

艺术素养系列

主编 林钰源
艾红华

走近 “神秘的微笑”

绘画的魅力

——领略外国绘画之美

广东省出版集团

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位 广东教育出版社

艺术素养系列

主编 林钰源
艾红华

走近“神秘的微笑”
——领略外国绘画之美

绘画的魅力

广东省出版集团

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位 广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

走近“神秘的微笑”：领略外国绘画之美 / 林钰源，艾红华主编. —广州：广东教育出版社，2011.8
(青苹果文库·艺术素养系列：绘画的魅力丛书)
ISBN 978-7-5406-8463-1

I. ①走… II. ①林…②艾… III. ①绘画—鉴赏—世界—儿童读物 IV. ①J205.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第166796号

责任编辑：胡 泽
责任技编：杨启承
装帧设计：何 维

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

广州佳达彩印有限公司印刷

(广州市员村五横路大坦工业区3号楼)

889毫米×1194毫米 20开本 11.2印张 224 000字

2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5406-8463-1

定价：39.00 元

质量监督电话：020-87613102 购书咨询电话：020-87621848

青苹果文库编委会

主任：林 雄

副主任：顾作义 李小鲁 王桂科

编 委：张子兴 杜传贵 倪 谦 袁本新

吴惟粤 马必文 魏安雄 刘秋明

何祖敏 邱毅清 罗锦虹 张仲庆

彭咏今 陶 己

青苹果文库专家组

(按姓氏拼音顺序)

安武林	儿童文学作家、评论家、中国寓言学会副会长
曹文轩	作家，北京作家协会副主席，北京大学教授、博士生导师
陈金龙	华南师范大学政治与行政学院副院长、教授、博士生导师
樊发稼	作家、评论家、中国社会科学院文学研究所研究员、教授
高洪波	中国作家协会书记处书记、副主席
金波	儿童文学作家、教育部中小学语文教材审定委员会委员
邝丽湛	华南师范大学硕士生导师、教授
蓝敏	国家二级心理咨询师、中学心理学高级教师
李东华	儿童文学作家、中国作家协会创研部副主任
彭咏今	广州市小北路小学校长、广东省教育学会会员
秦文君	儿童文学作家、上海市作家协会副主席
任溶溶	儿童文学作家、翻译家
谭旭东	诗人、评论家、北方工业大学中文系教授
汤素兰	儿童文学作家、湖南师范大学文学院教授
铁凝	作家、中国作家协会主席
伍美珍	儿童文学作家、安徽大学儿童文学创研中心主任
许思安	华南师范大学副教授、广东省中小学心理健康教育指导中心专家
杨鹏	儿童文学作家、少年科幻作家
张怀存	作家、中国少数民族作家学会理事、广东作家书画院副秘书长
张抗抗	作家、中国作家协会副主席
张之路	作家、中国作家协会儿童文学委员会副主任
张仲庆	广州市第一〇九中学校长、全国家庭教育专家讲师团成员

总序

林雄

迎着广东省建设文化强省的春风，《青苹果文库》（“以下简称《文库》”）出版了。这是我省宣传、教育、出版等部门共同努力打造的第一套成系列、全方位的关于未成年人思想道德教育的课外读本，也是广东未成年人思想道德教育的标志性出版物，是广东省建设文化强省系统工程的重要组成部分。

法国大作家雨果说：“人民的伟大不是以他的数量来衡量，正如一个人的伟大不是以他的身高来衡量一样。衡量伟大的唯一尺度是他的精神发展和道德水平。”

改革开放以来，广东省迅速以其“敢为天下先”的勇气和努力成为经济强省。广东人“口袋”富有起来之后，面临着“脑袋”也需要富有的问题，面临着建设文化强省的大机遇。

当今时代，文化因素已成为经济竞争的核心因素，谁拥有强大的文化软实力，谁就能够在激烈竞争中获得主动。可以说，拥有了文化，就拥有了未来。正如中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋所言：一个健康的社会如果没有绚丽多彩的文化艺术，就像大自然没有阳光、空气和水一样，是无法存续的。广东当前处于转变经济发展方式的关键时期，离开文化谈科学发展、和谐社会建设，无异于缘木求鱼。要准确提升我省文化软实力，其第一着力点是要紧紧抓住提高公民素质这一核心。文化建设从根本上讲是人的建设，文化竞争力本质上说是人的文化素质的竞争，提升文化软实力，基础在于提高公民素质。只有不断提高全体公民的思想道德素质和科学文化素质，人们的理想信念才能树立，民族的凝聚力、向心力才会形成。而提高公民素质的重中之重，要从未成年人思想道德建设抓起。

