

百花文艺出版社
BAI HUA WEN YI CHUB SHE
100010 CHINA

视觉艺术

欣

赏

阶

梯

何政广 / 编著

收藏艺术阶梯

艺术欣赏阶梯

何政广、编著

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术欣赏阶梯/何政广编著. —天津: 百花文艺出版社, 2010.4

ISBN 978-7-5306-5527-6

I. ①艺… II. ①何… III. ①艺术—鉴赏 IV.
①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 044108 号

艺术家出版社授权出版

天津市版权局著作权合同登记章 图字:02-2009-60 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

※

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 14.5

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-4000 册 定价: 54.00 元

打开艺术的潘多拉宝盒(序)

廿世纪最享盛名的毕加索,曾被誉为现代艺术的魔术师。如果说艺术创作是一种魔术,那么开启艺术的潘多拉盒子,便可以看到形形色色的艺术作品,欣赏其丰富多彩的内涵和美感。问题是你要怎样才能打开这个宝盒,进而享受欣赏的趣味?换言之,如何打开艺术欣赏之门,再一步一步踏上阶梯,走上艺术的殿堂?

艺术欣赏是欣赏主体对艺术欣赏对象进行的一种审美接受活动,它包括对艺术作品图像的认识活动、感情活动和审美愉悦及审美评价活动,三者紧密联结在一起。艺术欣赏并不只是感性认识和感情活动,感觉和理解相通,感情和思想相连,因此艺术欣赏包含着理性认识和思想倾向。

从事艺术欣赏要具备一定的条件。第一要有欣赏客体——即艺术作品。第二要有具备艺术修养和审美能力的欣赏主体,第三是欣赏客体和欣赏主体之间,要有一条感觉体会和思想感情交流的通道。

《艺术欣赏阶梯》这本书,就是希望提供两者沟通的桥梁。透过这个通道,欣赏主体在欣赏艺术作品过程中,获得思想的交流与感情的共鸣,这也是一种审美趣味的基础和必要的前提。虽然说审美趣味是一种天生的直觉的能力,但是对周围事物的直接情

雷米尔克斯 高的故事 78本书·书橱
167.6×26.7×21cm 洛杉矶私人收藏

奥斯卡·史勒迈 步上包豪斯学院的阶梯 油画·画布 161×113cm 1932

感审美评价,对艺术作品以及各种事物的审美感受,还是需要借助学习与研究,才能提升欣赏的层次与境界,进而获得高尚的艺术趣味。

大文豪托尔斯泰曾经给“艺术”下了最恰当的定义:“艺术是人类的一种内在的动力;人类利用某一种材料或符号,以传达自己所经验过的感情给别人,而使别人的心中引起一种共鸣。”他并且说:“艺术原是我们人生的一部分。人类从小孩时期的游戏,以致宗教事业,无非各种艺术的表现。”简单地说,艺术就是我们人类把“自然的美”与“人生的美”,经过创造的过程所表现出来的一种东西,它反映了人类精神的丰富。

我们常说人生有限,艺术永恒。数千年前人类留下的艺术品,今人仍可在美术馆中亲眼目睹。而艺术作品里重现出来的创作者所表现的生命,通过欣赏解读,可以影响人们的精神世界,激发我们的思想,并且丰富我们的精神生活。

翻阅《艺术欣赏阶梯》,就像打开艺术的第一个潘多拉盒子,接触古今中外不同时空的绘画创作,真是多姿多彩。而人类的艺术史是无数宝盒堆积而成的,有更多的艺术的潘多拉宝盒等待你去开启。

何政广 写于艺术家杂志社

二〇〇〇年元月廿八日

目录

001 打开艺术的潘多拉宝盒(序)

001 美学篇

——艺术是画家的语言

线条

004 毛犀牛与野牛

007 星月夜

010 柳外春耕图/杖藜远眺图(山水图册)

013 东方三博士的礼拜

016 幼兔

造型

019 受胎告知

022 婚礼

025 船上的午宴

028 胡椒粉瓶和静物

空间

031 阿特布朗蒂尼的婚礼

034 阿诺菲尼夫妻的婚礼图

037 蒙娜丽莎

040 伊萨克与蕾贝卡的婚礼

光线

043 少妇与水壶

046 有尖塔的风景

049 大雾前兆

052 浮翁大教堂

色彩

055 三博士之旅

058 牧人的礼赞

061 圣母子

064 傍晚的钟声·八堂景之一

067 燃烧的六月

陪衬

070 灰与黑的安排·母亲的画像

073 瀑布

平衡

076 米德尔哈尼斯的道路

079 从主教府看索尔斯堡大教堂

082 三位音乐家

韵律

085 户外婚礼舞会

088 愉悦的舞会

091 海上的工作者

094 奥普斯变成橄榄树

对比

096 星期日午后的大碗岛

099 爱 (LOVE)

统一

102 宫廷侍女

105 葛丽姆蒂画像

108 椅中的圣母

111 协和广场

114 人物画篇

——东西方人物画发展概说

人物画名作欣赏

121 捣练图

124 桃李园图

127 维纳斯之镜

130 舞

133 女像柱

136 拾穗

139 梅杜萨之筏

142 风景画篇

——东西方风景画发展概说

风景名作欣赏

145 雪中归牧图

148 雪景山水图

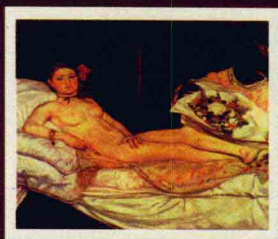
151 雾山

154 橄榄树林

- 157 塞纳河畔
- 160 枫丹白露的巨石
- 163 阴天窗景

166 静物画篇

——静物画发展概说

静物画名作欣赏

- 171 有棋盘的静物
- 174 郁金香与苹果
- 177 陶器
- 180 有鲑鱼与洋葱的静物
- 183 樱桃与白水壶

186 主题篇——裸女

——从裸女画的演变看永恒的女性美

- 186 近代的《奥林匹亚》们
- 194 近代风俗中的裸妇
- 201 中性的裸妇
- 207 女性美的双重礼赞
- 210 抒情性的裸妇——裸妇的变形和解体

美学篇

——艺术是画家的语言

“艺术”一词源自拉丁，古罗马人则称之为“技巧”，因此有人说艺术品也就是技巧的产品。它可能是由石头或水泥造成的建筑，可能是一块石头或木头凿成的雕刻，也可能是画在布上或墙壁上的一幅绘画。艺术家们都禀赋着创作的天才，通常他们要费几年的时间学习运用素材及工具来发展他们的天才。他们有灵巧的手，并经过长时间的锻炼，以成熟的技巧，创作出杰出的作品。

当我们注视着这个世界时，天空布满了星星，地上充满了石、树、鸟、兽、人及都市等等千千万万的东西。我们学着去认识这些对象，去观察这些现象，但从没有看够或全部了解的时候。

艺术家们用眼睛去观察，用思想去发掘，却比一般人认识得更清楚。他们把察觉到的和练习好的技巧联合起来，在他们的艺术作品上表现出这个世界。他们不仅表现出这个世界，并且告诉了我们，他们对此世界的感觉。

例如，当一位艺术家画日落时，他会让我们知道他早已注视到的落日的余晖，并且使我们深深地感觉到他对日落及远山惨淡的感触。一件成功的美术作品诞生时，就能表现出这种画家的思想及感触。

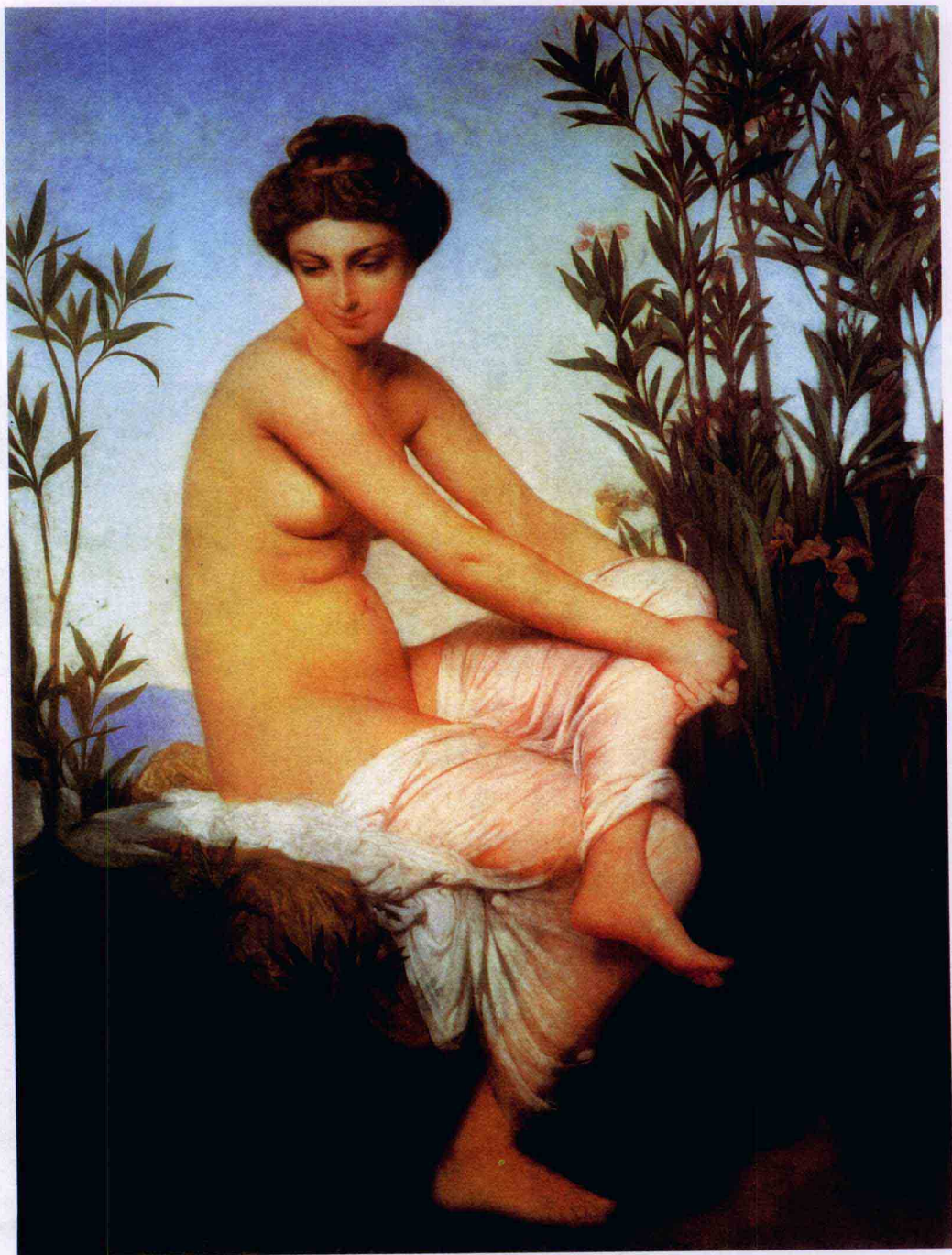
一位画家会选择许多东西作题材——一棵树、一条河、一栋

约翰·辛格·沙金笔下的《在野外写生的莫奈》(局部) 油彩·画布 1887。

保罗·克利 陶醉状态化身 油彩·画布 51.8×37.5cm 1929 科隆路德维美术馆藏

阿莫里·杜瓦 (Amaury Duval) 凝视白鸽的少女 油彩·画布 140×100cm 1860 法国浮翁美术馆藏

房子、一个人物等等,就像小说家选择小说的题材一样。画家不仅描绘出对象的外表,更重要的是他还为了表现自己的感触,特别强调其题材的一部分,由此而改变了它的外表。所以绘画并不是模仿、抄写。一位画家想到他的题材,而作精确描绘,表现他的感触时,一件艺术品就开始诞生了。一幅画的基本要素是线条、造型、空间、光线及色彩,一位画家必须遵守的基本要点是对称、均衡、韵律、对比及统一。

我们彼此表达我们的感触时,通常是用语言。绘画是静的,画家用艺术的语言告诉我们他想说的话,假如我们很清楚地了解这些语言,那么我们就清楚地了解一幅画了。了解带来了鉴赏,鉴赏带来了愉快。

在这《艺术欣赏阶梯》一书中,首先以线条、造型、空间、光线、色彩,以及对称、均衡、韵律、对比、统一等美学观点,搜集三十七幅古今世界名画,并有六十余幅参考图版,作一浅显的介绍,每一项目约以三至五幅画作说明,作为艺术欣赏的初步进阶。我们先以五幅画来说明线条,也可以说是以线条的观点来欣赏这些名画。我想对于初学绘画,或者对艺术欣赏有兴趣的读者们,能够顺序地看完这本书,一定会有所收获,并进入艺术和美学的殿堂之门。

吉姆·丹因 (Jim Dine) 快乐的调色盘
油彩·画布·玻璃·纸 152×102cm
1969 科隆路德维美术馆藏

毛犀牛与野牛

原始绘画

primitive painting

两万年前旧石器时代,当人类住在山洞中的时候,就开始画画了。这幅画《毛犀牛》是用摹写照相的,原画是在法国西南部的拉斯柯洞窟壁上。画的题材是那个时代的一只毛犀牛,这位猎人画家用一种带颜色的碎石块,很清楚地画出他打猎时所见到的野兽。拉斯柯洞窟发现的古老壁画题材,除了毛犀牛、野牛,还有飞奔的野鹿、粗壮的猛犸象,丰富多彩。

线条是绘画的开始,它表现出物形轮廓。它可以连续,也可以断续,可以粗也可以细,可以清晰或模糊地表现明朗的、愉快的或是晦暗柔弱沉闷的感觉。

现在我们从这只犀牛的尾部看到它的背部,体会这幅画的线条之变化。从尾到背,由强烈的连续的线条,变为绒毛状的线条,即终止下来。接着由四条短而扇动的颈毛,线条又开始了,分出了它的角,每个角都像刀叉一样锐利。而后线条又变得很细,含糊的画出它的颈部。短的线条表明犀牛腰上的长毛。透过这些不同的线条,洞窟时代的人们使我们了解他们对犀牛的印象——它有强壮的背、尖锐的角及长的毛。

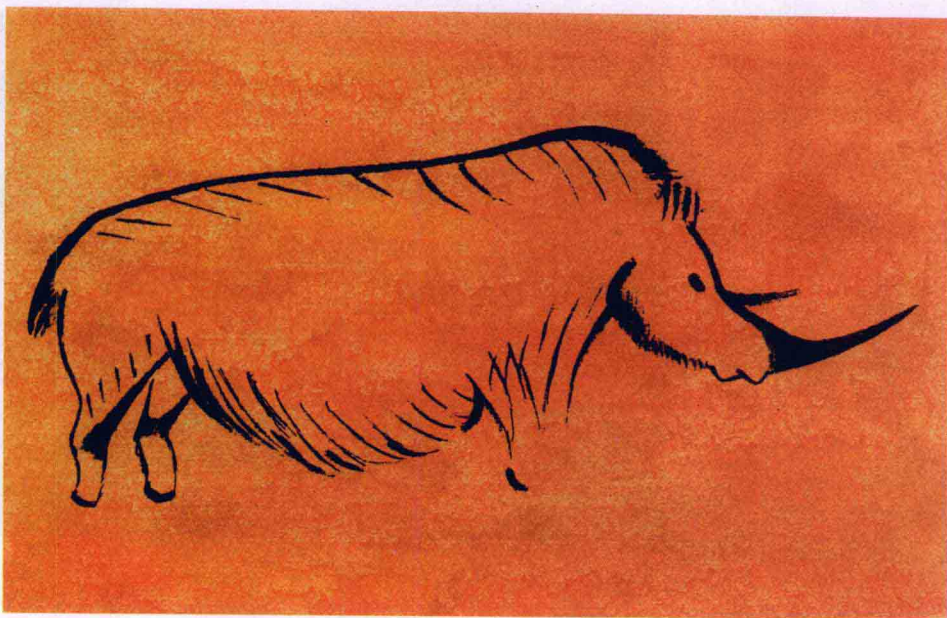
我们还可以从线条的笔势,看出它的动态。背上的线条也表现出它的躯体是圆形的。线条不管如何总能引导着我们的视线,

