

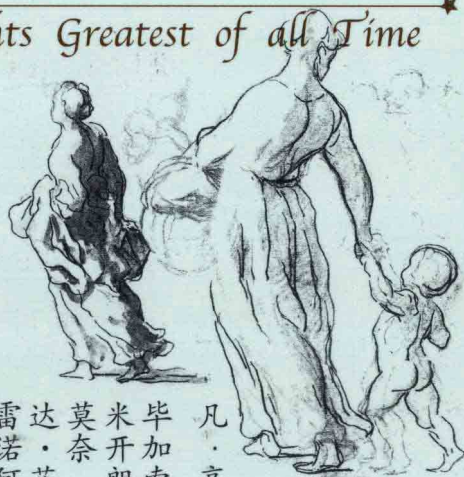
走过经典感受大师的震撼

一次读完 15 位 美术大师 经典讲义

陪您一起走入美术大师们精彩的人生画布

林 卫◎编著

15 Artist's Master Classics
Insights Greatest of all Time

安格尔 马蒂斯 米开朗琪罗 伦勃朗 夏加尔 达利 拉斐尔 高更 塞尚 雷诺阿 达·芬奇 莫奈 米开朗琪罗 毕加索 凡·高

华东师范大学出版社

走过经

J051
L523

一次读完

15位

-73

美术大师 经典讲义

陪您一起走入美术大师们精彩的人生画布

林 卫◎编著

★ 15 Artist's Master Classics
Insights Greatest of all Time ★

J051
L523

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

一次读完 15 位美术大师经典讲义/林卫编著. —上海:华东师范大学出版社, 2009. 11

ISBN 978 - 7 - 5617 - 7349 - 9

I. ①一… II. ①林… III. ①美术—艺术评论—世界
IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 210479 号

本书为(台湾)灵活文化事业有限公司授权在大陆地区独家出版发行简体字版本。

版权所有,盗版必究。

上海市版权局著作权合同登记 图字:09-2009-487 号

走过经典感受大师的震撼

一次读完 15 位美术大师经典讲义

编 著 林 卫
项目编辑 金 勇
文字编辑 章 悬
责任校对 邱红穗
装帧设计 黄惠敏

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062

电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105

客服电话 021-62865537(兼传真)

门市(邮购)电话 021-62869887

门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口

网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 华东师范大学印刷厂

开 本 890×1240 32 开

印 张 7.625

字 数 187 千字

版 次 2010 年 2 月第 1 版

印 次 2010 年 2 月第 1 次

印 数 5100

书 号 ISBN 978 - 7 - 5617 - 7349 - 9/G · 4238

定 价 19.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

前言

凡·高因对绘画有着痴狂的热情及在画中大量使用鲜艳的黄色,被人称为火的崇拜者,“像夸父一样追逐太阳,最后在阳光中燃烧,轰然倒下”,为何他的艺术之美并没有得到他那个时代的承认,无数作品现今价值千金,生前却仅售出一幅?毕加索被誉为“美术界的爱因斯坦”,为何整个20世纪现代艺术发展与他相伴而行?米开朗琪罗是文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表,何以一生都在与痛苦抗争?达·芬奇超越他当时年代的思想的触角为何能够与现代汇合?雷诺阿在追求光的感觉中如何将18世纪的古典传统和印象派绘画完美地结合在一起?塞尚被誉为后期印象派的主将,美术史上何以要以他为分水岭?高更最终如何背离印象派,竟从普通人所排斥的野蛮个性中获得精彩的人生?拉斐尔这位文艺复兴三杰中最年轻的画家在37年的短暂生命里,如何画出古典艺术最完美的体现?20世纪艺术舞台上达利扮演着挑衅者的角色,为何这正是他异于平庸艺术家的风范?追求天真纯朴的夏加尔如何感性地面对生命、爱情与艺术?伦勃朗画技的伟大之处在哪儿,对后世的艺术创作产生了怎样的影响?法国近代绘画史上最受人民爱戴的画家米勒,如何真正了解农民的欢乐与痛苦,从而成就了他成为田园画家的梦想?马蒂斯如何成为野兽派的创始人?安格尔何以成为法国十九世纪绘画史上复杂而有争议的人?