鲁迅先生也说过，“立国必先立人”，“人立而后凡事举”。一个民族的首要大事，没有比用智慧和道德去训练青少年更为重要的。聪明和善良的人是一个国家的力量所在，这样的人比财富和武器更加重要。未成年人就像果园里的青苹果，青翠欲滴，充满希望，又难免困惑、迷茫，散发着人生独有的青涩味。他们需要充沛的阳光、肥沃的土壤和甘甜的雨露，驱赶病虫害的滋扰，成为饱满、成熟的果实。《文库》以“青苹果”命名，寓意即在此。

《文库》贴近未成年人的思想道德实际，并根据不同年龄学生的认知能力，合理确定由低到高的阶段性德育目标和内容，增强针对性和实效性，适合未成年人阅读特点，集知识性、科学性、趣味性于一体。《文库》寓教于乐，润物无声，希望可以开启未成年人心智之门，为其提供精神的阳光、雨露，使他们成为智力和品格都健全发展的新时代公民。我们希望《文库》能为未成年人心灵的成长与正确价值观的养成提供充足的营养，引导未成年人开始对自我、人生与社会的探索，并以此来回应联合国教科文组织向全体世界公民提出的“学会认知”、“学会做事”、“学会共同生活”、“学会生存”等有关未成年人教育的重要命题。

希望我省中小学校能够切合实际地充分利用《文库》各系列丛书所体现的智慧和经验，在未成年人思想道德教育方面取得更理想的效果，为广东的人才强省建设打好坚实的基础。

（作者系中共广东省委常委、宣传部长）

祭山、祭水、祭湖、祭井、祭蛇、祭虎、祭狐、祭鸟、祭虫、祭树等。他们不仅试图解读宏观自然图像，也试图从微观自然图像中解读“天”的意旨，以期趋利避害，应天顺人。巫卜便是从用火烧灼过的甲骨爆裂纹呈现的抽象微观图像中撷取来自“天”的旨意。安阳殷墟出土数以十万片计的甲骨文，正是人类这一活动的历史遗存。我们可以把人类的各种自然崇拜、图腾崇拜、宗教偶像崇拜现象，都看做是人类图像崇拜的产物。

自然界呈现的图像在人类认知外部世界客观事物过程中是不可或缺的范本。对于一个从未见过太阳的人，离开直观图像几乎无法帮助他获得关于太阳的正确知识。苏轼在《日喻》中记：“生而眇者不识日，问之有目者。或告之曰：‘日之状如铜盘。’扣盘而得其声。他日闻钟，以为日也。或告之曰：‘日之光如烛。’扞烛而得其形。他日揣籥，以为日也。”人类正是从大自然的直观图像中获得关于大自然的知识。《周易》称：“伏羲氏仰观象于天，俯观法于地，又观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，而后作八卦。”不管是伏羲氏画八卦还是仓颉体类象形创制文字，都离不开大自然的视觉图像。汉字和图画的生产都开始于对自然界所呈现的直观图像的描摹。

无论文学还是绘画，都是一定的社会生活的反映。恩格斯在谈到法国作家巴尔扎克的时候，称赞“他在《人间喜剧》里，给我们提供了一部法国社会，特别是巴黎上流社会的卓越的现实主义的历史”。并且说：“我从这里，甚至在经济细节方面（如革命以后的动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的要多。”被列宁称赞为“创作了无与伦比的俄国生活的图画”的托尔斯泰，则被称之为“俄国革命的一面镜子”。而当你面对大卫的《马拉之死》时，你会产生一种重回历史现场的历史现场感。绘画艺术作品，是一定的社会生活的反映。无论是写实的还是抽象的绘画作品，都总是自觉或不自觉地折射出一个时代社会的生活，体现着一个时代社会或民族的内在精神。从抗日战争时期的美术作品，包括木刻版画和政治漫画中，可以看到一个处于水深火热之中的苦难深重的中华民族的生存图景。

