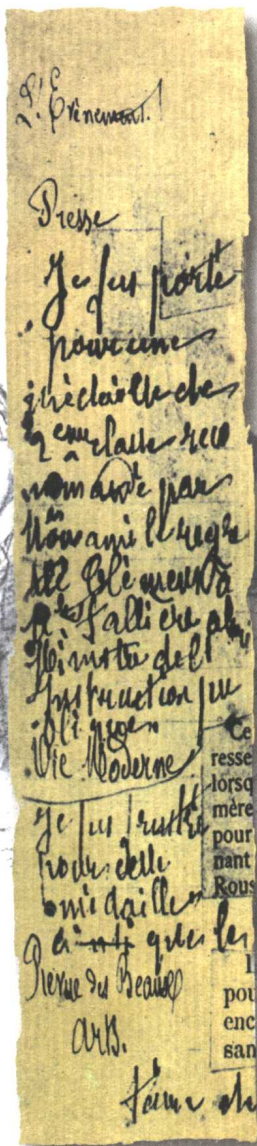

杨身源
张弘昕
编著

西方画论辑要

江苏美术出版社

Degas

ce
resse
lorsq
mere
pour
nant
Rous

L
po
enc
san

杨身源 张弘昕 编著

西方画论辑要

(修订本)

杨身源 张弘昕 编著

江苏美术出版社

西方画论辑要

责任编辑 郭廉夫
监 印 符少东

西方画论辑要

出版发行 江苏美术出版社
经 销 江苏省新华书店
印 刷 江苏新华印刷厂
 (南京市中央路 145 号, 邮编: 210009)
开 本 850×1168 1/32 印张 25.375
版 次 1990 年 4 月第 1 版 1998 年 6 月第 3 次印刷
印 数 9,001—15,000 册
书 号 ISBN 7-5344-0125-9/J·126

定价: 30.00 元

社 址 南京市中央路 165 号
电 话 3211554 邮编 210009

目 录

第一编 古希腊罗马和中世纪画论

概 述	1
[希 腊] 色诺芬尼	18
人按照自己的模样画出和塑出神像	
赫拉克利特	19
艺术模仿自然	
德谟克利特	19
艺术起源于模仿	
单纯的人体美不足取	
偶像徒有华丽的服饰	
菲狄亚斯	20
人体最完美	
苏格拉底	21
绘画借助颜色准确再现所见之物	
集众美为一个优美形象	
绘画通过描绘神色和姿态表现人的精神	
雕像应该通过形式表现心理活动	
外貌美远不及心灵美	
绘画的任务	

绘画的真实	
柏拉图	24
绘画的模仿与真实体相隔甚远	
模仿者只得到影像	
图画利用视错觉产生魔力	
美就是由视觉和听觉产生的快感	
真正的快感来自美的颜色、美的形式	
形式美本质上是绝对美的	
寓教育于美的薰陶	
绘画创造的形象是一种幻象	
形象化	
画像虽非确有其人并不减低画家的价值	
艺术评判者应具备的条件	
亚里士多德	31
绘画与雕刻用颜色和姿态来模仿	
画家笔下的人物由于模仿对象不同而各异	
图像具有认识的作用	
技巧或着色能给人以快感	
刻画“性格”的画与没有“性格”的画	
随便涂抹的色彩画不如素描肖像惹人喜爱	
肖像画求其相似而又更美	
画家笔下的人物应当比真人更美	
普洛托格尼斯	34
过分加工会带来损害	
色诺克拉底	34
绘画的完善基于对各学科的钻研	
用明暗法或透视法表现出形体的立体感	
阿佩莱斯绘画的优雅无人匹敌	

阿里斯泰德第一个描绘出人物的灵魂	
狄奥尼西奥斯	36
古代绘画的变化	
普卢塔克	37
喜悦与惊异起于图画之逼真	
色彩优于素描	
着色画产生好像真实的幻觉	
诗与画相类	
画与诗的区别	
画与诗无关	
人们轻视艺术家	
附：塞内加	
画面的形象与原型相似	
克里索斯托	40
通过有形表现无形	
雕塑与诗歌之差异	
大自然的美胜过所有的艺术品	
卢奇安	41
艺术在于适当地加工原料	
艺术家制造出使人信以为真的神像	
按照想象把大理石雕刻成神像	
虚心接受批评意见	
视觉比听觉更有力量	
合众多艺术品之美为一幅画像	
肉体美与精神美相结合才是真正的美	
值得赞扬的是技巧而不是题材的新奇	
色彩的华丽并不是美	
艺术批评家的任务	

