

YU
JINGDIAN
XIANGSUI

与 经典 相随

■ 古典美术鉴赏 ■

甄巍 著

GUANGXINORMALUNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

■ 古典艺术鉴赏 ■

YU JINGDIAN XIANGSU

与经典相随

甄巍 著

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

与经典相随:古典美术鉴赏/甄巍著. —桂林:广西师范大学出版社, 2002.8

ISBN7 - 5633 - 3683 - 4

I . 与… II . 甄… III . 古典艺术 - 鉴赏
IV . J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007641 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
网址:www.bbtpress.com

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010 - 64284815

山东高唐印刷有限责任公司

(山东省高唐县福源路 90 号 邮政编码:252800)

开本:889mm × 1 194mm 1/32

印张:7.125 彩插:64 页 字数:80 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印数:0 001 ~ 8 000 定价:19.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

YU JINGDIAN XIANGSU

内容简介

这套书是写给喜爱美术的青年朋友的。书里有一些知识，介绍美术的基本概念、美术史上有代表性的名家名作、美术欣赏中的规律，等等；有一些意见，解释美术史为什么是这样而不是别样、一幅作品究竟好在哪儿或者是在画什么，等等；当然，还有尽可能多的趣味。

本书从原始美术的起源讲起，展示了各个文明中美术的不同面貌，重点介绍了发源于古希腊罗马、经过基督教洗礼的欧洲美术的发展历程，并对欧洲美术史中的“古典”概念予以专门的讨论。

作者简介

甄巍，生于无锡，长于西安，毕业于西安美术学院油画系，获硕士学位。现为北京师范大学艺术与传媒学院讲师，美术作品与出版专著曾多次获奖。希望能够通过自己的文字和画笔向大家传递绘画和艺术的快乐。

- 策划编辑 呼延华
- 责任编辑 陈凌云
- 装帧设计 高海云
- 正文排版 孟庆磊

写在前面的话

看这本书以前,“美术”对于你也许很陌生,甚至有点神秘,你也许会对别人说:“我不懂美术,我身上没有艺术细胞。”如果你真的把美术当作严肃而非享受的话题,那么,这本书也许不适合你。再没有比亲切的艺术更让人愉快的了,而要达到这一点,必须把美术令人惶惑的一面减到最低。其实,让人迷惑甚至用艺术的“崇高”光环吓唬住欣赏者的美术并不是真正的美术。美术和人类其他认识、思维或表达方式相比较,称不上是一种十分特别的、高居于“殿堂”的知识。在意识形态的大家族里,它也不是一个具有决定意义的、能发号施令的角色。比起哲学、政治、数学、物理等等排行在前的大哥大姐们,美术只是一个喜欢躲在一边偷偷玩耍的小弟弟。他只是感情特别丰富、感觉特别敏锐而已。自古以来,把美术故意搞得神秘兮兮和神经兮兮的人士,不外乎有两种想法:其一是为了糊口的画工、画匠、专家、学者,为了谋生容易些,必须保持自己的这门手艺、学问不能轻易为普通人获得,而且,这门手艺的地位越高,虚荣心就越容易得到满足;其二是嫌自己过得太没劲、太平淡的人,为了在脑海里过一过浪漫生活的瘾,而把自己的一种理想投射到艺术家身上,希望有那么一种人能够像自己想做但又做不到的那样过着神秘和神经质的生活,能够不必顾忌他人地做任何想做的事。平心而论,这两种想法、做法都可以理解,也是

部分正确的。但遗憾的是,就我所知所见的能够称之为美术家的人,都是勤勤恳恳、老老实实的正常人,有些比正常人还要正常,近乎一名最老实的农民或最宽厚的工人。那些特别会表演、特别像“艺术家”的人,十之八九属于画匠、画工或者表演艺术家,而不是真正的美术家。

