

如何读懂名画

共赏的油画艺术

(英) 莉兹·里迪尔 著

高 巍 孙 颖 译

巨德辉 审

辽宁科学技术出版社

如何读懂名画

品鉴雅俗共赏的油画艺术

辽宁科学技术出版社

沈阳

Copyright © The IVY Press 2014

With the following acknowledgement also both in English and in the Simplified Chinese Language:

This Translation of How to Read Paintings Originally published in English in 2014 is published by arrangement with THE IVY PRESS Limited.

© 2015, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由THE IVY PRESS Limited授权辽宁科学技术出版社在中国出版中文简体字版本。著作权合同登记号: 06-2014第210号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

如何读懂名画 / (英)里迪尔(Rideal, L.)著; 高巍, 孙颖译.
—沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5381-9398-5

I. ①如… II. ①里… ②高… ③孙… III. ①绘画—鉴赏—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第187081号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 北京华联印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 135mm × 165mm

印 张: 8

字 数: 300千字

出版时间: 2015年9月第1版

印刷时间: 2015年9月第1次印刷

丛书策划: 宋纯智

责任编辑: 闻 通

封面设计: se7en

版式设计: 王宇娇

责任校对: 李淑敏

书 号: ISBN 978-7-5381-9398-5

定 价: 48.00元

联系编辑: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

投稿邮箱: 605807453@qq.com

<http://www.lnkj.com.cn>

CONTENTS

目录

简介	6
----	---

第一部分：绘画的构成要素

形状与基底	12
调色媒介与材料	16
构图	20
风格与画技	24
符号与象征	28
画家	34

第二部分：美术作品详解

肖像画	40
风景画	84
叙事画	128
静物画	172
抽象画	216

附录

术语表	242
资料书源	245
画作目录	246
画廊目录	250
索引	253
特别鸣谢	256

如何读懂名画

品鉴雅俗共赏的油画艺术

THE FUN ONE HUNDRED

1	PABLO PICASSO	he had a lot of the above	51	DONALD JUDD	boxing clever
2	MARCEL DUCHAMP	what a pisser	52	JOHN CURRIN	Renaissance man
3	SALVADOR DALI	liked lots of checks (+ gold)	53	CECILY BROWN	orgy - tastic
4	M. KUFFENBERGER	good mood NAZI gas station	54	SUE WILLIAMS	fucked up
5	RICHARD PRINCE	you must be joking	55	TARY HUME	stadium rock
6	RENE MAGRITTE	Ceci n'est pas une blague	56	LOUISE BOURGOIS	hilarious interview style
7	JEFF KOONS	shagging	57	BARRY LE VA	making a mess
8	PAUL H. CHILLY	Santa Chocolate Shop	58	JENNY SAVILE	zombie flesh eaters
9	PHILIP GUSTON	very studio (s)	59	KEVIN KUNDS	see number one
10	CY TROMBLY	Scribble	60	CHRIS OFILI	shit head
11	SIGMAR POLKE	magic mushrooms	61	CHRISTINE WOLL	American graffiti
12	ED RUSCHA	burn Hollywood burn	62	FRANCISCO GOMA	Honour the cannibal
13	G. NATING CLARK	prime cuts	63	JESSICA STOKHOLDER	assembly line
14	CHRIS BURDEN	shoot to kill	64	GUSTAV KLIMT	para-MENTAL as anything
15	BRUCE NAUMAN	fun from fear	65	ANTHONY CARO	not really funny!
16	DAVID SALLE	convincer of the canvas	66	GILBERT + GEORGE	smashed
17	HENRI MATISSE	original formalist	67	CARL ANDRE	nice brickwork
18	J. POLLOCK	Paint Spill	68	CHUCK CLOSE	up close + personal
19	RICHARD SERRA	weight watcher	69	DIETER ROTH	trash the gaff
20	JOHN BALPESARI	he's making a more boring art	70	KEN NOLAND	Oin Oin Oin Oin Oin Oin
