

漫步美术

李可克 王龙保◎编著

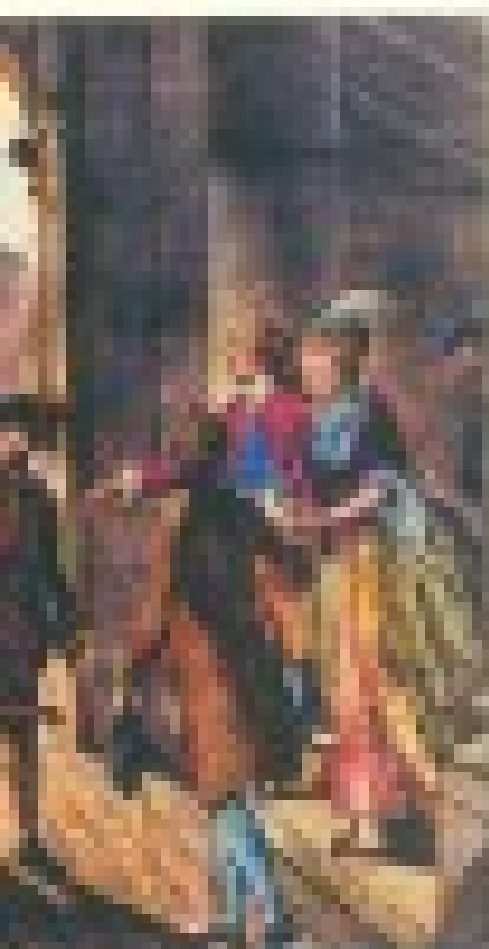
下

大众文艺出版社

漫步美术

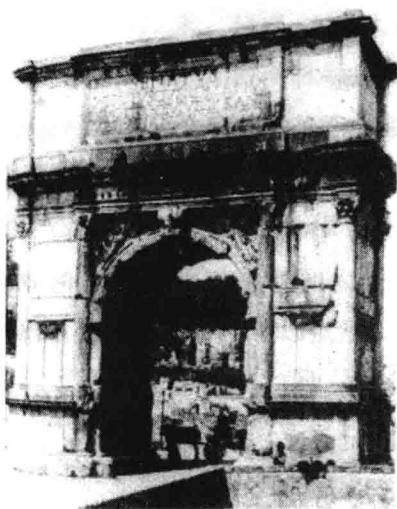
曹明强 王元林 编著

中国美术学院美术考级教材

替度凯旋门

凯旋门是罗马帝国好大喜功、乐于表现其武力强大与成功而建筑的纪念物。在罗马有不少凯旋门建筑，至帝国末年共建有凯旋门 64 座。其形状大体近似，多是高高的基

替度凯旋门

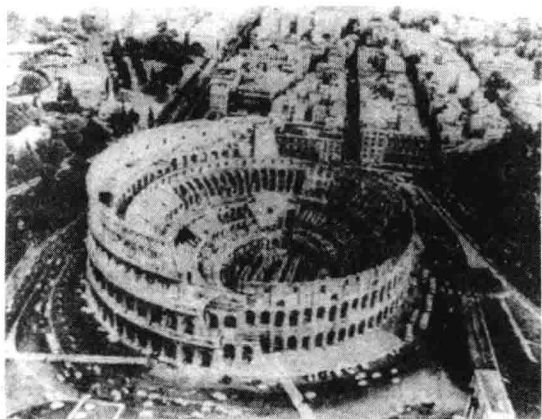
座和女儿墙组合成单开或三开的券柱式拱门建筑。替度凯旋门是公元 81 年建设的，是为替度征服耶路撒冷的战绩而建。它位于努姆广场，坐落在通往大角斗场的道口，是单拱门建筑。拱门跨度 5.33 米，两个基座的两侧各立 4 个科林斯半柱支撑凸出的檐部，檐上为高高的女儿墙；立面呈正方形，高 14.4 米、宽 13.3 米、厚 6 米，拱顶作花瓣

形纹样藻井图案；门内壁上有替度凯旋而归的情景其浮雕的空间感很强，且突出了人物的变化，侧光时立体感更加突出。门额上镌刻铭文，顶上原有替度的双轮战车（现已失存），拱门外表则全由白色大理石贴面。阳光之下，凹凸的形体会因光影变化产生明暗节奏。整体洗练又宏伟壮观。