美术家是造型艺术家,造型艺术是要靠实践来完成的,优秀的造型艺术品更是大量艺术实践的结晶。美术实践是一种能动的客观的行为,就是能动地创造形象的“造型”(plastic)的过程。像文章开头提到的那些不自信的普通人,一定会有某种潜在的对美的形式的创造能力藏在身体里,只是由于狭隘而武断的教育和岁月的尘封让这潜能沉睡了而已。只要你曾经有心创造过任何让你心动的形象,比如蒸出一笼又白、又光、又圆、又暄的热腾腾的大馒头,用化妆品为自己描画出晨光里令人心醉的容貌(一张肖像杰作),或者用小刀把一枝树杈切削成一把漂亮的弹弓,那么我可以毫不含糊地告诉你,你已经是个造型艺术家了。

不过,正像有小学生、中学生、大学生的区别一样,造型艺术家也有高低之分。影响层次高低的主要是修养。本书就是专为那些不知如何提升自己修养的朋友们调制的一杯清香咖啡,里边融会了造型艺术家最常需要的几种“要素”。更重要的,我想提供给大家这方面的参考资料,使读者知道该到哪里寻找自己想要的东西。

一个好的向导不仅能让游客看到眼前的风景,还应让游客感受到眼不能见的文化。在陪着你游览藏品丰富的美术历史大画廊的过程中,我希望自己能恰当地传递作品背后的文化。我还希望通过对图像的分析和一些简单的练习,使读者

立竿见影地体会出美术中的一些“奥秘”。说实话,只要你会去做,就会发现这些都称不上秘密。真正的秘密是你我的心,是人的心灵。在此,我还要再强调一句:每个读者都是天生的艺术家!

大体来说,本书的内容由两部分组成:一是知识性的,介绍美术史是怎样的,美术的规律有哪些;一是文化性的,介绍为什么这样,以及由此可以推导出些什么。前者大概都有定论,而且作品都是客观存在的,故可信度较高;后者有些是我的猜测,姑妄听之,并且兼听得越多越好。

学习本书的方法

首先在思想上,希望你能够蔑视权威。美术由于它的形象性质,在传递视觉信息给不同的个人时,结果会很不一样。因为个人的感性经验是受许多因素影响的,不存在看一幅画“应当”产生什么样的感觉的规定。感觉本质上是个人的,经验性的。可以由许多相似的个人感觉集结一个大概的共性,比如《梅杜莎之筏》是戏剧性的、悲剧色彩的、调子沉重的。但不是每一个观看此画的人就应当感觉到戏剧性、悲剧性以及色调的沉重。你甚至可以感受它的欢快、热烈与充满希望,只要是你真实的感觉,就是正确的,在坦诚地面对一件艺术品时,你就是惟一的权威。这种反权威的态度是要摆脱对知识的迷信。要知道有许多的知识仅仅是为了说道理而说道理的自圆其说。从读者自己的常识出发没有错。这种怀疑的态度也应当用来对付我写的内容,甚至你对自己也应当有所追问。为什么不呢?只要有了追问,你就会有学问。欣赏艺术品

首先应当从你的视觉、触觉、听觉等等出发,充分放松你的感官,让它自由地去感受,就像一个刚睁开眼的婴儿一样地怀抱着好奇心与新鲜感去接纳外在的世界。

其次,还要有参与精神,希望参与这些活动。因为艺术活动的价值就在于参与。参与不仅仅是行动,还要观念上的参与。从你自己出发想想为什么,为什么原始人要用原始的符号表达一些带巫术性质的内容,为什么欧洲文艺复兴时期艺术家会这么热衷于透视和解剖等等。答案不一定是对的,但一些观念性的东西却会因此而显现出来。对观念问题的关注程度将决定你最后能否深入地理解美术作品和美术现象背后的文化内涵,也决定能否使你的眼睛、耳朵、手指与心灵更加敏感。换句话说,如果你深刻地理解一件事物,你就会从这件事物上看见更多的东西。在这本书里,我们将讨论使你提高眼睛“穿透能力”的一些办法。

最后,我希望你养成敢于动手的习惯。这就像一个冬天赖在床上的人,总是下决心,却总是继续与床板平行。其实只要真的让行动先于你的决心,你会发现,起床、下地、运动、吃早餐并没有多少困难,最困难的是开始行动的一瞬间。学习美术也是这样,只要你总是使行动领先思想一步,你将会做出令你吃惊的成绩。我建议你随时带上一个小本子,记录下你见到的有趣的形象、想法,或者在看书休息的时候做一些涂鸦游戏,随手勾画一些线条、色块,也可以临摹一下书中的插图,这些看似微不足道的行为,将会帮助你在轻松的状态下体验到“画”的内涵。

那就让我们从零开始吧!

