

生活艺术空间丛书
SHENG HUO YI SHU KONG JIAN CONG SHU

方全林 主编

西方绘画卷

撷尽异彩呈万象

李晓峰

上海科学技术出版社

方全林 主编

■ 李晓峰 编著

撷尽异彩呈万象

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

撷尽异彩呈万象 / 李晓峰编著, - 上海: 上海科学技术出版社, 2002.12

(生活艺术空间丛书·西方绘画卷 / 方全林主编)

ISBN 7-5323-6771-1

I. 撷... II. 李... III. 绘画艺术 - 普及读物

IV. J209.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 078187 号

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销

上海中华印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/24 印张 10 $\frac{1}{3}$

2002 年 12 月第一版 2002 年 12 月第一次印刷

定价 59.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向承印厂联系调换

总 序

艺术,是人类文明最本质的体现。它是时代精神的载体,推动着历史的进程。在人类文明漫长而又曲折的发展过程中,艺术以它独特的视角,向旧的思维观念发起挑战,不断激发人类的创造力,孕育着新的人类文明果实。

艺术,陶冶和凝铸着人类的灵魂。它给人们以美好的希望和慰藉,丰富和充实着人们的生活,净化和提升着人生的境界。同时,艺术又是人们愉悦欢快的源泉,为人们提供理解、领悟和发现过程中的美感,促使人们用新的方式对待自己的生活,拓宽想象空间和精神世界。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中提出了人能够“按照美的规律来建造”的著名论断,他告诉我们:人类与其他一切动物的生命形式的最根本差别,就在于人类不仅创造了物质文明体系,同时还创造了人类独有的艺术生活的方式。艺术生活是给人的生命历程以无限生机的组成部分,尽管从社会职业来说,并非每个人都能成为艺术家,但事实上艺术的人生体验具有极为宽泛的意义,每个人的人生经历都会有不同程度、不同形式的艺术体验。如果人们不仅对艺术发生兴趣,而且还能积极地参与艺术,那么,从这个意义来说,也许人人都可以成为艺术家。而我们的社会,也将会变得更加美好。这也正是精神文明建设所期望达到的前景。

精神文明建设是一项庞大而又复杂的系统工程。精神文明建设,固然要有一定的客观环境条件作为依托,但是客观环境条件必须通过人的主观能动作用才能创造出新的文明。要实现现代化,首先是人的现代化。而人的现代化,就是具有开放意识和宽松的心态,具有开阔的襟怀和独立的精神,能自觉地接受艺术的滋养,去守护自己的理想。

艺术是一种精神现象,属于社会意识的范畴。艺术又是

一种观念形态，它的根源是客观存在的社会现实生活，是生活的能动观照和集中体现。任何个人的存在，都不可能是抽象的存在，而只能是历史的、社会的和现实的存在。当前，生存方式的改变已成为人的现代化的核心内容和最终归宿，成为人类精神文明的价值标志。人是社会现代化的主体，一个从传统走向现代的民族，如果不从改造积淀于人的深层心理结构中的思维方式、价值观念入手，不注重一种新的生存方式的建立，也就无法实现整个社会的现代化。

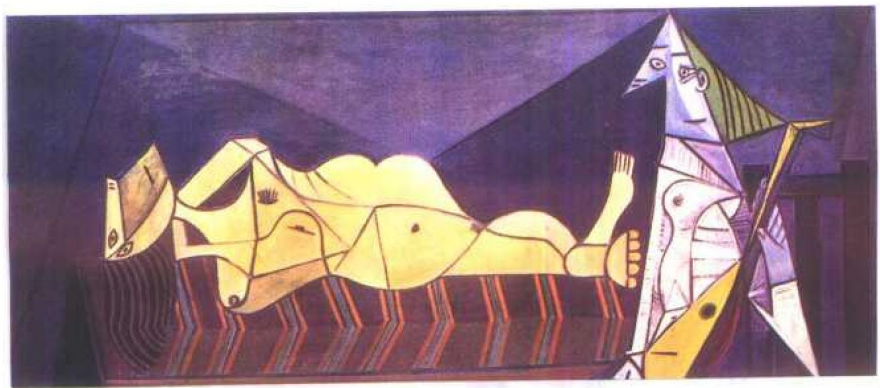
艺术对于人生，对于人的精神境界和生存方式，具有不可估量的巨大作用和深远影响。艺术实际上是一种生活的完美状态，打破艺术与生活的界限，让生活艺术化，艺术生活化，让艺术与生活同步，将会使人们在生活中获取高尚的美感自由和精神享受。拥有艺术，并且“重要的在于参与”和“让过程更为丰富”，正在成为人们的新的生存方式。通过绘画、书法、音乐、舞蹈、戏剧、摄影、影视等所有艺术形式，渗透到当今人们生活的每一个空间，将在最大程度上满足人们崭新的生存需要。