罗马大斗兽场

是公元 70—82 年建造的庞大建筑，是供奴隶主观看奴隶角斗的专门场所。建筑为露天，平面近似正圆，长轴 189 米、短径 156 米。中部角斗场地（沙质）长 87 米、宽 54 米，环沙场是由内向外一级一级升高的观众席，第一排高出沙场 5 米，然后以 62% 的高坡向后排 60 行，可容纳

罗马大斗兽场

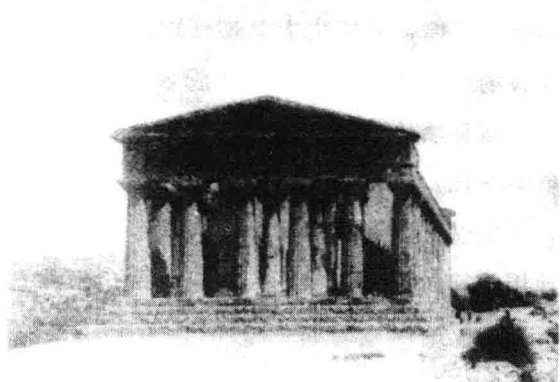
5万之众。观众席中按前后分为元老席、骑士席及后边的普通市民席。这种以身份尊贵划分等级的坐席是罗马首创。斗兽场外墙高48米，分为上下四层，各层均采用半圆柱，下层是塔什干式样，二层是爱奥尼亚式样，三层是科林斯式样，四层为实墙，实墙之上竖高杆用以悬挂布幕以遮挡烈日。斗兽场外围周长520米，分成80个大的发券拱洞，有弧度的大面积墙体由不同形式的半圆划分，使庞大的体量赋予节奏变化。斗兽场内部有些地方用大理石镶嵌和雕琢花纹。三层以下因利用筒形拱，大大节约了建筑材料又获得了使用空间，也为斗兽场人流出入及避雨休息提供了便利。

罗马万神庙

罗马万神庙初建于公元前27年—前25年，曾被火毁，后于公元125年在旧址重建。正殿平面呈圆形，内径43.43米，墙上覆盖着等同内径的半球体穹顶，穹顶到地面也是43.43米，形成了万神庙内部有效空间的基本形状。万神庙的杰出所在是——创造了前所未有的大跨度穹顶。穹顶中间有直径8.23米的圆洞用于采光，也象征神的光华，月光透过圆洞射入神庙内，打破了圆顶的单调沉闷感，产生一种仿佛神殿与天体联在一起的效果。万神庙这种光与空间的艺术处理可说是独具一格。神庙外部大门采用希腊式围廊柱式，上顶山花，山花檐部有雕塑，大门扇及天花梁等多处用金箔包着，穹顶上也用了大量金黄色铜板装饰。

室内用不同色大理石铺成图案，立面墙裙也采用大理石贴面。可以说，整个神庙内外都显得极为华丽壮观。万神庙在穹顶建筑上所达到的成就是建筑艺术史上的一座丰碑。

罗马万神庙

意大利文艺复兴期绘画

14 世纪末到 16 世纪，以意大利为先，而后又波及全欧洲各国的美术与艺术的文化革新运动，我们称之为意大利文艺复兴。意大利文艺复兴时期的绘画分为早期、盛期和晚期三个阶段。属于这一时期的画家巨匠很多，他们主要是：奇马布埃、乔托、马萨乔、乌彻罗、基兰达约、波提切利、达·芬奇、拉斐尔、米开朗基

罗、提香、丁托列托、委罗内塞、乔尔乔内、布约及诺等。

马萨乔 (1401 — 1428) 他是意大利文艺复兴时期现实主义艺术的奠基人之一。他的早期作品《圣母与圣安娜》一画已显示出大胆的创新精神，他描绘人物的真实面貌，强调肉体感和立体感。1427 年，他完成了一组壁画《纳税钱》、《亚当夏娃被逐出乐园》，作品中那生动的线条与单纯朴素的色彩对比都增强了形的表现力，使造型的体积感和空间的丰富性都得以加强。他对文艺复兴时期美术透视学、解剖学和色彩运用做出了重要的贡献。

