

视点

徐志戎 著

西方名画

本书试图向读者阐述
两个问题：
西方绘画为什么
会产生这么多流派，
以及它们又为什么会消亡。

正基于此，
从15世纪文艺复兴开始，
到20世纪超现实主义绘画结束，
作者通过100个小节，
300余幅画作，全面、
系统地向读者表述了
西方绘画的发展历程。
通读本书后，
当你再看到某幅陌生的
西方绘画作品时，
即使不知道它的作者是谁，
你也能分辨出它属于哪个流派——

“你一定一眼就能认出那件作品”
——这是徐志戎《西方名画》的序言

viewpoint
of western
paintings

中国青年出版社

西

viewpoint
of western
painting

方

名

画

视点

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

西方名画视点 / 徐志戎著. —北京: 中国青年出版社, 2011.4
ISBN 978-7-5006-9870-8

I. ①西··· II. ①徐··· III. ①绘画—绘画评论—西方国家 IV. ①J205.5
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 049895 号

出版发行: 中国青年出版社
社 址: 北京东四 12 条 21 号
邮政编码: 100708

网 址: www.cyp.com.cn
编辑部电话: (010) 57350506
门市部电话: (010) 57350370

责任编辑: 顾申

封面设计: 孙初

内文设计: zhenmei 正美

010-64003130 zhengmeibj@126.com

北京市十月印刷有限公司 新华书店经销

880 × 1230 1/16 24 印张 240 千字

2011 年 5 月北京第 1 版 2011 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

定价: 45.00 元

●本书如有印装质量问题, 请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话: (010) 57350337

作者自序

西方名画涉及的名家和名画有很多，作为“视点”而言，这本书并不是主要讲画家和绘画故事的。虽然内容里也有一些关于画和画家的轶闻趣事，但那远不是本书的主要内容。我写这本书的目的，是想试图回答曾困惑我自己很久的两个问题：西方绘画为什么会产生这么多的流派，以及它们又为什么会消亡。

关于这两个问题，美术史和艺术史方面的专业书籍里已多有阐述。绝大多数的读者大约也只是对作品本身感兴趣，而对它身属的分支族类、理论来历却并不在意，而我，就像一个厨子，殷勤得有点儿过分。上菜的时候，总是愿意唠叨几句原料的产地和菜肴的特点。

我恳请读者朋友们原谅我的唠叨。因为我希望你们通过这本书，以后再看到某幅陌生的绘画作品，即使不知道它的作者是谁，也仍然能够分辨出它属于哪个流派——“哦，它是一幅印象派作品”或者“这应该是一幅表现主义绘画”，诸如此类。

这本书共一百个小节。从十五世纪的文艺复兴开始，到二十世纪的超现实主义绘画结束。每一个小节都以一幅画为主题。有时候，拉上别的画作比——同期的，或者同流派的——能更充分地理解主题画的渊源或背景，它们之间的互相对照，就像主菜配菜一样，似比单一品尝滋味醇厚。这样，全书就共收入了274幅

画作。其中绝大多数都是油画作品，只有极少数的雕塑、壁画和水彩画。

总的看来，西方绘画可以分为古典绘画和现代绘画两个部份。二者的区别并不是时间上的，而是根据对于“为什么要画画”这个问题的回答之不同。对于古典绘画来说，绘画只是一个手段，它需要为一个更高的目的服务，比如对上帝的尊崇、对古希腊罗马理念美的仰慕，或是表达某种激情和信仰；而对于现代绘画来说，一幅画就是一幅画。它是自洽的，自足的。它是它自己的主人，而不是某人或某种思想的奴仆。

从这个意义上看，现代绘画肇始于现实主义绘画。因为正是从现实主义绘画开始，绘画才宣称拥有了“为艺术而艺术”的权力，并籍此摆脱了“画以载道”的使命。相反，虽然象征主义和表现主义绘画在时间上晚于现实主义绘画，但它们并不真的属于现代绘画。因为它们还是宏大叙事的，是形而上学的。