正是基于以上的认识，我们组织编写了这套“生活艺术空间”丛书。让读者通过这套丛书，去进行一次艺术世界的巡礼，去开掘和探究艺术的深层底蕴和神奇奥秘，体味和感悟人与艺术互为依存的关系，共同营建人类永恒的精神家园。

这是我们的希望。

方全林

2001年9月

目 录

◎ 绪言 西方绘画与我们	1
● 历史篇	7
● 从史前到上古	9
● 永远的古希腊罗马	15
● 千年中世纪	22
● 伟大的文艺复兴时代	27
● 激荡巴洛克	40
● 世俗新精神	45
● 宫廷洛可可	50
● 新古典主义的近代序曲	55
● 浪漫主义潮涌	59
● 现实主义取向	64
● 印象主义运动	69
● 20 世纪的西方绘画	78
● 人物篇	97
● [意大利] 波提切利	99
● [意大利] 达·芬奇	102
● [意大利] 米开朗琪罗	104
● [意大利] 拉斐尔	106
● [意大利] 提香	108
● [德国] 丢勒	110
● [比利时] 鲁本斯	112
● [荷兰] 伦勃朗	113

● [西班牙] 委拉斯凯支	115
● [法国] 华托	117
● [西班牙] 戈雅	119
● [法国] 安格尔	121
● [法国] 德拉克洛瓦	123
● [法国] 库尔贝	125
● [法国] 米勒	127
● [法国] 马奈	129
● [法国] 莫奈	131
● [荷兰] 梵高	133
● [法国] 高更	135
● [法国] 塞尚	136
● [俄国] 列宾	138
● [法国] 马蒂斯	140
● [俄国] 康定斯基	142
● [西班牙] 毕加索	144

● 类型篇	147
● 宗教画	149
● 历史画	155
● 肖像画	160
● 人体画	164
● 风景画	171
● 风俗画	176
● 静物画	181
● 艺理篇	187
● 艺术经验谈	189
● 创作方法谈	204
● 精神境界谈	219
◎ 后记	235

绪 言

西方绘画与我们

明万历年间，西洋天主教士利玛窦来华，为神宗皇帝献上圣母画像，成为中国接触西方绘画最早的时期。到清代康乾时期，西洋画渐盛，特别是意大利人郎世宁一度成为乾隆皇帝的御前画师，西洋画法渐入国人眼目。但由于自居中国绘画传统的“正宗”和固守既定欣赏习惯的偏执，使西洋绘画终被贬为不能入流的左道旁门。清代画家邹一桂的说法颇具代表性：“西洋人善勾股法，故其绘画于阴阳远近，不差锱黍。所画人物屋树，皆有日影，其所用颜色，与中华绝异。布影由阔而狭，以三角量之。画宫室于墙壁，令人几欲走进。学者能参用一二，亦具醒法。但笔法全无，虽工亦匠，故不入画品。”

“五四”运动前后，是国人接触西方绘画的第二个阶段，也是对之认识和接受的一个关键时期。大批留学生学艺巴黎，不仅带回古典，也带来时新的艺术观念。西方绘画在当时不仅是一种时髦，而且是反封建传统的新文化思想意识、精神倾向。

20世纪后期，伴随中国的改革开放政策和走向世界、走向现代化的时代呼声，也迎来了对西方绘画更全面深入的认识和消化的第三个时期。以古典为主的西洋“名画”已为普通百姓所认可和喜欢，从事专业的人士更多倾向于取法“印象派”前后的绘画风格样式，年轻的前卫艺术家则热衷于西方现代主义以来的绘画走势，而学界更是经年累月热衷于中西文化艺术融合问题以及本土艺术现代性建构问题的讨论争鸣。西方绘画已随着历史发展的步伐，逐

