

西方名画和它的故事

1

XIFANG
MINGHUA
HE TADE GUSHI

汤 麟 编著

第一次形象的呼唤

DIYICI
XINGXIANGDE
HUHUAN

湖北美术出版社

西方名画和它的故事

1

XIFANG
MINGHUA
HE TADE GUSHI

汤 麟 编 著

第一次形象的呼唤

DIYICI XINGXIANG
DEHUHUA

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

第一次形象的呼唤 / 汤 麟编著.

— 武汉: 湖北美术出版社 1999.11

ISBN 7-5394-0909-6

I. 第...

II. 汤...

III. 油画—艺术评论—西方国家—近代

IV. J 213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999) 第 24797 号

责任编辑: 王 乔

黄小路

装帧设计: 王 乔

技术编辑: 祝俊超

第一次形象的呼唤

汤 麟 编 著

出版发行: 湖北美术出版社
地 址: 武汉市黄鹄路 75 号

电 话: 86787105
邮 编: 430077

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

经 销: 新华书店

版 次: 2000 年 1 月第 1 版
开 本: 889mm × 1194mm 1/32
印 张: 5.25

2000 年 1 月第 1 次印刷
印 数: 1—5000 册

ISBN 7-5394-0909-6/J·817

定 价: 28.00 元

本书如有质量问题请与承印厂调换

驮梦的足迹

(代序)

林斤澜

半个世纪以前，天府之国，缙云山麓，一片黑松林。林下温泉分流如溪，合洪成瀑，晴日白雾似烟，雨天若喷。

这里办了一个草创的电影学院。

教育专家有种说法，办学有三：一要好师资，二要好设备，三要好学生。大自然不包含在“设备”里边吧？但对学艺术的来说，这个学校在图画里，能不起作用吗？若论现在说的“硬件”，那是抗战时期，又在“草创阶段”，样样不得不白手起家，正是一穷二白，不料聚集了成批的文化名流。回想起来，只有“风云际会”4个字，可算合适。名流中有活动家，有真才，有的有实学。讲台上滔滔不绝，课外有数不清的艺术经验，也有个把不爱教课不会讲课逃课如逃学，却又艺术气质如月色星光。

学生中有一部分是当年特有的“流亡学生”，因抗日远离家乡，闯荡江湖。随着家庭搬迁过来的另作别论。“流亡学生”大多一无所有，却驮着两个梦：一个是爱国，一个是爱艺术。

“名流”和“流亡”的合流，发生了非常的“自由”。怎么说出非常来了？因为这个“自由”可以流向自起自落，不

学不习，照样毕业，也可以流向自努自力，任情任性，永无了期。

因此，半个多世纪中，投入电影事业的，不过二三人。别样的归宿，说是始料未及也可以。说当年已就花插下种，又豆又瓜，更属“现实”，复富“浪漫”。

终老北国的几个老同学，每每念叨中原的汤麟学兄：教授美术史，著作美学书，不是有意栽花，也非无心插柳。

当年山色朦胧，水气氤氲，青春年少，魂魄情深。别看穷得精光，驮的梦却是烂漫。经过半世纪的辛勤劳动，笔下意义日益显现。字里行间，驮梦的足迹依旧又不依旧：一是生活的爱，一是美术的美。老同学们读来，更觉梦梦相承，梦与梦圆。

1999.6

进入形象世界

——如何欣赏一幅画

汤 麟

150幅画，100个日日夜夜。交稿了，没事了，但仍有人要问，如何欣赏一幅画？或者说，如何评论一件艺术作品？回答是：首先应打破神秘主义，不要认为欣赏艺术只有专家才行，要尊重专家，更要相信自己。此外，欣赏艺术作品应注意以下几个方面：

第一、进行第二度创造。

欣赏艺术作品，与人的审美观点、欣赏习惯、艺术修养、文化素质等有着千缕万绪的复合关系，很难有一个固定的A、B、C，某种不同的看法实际是每个人在以自己的条件进行二度创造。正因如此，艺术欣赏才具有美的多样性和丰富性。简言之，画画是创造，欣赏同样是创造。

第二、注意构思、材料、技巧的谐和。

一件作品的成败很大程度上决定于作家的构思，同一题材由于作家的构思不同，所得的效果也各不相同，欣赏作品从一定意义上说，也是在欣赏艺术家的构思所引起的美感。

有了巧妙的艺术形象的构思，只是存在于头脑中“虚”的意象，只有借助一定的物质材料，才能转“虚”为实，成

为具体的感性的可视的艺术形象。所使用的物质材料是否得当，决定着构思是否能顺利地转化为可视的艺术形象。

要物质材料成为艺术构思中的形象，却又有赖于对物质材料进行加工的技术与技巧，也就是所谓的造型能力。中国和西方的“艺术”一词都包容有技术的涵义。技术达到娴熟的程度，就是技巧。

艺术构思、物质材料、技术技巧三者，不是各自孤立存在，三者相辅相成，辩证统一；唯构思论，唯物质材料论和唯技巧论者不可能创造出生动的艺术形象。

第三、把握审美的“度”。欣赏作品是自由心灵的创造，但不等于可以为所欲为，没有“度”的规范。这个“度”前人有不少深刻的见解和规范，孔子把艺术的功能界定为“兴、观、群、怨”，认为诗应“怨而不怒，哀而不伤”，音乐要“雅”而不淫，这对欣赏西方绘画同样有着重要的意义。