21	MIKE KELLEY	pant skitter and prand	71	MASIKO MORI	circle of doom
22	ANDY WARHOL	Ass in hole (s)	72	UGO BENNONE	sooper model wannabes
23	W. DE KOONING	dutch courage	73	ANDY WARHOL	celebrity squares
24	ROBERT SMITHSON	a snake in a lake	74	ANDY WARHOL	feel good art
25	DUANE HANSON	white trash	75	DAN FLAVIN	how many artists does it take to change a lightbulb?
26	J-M BASQUIAT	"The FUN's over"	76	TERRY WINTERS	space invader
27	CHARLES RAY	road kill	77	ROBERT ROBER	wall paper
28	GEORGE BASSETT	shots one water doing it...	78	ERIC FISCHL	bad boy
29	V VAN GOGH	ouch! * O ?	79	ALYX KLEIN	blue movie style
30	RAYMOND TETTERTON	both cartoons	80	JOCK MACDONALD	bar brawls
31	JASON RHODES	both cartoons	81	WEN SEATOR	checks cashed
32	CHRIS SHERMAN	dressing up	82	PHOTO RST	road rage
33	JULIAN SCHWABEL	plate rage	83	JANIS RASCHKE	stealthy bomber
34	FRANK STELLA	very protected	84	JAMIE JOHNS	star spangled banner
35	MAN RABIN	funny trannies	85	ANDREAS GURSKY	Nike Town
36	CAROL DUNHAM	juicy filled tank	86	DAVID HOCKNEY	pool attendant
37	PHILIP TAAFFE	snakes and ladders	87	ELLEN GALLAGHER	funny faces
38	ROY LICHTENSTEIN	wham	88	RITA AKKERMANN	get a job
39	STUART DAVIS	jazz bar	89	RICHARD HAMILTON	The Beatles: The Beatles
40	SOL LE WITT	interior decorator	90	ASHLEY BICKERTON	beach bum
41	VITO ACCONCI	what a tosser	91	JULIAN OPHE	virtual reality
42	SEAN LANDERS	"you cannot be serious"	92	ANDREW SERRANO	pissed christ
43	FRANIS BACON	pissed and proud	93	PETER MALLEY	cell by date
44	ALEX KATZ	party time	94	TOMY QUISLER	ventri loquist dummy
45	FONSALES-TORRES	card man	95	ALBERT DENEN	portrait of A. Hitler
46	MATTHEW BARNEY	the man who fell to earth	96	DAVID NUTTALL	Electric Earth
47	JOSEPH BEUYS	was he for real	97	MARTIN HONERT	tourist trap
48	PIERO MANZONI	shit happens	98	SARAH LUCAS	toilet humour
49	DAMIAN HIRST	silence of the lambs	99	JACK PERSON	what + HE fuck
50	KAREN KILIMNIK	Mrs Peel were needed	100	VANESSA BEECKROFT	hanging out

如何读懂名画

品鉴雅俗共赏的油画艺术

辽宁科学技术出版社

沈阳

Copyright © The IVY Press 2014

With the following acknowledgement also both in English and in the Simplified Chinese Language:

This Translation of How to Read Paintings Originally published in English in 2014 is published by arrangement with THE IVY PRESS Limited.

© 2015, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由THE IVY PRESS Limited授权辽宁科学技术出版社在中国出版中文简体字版本。著作权合同登记号: 06-2014第210号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

如何读懂名画 / (英)里迪尔(Rideal, L.)著; 高巍, 孙颖译.
—沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5381-9398-5

I. ①如… II. ①里… ②高… ③孙… III. ①绘画—鉴赏—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第187081号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 北京华联印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 135mm × 165mm

