

众流汇海 | 通才馆

了如指掌

如何一眼识别并理解艺术的本质？

3

安悱 / 主编

[德] 托马斯·霍夫曼 / 著

麦湛雄 / 译

什么是大师级作品 |

- ◎ 像小说一样好读
- ◎ 像百科一样好用
- ◎ 像画册一样精美

YZLI0890113272

© 2007 Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte & Co KG, Stuttgart
Original title: Wie erkenne ich? Meisterwerke der Malerei

吉林省版权局著作权合同登记 图字: 07-2010-2595

图书在版编目(CIP)数据

什么是大师级作品. 1 / (德) 霍夫曼著; 麦湛雄译.
—长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2010.11
(众流沧海通才馆. 了如指掌; 3)
ISBN 978-7-5463-3959-7

I. ①什… II. ①霍… ②麦… III. ①艺术评论—世界 IV. ①J051

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第205927号

什么是大师级作品 I

作 者	[德]托马斯·霍夫曼
译 者	麦湛雄
出 品 人	周殿富
创 意	吉林出版集团·北京汉阅传播
策划编辑	安 悱
责任编辑	宋 春 奚春玲
特约编辑	黍 离 刘 晨
装帧设计	SDDoffice.com
开 本	720mm×980mm 1/16
印 张	8.5
版 次	2011年1月第1版
印 次	2011年1月第1次印刷

出 版	吉林出版集团有限责任公司
发 行	北京吉版图书有限责任公司
地 址	北京市宣武区椿树园15-18号底商A222号
邮 编	100052
电 话	总编办: 010-63103398 发行部: 010-59443533
网 址	http://www.jlpg-bj.com/
印 刷	北京画中画印刷有限公司

