

外国美术

中学生素质教育课外读物

朱伯雄主编

方华著

外国美术

东工业学院图书馆
藏书章

素质教育课外读物

朱伯雄主编

方华著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

外国美术 / 方华著. — 济南: 山东美术出版社,
2003.6

(中学生素质教育课外读物 / 朱伯雄主编)

ISBN 7-5330-1738-2

I . 外… II . 方… III . 美术史 — 外国 — 青少年读
物 IV . J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 044932 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山 东 美 术 出 版 社 发 行 部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 山 东 新 华 印 刷 厂

开 本: 787 × 1092 毫米 32 开 3.125 印张

版 次: 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000

定 价: 21.00 元

一、光荣属于希腊 伟大属于罗马

通常人们将古希腊罗马艺术称为古典艺术，至今他们创造的艺术仍然是后人难以逾越的高峰，是人类文明的瑰宝。

希腊是一个由众多岛屿构成的岛国，这里气候温和，风景怡人。不同于农业国家，这里的人更擅长航海和贸易，正因为如此，这里的人们以更为开放的心态面对生活。在这个国度里产生了许多大思想家，如苏格拉底、柏拉图、亚里斯多德等，他们的思想至今仍产生着巨大的影响。他们的艺术在于追求一种理想的美。

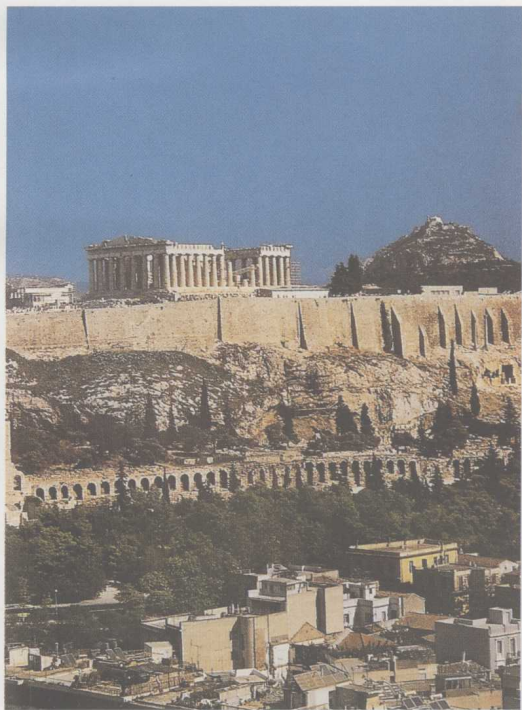

图1 雅典卫城

雅典卫城(图1)是希腊人的骄傲，在蓝天白云的衬托下，建筑物显得分外壮观。在帕特农神庙里供奉的是雅典娜女神，由古希腊著名的艺术家菲迪亚斯所设计。可惜的是在土耳其占领期间这座神庙被用做火药库，因火药库爆炸，整个帕特农神庙成了一片废墟。面对着这些断壁残垣，我们仍能想像出它昔日的辉煌。

《米洛岛的维纳斯》(图2)就是我们所熟悉的断臂的维纳斯，是希腊艺术理想美的典范。她是那么的优美，以至于人们试图用各种方式恢复她断臂的企图都遭到了失败。

《拉奥孔》(图3)是另一件著名的雕塑，作品表

图2 《米洛岛的维纳斯》

图3 《拉奥孔》

现的是希腊神话中特洛伊城的祭司拉奥孔，警告他的同胞不要中计，将装有士兵的木马拉进城内。为了惩罚拉奥孔，诸神就派巨蛇将拉奥孔和他的两个儿子缠住闷死的这样一个场面。雕塑表现的是拉奥孔痛苦的扭曲，一个儿子即将窒息死去，另一个儿子在无助地望着父亲这样一个场面，非常的凄惨。

和希腊人不同，罗马人更追求现实。因为他们靠自己的力量建立了强大的帝国，地跨欧、亚、非

三洲，地中海成了他们庞大帝国的一个湖泊。这样庞大的帝国要有一个有效的行政机构来管理，罗马人在这方面也确实很有本领，将整个帝国管理得秩序井然。大量公用设施建设以及剧场的建造使这个帝国的国民生活得非常舒适，如高架引水桥（图4）、公共浴室、畅通的公路等都足以使罗马人感到骄傲。人们至今都为罗马人的能力而叹服，“条条大路通罗马”就是来形容罗马的建设成就的。