关于绘画，最常见的一个问题就是：既然有了照相机，绘画还有什么用？确实，摄影技术的出现，对绘画产生了极其重大和深远的影响。照相机最早的广告词就是“让每个人都成为伦勃朗”。但是在照相机刚出现的时候，画家们并没有十分惊慌，因为照相机只能拍出黑白照片，而画家则有能够提供色彩斑斓的画作。19世纪70年代出现的印象派和新印象派绘画，透露出画家们在色彩上的洋洋自得——他们甚至完全放弃了线条和素描，而以小片点状的色彩直接构筑形状。可是，到了1888年，事情才真的变得糟糕起来：夏尔·克罗发明了彩色照片。同年，柯达公司成立。它的广告词是：“您只管按快门，剩下的事情我们办。”

摆在画家们面前的问题是：绘画是否还有存在的必要？如果有，它将以怎样的形式存在？

为了给上述问题找到答案，同时也是为自身的存在寻找一个理由，画家们在各个方面进行了不懈的努力和尝试。短短的五十年间，美术界经历了一场“寒武纪大爆发”——在一块画布上涂抹颜色的所有可能性，都被尝试过了。

绘画流派演进的逻辑，与生物进化的过程非常相似。我们知道，生物进化的动力来源于内外两个方面。比如一头鹿，“外向的”自然选择力量使它足够机敏和灵活，以逃避狮子的猎杀。这导致了它对外周环境的适应；但抛开外界的环境因素，一头鹿还会在性选择的力量下产生进化——必须要长出比其它公鹿更大的角，才能获得交配的机会。公鹿间的这场竞赛是没有节制的，它不像奔跑——只要比狮子跑得快就令人满意了。在这种“内向的”压力下，每只公鹿都会尽己所能长出最大的角来，其结果，就是“进化失衡”。

绘画流派的演进同样受到内外两方面力量的驱使。在主题和气质上，绘画必然会受到它所处的时代和社会的影响，这是绘画外向的一面；同时，任何一种技术层面上的新元素，都会被后来的模仿者夸张和放大到极致。这种进化只关乎绘画技术本身，而与它所处的外部环境无关。这是绘画内向的一面。

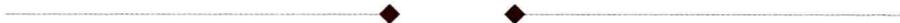
二者间的不同仅在于：对于某种生物来说，进化的停止，意味着对环境的适应。从此它可以稳定地存活；而对于某个绘画流派而言，进化的停止却是意味着死亡。因为艺术的终极目的是求新，而生命的终极目的则是存活。

正是在这个意义上，才有人宣称了绘画艺术的死亡。因为，再也不可能有新的流派产生了，就像寒武纪大爆发之后，地球上再也没有出现新物种一样。但是，即便今后再也不会出现新的绘画流派，人类的天性却并不会因此而改变。我们还是喜欢随意涂抹各种各样的线条和颜色——在纸上、在退潮的沙滩上、在电脑屏幕上。

而书中大师们留给我们的作品，同样也不会因为这个令人沮丧的现实而失去其光芒。时间只能证明它们的不巧，并为它们的魅力披上一层神秘的面纱，一如我们看到一万五千年前岩洞里的史前壁画时，内心升腾起的那股崇敬和畏惧。

人心是相通的。正是籍于此，真正伟大的作品将永远保存在我们的心灵深处。正如罗伯特·斯密森所说：“任何作品都存在于奔腾流逝的时间里。它既沉浸在亘古洪荒之内，又蕴涵于最为遥远的未来之中。”