每位美术大师都对艺术史上有着不可磨灭的贡献。他们一生发展的背景和过程虽各有不同,但其艺术成就上都影响着后世的艺坛。就他

们的表现个别观察,他们在社会生活、性格发展、创作作风等方面,都有很大的差异,对后世艺坛的影响也有所不同。每位美术大师也在不同时期有不同的艺术表现,进而自成一个画派,或成为该画派的代表。

本书运用历史美学的观点和方法,力图揭示每位美术大师的艺术风格和带给后世的影响,同时还十分注重每位美术大师个性特色的展现,讲述其鲜为人知的人生故事,让读者既能感受到每位美术大师的历史地位,又能对每位美术大师本人有一个准确、生动、鲜活的印象。

本书所选取的十五位美术大师,注重其典型性和传奇性,或大处着手,或小处着眼,不一而足,以期由点而面,让读者窥一斑而知全豹,对历史上各类美术大师的情形有较为全面的了解。

目 录

火的崇拜者 凡·高	1
生命之诗的开启	3
天路历程	4
走向艺术	6
巴黎之行	10
在阿尔的黄金时代	12
在自我分裂中陨落	15
现代派艺术的领袖 毕加索	17
靠雪茄复活的天才	19
蓝色的忧郁和困顿	20
玫瑰色的爱情与艺术	22
立体主义狂潮《亚维农的少女》	24
迈向超现实主义	27
愤怒的声音《格尔尼卡》	29
画鸽子的和平之士	31
永远的毕加索	33

忧伤的胜利 米开朗琪罗 35

初显奇才	37
新时期的到来	39
西斯廷的英雄	40
英雄的悲凉	44
屈服下的抗争	45
最后的抗争	47

印象主义之父 莫奈 51

画漫画的“坏学生”	53
学画的青年时代	54
与卡缪的婚恋	57
“印象主义之父”的艰苦历程	59
恬淡的乡间生活	61
《睡莲》相伴的最后岁月	63

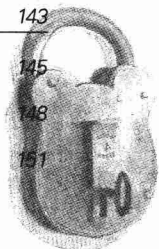
文艺复兴的精神代表 达·芬奇 65

神童画家	67
初露天才	68
餐厅墙壁上的完美之作	71
天才间的竞赛	74
《蒙娜丽莎》神秘的微笑	75
漂泊的晚年	78

歌颂人体的画家 雷诺阿 81

贫穷出身 打工学画	83
明师指点 学有所成	84

钟情肖像 功成名就	87
风格转型 对抗病魔	91
现代绘画之父 塞尚	95
与左拉真挚的友谊	97
绘画梦想的实现	99
绘画路上艰难跋涉	100
与模特儿的婚姻	102
确立自己的艺术风格	104
在孤独中获取成功	107
原始与野性的追寻者 高更	111
从业余习画到职业画家	113
原始生活的向往	116
与凡·高的交往	119
梦归塔希提	121
古典精神的完美体现 拉斐尔	127
走进画室	129
梵蒂冈壁画	133
选择妻子	137
画中病故	141
超现实主义大师 达利	143
不安分的天才	145
勤奋的叛逆学生	148
幸福的婚姻	151

半百之年的重生	154
爱的消逝	158
描绘乡愁与爱的画家 夏加尔	161
贫民窟里出生的画家	163
学画的艰难历程	164
初次巴黎之行	166
在故乡的岁月	169
绘制忧伤的年代	173
17 世纪荷兰画坛巨匠 伦勃朗	177
弃学从艺	179
风靡阿姆斯特丹	180
生活与事业的顶峰	181
黑色的 1642 年	183
潦倒生活中的辉煌	185
自画像——伦勃朗的一生	187
法国农民画家 米勒	189
农民意识的教育	191
巴黎的森林野人	193
巴比松隐居	196
流传千古的农民画家	199
华丽的野兽派大师 马蒂斯	203
弃法从画辟独径	205
野兽画派成与衰	207