罗马最著名的建筑就是罗马的圆形竞技场，

这座著名的建筑至今仍矗立在罗马，成了罗马的象征，每年吸引着成千上万的游客。罗马竞技场用了希腊的三种柱式，配合罗马人创建的拱，使整座建

图4 罗马高架引水桥

筑既显得雄伟壮观，又轻盈而不臃肿，整个剧场可以容纳5万多观众。

另一座有名的建筑是罗马万神殿(图5)，这座建于公元2世纪的万神殿至今仍保存完好，整个顶部就像一个半球，球的中心是一个圆形的洞，光线从洞口射入，均匀地洒在整个建筑内部，就像来自天堂的一束光照在屋内的人身上，分外神奇，整个神殿内部是那么沉静与和谐，使人仿佛忘记了这是人间。

图5 罗马万神殿

罗马的雕刻更注重对人物性格的刻画，虽然罗马征服了希腊，但希腊在艺术上却征服了罗马。罗马人复制了大量的希腊雕刻，雕塑样式也以希腊为榜样，但罗马人也有他们自己的创造，他们对人物性格的刻画细致入微，希腊雕塑的是神，罗马雕塑的是人。从《罗马女人》(图6)这件雕塑作品中我们看到的是现实生活中的罗马贵妇，从卷曲的发型我们看到的是当时罗马的时尚，让人仿佛见到了那个时代的人，而不再是古希腊超凡脱俗的女神。罗马皇帝《奥古斯都像》(图7)，则借用希腊雕塑的形式，表现的却是皇帝的尊贵与威严。

图6 《罗马女人》

图7 《奥古斯都像》

二、巨人的时代

文艺复兴时期是人类历史上最为辉煌璀璨、富于革新的时期，在这一时期里艺术家们为人类创造了珍贵的艺术遗产。但丁、达·芬奇、米开朗基罗，都诞生在这个时代。

图8 《维纳斯的诞生》波提切利
布 淡彩 172.5
× 278.5cm 佛
罗伦萨乌菲齐美
术馆 约1485年

文艺复兴最早起源于意大利，后来波及整个欧洲。经过漫长的中世纪，在教会长期的统治下，人们感到分外压抑，一切都是为了上帝服务，人在艺术中没有任何的地位。意大利处于欧亚贸易的中心枢纽，商业十分发达。这里的人们更富于创新精神，这里的学者崇尚古代希腊罗马的艺术，提出要摆脱中世纪的束缚、复兴古典艺术，因而产生了文艺复兴。文艺复兴时期人们更注重人的个性的全面发展，最大限度地发挥人的创造性，因此产生了像达·芬奇那样在各个方面都得到全面发展的全才。人们尊重艺术家的创造，许多赞助人通过赞助艺术家来提高自己的社会地位，因而艺术家的地位也得到了提高，宫廷里以能够得到艺术家为他们服务为荣，这些都极大促进了艺术的繁荣与发展。这是人类历史

上艺术发展进入的又一个高峰，以后的人们只能望着这座高峰慨叹。

1. 优雅的波提切利

早期文艺复兴时期有一个著名的人物波提切利。波提切利是当时很有声望的美迪奇家族圈子里的人，他的作品优美、典雅，取材大多来源于古希腊神话。当时的人们认为古希腊神话并不仅仅是讲述有趣的故事，这些神话还有深刻的含意向人们传递。因此波提切利的作品除了非常注意人物外形的优雅之外，还常常流露着一种无法言传的神秘气息。

波提切利最著名的一幅作品是《维纳斯的诞生》(图8)。在这幅画中，维纳斯站在贝壳上被风神从海面上缓缓吹来，维纳斯充满了羞怯与恐惧，用手和飘逸的长发掩住自己的身体，右边是赶来的仙女用紫红色的斗篷来迎接维纳斯。维纳斯是那么优美，使我们忽视了她长长的脖子是很不合理的，她的肩也是直削下来的。但这些都是波提切利故意安排的，这样更增加了维纳斯的娇柔与优雅。

