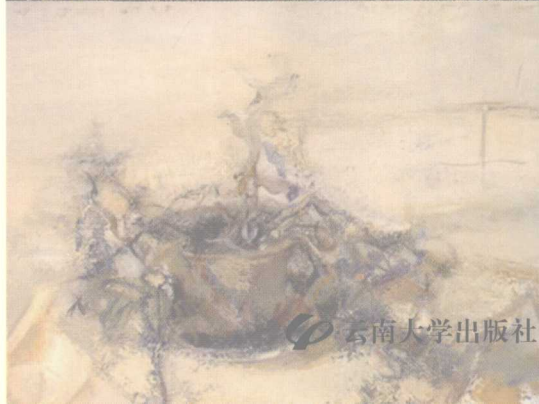

高等院校通识教育读本

外国美术随话

汤海涛 著

云南大学出版社

外国美术随话

汤海涛 著

图书在版编目 (CIP) 数据

外国美术随话 / 汤海涛著. —昆明: 云南大学出版社,
2008

ISBN 978-7-81112-647-1

I. 外… II. 汤… III. 美术史—外国—高等学校—教材
IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 177697 号

外国美术随话

汤海涛 著

策划编辑: 柴伟

责任编辑: 冯峨

装帧设计: 猎鹰创想 | 书籍设计

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明美林彩印包装有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 17.5

字 数: 287 千

版 次: 2008 年 12 月第 1 版

印 次: 2008 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81112-647-1

定 价: 32.00 元

地 址: 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (邮编: 650091)

发行电话: 0871-5033244 5031071

网 址: www.ynup.com

E-mail: market@ynup.com

前言

有段时间，我们城市美术馆的存在变得可疑起来，因为它的入口在一个品牌服装店的里面。穿过促销员和成堆的折扣服装去看画展，首先得确定美术馆的入口就在那里。而对促销员的热情视而不见，又难免让自己不安。附带说一句：某个大名家题写的馆名的牌匾挂在了狭窄的后门口，除了停放自行车的人们，很少有其他人会注意到这个城市名片。

不过这并不重要，因为来看画展的人都是圈内人士，即使美术馆的正门不复存在，他们依然可以找到后门。偶有路人费尽周折找到美术馆的时候，会发现画展是售票的。一元一张的门票不算昂贵，但如果他们还没有观看画展的习惯，这小小的花费就会挡住了他们参观画展的脚步。

现在的情况改观很多，几乎所有的画展都是免费的。赶上开幕酒会，老练的观众可以拿一杯免费的红酒和画家面对面地交流。但是，我的不少朋友仍然拒绝进入展厅，理由就是他们“根本不懂画”。他们受过良好的教育，从幼儿园开始，一直到高中都开设有美术课程，所以他们的借口并不成立。他们迟疑的原因，是展厅这个“陌生”环境中的不可预知性，例如有没有额外的消费，有没有特定的礼仪；或者自己的服装是否合适这个场

所，自己在艺术家面前的举止是否得体……类似的心理体验我们都曾经有过，只是场合不同而已。所以，大多数人觉得与其到时候措手不及，还不如敬而远之。

很多中国的美术幼教专家，可以让四五岁的孩子画出繁复异常的线描。遗憾的是，所有的一切都是揠苗助长，我们看不到中国孩子在艺术上普遍的延续性，只有极少数的特例可以成为所谓的画家。而与之相反，西方孩子没有表现出过人的禀赋，但是他们可以把绘画的兴趣保有到成年。很多法国人可以对美术作品加以鉴赏和评价，而且并不因你是美术理论教师，他们就会有任何胆怯。而在中国，除了圈内人士，几乎没有听到过周围的人谈论美术——更不用说对作品加以分析了。相形之下，上述两种美术幼教方式孰优孰劣，一目了然。

有一个说法让我非常惊讶，据说早年在学校里开设美术课程并不完全为了审美。其中最重要的原因之一，是为了方便工业化生产的作图需要。而20世纪美术学院进行的结构素描教学，恰恰印证了上述的说法。我画过结构素描，这是以类似三维建模的方式进行的绘画，要求看到所有的结构要素。坦诚地说，这种素描要画好真的很困难。由于工业零件非常复杂，在计算机还没有普

