

A Collection of
Treatises by Teachers of Art History Department,
Central Institute of Fine Arts.
中央美术学院美术史系教师论文集

筚路蓝缕四十年

40 YEARS PIONEERING

人民美术出版社

PIONEERING 40 YEARS PIONEERING 40 YEARS

3110.9
2012.3
2

阅 览

筚路蓝缕四十年

——中央美术学院美术史系教师论文集

(下册)

图书在版编目(CIP)数据

· 筚路蓝缕四十年/中央美院美术史系编. —北京:人民美术出版社, 1997. 12

ISBN 7-102-01896-7

I. 筚… II. 中… III. 美术史-文集 IV. J110. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1997)第 27996 号

中央美术学院美术史系教师论文集

筚路蓝缕四十年

著 者 中央美术学院美术史系

出版者 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 石 松

设 计 宋协伟 王 菲 陆惠国

印 刷 者 北京印刷一厂

发 行 者 新华书店总店北京发行所

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 40

印数 1—1500 册

ISBN 7—102—01896—7/J·1617

定价: 98.00 元(上下册)

主 编 薛永年 王宏建
副主编 罗世平 江 文 贺西林
编 委 (按姓氏笔划为序)
王宏建 尹吉男 江 文
李 军 李建群 罗世平
贺西林 赵 力 袁宝林
徐庆平 薛永年

目 录

金维诺	序	1
王 逊	永乐宫三清殿壁画题材试探	8
许幸之	后印象主义大师们的创新	44
王 琦	西洋美术对中国近代美术的影响——在 93' 东京 · 日中美术研讨会上的基调演讲	55
金维诺	千楹耀目 万拱凝烟——试论永乐宫壁画的渊源 及其艺术成就	69
常又明	画家鲁本斯	93
冯湘一	不会过时的艺术——看王式廓遗作展有感	110
尚爱松	古代书画名作考辨	118
吴达志	米莱的品德和他的作品的寓意性——他在法国艺 术中的地位 (译文)	137
孙美兰	创作论	149
李树声	从革命美术的发展到社会主义美术的形成	180
薄松年	宋徽宗时期的宫廷美术活动	198
张同霞	肯特	209
佟景韩	反题辩证——试谈新造型观念的正反合	220
彭鸿远	艺术技能的传统——彼尔姆地方的木雕 (译文) ...	235
李 春	苏巴朗的生平和艺术	247
程永江	旅美散记	260

邵大箴	在西方现代思潮冲击下的中国画革新探索	284
李松	永乐宫壁画简论	302
奚传绩	美术教育在素质教育中的作用与地位	317
王泷	须弥山石窟形成之历史背景	329
汤池	中国古墓壁画的发现、研究及保护方法概述	349
陈金陵	清初画家的反满意识与拥清态度	361
张荣生	黑非洲面具艺术	374
徐士苹	书画双绝的皇帝艺术家——赵佶	390
常任侠	汉代画像石与画像砖艺术的发展与成就	402
张安治	创造与继承——中国古代画论纵横谈	432
陈焕彩	李钟祥的作品世界与艺术哲学（编译）	448
薛永年	文人画及其传统之创生内涵与价值	457
王宏建	现实主义：社会历史与文化的选择——关于中国现实主义油画的回顾与思考	470
邓惠伯	学术博雅三教 丹青恣肆天真——略论富冈铁斋及其艺术	486
杜哲森	夜读唐伯虎诗文集随笔	504
吉宝航	德国巴洛克艺术、罗可可艺术的独特风采	518
江文	关于延安时期美术的形式问题	536
易英	艺术的真实与政治的神话	544
朱青生	将军门神与“释菜”“傩”的关系	559
高火	画布上的革命——马列维奇和至上主义绘画	584
袁宝林	中国与日本：激变中的近代东亚美术	596
徐庆平	枫丹白露画派	617
尹吉男	中国书画鉴定学研读札记	626
李建群	玛雅艺术试析	639

