

世界名画中的 绘画语言

北京工艺美术出版社

世界名画中的 绘画语言

粒子 编著

北京工艺美术出版社

责任编辑：元 素
装帧设计：白 鸽
责任印制：宋朝晖

北京工艺美术出版社因特网页

网 址 <http://www.acph.com>

E-mail acph@acph.com

欢迎您浏览我社提供的最新书目及内容简介

世界名画中的绘画语言

粒子 编著

北京工艺美术出版社出版发行

(地址：北京市东城区和平里七区16楼)

邮政编码：100013 电话：64280948)

全国新华书店经销

北京宏达恒智印艺有限公司制版

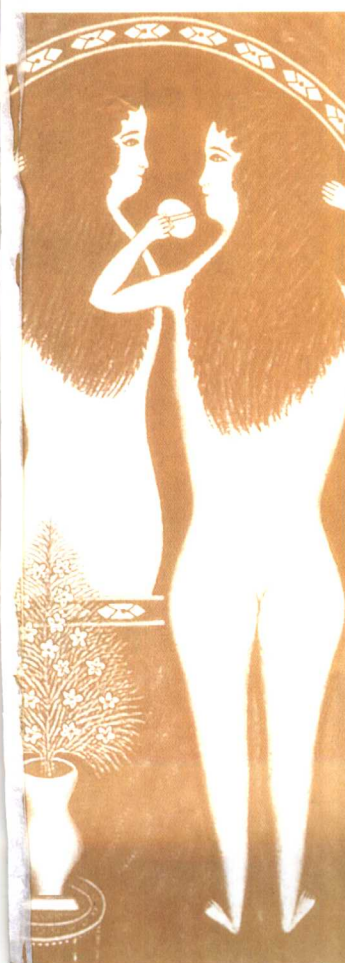
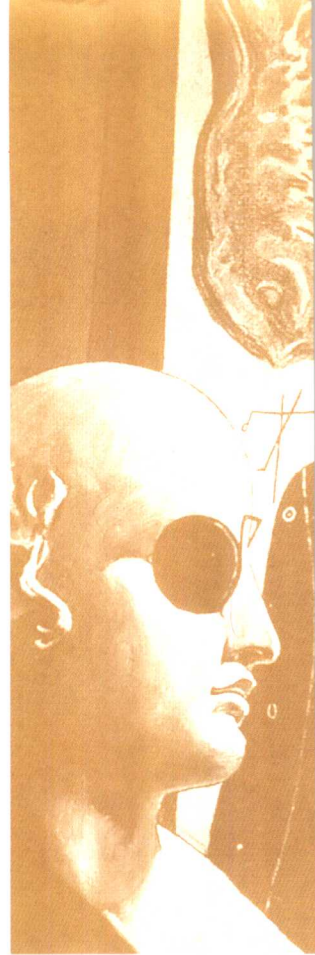
中国农业出版社印刷厂印刷