ISBN 978-7-5463-3959-7

定价: 38.00元

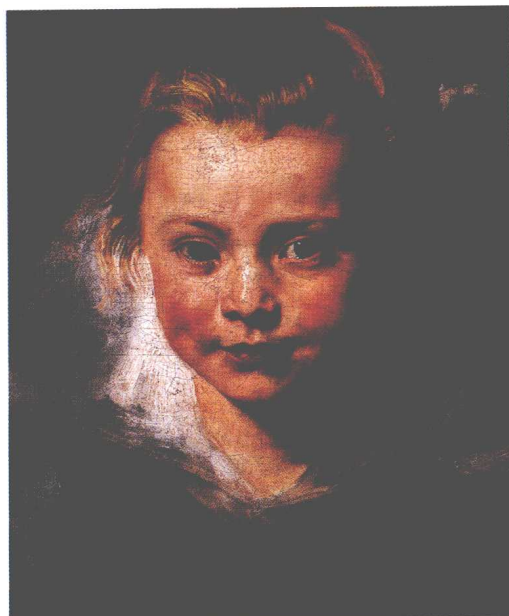
版权所有 侵权必究

投稿热线: 010-58480099

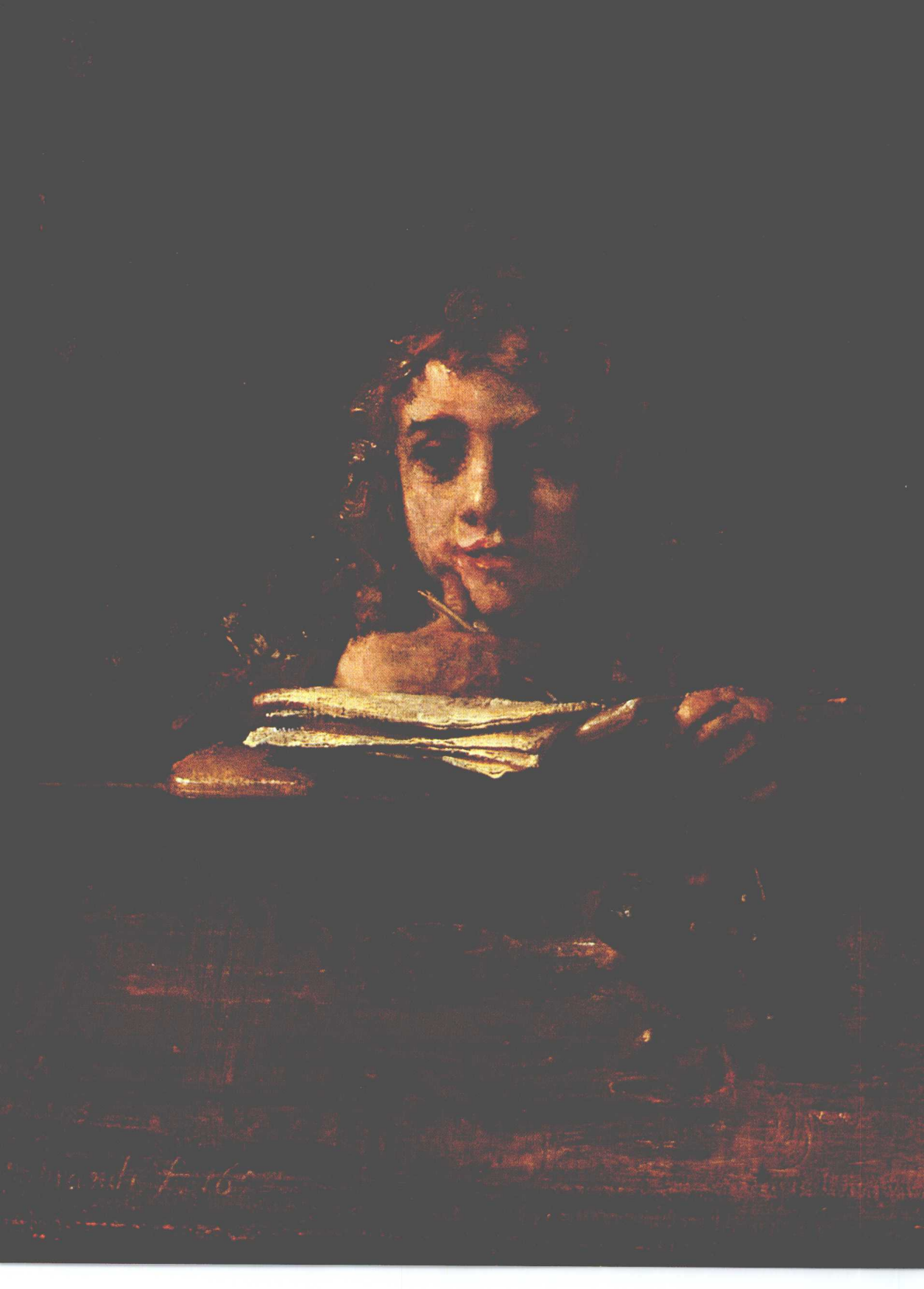

众流沧海通才馆！探寻知识与思维的乐趣……

了如指掌

Wie erkenne ich? Meisterwerke der Malerei

Mano f. 16

了如指掌³

什么是大师级作品 I

【德】托马斯·霍夫曼 / 著 麦湛雄 / 译

YZLI0890113272

吉林出版集团有限责任公司

目 录

引言..... 8

古代绘画泰斗阿佩莱斯、宙克西斯和帕哈思欧
斯的大赛 15

文艺复兴..... 22

马萨乔的《圣三位一体》：
 墙裂开了！ 24
扬·范·艾克的《根特祭坛》：
 高山牧地北面的一颗新星！ 28
安德烈亚·曼特尼亚的《哀悼基督》：
 一幅催人泪下的作品！ 34
桑德罗·波提切利的《春》：
 诸女神守护着的百花齐放的花园！ 38
列奥纳多·达芬奇的《最后的晚餐》：
 人物和空间之间的“完美”统一！ 44
列奥纳多·达芬奇的《蒙娜丽莎》：
 全世界最著名的油画！ 48
米开朗基罗的《创造亚当》：
 在火花飞溅前的一刻！ 56

巴洛克..... 62

卡拉瓦乔的《胜利者阿莫尔》：
 不要有古板拘谨的情绪！ 64
亚当·埃尔斯海默的《逃往埃及》：
 第一个真正的月夜！ 69
彼得·保罗·鲁本斯的《战争的后果》：
 第一幅真正的反战绘画！ 74

伦勃朗的《夜巡》：	
一幅团体像在“行动”！	78
迭戈·委拉斯贵支的《宫娥》：	
玩弄幻想和现实！	82
扬·维米尔的《倒牛奶的女佣》：	
日常生活的奇迹！	88
安托万·华托的《男丑角》：	
舞台上的国王！	92

19和20世纪 96

卡斯帕·达维德·弗里德里希的《吕根白垩岩》：	
一篇阅历布告！	98
欧仁·德拉克洛瓦的《自由引导人民》：	
全世界最著名的革命油画！	104
克洛德·莫奈的《日出·印象》：	
给一场艺术运动命名的杰作！	108
文森特·凡高的《向日葵》：	
对快活一点生活的渴望没有得到满足？	118
巴勃罗·毕加索的《格尔尼卡》：	
20世纪最著名的画！	128