李 军	论“中西融合”	653
范迪安	楚帛书的图像及其结构解析	681
贺西林	东周线刻画像铜器研究	713
赵 力	京江画派形成中的政治、经济因素	726
诸 迪	后现代主义（译文）	746
罗世平	泗州僧伽经像的流传与泗州和尚信仰	768
李维琨	样式主义艺术观念及其溯源	787
杜 娟	从王蒙艺术风格在清代之传承方式看 17 和 18 世纪中国文人画的摹古风（译文）	814
邹跃进	杜尚的“挪用”与文化诗学	832
张 敢	威廉·莫里斯及其创作实践	849
邵 彦	姚彦卿（廷美）其人其画（译文）	865
周 青	隐喻还是描述？——17 世纪荷兰的艺术商品化 与室内景绘画的创作	882
蔡 仪	云冈石窟的雕刻	899
艾中信	油画风采谈	919
张 琦	怎样鉴定书画	938
徐邦达	赵构书马和之画《毛诗》新考	966
冯其庸	对新疆石窟艺术的几点思考	986
叶喆民	近百年书家泛论	1000
李学勤	益门村金、玉器纹饰研究	1018
王 镬	印度笈多时代的佛像雕刻	1027
杨 新	商品经济、世风与书画作伪	1040
单国强	戴进作品时序考	1057
聂崇正	故宫倦勤斋天顶画、全景画初探	1087
刘九庵	祝允明草书自诗与伪书辨析	1097

杨臣彬	作者个人风格辨识在书画鉴定中的作用	1108
宋晓霞	论吴镇山水画的空间表现	1119
刘晓路	从芬诺洛萨到冈仓天心——日本近代美术史上的传统论争	1134
杨 泓	中国古家具的演变与造型	1152
吕济民	收藏鉴赏的理性思考	1168
罗一平	美术专业理论教学的一项重要成果——评王宏建、袁宝林主编的《美术概论》	1181
薛永年	跋	1189
	中央美术学院美术史系历任主任，副主任名单	1191
	美术史系历任教职员名单	1192

枫丹白露画派

徐 庆 平

到巴黎的艺术爱好者都以游览枫丹白露为平生快事。的确，这处名胜融自然风光、建筑、绘画、装饰为一体，令人目不暇接，堪称欧洲艺术的一颗明珠，“枫丹白露”的法文原意为“丽水泉仙女”，清爽神秘的色彩却是要归功于中国翻译家的天才。覆盖于白沙土质丘陵之上的这片茂密森林，距巴黎仅30公里，奇形怪状的巨石和静谧沉郁的沼泽点缀其间，成为郊游、攀登、垂钓、狩猎的极佳场所。它自然也吸引了无数的艺术家，柯罗、库尔贝、米莱、莫奈等伟大的名字都与它密不可分。枫丹白露画派就是诞生在这里的著名法国画派之一。

最早来开发枫丹白露森林的倒并非画家，而是骁勇的圣路易和喜爱文学的查理五世。他们建起了颇具规模的堡垒和图书馆。决心离开卢瓦尔河谷前来巴黎的弗朗索瓦一世则把它们统统推平，从1527年起，在上面大兴土木，修建典雅富丽的夏宫。这时，正值文艺复兴的盛期。事实上，阿尔卑斯山另一侧繁华、自由的城市，雄伟壮观的广场、教堂，带有奇特阶梯的公馆、府邸，对于置身于孤零零的农村城堡中的法国君主从来就有无穷的魅力。弗朗索瓦一世又是一位以庇护艺术遐迩闻名，并对意大利文艺复兴如醉如痴的国王。他以重金把《蒙娜丽莎》及其作者请到法国，一直在艺术史上传为佳话。尽管已经年近七旬的达·芬奇不久便在

卢瓦尔河谷的安布瓦斯溘然长逝，未给法国崇拜者提供任何新作，但他那本来便为数不多的绘画作品却有很大部分被他随身携带到了，并永远地留在了法国，成为今日卢佛宫引以自豪和炫耀的瑰宝。在那之后，弗朗索瓦一世又向达·芬奇的大弟子索拉尼奥和意大利名画家萨托发出邀请，遗憾的是未能说服他们久居这异国他乡。不过，作为补偿，另外两位大师罗索和普里马蒂乔接受了枫丹白露王宫的内部装饰工作，并为此竭忠尽智，付出全部心血。他们设计和参与制作的壁画、挂毯、浮雕，以及各种各样的装饰品是如此精美，以至于连他们的祖国意大利都为之黯然失色。而法兰西的画家们则从他们那里系统、透彻地学习到意大利艺术的精华，特别是其知识化方面的成就，从而在哥特艺术的土壤上向古典艺术大步迈进。受到这一影响，并在枫丹白露工作的画家由于具有类似的风格，便被后人称为枫丹白露画派。

先后应弗朗索瓦一世之邀，在或长或短的时间里为枫丹白露王宫添色增辉的意大利艺术家有巴纳加瓦洛、切利尼、阿斯卡尼奥、路卡·帕尼、多米尼克·封托斯、雅克·塞尔尼诺、维诺尔等。在他们之中，居法国时间最长、影响最大的莫过于罗索、普里马蒂乔、代尔·阿巴特。