目 录

1 春

- 圣母圣子圣彼得和圣约翰 3
- 圣母子 4
- 维纳斯的诞生 5
- 春 5

2 最后的晚餐

- 最后的晚餐 10
- 岩间圣母 12

3 蒙娜丽莎

- 蒙娜丽莎 14
- 列支敦士登的妇人像 16

4 创造亚当

- 圣母怜子 18
- 创造亚当 20

5 末日的审判

- 洛伦佐之墓 22
- 末日的审判 23
- 末日的审判<局部> 25

6 雅典学院

- 圣凯瑟琳 27
- 雅典学院 29

7 披纱的圣母

- 圣母子 32
- 披纱圣母 33
- 西斯廷圣母 34

8 沉睡的维纳斯

- 沉睡的维纳斯 37
- 暴风雨 38

9 田野合奏曲

- 田野合奏曲 39
- 酒神的狂欢 41

10 圣爱与俗爱

- 抹大拉 42
- 乌尔比诺的维纳斯 43
- 圣爱与俗爱 44

11 宙斯和伊娥

- 圣凯瑟琳的秘密婚姻 46
- 维纳斯、森林之神和丘比特 47
- 宙斯和伊娥 48

12 卸下圣体

- 卸下圣体 49
- 维纳斯、丘比特、时间和愚行 50
- 长颈圣母 52

13 农民的婚礼

- 阿诺芬尼夫妇像 53
- 自画像 55
- 野兔 56
- 农民的婚礼 56

14 亨利八世

- 伊拉斯谟 58
- 亨利八世 59
- 两大使 60
- 艺术家的家庭 61

15 圣母升天

- 圣母升天 63

16 劫夺留西帕斯的女儿

- 劫夺留西帕斯的女儿 65

- 阿让特依的花园 128
阿让特依的秋天 129
- 34 干草垛**
圣拉扎尔火车站 130
卡美伊之死 131
花园里的阿丽丝·奥什逮 132
干草垛：落日 133
干草垛 夏末清晨 134
干草垛：清晨的雪景 135
- 35 睡莲**
鲁昂大教堂 正午 138
睡莲 139
睡莲 140
蓝色的睡莲 141
- 36 明星**
瓦平松的浴女 142
舞台上的舞者 143
明星 143
舞蹈教室 144
苦艾酒 145
- 37 盆浴**
盆浴 147
擦拭脚部的裸女 147
擦拭的裸女 148
- 38 萨玛丽肖像**
镜子前的花束 149
包厢 150
红磨坊舞会 151
杜维丽宫花园音乐会 152
萨玛丽肖像 153
- 39 达威尔小姐像**
阳光下的裸女 155
夏庞蒂埃夫人和她的孩子们 156
达威尔小姐像 157
- 40 大浴女**
擦拭的浴女 158
擦拭小腿的浴女 159
大浴女 160
- 41 牧羊女**
埃米尔塔日花园一角 161
牧羊女 162
- 42 穿晚装的年轻女人**
阳台 164
夏日 165
穿晚装的年轻女人 166
- 43 大碗岛的星期天下午**
阿涅尔的沐浴 168
大碗岛的星期天下午 170
- 44 康康舞**
康康舞 171
马戏团 175
- 45 艺术家窗口的风景**
擦粉的女人 177
松树 178
艺术家窗口的风景 179
- 46 希望**
希望 180
死亡与少女 182

目 录

- 47 **被缚的普罗米修斯**
俄狄浦斯和斯芬克思 185
被缚的普罗米修斯 186
- 48 **俄耳甫斯**
法厄同 187
俄耳甫斯 188
- 49 **出现**
出现 189
在希律王前跳舞的莎乐美 190
- 50 **哭泣的蜘蛛**
眼球 192
森林精灵 193
哭泣的蜘蛛 194
- 51 **闭着的眼睛**
俄耳甫斯 195
独眼巨人 196
闭着的眼睛 196
- 52 **布列塔尼的猪倌**
有三条小狗的静物 199
布列塔尼的猪倌 200
- 53 **失贞**
雅格与天使搏斗 202
黄色的基督 203
失贞 205
- 54 **我们从哪里来，我们是
谁，我们要往哪里去**
敬神节 206
今天我们不去集市 207
死神的注视 207
- 永不再 208
我们从哪里来，我们是谁，我们要
往哪里去 209
- 55 **吃土豆的人**
悲哀 210
织布工 212
吃土豆的人 212
- 56 **向日葵**
阿尔的红色葡萄园 214
红罂粟 215
向日葵 216
向日葵 216
十五朵向日葵 218
- 57 **星月夜**
夜间的露天咖啡馆 219
阿尔的夜咖啡馆 220
星月夜 221
- 58 **麦田群鸦**
收割者 223
加歇医生像 224
麦田群鸦 225
雨后的麦田 226
- 59 **多米尼克大叔**
父亲肖像 228
多米尼克大叔 229
- 60 **现代奥林匹亚**
现代奥林匹亚 231
牧歌 232
有壶的静物 232