渐被国人理解、认识和需求，且成为我们自身艺术、审美发展和现代转型的一个重要参照和补充。

比之于中国绘画，西方绘画给世人最显著的感受就是它缤纷绚丽的色彩和高度逼真的写实。中国绘画中那扑面而来的水墨气韵，时而酣畅泼洒，时而飘渺玄妙，虚实相生，给人以流动的神逸和空灵，是一种“形而上”的抽象；而西方绘画那凿凿有据的缤纷万象，物华流光，栩栩如生，给人以切实的逼真和幻化的物相，是一种“形而下”的具象。的确，在世界艺术的汪洋中，绘画也尤其呈现出东、西方文化的差异和特点。著名美学家宗白华曾指出：“中国画运用笔勾的线纹及墨色的浓淡直接表达生命情调……而形似逼真与色彩浓丽却正是西洋油画的特色。”“中国画以书法为骨干，以诗境为灵魂，诗、书、画同属于一境层；西画以建筑空间为间架，以雕塑人体为对象，建筑、雕刻、油画同属于一境层。”“西洋绘画在希腊及古典主义画风里所表现的是偏于雕刻的和建筑的空间意识。文艺复兴以后，发展到印象主义，是绘画风格的绘画，空间情绪寄托在光影色彩明暗里面。”

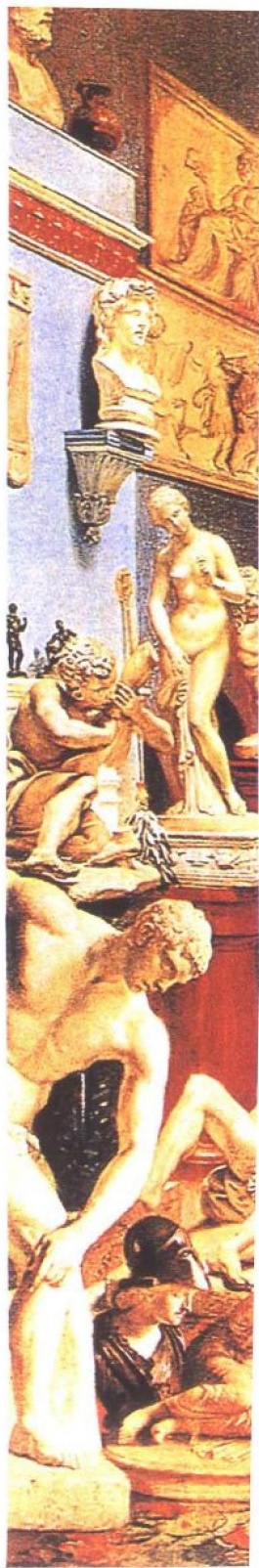
就一般的经验层面来看，西方绘画的基本面貌，尤易于使人想到摄影。的确，在摄影术产生之前，西方绘画实际上在很大程度上起到了摄影的实际功能，甚至从某种意义上说，西方绘画还对摄影术的产生起到了推动的作用，如透视成像原理。

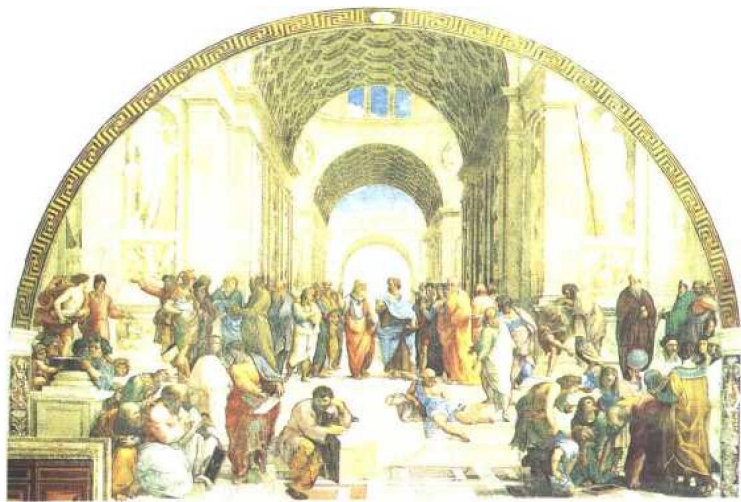
在摄影术发明之前的人类真实图像的来源怕是除了镜子只有绘画了，更主要的是绘画所具有的永恒、固定的记录优

于一切，哪怕是转瞬即逝的事物与表象，绘画确保了永恒，这在远古人类便已知晓。绘画的艺术方法，还能在逼真中给人以惊异的错觉、幻化，于是，绘画不仅以固定图像的形式确保了永恒，更以一种特殊的幻化手段，加强了“永恒”。同时，绘画的这一独特手段甚至还能将人所想见（心中所见）而见不到（目视不及）的图像呈现和传达出来，这一点，即便是有了摄影术也难以做到。也正由于此，西方绘画于19世纪尤其进入到20世纪，完成了它历史上划时代的巨变，也为我们进一步认识绘画的功能、价值和意义提供了一个更加广阔无限的空间。

