺术魅力的同时,带给我的是美的享受和无尽的遐思。

美术属于视觉艺术、造型艺术、空间艺术,是艺术的一个门类,是美育和文化素质教育的重要组成部分,其社会作用和育人功能是不可低估的:其一,能陶冶情操,完善人格,提升思想品德素养。唐代张彦远在《历代名画记》中指出,绘画能“成教化,助人伦,穷神变,测幽微”,因而“与六籍同功,四时并运”,十分强调艺术的教化作用。其二,能拓展知识,启迪智慧,激发想象力和创造力。艺术作品反映社会生活,是认识历史发展的生动教材,通过对艺术形象的塑造,来揭示

人生和诠释世界,充实我们的文化底蕴,同时,在欣赏和艺术实践的过程中,通过对艺术意境的想象和对作品的情感体验,使形象思维能力得以加强。其三,能丰富情趣,懂得审美,追求艺术化的人生。德国著名诗人席勒将“美育”的本质界定为“情感教育”。他说:“想使感性的人成为理性的人,除了首先使他成为审美的人以外,再没有其他的途径。”我国老一辈美学家朱光潜曾说:“一个对于文艺有修养的人绝不感觉到世界的干枯和人生的苦闷”,“情趣愈丰富,生活也愈美满,所谓人生的艺术化就是人生的情趣化。”所以,拥有审美的人生态度,做一个生活的艺术家,追求真、善、美的人生境界,是青年大学生努力的目标。

1995年,全国高校启动了大学生文化素质教育,迄今已整整十年。教育部文化素质教育指导委员会将在北京隆重集会,总结过去,规划未来。在盛会前夕,郑州大学出版社的三套书系(体、音、美)相继问世,这应该是河南高校为文化素质教育十周年纪念献上的一束馨香的小花。当然,也希望广大莘莘学子喜爱她,捧着这束花去学海中遨游,在艺术的蓝天里飞翔,并始终牢记:艺术是精神的甘泉,是生活的魅力,是理想的寄托,是智慧的结晶,是巧夺天工的创造,是心血浇灌的花朵。艺术,正如窗外的潇潇雨丝,点点滴滴,滋润你的心田,令你陶醉,让你宁静,使你高雅。

崔慕岳

2005年国庆前夕

(崔慕岳,郑州大学教授,硕士研究生导师,河南省素质教育研究会会长,郑州大学文化素质教育指导委员会副主任)

色彩交响的巡礼——解读欧洲名画

前言

前言

人类文明源远流长,无数留传于世的艺术瑰宝,是我们永恒的精神财富。美术杰作是人类精神感受的表现方式,是艺术家对生命的体验,对社会的感悟和洞悉。这些超越时空界限和文化差异的杰作,是人类艺术史上的一座座高峰,对人类文化产生了不可估量的影响。

呈现在读者面前的《色彩交响的巡礼——解读欧洲名画》一书,是解读欧洲美术的向导。本书以欧洲文艺复兴时期至20世纪西方现代派的美术作品为欣赏框架,精选百余幅艺术家的作品为精美插图,以图文互证、史论结合的方法,构成名作欣赏60余篇,以此使我们深化理解和欣赏这些艺术大师留在其中的技巧、风格与美术天才。这些艺术家的作品是他们一生锲而不舍探索留下的足迹,虽然是个人瞬间的感悟,却闪烁着永恒的光辉。这些名作是人类智慧和创造力的结晶,陶冶了一代又一代人的情操,今天依然带给我们美的享受。

本书在结构上有清晰的脉络,有详实的史料,也有明确的个人观点,在有限的文字中浓缩了丰富的欧洲艺术内容。本书的撰写者均为从事美术教学研究的高等院校美术教师。本书按美术发展史及国别编排。通过对这些作品多角度的透视,使我们再次亲历震撼人心的艺术瑰宝,接受艺术的洗礼,以此来丰富我们的知识,提高艺术素质和修养。

冯敏

2006年夏

色彩交响的巡礼——解读欧洲名画 内容提要

内容提要

这是一本介绍欧洲名画的通俗读物。全书以 100 余幅作品和详尽的文字简明介绍了欧洲美术的发展历程,从意大利文艺复兴美术到 20 世纪的西方现代派美术,对欧洲各国的艺术家,除了介绍生平事迹和艺术活动以外,重点对其代表作品进行艺术解析。本书语言生动,图文并茂,知识性和趣味性相结合,使读者体验时代精神的火花,从中领悟艺术的魅力。

本书既可作为高等艺术院校及师范院校相关专业美术史论的补充教材,也可作为美术家及各级美术工作者的一般性工具书。对广大的美术爱好者,本书将成为开阔眼界、增长知识、提高艺术素养的自学读本。