绘画，以形象的方式保存着我们的历史记忆。西晋陆机说过“宣物莫大于言，存形莫善于画”，指出图画在保存视觉形象方面为其他形式所无法替代的独特性。图像，被作为保存人类历史记忆的特殊方式，在19世纪下半叶被法国学者E. 马莱发现，他首先把图像作为历史科学的附属部分。随后，图像在历史研究中被当做具有文献

价值的佐证使用。其实，图像可以跨越时间保存历史记忆的功能，早在4世纪中国的南齐已被画家谢赫表述为：“图绘者，莫不明劝诫，著升沉。千载寂寥，披图可鉴。”历史记忆可以被直观图像重新唤醒。

库尔特·塔科尔斯基说：“一幅画所说的话何止千言万语。”

从一幅早期人类洞窟壁画中简率的动物侧面画像，到人类同一发展时期的几乎所有描绘动物的图像都呈现“侧影图式”的现象中，我们不难读取到这样的信息：从侧面接近动物是比较隐蔽和安全的，这不仅是近距离观察动物的最有利角度，同时也是表现动物突出特征的最佳角度。因此，早期人类身处地球的不同角落却几乎不约而同地选取同一角度，给我们留下相同的“侧影图式”的动物图像。

如果我们把西方风景画与中国山水画进行比较，马上就能明白，两者之间不仅是美学观点的差异，而且是文化特质的不同。西方风景画呈现一派风光旖旎、阳光明媚、景色宜人。而中国，尽管画家们一再提倡“可行、可望、可游、可居”，中国山水图像却千百年来呈现出一派深暗晦暝、阴沉苍凉、萧疏淡泊。中国山水画显然不是满足于对自然的模仿和简单再现自然景色，而是把山水画当做彼岸性的精神家园的“第二自然”进行再创造。中国山水画是中国封建社会文人士大夫们一往情深的精神家园，是“归去来兮”精神还乡的“二顷良田”的归隐处。

无论是明代不遇文人徐渭《墨葡萄图》中隐藏着的“笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”的苦闷，还是八大山人所画“残山剩水”的破碎，抑或其“白眼看青天”的仇恨，都表明了绘画不仅仅是一种高超的技艺，在绘画形象底下蕴藏着的是画家的魂灵、精神和特定的社会历史文化。

而在弗洛伊德看来，绘画艺术还是一条直接通往人类心灵深处，可以揭开人的潜意识的秘密通道。弗洛伊德自己用心理分析的方法，对达·芬奇的绘画作品进行了很有意思的心理分析。达利的超现实主义绘画，更被视为梦境的照片。后来的许多画家，如夏加尔、马格里特、米罗等人的作品，也都被看做是人的潜意识的流露和象征。

由此看来，绘画艺术不仅是表达人类情感的媒介，还是人类心灵的产物。

历代统治者还借助图像方式作为统治的辅助手段发挥宣传和教育的作用。诸如通过表现“尧舜之容，桀纣之

象，各有善恶之状，兴废之诚”，从而达到“恶以诫世，善以示后”的政治目的。由于人物画的社会功能比山水画和花鸟画更显突出，因而人物画的发展也比山水画和花鸟画要早而且快得多。

宗教也利用视觉图像进行“像教”。除了塑造偶像，西方基督教、天主教把虚幻的“天国”和“地狱”通过借助造型艺术将“天国图像”和“地狱图像”形象逼真地呈现在信众面前。东方佛教的各种变相，如《西方净土变》、《维摩诘经变》、《降魔变》、《东方药师净土变》、《弥勒净土变》、《法华经变》、《报恩经变》、《金刚经变》、《楞伽经变》、《涅槃经变》等都是把佛经文字内容变成可视图像。关于佛的前生的佛传故事也以图像的方式呈现给受众。

绘画的通俗性，一如英国画家弗赖所说：“据说只有当人们具备大量渊博的学识时才可能欣赏得了阿米柯·迪·森德鲁。但是，欣赏马蒂斯仅仅需要一定的感受力就行。毫无疑问，一个女仆在前一种情况下不可能比得上她的主人，但是在第二种情况下由于某种纯粹偶然的来自上帝的恩赐，她完全有可能超过她的主人。”正因为如此，中世纪教堂中的壁画也曾被视为不识字的乡下人都能读懂的《圣经》。

