

乔托

达·芬奇

拉斐尔

莫奈

梵高

.....

一幅画

开启的艺术课

东叔·著

读懂世界名画
感受艺术魅力

他们一生中最具代表性的是哪幅画？
我们又该如何欣赏这些画？
这些画背后又有着怎样的故事？

联合
推荐

清华大学美术学院教授、世界艺术史
研究所所长·张夫也
中国农业大学艺术中心主任、教授·王怡
艺伙董事长兼CEO·石多等

国家一级出版社 中国纺织出版社 全国百佳图书出版单位

一幅画开启的艺术课

东叔·著

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》《向日葵》《睡莲》……这些世界名画，你或多或少见过或者是听过它们的名字，但是面对它们，我常常却像面对一个“熟悉的陌生人”，我们知道它，与此同时，我们也常常困惑：它们究竟为什么好？到底好在哪里？究竟该如何欣赏它们？

从构图、色彩、笔触、风格，还是内容？

这些可能都不够，名画更多的是其背后的历史、文化、政治、宗教相互之间的交融和碰撞。

书中选取的包括乔托、达·芬奇、拉斐尔、莫奈、梵高在内的 10 位都是西方艺术史上颇具影响力的大师，他们人生中最具代表性的一幅画是什么，我们又该如何欣赏这幅画，这幅画又有着怎样的背后故事。翻开本书，你将找到答案。

图书在版编目 (CIP) 数据

一幅画开启的艺术课 / 东叔著. --北京: 中国纺织出版社, 2019.3

ISBN 978-7-5180-5086-4

I. ①一… II. ①东… III. ①绘画—鉴赏—世界
IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第115286号

策划编辑: 刘 丹   责任校对: 陈 红   责任印制: 储志伟   装帧设计: 子鹏语衣

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2019 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/24 印张: 10

字数: 112 千字 定价: 88.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

推荐序 1

赵晓东（东叔）的这本书终于完美收官，成功付梓。我想，如果没有之前他在第一线长期的绘画教学实践和探索研究，还有近年来频繁远赴世界各大博物馆和美术馆对名画原作的多次观摩考察，以及对美术史文献的全面检索和材料的反复研究，就很难形成今天呈现给各位读者的精彩文本。作为老师，我很为这本特色鲜明的读物能够顺利问世感到欣慰。在此，表示由衷的祝贺！

该书精选了从文艺复兴到现代艺术的十幅经典绘画作品，分篇章深度讲解了每幅画的精妙之处及其背后相关的故事。实际上，在中国的书店和图书馆里，写西方绘画的书籍并不少见，以作品为主线讲美术史或绘画史的方式也常见。但作为一名绘画教师，赵晓东似乎是个“爱讲艺术故事的人”，他更喜欢将故事带进课堂，以轻松愉悦的叙述形式和生动的讲解吸引学生听课，进而激发学生的思维、想象和创作欲望……而这种喜好也被引入了这本书中。十幅西方经典绘画作品背后的诙谐评述和有趣的往事回顾，活灵活现、生动传神，读起来着实轻松惬意。在作品方面，作者刻意选择了大家耳熟能详的作品，尽管数量不多，但作为写给普通人看的绘画鉴赏类读物，颇具“带入感”和吸引力。这也构成了本书的一大特色，值得肯定。

这本书的特色还在于：没有司空见惯的长篇大论和烦冗赘述，而以生动的语言和跳跃的思维向大众讲述和展示什么是“经典绘画”、什么是“艺术大师”，读起来耐人寻味，趣味性浓郁。

对于这本读物是否真的可以提升国人的审美水平，我不想预言在先，但相信该书一定能在我国方兴未艾的艺术教育和普及审美的道路中发挥其积极有效的作用。中国的文化艺术已经处于一个大力发展和急速上升的阶段，因此，对于“鉴赏高雅艺术”和“提升大众审美”问题的积极探究，的确有助于我国文化事业的健康发展。毫无疑问，赵晓东在艺术教育第一线的努力实践和探索，具有积极的现实意义和学术价值。我想，所有艺术教育工作者都有责任、有义务投入到构建我国新型艺术教育体系的事业中去。

是为序。

张夫也

2018年金秋于北京清华园

(张夫也 清华大学美术学院教授、博士生导师、
世界艺术史研究所所长)

