

阅读 视觉 经典

隋 丞 著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

深圳大学人文社科项目

阅读视觉经典

隋丞著

图书在版编目(CIP)数据

阅读视觉经典/隋丞主编. —天津: 天津大学出版社,
2007. 6

ISBN 978-7-5618-2447-4

I. 阅... II. 隋... III. 美术批评—世界 IV. J051

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第053087号

出版发行
地址
电话
电印
经开
印字
版印
印定

天津大学出版社

杨 欢

天津市卫津路92号天津大学内(邮编: 300072)

发行部: 022-27403647 邮购部: 02227402742

北京佳信达艺术印刷有限公司

全国各地新华书店

170mm×240mm

8.75

271千

2007年6月第1版

2007年6月第1次

1—3500

58.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
烦请向我社发行部门联系调换。

版权所有 侵权必究

简历

隋丞，1965年3月生，深圳大学教授，中国美术家协会会员。出版了著作及画集10余部，主编了《画家画语》等三部系列丛书。多次参加全国美展及国内外重要的学术展览，获中国版画家协会授予的“中国优秀版画家称号”，并荣获“鲁迅版画奖”，作品收入了《中国现代美术全集》。

前言

对于西方美术的兴趣始于学生时代，20世纪80年代信息资讯少，资料都是零散片段的，尤其是看西方现当代美术，像是从窗子里看外面的世界，是渴望与迷惑。时光荏苒，现在网络与资讯已成为人们生活的必需，且五花八门，眼花缭乱，传媒的力量，使人们迷失在媒体的海洋里，从网络里看世界，是茫然与迷惑。看来太多与太少都会给人迷惑。

近年，因为一直在教西方美术欣赏课的原因，浏览了许多有关书籍，平时也关注其他传媒的有关信息。发现这样一个现象，就是学术著作居多，有高等教育背景的读者也难以读懂，而报纸、杂志、电视和其他传媒的介绍也只是只言片语，难以窥见全貌，缺乏阅读的系统性和连续性。于是斗胆根据讲稿整理出此书，做一点大众和学术之间的连接工作，使繁杂浩瀚的西方美术能被大众所了解。

本书的写作遵循了以下几个原则：一是以读图为主，用图片的形式来阐释作品，通过图片引发读者的阅读兴趣，读图是当代社会的阅读特征，这个时代也称为读图时代，过多的文字阐述会失去许多读者；二是简化阅读程序，将文字部分划为分析作品和解读作品两部分，不做通常的编年体方式，方便阅读，使读者一目了然，条理明晰；三是在内容上加大现当代部分，收录了除影视、戏剧之外的绘画、雕塑、建筑、装置、行为、观念、大地等视觉形式的艺术作品。