综观西方绘画的发展历程，古希腊罗马成为西方绘画的真正基点和起点，尽管此时的艺术成就突出体现在建筑和雕塑方面，但它恰恰成为西方绘画的基础。18世纪启蒙运动哲学家狄德罗指出：“如果没有建筑术，也就不会有绘画，不会有雕刻，这两种模仿自然的艺术都是由于有了这种在天下并无楷模的艺术才得到诞生，得到发展”。我们可以从庞贝废墟中残存的壁画看到绘画的这种空间化、实体化的写实取向。中世纪，众所周知，是与基督教文化联在一起的，绘画如同其他艺术一样，成为宗教的婢女，却也因此锤炼了绘画的精神纯度和超越世俗的高度，尽管当时的画家仍被视为工匠。中世纪神学哲学家托马斯·阿奎那曾明确指出：“最接近于心灵的感觉，即视觉和听觉”。审美活动由此被提升到区别于生理、物理的精神高度。文艺复兴是西方绘画真正确立的伟大时刻，文艺复兴“三杰”的成就以无可辩驳的事实证明了这点。西方绘画此时已成为西方艺术门类中的最高形式，并超越建筑和雕塑，雄踞500年不衰，其原由不仅在于它高度逼真写实

的非凡技巧的掌握和彰显让其他艺术形式相形见绌、黯然失色，而且在于其文化精神含量的空前丰富。近代德国哲学家谢林指出：在古代必然是雕塑占统治地位，而在近代（指文艺复兴以来）必然是绘画占统治地位，绘画是近代的艺术，它具有史诗那样丰富的整体。因此，绘画所描写的范围，比雕刻更为广阔，更为多样……绘画所运用的媒介是光线和色彩，它们本身是精神性的，非雕刻那样必须依赖有形体的东西，因此，绘画所看重的不是物质的东西，而是灵魂。就是说，在绘画中，灵魂占优势。的确，近代科学理性（透视、解剖、光学、物理学、几何学）与更加广阔丰富的人文精神含量（关怀内心、歌颂人体、捍卫尊严、张扬品性、追求崇高、热爱伟大）融会一炉的文艺复兴运动，使人的光辉理想，既在古典主义风范中表现出来，也通过世俗化精神彰显开去，因此，在意大利，也在德国、佛兰德斯（今法国西北部、比利时西部和荷兰南部）、荷兰、西班牙等地区伸展开来。“巴洛克”、“洛可可”艺术当属长久的波及和遥远的结果，史诗的、戏剧的、神圣的、神秘的、快乐的、尘世的、心理的、物质的、哲学的绘画含量，以及波澜壮阔、激动人心的历史场景的描绘均获得多方面全方位的空前发展。而近代绘画精神（指19世纪前后），尤其因近代资产阶级革命、中产阶级理想、

社会革命、工业革命和科技进步，都直接导致绘画的变革和新的审美价值取向。唯美主义的、自然主义的情愫，以及受文学、诗歌、浪漫思潮的影响，色彩要素成为绘画的最大“显学”，正如马克思曾经说过的：“色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式”。浪漫主义、现实主义、印象主义为西方绘画的固有基本形态补充了最后一抹亮色，同时又打开全面崩溃、再生的缺口，终在20世纪引发绘画这一古老样式的全面解体和重构。今天看来，这种巨变非但是“颓废派”的结果，其背后更潜藏着更为广阔而深刻的社会和思想原因，直至今今，这一巨变的价值仍被思考着。社会、文化、思想结构的巨变致使视觉审美的变化不可避免，尤其在世界文化日益交汇的大背景也构成重要变因的时候，为我们深入理解西方绘画整体面貌和巨大变化的更深层内涵提供了更为充分的参照。

由于西方绘画的特殊历史文化背景，使其成就在各不相同的历史时期中有独特反映，尤其在其逐渐分化出的各类型中表现出来。从一直作为绘画主流类型出现的历史画、宗教画到长期被忽略的静物画、风俗画，从成就斐然的肖像画、风景画到西方文化传统中不断张扬的人体画，西方绘画门类的形成和区分，是针对画面内容的简单分类，更是基于世间万象、芸芸众生中的思想梳理和选择，其中表现出的价值判断、趣味品格、精神境界、文化内涵尤为耐人寻味。

西方绘画的成就也与一代又一代异峰凸起的大师、巨匠联在一起，他们的精神、人格、生命历程、历史境遇与敏锐心灵撞击激起的杰出成果、卓越成就，尤令我们心潮澎湃。绘画在众多充满创造精神的艺术大师巨匠手中，展现出人类