同时，绘画艺术，还可以让人“望秋云神飞扬，临春风思浩荡”，陶冶性情，让人神畅怀舒，给人带来审美的愉悦。

从视觉图像中，有时还可以引发人们的哲学遐思。庄子与惠子在濠梁之上，对眼前“脩鱼出游从容”的图景，推论出“是鱼之乐也”，从而引发出一个关于“子非鱼，安知鱼之乐”的诘难。

六祖惠能也在法性寺对着一只风幡道破其中玄奥的禅机。

让我们通过《翩翩“洛神”天上来——领略中国绘画之美》和《走近“神秘的微笑”——领略外国绘画之美》，一起穿越美的历史长廊，领略人类神奇的双手奇迹般地创造出来的伟大的绘画艺术，感悟绘画作品背后隐藏着丰富的的人文精神和社会历史文化内涵。

林钰源

2011年7月5日

目 录

1. 《春》	1
2. 《蒙娜·丽莎》	7
3. 《雅典学院》	12
4. 《根特祭坛画》	19
5. 《农民的舞蹈》	29
6. 《召唤使徒马太》	35
7. 《强劫留西普斯的女儿》	42
8. 《夜巡》	48
9. 《吉普赛女郎》	54
10. 《阿卡迪亚的牧人》	61
11. 《纺织女工》	68
12. 《1808年5月3日夜枪杀起义者》	75
13. 《舟发西苔岛》	80
14. 《干草车》	87
15. 《马拉之死》	95
16. 《大宫女》	102
17. 《自由引导人民》	108
18. 《拾穗者》	115
19. 《印象·日出》	121
20. 《草地上的晚餐》	128

21. 《有苹果的静物》	134
22. 《向日葵》	141
23. 《我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？》	148
24. 《伊凡雷帝杀子》	154
25. 《深渊旁》	161
26. 《呐喊》	165
27. 《梦》	172
28. 《舞蹈》	178
29. 《链子上的一条狗的动态》	184
30. 《永恒的记忆》	191
31. 《格尔尼卡》	196
32. 《玛丽莲·梦露》	206

1. 《春》

《春》(Primavera) 1482年作
[意大利]桑德罗·波提切利
蛋彩画 纵203厘米 横314厘米
藏意大利佛罗伦萨乌菲齐博物馆

名作赏析

《春》是为皮耶尔弗朗契斯柯·美迪奇（Pierfrancesco de' Medici, 1431—1469）的婚礼而绘制的作品，画家桑德罗·波提切利（Sandro Botticelli, 1445—1510）是15世纪意大利佛罗伦萨最伟大的画家。

波提切利的很多作品都源自于诗歌带来的灵感，《春》取材于当时的著名诗人波利齐亚诺（Angelo Poliziano, 1454—1494）的一首长诗，同时融入了画家的文学想象力和对美的感受。作品描绘了罗马神话中的维纳斯、西风神、山林女仙、花神、美惠三女神、众神使者墨丘利、小爱神丘比特9个人物。在一片橘林里，中央站着爱和美之化身的维纳斯，她形象端庄、举止典雅，但表情中透露出一丝无名的忧伤。画面最右边是西风神，似乎还带着冬日的寒流的他吹弯了树木，强硬地伸出双臂拦截山林女仙。山林女仙显然被西风神灰冷的色彩、鼓胀的面部、紧锁的眉头吓坏了，带着惊恐慌忙地逃向花神。花神头戴花冠，颈缀花环，手捧鲜花，身着饰花盛装，轻盈地走向人间，散花大地——春暖花开。维纳斯的右边是美惠三女神，她们姿态绰约和着春天的旋律翩翩起舞。“‘美丽’戴着人间饰物珠光闪耀，‘青春’羞答答背过身去，‘幸福’愉快地扭动腰肢，她们将给人间带来生命的欢乐。”画面最左边是墨丘利，他脚踏带翼的短靴，身穿红色披衫，手持盘蛇节杖拨开层层阴云带来春日阳光。蒙着眼睛的小爱神丘比特（维纳斯的儿子）飞旋在维纳斯的上方，他那代表爱情的燃烧着的金箭即将射出……