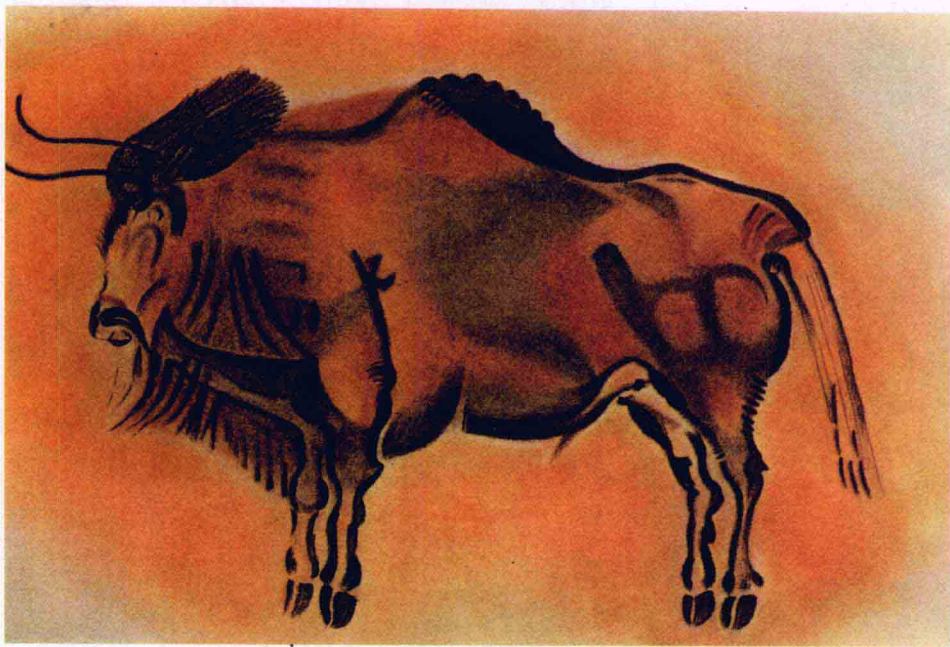
法国洛特县卡布尔勒村贝克·梅尔洞窟
猛犸象 旧石器时代 高 140cm

西班牙奥塔米拉洞窟壁画 野牛 长
195cm 旧石器时代

毛犀牛 原始壁画临写 原画在法国南部拉斯柯洞窟

野牛 西班牙奥塔米拉洞窟旧石器时代原始壁画摹绘作品 巴黎人类学博物馆藏

法国拉斯柯洞窟 主
洞壁画 旧石器时代

看出这位画家所想叫我们注视的某一部分。

线条在一幅绘画中,作用很大,透过线条可以显示出一种律动。假如你想实验一下,以得到一些经验,那么你就取一张纸,依照这只犀牛的线条,从背上的短线条作反方向画,即在犀牛身上的斜线条,与图片上的样式用相反的方向画出,腹部的线条亦同样的画出来。如此,你就可以体会到,线条运动的结果是极不相同的。

远古人类在穴居洞窟时代留存至今的绘画,除了法国的拉斯柯洞窟壁画之外,还有西班牙北部圣坦德县的奥塔米拉洞窟,奇迹般地遗留着许多精彩的野牛壁画。据考证这是至少一万五千年至两万年前冰河时代的人——旧石器时代的马格德林文化期留下的作品。洞窟天井十五米的壁面,画满人体、动物和几何学模样。《野牛》是其中一幅壁画的摹绘作品,运用非常粗犷有力的线条,勾勒出野牛的造型,洋溢着原始野性之美。

星月夜

梵高

Vincent Van Gogh

温森特·梵高 (Vincent Van Gogh, 1853—1890) 近代荷兰画家。他的线条充满了强烈的力量, 犹如雕刻家的作品一样强烈及清晰。一笔线条紧接着一笔线条, 因此在他的画中, 这些线条所形成的造型和轮廓都同样的好。附图是他所作的一幅题名为《星月夜》的画。画面上的线条差不多一样的粗细, 一排排地列在山上, 像从左边向右边进行, 带来动势的感觉。

这些线条, 除了房屋及高耸入云的教堂外, 都是这样的, 并且向后曲卷着, 越卷越高。画面左边的是插入天空的丝柏。梵高很喜欢画这种树, 在他的画中常有丝柏出现被风吹着, 有动态感。梵高写给弟弟西奥的信中说: “丝柏一直是我喜爱的题材。我爱画它们就像爱画向日葵。”

梵高在阿尔与高更的共同生活破裂, 发生了割耳事件, 梵高被送进圣雷米的精神病院。《星月夜》就是在圣雷米疗养中画成的一幅画。

梵高在一八八八年四月给弟弟西奥的信中写着: “有丝柏的星夜或麦田成熟的星夜, 我还没有画过, 这里的夜空真美!” 一年后他笔下的星空, 却与这诗一般的美无缘, 而是表现出异常紧张的气氛。

梵高《星月夜》中的月亮

梵高《星月夜》中的星星在转动闪耀