多方艺术造巨匠	211
大师晚年创奇迹	215

古典人体画家 安格尔	219
------------	-----

在艺术中成长	221
才华初露	222
罗马留学	224
学术之争	228
最后的辉煌	230

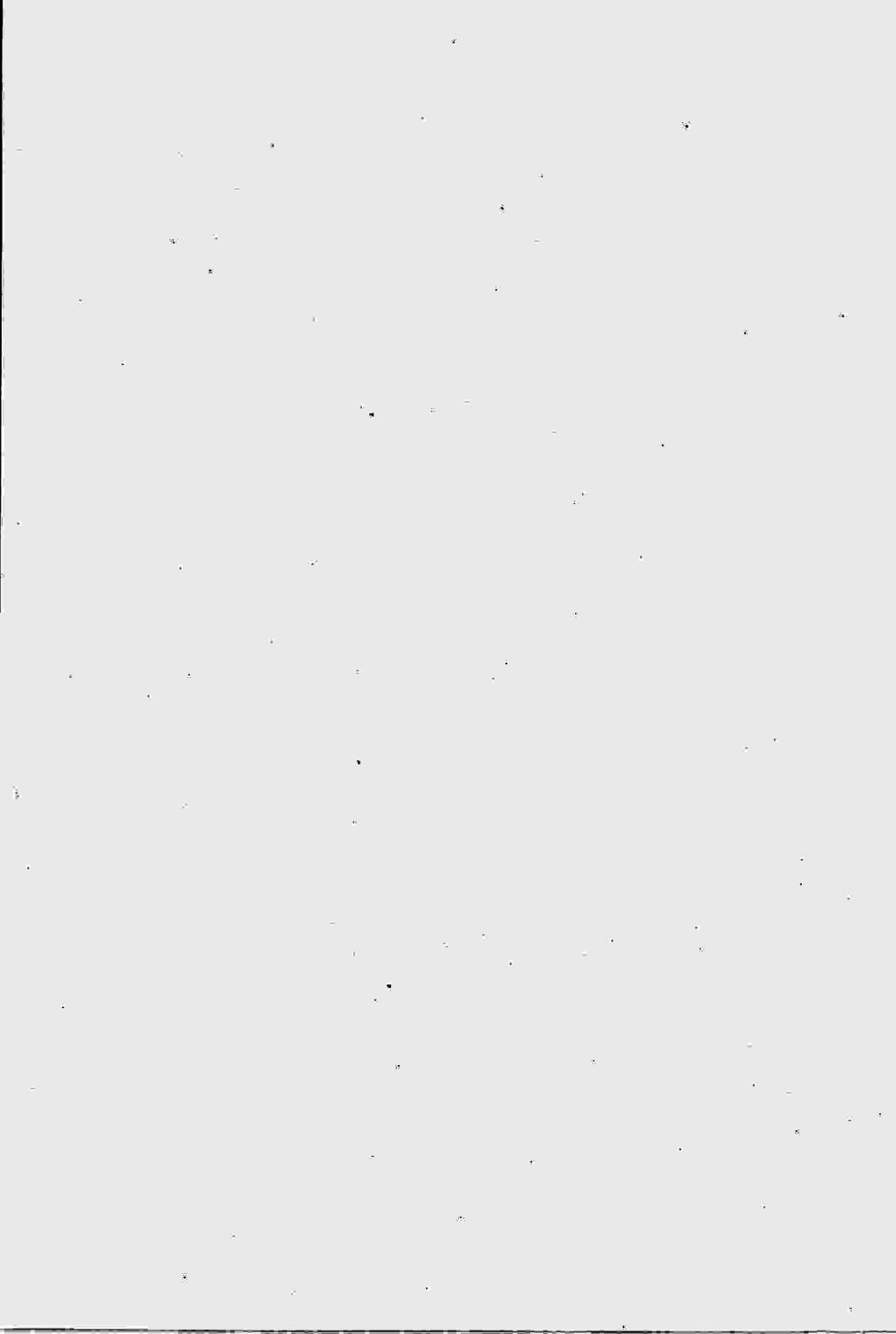

火的崇拜者 凡·高

凡·高(1853—1890年)是荷兰画家,现代绘画艺术的大师。他是后期印象主义画派最杰出的代表,非但彻底颠覆了艺术的传统性,反叛了艺术的金科玉律,更为后世带来了一场艺术革命。他对现代艺术,尤其是对立体主义、野兽主义、表现主义等画派,都产生了深远的影响。