787毫米×1092毫米 1/16开本 5印张

2000年9月第1版第2次印刷 印数：5001~10000

ISBN 7-80526-342-6/G·87

定价：29元

目 录

主体的象征性

生与死	2
骷髅	4
梦境	6
假面具	8
影子	9
动物	10

主体的组合

物体集聚的含义	12
主体与空间	14

主体的数量

“1”是一切的开始	16
“2”是人与人之间的最小统计单位	17
“3”是稳定的平衡	18
用复数描绘出社会群像	19

主体的安排方法

非自然的安排	20
心理性的安排	21

以人物为主体

视线	22
姿势	24
群像	26

视点的变化

俯瞰	28
仰视	29
复合视点	30

色彩的运用

根据色相的统一产生印象	32
用色调表现印象	33
调和	34
动感	35
对比	36
脱离固有色	37

光与影的运用

逆光	38
射入的光线	39
光线的照射	40
灯的含义	42
影子的存在感	43

空间的构成

背景的不断化	44
用近景和远景表现空间的关系	45
曲线表示的空间	46

空间的范围

镜中的空间	48
交错的空间	50

画面的安排

画面的形态	51
平面性与装饰性	52

画面的测算

超现实空间的诞生	54
----------	----

手法的运用

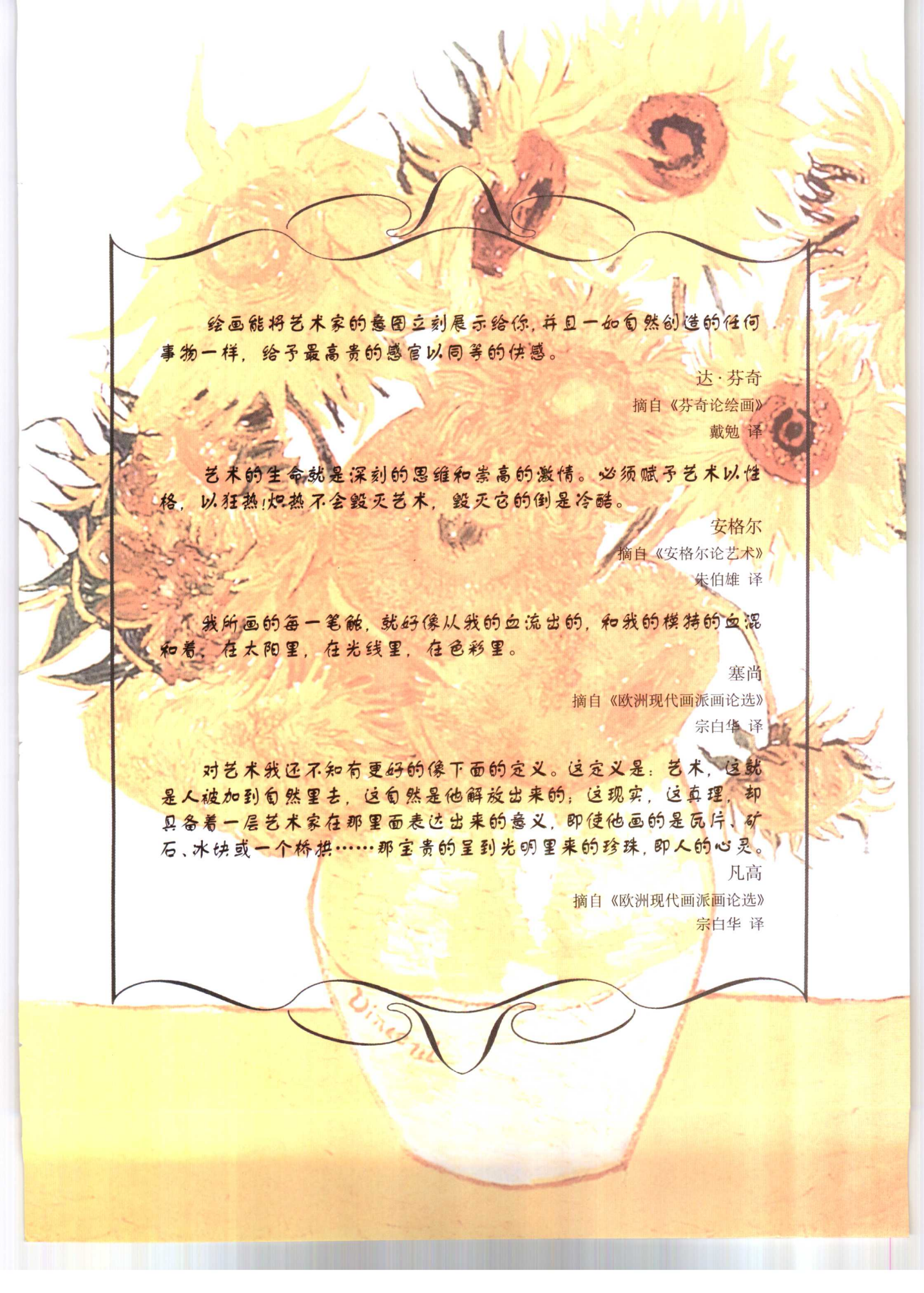
重复	56
拼凑	57
印象的合成	58
错觉	59

印象的借用

古典作品的引用	60
文字的引用	62
影像的引用	63

形的运用

理想形象的追求	64
理想化与美化	65
即兴的效果	66
单纯化	67
变形	68
性格表现	69
主观性的再构成	70

绘画能将艺术家的意图立刻展示给你，并且一如自然创造的任何事物一样，给予最高贵的感官以同等的快感。

达·芬奇

摘自《芬奇论绘画》

戴勉 译

艺术的生命就是深刻的思维和崇高的激情。必须赋予艺术以性格，以狂热！炽热不会毁灭艺术，毁灭它的倒是冷酷。

安格尔

摘自《安格尔论艺术》

朱伯雄 译

我所画的每一笔触，就好像从我的血流出的，和我的模特的血混和着。在太阳里，在光线里，在色彩里。

塞尚

摘自《欧洲现代画派画论选》

宗白华 译

对艺术我还不知有更好的像下面的定义。这定义是：艺术，这就是人被加到自然里去，这自然是他解放出来的；这现实，这真理，却具备着一层艺术家在那里面表达出来的意义，即使他画的是瓦片、矿石、冰块或一个桥拱……那宝贵的呈到光明里来的珍珠，即人的心灵。