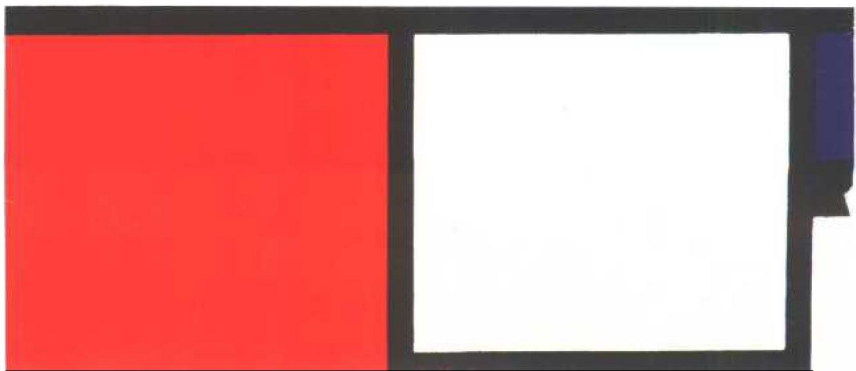

心灵的多样秘密,也同时成为探寻自然奥秘的多样化手段。

每一个人去看西方绘画,都自然会有各不相同的感觉,一如他们也会产生共同的感觉那样。即便是同一个人也会因其年龄、心情、环境的变化,产生出不一样的感觉,尤其是在不同的文化知识背景下,我们会在对西方绘画的审度中,获得各不相同的审美价值判断:一是出于兴趣,或好奇、或惊异、或偏爱,属纯粹的自发和本能的直觉,而对之的领悟也是极其个人化的,当然不排除独特心得、见解,但多有片面倾向;二是出于求知,为了丰富和完善自我的知识结构,去刻意进行自我的文化素养和阅历的提升;三是出于研究,或专业化的、或个人癖好的皓首穷经、征引索据;四是出于自觉的审美需要,这里的所谓审美需要,当然指对绘画的欣赏兴趣,但自觉则是强调了审美的文化意识,是对兴趣的提升,对需要的深化,对专业化的超越,它实际上已成为前三种情形的有机综合的自觉取向。

在这个让人太容易工具化、技术化的时代里,我们看看艺术世界、艺术家的世界、世界里的艺术,不仅是一种休闲消遣或风雅的点缀,更是一种反省人文精神的特有方式。

西方绘画对于有着深厚东方文化传统背景的中国人而言,的确经历了好奇、学习、模仿、认知和消化、欣赏、接受的历史过程,尤其在近20年来,对西方绘画,从古典主义到现代派巨变,有了更加宽广而深入的了解。这不仅使我们可以对西方绘画进行更加全面而确切地认识和判断,而且也能更进一步的丰富和清晰我们今后的审美选择,并利于我们完成本土绘画艺术创造和审美欣赏的现代建构、取向走势,这也是我们不断审视、认识、欣赏西方绘画的一个极重要的出发点。

● 历史篇

历史篇

从历史发展的角度，来了解和认识绘画艺术，已成为人们的惯常做法，这在强调知识系统的社会里尤为显著。类似的著述已汗牛充栋，并在我们仍旧依赖的各种教育之所，用教科书的方式传授，又向社会传播开来。

其实，认识历史的方式就像艺术的表现方式那样充满变化又不断的异议纷争，就如西方绘画，有模仿再现，有古典写实，有浪漫派、印象派，有学院的，也有反学院的……从古典到现代主义，其间有数不清的方法、观念、风格、主张，如自称“先知”的“纳比派”，如因遭讥讽而得名的“野兽派”，或许都在提示我们，对历史、尤其是对绘画史的解读方式，就如同难以计数的艺术表现方式那样形形色色。

上述赘言作为本篇谈史的开场白，意在让我们对绘画历史过程有个更加灵活的态度。是的，谁能逃脱历史呢？历史的丰富多彩，需要我们予以无止境的解读和领会。因此，解读方式的重要性就像解读方式的多样性那样值得我们关注，且让我们再次解读历史吧！

● 从史前到上古

正如人类的文明与其“定居”生活关系密切一样，人类的绘画首先也是与其“居所”关联在一起。迄今为止的考古学发现让我们获知，人类最早的绘画形式便是在人类最初的栖身之所——洞穴石窟当中发现的。

1879年在西班牙发现的“阿尔塔米拉石窟壁画”，被誉为“史前艺术的圣殿”。壁画集中在近洞口长约18米、宽9米的地方，有刻绘的数种禽兽30余只，其中野牛的形象最为生动多姿，以《受伤的野牛》最为著名，让人难以置信这已是距今近2万年的远古人类所为。

1940年在法国南部又发现了“拉斯科洞窟壁画”。据考证，其产生时间还要久