► 了如指掌

与一件出色的手工艺品相比，一幅名画要强上百倍。
它是件艺术精品，能唤起观者的丰富想象。

引言

名画不是一眼就能看出的，必须要有人加以鉴定。

——汉斯·贝尔廷（Hans Belting）

《看不见的名画》

1998年于慕尼黑

Page 9

安托内诺·达·梅西纳

► 神圣的希罗尼穆斯在房中

约1475—1476年

46×36 厘米

现藏于伦敦国家美术馆

安托内诺·达·梅西纳（Antonello da Messinas, 1430—1479）的杰作《神圣的希罗尼穆斯在房中》把古荷兰和意大利文艺复兴早期的绘画成就融合在一起。每一种绘画元素都被安托内诺·达·梅西纳利用。他用古荷兰的技艺，进行细致入微的描绘，并结合光学的特殊效果。这种光线透过前面的大门，从背景中的窗口照了进来。通过这种透视表现手法，意大利的影响显露无遗。

博物馆参观者会碰到这种情形：有人站在一幅光彩夺目的油画前面，完全被它的魅力所吸引，忘记了时间和空间。而其他则漫不经心地从它旁边走过，完全无动于衷。由此可见，对一件艺术品的欣赏，在很大的程度上取决于个人的爱好。

而在列举某些艺术佳作时，意见竟如此不约而同，简直令人惊讶不已。有些绘画，自然而然地被每个人看成杰作。比如说列奥纳多·达芬奇（Leonardo da Vinci）的《蒙娜丽莎》、桑德罗·波提切利（Sandro Botticelli）的《春》和文森特·凡高（Vincent van Gogh）的《向日葵》。这些作品，毫无疑问是光芒四射的油画精品，其影响是很难用言语描述的。因此，当一个艺术家取得卓越成就后，观众自然会“感知”到其艺术上的辉煌。

为使一幅作品获得成功，天才的艺术家除了要有精湛的技艺外，还要有非同凡响的强烈感情、出类拔萃的创作才能和大量的感情投入。那么，什么才算是典范的作品呢？通常是指那些前所未有的巅峰之作。这些划时代的作品，给绘画艺术带来了新方法。这些方法得到广泛的传播

► 了如指掌

非凡的绘画天赋和对画题的切身体会，是创造出类拔萃的画作的基本前提。

和运用。本书的主题是：如何鉴定一幅名画？关于这个问题，除了主观感觉外，还有很多其他因素彰显一幅画的与众不同。其中包括运用自如的绘画技巧、完美的结构布局、协调和谐的颜色搭配、巧妙结合的各种题材，由此产生的新颖内容构成了有时代特色的主题。我们发现，有些画的主题晦涩难懂，神秘莫测，充满神奇色彩。这样的绘画，有时经历千百年后，其构图便变得扑朔迷离，其高超之处令人捉摸不透，例如，波提切利的《春》便属于此列。按照埃尔温·帕诺夫斯基（Erwin Panofsky，1892—1968）的说法，它是属于为数不多的几幅油画，“只要还有艺术史家，就会对此喋喋不休地争论下去”。

为了进行交往，就会有人画画。画家要用他们的画传递信息、思想和感情。宗教题材向人传播教义；历史题材

的画是为了讲故事，留住重大事件。文艺复兴以后的画，是用做纪念。16世纪风靡一时的静物画，是为了炫耀财富，或者表达某种秘密象征。巴洛克时期出现的纯粹的风景画，为的是纪念艺术家的家乡，表达对国家的骄傲。它们也促成了这个时期风俗画的产生。在这些画

乔瓦尼·贝利尼

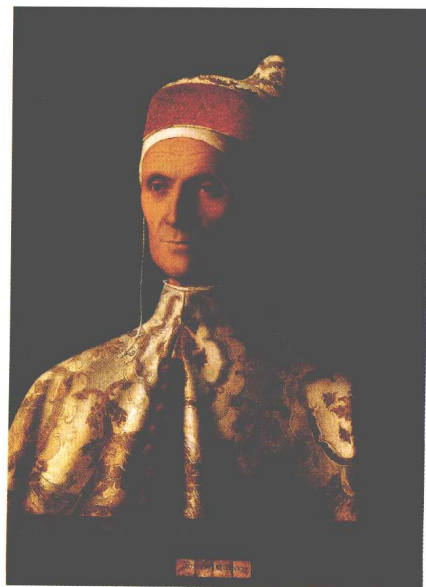
► 最高执政官列奥纳多·洛伦丹

约1501—1504年

62×45 厘米

现藏于伦敦国家美术馆

乔瓦尼·贝利尼（1427—1516）是15到16世纪转折期最杰出的艺术家。他的作品包括许多名画，其中有最高执政官列奥纳多·洛伦丹（1436—1521）的肖像。他雕像般的外形被画得逼真动人。阿尔布雷希特·丢勒（1471—1528）在访问泻湖岛上的城市时，这样描述贝利尼：“他虽然老迈龙钟，可他还是最棒的画家。”贝利尼不仅完成了许多杰作，还在他的画室里培养出大批优秀的学生，其中包括乔尔乔内（1478—1510）和提香（约1488—1576）。