罗索·费奥朗蒂诺（1494—1540）早年曾受教于萨托，其油画《基督下十字架》在16世纪美术史上占有光辉的地位。他于1530年来到法国，设计连接枫丹白露老王宫与新王宫的长廊。现称弗朗索瓦一世长廊的这组壁画着重空间的表达，而不拘泥于细节，手法阔大劲健，是对形进行几何夸张和运用对比强烈的大块颜色的杰作。《青春之泉》、《阿托尼斯之死》、《两妇女》尤其宏深强韧，使上界天神的生活引人入胜。在西斯廷米开朗基罗壁画前受到强烈震撼的这位画家决心借枫丹白露标新立异，一显身手。他独出心裁地设计出一种将壁画和灰泥装饰结合在一起的新形式。

作为壁画边框，围绕中心画面的灰幔和高浮雕人体不再单纯起装饰作用，而是对画中含意的补充。它们使画面向四周扩展开来，有时甚至把两侧的窗户也包纳其中。更妙的是，它们还把一幅幅的画面连成一气，并通过隐喻和象征的手法使古代神话同弗朗索瓦一世的丰功伟绩合为一处。这组壁画在60年代得到彻底修复，体裁的别具一格和对人体所作的米开朗基罗式的雄壮表达使它散发出持久的感染力。罗索在枫丹白露创造的这种装饰风格不仅风靡法国，而且驰名于弗兰德斯、维也纳、布拉格。

如果说罗索为枫丹白露带来的是米开朗基罗的粗犷磅礴之气，那么，普里马蒂乔灌输给它的则是帕尔莫桑样式主义的超逸曼妙，特别是那种把比例大大拉长了的优雅女人体。他于1531年来到枫丹白露，并于1540年罗索去世之后，承担了整个工程的领导工作。他一面提供建筑、雕塑、以及装饰的设计图，一面亲笔绘制巨幅壁画。其中最精采的舞会大厅的壁画现已得到很好修复。《百合花装饰的大象》、《巴尔奈斯》、《金雨》清新流畅，给人一气呵成之感。画家信笔挥洒，对形的感受异常敏锐。在他留下的素描作品中，这点体现得尤为突出。尼克洛·代尔·阿巴特是普里马蒂乔的得意门生，于1552年被请来协助老师作画。他的画风更为幽奥洒脱，《普罗塞比娜被掠》、《西皮翁禁欲》使普里马蒂乔的修长人体带上了爽快悦目的笔触。

年代的久远和后人修补的不得其法毁掉了枫丹白露的大多数壁画，该派中的法国画家也多为佚名。其中，最著名的一幅作品要属《埃丝特蕾姐妹》。卡芭利埃尔·埃丝特蕾是国王亨利四世的宠姬，1599年因难产身亡。画中的两姐妹正在大床的帷幕之中梳妆打扮，房间深处还有一位穿着华丽的妇女在大壁炉前缝纫。可以断定画中人物手捏乳房的动作是暗示这位贵妃所期待的怀孕，因为该画创作的年代1596年正是她热望得子之时。从两姐妹冷漠

的神情，画家对细部刻划的热衷，以及远近人物大小悬殊的夸张手法上，可以明显地看出严谨的北派写实传统。但同时，这位画家又能很好地吸收意大利文艺复兴在解剖和透视上的成就，两个人物的手画得尤有变化，并极具神情。人体虽无剧烈运作，却塑造得结实充分，细腻动人。这种以人物静止状态起到象征作用的手法会在下一世纪的法国绘画中得到发展。

在法国生活了 37 年之后过世的普里马蒂乔对于法国绘画的影响大概只有 17 世纪的勒布伦可以与之相比，就连雕塑大师古戎、彼隆也都出自他的画室。可以想见，枫丹白露画派笔下的人物，几乎无一不是缩小了比例的头，拉长了身躯和四肢的人体。愉悦的带寓意的神话题材完全取代了圣徒殉难的悲壮场面。出自佚名画家之手的《猎神狄安娜》和《慈爱》分别通过加以女性化的米开朗基罗式人体和长颈长身的女神形象代表着该时代枫丹白露的绘画风格。由于初次成功地将准确无误的透视、解剖融入自己的传统之中，它们表现出相当诱人的新鲜感。《维纳斯的梳妆》则是稍晚一些时候的作品，画家对意大利的绘画技巧掌握得如此纯熟，以至画面微妙的明暗处理、人体的纯净和肉感与意大利样式主义实在难分伯仲。