印 张: 8

字 数: 300千字

出版时间: 2015年9月第1版

印刷时间: 2015年9月第1次印刷

丛书策划: 宋纯智

责任编辑: 闻 通

封面设计: se7en

版式设计: 王宇娇

责任校对: 李淑敏

书 号: ISBN 978-7-5381-9398-5

定 价: 48.00元

联系编辑: 024-23284740

投稿邮箱: 605807453@qq.com

邮购热线: 024-23284502

<http://www.lnkj.com.cn>

CONTENTS

目录

简介	6
----	---

第一部分：绘画的构成要素

形状与基底	12
调色媒介与材料	16
构图	20
风格与画技	24
符号与象征	28
画家	34

第二部分：美术作品详解

肖像画	40
风景画	84
叙事画	128
静物画	172
抽象画	216

附录

术语表	242
资料书源	245
画作目录	246
画廊目录	250
索引	253
特别鸣谢	256

INTROD

简介

只是单纯地欣赏画作，并非难事，但能够再懂几分观赏技巧，那赏画时的趣味便会陡然倍增。画家们作画往往是受一种内在的冲动驱使，仿佛不画便是不行的，灵感如泉涌，描摹着我们熟悉的一切，他们创造出一个相似而又迥异的世界，借助画笔表达着自己所理解的情感、场景和生活。

本书汇集了编者精心选择的多幅绘画作品，经过编者的引导，读者可以渐渐沉浸到画作中，自然地开始探求隐藏在这一幅幅画作和一个个画中故事背后作者所要表达的东西。但本书并不是一本包罗万象的美术史，它的目的简单：旨在让读者获得卓越的艺术鉴赏力和丰富的艺术知识。

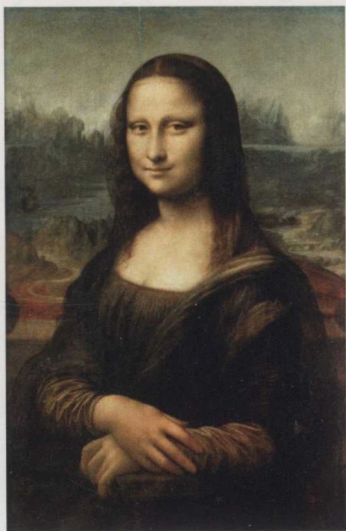
布面油画和木板油画是我们研究的主体，就让我们从两位美女的对比中开始这段艺术之旅吧！这两位美女都是卢浮宫的居民。卢浮宫原是私人皇家宫殿，1793年成为了第一个世界级的公共艺术博物馆。列奥纳多·达·芬奇的《蒙娜丽莎》和玛丽-古耶曼·伯努瓦的《女黑人像》，她们都是谜一般的存在，记录着历史的一瞬。布料随意地包裹着她们的身体，看起来格外美丽动人，双手静静地搭放在身前，给人一种沉静、自信而又平和的感觉。《蒙娜丽莎》前面总是人头攒动，夸赞之声不

◀《女黑人像》(Portrait of a Black Woman)
玛丽-古耶曼·伯努瓦 (Marie-Guillemine
Benoist), 1800年, 布面油画, 65cm×81cm
(25½ in×32 in), 巴黎卢浮宫。

绝于耳；《女黑人像》则默默地悬挂在博物馆的另一端。伯努瓦创作这幅肖像画，是为了庆祝殖民地奴隶制的废除，不过画中裸露的胸脯还是表明了另一种束缚的延续。列奥纳多画的可能是一位已婚少妇，画作完成之后，却再也没有离开过他的画室。这两幅画都是那么神秘，时刻挑逗着我们的好奇心，令我们欲罢不能。

绘画艺术是一种视觉语言，但不是言语的一部分，所以可以通过口头交流或者文字来表达艺术作品，可以说两者能够构成一种艺术的平行呼应，但无法达到完全的对等。但是，关于绘画的讨论能够让我们产生感情的共鸣，进而欣赏画面，领悟创作过程。

绘画可能是不变的，但它正以其他方式延续着情感。如今，我们置身的这个视觉世界——广告、移动影像和电脑图像——让我们相信社会能够产生出复杂的“读物”，当然，也包括绘画领域。

▲《蒙娜丽莎》(Mona Lisa)

列奥纳多·达·芬奇 (Leonardo da Vinci)
1503—1506年，木板油画，77cm × 53cm
(30½ in × 21 in)，巴黎卢浮宫。