凡·高的艺术是伟大的,但这却没有得到他那个时代的承认。生前,他一直默默无闻,过着衣食不周的生活,虽然创作了无数极具价值的作品,却仅仅售出一幅。他的作品中包含着深刻的悲剧意识,其强烈的个性和在形式上的独特追求,远远走在时代前面,难以被当时的人所理解。周围的人把他看成是一个疯子,事实上他自己也曾经以疯子的身份住进精神病院;不过,人们对他误解最深的时刻,却也是他的艺术创作最辉煌的时刻。由于凡·高对绘画有着近似于痴狂的热情,以及他在绘画中大量使用鲜艳的黄色,所以他被人称为火的崇拜者:“像夸父一样追逐太阳,最后在阳光中燃烧,轰然倒下。”

生命之诗的开启

1853年3月30日,凡·高出生在荷兰北部布拉邦特省一个乡村牧师家庭,在6个兄弟姐妹当中,凡·高年龄最大。幼年的凡·高沉默寡言、孤僻粗野,从来不和弟弟妹妹一起玩耍,他这种古怪的性格一直让他的父亲感到忧虑。

16岁时,他被父亲送到海牙古皮尔艺术公司当职员。工作的头几年,凡·高安分守己,拼命地讨好顾客和同事,并一度被视为古皮尔艺术公司的模范职员。同事们也都对他另眼相看,认为他有朝一日会成为欧洲艺术商界的巨子。

但是,表面上循规蹈矩的凡·高内心却激荡着澎湃的感情。20岁时,房东的女儿乌苏拉占据了他的心灵,他开始了自己的初恋。凡·高把自己的热情毫无保留地全给了这个后来深深伤害和欺骗了他的女孩。其实乌苏拉早就另有所爱,但她对凡·高的暧昧态度使凡·高在感情的泥沼中越陷越深。一天晚上,凡·高按捺不住自己的感情,跑去向乌苏拉表白,但遭到无情的拒绝,乌苏拉说他是“红头发的傻瓜”,并请父母把凡·高赶出家门。初恋的失败让凡·高烦躁不安。

不幸接连发生。这一年10月,凡·高在画室接待一位自命不凡的贵妇人,她不懂装懂,轻率地拒绝了凡·高所认为的优秀作品。她的无知与傲慢激怒了凡·高,长久憋闷在心中的怒火不由得爆发而出,凡·高不留情面地挖苦嘲讽了这位贵妇。他的冲动使公司失去了近来最大的一笔生意,当然,凡·高也被公司辞退了。他只好卷起铺盖,回到家中。

父亲劝凡·高到阿姆斯特丹大学攻读神学,献身圣职,但凡·高的心还牵挂着在伦敦的乌苏拉。他固执地在心中留给自己一丝希望,始终

认为乌苏拉之所以拒绝他,是由于他本身的某种缺点和不足,等他想办法加以克服、弥补之后,乌苏拉一定会接受他的。

做了几个月的书店店员以后,凡·高应聘到离伦敦不远的一个乡镇小学中担任法语、德语和荷兰语教师。不久,他又在伦敦附近艾尔沃思镇的一所监理会学校中谋得教席职务。凡·高到校不久,便当上了乡村副牧师。监理会的那些穷学生都来自伦敦,校长把这些学生的家庭地址交给凡·高,派他去收取学费。谁也没有想到,这是他令人心碎的最后一次伦敦之行。

凡·高利用去伦敦办事的机会,找到了乌苏拉的住址。当时天空飘着雨,灰暗的薄暮已经降临。在浪漫的音乐声中,凡·高看到了让他悲痛欲绝的场景:站在庆贺的人群之中,乌苏拉被一个修长的男人抱得紧紧的,她的嘴完全印在他的嘴上——这是乌苏拉的婚礼,她结婚了!凡·高感到他的心被撕成了碎片。