目 录

第一章

文艺复兴时期欧洲绘画

一、意大利绘画	3
二、尼德兰绘画	42
三、德国绘画	51

第二章

17、18 世纪欧洲绘画

一、佛兰德斯绘画	60
二、荷兰绘画	69
三、西班牙绘画	79
四、法国绘画	86
五、英国绘画	103

第三章

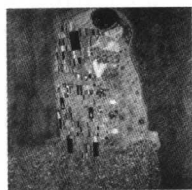
19 世纪欧洲绘画

一、法国新古典主义绘画	117
二、法国浪漫主义绘画	124
三、法国现实主义绘画	131
四、法国印象派绘画	142
五、俄罗斯“巡回展览画派”	175
六、德国现实主义绘画	190

第四章

20 世纪欧洲绘画

一、奥地利绘画	194
二、德国现实主义绘画	199
三、西方现代派绘画	204

第一章 文艺复兴时期欧洲绘画

一、意大利绘画

二、尼德兰绘画

三、德国绘画

文艺复兴是14世纪至16世纪欧洲文化和思想发展的一个历史时期,是欧洲历史上一次重大的新文化运动,是人类历史上一个百花齐放、硕果累累、群星争艳、人才济济的光辉时代。恩格斯称之为“人类从来没有经历过的最伟大、进步的变革……是一个需要巨人而且产生巨人”的时代。文艺复兴首先发端于意大利,之后逐渐传播到尼德兰、法国、德国、英国、西班牙等国家。

文艺复兴的指导思想是人文主义,其核心是争取个人在现实世界中的地位和发展,这与欧洲中世纪否定人性、否定现实的观点是对立的。提倡世俗的“人”为中心,肯定“人”是现实生活的创造者和享受者;提倡“人性”,反对教会的“神性”;提倡“人权”,反对中世纪的“神权”;用“人道”反对替封建制度辩护的“神道”;反对宗教禁欲主义和来世观念,歌颂世俗生活,痛斥经院哲学和神秘主义,提倡理性,探索自然,追求科学知识。

在人文主义思潮的影响下,美术创作发生了相应的变革,显示出鲜明的时代特征。美术已不再是宗教神学的奴仆,在题材上开始描绘世俗的人和人的现实生活,即使是宗教神话题材,也注入了人性和人的思想感情,把神变成世俗的人;在表现手法上提倡面向自然,以造化为师,对自然以理性的解释,引进科学的成就塑造艺术形象,透视学和解剖学成了文艺复兴美术造型的两大支柱,这一时期的美术家往往集工匠、科学家、建筑家、画家、雕刻家于一身,这是一个产生巨人的时代,致使无数优秀的美术家宛如灿烂群星出现在欧洲的上空,照亮了中世纪历经千年的“黑暗世界”。

文艺复兴时期,美术家们的思想逐渐从长期的基督教神学桎梏中解放出来,敢于探索。一方面从希腊、罗马的古典艺术中吸取营养;另一方面通过实践和科学的探索,发明了透视法,解决了在

平面上真实地表现三度空间的方法;同时,改革了油画材料和技法,大大地提高了油画的艺术表现力,描绘客观对象的技巧得到了空前的提高。文艺复兴运动对欧洲乃至世界的社会、文化的发展起了重要的推动作用。文艺复兴推动了宗教改革,奠定了现代自然科学的基础;是欧洲历史上一次思想大解放,表达了资产阶级破除封建思想体系的精神桎梏,解放生产力、建立新的生产关系的要求。

本章介绍波提切利、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香、扬·凡·爱克、勃鲁盖尔、丢勒、荷尔拜因等大师的艺术生涯和作品。虽然只是文艺复兴时期少数艺术家的个别代表作,但从中也能比较清楚地看到文艺复兴时期绘画所取得的主要成就及其绘画特色。

一、意大利绘画

文艺复兴最早源于意大利。意大利在当时的欧洲已经率先完成了从封建主义向资本主义过渡的阶级准备、思想准备和物质准备。14、15 世纪的意大利佛罗伦萨等地,随着工场生产规模的不断扩大以及生产技术的不断进步,富裕的匠师和大作坊主成为新兴资产阶级。他们需要取得与自身经济地位相适应的社会地位,需要将本阶级的价值观、思想文化提升为社会主流。但当时的资产阶级刚刚登上历史舞台,是正在成长的新生力量,为抗衡并最终战胜顽固、保守、愚昧而残暴的天主教会,必须找到一种强大的思想武器来武装自己,必须能唤起大众的觉醒意识,同时应以非暴力、非革命的面目出现。于是,资产阶级将目光投向了古希腊、古罗马时期,他们积极倡导复活、再生古希腊、古罗马文化,掀起了从文化到社会各领域的变革活动。

文艺复兴的曙光是从意大利的地平线升起的。意大利文艺复兴美术的开端代表者是画家乔托,由乔托所确立的现实主义绘画原则,到 15 世纪初在佛罗伦萨得到巩固和发展。佛罗伦萨在梅迪奇家族的支配下,为巨大的资本发展创造了有利条件。在这时期,佛罗伦萨是意大利最先进的城市,先进的文化思想在这里得到广泛的传播。经济的繁荣也促进了文化艺术的发展,爱好文化艺术成为各阶层人们的癖好。