INTRODUCTION

简介

通过这幅不可思议的油画并置图，我们可以直观地看到人们对于艺术收藏的态度。这幅油画是约翰·佐法尼18世纪的作品，其受夏洛蒂王后（Queen Charlotte）委托而作。画作表现的是位于佛罗伦萨的乌菲齐宫殿里一个特别的六边形收藏室内的景象。收藏室内陈列着美第奇家族（the Medici）收藏的艺术杰作，这些作品属于托斯卡纳大公。从画面中我们可以看到，这些文艺复兴时期的作品以“沙龙”形式悬挂着，并密密地排列在墙上，那些来参观的尊贵客人正兴致勃勃地围着一些焦点讨论着。从佐法尼严谨的绘画中，我们能够指出哪些油画是出自

自拉斐尔（Raphael）、霍尔拜因（Holbein）或鲁本斯（Rubens）之手，甚至能够分辨出哪几个客人正围着哪一幅画讨论得津津有味。这幅画向我们展示了艺术风格和艺术主题的多样性。与之形成鲜明对比的是皮特·戴维斯的油画，“购物清单”式的画面结构，再添上隐晦的语言借以表达个人观点。他一下

▲ 《乌菲齐美术馆收藏室》 （The Tribuna of the Uffizi）

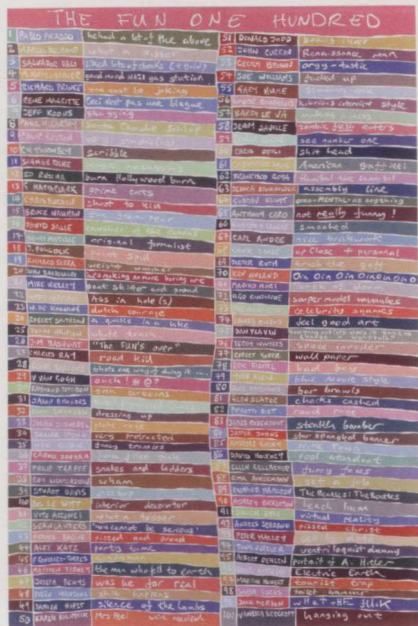
约翰·佐法尼（Johann Zoffany），1772—1777年，
布面油画，123.5cm×155cm
（48 $\frac{1}{2}$ in×61 in），伦敦英国皇家收藏馆。