目录

写在前面的话

第一篇 原始美术

岩洞、野人、牛	3
初识点、线、面	9
生命的雕刻	10
符号的魅力	11
荒野上的巨石	13

第二篇 文明之光

神奇古埃及	17
走进非洲	23
发现美洲	26
领略澳洲	32

第三篇 东方主义与地中海风情

美索不达米亚(两河流域)艺术	39
在印度	46
地中海曙光	52

第四篇 古希腊罗马美术

西方古典美术的奠基者	61
古典美术的真实	70

第五篇 上帝的世界

中世纪美术一瞥	79
---------------	----

第六篇 文艺复兴(一)

意大利的辉煌	93
--------------	----

第七篇 文艺复兴(二)

北方的理性主义	115
南方的感性	119

第八篇 巴洛克与洛可可

巴洛克	137
洛可可	150

第九篇 理想、秩序、情感和美

新古典主义	157
浪漫主义	163
安格尔的唯美主义与绘画的本体	171

第十篇 现实主义与平民意识

现实主义	177
平民主义时代的视觉艺术功能	189

第十一篇 学院派的艺术制度

美术学院的意義	195
艺术制度与艺术家的角色	198

第十二篇 对古典的反思

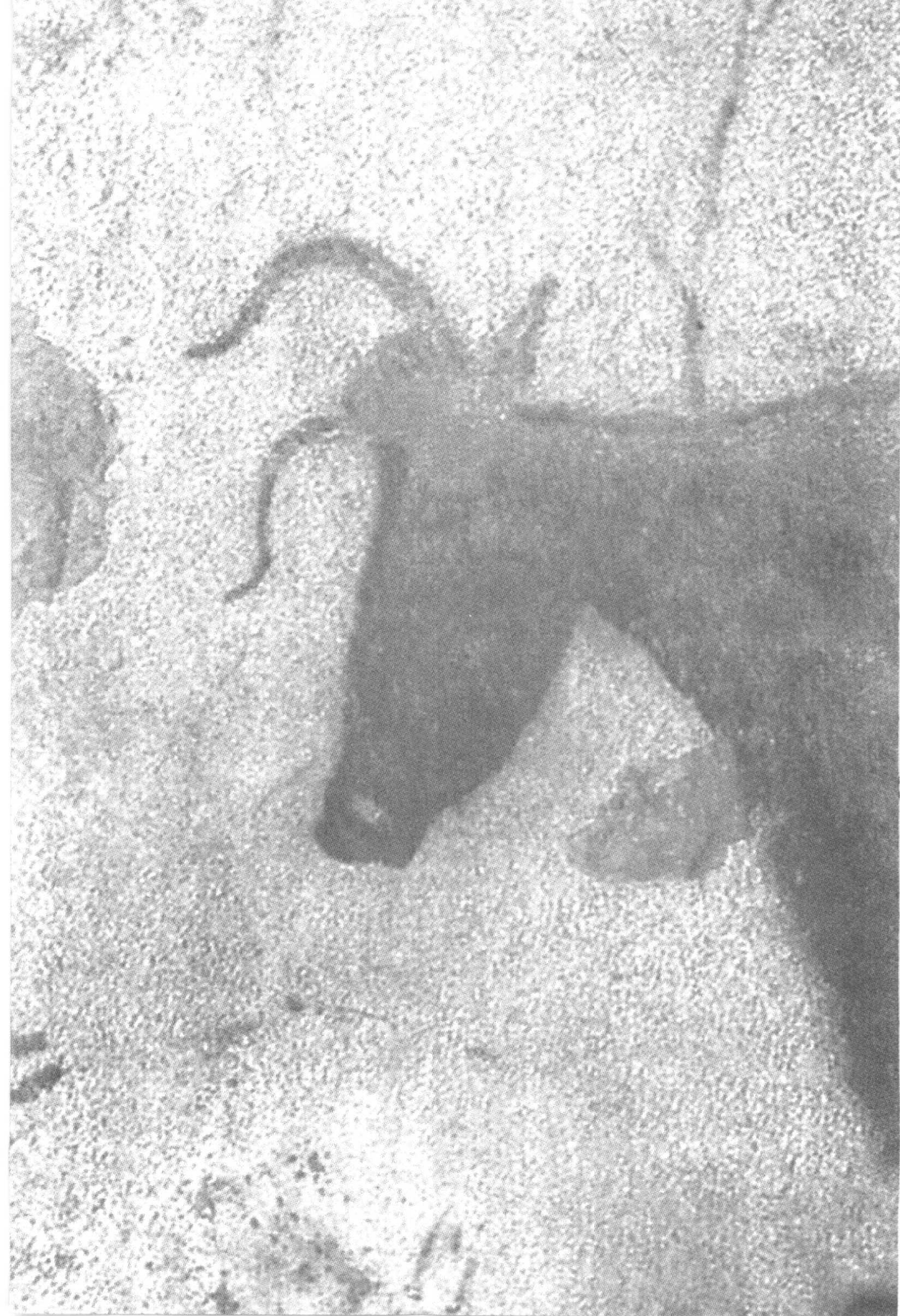