及的年代，有着娴熟的结构素描的绘图能力，无疑可以促进社会生产力的发展。但如果我们把审美放到一边，完全为了满足工业作图的要求，那么绝大多数学生都会力所不逮。

中学的美术课也有期末考，而且是百分制。和其他学科一样，美术教师要算出总成绩、平均分、及格率。一次偶然的机会，发现有个美术老师授课班的最高分竟然没有我授课班的最低分数高。我想他的评判标准并没错，要让这些一星期才有一节美术课的学生画出像样的作品来，真是很困难。然而在量化管理的中学，考试计分方式并没有考虑美术学科的特殊性而有所改变。

按照艺术的规律而言，人类的艺术素养是随着社会生产力的发展而发展的。一个冰河晚期的原始人，可以画出造型准确的绘画，而三万年后，受过良好教育的人竟然“根本不懂画”，让人感触颇多。我们还需不需要美术、需不需要通过鉴赏美术作品得到精神的愉悦呢？答案是肯定的。只不过上面提到的一切，让绝大多数的人对美术产生了隔阂。

如果我们改变一下方式，实际情况会有很大的改观。我在理工类大学里举办的讲座使人印象深刻，来听讲的师生甚为踊跃，其中不少听众的艺术素养之高出乎预料。而我在初中、高中担任

美术教师期间，开设的美术欣赏课程同样受到普遍的欢迎。那时我就常常设想，如果我们的中学美术课不要过分强调技法，起码做到不要用技法水平的高低来评价学生，而代之以美术作品欣赏和评述，那么当下人们与美术有隔阂的问题就会得以改观。

本书的写作就是在这方面做了一点努力，谈了我们如何看待外国美术；通过两个章节让大家了解一下外国美术史的脉络和框架；对影响世界的美术作品和大师进行了介绍；谈了谈作者本人喜爱的美术家和作品；同时让大家通过轶事了解艺术大师们鲜为人知的一面；还介绍了我们没有深入了解的一些美术形态和样式。

这本读物适合任何一类的人群，在闲暇时候，翻开某一页就可以轻松的阅读。当然，作为一本公共选修课的课本，提供了尽量多的相关信息——其中包括一些书籍的介绍及图片。书中有不少作者本人的观点，但是其中一个观点不妨在这里先强调，那就是：我们要有自己的审美判断，而不是盲从他人。

最后，希望这本书可以给大家一点阅读的乐趣。

目 录

前 言	1
第一讲：我们应当如何看待外国美术	1
第二讲：通常的外国美术史是什么样的（上）	32
第三讲：通常的外国美术史是什么样的（下）	66
第四讲：哪些美术家和作品影响了世界？	109
第五讲：个人视野中的画家与作品	142
第六讲：这主义、那主义；这派、那派	174
第七讲：画家、雕塑家、建筑家们的那些事	208
第八讲：还有一些美术形态和样式，我们没有深入了解	239
后 记	271

第一讲：我们应当如何看待外国美术

要知道，在很短的时间里，让大多数的读者了解外国美术发展的概貌，并形成自己的审美价值观是非常困难的。我们不能指望打开一本书籍，或者听了某个名家的讲座，就想可以让自己掌握到一些专门的知识。如果我们没有意识到知识的获取是一个漫长的过程的话，当你的期望值和通过学习所获得的回报不成正比的时候，就会由于沮丧而对这一门学科知识的学习断然地放弃。这不是我们所希望看到的。遗憾的是，这样的事情经常发生。

大家对待美术的态度可能就是这样的：内心恐惧却又十分好奇。中小学阶段学习美术的过程让很多人并不愉快，如果你的美术老师又十分看重学生的技法水平的话，那么这样的学习经历就不会太愉快。在专业的艺术院校里，一张全开素描作业的时间通常要花费 64 课时，或者更多；而在初中一、二年级，这却几乎是美术课程全部的课时量。在不多的课时里面，大家要学习素描基础、国画、版画、雕塑、水彩、水粉；还要学习手工造型、书籍装帧、标志设计；有些有条件的学校，还会让学生学习一点泥塑，如此等等。而国画单元里，要学习笔法、墨法以及国画的基本造型和创作；在素描单元里，有线描、光影素描，以及结合技法学习的静物写生、人像写生和风景写生，等等。尽管教了 10 年的中学美术，但要让我从不翻看教材，说清楚一个中学生要学习多少美术技法是非常困难的——更何况初三年级有教材但从来不上美术课；以及偶尔开设的高中一、二年级的美术欣赏课程。所以，要初步掌握上述的美术技法，并且使自己的作品让老师和家长满意，这个任务是不可能完成的，除非你对美术有着强烈的业余爱好，进过各种类型的美术训练班。