凡高

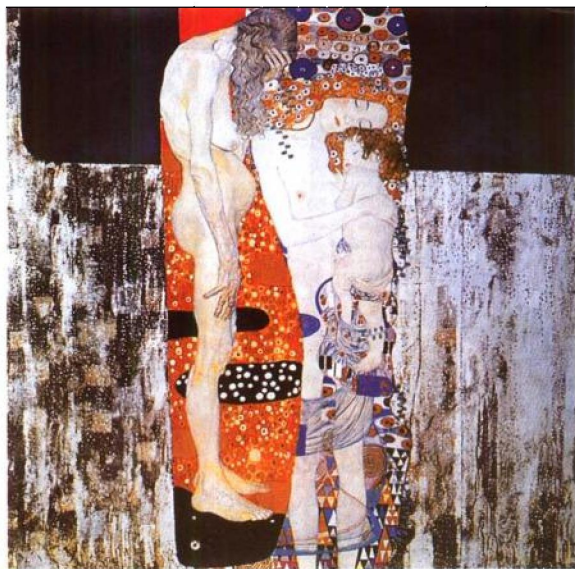
摘自《欧洲现代画派画论选》

宗白华 译

主体的象征性

生与死

在这个世界上，“生与死”是人们从古至今反反复复、持续表现的主题，充满了神秘和恐惧。在绘画中，画家们运用特定的、具有象征性、对比性的主体来表现这一主题。例如：年轻与衰老、光明与黑暗、美与丑、昼与夜等等。他们把无论是财富、荣誉或幸福都会因死亡而终结的无常观展现在观众眼前。

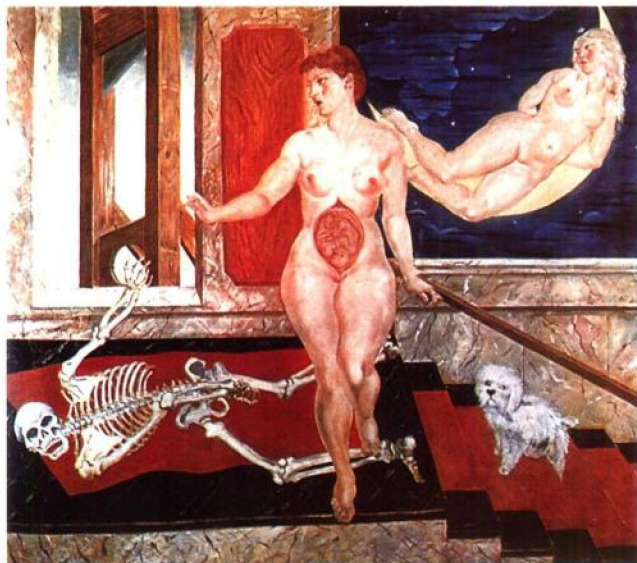

人生三世(女人的三个阶段)/克里姆特 1905年
把三代人安排在一起，暗示了生与死的过程及轮回。

睡眠的维纳斯 / 德尔沃

被月光照射的维纳斯横卧在象征着古代的石头建筑物之间。四周几个姿态向上的裸体女郎反映出她们由青春步入成人的情绪。与裸女相对应的是象征死亡的骸骨。画家将古典绘画和现代派绘画的表现方法结合在一起，表现了生与死的主题。

生命战胜了死亡 / 藤田嗣治 1930 年

与躺在地上象征着死亡的枯骨相对应的是裸妇体内的婴孩。后者代表着生命的胜利。背景中的断头台和作为新月的裸妇暗示了作品的主题——即使肉体消亡了，但精神却是不灭的。

生命之舞 / 蒙克 1899 ~ 1900 年

画家以几个不同身份的女人来寓意人生的不同的年龄段。画面正中，红衣女郎是一位成熟的妇人，与黑衣男子旋风般的狂舞；左边是位白衣女子，显得纯洁美好；而右边的黑衣老妇则神情忧郁。她们三人表示的是人生的三个阶段：青春是纯洁的，成年是冲动的，老年是沮丧的。