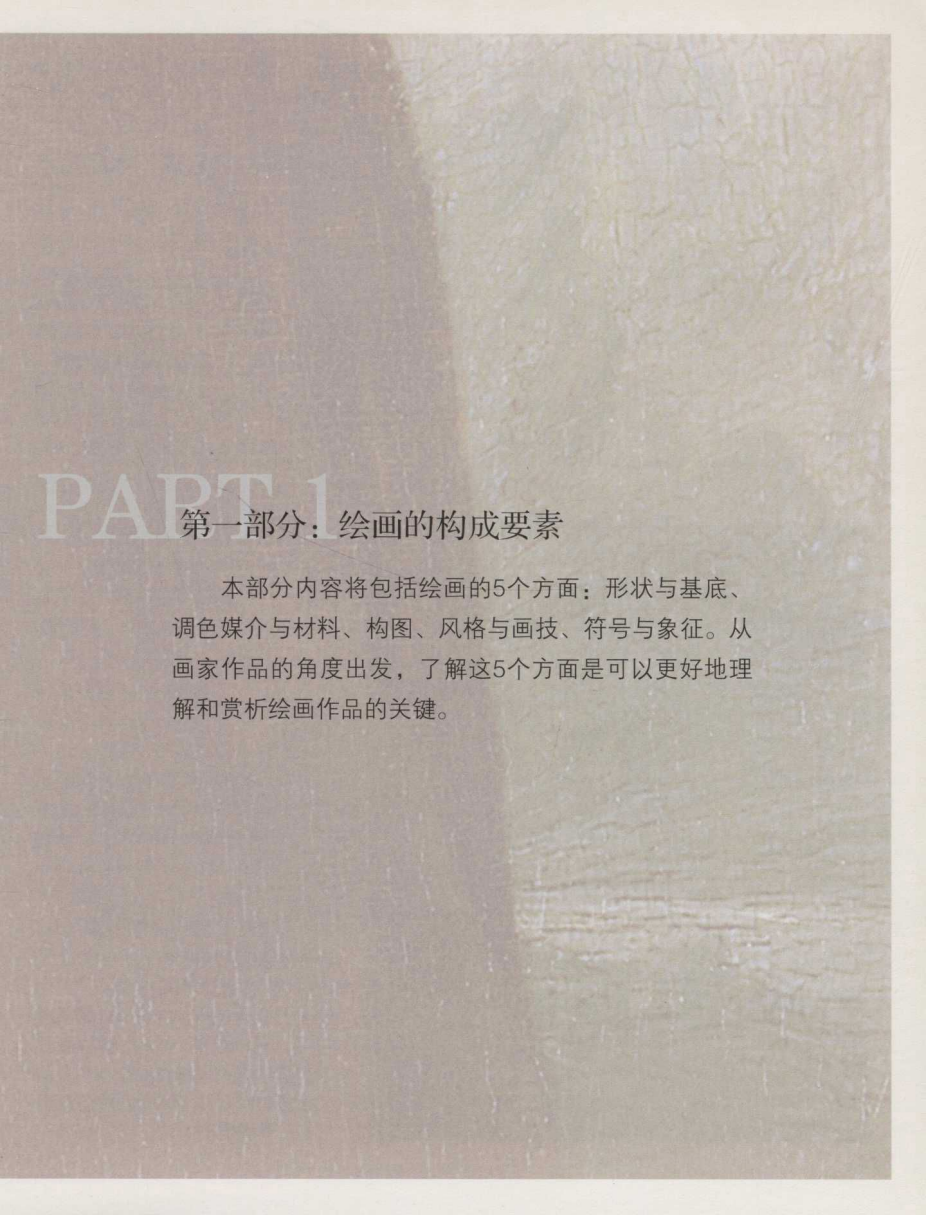
子拓宽了这本书的适用范围，给我们带来了不少便利。通过这种“文本型”油画，我们可以轻易地推测出戴维斯的喜好。同样，夏洛蒂王后通过佐法尼的画也能对大公的艺术家们的喜好做出推测。这两幅画为确定画作的分类提供了不同的方法，这也是本书的一个研究观点。

美国艺术家约翰·巴尔代萨里 (John Baldessari) 的作品《什么是绘画》(What is Painting, 1966—1968年) 包含这样一个符号绘制文本：艺术为眼睛而创作，言语只能提供些许线索。概念艺术家马塞尔·杜尚 (Marcel Duchamp) 则认为：一件艺术作品的存在既取决于创作者，又取决于观者。西方美术是一种语言，你或许能够知道它是什么，但要完全理解它，就必须熟悉它的艺术特点和表现方法。时间会判定一件作品将是一件值得投资的艺术品，还是仅仅是出自无名画家的一幅碌碌之作。美术之美是个人的主观感受，思考和观赏艺术之美常常是自由的，在这个过程中，我们可以获得扣动灵魂的满足感和愉悦感。

喜好是主观的，美术审美都源于这种喜好。但是，你首先需要掌握一定的艺术判定标准。每个人都会说：“我知道我喜欢什么”，但，你真的知道吗？你又是怎么知道的？你判断的依据是什么？是偏见、记忆、感受还是教育？也许这本书能打开你的心灵之眼，让你在启迪智慧的困难迷茫中以及领悟真谛的轻松愉悦中得到一个答案。

▼《一百种乐趣》(The Fun One Hundred) (顶端粉色条块所写) 皮特·戴维斯 (Peter Davies), 2000年, 布面丙烯酸油画, 183cm × 122cm (72 in × 48 in), 英国文化协会收藏馆。