目 录

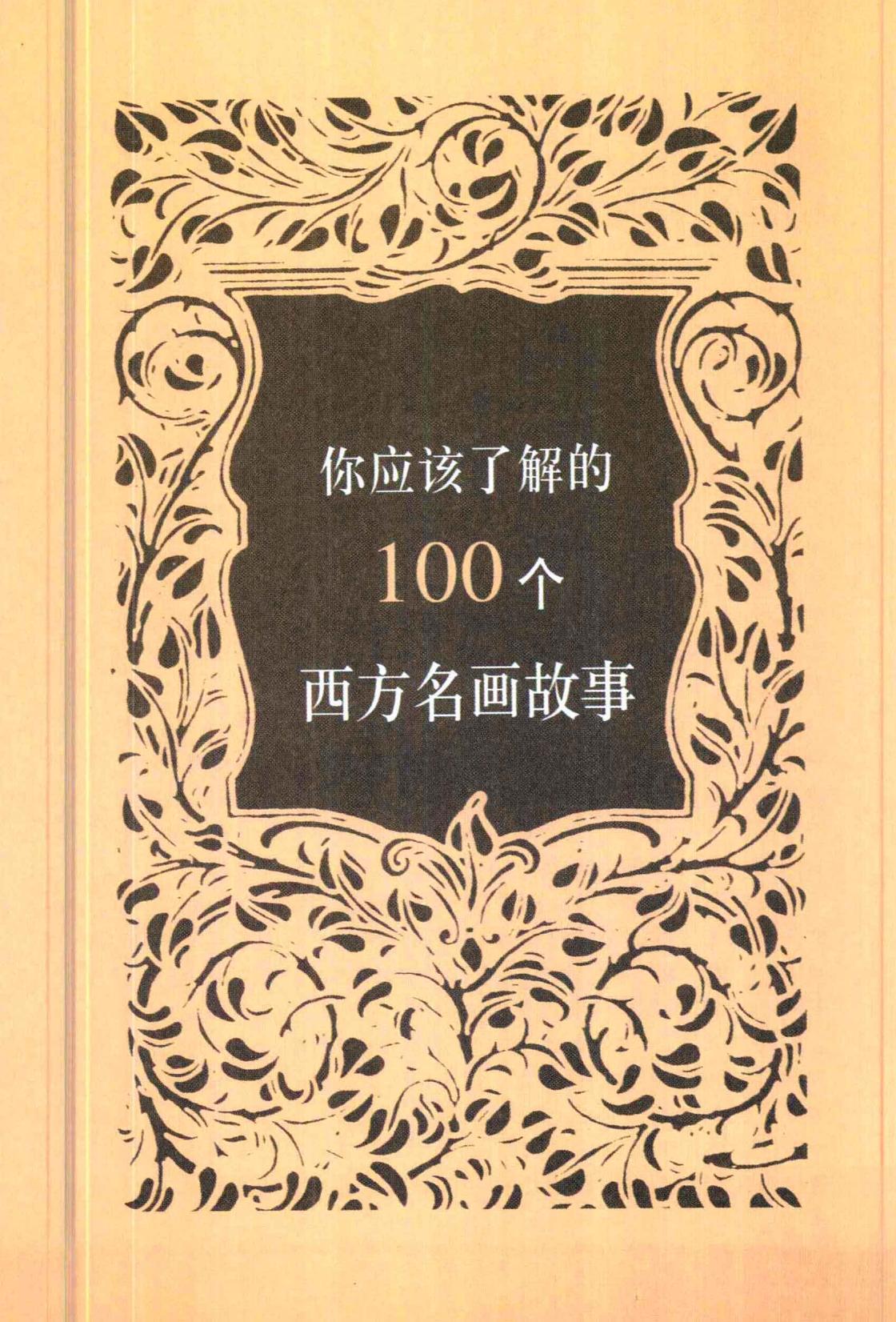
- 现代奥林匹亚 234
- 61 **塞尚的《大浴女》**
曼西之桥 235
三浴女 236
大浴女 237
- 62 **圣维多利亚山**
圣维多利亚山 238
圣维多利亚山 239
- 63 **奢华、宁静和欢乐**
奢华、宁静和欢乐 242
- 64 **戴帽子的女人**
开着的窗户，科利乌尔 245
戴帽子的女人 246
- 65 **红色的和谐**
生活的欢乐 247
红色的和谐 248
音乐 250
舞蹈 251
- 66 **好色者与美女**
好色者与美女 252
钢琴课 253
摩洛哥人 253
粉红色的裸女 254
宫女 红色的和谐 254
依卡洛斯 255
- 67 **威斯敏斯特大桥**
科利乌尔港 256
威斯敏斯特大桥 257
塞纳风景 258
- 布吉瓦尔之锁 258
- 68 **考斯的帆船比赛**
挂着旗子的街道 259
考斯的帆船比赛 260
杜依维尔港 261
- 69 **呐喊**
病孩 263
呐喊 264
- 70 **青春期**
吸血鬼 265
圣母像 265
青春期 266
马拉之死 267
警句 267
- 71 **哈雷的红塔**
有模特儿的自画像 269
哈雷的红塔 270
士兵自画像 271
- 72 **围着金牛犊的舞蹈**
围着金牛犊的舞蹈 272
蜡烛与舞者 273
- 73 **吻**
医学<局部> 274
生命与死亡 275
吻 276
- 74 **死神与女孩**
屈膝坐女 278
手指分开的自画像 278