经过调查，包括美术学院的学生在内，由衷地热爱美术的人并不多见。大概会有 2% 的人表示自己在完成绘画作业的时候感到愉悦。我可以毫不隐瞒地告诉大家，当年在求学的过程中，我属于其余的 98%。有意思的是，尽管大家对美术课没有多少好感，但是美术讲座的现场却又坐得满满当当。即使是一些综合院校举办的美术讲座也可以吸引数以百计的同学到场。对于上述的现象，我可以这

样说，是美术的技法使大家失去了兴趣，而不是美术的本身。

如果美术技法让大家失去了兴趣，那么，换一种学习方式或许不是不错的选择。大家要相信这样的一个事实：“眼高手低”对于不从事绘画创作的人们来说，不是什么坏事情。甚至对于从事美术工作的人来说，亦是如此。即使自己动手能力差一些，但是具备了审美的能力和鉴别艺术高下的才能，保持在艺术上发展的可能性，这才是最重要的。目前的问题是，这样的人在我们国家实在是太少太少了。

和音乐会相比，美术展览门票的价格简直是微不足道。经常看看画展，培养一点自己“眼高手低”的能力，不是太困难的事情，前提是有第一次跨进展厅大门的尝试。如果不是什么特别的画展，一两元的价格换来视觉的享受，一定是物超所值的。另外，还有许多场所提供展览场地，却不收取门票。你要是留意一下大学里的公告栏，就会发现你居住的城市里，一些非官方举办且水平不低的展览比你想象的要多得多。如果你在酒会开幕的时候参与，除了有免费的饮料，而且你还能见到画家本人。大多数画家都希望有观众和他们交谈，你可以和画家打个招呼，告诉他你喜欢他的作品，并且请画家谈谈他的作品。你会发现，从画家的角度得到的信息和从评论家那里得来的信息相比会有偏差，甚至与你自己的感觉也有相当的差异，这是一件很有意思的事情。引申开去，我们就会从中获得对于美术评价的看法。当然，有人觉得自己不是美术圈里的人，参

图1 画展酒会

与这样的活动感到不自在；并且，的确有那么一些个性古怪的画家，会让你觉得难以接近。那么，选择在校园里开设的讲座，或者选择和美术有关的公共选修课，在完成学业的同时，了解一些美术知识，是一举两得的事情。（图1：画展酒会）

知识的获取有不同的方式和途径，同样，知识的教授也有不同的方式和途径。用传统教学方式：提纲挈领，

首尾贯串；突出重点，解决难点——这是在教案中的一句套话，真正做起来非常困难。梳理出美术发展的历史脉络，让人们概念清晰、理解透彻，无疑是非常理想的。但是实践下来，效果并不能如我们所愿。和上面谈到的一样，如果这样的方式大家并不喜欢的话，那我们就换换方式。所以，在这里，我很愿意和大家用一种轻松的方式谈谈外国美术。

相比而言，中国人对于中国美术要比对外国美术的了解多得多，只不过自己并没有意识到这一点。在日常的生活环境和文化氛围当中，我们在有意无意间接触到本国美术的许多知识与信息。而对于外国美术而言，文化背景的差异产生的审美趣味和视觉体验的不同，使深入了解外国美术成为并不是一件简单的事情。许多人都喜欢翻看西方美术当中比较写实、文学性较强的作品，但是并不意味着这些作品理解起来会很轻松，对于画面背后的历史知识和宗教知识的体系缺乏了解，必然使我们对作品的理解流于表面。不过有意思的是，由于文化的差异性，即使面临了上述所谓的问题，但人们还是对外国美术保有更大的学习兴趣。