推荐序 2

东叔先生的《一幅画开启的艺术课》这本书，向青年人展开了从 14 世纪初意大利文艺复兴到 20 世纪后现代艺术的西方艺术史长卷。

该书选取了十位不同时期堪称时代开拓者的艺术大师的十幅名画，按历史先后顺序，每讲到一幅名画，都毫不例外地从名画的特点出发，把读者从对画面的视觉感受，引向画家的生平和创作时代的社会政治、经济、宗教、文化、民俗等历史时空隧道，因而，看过这十幅名画的解读，如同亲历前后七个世纪中的十大历史场景。

从领略文艺复兴用人性化创作思想描述圣经故事的古典主义启蒙大作——乔托的《犹大之吻》开始，紧接着将视角转向文艺复兴盛期，解读绘画三杰中其中两位的代表性作品，第一幅是达·芬奇的《最后的晚餐》，这是古典主义时期利用圣经故事表现人的性格和道德冲突的巅峰之作；第二幅拉斐尔的《弗纳利娜》，是文艺复兴彻底批判中世纪禁欲主义，歌颂普通女性之美的典型作品。拉斐尔是以淳朴善良、和蔼可亲、充满母爱与人情味的平民式的母亲形象，创作文艺复兴时期圣母像的巅峰级画家。

之后，作者将视线转向 17 世纪兼具现实主义和浪漫主义色彩的三位大师的代表作，第一幅是意大利最具革命性的艺术大师卡拉瓦乔的《酒神巴克斯》，这幅画让读者体会到现实主义画家在当时的社会下层如何体查民俗情趣，获取创作灵感；第二幅是文艺复兴后期西班牙最著名画家委拉斯贵兹的《宫娥》，这是一幅表现宫廷日常生活情调的风情画；第三幅是 18 世纪初法国最著名肖像画家亚森特·里戈的《路易十四》，读者将从这幅具有巴洛克风格的路易十四国王写实肖像画中，看出画家以其极高的写实技巧，描绘法国封建君主制鼎盛时期君王的相貌和风范，以及运用细腻的笔触和色彩精心刻画象征权威的服饰、权杖、佩剑等奢侈品。

19 世纪 60~70 年代，伴随科学技术的突飞猛进和人类社会的进步，西方美术不可避免地掀起一场艺术思想革命的历史浪潮。印象主义艺术思潮的兴起，正是基于物理科学在光学和色彩学方面的发展，对画家产生巨大的启发。与此同时，照相技术的产生对绘画艺术造成严重的挑战，促使艺术家去寻找新的出路，加上大批充满现实主义的新生代艺术家，为挣脱官方学院派传统束缚的强烈愿望，从而引发一场以印象主义思潮为标志的绘画革命。

本书第七幅作品，是作为印象主义奠基人之一的埃德加·马奈的《草地上的午餐》，这幅严重触犯了艺术界官方，曾被拿破仑三世（法兰西第二帝国皇帝）和“卫道者”攻击为“不道德”的作品，使马奈在那些寻求革新的青年艺术家心目中，成为反传统的斗士。在这幅画里，人们不难看出，马奈怎样依据太阳的七色光谱调

配颜色，追逐万物在不同阳光照耀下瞬息万变的瞬间色彩，依据眼睛的观察和现场的直感，渲染来自他内心的叛逆，画中透出马奈创作此画时的奔放、洒脱和冲动心境。

本书第八、第九幅作品，分别是 19 世纪法国印象主义两位大师莫奈和梵高的代表作——《撑伞的女子》和《向日葵》。《撑伞的女子》之所以能让世人经久不衰地赞叹，是因为莫奈运用娴熟的技法把内心对妻子卡米耶和孩子的深爱，以及对洒向大自然创造万物的阳光的钟情融为一体；而《向日葵》，则集中体现了梵高这位印象派大师的美学思想和对阳光色彩最为独特的观察力和表现力。画中的向日葵不再仅仅是眼前的植物，而是带有原始冲动和热情的生命体，甚至更像是梵高的化身。他短暂的一生，留给世人的不仅仅是众多无与伦比的旷世佳作，更重要的是，作为艺术先驱，从文艺复兴一直到印象派的再现艺术（通过具体形象反映现实的艺术），再到表现艺术，梵高直接影响了 20 世纪的野兽主义、表现主义等艺术思潮。