目 录

- 死神与女孩 279
- 75 风中新娘**
风中新娘 280
- 76 年轻姑娘和山羊**
卡撒吉马斯之死 283
人生 283
年轻姑娘和山羊 284
- 77 阿维农的少女**
格特鲁德·斯坦因 286
阿维农的少女 287
- 78 卡恩韦勒肖像**
埃斯塔克的房子 289
友谊 290
弹曼陀铃的女人 290
卡恩韦勒肖像 291
- 79 藤椅和静物**
我爱伊娃 293
小提琴 294
藤椅和静物 294
- 80 格尔尼卡**
在海滩上奔跑的女人们 296
三个音乐家 297
三个舞蹈者 298
格尔尼卡 298
- 81 毕加索的女人们**
奥尔迦 300
泰莱斯肖像 301
哭泣的女人 301
- 吉洛和孩子们 302
叉着双手的杰奎琳 303
- 82 葡萄牙人**
葡萄牙人 304
玻璃水瓶和报纸 305
- 83 我和我的故乡**
我和我的村庄 307
有七个手指的自画像 309
飞翔的马车 310
- 84 生日**
生日 311
绿色的小提琴师 313
- 85 粉红色的裸女**
苏丁 314
牛肉 315
蓬巴杜夫人 316
裸女 316
粉红色的裸女 317
珍妮·赫比特娜 318
- 86 沉睡的吉卜赛人**
狂欢夜 319
沉睡的吉普塞人 320
耍蛇者 321
- 87 美术馆里的骚动**
美术馆里的骚动 322
城市的兴起 323
被拴住的狗的动态 324
- 88 黑方块**
黑方块 325

