

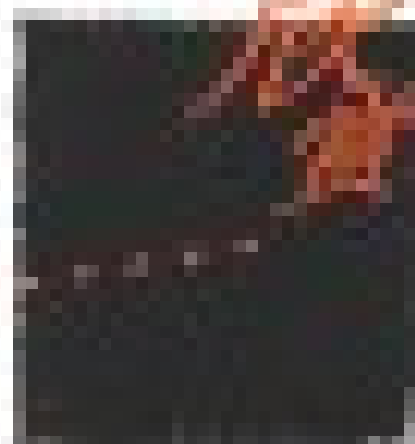
解讀大師

欣赏

中國文联出版社

戰國策

卷之六

戰國策

卷之六

教科文读本
美术卷

解读 大师

鄢晓霞 编

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

解读大师：教科文读本·美术卷 / 鄢晓霞编.

—北京：中国文联出版社，2005.4

ISBN 7-5059-4559-9

I. 解… II. 鄢… III. 散文—作品集—中国—当代

IV. I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 035638 号

书 名	解读大师——教科文读本·美术卷
编 者	鄢晓霞
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	首丁天
责任校对	王晓云
责任印制	李寒江
印 刷	北京隆昌伟业印刷有限公司
开 本	640 × 960 1/16
印 张	36.5
插 页	2 页
版 次	2005 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-4559-9/I · 3556
定 价	43.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

敬 告

本书编辑出版时,已获得大多数作者的授权。但仍有个别作者因为通讯地址不明,未能取得联系。为及时奉寄稿酬,望尽快与本社综合编辑室联系。

地址:中国北京农展馆南里 10 号 邮政编码:100026

中国文联出版社

编 者 的 话

美国作家爱默生说：“如果你遇到一个有才华的人，应当问他读的是什么书。”

被称为大师的人，绝大多数已故去，且绝大多数不时髦，但是不论过去、现在、将来，他们仍会滋养着我们。

《解读大师·教科文读本》丛书首推三部：文学、音乐、美术。书中汇集了上百位现当代作家、学者、专家评点大师的散文随笔。这些作者大多经过“文革”浩劫、思想解放、改革开放，他们对大师已不再是仰视，而是历史的审视，自我的反省，这是与大师心灵的沟通。这里没有干巴巴的资料堆砌，也没有八股文式的千篇一律。每篇文章都有自己独具个性的视角，作者所以选择此视角，表现了作者的文化修养、人生经历、思想感悟。因而是鲜活的，是一种心灵的碰撞。