主体的象征性

骷髅

人类绝对避免不了的是死亡。骷髅的形象会使人联想起死亡，因而在17世纪欧洲的绘画中被用作象征宿命的主体，并且屡屡出现在画面之中。在这类作品中，最著名的就是小霍尔班的“死亡之舞”系列木刻版画。另外，表现时间不断流逝的沙漏，以及倒了的杯子等具有虚无含义的物品，以它们的存在暗示着无法逃避的寻常的规律。

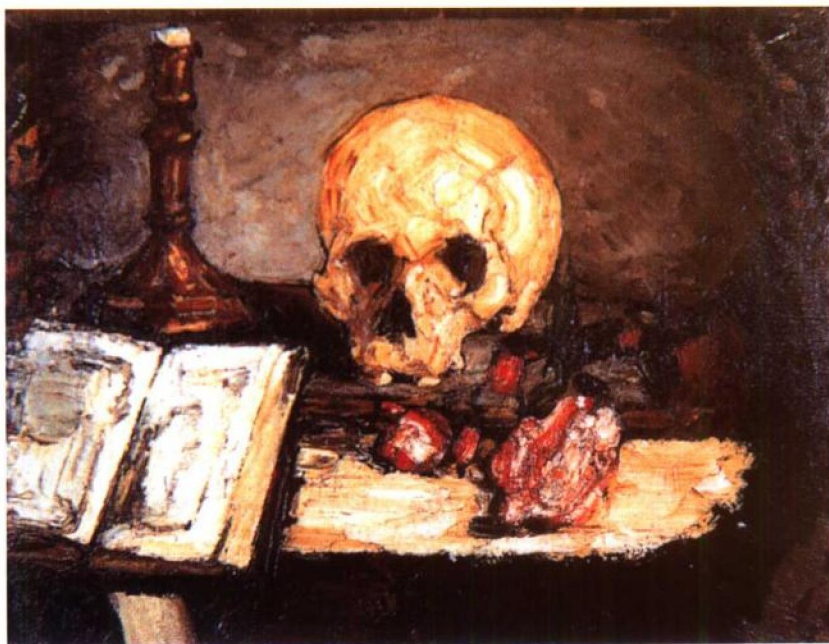

死亡之舞·死亡与商人/小霍尔班 1538年

大使们/荷尔拜因 1533年

这是站在象征着广泛的知识 and 伟大的业绩的静物前的两个男人。这幅画似乎是在赞扬他们，但仔细看来，整个含义却并非如此。左边男人别在帽子上的骷髅别针象征着“将要死亡”，被折断了的鲁特琴象征着“生活的变化无常”，地板上是一个被压瘪拉长了的骷髅，它的含义是：不要忘记死亡。画作寓意的是在这个世界上任何事情都是无所谓的，全都会被死亡给带走。

有头盖骨与烛台的静物 /

塞尚 1866 年

画家在这幅早期作品中,以传统的绘画形式表现了生命的短暂。熄灭了的蜡烛象征着消逝的时光,枯萎的花朵象征着生命走向衰亡,骷髅象征着死亡。

世间虚无的寓意 /
彼得·布尔 1663 年

画面中,废墟的一角。在表示现世意义的地球仪周围,堆积了无数的财富、武器和艺术品,以及王冠、教皇法冠等。但在画面上端的暗处,却隐藏着一具长满了青草的骷髅。作品表达了世上的荣华富贵都会在瞬间消逝的虚无寓意。