目 录

- 伐木者 326
至上主义构图 326
白底上的白色方块 327
- 89 百老汇爵士乐**
红树 328
灰树 329
海堤与海·构成十号 329
红、黄和蓝的构成 330
红、黄、蓝的构成 330
百老汇爵士乐 331
- 90 无题**
蓝骑士 333
蓝山 334
无题——第一幅抽象水彩 335
- 91 梦的即席创作**
抒情诗 336
玛瑙的教堂 337
梦的即席创作 338
- 92 构图VIII**
有白边的画 339
灰色的基调 340
构图VIII 341
决定性的粉红 342
- 93 鸟**
蓝马 343
战争中的形 344
鸟 344
穿绿夹克的女人 346
蒙特 346
俄国人的房子 347
- 94 狗舌草**
一个年轻女士的冒险 348
狗舌草 349
鱼的周围 350
- 95 死与火**
同胞兄弟 351
沉思 352
死与火 353
- 96 《泉》?!**
随机拼贴 355
群星 355
泉 356
- 97 L.H.O.O.Q**
下楼的的裸女第2号 357
L.H.O.O.Q 358
- 98 一条街道的忧郁和神秘**
一条街道的忧郁和神秘 360
心神不宁的缪斯 362
- 99 小丑的狂欢节**
农庄 363
小丑的狂欢节 364
舞蹈者 365
女诗人 365
- 100 记忆的永恒**
由飞舞的蜜蜂引起的梦 366
记忆的永恒 367
睡眠 368

你应该了解的
100个
西方名画故事

1

春

君士坦丁大帝在公元330年迁都君士坦丁堡的时候，他无论如何都想不到，这次理由并不充分的迁都，竟会如此深刻地影响了整个欧洲的历史进程。他死后不到60年，庞大的罗马帝国就分裂成东西两个部份。西罗马帝国于476年沦陷于蛮族之手，欧洲开始进入黑暗的中世纪。文化和艺术陷入大倒退，识文断字竟然成为教会神职人员的特权。在长达一千年禁欲思潮的禁锢下，世俗大众的精神状态退化到了令人难以置信的地步：在被末日审判的景象吓得瑟瑟发抖之余，他们所能想出的惟一乐趣，就是烧死女巫。一个漂亮女人很可能就是个女巫，因为你一见到她心跳就不由自主地加快了，可见她是魔鬼派来诱惑你的。仅仅因为这个而被烧死的女人并不少见。在某些地区，被烧死的女巫竟然占到总人口的10%。

相比之下，东部的拜占庭帝国却比较幸运，强大的王权维持着帝国的统一。他们说希腊语、以西方文明正宗继承人的身份沾沾自喜，向愚昧的欧洲投去轻蔑的嘲笑。但是，土耳其人的铁蹄结束了这一切。1453年，穆罕默德二世攻陷君士坦丁堡，拜占庭帝国被伊斯兰教的奥斯曼帝国所取代。

随着拜占庭的陷落，罗马看到了重新担任西方文明掌门人的机会。于是，教会对希腊和古罗马文明产生了前所未有的兴趣。就这样，君士坦丁堡——这个远在欧洲之外的城市的陷落，宣告了中世纪的结束。欧洲随即迈进Renaissance——文艺复兴时期。

天主教会一直对绘画非常重视。教皇格列高利一世说过：“绘画之于文盲，如同书本之于识字的人。”自从布鲁涅列斯奇发明了透视法之后，西方画家们掌握了如何在二维的平面上逼真再现三维空间的方法，使得绘画能够给人以如临其境的真实感。教会敏锐地看到了这种进步在宣传教义方面的巨大潜力。

1-1

圣母圣子 圣彼得和圣约翰 那多

1360年

从两幅画的比较中，我们即可看出透视法所带来的神奇效果。这幅拜占庭风格的镶嵌画没有透视，人物在一个二维的平面上一字排开。颜色以金色和黑色搭配为主。圣子的形象是一个缩小了的成年人，而非婴儿。每个人物的头上都画有巨大的光环。

随着透视法的发明，欧洲的画家们开始狂热追求逼真的效果。这种追求虽然始于13世纪的意大利画家乔托，但三维透视的技术一直到15世纪上叶才真正成熟起来。菲利珀·利比是运用这项新技术的佼佼者。他虽然身为修士，却偏爱世俗的乐趣。对照利比修士的这幅《圣母子》，我们不单可以看到透视法所带