例如，中国传统文化缺少对人体艺术的表现，所以西方美术中的人体艺术引起国人极大的兴趣。到目前为止，吸引观众最多的展览是在北京的中国美术馆举办的“油画人体艺术大展”，这个在1988年举办的展览参观者多达22万人。文化的差异性，就在这个展览上充分地体现了出来，绝大多数参观画展的人，其实好奇大于欣赏。但是，或许当时置身于展厅的许多人并不知道，西方对人体艺术的认同并不像我们想象中的那样开放。具体的原因我们会在专门的章节论及。但是，至少上面的现象说明了一个问题，就是西方美术中吸引我们的不一定是绘画本身，也许是文化差异带来的视觉刺激而已。（图2：安格尔《浴者瓦尔品松》）

除此之外，许多人对外国美术产生的兴趣不足以让他们参与某些必要的课程。这样的课程，我们在专业的美术院校里才会开设，诸如：“外国美术史”、“美术作品分析”等等。如果按照传统的美术史论学习方法，这些课程对于绝大多数的人来说都是枯燥乏味的。因为，即使我对美术史抱有强烈的兴趣，但四年学习经历于我而言谈不上愉快，更何况大多数只是对美术有一丁点儿兴趣的人，都会被这样过于专业的教学和学术体系吓坏。而兴趣是学生最好的老师，

图2 安格尔《浴者瓦尔品松》

如果我们一开始就败坏了大家学习的兴趣，使许多人对外国美术敬而远之，最终的结果是得不偿失的。多年前苦读美术史的经历，让我经常考虑一些问题，其中就包括是不是应当以一种轻松的方式，让更多的人以愉悦的心情去了解外国美术的问题。

谁可以说出意大利文艺复兴时期的三杰？这是一个常识问题，类似的问题经常出现在电视台智力节目当中。那些节目中的幸运儿如果答不出这样的问题，或许就会丢掉去欧洲旅行的机会。当然，丢掉去欧洲旅行的机会并不能够表明他们不幸运，因为我虽然知道所有的正确答案（并不仅仅限于美术领域），但我却上不了电视和受不到著名的主持人的当面调侃——从这个角度而言，我才是那个不走运的人。不过，对大多数的人来说，知道答案只是人文知识的一个底线。许多人给出的答案并不确切，但是，只要看过动画片《忍者神

龟》的人都知道答案。文艺复兴三杰是：达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔。当然，那些绿色的乌龟当中还有一个名字是多那太罗，如果你还记得他，那就更好了。作为文艺复兴前期的雕塑家，多那太罗的确很重要——恩格斯在谈艺术的起源的时候，提到过他；近代非常重要的“野兽派”的得名和他有着一定的关系。当然，即使你知道有多那太罗这样一个艺术家，并不意味着你的知识结构有了巨大的变化。但千万不要忽视这么一点点的知识，因为一些细枝末节的知识可以改变人的命运。

那些舞枪弄棒的绿色乌龟给了我启发：我们不一定要板着面孔进行教学。美术教师经常会在课堂上问到“文艺复兴三杰”，这个名词对于不了解美术的孩子来说，过于生僻了。但是一提“忍者神龟”，大家就找到了共同的语言，气氛一下子就活跃起来。类似的例子并不少见：动画片《大力水手》让孩子们知道要吃菠菜，而且是经常吃、必须吃、天天吃。因为，吃过菠菜的普派（动画片《大力水手》男主角的名字）一下子变得膀大腰圆，无往不胜。当过父母的人都知道，让自己的孩子吃菠菜是个苦差事，而看过《大力水手》的孩子，在饭桌上吵着要吃菠菜——这不是很好吗？同样的道理，《忍者神龟》让孩子们知道了文艺复兴时期最重要的画家和雕塑家，这不是也很好吗？要知道我在而立之年还在看动画片，并且从中受益。舒适地躺在沙发上，喝罐可乐，吃一包薯片，看上两集动画片，一样可以学到不少的知识——如果你对自己的体重比较在意的话，我可以收回喝可乐吃薯片的说法。（图3：《忍者神龟》招贴画）

说出意大利文艺复兴三杰是远远不够的，因为几个人的杰作并不可以代表整个外国美术的成就。同时，我们也不可以满足于知晓某个国家某个时期的艺术发展情况，如意大利的文艺复兴、法国的印象主义……就错误地认为自己可以谈论整个外国美术史了。因为一个历史的片段或环节，如果不谈前因后果的话，只能是管中窥豹。在这里，并不是让大家一定要去专业院校学习专门的课程。有一些