主体的象征性

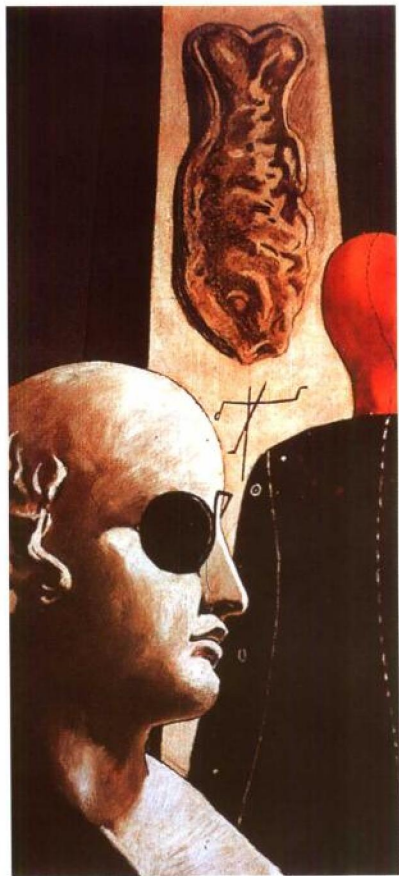
梦境

梦境——现实中是看不见的，但是却被画家们作为主体的象征性反复运用在画面上。有的画家把梦境的细部表现的一丝不苟，有的画家借睡眠人的信息把日常生活中看不到的情景引入画面，使之充满幻想色彩。当然，还有对噩梦的种种表现……因为每个人的梦境都是不同的。所以画家们对于梦境的表现方法是赋予了各种各样的、深刻的含义。

人生是梦 / 安东尼奥·德·贝雷塔 1655 年

穿着豪华服饰的年轻骑士，斜倚在椅子上睡着了。画面描绘的是他梦中的世界。在空中飞舞着的天使手中，持着暗示人生的短暂与虚荣的字幕；下面的桌子上堆满了教皇的法冠、武器、书籍、金饰、货币、扑克牌、假面具，以及刻有死亡时间的钟表和头盖骨。正是这些象征权利、财富、娱乐、学术等物品点明了画家作品的主题。

诗人之梦 / 基里科 1914 年

戴着墨镜的雕像和朝向后方的服装模特儿与浮雕的鱼同在一个画面中。画家把没有任何关系的物体同时组合在一起，使人产生出怪异的神秘感。这是一幅采用比喻手法表现诗人阿伯里内尔的肖像。

阿拉梅达公园星期日午后的梦 /
里维拉 1948 年

这是里维拉晚年所作的大壁画之一。作品深刻地表现了墨西哥的历史人物，讽刺了墨西哥的过去和现代。在壁画中央的少年是画家本人少年时代的形象，中间描绘的是他敬爱的画家帕赛塔所作的著名代表作《卡特利娜》的骨架，左边是墨西哥的独裁者。壁画的一角还写有“神是不存在”的字样。画作批判了社会上一些人追随天主教堂会的盲目性。

沙漠中沉睡着一位吉卜赛女郎，在她的梦中出现了一头狮子。画面中，明快的色彩和单纯化的形态，把梦中的世界同现实的世界牢固地联系起来。作品足以让人感觉到卢梭表现的是一种超现实主义的梦幻世界。

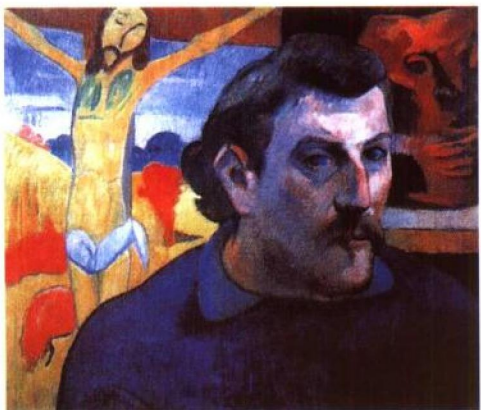
沉睡的吉卜赛女郎 / 卢梭 1887 年

主体的象征性

假面具

假面具具有象征意义，所以可以寄托人类特定的感情和意识，也能够表达人们内心深处的情感，还能够表现人类的多面性。

带有黄色基督
的自画像 / 高更

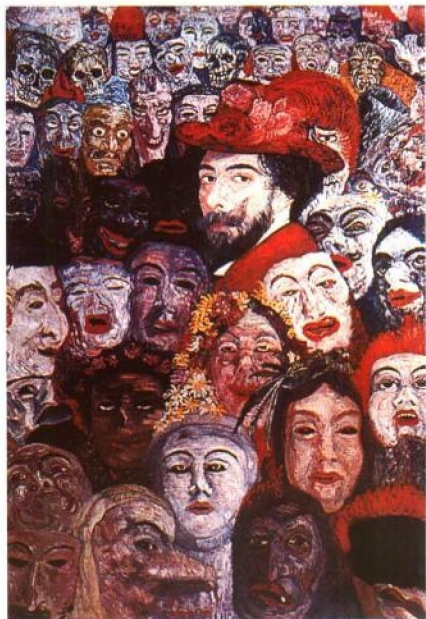
1889年

画面中，在画家形象的身后，是他自己的另一幅作品《黄色的基督》和面具般的壶。左侧的基督象征着他自己神圣的面目，右侧壶上刻着的他自己的面孔，又象征着野蛮性。画面中如此这般地表现了画家的三个自我。

