

有画

谢伟·著

好好说

西方绘画史 上

WESTERN PAINTING
HISTORY

蔡元培：一个没有审美的民族是不知善恶的

继台湾蒋勋先生著作《写给大家的西方美术史》之后
又一部精彩阐述西方经典绘画艺术的力作

谢伟·著

好好说

西方绘画史

WESTERN PAINTING
HISTORY

图书在版编目(CIP)数据

有画好好说:西方绘画史.上/谢伟著. — 成都:四川美术出版社, 2013.3
ISBN 978-7-5410-5331-3

I. ①有… II. ①谢… III. ①绘画史-西方国家-青年读物②绘画史-西方国家-少年读物 IV. ①J209.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第057413号

有画好好说:西方绘画史(上)

YOUHUA HAHAOSHUO: XIFANG HUIHUASHI (SHANG)

谢伟 著

出品人 马晓峰
责任编辑 谭昉 叶茂
责任印制 曾晓峰
封面设计 最近文化
责任校对 林中英
出版发行 四川出版集团·四川美术出版社
成都市三洞桥路12号 邮政编码 610071
成品尺寸 170mm × 240mm
印 张 8.5
字 数 100千
制 版 最近文化
印 刷 成都市和丰印刷有限公司
版 次 2013年6月第1版
印 次 2013年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-5331-3
定 价 28.00元

版权所有·翻印必究

本书如有缺页、破损、装订错误,请寄回印刷厂调换

如需购本书,请与本社邮购组联系

地 址:成都市三洞桥路12号

电 话:(028) 87734382 邮政编码:610071

CONTENTS

西 | 方 | 绘 | 画 | 史

谨以此书献给我痴迷绘画的女儿

欣赏一朵花的绽放（代序）

谢 伟

一说到绘画，许多人都会认为这是离自己非常遥远的事情，别说动手作画，就是能真正读懂一幅画也不是一件容易的事情，更别说去啃什么绘画史了，那是属于专业课的范畴，是从事绘画创作和绘画理论研究的人才会去触碰的领域。

但我以为这是一个大大的误会。我们学习知识恐怕不仅仅是为了掌握一门求生的技艺吧？要那样的话，我们给自己人生的定位也未免太低了一些。我们还需要有修养，修养是人的心灵在多方面知识和理论的长期濡染和滋养下所呈现出的别样气韵，它会使我们内心丰富而又品行不俗。

你看，那些在不同领域真正成就大业的人，往往都有着极高的综合素养，他们的艺术修养更是令人钦叹。我们都知道“杂交水稻之父”袁隆平，他常年工作在田间地头，看上去像个泥腿子，但他却有着丰富的学养，而且小提琴拉得也很好。还有一位，大家应该不会陌生，原国务院副总理李岚清，他原本是学企业管理的，却有着深厚的音乐素养，卸任之后出版了一部音乐随笔。我还听过他在一所大学里做的音乐欣赏讲

座，非常精彩。他有一句话给我留下很深的印象，他说：“艺术修养对于一个全面发展的人来说不可或缺。”另外，学法学的政治家克林顿萨克斯吹得很漂亮；学哲学的英国前首相希思还是个出色的指挥家；大画家黄永玉同时也是一位了不起的散文家。还有许多著名的科学家，他们的脑子里也并不只装着X+Y，钱学森、李政道、李四光、爱因斯坦等等都是艺术修养非常深厚的人。

所以我想说，绘画史是我们人类文明的重要组成部分，我们应该对此有所了解，它是我们每一个人基本修养当中不可缺失的要素。当你理清了绘画的发展脉络，掌握了它的发展规律，并懂得如何去欣赏一幅名画的时候，你的内心春潮初泛，你的灵魂将获得深度的陶醉；当你的心田被各种艺术养分滋润着的时候，你的生命丰润了起来，你的眼神和气质里流露出别样的气韵。此所谓“腹有诗书气自华”。