永远的古典	205
古典象征的是什么	207

参考书目

第一篇 原始美术

原始美术的魅力既在于那种不可捉摸的神秘性,又在于那种扑面而来的亲切感……

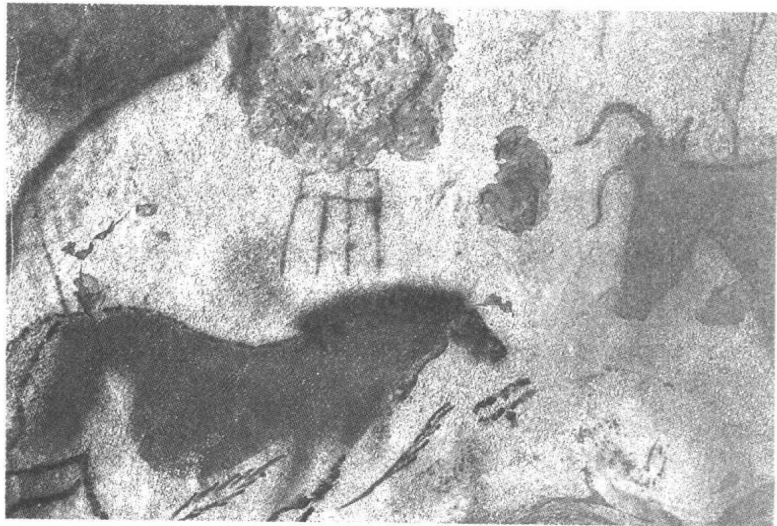

岩洞、野人、牛

在开始我们的美术之旅时，先让我们想像这样一个场景：公元前 40000 年到公元前 12000 年间的某一天，一位身体强健的原始人手持点燃的松木火把，在如今被我们的地理学家称为比利牛斯山中的一个洞穴里，正在为部族准备明天狩猎的工具。他不经意地抬起头，突然，在头顶岩石的壁上，他看见了一头野牛，不，准确地说是野牛的外轮廓。令人吃惊的是再想仔细观察的他发现，所谓的野牛只是天然的石壁表面凹凸不平所形成的一种类似野牛侧面的纹理。这位神奇现象的发现者禁不住用手中的火把，顺着石壁起伏的外形重复着画了一遍，黑色的木炭灰留下一道粗粗的痕迹。奇迹再次发生，这次他不仅看见了“野牛”，还创造了“野牛”。

拉斯科岩洞壁画

我们假设的剧情有可能是真实的。因为自从在法国和西班牙的交界处，法兰克·坎塔布连地区偶然发现伟大的阿尔塔米拉洞穴以来，人们又陆续地发现了许多史前期的洞穴，这些洞穴中存留的大量岩壁雕刻与绘画为我们的想像提供了线索。