PART 1

第一部分：绘画的构成要素

本部分内容将包括绘画的5个方面：形状与基底、调色媒介与材料、构图、风格与画技、符号与象征。从画家作品的角度出发，了解这5个方面是可以更好地理解 and 赏析绘画作品的关键。

画家们用于作画的各种表面称为基底，因时期不同，画家们经常采用的画幅形状也不同。基本上，被保留下来的标准的版式是垂直肖像、水平景观，以及一些不常见的椭圆形和圆形。主题作为画作的初衷，决定了画作的形状和组成。

基底可以是木制的、帆布或者拉伸的亚麻布，作画时须将它们画在画架（起初是木制的，如今通常是金属的）上拉紧。基底也可以是天花板或者墙面。最初，基底是一些洞穴的墙面。画作的内容在某种程度上决定了所能达到的效果。

◀《瓦尼塔斯》(Vanitas)

科尼利厄斯·吉斯布利契斯 (Cornelius Gysbrechts), 1664年, 布面油画, 87.3cm × 70.5cm (34 $\frac{1}{2}$ in × 27 $\frac{3}{4}$ in), 赫尔费伦斯画廊 (Ferens Art Gallery, Hull)。

作为一位错视画派大师，吉斯布利契斯乐于描绘画室中的随身用具。通过滴落的颜料，表面经过撕扯的帆布去展现画作中的物质性，同时展现了画作色彩的阴暗面、脚蹬架和缩图。

►《艺术与科学：绘画与雕刻》（The Arts and Sciences: Painting and Sculpture）

弗朗索瓦·布歇（François Boucher），1750—1952年，布面油画，217.2cm×77.5cm（85½ in×30½ in），由纽约的弗里克收藏。

温柔感性的画作勾画了金发碧眼的丘比特，柔和的阴影与颜料的融合流行于18世纪的法国。艺术批评家、哲学家狄德罗（Diderot）关于雕刻和绘画的艺术分类可以在此图中得以呈现：它是一系列内部装饰面板中的一种，并用画笔和涂料呈现出来，下至单纯的工艺领域，上至上层社会绅士的追求爱好。这种艺术形式在这样等级分明的社会地位中逐渐占据了一席之地。

►《年轻男子的肖像》（Portrait of a Young Man）

尼古拉斯·西里欧特（Nicholas Hilliard），牛皮纸卡片，40mm×33mm（1⅝ in×1⅜ in），纽约大都会艺术博物馆（Metropolitan Museum of Art）。

微型画经常戴在脖子上或作为帽子的饰带，是一种代表忠诚的徽章或者奉献的标记。因为西里欧特本人就是珠宝师，所以他将真金白银作为装饰。花边衣领画得很突出，明显地立在表面上。旧扑克牌重新运用了这种艺术形式，当时被称为“刻画”。

▲《自画像：凡·戴克与恩迪米昂·波特》（Self-portrait with Endymion Porter）

安东尼·凡·戴克（Anthony Van Dyck），1635年，布面油画，110cm×114cm（43⅓ in×45 in），马德里普拉多博物馆（Prado Museum）。这幅自画像巧妙地利用椭圆形支撑，将两位人物容纳进来。为了进一步赞颂他的朋友以及赞助人波特，戴克在设计中用白色去强调他的形象，而自己的肖像则使用隐秘的黑色作为反衬。

►《洛雷托圣母之家的奇迹》（The Miracle of the Holy House of Loreto）

乔瓦尼·巴蒂斯特·提埃波罗（Giovanni Battista Tiepolo），布面油画，123cm×77.2cm（48⅜ in×30⅜ in），洛杉矶保罗盖蒂博物馆（J. Paul Getty Museum）。

这幅画是保留在威尼斯的斯卡尔齐教堂的天花板壁画。椭圆形表明了故事的三重结构，运用了“di sotto in su”的技术，即从下到上的技巧。这个场景扩展到天空去显示地上的罪人，从圣徒和天使到神和圣灵。