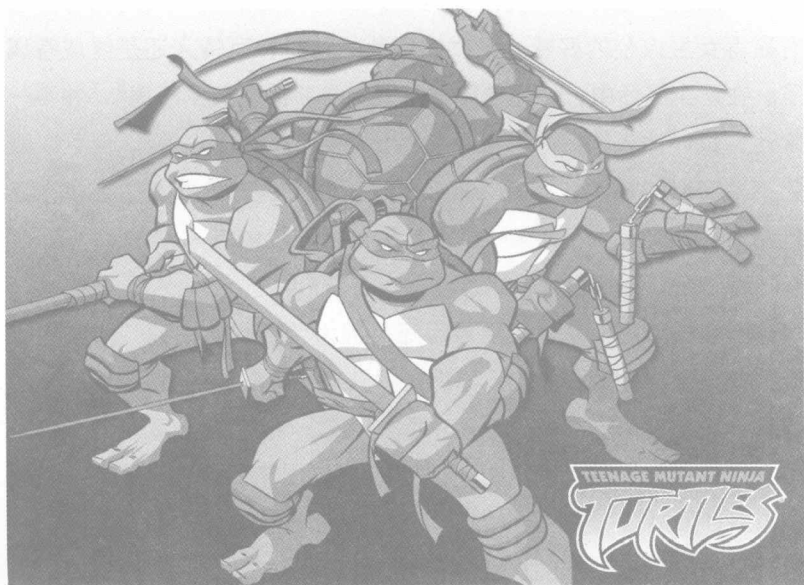

图3 《忍者神龟》招贴画

通俗易懂的美术读本适合综合院校的学生选择，例如纽约城市大学就有《艺术鉴赏讲座》（《艺术鉴赏讲座》[美]劳丽·斯切内特·亚当斯著，时易译，上海人民美术出版社出版）。当然，还有很多类似的教材和课程，不为我们所知晓。让人感到遗憾的是，在不同文化氛围和教学情景下出版的教材，并不一定适合我们使用，因为大家接受的艺术启蒙，以及建立在不同经济基础上的艺术审美的价值取向不尽相同。所以，尽管国内这样的教材非常稀缺，但我们简单引进这样的读本来满足一时的需求也是不明智的。在这样的前提下，尝试着用适合国情的方式方法，写作和出版适合大家阅读、欣赏的读本来介绍外国美术，成了当务之急。

在相关的知识体系中，有我们认为“正确”的一些基本常识，但在上面却经常犯下错误。所以，在学习的过程中，应当让大家再梳理一遍自己的美术知识体系，看看是不是存在问题。例如几乎所有的人都把“米洛斯的阿芙罗蒂德”称为“断臂的维纳斯”，这不是中国人才犯的错误，其中也包括了西方人。有部西方影片，我记不住片名，却记住了其中一个细节：在豪华列车的餐车里，一个绅士向女主人献殷勤。他在卖弄自己的学识的时候，犯了致命的错误——把“米洛斯的阿芙罗蒂德”称为“断臂的维纳斯”，而真正的男主人公显然不会出现这样的错误，他及时用唇语说出了正确的答案——我确信许多观众在看到这个细节的时候，会感到丈二和尚摸不着头脑。在电影中，真正的男主人公在邻座的所作所为当时并没有赢得女主人公的好感。不过在影片的结尾，有情人还是终成眷属了。在现实生活中，知道希腊雕塑“米洛斯的阿芙罗蒂德”，并不一定让你赢得他人的好感，更不要指望可以成就一段姻缘，但可以避免不期而至的尴尬。再如：埃及的“哈夫拉狮身人面像”许多人还是愿意称它为“司芬克斯像”，其中包括不少的专家学者。（图4：《米洛斯的阿芙罗蒂德》与观众）

出现类似的问题，主要原因还是因为传统观念中的“西方中心论”在作怪，更确切地应该称为“罗马文化中心论”。如果就这个问题充分论述起来，恐怕这本书的名称得改一改，大概可改为《古罗马文化与西方绘画》。不过出于需要，在这里简要地说明一下：“条条大路通罗马”，这是全世界通用的俗谚。这个强盛的罗马帝国一度控制横跨欧、亚、非的广阔的疆域，并且在文化上以强势的姿态影