《春》中人物的安排呈现出一个横向的S形构图，与意大利文艺复兴盛期作品相比较画面空间处理相对平面化。然而这种平面化并未减弱作品的艺术魅力，而是更有利于波提切利作品的装饰效果。画面抛开了虚实远近的透视规律约束，不表现远景，只表现近景的人物和中景的橘林。浓密茂盛的橘林仿若一扇屏风遮挡了远处的风景，将赏画者的视线锁定在前景中9个人物身上，突出了主题。画家还通过橘林中隐现的拱门形状巧妙地强调了维纳斯在构图上的中心形象。

《春》不仅在构图上别开生面，而且在艺术语言上也独具特色；波提切利是西方艺术史中少有的以线条称著的画家。在波提切利的作品中，最具魅力的不是色彩，不是光线明暗，而是线条。比如《春》中人物的头发以线条来表现出不同的发式；还有美惠三女神薄如蝉翼的轻纱衣呈现的美感和律动都有赖于疏密有致、曲折有度的线条的运用。

1482年《春》创作完成后被悬挂于皮耶尔弗朗契斯柯的新房卧室，属于私享物品。随后近四百年里极少有人见过《春》，1743年美迪奇家族最后一个成员过世才将《春》遗赠给佛罗伦萨政府。随后，《春》又在一间仓库中尘封了上百年，最终在1856年公开展出，由此牵动了批评家对作品及作者的关注和研究。

图解 经典

无论从绘画技法上还是当时的社会礼教上，轻薄衣衫遮体，几乎全裸的美惠三女神都是文艺复兴时期前所未有的。

横向S形构图，融入律动和节奏，加强了画面的美感。

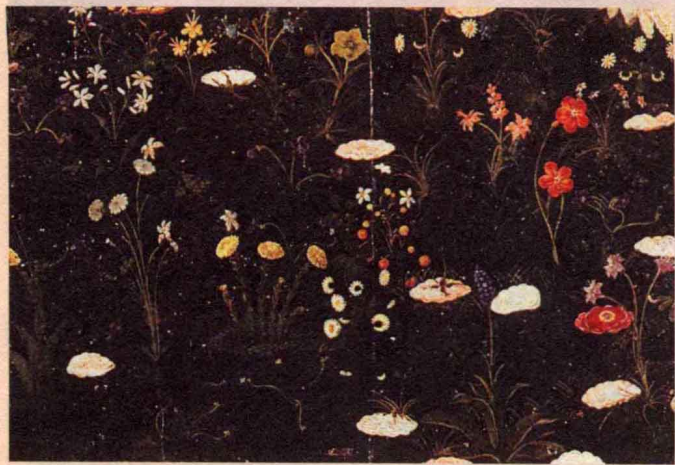
维纳斯身后的橘林成拱形，沿袭了宗教画中的某些传统。

维纳斯被描绘成孕妇的样子是因为波提切利笔下的维纳斯代表生命之源的女神，同时也呼应了《春》是与婚姻和爱情有关的主题。

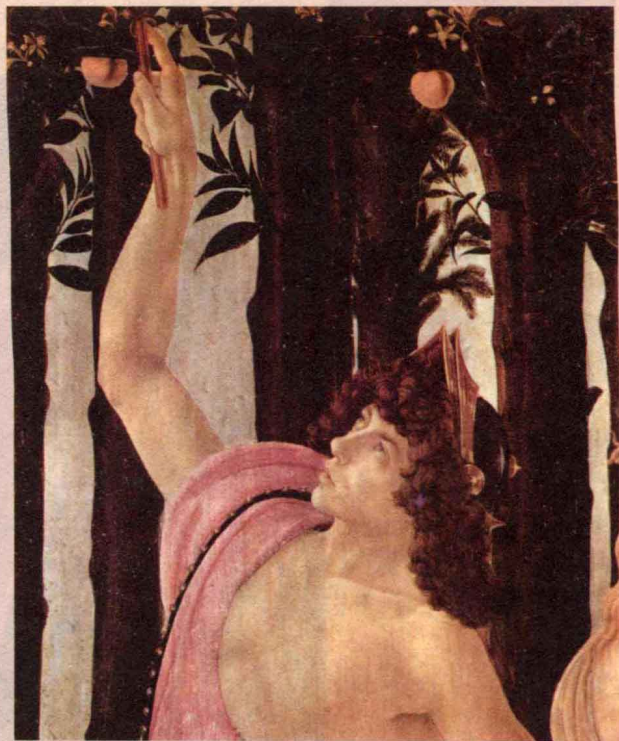
《春》的画中所穿的纱及丝绒等贵重衣料，标志了当时佛罗伦萨、威尼斯及北方佛兰德斯等地的纺织工业水平。