人们喜爱艺术是因为在艺术里面能获得愉悦与自由，如果对这些经典的视觉作品阐释与解读，能使大家缩短达到这一境界的距离，是一件有意义的事情。

隋 丞

目 录

1. 野牛与人
2. 阿尔塔米拉的牛
3. 手持角杯的裸女
4. 威廉道夫的母神
5. 巨石文化
6. 金字塔
7. 狮身人面像
8. 国王与王妃
9. 阿门哈特的石碑
10. 掷铁饼者
11. 胜利女神像
12. 米洛岛的维纳斯
13. 拉奥孔
14. 巴底农神庙
15. 阿甲利斯与阿扎克斯战后休息
16. 科洛西姆斗兽场
17. 奥古斯都像
18. 图拉真纪念柱
19. 万神庙
20. 塞维努斯凯旋门
21. 巴黎圣母院
22. 米兰大教堂
23. 比萨教堂
24. 圣索菲亚教堂
25. 科隆大教堂
26. 查士丁尼皇帝和朝臣们
27. 彩色玻璃镶嵌
28. 下架图
29. 逐出伊甸园
30. 维纳斯的诞生
31. 大卫王
32. 阿尔诺尔芬尼夫妇
33. 入睡的维纳斯
34. 酒神祭
35. 圣马可拯救普罗旺斯的奴隶
36. 雅典学院
37. 椅中的圣母
38. 最后的审判
39. 奴隶
40. 最后的晚餐
41. 蒙娜丽莎
42. 雪中猎人
43. 圣安东尼的诱惑
44. 忧郁
45. 奥尔加斯伯爵的葬礼
46. 强劫留西帕斯的女儿
47. 杜普教授的解剖学课
48. 米德尔哈尔尼斯大道
49. 埃克河边的磨坊
50. 绘画的寓言
51. 吉卜普赛女郎
52. 圣女德列萨的恍惚
53. 圣马太感召
54. 萨比尼妇女的劫夺
55. 宫娥
56. 泛舟爱之岛
57. 浴后的戴安娜
58. 饭前祈祷
59. 裸体的玛哈
60. 荷拉斯三弟兄的誓言
61. 泉
62. 自由引导着民众
63. 画室
64. 梅杜萨之筏
65. 拾穗
66. 三等车厢
67. 孟特枫丹的回忆
68. 国会大厦的火灾
69. 干草车
70. 奥林匹亚

71. 撑阳伞的少女
72. 大碗岛的星期天
73. 帕里斯的裁判
74. 阿门·玛丽亚
75. 呐喊
76. 思想者
77. 烫衣妇
78. 浴女
79. 向日葵
80. 舞蹈
81. 亚威农少女
82. 有梅花A的构图
83. 伟大的建设者
84. 摇摆
85. 构图
86. 空间中独特的连续体
87. 有猴子的热带丛林
88. Senecio
89. 变形（贝壳—天鹅—平衡—你）
90. 大玻璃
91. 带酒窝的脸
92. 空中的鸟
93. 行走的男人
94. 家庭群体
95. 爱之歌
96. 西里伯斯的大象
97. 夏天
98. 沉睡的城市
99. 形象的背离
100. 永恒的记忆

101. 头
102. 玛莉莲·梦露
103. 1948年1A号
104. 首领
105. 无题
106. 是什么使今天的家庭如此不同，
如此诱人？
107. 贮藏所
108. 三面旗子
109. 玛莉莲
110. 戴发带的女郎
111. 大汉堡
112. 舞蹈家
113. IKB79
114. 帕尔·凯特
115. 螺旋形防波堤
116. 无题（奥斯坦德）
117. 皇家潮·五
118. 奥博斯
119. 无题
120. 包起的海岸
121. 油脂椅
122. 德意志的精神英雄们
123. 飞起的粪便
124. 约翰
125. 奎妮
126. 猴子迷宫
127. 无题
128. 图录文字
134. 参考书目

野牛与人

关于作品

这幅壁画是法国拉斯科洞窟的壁画，与西班牙阿尔塔米拉的洞窟壁画齐名，1940年被法国西南部道尔多尼州乡村的3个儿童在玩耍中偶然发现。拉斯科洞窟由一条狭长的洞窟构成，其中一个圆洞最为壮观，洞窟顶部画有65个动物图形，有野马、野牛、鹿和4头巨大公牛，动物图形一般的有2~3米长，最长的约5米左右。画中还有许多部分表现狩猎的场面。

解读作品

尽管艺术的产生与巫术有直接的关系，但随着人类的进化，人们也表现一些狩猎和劳动的场景。这幅拉斯科洞窟壁画是举世闻名的人类最古老的场景，一只野牛躺在地上，从臀部到腹部被一根长矛刺穿，肠子从腹部流淌了出来，野牛回头看着它左面躺着的将它击倒的人，人物旁边是一个鸟形投掷器，表现了一场人兽搏斗两败俱伤的场景。

这幅壁画也印证了艺术起源的另外一个学说即艺术起源于劳动，同时也符合艺术起源于游戏的学说。我们的祖先在狩猎等劳动中把一些难忘的场面用图像的形式记录下来，是人类创造的天性的体现，这里面有对劳动的描述也有娱乐的成分，更有将某种意念和希望神秘化的巫术形式，其符号化的语言潇洒自在，动物的姿态自由驰骋，表现了原始人精神的自由，表达了生命的觉醒，同时也表明了无法超越生命的无奈。

阿尔塔米拉的牛

关于作品

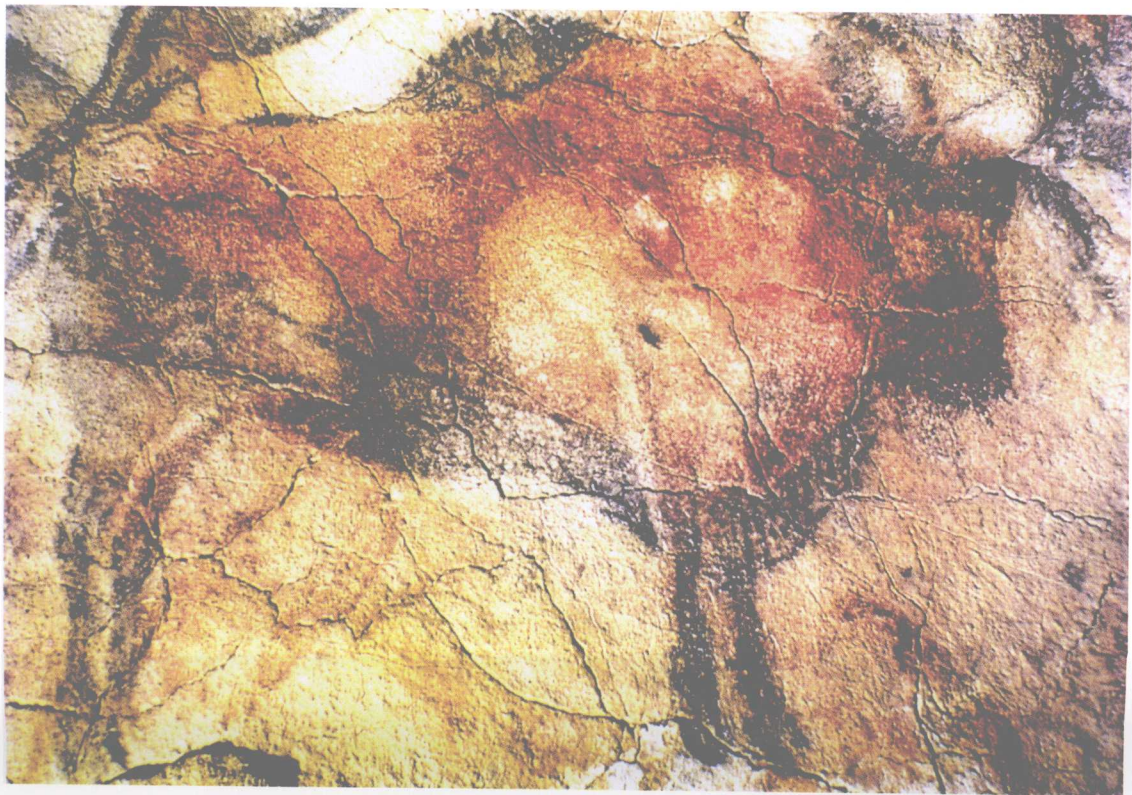
西班牙阿尔塔米拉山洞的深度长达300米，洞壁上画有15头野牛、3只野猪、3只母鹿、2匹马，还有1匹狼。这些洞窟壁画采用先勾线后涂色的方法，涂以天然矿物质颜料，因此色彩多以赭石、黑、黄和紫居多，所用的调和剂是动物的脂肪和血液，因此它们的颜色带有血液的色彩倾向和黏稠的质感，用动物的血液作为调和剂可能含有某种寓意。

解读作品

巫术被认为是艺术起源的原始动机，从大量被发现的原始时期岩窟壁画来看，创作这些壁画的原始动机是巫术，巫师等于艺术家。他们受某种欲望的支配或对猎物的垂涎，更重要的是受神秘的巫术和宗教的愿望的驱使，使原始人用烧火剩余的木炭和经过研磨的有色石粉、彩色的土粉，表现某种动物的形象。他们对动物的观察非常准确，勾画十分生动，选取动物的正侧面，使动物的四肢表现完整，对于蹄子和角作了正面的刻画。这种灵活的表达方法、多角度的透视关系，对于动物的神气和细节刻画十分便利。值得注意的还有在动物的旁边排列着一些抽象点、一组平行的线和直角的线条，但它们的意义却不得而知，我们只能猜测这些线条有某种神秘的含义。

原始人确实是为了寄托某种信仰和希望，才画这些动物的。很难解释把这些动物画在300米深的黑暗洞穴中是为了让人欣赏，我们猜想将动物的图形画在洞穴深处是为了留下印记从而将其占有。

这个洞穴壁画被称为“史前西斯庭教堂”，西斯庭教堂因为米开朗基罗的巨幅天顶壁画而闻名，从而印证了它在人们心目中的地位。

手持角杯的裸女

关于作品

这是人类晚期旧石器时代欧洲奥瑞纳文化时期发现的一组石壁浮雕，在法国鲁塞尔一处岩廊被发现，其中约有4个女性和1个男性的雕像。《手持角杯的裸女》是其中的一尊，雕像的右手托着一只牛角，左手放在腹部上，披肩长发绕在左肩上，口袋状的双乳悬挂在胸前，腹部和臀部被刻画得宽厚肥硕，面部未作细节的刻画，十分笼统。大腿粗壮，小腿纤细，脚部被省略了。

解读作品

关于艺术的起源问题，人们有许多猜测，其中巫术说很盛行。原始人因为对自然感到神秘和不理解，对事物的规律没有认识，在碰到无法解释的问题时，就会乞求一种神秘的力量——自然的力量来帮助他们完成依靠自身力量所达不到的事情。在这个过程中，慢慢地就形成了许多固定的程式，大家依照一个统一的模式来做，就形成了原始的巫术仪式。

《手持角杯的裸女》就表现了原始人的这种状况。这个女人正在进行巫术仪式，乞求狩猎和采集食物能有所收获，这是原始

人生存的保障，同时也祝愿氏族的昌盛。但另一种说法认为牛角器是人类繁殖的吉祥物，原始人将后代延续与氏族繁荣的希望灌注在这个神秘的象征物中。

威廉道夫的母神

关于作品

在奥地利出土的这尊女性裸体雕像，是公元前3万年旧石器时代晚期奥瑞纳文化期的作品，用软质的石灰石雕刻，雕像的高度仅11厘米，宽度5厘米，体积虽小，但其夸张的造型与丰满的体态，显示了原始人大胆而夸张的艺术气质。

解读作品

整座雕像的造型没有刻画细节，头部没有表现出五官的特征，以装饰性极强的波纹式的卷发覆盖。双腿和双臂被刻画得极其纤小，双手和双脚也表现得非常笼统，硕大的双乳垂挂在肥硕的肚子上，极夸张地塑造了一个成熟女性的形象。这种造型的雕像是作为神灵偶像，与原始人的巫术有关，上大下小的造型处理是为了插在松软土地上，方便人们的崇拜；另外一个值得关注的是旧石器时代晚期，人类社会处在母系氏族阶段，女性是氏族的首领，是权力的象征，因为最肥胖、最强壮的女性生育能力强，能劳动并有能力抚养后代，还可以避免被饿死和被野兽侵扰。这座雕像极其夸张地强调了女性的特征，表达了原始人的审美理想和精神寄托。

这座雕像圆球形的造型，使人联想到一种象征原始生命的蛋形圣石，一种有机的生命体，一种母性的伟大和女性之美。有美术史家称之为“威廉道夫的维纳斯”。它所使用的雕塑语言也很有概括力和表现力，将球形体积所组成的各个部位有序地组织成一个富有变化的整体，既简单概括又厚重大方，显示了原始人朴素的艺术审美观，这是人类历史上最早的雕塑作品。

巨石文化

关于作品

在英国、法国、德国以及斯堪的纳维亚地区等地中海诸岛到大西洋沿岸地区都有许多的巨石群、巨石阵、巨石桌、巨石屋等，它们分布广，结构种类繁多，形态奇异。这些巨石建筑、巨石结构形成了一种独特的巨石文化。

在英国南部威尔特郡索尔兹伯里耸立着一群巨石构成的巨石阵，它由一大一小两个同心圆形的巨石阵排列，分为内外两层连环放置，由数十块巨石竖立在地上，两块竖立的巨石上方横担着一块扁平长条巨石，形成了一个巨大的“石桌”，分布在11公顷土地的范围内。在法国布列塔尼的卡尔那克地区的巨石群最高达20多米，重约有百吨，排列长达3.2公里。这些巨石群大约产生在公元前5000年，新石器时代晚期人类“金石并用时代”。

解读作品

从世界各地的原始部落看，许多部落把巨石当成崇拜的对象。对自然的神秘和不理解，使原始人将他们的愿望、理想寄托在自然界许多物体中，包括山石、树木、动物等。乞求它们的帮助和保护，来完成他们的愿望，达到他们的理想，这也就是所谓的“原始崇拜”。原始人由于处于人类的幼年时期，对许多事物不理解，他们把石头当成是神灵的化身或是人与神的连接物，因此倍加崇拜。现在非洲的尼日利亚的一些土著居民仍然供奉石头，给神石供奉食物乞求消灾治病。但也有学者认为史前的这些巨石是一种纪念性的碑石，是用来标志神圣的地方和坟墓的。因此，推断各种式样的巨石结构和当时的丧葬风俗及原始宗教密切相连是新的宗教和埋葬的习俗产生的艺术形式，“巨石文化”是史前人类具有抽象形式美的纪念性碑石。

但值得怀疑的是，原始人在生产力极其低下，同时又缺乏足够的科学知识的状况下，是通过什么方法将这些巨大的石头树立起来的，又是如何将横担在上面的巨石桌面摆放上去的，它们的真正功能又是什么，我们只能做猜想。

金字塔

关于作品

在埃及首都开罗西侧附近的基萨，坐落着70多座金字塔，它们形状相同，大小各异。其中3座规模最大的金字塔分别是门卡乌、海夫拉和胡夫法老的陵墓，同属于古王国第四王朝时期，大约建在公元前2550年左右。胡夫金字塔是这3座中规模最大的，其底座为正方形，边长230米，塔基面积52900平方米，塔高147米，一共用了230块大石头，每块重约两吨半。石块被打磨成方锥型并计算出几何斜

度，被垒砌的石块之间没有任何粘接物，连接却十分紧密，就连一把小刀也难以插进。胡夫金字塔直到19世纪还是世界上最高的建筑。

解读作品

在古埃及，当法老死后，他的遗体被制成“木乃伊”，然后再将“木乃伊”用船运过尼罗河，经过河边的小庙，沿通道进入祭庙后，就可以放入金字塔。胡夫金字塔内部结构复杂，在塔身北面13.7米处有一个入口，向下可以进入地平线以下30米的石室，但室内并没有石棺，塔内有许多通道和大大小小的石室，被称为“国王墓室”，但它们是空的，没有“木乃伊”的存在。金字塔虽然名为法老的陵墓，但从未放置过法老的“木乃伊”。