人物与假面 / 诺尔德 1911年

诺尔德说过“本能是知性的十倍”。在这幅作品中，诺尔德不仅仅是把画面的人物与假面作为新颖的对象进行完成，而且把洋溢着与生命力抗衡的色彩能源投入进了画面。他通过这两种力量的磨合，在色彩所具有的唤起力和表现力中加入了深深的自信。

假面中的自画像 / 恩索尔 1888年

恩索尔被故乡奥斯唐德的整个画坛用嘲笑和敌意的态度孤立着。因此在作品中，带着假面具的人群出现在画面上，他们包围着画家本人。画家被别人的观念强迫着，并被弄得疲惫不堪的。作品以此表现出他孤立无援的状态。

主体的象征性

影子

影子，往往象征着存在、死亡、警觉和不安。在蒙克的画作中，他执著地描绘着影子，并以影子象征着死亡的临近。

另外，在有些作品的画面中并没有出现主体，但是却用影子表示了主体的存在。这样，作品就给观众造成了一种期待与不安的戏剧性效果。

思春期 / 蒙克 1893 年

画家表现的主题是少年人的性觉醒。少女双臂交叉，两腿并拢着坐在床上。她被自己那似乎是突然到来的发育成熟所震惊。画面上，比少女本人的形还要大的、臃胀着的黑影似乎在与少女纯真的生命对抗着。作品象征了少女对不知不觉到来的“思春期”感到迫切的惶恐和焦虑。

死 / 希冈提尼 1896 ~ 1898 年

阿尔卑斯山的傍晚，日落前的阳光照射着远山的巨大的云团，雪原完全处在阴影的包围之中。画面中最暗的地方是几个站着或抬着棺木的黑衣人。画家用这种明与暗的强烈对比，表现了“生是日落，死是永远的曙光”的生死轮回思想。

主体的象征性

动物

动物的形象在绘画表现中具有很多象征性。例如猴子象征虚荣，蛇象征原罪，狗象征忠诚……在画面中出现的很多动物都含有特定的主题含义。

独角兽 1492 年

独角兽在圣经中被比作基督，他长着一只拯救人类的角。基督是圣母玛利亚所生，所以独角兽也是圣洁的象征。围着的围栏代表圣母的家，兽身上的血迹与伤痕是基督升天的象征。

独角兽 / 莫罗 1885 年

人物细致的描写与被省略表现的风光形成对比。独角兽作为贞节、纯洁的象征受到处女们的爱抚。作品展现了洁白无暇的官能性的爱的世界。

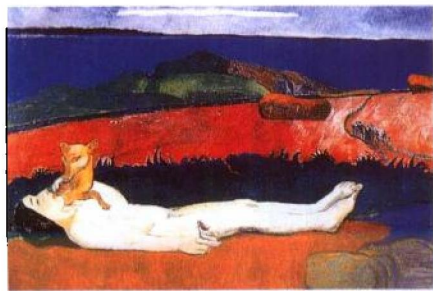

阿尔诺尔夫尼夫妇像 / 凡·爱克兄弟
1434 年

靠近新娘脚下的是象征贞节的狗，此外，所有象征结婚的各种物品都被加进了画面中。

原始的故事 / 高更 1902 年

高更认为狐狸是邪恶的、不道德的象征。在他的作品中，常常出现作为诱惑者的狐狸。作品所表现的主题是，正是某种罪恶破坏了少女的纯洁。

纯洁的丧失 / 高更
1890 年

花、水果、动物们和乐器 / 弗朗索瓦·德波尔多 1717 年

这幅静物画是古典宿命画的一种，集中在一起的主体，都是具有象征性的静物。在以乐器为中心的，象征着艺术与学问的景象里，猴子拉着小提琴作为配角加入了进来。这就给人们整个作品的主题是在反映某种虚荣现象的感觉。