《亚当夏娃被逐出乐园》

是公元 15 世纪初佛罗伦萨派画家马萨乔画在勃兰卡齐礼拜堂的一幅壁画。内容是基督教中的故事：在伊甸园中，亚当夏娃由于受蛇的引诱，偷吃了禁果，产生了智慧与羞怯，因而触怒了上帝，上帝便决定派天使把他们逐出乐园。画家运用当时解剖、透视等先进的科学知识和现实主义技巧，并摆脱开中世纪宗教禁欲主义的束缚，创作了这幅体现人文主义思想的杰作。作品构图简洁、主题突出，画面中有乐园的拱门，上面飞翔着逐人的天使，特别是亚当与夏娃的裸体形象精确写实、神态逼真，每块肌肉和脉搏都传达出了人物的感情。作者在画中把亚当和夏娃被逐出乐园的痛苦表情表现得淋漓尽致，从而烘托出整个画面的悲剧性气氛。

《亚当夏娃被逐出乐园》 马萨乔

波提切利（1445 — 1510）是意大利文艺复兴初期转入盛期的代表人物。他出生于佛罗伦萨一个手工艺商人家。少年时跟利比和委罗基奥学画，1470 年自己开设作坊，并参加贸易法院《美德》组画《三王来拜》等画的绘制创作。1477 年受罗伦索·美第奇的委托，为该家族绘制《春》、《维纳斯的诞生》等作品。1481 年应教皇西克斯特六世之邀，去罗马西斯廷小教堂作《摩西生平》系列壁画。他晚

年还创作有《圣诞节》、《诽谤》、《基督降生》、《基督入殓》、《圣奇诺比乌斯的一生》(组画)等。他的画风受中世纪哥特绘画的影响,很重视线条、细节刻画和装饰效果,并带有一种抒情和淡淡的幻想。他是欧洲绘画史上风格独具的大师。

《春》

是波提切利在1478年所作,画作表现的是波西里安《吉奥斯特纳》长诗中关于维纳斯的一段内容。整个画面在充满幻想和抒情的气氛中展开:一群体态优美,几乎裸体的仙女正在瑰丽的桔林中游弋,地面盛开着鲜花,一位端

《春》 波提切利

庄典雅的女神微屈手臂位于画面正中,似乎在召唤大地回

春。这女神就是美神维纳斯。画的左边有一系列象征大地的仙女，口衔鲜花，仿佛急匆匆向我们迎面而来，似乎在告诉我们春天的来临。画的右边，三位体态轻盈，身着薄纱的“美丽”、“青春”、“欢乐”三女神，正和着春风的节拍旋转起舞，在她们旁边半裸的男子是信使神，他侧身上仰，用手中的神杖驱散冬日阴云，给正在苏醒的大地带来阳光与温暖。整个画面预示着：春回大地，美已降临人间！波提切利用寓意、含蓄的手法和生动、细腻的描绘，传达出一种人文主义的乐观精神，看似单纯却给人以直接的美的愉悦，使人久久回味在如诗如梦的幻境中。

《维纳斯的诞生》

《维纳斯的诞生》 波提切利

是波提切利所作的另一幅壁画，被称为《春》的姐妹篇。作者把古代希腊、罗马神话中美与爱神的形象赋予了人间的青春少女。她诞生于海洋被贝壳托出海面，带着天生的完美在风神的吹动之下，静静地来到海边；她的体态有如花茎亭立美丽超凡，身边纷飞着香草和鲜花，春之神迎了过来为她披上新装；她凝望前方若有所思，似乎对眼前的世界充满希望又有几分惆怅；背景的树木、堤岸和海波，都具有浓厚的装饰性。整个画面用流畅的线条塑造形象，减弱明暗，并施以平涂的色彩，构成典型的波提切利风格。

“文艺复兴三杰”