古赞父子是枫丹白露画派中享有盛誉的画家。老古赞（约 1490—约 1560）的代表作《潘朵拉魔瓶前的夏娃》有出色的想象力，把从来都以狼狈而逃的形象出现的人类祖先画成安详高雅的女神模样，可惜的是那侧卧的女人体实在不能不令人想到提香的力作《乌尔宾诺的维纳斯》。小古赞（约 1510—约 1589）的《最后的审判》更是对西斯廷祭坛画的刻意模仿，不同之处仅仅在于把米开朗基罗错落有致的人物安排成上下分明的四层，并加上些许罗马式建筑作为背景。不可否认，这两位画家在处理人物与景致的关系和纷乱复杂场面上已经得心应手，较之意大利画家也并

不逊色，但是，缺少自己民族个性的作品势必在岁月的考验之下失去光彩，他们与文艺复兴最杰出的代表们也终究不可同日而语。

在枫丹白露画派中最别具一格的倒是卡隆（1521—1599），这位画家同时也是出类拔萃的戏剧导演，并与繁星派诗人过往甚密，广博的文化素养无疑是他的脱颖而出和独树一帜的原因。卡隆从1540年起开始在枫丹白露作画。在极其重视透视与构图的同时，他运用逼真的景物描绘和强烈的寓意使作品具有明显的超现实主义味道。用北派的流畅线条融和南派迷人的明暗表达，他摸索出来的这条道路终使法国样式主义别开生面。1566年，卡隆有杰作《三头政治下的屠杀》问世，该画以奇特的景物安排和凄冷的笔触，描写新教徒遭受杀戮的惨状。1572年，他又创作了一幅新教徒受折磨的油画，更使人联想到传说中圣巴特罗美殉难时出现的日蚀。他对特殊的自然现象颇感兴趣，喜爱描绘作为灾祸降临预兆的血雨腥风，以造成焦虑恐怖的画面气氛。这和他的戏剧导演活动肯定不无关系。现存卢佛宫的《蒂布尔的女占卜者》是他的代表作，画中的奥古斯都大帝单膝跪地，虔诚而惊奇地聆听关于圣母子出现的预言。画家把大批古罗马著名的建筑、雕塑、包括象征皇权的神座纳入画面，让各种几何形状依照透视叠放在一起，并以对神座的精细刻划和近乎平涂的黑人，以及一挥而就的雕像基座，造成出人意料的奇特对比效果。他在枫丹白露画派中与古赞父子齐名，但他的想象力和创造精神却是古赞父子望尘莫及的。

自1530年起驾驭法国艺坛的神话寓意画在16世纪下半叶亨利四世登基，重修枫丹白露王宫时，再次得到发展和出现高潮。杜布勒依、杜伯瓦、弗雷米奈是当时最出色的三位画家，也是艺术史上所说的第二代枫丹白露画派。杜布勒依（1561—1602）在亨利四世时任首席画师，他的《古时的献祭》一画构图奇兀，不合常规地以放置在画的边缘处的人物组成围绕祭坛的环形，加强着

奇迹出现的突然性。该画用笔高度简洁，对于形的推敲令人赞叹，在某种意义上，可谓普桑的先驱。继他之后的宫廷画师杜伯瓦（1542 或 1543—1614）为枫丹白露宫留下了《克洛琳德的故事》、《戴阿热纳和沙丽克蕾的故事》以及狄安娜长廊的壁画。他的主要特点在于光感的表现，色彩的激烈有时达到使人略感生涩的程度。弗雷米奈的代表作则是 1608 年完成的枫丹白露王宫教堂天顶画，他与前两位画家不同，更加热爱结实的造型效果和夸张、幻想的手法。这三位画家在枫丹白露的大量创作构成国际样式主义的最后阶段。

如果我们全面地观看枫丹白露画派的作品，就会发现一个十分耐人寻味的现象，即在南派的神话寓意画影响占据统治地位之时，法国画派中最有成就的倒是它原来最不擅长的肖像画。这种特定条件下出现的情况当然和宫廷显贵们留下自身写照的狂热有关，但更是民族传统的伟大力量所致。实际上，它是法国画派精湛的写实功底消化了外来影响之后的结晶。它的天才代表弗朗索瓦·克洛埃于 1505—1510 年间生于图尔，其父本是弗朗索瓦一世的男侍，后成为宫廷画师。从父亲那里学到的弗兰德斯绘画技巧构成了克洛埃艺术的主调，对意大利、荷兰、德国艺术的注意更使它博大精深。很多美术史家都注意到老克洛埃的名作《弗朗索瓦一世像》中对手的刻划要比画中的其它部分精采得多，从而推断它定是年轻的儿子的手笔。1541 年，小克洛埃继其父任宫廷画师，法国王后美迪奇的卡特琳娜所收藏的 50 多幅黑、褐色炭精素描肖像应是他此时之作。它们足以证明这位大师敏锐深入的观察和在心理刻划上的超凡入圣。尽管它们都是四分之三侧面。但神情各异，性格毕现，线条洗练，概括，准确、生动，和荷尔拜因的素描同属欧洲珍贵的艺术奇葩。弗·克洛埃存世之作没有准确的数字，由他签署了姓名和日期的唯一作品是油画《药学家彼埃