当然，我也承认，多数绘画史或者美术史读起来的确有些让人昏昏欲睡，因为作者往往都是这方面的学问家，只顾往“高精尖”的方向去钻研，忽略了普通读者的阅读感受，所以很少有人会有勇气和耐心去阅读这样的书籍。

但这并不说明绘画史本身缺乏吸引力，相反，它魅力无穷，只是我们缺乏好的读本而已。其实，作为普通读者，完全没有必要像专业人士一样钻研得那么深透，只需要掌握最基本的知识就足够了，但是，这却对作者提出了更高的要求：既要全面地展示绘画发展的历史进程，又要做到浅易、生动和有趣。这的确是非常困难的事情。

几十年前，傅雷先生就不畏艰辛，做过此类艺术知识的普及工作，他所撰写的《世界美术名作二十讲》，向中国读者介绍了西方美术的重要成就，影响深远。还有著名的英国艺术理论家贡布里希，也曾将深奥的艺术理论通过一部《艺术的故事》向普通读者娓娓讲述。而美国畅销书作家房龙更是终生致力于艺术理论通俗化的实践，这位学识渊博的大家所有的作品都像是在给小孩子们讲述浅显的故事。

当我们读到这样的作品时，自然就不会感到索然无味了，相反，你会被深深吸引，随着那些灵动的文字，进入到一个美的世界里去了。所以我觉得，阅读绘画的历史就仿佛是在寻访美的发展历程，寻访美的发展历程就犹如在欣赏一朵花儿的绽放。

可惜，像这样深入浅出的著述实在太少了，以至于让我们觉得了解艺术史是一件让人头疼的事情。于是，我决意也来做这样一件极其艰苦而又极有意义的工作。尽管我并非绘画理论的专家，但作为绘画艺术的资深爱好者，我亦有多年的研究心得，再加之少年时学习绘画的经历，使我对绘画创作及其理论有了更深的理解。同时，作为作家，我很清楚怎样的表述更能够调动普通读者的阅读兴趣。

我愿意用自己的方式来讲述绘画发展的历史和那些伟大画家的故事。我希望带领年轻的朋友们去史前的洞穴里寻找我们祖先留在岩壁上的稚拙笔触，去观赏他们描绘在陶器上的美丽图案，去触摸他们熔铸在青铜器上凹凸起伏的奇思妙想，去嗅一缕飘自岁月深处的丹青与油彩的芬芳，去感受画家们留在工笔画中的那份耐心与精细，去体会写意时泼洒在纸绢上的潇洒与狂放，去感知大师们运笔如剑时血脉和情感的通畅，去领悟他们浸透纸背的生命理想……

我们的祖先是一群浪漫而酷爱美丽事物的人，数千年来，他们从未放弃过对美的追求与渴望，他们执著的梦想，他们不懈的探求，他们非凡的创举和辉煌的成就，这一切，我们怎么可以毫不知晓呢？

我是那样地希望我的讲述可以让读者朋友轻松地了解绘画的源流，像我一样，仿佛在欣赏一朵花儿的绽放。但我也深知这是怎样艰难的一件事情。绘画发展的历史源远流长，各个时期成就卓越的画家灿若群星，绘画作品更是浩如烟海，我实在难以尽述其详，我必须做出取舍才能使我的讲述简洁、明快，并清晰地勾勒出绘画发展的脉络，同时，又不能遗漏了重要的画家和他们的作品。为此我不得不放弃一些画家和作品不予提及，而着重对那些在绘画史上开创新风，具有划时代意义的大

师加以介绍。

这样的割舍是让人疼痛的。但只有这样的割舍才能让整部绘画史显得简明、清爽和主题明亮。而作为所有杰出画家的代表，那些划时代大师们的名字和传奇将在我的文字里变得更加光彩照人。当我们怀着一种崇敬的心情靠近他们的时候，我们的生命也将更加丰盈。