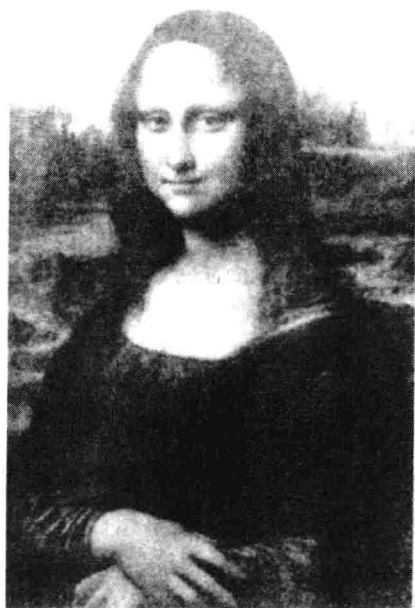
达·芬奇（1452—1519）他是文艺复兴盛期的杰出代表，是佛罗伦萨画派最主要的画家兼雕塑家。达·芬奇13岁从师佛罗基奥学习绘画、雕塑和珠宝工艺，25岁开设自己的画室，创造了《贝努瓦圣母》等一批作品，30岁时便名震米兰。达·芬奇一生多才多艺，他给后世留下了宝贵的艺术财富，被誉为文艺复兴的“三杰”之一。

《蒙娜丽莎》

这是达·芬奇1503—1506年所作，属木版油画。这是一幅举世闻名、盛誉空前的肖像画。是达·芬奇知识、智慧、技能、技巧的结晶。他在长达4年的创作中，反复推敲构图、明暗、结构、笔触等，因而画作人物造型准确精细，并在内心刻画与情感表达上颇具深度。据传，画中人

物是达·芬奇的商人朋友热尔贡的妻子。达·芬奇为了能在画中表现出女性的安详、端庄、善良、喜悦、肃穆，他

《蒙娜丽莎》 达·芬奇

在作画的同时，还专门请来乐队在一旁伴奏和朗诵古典诗歌，以达到使所绘对象始终能保持一种愉悦的心情。慧眼独具的达芬奇，则正是在这种情况下成功的捕捉到了她脸上那含蓄而迷人的瞬间微笑。这种微笑非常自然，没有任何紧张、生硬和呆板的迹象，就连表情的微妙变化也似乎只有水上的涟漪才能与之相比拟。正是这微笑，让此画产

生了惊人的生动效果。更令人惊讶与费解的是，人们不管从哪个角度去欣赏画作，蒙娜丽莎的眼神总是会与观赏者亲切的对视着，而且每一次观看都会令人有不同的感受。这就是被世人称道的《蒙娜丽莎》式的“神秘的微笑”。

在达·芬奇之前的中世纪时代，肖像画完全是程式化的，画上的人物几乎是一个模式，即使是达·芬奇同时代的画家也仅仅解决了形似与结构准确的问题，笔下的人物仍显得很僵硬、呆板。达芬奇很了解人们在欣赏绘画时的视觉习惯，他知道，只有当观众能从画面上获得想象的余地时，画面才会有气韵生动的效果。因此他尽量虚渺地画轮廓线，尽量柔和地使用色彩，让画中的人物和背景都处于一种朦胧的薄雾之中——蒙娜丽莎的嘴角、眼角都蒙上了如轻纱般的一层淡淡阴影，柔和的明暗处理令人几乎可以感觉到她那皮肤的温热和富有弹性的颤动，背景也被描写的深远而不可捉摸。这种“薄雾法”技巧，使观赏者在注视画面时有了想象的余地，因而画面就会传达出一种神韵生动的效果。正是伟大的达·芬奇，用他那精湛的画技和深邃的思想，通过他的《蒙娜丽莎》将肖像画推上一个当时的画家们难以企及的顶峰。

这幅《蒙娜丽莎》作品一直伴随着达·芬奇。晚年的达·芬奇应法王之邀而迁往法国居住，所以他去世之后《蒙娜丽莎》原作便归法王所有，留在了法国，后来由凡尔赛宫转入了卢浮宫。至今，《蒙娜丽莎》仍是卢浮宫美术馆

的首推珍藏之作。

《最后的晚餐》

这是达·芬奇为米兰的圣马利亚修道院食堂画的一幅杰出的壁画。他以基督被犹大出卖，被捕前与众门徒聚餐的圣经故事为题材，并以生活中普通人的形象与性格来表现这一情节。为了突出基督，画家采用了平行透视法，将透视焦点集中在基督的头顶，使其处于作品的视觉中心，室内的建筑结构也因严格科学的透视而展现出深且广的空间感，与庄严的大厅巧妙的结合在一起。画中基督的表情略显忧郁但仍泰然自若，他似摊开双手对门徒们说：你们中有一个人出卖了我！这句话犹如水入油锅，门徒们顿时