尔·古特像》。但是，我们可以断定，《弗朗索瓦一世骑马像》、《奥地利的伊丽莎白》的作者非他莫属。这是因为在画风的稳健、工细，每一局部的完美和笔触的精致方面，16世纪的法国画家无出其右。他大大地发展了北派细密画的优秀传统，国王甲胄、坐骑的金丝银线，王后佩戴的颗颗珍珠，薄如蝉翼的复杂花边，都得到无与伦比的精雕细刻，交待得一清二楚。而整幅作品又并不因此而失去宏伟之气，精美的服饰反衬出气宇轩昂的骑马者和沉静娴雅的女性，并使他们带上了略微抽象的宫廷象征主义。克洛埃的风俗画代表作《沐浴的普瓦提埃狄安娜》也表现出同样的特点，该画现存华盛顿国家画廊，亦以《贵妇沐浴图》闻名。它严守写实风格，和意大利的奇思遐想不同，也与该时代的知识主义迥异，终于在古典的高贵和现实的趣味，装饰性的追求和艺术的表现之间寻得了平衡，不愧为独具特色、名符其实的法国气派。

对于枫丹白露画派的评价历来相去甚远。有的评论家甚至对是否存在这一画派提出疑问，例如，德斯佩泽尔和福斯卡在他们合著的《欧洲绘画史》中写道：“我们看到的与其说是法国大师，毋宁说是一群弟子，这难道能以画派相称吗？”他们甚至还援引了路易·雷奥的话，将它讥为“荷兰与意大利绘画的大杂烩”。反之，在法国，特别是近些年来，对于样式主义绘画的喜爱却有增无减，卢佛宫更是将枫丹白露画派作为16世纪法兰西艺术的主要代表，陈列在显著的位置上，并给予热烈的赞扬。显然，由于民族立场的不同和审美观念的差异，对于这个问题，在长时间内，大概只能是仁者见仁，智者见智。不过，有一点却是任何人也无法否定的，那就是不管褒贬如何，法国艺术风格在新的历史时期的根本性转变是由枫丹白露画派开始的，它使一种新的美学和趣味逐渐深入到法兰西深厚的艺术传统之中，使它在学识化的方向上得到巨大丰富，因此，它就不仅是一个民族在自身艺术发展中所必

须经过的决定性阶段，而且也是对自己和世界的重大贡献。从这个角度上讲，没有枫丹白露，便不会有古戎、彼隆和法国古典艺术，而没有普桑、武埃、勒布伦、又哪里会出现使全人类为之骄傲的法国 18、19 世纪艺术高峰呢？

原载《世界美术》1989 年第 4 期

作者小传

徐庆平，1946 年 9 月生于北京，1965 年毕业于中央美术学院附中，1969 年毕业于北京第二外语学院，任教于北京语言学院。1981 年赴法国联合国教科文总部任职，考察西方美术于欧洲各大博物馆，并入巴黎大学研究生院，从巴黎大学著名美术史家、原巴黎现代艺术馆馆长 Bernard Dorival 教授为导师，1985 年获巴黎大学美术史博士学位。其间，曾在法国国家电视一台、巴黎现代艺术馆、巴黎第八大学造型艺术系介绍中国艺术。归国后自 1987 年任教中央美术学院美术史系，1989 年任副教授，并应邀到北京大学、首都师范大学、解放军艺术学院、天津美术学院、中国艺术研究院研究生班、国家高等教育管理学院等校授课。现任中央美术学院美术史系外国美术教研室主任、硕士生导师、国家教委全国美术史考试命题小组成员。著有《莫奈》（和平出版社，1996 年）、《徐悲鸿年表》（香港艺术馆，1988 年）、《世界美术大系·意大利文艺复兴》等，论著有《现代绘画辞典》（人民美术出版社，1991 年）、

《西方艺术史》(海南出版社)等。从1986年以来，担任徐悲鸿纪念馆副馆长、徐悲鸿画室副主任，做了大量关于徐悲鸿的研究工作。