本书最后一幅作品，被作者东叔称其为“艺术史上最出名的‘恶作剧’”，即法国现代艺术家马歇尔·杜尚的《带胡子的蒙娜丽莎》。这幅石破天惊的玩世不恭之作，成为推动现代、后现代艺术以致当代艺术的发动机之作。《蒙娜丽莎》是文艺复兴时期的巅峰之作，400 多年后，1919 年，马歇尔·杜尚居然用铅笔在一张 19cm × 12.7cm 大的《蒙娜丽莎》复制品（明信片）上，给人们心目中神圣的女神加上了两撇八字胡和山羊须，还将其命名为：*L.H.O.O.Q.*（她的屁股热烘烘），

成为 20 世纪初最具革命性的一幅绘画作品。它所谓的最具革命性的本质在于，断然否定了一直以来关于美是艺术的恒定标准的传统观念，进而彻底否定了古典艺术形式，申明创造艺术品的前提不是技术而是观念，提出艺术发展必须打破艺术与生活的界限，进而否定有碍人性全面发展的分工、标准等传统制度。这场“恶作剧”之后，几十年的西方现代艺术、后现代艺术以致当代艺术的实践表明，杜尚无疑是走在时代最前沿的现代艺术的开拓者。

东叔以多年从事美术教师的职业精神、基本功和长期专研西方美术史的艺术修养，对文艺复兴以来十幅名画进行了全方位的解读。对于名画自身的情节立意、艺术观念、结构布局、绘画技巧进行从整体到局部直至细部的专业分析，并且联系了作者的艺术生涯、审美倾向、代表作品之间的关系。尤其难能可贵的是，以这十幅名画为窗口，该书向读者展现出西方艺术从文艺复兴到当代艺术约七个世纪多彩的历史长卷。

作者从绘画技巧、审美观念、时代背景等方面，采用讲故事的方式，深入浅出地深刻解读十幅名画，不时还加入了一点点调侃，使讲解更加生动有趣、耐人寻味。

杜钰洲

2018 年 11 月

(杜钰洲 中国纺织工业联合会 原会长)

自序

看一看，画里好玩的东西

越来越多的人走进博物馆，看画展。面对西方名画，很多人知道它好，至于好在哪儿，怎么好，就不得而知了。

那该如何去欣赏一幅世界名画呢？

从构图、色彩、笔触、风格、象征，还是内容？

我是教画画的，讲名画解析，纯属个人喜好。但无论怎么去解析，我始终相信眼睛，相信眼睛所带来的视觉感受。无论是真善美恶丑，还是朦胧神秘奇，第一眼的视觉感官都会给自己一个答案、一种感受。有了感受，再去借助构图、色彩、风格等专业知识去解读画作，就更容易理解了。

每读懂一幅画作，我就有如品尝美味般喜悦，有种挖坑填洞的满足感。但随着解读的名画越来越多，我发现与画作相关的问题也越来越多。比如，与这幅画相同主题的还有哪些名家画过，画家当时画这幅画是什么心情，画中人物的姿势、画中的静物、画面的颜色是否有暗喻，画作完成后都经历了什么……感觉无数的未知问题在那里等着。很多时候，真想自己能插上一双翅膀，穿越重重历史迷雾，去了解真相！

记得刚刚开始做西方名画艺术普及的时候，我专门拜访了我的大学老师——清华大学世界艺术史研究所所长张夫也先生，问他名画该怎么讲才好，夫也先生只说了一句话，却让我至今记忆犹新：“不用讲的有多精彩，一定要讲对的、真的，因为讲画是在传播知识。”

2017年6月，出版社向我约稿。面对庞大的西方名画艺术宝库，写什么、讲什么，看上去无从下手。后来，我就精挑细选了一些名画，让编辑老师和我的学生在其中选出他们最想了解。于是，就有了这本书中的10幅名画。

西方名画，除了第一眼的视觉感受，更多的是其背后历史、文化、政治、宗教相互之间的交融和碰撞。在写作的过程中，我深切地感受到每一幅画都有讲不完的故事，每一位大师都有鲜明的艺术个性。每每在章节的最后，我都有一种把大师一生最辉煌的时光过上一遍的冲动，这种感觉让我不得不为大师超凡的技艺所折服。我时常用“过瘾和舒服”这两个词来表达解读名画所带来的快感。

