

艺术
名作
之美
丛书

名画之美

王定扬

编著

THE BEAUTY
OF PAINTING

江西美术出版社
全国百佳出版单位

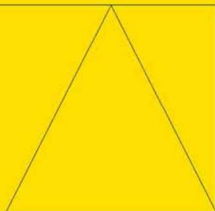
אזרחי ישראל, אנחנו מציעים לכם להצטרף אלינו
למסע של חשיפה וחינוך. אנחנו מציעים לכם
ללמוד על המורשת וההיסטוריה של ישראל
ועל התרבות והמנהגים שלה. אנחנו מציעים
לכם להשתתף במסע זה כדי להבין את
המורשת וההיסטוריה של ישראל ואת
התרבות והמנהגים שלה. אנחנו מציעים
לכם להשתתף במסע זה כדי להבין את
המורשת וההיסטוריה של ישראל ואת
התרבות והמנהגים שלה.

作者简介

王定扬，江西省作协会员，曾任九江市作协理事、九江市浔阳区政协常委。在《红岩》《长江文艺》《星火》《青春》等杂志上发表过小说、诗歌、剧本，出版《学生读懂名画》及绘画艺术研究专著。系九江王万和中医世家第五代传人，从事中医事业近六十年，声望卓著；在《浙江中医药》《中医药研究》《江西中医药》等国家重点学术期刊上发表过多篇中医论文。

THE BEAUTY
OF PAINTING

之 艺
美 术
丛 名
书 作

▶ 名 画 之 美

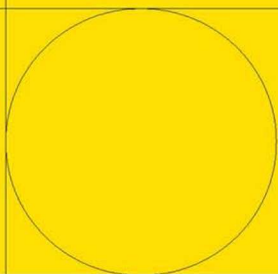
名 帖 之 美

名 印 之 美

名 碑 之 美

名 雕 塑 之 美

名 建 筑 之 美

ISBN 978-7-5480-5514-3

9 787548 055143 >

定价：32.00 元

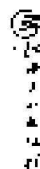
之 艺
美 术
丛 名
书 丛
作 书

名画之美

THE BEAUTY
OF PAINTING

王定扬

编著

图书在版编目 (C I P) 数据

名画之美 / 王定扬编著. -- 南昌 : 江西美术出版社,
2017. 7

ISBN 978-7-5480-5514-3

I. ①名… II. ①王… III. ①绘画—鉴赏—世界IV.
①J205.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第139184号

责任编辑: 黄润祥

责任印制: 张维波 谭 勋

书籍设计: 郭 阳 林思同

名画之美

编著: 王定扬

出版: 江西美术出版社

社址: 南昌子安路66号

邮编: 330025

电话: 0791-86565506

发行: 全国新华书店

印刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

版次: 2017年7月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/32

印张: 5

ISBN: 978-7-5480-5514-3

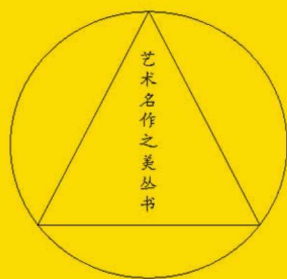
定价: 32.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

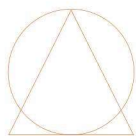

第一章 步入文艺复兴古典美的殿堂

- 《雅典学院》——礼赞崇高之馨香（6）
- 《蒙娜丽莎》——探索智慧之深邃（8）
- 《末日审判》——感受正义之震撼（12）

第二章 翻越古典美的高峰继续前行

- 伦勃朗：“用黑暗来绘成光明”（14）
- 卡拉瓦乔：探入真实的伤口（16）
- 卡拉瓦乔：失意者的愤慨（18）
- 鲁本斯：畸形的珍珠“巴洛克”（20）
- 华托：钻进螺蛳壳儿里的“洛可可”（22）

第三章 法国画坛的复古和浪漫

- 达维：重新拾起一个被遗忘的词：“高贵”（24）
- 德拉罗什：精彩的细节，留给细心人品尝（26）
- 德拉克洛瓦：用热血与生命谱写的华章（28）

第四章 英俄画坛在传统中的创新

- 米莱司：幼弱者的苦难（30）
- 米莱司：《耶稣在双亲家里》的是与非（32）
- 勃留洛夫：别疏忽了那些眼神（34）

- 苏里柯夫：呼吁仁慈 谴责麻木不仁（36）
- 列宾：冰天雪地中的一颗赤子之心（40）
- 库茵芝：神奇的《第聂伯河的月夜》（42）

第五章 放下传统从写实走到印象

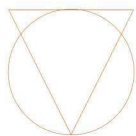
- 米勒：一线镇静而纯洁之光（44）
- 勒帕热：劳动的艰辛，一个伟大的主题（46）
- 库尔贝：用画英雄和女神的笔来画劳动者（48）
- 马奈：夜总会里的一角净土（50）
- 雷诺阿：“印象”之美（52）

第六章 超越写实画出心中的真实

- 凡·高：渴饮光明，展翅《星空》（56）
- 塞尚：原始人在洞穴壁上留下的情感（62）
- 蒙克：无声的《呐喊》（66）
- 夏加尔：画出心里的清纯与飘逸（68）