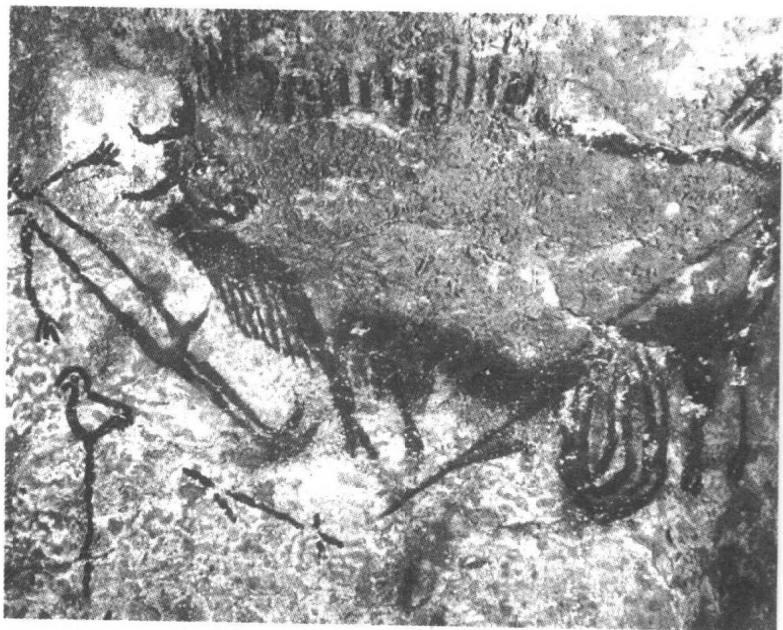
在我的假设剧情里包含了这样的想法：

1. 这位发现者具有我们人类的精华——意识，存留在他脑海中的野牛形象和根本与牛无关的岩壁天然表面产生了联系，意识投射到了物质之中，并且发现了一种类比，一种意义，就像风景名胜地的导游指着远处的一座山峰向大家说：“瞧，这就是著名的‘猴子观海’。”

2. 这位发现者看见的是野牛的外轮廓而不是其他的什么形象。这与原始人靠狩猎野牛为生有关，而更重要的是，几乎所有的旧石器晚期的岩洞壁画都和狩猎的对象有关，有野牛、野马、驯鹿。这就明白地确证了一个老式真理：艺术来源于生活。只要不是庸俗地看待这句话，它还是有用的。

3. 在原始人为什么要画出形象的问题上，我遇到的困难相当于叫我回答“你为什么要画画？”这个问题。如果我答道“我画画觉得好玩”，这相当于艺术起源于游戏的说法，也就是说原始人在游戏当中发展了身体和大脑，是一种通过感官愉悦实现的精神满足。如果我答道“我画画是因为要学一门谋生手段”，这相当于艺术起源于实用与劳动的说法，原始人要生存，要劳动，要改造世界，所以造工具，造陶器。如果我再回答“我画画既不是为了好玩，又不是为了谋生，而是为了宣泄一种情感，一种对生活的精神表现”，那么这实际上仍是一种变相的为了实用的目的，因为它肯定有一个预设的心理结果，这可以勉强地比为艺术起源于巫术的说法。原始人用

表演或者象征性的形象引起自己或其他人心中对生活或劳作或必需或有用的某种情感,像丰收的情感;也可以用在敌人或猎物身上,引起不好的种种情感,像伤害对方形象的象征物或者诅咒别人都是这样。有的时候画家的情感是在画完一幅画之后才发现而达到高潮的。所以我们不能把“表达情感”的功能套用在所有的艺术活动上。

拉斯科岩壁画

如果你把别人的肖像照片当着他的面撕碎,并且还唾上一口,对方十有八九会发怒或生气。所有人都会在自己使用过或一些代表自己的物品上发现这种形象的“魔力”。

把生命与形象相联系是一种人类的本能。再怎样大谈“外在是如何异于内在”都无法抑制人们将实际的力量与明知是假的形象联系起来。“巫术”基本上依靠着这样一种故意的误解。电影《大红灯笼高高挂》里丫环把她缝的布人当作最