凡·高步履艰难地冒雨回到了艾尔沃思,收拾行李,永远地离开了伦敦。从乌苏拉那儿回来后,他心如死灰,接受了尘世对他的摒弃。他知道,他所要去的地方,就是阿姆斯特丹。

天路历程

1877年5月的一天,海军中将约翰尼斯·凡·高在首都阿姆斯特丹迎接侄子文森特·凡·高的到来。他很高兴侄子攻读神学,做上帝的仆人。凡·高的姨丈斯特里克是首都赫赫有名的牧师,他为凡·高请来了一位优秀的古典语言学者芒德斯,教授凡·高拉丁语和希腊语。凡·高每天学习将近20个小时。他忘记了睡觉,忘记了爱情、悲伤和欢乐,一心只想着他的拉丁文和希腊文、他的代数和语法。那时,他全部的理想就是进入阿姆斯特丹大学,成为一名牧师,从事上帝在世间的神圣事业。

一年时间很快过去了,在这个理想就要实现的时候,凡·高心底逐渐产生了许多疑问与想法,他开始意识到自己根本就不适应正规的学校

教育。每当这种想法涌现出来时，凡·高只能用过量的劳动来淹没它。但使他苦恼的远不止这些。他不止一次地思考，自己是否真的想成为像斯特里克姨父那样聪明的、具有君子风度的牧师？即便考上了神学院，他还要花5年的时间去学习死板的公式和语法，那么，他为穷苦、病痛和受难的人们服务的理想，又要等到何时才能实现呢？

就在凡·高犹豫不决时，语言教师芒德斯的一番话，深深地启发了他。芒德斯说：“你不可能对任何事都有把握，你只能以勇气和力量去做你认为是正确的事。也许其结果证明你错了，但至少事情已经做过了，那才是重要的。我们应该按照我们的理智所能指引的最好方向去做，而让上帝来判断它最终的价值……信心是你对付未来的惟一指针。”这番话，让凡·高下定了决心。凡·高明白，父亲、叔父和姨父在过去一年多为他花费了不少时间、精力和金钱，如果他放弃学业，他们一定会认为他们的心血付之东流，并因此斥责他忘恩负义。但是，他要当一名福音传道者，马上去为上帝的民众服务，那算是临阵脱逃吗？如果他去医治患病的人，安慰无望的人，解救有罪的人，劝服不信上帝的人，那又有什么可责备的呢？于是，凡·高打消了报考阿姆斯特丹大学的念头，默默地离开了首都。

1878年初秋，凡·高来到了布鲁塞尔，进入比利时福音传教委员会开设的福音学校。3个月后，凡·高自愿到比利时南部的博里纳日煤矿做一名福音传教者。他在小沃姆斯村的德尼家住了下来。在这里，矿工们的命运极其悲惨：他们每一个人，不论男女，从八九岁就开始下矿工作，从半夜3点一直到午后4点，所得的报酬还难以维持温饱。矿工们如果没有在事故中丧生，那你就注定会在40岁左右被肺病夺去生命，“从一个洞穴（矿井）走向另一个洞穴（坟墓）”，这就是矿工们匆忙而辛劳的一生。亲眼看到这些不幸以后，凡·高满怀热情地把上帝的福音带给苦命的矿工们。他们为他们讲道，教孩子们识字，照料患病的男女老少，帮助工伤的矿工家庭，甚至到地下数百尺深的矿井中去体验生活。整个村子的人都亲热地称呼他“文森特先生”。在伤寒病席卷矿区时，他跑遍村