小爱神丘比特被蒙了双眼，
寓意爱情是盲目的。

据植物学家统计，画面上
有上百种花草，一一可辨认，
都是当时佛罗伦萨园林中生长
的品种。

作为美迪奇家族的御用画家，波提切利以皮耶尔弗朗契斯柯·美迪奇堂兄罗伦佐·美迪奇为画面上的墨丘利形象的原型。罗伦佐是美迪奇家族当时的掌权者，控制着佛罗伦萨，也是波提切利最大的金主。

大师 风骨

桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli, 1445—1510)原名为亚历山德罗·迪·马利亚诺·菲利佩皮(Alessandro di Mariano Fllipepi),出生在意大利佛罗伦萨一个中产阶级家庭。桑德罗是他教名亚历山德罗的简称,波提切利是他的绰号。

波提切利1470年通过作品《刚毅》,在佛罗伦萨名声大振。他独特的绘画风格,娴熟的绘画技法,很快得到了佛罗伦萨的统治者美迪奇家族的赏识,受到了他们的资助和保护。他可以自由出入美迪奇的宫廷,很快结识了诸多人文学者和诗人,作品中也更多地彰显出人文主义的倾向。15世纪80年代波提切利一直服务于美迪奇家族,这时期也是他的艺术生涯最为辉煌的时期,代表作《春》和《维纳斯的诞生》(1486年)都创作于此期间。

波提切利是西方绘画史上为数不多的以线条见长的大师之一,他曾以高超的、浓淡有致的线条为但丁的《神曲》作插图,把15世纪意大利线描艺术发展到了巅峰。他作品中典雅、妩媚又带着一种先天性“忧郁”的人物造型,直到现在仍是一个解不开的谜……

波提切利1479年作品《博士来拜》的局部,画中人物被认为是其自画像。

知识 导航

时代背景

佛罗伦萨经济的繁荣为文艺复兴的出现提供了物质基础和社会环境。在经济上取得了进步，促使新兴的资产阶级在思想上要求摆脱基督教神学的统治，颂扬人性。佛罗伦萨成为欧洲文艺复兴的诞生地，被称为欧洲艺术和文明的摇篮之一。

14世纪后期出现的以但丁、薄伽丘为代表的人文主义者把古代希腊罗马时期产生的世俗化倾向的古典文学作为新文化的代表，世俗化的倾向也影响了当时的绘画创作。

1434年，美迪奇家族在佛罗伦萨建立政权，特别重视对文学和艺术的发展；利用财力、物力、政治影响力大力支持世俗化的文学和艺术，促使了15世纪下半叶的艺术发展更具有个性化、世俗化的发展趋势。《春》就是产生于这个时代颇具代表性的世俗化、个性化的作品；画面中对女神人体的赞美与

细致的描绘，体现了对现实生活中人性的歌颂，以及对宗教思想中神秘主义、禁欲主义的反抗。画家对人体美的大胆表现，在一定程度上就是对世俗精神的赞美，这些创作思想对16世纪意大利文艺复兴盛期的艺术家产生了重要的影响。

风格流派

佛罗伦萨画派：文艺复兴时期很多画派都以艺术家所在的城市命名，如锡耶纳画派、罗马画派、威尼斯画派等。佛罗伦萨画派也不例外，指的是意大利文艺复兴时期，在经济和文化中心佛罗伦萨形成的一个重要画派，它的出现为意大利作为欧洲文艺复兴时期的艺术中心奠定了基础。画派创始人是被誉为“欧洲绘画之父”的乔托（Giotto di Bondone）。在绘画风格上摆脱了中世纪僵硬古板的人物造型和平面的装饰性绘画空间，运用了相对准确的人体比例，并产生了初步的透视法则，有效地拉开了人物之间、人物和背景之间的视觉空间距离。此外，佛罗伦萨画派注重素描和用线条造型，注重理性，塑造出世俗化的合乎新兴资产阶级要求的理想的绘画新风格。画派主要代表人物有乔托、马萨乔、波提切利等。