另一幅作品《春》(图9)也是波提切利的代表作。维纳斯位于画面的中心地位。维纳斯被她周围的桔树环绕，头顶上是她淘气的儿子丘比特正拿着弓箭瞄准翩翩起舞的美惠三女神，女神身旁的信使之神正在挡住飘过来的云朵，这些云朵有可能飘过来干扰春的宁静。维纳斯的另一侧是风神在追逐花神克罗里斯，花神非常惊恐，可她的嘴里却冒出了花朵。春天又将花神变成美丽的弗罗拉，身着盛装的弗罗拉优雅无比。在维纳斯美丽的春之花园里，洋溢的是优雅、欢快的春之气息。据说这幅画是为美迪奇家族的一位小主人的婚礼所作的，象征着爱

图9 《春》波提切利 板 淡彩 203 × 314cm 佛罗伦萨乌菲齐美术馆 约1487年

图10 《自画像》达·芬奇

神维纳斯在为这一对新人祝福，祝愿他们相爱并永葆青春。

2. 追求完美的达·芬奇

达·芬奇是我们所熟悉的一个大画家，但是，他又不仅仅是一个画家，他在各个方面都取得了显赫的成就。他最早研究制造飞机的原理，并且预言人类可以制造飞机。他亲自解剖了30多具尸体，研究人体、动物、植物的生长规律。达·芬奇早就发现了哥白尼的太阳中心说，在笔记中他写道：“那太阳并不运动。”他还为自己的赞助人设计防御和进攻的军事工程，为舞台作设计。总之，他几乎无所不能，他对这个世界怀有强烈的好奇心，总是不断地进行探索。他是人类历史上罕见的全才，是多个领域的专家。(图10)

但是，奇怪的是达·芬奇很少将自己的研究成果公之于众，几乎没有人真正地了解他，其中有一个原因是因为他是左撇子，写作都是从右往左写，人们只有通过镜子的反射才能读懂他的文章。还有一个原因是，他的探索不过是为了满足自己的好奇心，一旦弄明白了他就放置一边不去过多地注意了。达·芬奇在科学方面作了这么多的探索，他的另一个目的就是为了要提高画家的地位，那个时候一位画家就和一个鞋匠、木匠没什么区别，根本没有什么地位。达·芬奇就是要让人们注意到艺术家也很了不起，并不是一个工匠。他衣着华丽，谈吐不凡，确实赢得了人们的赞美，人们以能得到他的画为荣。但是达·芬奇流传下来的作品又非常少，因为他对自己的画总是不满意，一张画一画就是好几年，不满意，他就不将作品交给订画的人。另外，他又总