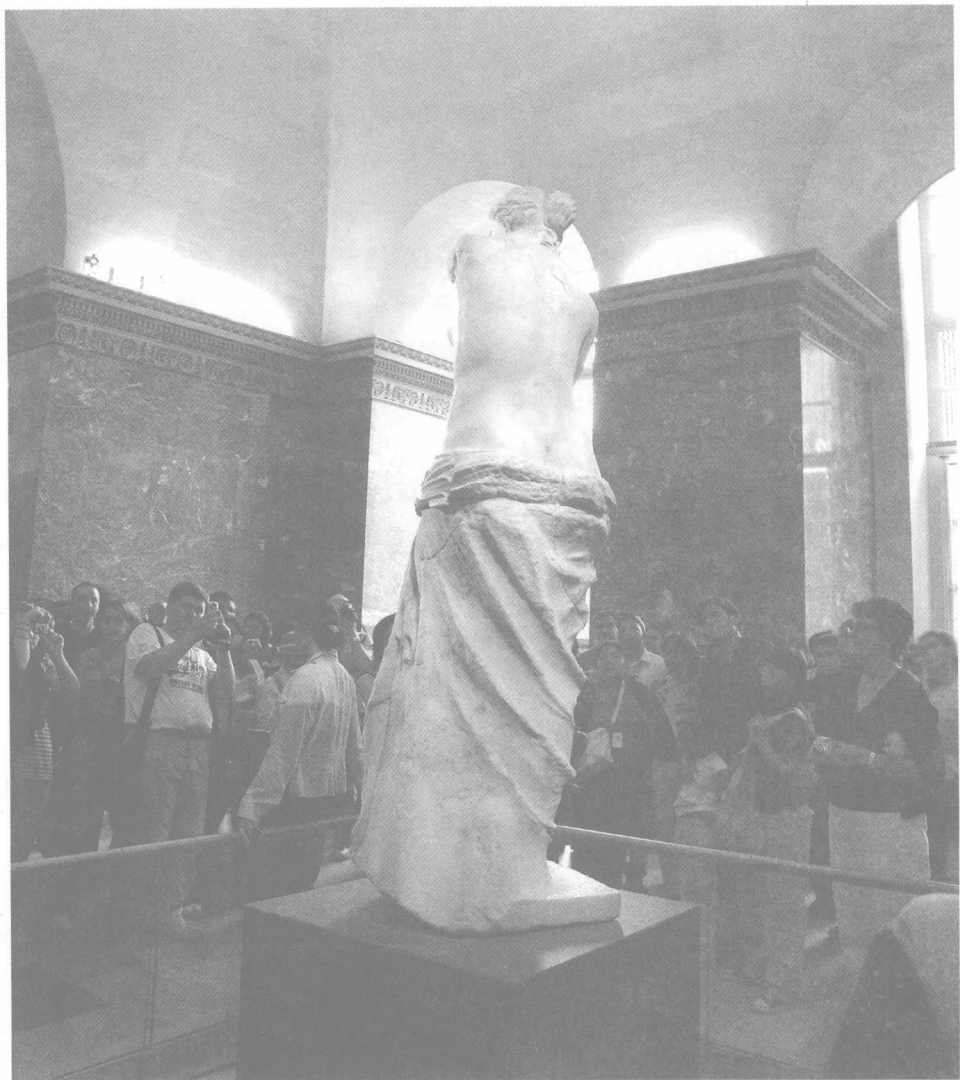

图4 《米洛斯的阿芙罗蒂德》与观众

响着世界。强大的文化不一定能征服世界，但是伴随强大的军事力量，就不可避免地对世界产生深刻的影响。公元313年，《米兰敕令》的颁布，使得基督教的发展从地下转向公开，并且在很短的时间内，成为罗马的国教。艺术和宗教是不可分离的，读一下《基督教美术之旅》（《基督教美术之旅》[英]海伦·德·波希格里芙著，彭燕、姚娟译，上海人民美术出版社出版），你就会发现，在基督教成为罗马国教、西方主要宗教和世界三大宗教的前后，基督、圣母以及《圣经》中的各色人物，围绕着他们发生的故事一直是西方画家创作的重要题材，一直延续到当下的美术当中。有些艺术作品在解构这样的体系时，如电影《达·芬奇密码》关于抹大拉的玛