	鉴赏家的任务	
	附：卡里斯特拉托	
	菲洛斯特拉托斯	49
	绘画用心和手来图绘万物	
	想象能创造它所没有见过的东西	
	柏罗丁	51
	通过眼神表现心灵	
	雕像的美来源于理式	
	艺术根源于理念	
[罗 马]	西塞罗	52
	艺术家凭心中的形象来塑造神的形状	
	美的画像具有种种的美	
	绘画的完整性非意外效果所能达到	
	艺术家各有不同的个性	
	贺拉斯	54
	画家和诗人的大胆创造不等于胡编乱造	
	要懂得表现整体	
	画有近看或远看的	
	维特鲁威	55
	今天的人们只赞美华丽的色彩	
	虚假的东西不可能成为艺术	
	普林尼(老)	57
	应当临摹自然本身	
	表现事物的实际样子或表现事物的应该样子	
	人们更喜欢未完成的作品	
	任意使用色彩不会有艺术杰作	
	提供比画面更多的东西	
	昆提利安	59

	不可过分追求真而失去美	
[中世纪]	格列高利一世	59
	图像可以启迪无知人的心灵	
	图像可以作为教育工具	
	附:306年西班牙埃尔维拉宗教会议决定	
	754年君士坦丁宗教会议决定	
	特奥菲卢斯	61
	应该把智慧用在颜料的配制上	
	应该尽心地继承前辈的遗产	
	仔细地研究各种艺术	
	读《论各种艺术》可使你获得知识	
	绘画艺术的基础是色彩的布置	
	圣·托马斯·阿奎那	64
	视觉和听觉最能为美所吸引	
	维泰洛	64
	人工美胜过自然美	
	距离与美的关系	
	奥内库尔	65
	《素描书》里的注语	
	附:《玫瑰传奇》第二部分中的一节	
注 释	66

第二编 文艺复兴时期画论

概 述	71
[意大利]	彼特拉克	90
	艺术的相似应当是神似	
	薄伽丘	91

乔托复兴了再现自然的绘画	
琴尼尼	92
画家同诗人一样有凭幻想创作的自由	
继往开来的乔托	
为爱好而从事绘画的值得特别赞扬	
老师的指导不可少	
要学会各种技艺	
向大师学习要专一	
写生胜过一切范本	
怎样成为一个画家	
吉培尔底	96
仿照自然去处理所能再现的一切	
雕刻家、画家应受的教育	
绘画的毁灭与复兴	
乔托引进了自然逼真的艺术	
没有素描理论就不可能是优秀的艺术家	
阿尔贝蒂	98
绘画的定义	
绘画的神奇力量	
变化多样令人愉快	
感情是由身体的运动来显示的	
写生画要用镜子加以校正	
求其相似而又更美	
从自然选择美的描绘对象	
临摹雕塑胜于临摹绘画	
绘画是捕捉艺术原型的镜子	
要提高绘画的地位	
绘画能培养美德	

绘画只能描绘可见的东西	
用线条颜色把所见物的状貌表现在平面上	
画家的才华表现在多人体的结构上	
要了解自己所画的东西	
画家应知识渊博	
画家应与诗人和演说家交朋友	
先要有周密的构思	
要倾听每一个人的意见	
画家应该为人善良	
通过人体动作表现内心活动	
情节画的特点	
修正人物生理缺陷要保持相似性	
绘画的不同种类	
描绘自然景物的画使人得到轻松和休息	
模仿艺术的起源	
自然创造的形象	
附：普林尼	
建立一种新的绘画艺术	
应当重视面	
正确使用黑和白	
不要用黄金而要用色彩来描绘	
通晓明暗画法的古希腊画家	
弗朗切斯卡 110	
绘画与透视	
达·芬奇 110	
绘画是自然的孙儿	
点、线、面与形体	
绘画与视觉的功能	

眼睛是心灵的要道
依靠视觉的绘画极易为一切人通晓
在表现事实上画胜诗
画能维肖维妙地再现人和景物
不能把绘画纳入机械艺术类
绘画影响发明和度量等科学
绘画的题材极为丰富
绘画给予眼睛以快感
画是哑巴诗,诗是盲人画
画家能表现出想象中的一切事物
画能迅速传达主题和准确传达外形
画能永久保存美
想象是绘画最薄弱的一面
绘画能在平面上表现出辽阔和遥远的空间
绘画比雕塑使用更多心思
画家经营作品须考虑十个项目
浅浮雕在构思上更接近绘画
绘画拥有雕塑不具备的可能性
画家必须通晓雕塑
不运用理性的画家就象一面镜子
画家的心应当象镜子
画家的作为应当象镜子
镜子为画家之师
画家的精神应当象明镜一样光洁清静
画家应当师法自然而不应抄袭他人
画家受朦胧事物刺激而有种种发现
画家的自由想象
画家应多才多艺