里的每个角落，为矿工们送去食物和安慰，照料病重的人。他为每个不幸的人祈祷，把上帝的光辉带给每个可怜的人。

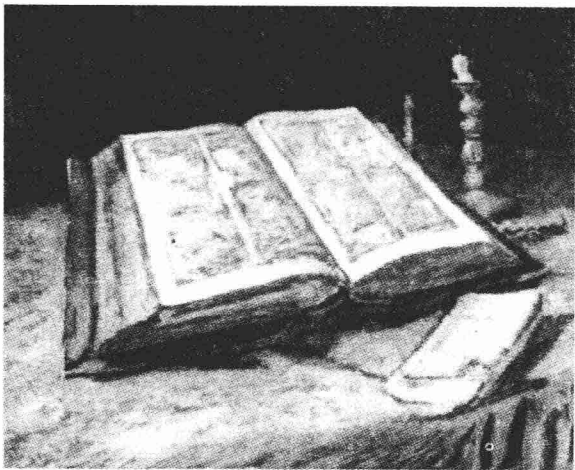
第二年春天，矿坑中发生瓦斯爆炸事故，几十名矿工被活埋在坍塌的坑道中。矿工发起罢工，要求公司改善安全设备，提高工资。他们推选凡·高作为矿工代表与公司交涉，但罢工以失败而告终，矿工们重新开始了悲惨的生活。此时的凡·高忽然领悟：他是一个撒谎者和胆小鬼。他一心想做上帝的仆人，但他的宗教只是毫无用处的鬼话，他不过是一个说空话的伪君子，难怪矿工们要瞧不起他，他陷入深深的自责中。不久，凡·高因“渎职”而被福音委员会开除，他又一次品尝了失败的滋味，悲愤之中，凡·高病倒了。矿工们省下粮食送给病困于床的凡·高，无私地帮助这个曾一心想帮助他们逃脱苦海的年轻人。

几个月后，凡·高再次踏进了矿工们的茅舍，不过他这一次带来的是画纸和炭笔，而不是《圣经》。他忽然有了一种作画的冲动，这种新的冲动逐渐战胜了他心中的痛苦，使他感到满足与幸福。他从弟弟提奥和海牙的古皮尔公司那里借来了绘画材料，拼命地描摹、练习。直到这时，凡·高才觉得“终于发现了我自己”，并预言“我将成为一个艺术家”。年底，提奥决定资助凡·高从事艺术创作，他抵达博里纳日，和凡·高一起回到伊顿老家。

走向艺术

春天来了，心情倦怠的凡·高在母亲的精心照料下和家庭的温情中，逐渐开朗起来，成为艺术家的决心也更加坚定。善良的母亲认为儿子终于“懂事了”，父亲也认为凡·高不再像以前那样“吊儿郎当”，而是有了自己的打算。凡·高的决定得到了父母的认可。

凡·高每天都带着铅笔和画纸到开阔的田野作画。已经 28 岁的他在村民的眼里是个游手好闲的年轻人，并不讨人喜欢，尤其是他不干活的事实，以及他总是坐在田野里望着景物的模样，使人们认为他是一个

疯子。虽然身受家庭的温暖,但凡·高仍感到一种浓浓的寂寞弥漫在心头——他需要被理解。

在这一时期,为了提高和琢磨技艺,凡·高认真地研究了解剖学,并大量地临摹名作,描绘农人和风景。但他总是感到自己的画作品质粗劣、技巧笨拙、思想浅薄,他深切地渴望与别的艺术家接触,在一个良好的工作室里继续自己的绘画学习。他开始觉得一定要找到一条通往艺术的捷径,并决定观摩别的艺术家们作画,因为只有这样才能知道自己缺少什么。这时,他想到了海牙——在那儿,他能够得到他的朋友特斯蒂格先生(古皮尔公司经理)和表亲、画家安东·莫夫的帮助。为了试探他们的态度,凡·高小心地包好了他的全部速写,搭上了开往海牙的火车。莫夫此时正处于黄金时代,忙自己的创作还来不及,无心与别人周旋,但情面难却,便勉强答应帮助凡·高,心里则认为凡·高想当艺术家的念头是荒诞不经的。带着对未来海牙生活的憧憬,凡·高踏上了返家的列车。

回家后,凡·高遇见了来伊顿小住的表姐凯·沃斯,她是凡·高姨丈斯特里克的女儿。凯新近丧偶,心绪不佳,想来乡村散散心,不料却激起了凡·高深沉的爱慕。听到他的表白后,凯惊慌而又绝望地大叫: