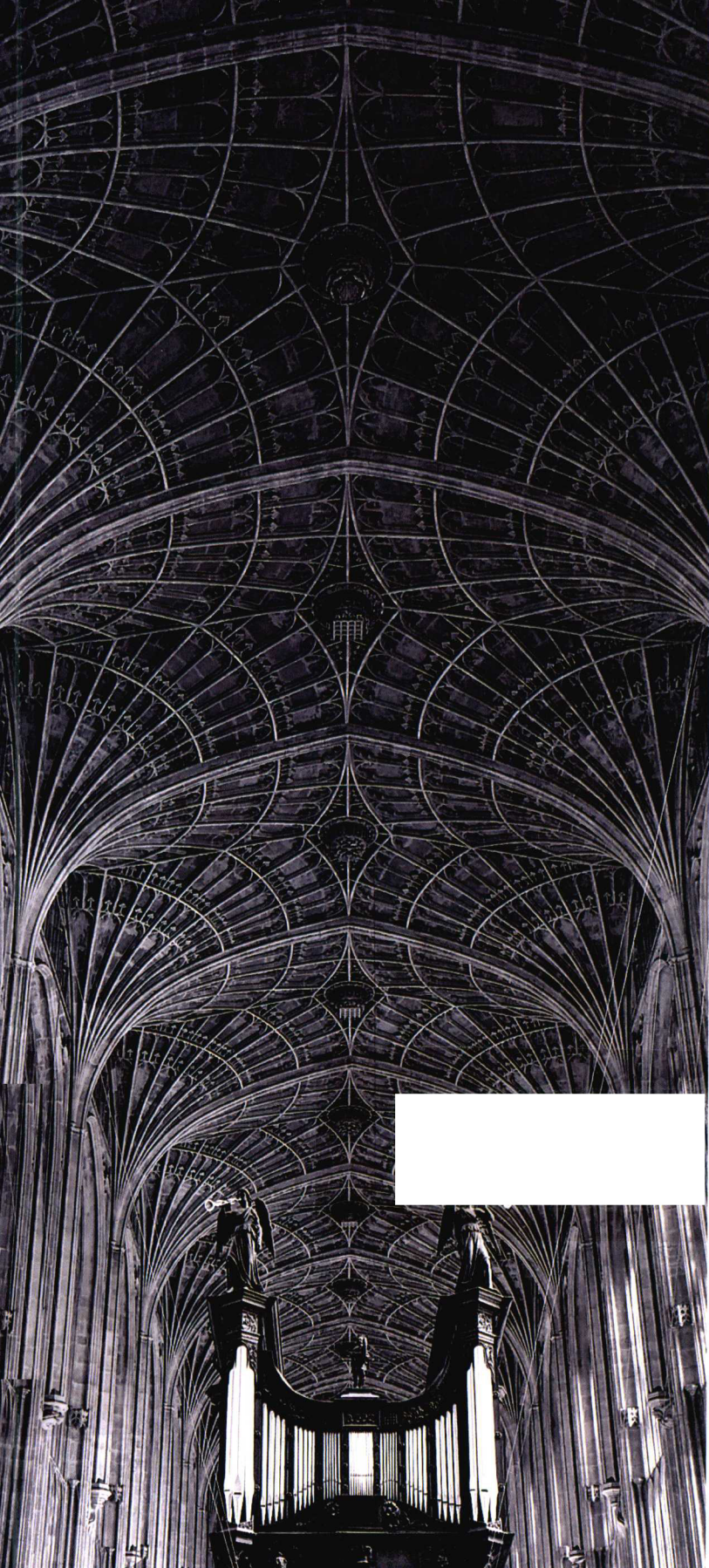

冷眼看世界 艺术英国

Cool-hearted
and
Objective Observation
of the World
British Art

◎ 李飒

著

中原出版传媒集团

大地传媒

河南美术出版社

冷眼看世界 艺术英国

Cool-hearted
and
Objective Observation
of the World
British Art

◎李飒

著

中原出版传媒集团
大地传媒
河南美术出版社
· 郑州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术英国 / 李飒著. — 郑州: 河南美术出版社,
2016.6

(冷眼看世界)

ISBN 978-7-5401-3506-5

I. ①艺… II. ①李… III. ①艺术—介绍—英国
IV. ①J156.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 116561 号

冷眼看世界

艺术英国

李飒 / 著

责任编辑 陈 宁 任 瑜

责任校对 谭玉先

装帧设计 陈 宁

执行设计 杨慧芳

出版发行 河南美术出版社

地 址 郑州市经五路 66 号 邮编: 450002

电 话 (0371) 65727637

制 版 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 17.5

字 数 151 千字

版 次 2016 年 6 月第 1 版

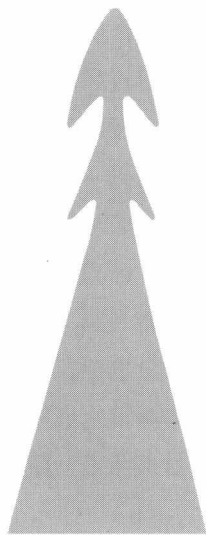
印 次 2016 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5401-3506-5

定 价 39.80 元

本书如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。

英国的行程·····	001
牛津和巨石阵·····	003
巴斯·····	022
伯明翰·····	034
曼彻斯特·····	046
湖区·····	062
格拉斯哥·····	072
爱丁堡·····	090
哈德良长城、达勒姆大教堂、约克大教堂·····	116
科茨沃德、斯诺登尼亚·····	129
斯凯岛·····	142
坎特伯雷·····	153
剑桥·····	163
伦敦的美术馆、博物馆和画廊·····	180
伦敦的教堂和名胜·····	230
伦敦趣闻·····	252
后记 除了现代，我们别无选择·····	266

我是2015年8月去的英国，前后待了差不多一个月的时间。整个行程分为两段，前半程跟随易英教授领队的中央美术学院艺术史考察团，参观重点是美术馆和博物馆。后半段自驾游，从伦敦一路向北，一直到苏格兰北方的斯凯岛，纵向穿过整个英国，以游览自然风光为主。

第一段随艺术史考察团的路线是（上页图中实线）：伦敦——牛津大学——巨石阵——巴斯——伯明翰——曼彻斯特——英格兰湖区——格拉斯哥——爱丁堡——哈德良长城——达勒姆大教堂——约克大教堂——伦敦。

艺术史考察团离开英国之后，我又开始了第二段行程（上页图中虚线），和在伦敦上学的两个研究生同行，自驾从伦敦一路向北：科茨沃德地区——威尔士斯诺登尼亚国家公园——湖区——爱丁堡——苏格兰斯凯岛。科茨沃德、斯诺登尼亚、斯凯岛、湖区都是英国著名的自然风景胜地。自驾游感觉是最棒的，不过在英国开右舵车靠左行确实相当不习惯，而且在高速上第一次亲眼目睹前方不远处的车祸，

相当惊心动魄，幸亏我心理素质还好，算是应对自如，躲过一劫。回到伦敦，我又逛了凯姆登市集，还去看了诺丁山狂欢节。又去了坎特伯雷，还有剑桥。剑桥之美自不必说，尤其国王学院礼拜堂，有世界最大、最漂亮的扇形穹顶。

英国确实很好玩儿，就是雨有点多，来得莫名奇妙，去得无影无踪。在剑桥偶有忘带雨伞，后果很严重，两次靠体温把衣服暖干，回来就长出一圈“腰带”（湿疹）。

我在国外旅游的时候有收集冰箱贴的习惯。到了一处美术馆或景点，我会买上一两个有特点的冰箱贴作为纪念。比如达勒姆大教堂的狮首门环——这个门环非常有名。在中世纪，教堂不仅是平民生活中最重要的活动场所和解决灵魂困扰的圣地，还是重要的避难所。当时的重刑犯可以在被捕之前敲打门环，申请进入教堂接受庇护三十七天，以便寻找机会逃往他乡。这个冰箱贴因此就非常特别。我是学艺术专业的，收藏的冰箱贴也以艺术类为主。目前已经收藏了几百枚，这可是我的宝贝，以后弄一

大块白铁皮墙，拿它们拼出一幅世界地图，绝对炫酷拉风！

达勒姆大教堂的狮首门环冰箱贴

在英国旅行期间收集的五十枚冰箱贴

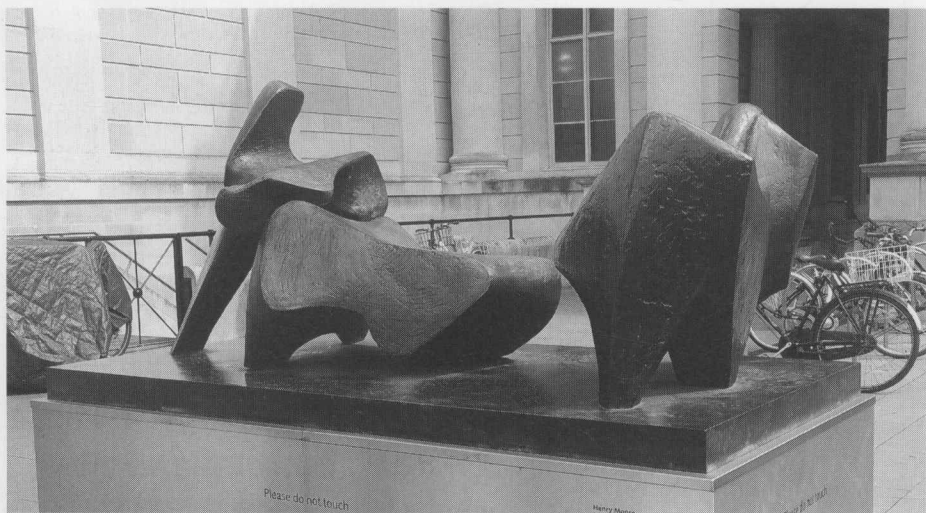
阿什莫林博物馆

8月7日飞到伦敦之后，我们没有停留，直接坐大巴到了牛津，主要目的地是牛津阿什莫林博物馆。阿什莫林博物馆是世界上最早、藏品最丰富的大学博物馆，也收藏有大量的中国古代瓷器和绘画。大学就应该有这种博物馆相匹配，学习之余进去转一转，感觉真是棒极了！据我所知，北京大学有一个赛克勒考古与艺术博物馆，但规模远远不及。各个学科有成就的学者已一再向我们证明，艺术修养的提高会对自身发展有莫大帮助。

阿什莫林博物馆 英国第一个公共博物馆，也是世界上最早的公共博物馆之一，同时是世界上规模最大，藏品最丰富的一座大学博物馆。它位于牛津市中心的博蒙特街上，是牛津大学五个博物馆中最大的一个。

牛津大学阿什莫林博物馆入口

亨利·摩尔抽象风格的人体雕塑

亨利·摩尔的分段式人体雕像

博物馆门前有一座英国著名雕塑家亨利·摩尔的青铜雕塑作品，是典型的亨利·摩尔式抽象风格：人体横卧，被分隔成几块。亨利·摩尔的作品虽然使用现代抽象的手法，但气质优雅、古朴，很古典。他的这种风格的雕塑几乎成为了西方美术馆的标配，在欧美各个国家的不同美术馆门前都能经常看到。打个不恰当的比方，亨利·摩尔抽象人体雕塑有点像是中国寺庙门前的石狮子。说起来，西方美术馆的功能和中国的寺庙还真有相似之处，我们去寺庙寻求心灵安慰，西方人来美术馆满足内心需求。可能这也是为什么五四时期蔡元培先生会提出“以美育代宗教”来改变中国的原因吧。

亨利·摩尔（1898—1986）英国雕塑家。以大型铸铜雕塑和大理石雕塑而闻名。他的创作受到英国艺术圈的推崇，也为英国在现代主义艺术中占据了一席之地。

来自尼泊尔的为佛陀涅槃而悲伤的哀悼者雕像

进入博物馆，抬头就看到了一座体形宏伟的阿波罗雕像，手臂举起指向远方，在从玻璃天花板射入的阳光中呈现出轮廓分明的剪影，颇有气势。阿波罗是古希腊神话中的光明之神，一进门就看到阿波罗，多少有些寓意。

阿什莫林博物馆是世界上最早的博物馆，它的建立标志着近代博物馆的诞生。它的许多藏品是以前大英帝国辉煌的时候从全世界掠夺来的，现在再想建这么一座大学博物馆是很难了。作为现存世界上规模最大的大学博物馆，它收藏有包括中国在内的世界各国的大量文物，数量之多令人惊叹。在绘画方面，博物馆还收藏了文艺复兴时期达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等古典大师们难得一见的素描与手稿。

令人生疑的八大山人的作品

006

八大山人的一幅花鸟画

在馆里我见到了一张中国清代著名画家八大山人的作品，颇为惊喜，但又有些疑惑。八大山人是我很喜欢的画家，也是中国绘画史上最有名的画家之一。我并不是研究八大山人绘画的专家，只是觉得这件作品用笔似乎稍显生拙，左边那只鸟在他的册页里倒也曾见过类似的形象，但总觉得有些生疏。在这么有名的博物馆里，这件作品到底是不是真迹呢？

朱牵（1626—1705）明末清初画家。江西南昌人。明宁王朱权后裔。明亡，一度为僧，又当道士。有个山、人屋、八大山人等别号。擅长水墨花卉鱼鸟，笔墨简括凝练。所画鱼鸟每作“白眼向天”的情状，形象夸张，别开生面。亦写山水，意境冷寂。工书法，淳朴圆润，自成一格。

米开朗琪罗的素描

米开朗琪罗的一幅素描

这幅圣家族题材的素描轻松自然，颇见功力。米开朗琪罗描绘的女人体往往像男人一样健硕，因为当时没有也不允许有女人体供他写生，但这一幅作品中的女人体柔美优雅，并不多见。

米开朗琪罗（1475—1564）意大利文艺复兴盛期雕塑家、画家、建筑师、诗人。其艺术创作受人文主义思想和宗教改革运动的影响，充满现实主义精神和浪漫主义幻想。曾为西斯廷教堂绘制巨型天顶画《创世纪》及巨型壁画《最后审判》，晚年创作了美第奇陵墓雕像《晨》《暮》《昼》《夜》。建筑设计有罗马圣彼得大教堂的圆顶和加必多利广场行政建筑群等。并有诗集传世。

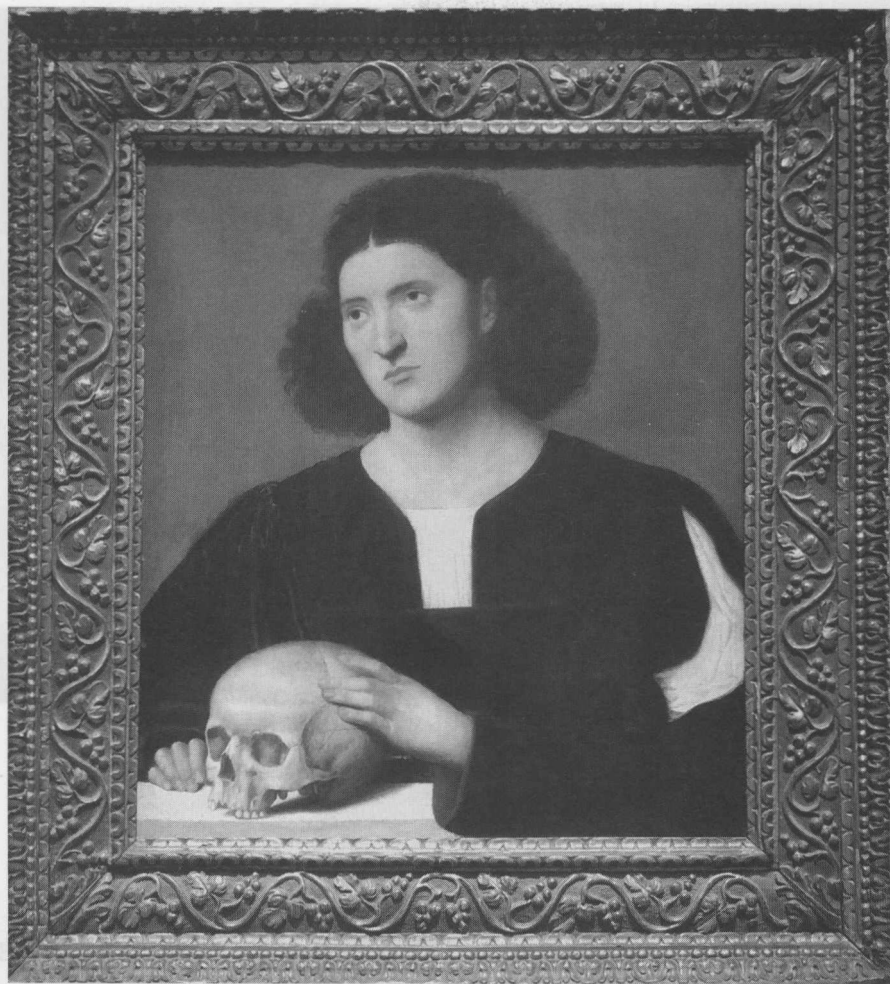
埃尔·格列柯的肖像作品

008

埃尔·格列柯的一幅肖像

埃尔·格列柯是一位内心充满激情的西班牙画家，他的作品常用纯色，画面上是大片的纯粹的红色和蓝色，鲜艳、强烈，人物形象（身体、手掌等）往往夸张、拉长，表露出内心激烈的感情冲突和挣扎。

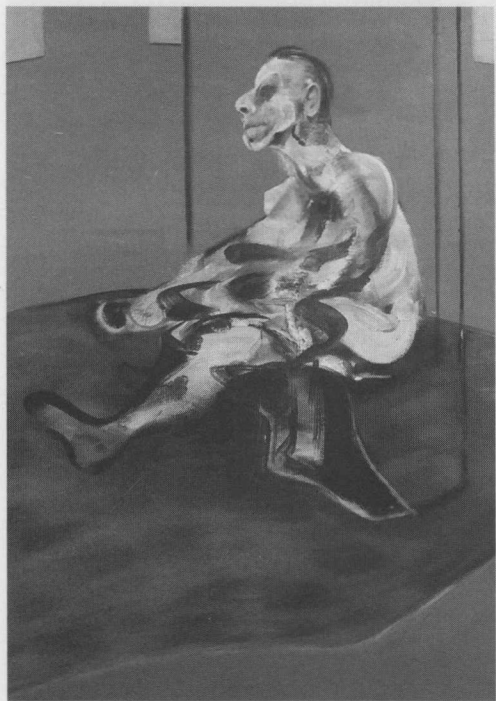
埃尔·格列柯（约1541—1614）西班牙画家。早年学习拜占庭绘画技法，约1560年到威尼斯，掌握了威尼斯画派的表现方法，并受风格主义画风影响。作品多以宗教为题材，人物形象大都瘦削修长，并用阴冷色调来渲染超现实的气氛，积极为反宗教改革服务。作品有《奥尔加斯伯爵的葬仪》《托莱多风景》等。

手抚骷髅的肖像

手抚骷髅的肖像

这是15世纪一位不太知名的艺术家的肖像作品。这种绘画题材在文艺复兴之后比较常见，也是我感兴趣的一类作品。骷髅，作为一个符号，象征着理性与反思。画中的人手抚骷髅，表情沉静，陷入沉思——对生命意义的思考。西方人的生死观和我们不太一样，他们认为，死亡是生命的一部分，思考死亡和生命的有限，是为了活得更积极。正视死亡，无畏于死亡，才会更加珍惜生命、珍惜当下。

培根的一幅肖像作品

培根的一幅肖像画

培根是第二次世界大战后英国最为著名的画家，他笔下的人物被反转、扭曲，极具力量感，常常像是被扒开了皮肉，呈现出内在的挣扎和痛苦。从某种角度来说，艺术就是“野兽”，是人性的释放。我尤其喜欢能阐释内心力量的艺术家。我们不能只接受和谐的、美好的画面，也要试着去欣赏那些扭曲的、特异的图像。生活在现代社会，我们应该逐渐理解、感受、接纳现代艺术，这样对人性的理解会更宽泛、更有深度。

弗兰西斯·培根（1909—1992）英国画家。作品大多根据照片、电影或他人的绘画加以变形，塑造孤独痛苦的人物形象。代表作有《上十字架》《教皇英诺森十世肖像》等。

马奈的作品

马奈的《阳台》

马奈的这件作品，和他那幅非常有名的收藏在巴黎奥赛博物馆里的《阳台》应该属于同一系列。我自己比较喜欢马奈——我总是喜欢那些有争议性和革命精神、敢为天下先的艺术家。马奈就是如此，他的平面性的油画技法和妓女题材曾引起巨大的争议，对当时的艺术观念形成了极大的冲击，大作家左拉还曾为他激烈辩护。马奈不仅是印象派的先驱，作为艺术史上极为重要的艺术家，他也是现代艺术开端的象征性人物。

马奈（1832—1883）法国画家。印象派绘画的先驱。在欧洲绘画传统基础上革新技法，善于运用鲜明的色彩，简练准确的笔触，减少中间色调，加强明暗对比等，从而引起学院派的争议。作品有《草地上的午餐》《枪毙马克西米连》等。

陷入沉思的撒旦

长有双翅的魔鬼雕像

我喜欢博物馆里这件表现撒旦陷入沉思的雕塑，虽然艺术家并不著名。我承认，我有些“暗黑”心理，一向偏爱魔鬼——那些敢于向上帝挑战并不惧后果的家伙。

牛津殉道者纪念碑

台》
作品。和他那幅非常有
美术馆里的《阳台》
列。我自己比较喜欢马
那些有争议性和多面性
的艺术家。马奈就是如
的绘画技法和妓女题材
对当时的艺术观念形成
大作家左拉还曾为他激烈
是印象派的先驱。作为艺
用艺术家。他也是现代艺
人物。

马奈的《阳台》
新印象派画家马奈上
明暗对比。马奈的
马奈的《阳台》
作品是《阳台》
马奈。

纪念碑下休息的青年学生

殉道者纪念碑

出了博物馆的大门，就看到位于三个路口交汇处的哥特风格的“殉道者纪念碑”。碑塔三面七角，风格独特，是为了纪念16世纪三位殉教的新教大主教而建。玛丽一世女王执政时期，由于天主教和新教的争端，处死了数百位新教徒，她也因此被后人称为“血腥玛丽”。纪念碑下面坐着好多年轻人，或吃东西或休息，应该是牛津大学的学生。历史早已远去，当年的残酷已隐没于平静之下。