我还一直在努力地以一种谈心的口吻和诚恳的态度与读者交流，画家们的生命和思想是那样的色彩鲜丽，他们是抒情的高手和风流才子，我又怎么可以板着面孔把他们的故事讲得一本正经呢？我怎么敢装腔作势，卖弄学问，滥用典籍和考证？我只能用散文式随兴优美的笔调来讲述他们的风流和他们的传奇，这样才可以吻合他们行云流水般疏放潇洒的气质。

当他们从悠远的岁月里向我走来，那么的飘逸随和，我与他们的交谈没有丝毫的障碍，我不断地提醒自己，讲述他们的故事也不应该让读者感到有任何的障碍，要亲切一些，再亲切一些，轻松一点，再轻松一点。我不知道我最终是否做到了这些，但我对自己订立的这些写作原则的正确性从不怀疑。

另外，我想说的是《有画好好说：中国绘画史》和《有画好好说：西方绘画史》这两部作品是写给那些充满理想的年轻朋友阅读的，他们渴求知识，也渴望成功，因此，在介绍历史上那些成功的大画家的时候，我用了不少笔墨讲述他们成功的经历，而不仅仅是介绍他们的作品和历史作用。我相信，他们成长和成才的经历对年轻的朋友们寻求通向成功之路的探索一定会有所助益。

倘若在多年之后有谁说，他是读了我所撰写的这两部绘画史受到启发而走向成功的，那老谢我就是做了一件大大的好事了，我艰辛的写作便又有了额外的收获。

目录
CONTENTS

欣赏一朵花的绽放（代序） / 1

第一章 史前人类的绘画 / 1

第二章 古埃及绘画 / 7

第三章 古希腊绘画 / 13

“米诺斯文明”时期 / 13

“迈锡尼文明”时期 / 17

古希腊绘画的全盛期 / 19

第四章 古罗马绘画 / 27

第五章 中世纪绘画 / 35

CONTENTS

早期的基督教绘画 / 36

拜占庭风格 / 39

罗马式绘画 / 43

“哥特风” / 45

第六章 文艺复兴时期的绘画 / 53

早期的拓荒者 / 54

乔托 / 55

马萨乔 / 59

安吉利科 / 62

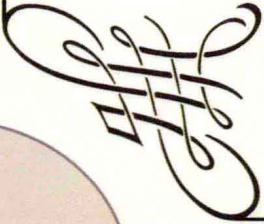
乌切洛 / 65

波提切利 / 68

盛期三巨匠 / 72

达·芬奇 / 72

米开朗琪罗 / 78

CONTENTS

拉斐尔 / 85

威尼斯画派两大师 / 90

乔尔乔内 / 90

提香 / 93

第七章 北方文艺复兴时期的绘画 / 99

凡·爱克兄弟 / 100

丢勒 / 106

小汉斯·荷尔拜因 / 112

第八章 形式主义绘画 / 117

帕米加尼诺 / 119

丁托列托 / 119

艾尔·格列柯 / 123

第一章

史前人类的绘画

凡事都会有一个开始。

绘画是从什么时候开始的？人类最早的祖先是在怎样的情形之下用什么样的工具绘画的？他们的画又是什么样子呢？这些问题一定会让你非常着迷。

但答案却并不肯定。所有回答这些问题的人都显得有些模棱两可，总是用“也许大概可能似乎”一类的词儿来搪塞你纯真的好奇。但请你一定要理解，这确实是没有办法的事情。我们必须承认，到现在人类对自身历史的了解依然是相当有限的。

其实，这也并不奇怪，你想想，你对你爷爷那辈儿的事情又了解多少？你可能连你曾祖父的名字都叫不出来，那我们人类又会对自己远古祖先有多少的了解呢？

我们现在所知道的有关他们的一切都只是来源于考古发掘所提供的那一点点的信息，再加上一些天知道是不是合理的推测或者想象。

现在我们知道，人类大约产生于距今300万年前后，而我们人类的文明史则可以上溯6000年左右。在这6000年中发生的事情，大多被我们的

祖先用文字或其他方式记录了下来,因此,人类文明发展的脉络是较为清晰的,但在此之前的200多万年漫长岁月里所发生的事情却依然云山雾罩。我们把有文字记载之前的鸿蒙混沌时期称之为“史前”时期。

