



赏画
西方卷

汤麟著



赏画

西方卷

汤麟 著



图书在版编目(CIP)数据

赏画. 西方卷 / 汤麟著. -- 武汉: 崇文书局, 2018.7
ISBN 978-7-5403-5091-8

I. ①赏... II. ①汤...

III. ①绘画—鉴赏—西方国家 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第123831号



策划 黄成勇

责任编辑 黄成勇 刘丹

装帧设计 牛红

出版发行 长江出版传媒 | 崇文书局

业务电话 027-87293001

印刷 武汉精一佳印刷有限公司

版次 2018年7月第1版

印次 2018年7月第1次印刷

开本 880*1230 1/32

印张 6

定价 50.00元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂调换)

本作品之出版权(含电子版权)、发行权、改编权、翻译权等著作权以及本作品装帧设计的著作权均受我国著作权法及有关国际版权公约保护。任何非经我社许可的仿制、改编、转载、印刷、销售、传播之行为, 我社将追究其法律责任。



汤 麟

汤麟，1921年出生，毕业于国立社会教育学院电影艺术系，主要研究美学、西方美术史。1949年后历任华中师范学院、湖北艺术学院美术史论教师，湖北美术学院教授。出版有《中国历代画论丛书》《外国美术史》等多部专著。

2008年以其在美学、西方美术史研究上的造诣和贡献，荣获中国文联、中国美术家协会颁发的“中国卓有成就的美术史论家”称号。



赏 画

如何欣赏一幅画？或者说，如何评论一件艺术作品？回答是：首先应打破神秘主义，不要认为欣赏艺术只有专家才行，要尊重专家，更要相信自己。

欣赏艺术作品，与人的审美观点、欣赏习惯、艺术修养、文化素质等有着千缕万绪的复合关系，很难有固定的标准，某种不同的看法实际是每个人在以自己的条件进行二度创造。正因如此，艺术欣赏才具有美的多样性和丰富性。简言之，画画是创造，欣赏同样是创造。

一件作品的成败很大程度上取决于作家的构思，即使是同一题材的作品，由于作家的构思不同，所得的效果也各不相同，欣赏作品从一定意义上说，也是在欣赏艺术家的构思所引起的美感。

欣赏作品是自由心灵的创造，但不等于可以为所欲为，要有“度”的规范。这个“度”前人有不少深刻的见解和规范，孔子把诗歌艺术的功能界定为“兴、观、群、怨”，认为诗应“怨而不怒，哀而不伤”，音乐要“雅而不淫”，这对欣赏西方绘画同样有着重要的意义。

任何作品都是特定背景条件下的产物。中世纪的后期，新兴的资产阶级要求登上历史舞台，以人性取代神性，以人文主义取代禁欲主义，于是，出现了波提切利的《春》、达·芬奇的《蒙娜丽莎》、提香的《花神》这样讴歌人性的作品。

作品可说是作者形象化的自传，是作者人生态度、审美选择的具体表现，我们常说“文如其人”、“画如其人”就是这个道理。丢勒的《四使徒》正是他拥护宗教改革思想的反映，拉斐尔的《雅典学院》几乎代表了他全部的人文主义思想。对作家的生平理解愈多，愈能理解作品的意义。

艺术欣赏不是物理和化学的定量和定性分析，美，充满着自由的想象，具有强烈的主观色彩。在艺术中，美是第一性的，离开了美，世界的一切都将变得憔悴和枯萎。正因为“美”具有无限性和丰富性，艺术才会变得分外饱满和迷人。



[意大利] 波提切利《春》(1475年)



波提切利的作品，具有人文主义的上层
宫廷审美趣味和新柏拉图主义的神秘气氛，
《春》是根据诗人波利齐亚诺的诗篇《亚尼
安德妮咏》创作的，叙事中暗示中世纪的解
冻，哥特式气氛浓厚。

画面中的女子是孕育新世纪的美与爱的
女神维纳斯。她庄重而严肃，云层上飞翔的
小爱神，正向人间射着燃烧的魔箭。左方，
诸神的使者右手持杖，遥指高空，右方，风
神从天外飞来，把披着轻纱的山林女神推向
人间。

描绘得最为动人的是画面靠左的美惠三
女神。三个女神“美丽”、“青春”和“幸
福”，她们或欢乐或忧愁，充满着反禁欲主
义的及时行乐的情调，但又远远超出了及时
行乐的含义，波提切利以此象征中世纪禁欲
主义必然死亡，新的人生态度和新的审美意
识必然推翻旧的一切。



[意大利] 达·芬奇《蒙娜丽莎》(约1503—1506年)

在西方描写女性的绘画作品中，至今为止，还没有一幅的艺术成就能超过达·芬奇《蒙娜丽莎》。

作品一反西方人物画那种刻板、冷涩的构图，给形象以活力，奠定了人文主义肖像画的不朽地位。

画面上，她优雅地侧坐在阳台的椅子上，背景是起伏的远山，蜿蜒的小路，潺潺的溪水。

最具有传奇性的是从她嘴角流露出来的一丝微笑。稍加留意就可发现这种神秘的微笑是来自蒙娜丽莎娇甜的嘴角，但更是来自她脉脉含情的眼睛。蒙娜丽莎的微笑，宣告着神权的覆灭，人文主义的胜利。