画家应当向他人学习
如何判断绘画作品
透视学与绘画
浮雕感是绘画最重要的元素
绘画的主要长处
浮雕效果比丰富的彩色更重要
画家必须通晓解剖
人物动作应当表现精神状态
静观默察和随时速写
绘画的两个主要部分
少年如何学画
实践与理论
画家应当保持孤独
要以速写为助手和老师
画家胜过自然
应当深深打动观众
对立物的强烈对比
从许多美丽容貌选取最美的部分
杂取多种动物合成一只幻想的动物
综合几个人的不同部分来创造基督形象
米开朗基罗..... 133
绘画越接近浮雕效果越出色
绘画是音乐,是旋律
说绘画高于雕刻的见解十分幼稚
不得不为教皇服务
佛兰德斯绘画远不及意大利绘画
画家应该学习什么
作品价值应根据技巧熟练程度来计算

画家和诗人有大胆虚构的权力	
绘画只属于高贵的智者	
素描是绘画、雕刻、建筑的源泉和本质	
绘画是对自然事物的巧妙临摹	
仅凭画一根直线即可看出画家的技艺	
绘画应该看上去画得很轻松	
赠瓦萨里十四行诗	
拉斐尔	145
创造现实和理想结合的完美形象	
卡 罗	145
画和诗的相似之处	
瓦萨里	146
距离与画面效果	
精细与粗放两种笔法	
真实幻觉	
逼真应该得到最高的赞美	
画家的虚构才能	
16 世纪的意大利绘画和雕塑达到了完美	
米开朗基罗抛弃了色彩和细节	
艺术家的个性	
《蒙娜·丽莎》所达到的高度成就	
精益求精的米开朗基罗	
不模仿大师风格的拉斐尔	
提 香	152
并非人人适于当画家	
绘画行业要求一种沉静的性情	
素描比色彩更重要	
阿莱丁诺	154

	不能忘掉来自生活的材料而去模仿大师	
	多尔齐	154
	过于周到是最大的危险	
	韦罗内塞	155
	画家有诗人同样的自由	
	洛马卓	156
	画家描绘的人物应比实际对象更美	
	运动是一幅画的精神	
[德 国]	丢 勒	157
	视觉如同一面镜子	
	艺术扎根在自然中	
	完美的形式和美都包含在一切人的总和中	
	绘画使人的面貌久存于世	
	没有量度的技巧成不了好画师	
	不要扼杀高贵的艺术创作	
	画家应兼备绘画知识和技巧知识	
	“艺术的画家”	
	绘画的益处	
	像蜜是从许多花中收集来的那样	
	漂亮的人体最能使人感到愉快	
注 释	162

第三编 十七世纪和十八世纪画论

概 述	164
[意大利]	卡拉瓦乔	186
	很好地模仿模特儿就是杰出的画家	
	贝尔尼尼	187

雕刻与绘画的区别

只有画得优美的作品才能成为观赏对象

素描经验可以弥补画家老年的精神衰退

最精确的模仿不能达到自然的真实

绘画比雕刻容易得多

青年学画从描绘自然开始是有害的

美在于比例

经常不断地研究人体

有时必须制作自然所没有的东西

卡斯蒂廖内..... 190

轻松地一挥而就体现出艺术家的高妙

贝洛利..... 191

两种相反的极端观点

阿尼巴尔·卡拉齐博采众大师之优点

鲍西尼..... 193

风格难以学会

大师的作品中的最后几笔

[法 国] **普 桑**..... 194

绘画应该表达思想

为了争得好画风

绘画中的美是眼睛的诱饵

应该先有构图

博 斯..... 196

承前启后的普桑

洛梅尼..... 196

普桑只是依靠头脑作画

费纳隆..... 197

绘画应该努力做到近似

乌德里	198
色彩是绘画的特点	
夏尔丹	199
学院式训练使年轻人饱受折磨	
绘画要用感情	
德·阿尔让	201
唯有造化才是无穷变幻的源泉	
狄德罗	201
绘画用颜色和画笔模仿自然	
模仿自然就不会有矫揉造作	
素描与色彩	
画家在作品中的自我写照	
自然与古代均不能忽视	
艺术的规律和原则有限	
寓意画的弊病	
通过瞬间回顾过去或展示未来	
技术不应损及表情或主题效果	
画有适合近看的与适合一定距离观看的	
画有优美的和表达力丰富的两种	
布局和表达的关系	
作画要胸有成竹	
画面上最引人注目的莫过于颜色的真实	
锁住画家眼睛的铁链	
诗与画各有自己的规律	
绘画与戏剧是相通的	
建筑术与绘画、雕塑的关系	
艺术鉴赏力	
鉴赏力与敏感的关系	