本丛书编录了大量历史图片和人物背景资料，希望吸引各个层面的读者，给读者视觉和想象提供更大的空间。

愿这套书带给读者不再是被动的阅读，相信读者会从中获得属于自己的对大师的体会。

2005年5月

目录

001

欣

赏

大

师

乔托 001
乔托与阿西西的圣方济各 傅 雷

波提切利 011
波提切利的《春》 吴冠中

达·芬奇 021
没有娘的巨匠 黄永玉

米开朗基罗 031
无畏英雄——米开朗基罗 邓友梅

乔尔乔内 提香 039
世俗的维纳斯 王端廷 李黎阳

拉斐尔 049
了不起的父亲和儿子 黄永玉

切利尼 059
是艺术家,还是恶魔? 王先生

勃鲁盖尔 069
三个向度的勃鲁盖尔 贾晓伟

鲁本斯 079
鲁本斯 傅 雷

普桑 089
普桑 傅 雷

阿特米西娅 099
有着恺撒般灵魂的女画家 刘剑梅

委拉斯开兹 111
委拉斯开兹 傅 雷

伦勃朗 121
访伦勃朗的《夜巡》 吴甲丰

欣

赏

大

师

八大山人
八大山人

110

范曾

石涛
再谈《石涛画语录》

116

吴冠中

格勒兹
格勒兹与狄德罗

118

傅雷

戈雅
戈雅：西班牙王室的朝臣与叛逆

156

戴问天

雷诺兹 庚斯博罗
雷诺兹与庚斯博罗

169

傅雷

大卫
大卫

181

张炜

布莱克
诗人画家布莱克

192

叶灵凤

透纳
“糊涂”的风景画家

198

侯军

安格尔
新古典主义的最后捍卫者

210

姚宏翔

柯罗
柯罗的回忆

220

李森

德拉克洛瓦
德拉克洛瓦

228

余光中

米勒
神性的情操

240

铁凝

库尔贝
库尔贝和他的绘画

250

何振志

罗塞蒂

260

被亲吻过的嘴唇

谈瀛洲

马奈

274

马奈的人物画

吴甲丰

惠斯勒

284

惠斯勒的孔雀厅

谈瀛洲

德加

294

德加眼中的芭蕾舞女

铁凝

塞尚

304

谈画

张爱玲

罗丹

318

漫步在“思想者”的庭院里

柳鸣九

莫奈

333

莫奈

余光中

雷诺阿

341

浮华世家里的大少爷

车前子

列宾

347

阅读列宾

铁凝

高更

361

高更

余光中

凡·高

367

凡·高的向日葵

余光中

修拉

374

乔治·修拉

止庵

列维坦

380

弗拉基米尔路

李森

欣

赏

大

师

克利姆特

克利姆特的装饰美

384

何振志

蒙克

深渊

390

洁 尘

齐白石

忆白石老人

399

艾 青

劳特累克

劳特累克视野中的生活

406

詹学军

康定斯基

康定斯基的“启示录”

416

常宁生

马蒂斯

马踢死

422

车前子

珂勒惠支

旷代的忧伤

430

林贤治

比亚兹莱

在花一样的年龄死去

436

谈瀛洲

蒙德里安

蒙德里安

446

贾晓伟

毕加索

毕加索传奇

450

何振志

莫迪里阿尼

伸与曲

464

吴冠中

杜尚

杜尚：最好的作品是生活

473

柳宗宣

夏加尔

我与乡村

480

铁 凝

契里柯

488

乔吉奥·德·契里柯

止庵

席勒

492

埃贡·席勒

止庵

恩斯特

496

恩斯特：打开潜意识的大门

常宇生

马格里特

504

戴圆顶礼帽的大师

蔡天新

摩尔

512

你刚好能够看见一部分

牟前子

达利

518

达利的恶作剧

王开林

费丽达

526

费丽达：自我画像的极致

刘剑梅

怀斯

540

摩登的原始人

铁凝

赵无极

548

朝向天空和云雾的心灵

蔡天新

克莱因

556

制造神话的艺术家——克莱因

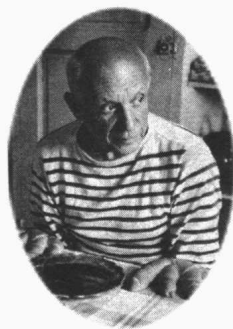
王瑞芸

平山郁夫

566

平山郁夫的境界

冯骥才

乔托与阿西西的圣方济各

◎文 / 傅雷

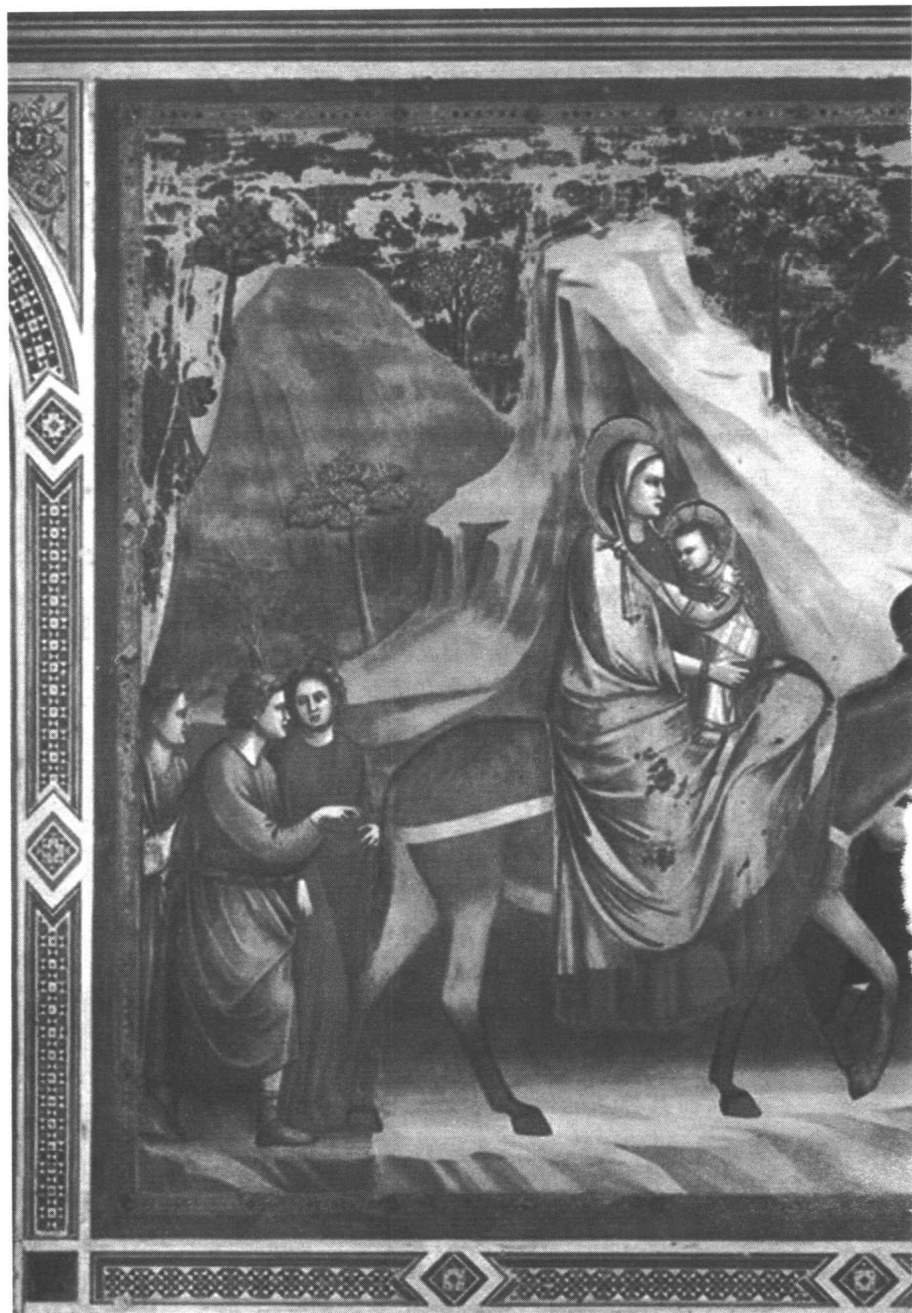
乔托 (Ambrogio ou Angiolotto di Bondone Giotto)可说是基督教圣者阿西西的方济各(Saint Francois d'Assise, 1182—1226 年)的历史画家。他一生重要的壁画分布在三所教堂中,其中两所都是方济各派的寺院。在阿西西教堂中,就有乔托描绘圣方济各的行述的壁画 28 幅。翡冷翠(即:佛罗伦萨,编者注)圣十字架大寺的内部装饰,大半是乔托以圣方济各为题材的作品。帕多瓦城阿雷纳教堂中,乔托描绘圣母与耶稣的传略的 38 幅壁画,也还是充满了方济各教派的精神。

所谓方济各教派者,乃是 1215 年时,基督教圣徒阿西西的圣方济各创立的一个宗派。教义以刻苦自卑、同情弱者为主。13 世纪原是中古的黑暗时代告终、人类发现一线曙光的时代,是诞生但丁、培根、圣多马的时代。圣方济各在当时苦修布道,说宗教并非只是一种应该崇奉的主义,而其神圣的传说、庄严的仪式、圣徒的行述、《圣经》的记载,都是对于人类心灵最亲昵的情感的表现。以前人们所认识的宗教是可怕的,圣方济各却使宗教成为大众的亲切的安慰者。他颂赞自然,颂赞生物。相传他向鸟兽说教时,称燕子为“我的燕姊”,称树木为“我的树兄”。他说圣母是一个慈母,耶稣是一个娇儿,正和世间一切的慈母爱子一样。他要人们认识充满着无

乔托·迪·邦登 (1267—1337)

乔托出生于意大利一个小康的农民家庭。和但丁有莫逆之交。他在绘画方面进行了革新,在空间构图的深远化、与人物形象的立体化,以及人物的自然景物的配合上是前所未有的。特别是在其内容上,充分表现了人文主义与市民精神,更是为后来的画家所效法。

▲《逃亡埃及》1303-1305年 198×183cm

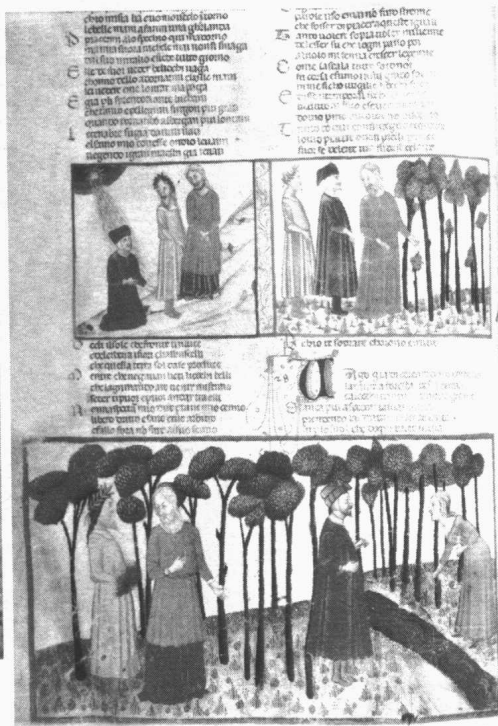
边的爱的宗教而皈依信服，奉为精神上的主宰。

圣方济各这般仁慈博爱的教义，在艺术上纯粹是簇新的材料。显然，过去的绘画是不够表现这种含着温柔与眼泪的情绪了。乔托的壁画，即是适应此种新的情绪而产生的新艺术。

乔托个人的历史，很少确切的资料足资依据。相传他是一个富有思想的聪慧之士，和但丁相契，在当时被认为非常博学的人。翡冷翠人委托乔托主持建造当地的钟楼时，曾有下列一条决议案：

在这桩如在其他的许多事业中一样，世界上再不能找到比他更胜任的人。

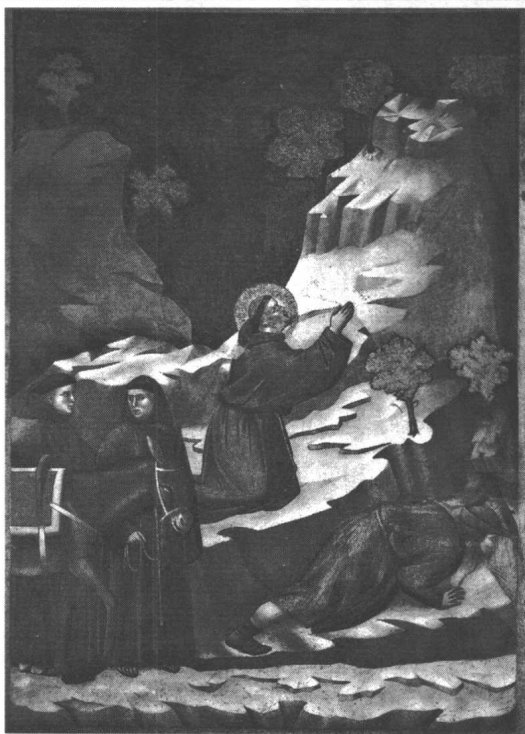
乔托

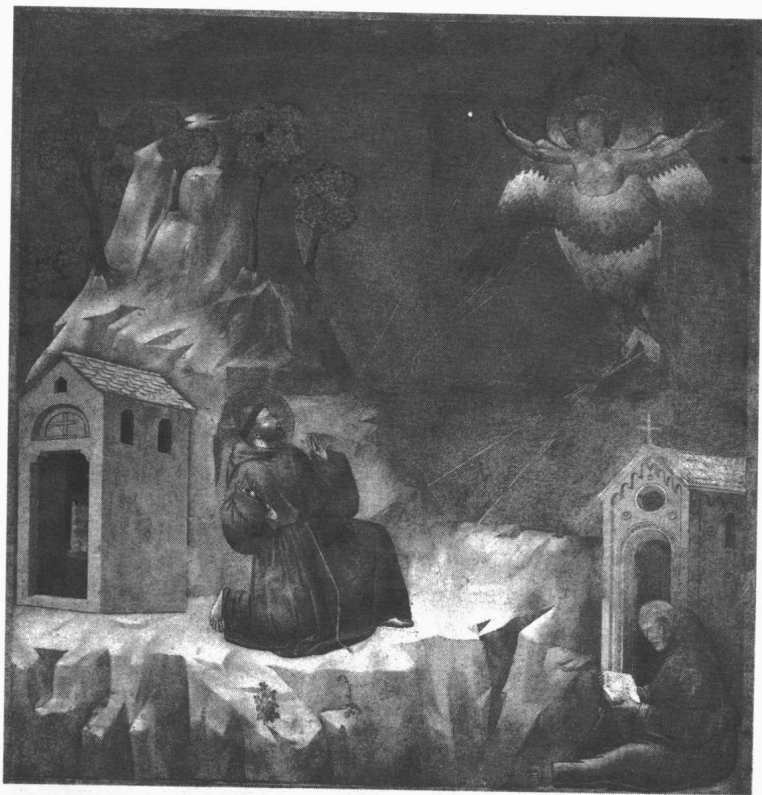
◀ 但丁作品《神曲》
(约 1320 年)彩绘本，
部分章节记载着
有关乔托的声名与事
迹。