乔尔乔内·达·卡斯弗兰科

▲ 暴风雨

约1508年 布上油画 82×73 厘米 现藏于维内迪斯美术学院美术馆

在乔尔乔内的艺术创作中，对风景的描绘获得了新的意义。它不再只是作为背景。人和自然被作为整体加以表现。风景和自然本身成为画的主题。乔尔乔内的油画在绘画艺术中，占有举足轻重的地位。

Page 12—13

提香

► 抹大拉的玛利亚

1530年

布上油画

71×87厘米

现藏于巴黎卢浮宫

在乔尔乔内英年早逝后，是提香继承了威尼斯绘画的传统并加以发扬光大。这反映在此幅画中，给人以深刻的印象。但是，它和许多油画一样，被迫忍受着相同的命运。它的左右两边都被裁去几厘米，虽然这样做对作品整体布局后果严重，但也无伤大局：一方面它的色彩鲜艳，另一方面它的风景秀丽，给人以和谐完美的印象。

中，百姓的日常生活成为焦点。

在19世纪，“为艺术而艺术”这个词组盛行一时，人们承认艺术形式和美学形象高于一切。按照这句格言，人们直至今天还能自由自在地进行绘画，无拘无束地宣称：这幅画是件艺术瑰宝！观者凭自己的直觉欣赏，无须说明理由。

虽然有上述的评价标准，但在评论有些作品时却发生了激烈的争论。在对待20世纪的艺术时尤其如此。特别是那些与具体物质脱离的美术品，常常给观者带来诸多的问题。抽象的画法妨碍了许多艺术欣赏者去体味作品的精妙之处。在评价当代的艺术时，那就难上加难了。这是因为，用喜欢不喜欢去判断已经不行

了。能用来判断当代名画的标准，玄乎得几乎无法捉摸，而所谓“高超技艺”更是无从体会。因为这些画的声望对于喜爱古代画家的人来说，往往是不可理解的。然而，就古代艺术大师的作品而言，其荣誉不单取决于它们的艺术造诣，当时的文化环境和它们产生的条件、订购者和收藏家的热情，都为这种荣誉做出过贡献。

在观察和判断一幅名画时，要考虑到它的悬挂地点和观者的位置。同样起决定作用的，还有对它过去完美形象的意识。因为有些情况会导致其地位降低，当然也就影响到其声望。有许多名画，它们离开原先所在的地方，被装帧成另外一种样子，然后送到新的目的地，伦勃朗的《夜巡》就属于这种情况。

帕尔米贾尼诺

► 凸镜中的自画像

约1523—1524年

板上油画

直径24.4厘米

现藏于维也纳艺术史博物馆油画陈列馆

在自画像类别当中，此画无疑是上乘佳作。帕尔米贾尼诺匀称、天使般的容貌，被画得细腻逼真、栩栩如生。长发披肩，打扮入时，身穿褐色毛皮上衣，风流倜傥。画家向观者展示他的右手，修长而纤巧。人们不禁会想，画家是想炫耀他那天赋的艺术家之手。

古代绘画泰斗阿佩莱斯、宙克西斯和帕哈思欧斯的大赛

近代的艺术家首先模仿古代的“艺术极品”。中世纪以后的“文艺复兴”这个名字，就是由此而来的。起源于罗马或希腊的板上或布上画像，虽然没有能在千百年后留存下来，但画家们还是通过古代书稿了解到他们古老同行的丰功伟绩，也知道古希腊最优秀的画家阿佩莱斯（Apelles，约公元前375/370—公元前4世纪末）。他是亚历山大大帝（公元前356—公元前323）的宫廷画师。因此，阿佩莱斯就成为文艺复兴以来艺术家最崇拜的偶像。他的同行企图用他来证明，他们在社会中的地位。

► 我如何认识？

为了画他的自画像，帕尔米贾尼诺用做底子的，是一个直径约为25厘米的木球截面，借此来迷惑和愚弄观众：这是面镜子还是幅画？除此以外，他还出色地使用镜子作为当时唯一的辅助工具，造就了一幅逼真的自画像，起到了掩人耳目这一效果。这位天才的青年人好像精通古代透视法。他因此受到无以复加的赞扬，都说他骗过了观众的眼睛。