在金字塔南北两侧墙壁上有气孔通向天空，它的功能不是通风换气，而是连接天与地的通道，使法老们的灵魂自由地穿梭。以胡夫为代表的基萨三大金字塔，是以天上的星相为标准排列的。胡夫金字塔的排列为北斗星，这种与天上星相对应的排列方式，意喻地与天的相通。通过金字塔建造一个连接地与天的通道，使帝王死后能够直接升天。

1998年，在金字塔世界研究大会中，科学家得出一个惊人的结论：经过碳14同位素对金字塔砂浆的测定，金字塔及狮身人面像要比胡夫的第四王朝早很长时间，距今大约有5000年的历史。科学家对金字塔的起源提出质疑，美国太空飞船从火星发回的照片显示，火星的表面也有许多和金字塔相似的建筑。有人据此推测火星人经历了环境的变迁，无法在火星上继续生存，大约5000年前来到地球，建造了他们的建筑——金字塔与火星遥遥相对。不过，这只是一种猜想。

狮身人面像

关于作品

在三大金字塔的第二座海夫拉金字塔的东侧及东南侧，有两座神庙称为“上庙”和“下庙”，位于“下庙”的西北方，就是举世闻名的“斯芬克斯”像。“斯芬克斯”也称狮身人面像，这座雕像的高度20余米，长度约57米，头部长约5米，耳朵长2米。“斯芬克斯”是希腊神话中的怪兽，但狮身人面像早在希腊神话之前就存在了，早了1000多年。这个巨大的雕像雕刻在一个小山一样的石灰石上，据传这座雕像的头部是古埃及第四王朝的法老海夫拉的头像。

解读作品

“斯芬克斯”的头部后雕刻着一只神鹰，前额上雕有一条蛇，是神权的象征，古埃及人吸取古代西亚人的神话传说，形成了自己的神话。他们崇拜鹰和狮子，把鹰称为太阳神，是最高 的神兽，狮子则是战神的象征。把人物面部和动物身躯组合在一起的方法，起源于古埃及的图腾崇拜。他们把某种动物当成祖先或神来崇拜，通过移植法老的面容在狮子这种动物之王的身上，将法老神化，使他集统治权和神权于一体。他们相信雕像是永恒的，灵魂将永存其中。它威严地匍卧在此近2550年。巍然傲视东方，俯瞰众生，仰视苍穹，静观人间与宇宙的变化，任时间默默地流淌。

历史上有关狮身人面像的传说很多，人们想象在它的下面有一座地下宫殿，18世纪拿破仑侵略埃及时企图找到地下宫殿的入口，曾命令军队炮击狮身人面像，将雕像的面部及下一部分(包括胡须、下颌部分和神蛇)大约2米多长击下(现藏英国大不列颠博物馆)，但最终没有找到任何入口。对金字塔和狮身人面像的猜想将延续到人们有能力完全破译的那一天。

国王与王妃

关于作品

这件作品是古王国第四王朝时期法老王门考拉和王妃双人的石刻圆雕像。国王夫妇并肩而立。王妃将左手放在国王左胳膊上，右手臂搂抱着国王的腰，这是一个标准的程式化的姿势，一个固定模式的组合。国王的面部表情露出淡淡的微笑，十分慈祥，并留有典型的“神秘的胡须”；王妃表情平和生动，通过对国王和王后躯体不同质感的刻画，表现了国王的伟岸雄健与王后的贤淑优美。