但史前人类的大脑也许并不像我们想象的那样也是一片混沌蒙昧,他们除了忙着生存和交配之外,其实也干了不少高雅的事情。考古学家告诉我们,史前祖先们是一群积极要求进步的好同志,他们从未停止过改变恶劣生存环境的努力,希望成为文明人类。他们发明的一种叫做艺术的东西,使他们艰辛的生活有了一丝玫瑰色的光亮。

绘画是史前人类艺术中最早出现的造型手段,之后才有了泥塑、石刻和木雕等各种表现形式。你可能要问了,为什么最早出现的是绘画而不是别的艺术形式呢?

这好比说你问一个孩子,你怎么先会画画然后才会写字呢?孩子回答不了你这个问题,成年人也回答不了,只有上帝知道是怎么一回事。反正每个孩子都是先会画画,然后才会捏泥人儿、剪纸和写字的。

我们的原始先民正处在人类的童年时期。

在西班牙北部的坎塔布里奇,有一个名叫阿尔塔米拉的山洞,据说那里很可能留有丰富的历史遗存,这给考古学家们以极大的诱惑。1879年的初春,一位酷爱考古的西班牙人背上行囊,起身前往坎塔布里奇,意欲寻找一些化石来进行研究。这个不畏艰辛的西班牙人名叫德梭托拉,是一位侯爵。限于当时的交通和通信条件,这一行程必定十分艰辛,可天知道,侯爵竟然带上了他年仅4岁的小女儿!

也许是想让女儿开开眼界吧;也许是侯爵希望从小就培养女儿对考古的兴趣,以便将来继承自己的事业;也许只是因为没人照看孩子,侯爵不得不把她带在身边。不管怎样,正是这一鬼使神差的举动使他获得了一次伟大的发现。

春寒料峭中,侯爵父女开始了艰辛坎坷的探险之旅。数天之后,他们

终于到达了坎塔布里奇的群山之中，侯爵很快找到了那个洞穴，并立即开始了寻找化石的工作。他是个专心致志的人，当他投入工作的时候会把身边的事情忘得一干二净。

女儿对父亲的工作不感兴趣，却对周围的一切充满了好奇。她睁大眼睛四处观望，黑糊糊的山洞深处诱发了她的联想，她想看看里面有没有住着童话里的神仙，便点燃一支蜡烛，径直往里钻去。借着蜡烛的微光，她突然看见岩洞的上方一头野牛睁着一双凶狠的大眼睛瞪着她。小姑娘吓坏了，连滚带爬地往外跑，哭喊着：“爸爸——爸爸——”

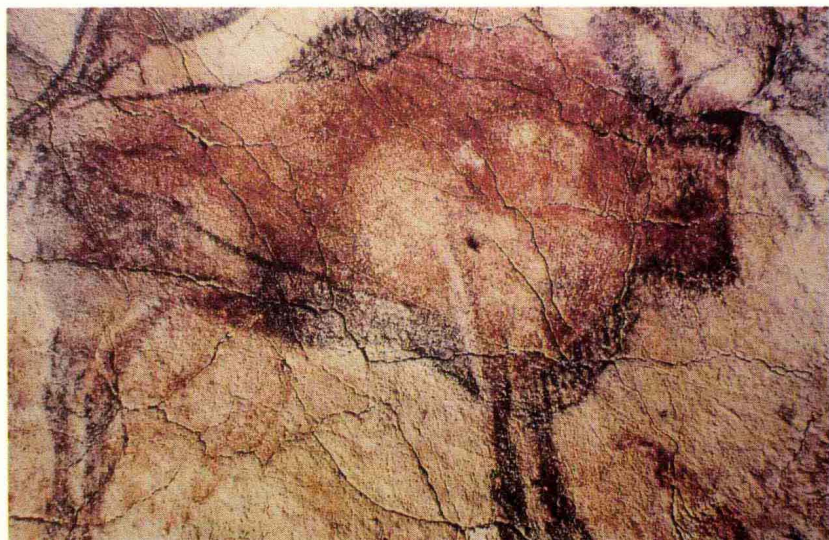
侯爵这才想起女儿来，赶紧起身往里爬，他抱起跌倒的女儿，并重新点燃蜡烛，他顺着女儿手指的方向往里走，抬眼一看，惊呆了。