第七章 西画画理浅谈（附录）

- 理解立意之美（71）
- 欣赏构图之美（74）
- 体验立体感之美（76）
- 品味质感之美（78）

第一章 人物高妙数盛唐

- 暗室藏珠终不埋（82）
- 民间高手出敦煌（84）
- 《伏生授经》葆荣光（86）
- 张萱《合乐》讽明皇（89）
- 《挥扇仕女》话周昉（91）

第二章 山水创制在隋唐

- 《游春图》中春烂漫（95）
- 《江帆楼阁》抒旅怀（96）
- 王维写实功力彰（98）
- 《辋川图》美领会难（100）

第三章 五代绘画异彩扬

- 荆浩《匡庐》创新章（102）
- 关仝画艺青出蓝（104）
- 水墨最美数《潇湘》（106）
- 五代花鸟说徐、黄（107）

第四章 宋代院画细品玩

- 《出水芙蓉》冉冉香（110）
- 龟蓼蛱蝶与海棠（112）

- 《寒鸦》渡河足伤怀（114）
- 《枫鹰雉鸡》重感伤（115）
- 国破家亡雁鸣哀（118）
- 《髑髅幻戏》国之殇（119）

第五章 隐逸风尚元画坛

- 承前启后赵子昂（122）
- 别有创新《鹊、华》峰（124）
- 竹林曳杖独彷徨（125）
- 倪瓒画境尽荒凉（126）
- 王蒙常在高士乡（128）

第六章 明清画趋时世妆

- 真山实水沈启南（132）
- 草根情怀戴静庵（134）
- 朱耷白眼对“五坊”（137）
- 板桥清风竹、石、兰（140）

第七章 国画画理浅谈（附录）

- 理解“遗貌取神”之美（142）
- 体会“多点透规”之美（146）
- 欣赏“计白当黑”之美（150）
- 品味“书画同源”之美（154）

上篇·西画的名画之美

第一章 步入文艺复兴古典美的殿堂

《雅典学院》——礼赞崇高之馨香

【雅典学院】〔意大利〕拉斐尔（1483-1520）文艺复兴三杰之一。当时人理想的圣母形象是出自拉斐尔的笔下；后人称为古典主义的庄重优雅的绘画风格，基本也是以拉斐尔的作品为典范。

一座穹顶极高的宫殿，恢宏地屹立在大理石像和浮雕花纹装饰的台座上。这座宫殿是由三重凯旋门式的建筑纵深排列而成，拱门之间是宽阔的蓝天，白云就在眼前飘浮……这是文艺复兴三杰之一拉斐尔的作品《雅典学院》。《雅典学院》虽然是取材于古希腊哲学家柏拉图所创办的、对后世影响深远的学院，但拉斐尔笔下画的却是一座辉煌的宫殿。

自古以来画宫殿的画很多，这幅却有两个显著的不同：一、

整个大厅和厅内的人物都是在阳光照射之下（你看殿堂中人浓重的影子；你看立在殿堂两侧神龛中高大的智慧之神雅典娜、光明之神阿波罗被阳光照得白花花的身形）。二、殿堂中人手持之物不是权杖、法器、财宝、刀剑……而是书。有些人还拿着笔、纸、黑板、圆规和天体模型。

这幅画的寓意是明显的：这不是一座人间的宫殿，而是一座位置极高、白云就在殿旁飘移的智慧与光明之神殿。在三重圆顶拱门的下方正中处，伟大的柏拉图和亚里斯多德在探讨宇宙的至理。在四周讨论、深思、绘图、演算的是：苏格拉底、毕达哥拉斯、欧几里德、阿基米德、托勒密、第欧根尼、赫拉克利特……全都是在哲学、科学、数学、几何学、天文学、建筑学等等学科中有伟大建树的学者。——啊！光明的神殿里汇集着的是许多伟大得像神一样的人。

在左边最上一级阶沿边立着一个与众不同的武人。他头戴金盔，扶着长剑，侧身立在大殿拱门的大方柱下边。观众往往会疏忽这不起眼的人，他是谁？说出他的名字来，会令你大吃一惊！这是横扫欧亚非的马其顿亚历山大帝国皇帝。虽然在人类历史上他是第一个号称征服了世界的帝王。在这里他却只能侧身屈立廊下。即便据历史记载亚历山大大帝确实是亚理士多德的学生，但也绝不可能这样尊卑颠倒。显然，这样安排画中人的位置是有深意的。拉斐尔目的是画出这个神殿的非人间性。或者说画出殿中人的神性，画出智慧和知识的神性。

拉斐尔这幅充满阳光的画中所洋溢着的高尚和神圣气氛，也正是这幅画的美的源泉。

《蒙娜丽莎》——探索智慧之深邃

《蒙娜丽莎》被誉为西方绘画艺术的顶峰。同学们一定有想弄清楚她在绘画艺术的王国里被登基加冕的道理，为此，让我们先从另一幅名画谈起。

伦勃朗画了很多人物肖像。在他画的许多女性人物画中最为人们称道的，不是那些精雕细琢的肖像，反而是一张接近于写生的《浴女》。伦勃朗的《浴女》到底好在哪里呢？我们看：那手腕、手背、膝、腿：都是一个劳动妇人朴实的样式。身材也许不丑，但伦勃朗为了主题，把小腿截去了一半，呈现的也是朴实的样式。

主题是什么呢？是描绘画家的妻子在小河里入浴，犹豫探涉时娇柔的喜悦。整个稍稍前俯而拱背的身姿都为强调“探涉”这一主题，而这主题则在脸上的笑容中充分地表露着。细看这嘴角隐约的笑所表露的犹豫和娇喜；细看这脸上的肌理，当然还有高高如儿童的前额和额际的软发，似乎马上要闪动的眼睑和睫毛、阴影衬托出的鼻梁和下巴……你会忘记这不美的身形，而陶醉在与画家本人一样的爱意中。

《浴女》那犹豫探涉时娇柔的微笑打动了千百万观众。可贵之处，就在于它的“真”。任何人看着一个可爱的纯朴爱娇的孩子都会产生爱意，这爱意的本质其实已经超越了俗子们仅知的性感、娇艳之类所谓的“美”，它是人性所天然具备的特质——从“真”中能感受到“善”，从“善”中能体味到的“美”。