匆匆忙忙半年时间，书写完了。回头看，10幅画从文艺复兴到现代艺术，虽然不能代表西方绘画史整个辉煌时期，但却跨越其中最辉煌的700年。

书中分篇章讲解了每幅画的精妙之处及其背后相关的故事，有助于各位读者更好地去看懂名画。看一看，画里好玩的东西。

开卷吧，享受艺术的乐趣！

东叔

2018年6月

目录

C O N T E N T S

欧洲绘画之父笔下的吻

乔托《犹大之吻》

/ 001 /

史上最著名的饭局

达·芬奇《最后的晚餐》

/ 023 /

大V的真爱

拉斐尔《弗纳利娜》

/ 065 /

文艺复兴“小鲜肉”

卡拉瓦乔《酒神巴克斯》

/ 085 /

一场小公主的“服装买家秀”

委拉斯贵兹《宫娥》

/ 099 /

高跟鞋的鼻祖

亚森特·里戈《路易十四》

/ 127 /

革命的开端

马奈《草地上的午餐》

/ 143 /

一生的挚爱

莫奈《撑伞的女子》

/ 163 /

燃烧的太阳

梵高《向日葵》

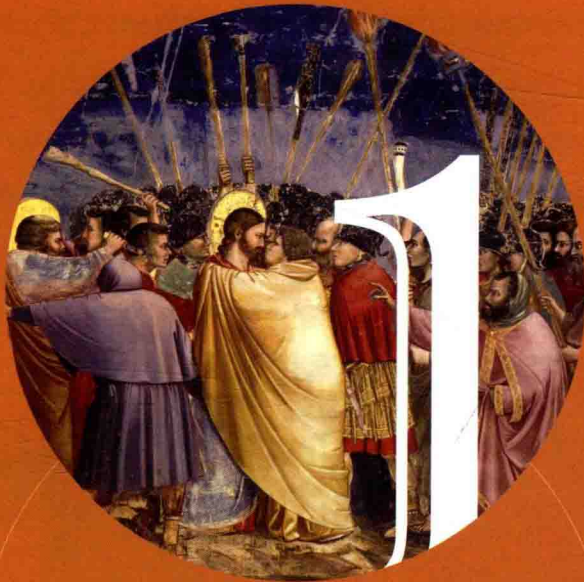
/ 183 /

艺术史上最出名的“恶作剧”

杜尚《带胡子的蒙娜丽莎》

/ 209 /

欧洲绘画之父 笔下的吻

乔托(Giotto di Bondone)
《犹大之吻》*Kiss of Judas* 1304~1306
200cm × 185cm
意大利巴多瓦阿累那教堂
(又名斯克罗威尼礼拜堂)

傅雷先生的《世界美术名作二十讲》的第一章，有这样一段文字：“他的简洁的手法，无猜的心情，最足表彰圣方济各的纯真朴素的爱的宗教。”

上文的“他”是谁？让傅雷先生如此看重！

乔托·迪·邦多纳（Giotto di Bondone），西方人称之为乔托，艺术史冠以欧洲近代绘画之父，文艺复兴绘画的 NO.1，咱们可以称之为乔老大。

乔托画像
66cm x 21cm

是老大就有伟大的建树，乔托乔老大厉害的地方在于他使意大利绘画真正摆脱了拜占庭宗教画风的套路，并走向新时代。

可能有人好奇，何为**拜占庭艺术风格**？艺术科普一下：它是一种受罗马拜占庭帝国影响而产生的艺术风格，特点是高度的程序化，色彩鲜艳，但人物表情、动作僵硬，类似僵尸，画面平面对称，重装饰，造型扁平，无立体感可言。特别在宗教画上，一个套路，没有个性，画面没有任何光源可言。下面两幅西班牙拜占庭风格木版画可以见真相。

《杜塞尔的祭坛画》佚名 12世纪
102cm x 151cm 西班牙巴塞罗那加泰罗尼亚博物馆

《来自托斯特的华盖》佚名 1220
175cm x 161cm 西班牙巴塞罗那加泰罗尼亚博物馆

乔老大画成什么样子才PK（击败）了拜占庭风格呢？来看看他的代表作——《犹太之吻》。