解读作品

艺术家遵循传统的规则，将圆雕的形式固定化、程式化，国王是左脚向前踏出一步，似乎在向前走，但又没有行进，全身的重心仍落在两只脚上，这种动势既表现了永恒的意念又不至于使雕像过于呆板。古埃及雕刻中从未出现过重心放在一条腿上，而另一条腿离开地面的雕塑作品；另外，国王的双臂下垂，两手紧握表现了自信与力量的意念。古埃及的雕像在当时不是作为艺术品来欣赏的，它有很强的实用性，贯穿其中的是宗教的法则和永恒的理想。它们所表现的物象都与宗教有着直接的关系，雕像表现的不仅仅是法老或国王的躯体，还将精神与灵魂贯注到其中，创作出不朽和永恒。法老作为人和神的连接者，拥有至高无上的权力，因此被人们膜拜崇敬。国王和王后的雕像也因此成为古埃及艺术作品中的经典，其数量也是最多的。

阿门哈特的石碑

关于作品

这件阿门哈特的石碑是一件浮雕作品。刻画的是古埃及人物，人物被放在一条水平线上进行构图安排，使用了装饰性、程式化的造型语言，具有简练、概括、单纯的美感，它们被雕刻完成之后进行着色。古埃及的艺术家运用矿物质染料对外轮廓勾线填色，使形象微微凸出于壁面。在画面上部的空白处又用阴刻的手法，刻上了古埃及的象形文字，在说明这件作品含义的同时也增加了画面的装饰性。

解读作品

古埃及的绘画中人物的头部是侧面的，有类似于剪影的特点。他们的额头、鼻子、嘴特征十分明显，但眼睛却是正面的。古埃及的艺术家采用勾线的手法画出大大的眼睛，占了脸部很大的面积。他们的两肩及躯干是正面的，表现得十分完整；而下肢又是侧面的。艺术家非常聪明，通过两次90度的旋转，使人物产生了一种幼稚和单纯的美感。这种夸张的方法，产生了一种强烈的艺术效果，成为埃及千百年来的绘画特征与程式化的造型语言。被后人称为“正面律”或“侧面律”。

古埃及的绘画在处理空间上也有自己独特的方法。他们将画中的人物互相牵拉双手形成一个整体，人物和景物都被置于一个平面中，又通过人物肢体的交织与人物之间的相互遮挡，使人物虽然处在一个平面上，但产生了有前后次序的空间感。古埃及人的艺术创作有着严格的规范和程式，他们所创造的艺术形象是为了表达一种神圣的观念与精神寄托，他们是在“观念”的指导下进行艺术创作的。

掷铁饼者

关于作品

米隆是公元前5世纪古希腊雕塑的代表人物，他生于公元前492年，是伊留特拉依人。他擅长以青铜为材料的雕塑，能准确地表现人物的运动姿态。这尊《掷铁饼者》表现了投掷铁饼运动员的典型动作，选取了人体富于运动变化的瞬间动作，手臂与弯曲的身体构成了一个S形，既符合掷铁饼的运动规律，又于单纯中表现出复杂变化的形式美感。米隆还能将动物雕琢得栩栩如生。传说他雕琢成的牛能招来狼；雕刻成的马能引起活马的嘶鸣。

解读作品

古希腊的雕塑是人类艺术史上最辉煌的一页。公元前5世纪古希腊的雕塑冲破了古风时期程式的束缚，摆脱了古拙和虚套的作风，改变了雕像身体直立，两手下垂的呆板特征。取而代之的是自由生动的动态和恬静、雍容、庄严的表情，结构上和谐而富于变化。这一时期的希腊社会带有明显的民主色彩，贯穿着古典的民主主义和人本主义思想。希腊人认为有健康的身体才能有健全的人格和精神。因此，于公元前776年创立了奥林匹克运动会。运动员们全身赤裸以展示身体的健美，艺术家为胜利者塑像并放置在神龛内。竞技体育成为这一阶段雕塑艺术的重要题材。《掷铁饼者》这尊大理石雕像表现了获得冠军的投掷铁饼运动员的典型瞬间动作，是米隆对雕塑的一大贡献。米隆还有一个重要的贡献是他为雕像解决了雕塑的一个支点的重心问题。米隆的雕刻原作都没有保存下来，我们所看到的是由罗马工匠复制的大理石复制品。