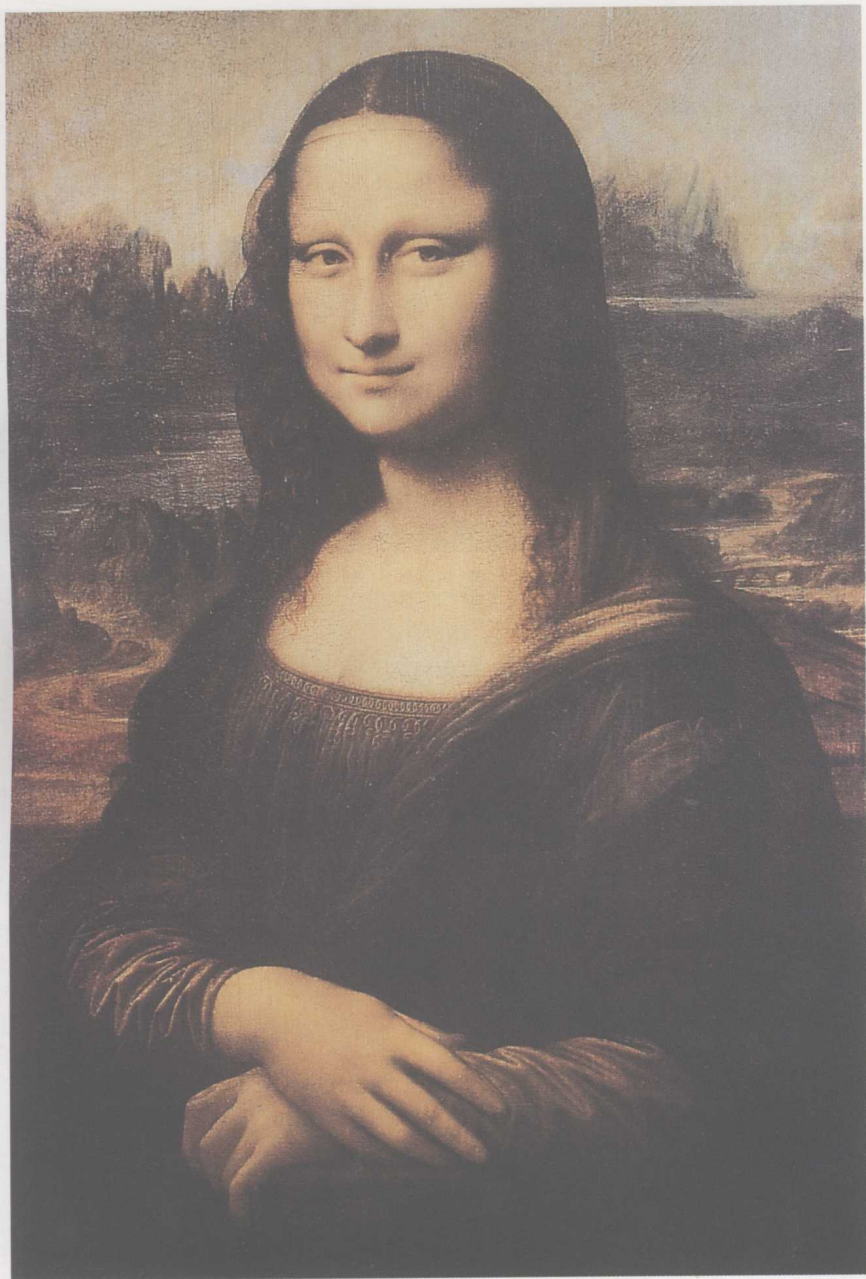

图 11 《蒙娜·丽莎》达·芬奇 板 油彩 77 × 53cm 巴黎卢浮宫 1503—1506 年

喜欢进行各种各样的尝试，用不同的材料、不同的画底子，有时试验并不是很成功，所以画常常很难保存下来。

达·芬奇最有名的画就要属《蒙娜·丽莎》(图11)了，这张画现在已经家喻户晓了。这幅画最初是意大利的一位商人请达·芬奇为他的妻子画的，达·芬奇一画就是三年，为了让蒙娜·丽莎保持她那神秘的微笑，达·芬奇请来了乐队，让乐队为蒙娜·丽莎演奏。画作完成后，达·芬奇舍不得给那位意大利商人，一直将画带在身边。后来达·芬奇来到了法国，法国国王非常赏识他，给了他皇宫附近的一套别墅。一次，法国国王来到达·芬奇的家，碰巧达·芬奇没来得及将《蒙娜·丽莎》藏起来，让国王看到了。国王执意要买，达·芬奇无奈只得同意，但提出一个条件必须在他去世后这幅画才能给国王。现在这幅画还藏在法国的卢浮宫里，成为法国的珍宝。

为什么这幅画人们百看不厌呢?因为每次人们看到这幅画时的感觉都不一样。蒙娜·丽莎的微笑非常神秘，有时，看她是在微笑；有时，感觉她是在冷笑、讥笑；还有时看她的笑又透着悲凉，总之是难以捉摸。蒙娜·丽莎的肖像轮廓并不是很清晰，达·芬奇发明了一种渐隐法，使人物既活生生地非常逼真，又不显得僵硬，就像生活中的真人一样。这幅画的背影也非常有意思，蒙娜·丽莎左右两边的风景高低不一样，并不在同一条地平线上，从左边看时肖像要比从右边看显得高一些，非常神奇。

达·芬奇的另一件名作叫《最后的晚餐》(图12)，这幅画是为一所修道院的食堂画的，花了四年的时间。达·芬奇画得很慢，每天爬到架子上看他已经

图 12 《最后的晚餐》达·芬奇 米兰格拉齐圣母修道院食堂壁画 1495—1498 年

画好的部分，在那儿沉思默想，有时添一两笔，有时一笔也不画，只是在那儿看。修道院院长非常生气，就跑到大公那儿去告状。而达·芬奇则温和地对大公说道，我有两个人物的头部没有想好要画谁，一个是耶稣，另一个就是出卖耶稣的犹大，现在我想好了，就用院长的形象来画犹大。大公听后忍不住笑了，后来告诉院长不许再干扰达·芬奇画画。