这幅史前人类绘画在黑暗中沉睡了数万年之后，终于重见天日。

这就是后来被命名为《野牛》的人类早期岩画。它是我们迄今为止所发现的最早的史前人类绘画，但未必就是史前人类所作的最早的一幅岩画，因为从这幅画上看，绘画者所掌握的表现技法已经较为成熟，具有很强的艺术表现力。人类的先祖不知经过了多少年、多少代人的摸索和积累才有了如此丰富的绘画经验。

现在，我们再来看看这到底是一幅什么样的绘画。

考古学家和艺术史家经过长期的研究分析，得出了初步的结论：这

岩画 《野牛》

西班牙阿尔塔米拉
洞窟。公元前15000年—
公元前12000年。野牛身
长195厘米。

是一幅典型的史前人类的岩画，它的创作时间被锁定在公元前15000年到12000这个时间段里。

现在呈现在大家面前的这头画在岩石上的野牛只是这幅巨型岩画的局部。事实上，这幅岩画很大，是画在阿尔塔米拉地下洞窟顶部的一幅大约40米长的巨幅岩画。

这幅岩画中也不光是画了牛，还画了野猪、野马、猛犸和麋鹿等原始人类经常见到的动物。而牛画得最为逼真，它们以奔跑、站立、静卧等各种姿势出现在画面当中，体形巨大，与真牛相仿。绘画者先用深色的线条勾勒出野牛的身型轮廓，再用棕红或褐色颜料在块面上晕染，造成色彩深浅层次的变化，使野牛的身体具有一定的立体效果，传达出肌肉的质感，让人仿佛能够感受到蓄积其中的力量。

这幅画从整体来看，似乎没有完整的构思意图和逻辑线索，多数的动物好像都在奔跑，画面充满了动感和磅礴的气势，但那些动物似乎并非处在同一个时空背景之下，它们是互不相干的个体，是绘画者意念中动物典型形象的再现。

我们知道，那个时候还没有专职的画家，画画的人往往都是原始人群中的普通一员，他们熟悉这些动物，并凭着记忆将它们形象适当地进行布局，组织在了同一个画面当中。这表明他们已经熟练地掌握了表现事物基本特征的技能，那就是：高度概括、简练明快。这些远古先民非凡的观察和写实能力实在是让今天的我们惊叹不已。

有关史前人类绘画的真正动机，我们很难说清，但我们已经发现，动物是史前人类最乐于表现的对象。我们知道，史前人类是一群在丛林与旷野中神出鬼没的精灵，以狩猎为生，他们猎杀动物，也受到动物的威胁，他们生活的每一个方面都与动物发生

着千丝万缕的联系。他们以兽肉果腹，以兽皮御寒，以兽骨制作工具和装饰物……他们离不开动物，甚至崇拜和神化动物，于是，他们常常在居住的岩洞石壁上绘上动物的形象。因此，我们可以说，绘画是早期人类借以表达思想最简单也是最直接的方式，或者说绘画是他们记录日常生活内容的图像日记。