利亚与耶稣关系的说法和情节，就引起相当多宗教人士的质疑和反感——但我们可以注意到这样的解构是基督教文化体系中不可或缺的部分。而且类似的文学作品和电影，在教廷的抗议下，还是出版发行了不少。其中，电影《耶稣基督的最后诱惑》引发的轩然大波，是大多数中国人难以想象的。影片中基督耶稣抵御不了撒旦的诱惑，最终过上了普通人的生活，这样的情节在我们看来无关紧要，但在宗教的立场来看，它动摇了千百年来的西方文化的根基，所以引发了教廷和信徒的抗议，也是理所当然的。由此我们也可以发现，所谓的“西方文化中心论”（罗马文化中心或基督教文化中心论）是有着坚实的文化基础的。

综上所述，所谓的“西方文化中心论”的核心其实就是“罗马文化中心论”。不过，我们也不应该忽略爱琴文化。希腊神话是世界上神灵谱系最完整、最清晰的神话体系。而在希腊文化基础上发展起来的罗马神话，显然无法超越前者。他们可以做的是直接将希腊神话拷贝过来，把对应的神灵的名字改一下：希腊神话中的“宙斯”在罗马神话里是“朱庇特”；“赫拉”在罗马神话里是“朱诺”；“雅典娜”在罗马神话里对应的是“密涅瓦”……

大家应该注意到，前面说到的“维纳斯”其实是罗马的美神，而不是希腊的美神——希腊的美神是“阿芙罗蒂德”。她曾经许诺特洛伊王子要将人间最美的女人送给他，条件是把刻着“送给最美丽的人”的金苹果交给自己，以便战胜另外两位女神：雅典娜和赫拉。特洛伊王子帕里斯最终没有抵御住这个诱惑，把这个由不和女神厄里斯在帕琉斯与海洋女神忒提斯的婚宴上掷给宾客的金苹果给了“阿芙罗蒂德”。“米洛斯的阿芙罗蒂德”被人们称为缺憾美的典范，据说她上举的左手在没有断掉以前，就是举着引发特洛伊战争的金苹果。请注意，和“阿芙罗蒂德”混淆起来的“维纳斯”并不是基督教中的神灵。在文艺复兴的伊始，波提切利以维纳斯为表现对象画了《维纳斯的诞生》、《春》，画中的维纳斯一度被人称为“异教的女巫”。20世纪80年代起，随着改革开放的发展，“米洛斯的阿芙罗蒂德”重新以半裸的姿态面对中国人。中国人对她的形象并不陌生，但只有极少的人可以正确叫出作品的名字。（图5：波提切利《春》）

而“司芬克斯”与“狮身人面像”相混淆的问题，也从另一个

侧面说明了文化尊重的问题。“司芬克斯”是希腊神话中的一个爱出谜语又很残暴的怪物，谁要是猜不出谜底，必然会被处死。“能够发出一种声音，早晨用四条腿走路，中午用两条腿走路，晚上用三条腿走路”是它出的最后的谜语，你可以猜一下，猜不出来也没有什么可怕的后果，因为当英雄俄狄浦斯猜出来以后，“司芬克斯”就自杀了。这个谜底在今天不再是个秘密，因为大家都看过《希腊神话》。我们说到“狮身人面像”，必然会想起吉萨高原上那个高20

图5 波提切利《春》

余米的哈夫拉像。作为一种权力的象征，古代法老通常会以“狮身人面像”的形象出现。在巨大的金字塔映衬下，眺望着远方的哈夫拉狮身人面像并不知道它有着一个邪恶的外国名字——“司芬克斯”。是的，“司芬克斯”也是狮身人面的形象，但是我们不可以因为外表相似，就用希腊怪物的名字来命名埃及古王国时期的法老。就像印度风神有个儿子叫做“哈奴曼”，和中国神话中的孙悟空别无二致：是一个手持铁棍，神通广大“猴神”。玄奘和尚曾到印度取经，在后世的小说《西游记》中，他的大徒弟孙悟空的形象就受到“哈奴曼”这个人物的影响。但我们一定会反感外国人称呼我们的齐天大圣为“哈奴曼”，同样，印度人也不愿意“哈奴曼”变成什么孙悟空。所以，“司芬克斯”就是“司芬克斯”，“狮身人面像”就是