▲ 圣法兰契斯科教堂
上堂内部,装饰契马布
埃、乔托、马提尼、罗伦
杰提等名家绘制的湿
壁画。

► 《圣方济各传·奇迹
的泉》

◀《圣方济各传·圣
方济各接受圣泉》

乔
托

艺术革命有一个永远不变的公式：一种艺术渐趋呆滞死板,不能再行表现时代趋向的时候,必得要回返自然,向其汲取新艺术的灵感。

据说乔托是近世绘画始祖契马布埃(Cimabue)的学生;但他在童年时,已在荒僻的山野描画过大自然。因此,他一出老师的工作室,便能摆脱传统的成法而回到他从大自然所得的教训——单纯与素朴上去。

他的艺术,上面已经说过,是表现方济各教义的艺术。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。

从今以后,那些悬在空中的圣徒与圣母,背后戴着一道沉重的金光,用贵重的彩石镶嵌起来的图像,再不能激动人们的心魂了。这时候,乔托在教堂的墙壁上,把方济各的动人的故事,可爱的圣母与耶稣、先知者与使徒,一组一组地描绘下来。

《圣方济各出家》,表现圣方济各卸下衣服,奉还他的父亲

名人评说

契马布埃在图画界里可以称霸了，然而今日乔托的呼声更高，竟盖过了前一个的荣誉。

——但丁《神曲》

乔托与阿西西的圣方济各

乔托“生而具有超群的想像力，凡自然界的森罗万象，他无一不能运用他的妙笔画得惟妙惟肖，会见者几疑是物的真体”。

——薄迦丘《十日谈》

乔托是第一个奠定了现代绘画传统的天才。

——瓦萨里

(16世纪艺术家，
传记家)

乔托从乡间来，故他的精神能发现微贱的事物所隐藏着的价值。他所画的圣母、圣约翰、耶稣，简直是爸爸、妈妈与乖乖。

——罗斯金

的情景。还有《圣方济各向小鸟说教》、《圣方济各在苏丹廷上》、《圣方济各驱逐阿莱查城之魔鬼》、《圣方济各之死》、《圣母之诞生》、《施洗者圣约翰之诞生》、《访问》、《基督在十字架下》、《下葬》等等，都像当时记载这些宗教故事的传略一样，使十三四世纪的民众感到为富丽的拜占庭绘画所没有的热情与信仰。

这些史迹，乔托并不当它像英雄的行为或神奇的灵迹那样表现，他只是替当时的人们找到一个发泄真情的机会。因为那时的人们，一想起圣方济各的遗言轶事，就感动到要下泪。所以乔托的画就成了天真的动人的诗。在《圣母之诞生》中，许多女仆在床前浴着婴儿，把他包裹起来。这情景，圣约翰、圣母、耶稣，已不复是《圣经》上的“圣家庭”，而是像英国批评家罗斯金(John Ruskin)所谓的“爸爸、妈妈与乖乖”了。

这种亲切的诗意最丰富的，要算是《圣方济各向小鸟说教》的那张壁画了。这个十分通俗的题材，曾被不少画家采用过；但从没有一个艺人，能像乔托那样把圣方济各的这桩天真的故事，描写得真切动人。16世纪时韦罗内塞(Veronése)画过《圣安