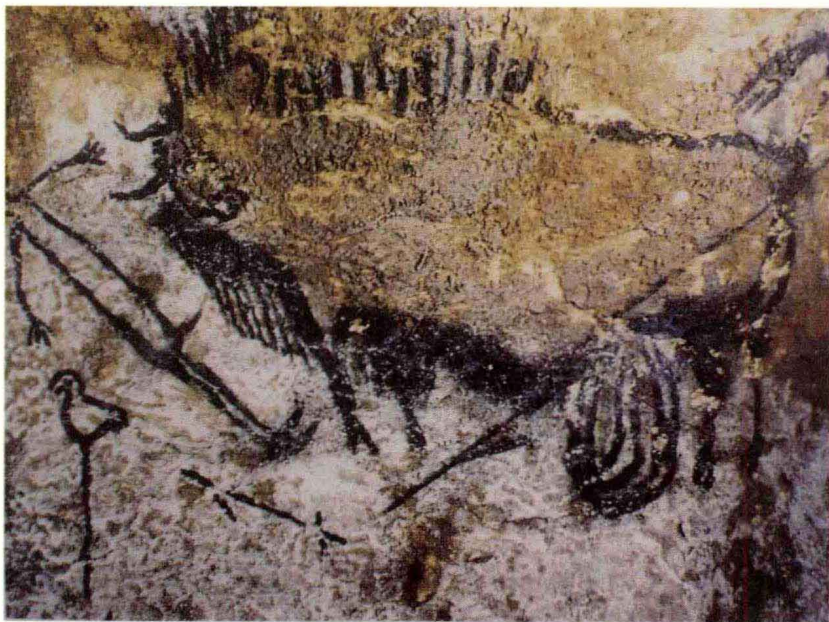
我们很难想象他们是怎样绘制这些壁画的。在那么遥远的年代里，他们使用的绘画颜料竟然是那么的丰富，有红色、蓝色和各种黄色以及棕色等等，他们还懂得用野兽的骨灰来充当黑色。研究证实，红色颜料的成分主要是氧化铁，而其他几种颜色则分别是氧化锰和碳化铁。他们是用什么方式提取出这些物质的呢？这实在令人有些费解。他们还将动物油脂作为黏合剂掺入颜料粉末中调和均匀，使颜料具有极好的附着效果，色彩的光鲜感也能经久不衰。

他们常用的绘画工具是用动物的鬃毛制成的刷子，有点像我们今天用的毛笔或者排笔，这种刷子主要用于色彩块面的涂染。而勾绘线条的工具则往往选用粗糙结实的芦苇秆。他们先将调和好的颜料吸到芦苇秆中，然后吹到岩石上去，形成或粗或细，或直或曲的线条。

我们远古先人的绘画技艺和方式竟然达到了如此之高的境界，真是让人难以置信。因而，当德梭托拉侯爵向科学界宣布这一重大发现的时候，招来的竟是一片冷嘲热讽，人们说侯爵是为了“炒作”自己而特地雇请画家到山洞里去画的。他们的理由是，如此精美生动的岩画，根本就不可能是那些茹毛饮血的史前人类所能完成的，并进而发出疑问：史前人类使用的颜料是如何获得的？他们又是用什么样的工具和方式来完成这种岩画呢？侯爵一时无法回答，顿时陷入了尴尬的境地。

岩画 《受伤的野牛》(又名
《野牛·人》)

在法国拉斯科洞窟顶部画有65头大型动物,有从2米到3米长的野马、野牛、鹿,有4头巨大公牛,最长的约5米以上。绘于公元前15000年-公元前10000年。拉斯科洞窟被誉为“史前的卢浮宫”。

但真相大白的日子并不遥远,很快人们就在法国南部多尔杜尼的一个洞穴中发现了相似的石窟壁画,最具代表性的一幅叫做《受伤的野牛》。随后又在法国的其他地方,在西班牙北部地区以及意大利的许多地方发现了相同时期的石窟壁画。这些都证实了侯爵的发现并非虚构,侯爵也因此一雪前耻。

从此,绘画史翻开了崭新的一页。

岩画 《野马》

法国拉斯科洞窟。公元前
15000年-公元前10000年。