拉斐尔一生创作了近 300 件作品，女性题材占了很大的比例。

他作品中年轻、妩媚、健康的女性，是对禁欲主义把年轻美丽的圣母歪曲成干瘪、病态、憔悴的老妪的对抗。

《东拉·薇娜塔》的艺术成就，已大大超出了女性题材画的内涵。

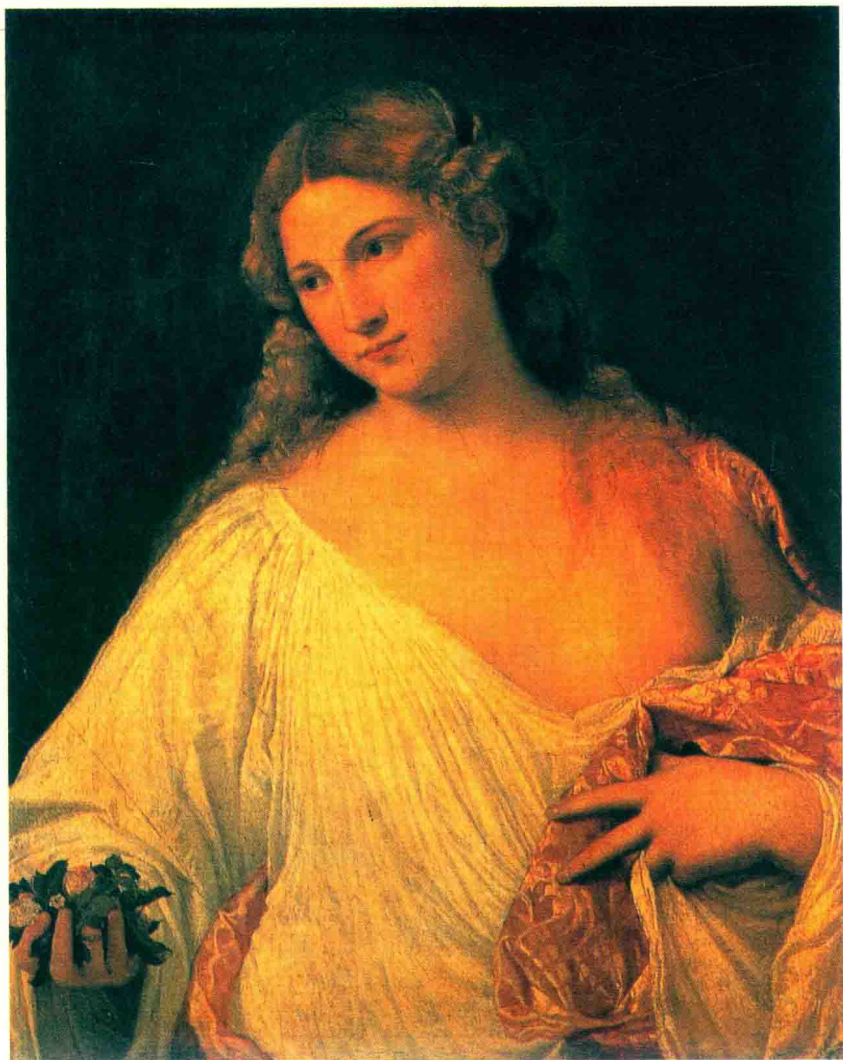
画面中是一位典型的佛罗伦萨少妇，为了刻画她，拉斐尔突破了已有的圣光圈的圣母模式，毅然地给她披上了更世俗的长头巾，带着镶嵌着宝石的手镯，黛眉下闪着一对黑得透亮的大眼。拉斐尔有意地使她丰满、有风韵，使你感到，她已不是在万丈高崖、老树枯藤下偷偷咽泣的修女，而是敢于在西方初期的沙龙中，主动地展示才华，评说但丁，朗读薄伽丘作品的人文主义的妇女化身。看！她正捂着呼吸均匀的胸口，倾诉着自己的意愿，提出了自己真正的生活权利。



〔意大利〕拉斐尔《东拉·薇娜塔》（1516年）

提香（1490—1576）是意大利文艺复兴时期威尼斯画派最杰出的画家。

《花神》是他的主要代表作。在古罗马的神话中，花神象征着美丽、智慧和爱情。提香在花神的面容上赋予了处女的神态，眼神中闪烁着矜持的光辉，金色的头发、宽阔典雅的双肩、肉红的肤色、淡淡的轻纱、半裸而健康的胸脯，像盛夏怒放的花朵，散发着成熟馥郁的芳香。情感含蓄而宁静，既有着古希腊艺术的单纯，也有着威尼斯画派色彩上的丰富和明丽，作为肖像画，《花神》可说是西欧不易多得的动人的女性画像之一。



〔意大利〕提香《花神》（1520年）



〔荷兰〕伦勃朗《花神》（1634年）

伦勃朗认识了莎士基娅，已故市长的女儿。

在画《花神》时莎士基娅任由伦勃朗指定位置，头上戴满鲜花，穿着华丽的花长袍，外罩黑丝绒的大氅，持着装饰性的花枝手杖，拖地长裙的一角向胸前拉起。在她若有所思的微微笑容里，浮现着一丝腼腆，因为这时她正孕育着一个小小的生命。

伦勃朗的《花神》有声有色，有温有暖，可以朝夕相亲相近。



[佛兰德斯] 鲁本斯《运果实的儿童们》(1615—1616年)