《最后的晚餐》表现的是《圣经》题材，耶稣知道自己被他的门徒出卖，很快就要被抓起来处死，所以他要和他的12个门徒吃最后一顿晚餐。饭桌上他宣布自己被12个人中的一个出卖了，很快就要死去。这些门徒听完后乱作一团，有的惊奇，有的愤怒，有的声明不是自己，惟独犹大没有反应只是紧紧抓住钱袋，里面是出卖耶稣换来的钱。这幅画达·芬奇画得非常逼真，就像真的发生在你眼前一样。可惜的是因为达·芬奇在绘画材料上又作了试验，使这幅壁画已经剥落了。可是尽管如此，这幅作品依然是那么有震撼力，让我们不得不赞叹达·芬奇的才华。

3. 顽强有力的米开朗基罗

1504年，佛罗伦萨市要为他们的市议会大厅作

壁画装饰，他们聘请了有名的达·芬奇和另一位与达·芬奇同样享有盛誉的人，这个人就是米开朗基罗。两个人同样争强好胜，谁也不服气谁；两个人又是同样的才华横溢，是人间罕见的天才。米开朗基罗羞涩、内向、倔强，一般人都会觉得他很难相处。他认为达·芬奇作为一个佛罗伦萨人却跑到米兰，在一个暴君身边虚度时光。米开朗基罗是一个爱国主义者，因此认为达·芬奇是个机会主义者，花了大量的时间用在设计服装、安排宴会上，算不上是一个真正的艺术家。然而达·芬奇是如此漂亮、潇洒，非常有吸引力，而这一切正是米开朗基罗所没有的。米开朗基罗觉得自己受到了挑战，他决心要在艺术上超过达·芬奇，所以他专心于绘画、雕塑、建筑，并且真的在这一领域里取得了令人瞩目的成就。

米开朗基罗的父亲从来不顾及他人，母亲又体弱多病无力抚养他，只能将他寄养在一个石匠家里。奶妈是石匠的女儿，也是石匠的母亲，这使米开朗基罗从小就跟石头打上交道。父亲并不赞同儿子学艺术，但最终还是将自己的儿子送到了当时负有盛名的吉兰达约的工作室。在那里米开朗基罗表现出自己非凡的才能，不久又来到美迪奇家学习雕塑。洛伦佐·美迪奇非常欣赏米开朗基罗的才华，对待他就如同对待自己的儿子一样。可是洛伦佐去世后，他的儿子们对米开朗基罗并不好，米开朗基罗只能离开那里，回到自己的家中。

米开朗基罗非常勤奋刻苦，生活上非常节俭。吃的很简单，从来也不愿睡懒觉。为了节省睡觉时间，他甚至连靴子也不脱。在画大画时就一直不脱靴子，时间长了脱靴子时将脚上的皮肤都拉破了。

正是因为他的勤奋钻研使他在佛罗伦萨取得了显赫的成就，佛罗伦萨以拥有米开朗基罗为荣。新教皇很欣赏米开朗基罗的才华，召他去罗马，但教皇对米开朗基罗的态度很傲慢，招之即来、挥之即去，这伤害了米开朗基罗的自尊心，他一怒之下回到佛罗伦萨，要教皇亲自来找他才肯回去。

1501年，米开朗基罗从罗马返回佛罗伦萨，当时有一块巨大的大理石正等着他。因为这块大理石太大，被早先的雕刻家扔掉，就在大教堂的院子里放置了35年，12年前当米开朗基罗在美迪奇花园里学雕塑时就被这块大理石所吸引，曾经对它产生过无穷的遐想。终于，这巨大的石头到了他的手上，他与它展开了搏斗，雕刻出了举世闻名的《大卫》（图13）。大卫是《圣经》中所描述的以色列王，年少的大卫勇猛机智，在面对凶恶的敌人时毫不畏惧，用投石器将久攻不下的敌人打败了，取得了胜利。米开朗基罗的大卫与以前的艺术家雕刻的大卫极为不同，米开朗基罗的大卫是一位英俊的青年，正处在要掷出投石器的一刹那，

表情严峻但充满了力量与信心。这座雕像揭幕之日，全城充满了欢乐的气氛，人们将它视为珍宝。

图13 《大卫》米开朗基罗