《最后的晚餐》 达·芬奇

愤怒地相互议论起来。画面正是从这一情节中加以展开，画中只有犹大的脸处在阴影之中，虽面向基督但其脸色险诈而失神，身体则由于内心的惊惶和恐惧而后倾，与基督的宽仁、泰然形成鲜明的对比。众门徒的惊讶、愤慨、表白等的不同神态也都刻画得极为真切，在变化中达到了统一。达·芬奇在构图上把人物分为4组，每组3人，动作各异，相互呼应，整个画面均齐对称、主次分明、精细生动，堪称文艺复兴盛期壁画艺术的优秀典范。可惜的是，达·芬奇在画这幅画时，使用了自己研制的一种快干剂，画后不久，颜色就开始脱落，后来竟面目皆非了。现在我们看到的这幅《最后的晚餐》，已是后人修复的了。

米开朗基罗 (1475—1564) 意大利文艺复兴盛期的雕塑家、画家、建筑师和诗人，文艺复兴“三杰”之一。他生于佛罗伦萨，13岁从师基兰达学习绘画，一年后从师贝托多学习雕塑。他天生勤奋，主要以自学为主，在人文主义思想支配下，他受到萨伏那罗拉宗教改革运动的影响，以现实主义方法和浪漫主义的理想表现当时市民阶层的爱国主义和为自由而斗争的精神面貌。他在艺术创作中具有坚强的毅力和雄伟的气魄。他中年的作品《大卫》被认为是为正义事业而斗争的象征。他还在西斯廷教堂800平方米的天花板上连续工作4年，独立完成了巨型天顶画《创世纪》。晚年又完成了美第奇陵墓雕像《晨》、《暮》、《昼》、《夜》，这组雕塑具有冷静而沉郁的悲剧色彩，显示出人物

心情内在激动与意志力的矛盾。米开朗基罗的著名作品还有壁画《最后的审判》、雕塑《摩西》和《奴隶》等，建筑设计有罗马圣彼得大教堂的圆顶和加必多广场行政建筑群等。米开朗基罗还有诗集传世至今。

《大卫》

这是米开朗基罗 29 岁时完成的伟大作品。大卫是圣经传说中的一个人物。传说，少年大卫去给正与巨人哥利亚打仗的哥哥送饭，眼见哥哥筋疲力尽无法战胜敌人，于是他就代替哥哥出征，用投石机击瞎了巨人的眼睛，并

《大卫》 米开朗基罗

割下了巨人的头颅，凯旋而归。几百年里，艺术家都小心翼翼地大卫描绘成一个稚嫩的少年（脚下踩着被割下的哥利亚的巨人之头）。而米开朗基罗创作的“大卫”已不是少年，而是一个成长中的青年。这是因为米开朗基罗生活在意大利遭受内乱外患的时代，他要在作品中寄托爱国者的理想，所以就把大卫塑造成一个体格雄伟健壮、神态勇敢镇定、体现着外在和内在全部男性美的理想化的青年巨人。大卫肩扛投石机（古代武器）扭头怒视前方，似乎就要投入即将到来的战斗。全像高 5.5 米，是用一整块大理石所雕。米开朗基罗凭以艺术家的激情和勤奋，仅用两年多的时间便告完成。在佛罗伦萨共和国政府宫前安放雕像的那天，成了国民的节日。作品轰动了世人并极大地激发了人们的爱国热情。大卫是米开朗基罗创作中的精华，也是雕刻艺术的举世之作。

《创世纪》

这是米开朗基罗为罗马西斯廷教堂所作的巨型天顶壁画，作品内容取材于圣经故事，画中有如同真人般大的人物 300 多人。壁画分为 9 个部分，每 3 部分为一组。他们分别是：《神分光暗》、《创造日月》、《神分水土》；《创造亚当》、《创造夏娃》、《堕落和逐出乐园》；《挪亚祝祭》、《洪水》、《挪亚醉酒》。每个部分之间用健美的青年人体作分割。其中位于天顶中央的《创造亚当》是整个天顶壁画中最著名、最感人的一幅。亚当躺在荒漠的旷野上，在他的