第四、进入形象世界的基本步骤。

1. 首先应看看作品的标题。作品的标题是一种无声的召唤，往往是作品思想内容的概括，欣赏作品最好先要看看标题。

2. 掌握作品创作的背景。任何作品都是特定背景条件下的产物。中世纪的后期，新兴的资产阶级要求登上历史舞台，以人性取代神性，以人文主义取代禁欲主义，于是，出现了波提切利的《春》、达·芬奇的《蒙娜丽莎》、提香的《花神》这样讴歌人性的作品。地区和气候对艺术作品也有影响，南欧风和日丽，南欧的风景画大都比较明朗；北欧严寒冷凝，因而北欧的风景画大多比较沉着。

3. 了解作者的情况。作品可说是作者形象化的自传，是作者人生态度、审美选择的具体表现，我们常说“文如其人”，“画如其人”就是这个道理。丢勒的《四使徒》正是他拥护宗教改革思想的反映，拉斐尔的《雅典学院》几乎代表了他全部的人文主义思想。郭沫若在谈到他的名剧《蔡文姬》时说：“蔡文姬就是我。”对作家的生平理解愈多，愈

能理解作品的意义。

艺术欣赏不是物理和化学的定量和定性分析，美，充满着自由的想像，具有强烈的主观色彩。在艺术中，美是第一性的，离开了美，世界的一切都将变得憔悴和枯萎。把握“美”在欣赏艺术时确实是个难度，但正因为“美”具有无限性和丰富性，艺术才会变得分外饱满和迷人。

目 录

驮梦的足迹(代序).....	1
进入形象世界.....	3
——如何欣赏一幅画	
中世纪的解冻	
[意大利] 波提切利《春》	1
抹去贝壳上的沙粒	
[意大利] 波提切利《维纳斯的诞生》	4
人们，要警惕呵	
[意大利] 波提切利《诽谤》	7
在朦胧的轻纱中	
[意大利] 达·芬奇《蒙娜丽莎》	10
民主科学的乐章	
[意大利] 拉斐尔《雅典学院》	13
尊严、牺牲与祝愿	
[意大利] 拉斐尔《西斯廷圣母》	16
柔情·火花·薇娜塔	
[意大利] 拉斐尔《东拉·薇娜塔》	19
花神与异端	
[意大利] 提香《花神》	23
小心！对你的审判	
[意大利] 米开朗基罗《最后的审判》	26

异端与自由	
[意大利] 委罗内塞《利未家的宴会》	30
愚蠢的预言和谎话	
[意大利] 卡拉瓦乔《女占卜者》	33
以族人的名义	
[意大利] 真蒂莱斯基《犹滴刺杀何乐弗尼》	36
绞架上的天平	
[德国] 丢勒《四使徒》	39
生命的两翼	
[德国] 克拉纳赫《维纳斯与偷蜜的小爱神》	42
第一次形象的呼唤	
[尼德兰] 杨·凡·艾克《阿尔诺芬尼夫妇像》	45
我要烧掉你们	
[尼德兰] 博斯《愚人船》与《干草车》	48
殇逝前的童话	
[尼德兰] 博斯《圣安东尼的诱惑》	51
撒旦在横行	
[尼德兰] 勃鲁盖尔《农民的婚礼》	54
爱情·松枝·常春藤	
[荷兰] 哈尔斯《吉普赛女郎》	57
初冬凄迷的葬礼	
[荷兰] 伦勃朗《花神》	60
黑暗王子与光明的巨星	
[荷兰] 伦勃朗《夜巡》	63
信啊，信……	
[荷兰] 维米尔《情书》	66
绿透了的土地	
[荷兰] 霍贝玛《夹树道》	69
天真的儿童王国	
[佛兰德斯] 鲁本斯《运果实的儿童们》	72
爱的退却与主攻	
[佛兰德斯] 鲁本斯《劫夺留西帕斯的女儿》	75

初夏的凤凰花	
[佛兰德] 鲁本斯《苏珊娜·芙尔曼像》	78
谁是最美的？	
[佛兰德] 鲁本斯《帕里斯的评判》	81
命运啊，命运	
[西班牙] 格列柯《拉奥孔》	84
胜利的失败者	
[西班牙] 委拉斯开兹《布列达的投降》	87
爱的渴望与升华	
[西班牙] 委拉斯开兹《纺织女》	90
女人，不幸的主角	
[法国] 普桑《抢劫萨平妇女》	93
我就是生命的永恒	
[法国] 普桑《阿卡迪亚的牧人》	96
纤巧华丽洛可可	
[法国] 布歇《音乐》	99
蔷薇树下的王妃	
[法国] 布歇《蓬巴杜夫人》	102
阿乌加斯金河岸的少女	
[法国] 格勒兹《打破的水罐》	105
为祖国的荣誉而献身	
[法国] 大卫《荷加斯兄弟的宣誓》	108
风暴中的寂静	
[法国] 大卫《卢森堡公园远眺》	111
扬起智慧的航帆	
[法国] 弗拉戈纳尔《读书的少女》	114
山菊花·风暴·秋千	
[法国] 弗拉戈纳尔《秋千》	117
悲剧中的诙谐曲	
[英国] 贺加斯《时髦婚姻》	120
初夏的蝌蚪与蛙声	
[英国] 庚斯博罗《河上风光与行船人》	123

迷人的罂粟花	
[英国] 庚斯博罗《格雷汉姆夫人肖像》	126
榕树·泉边	
[英国] 庚斯博罗《西顿斯夫人》	129
银色的叮嘱	
[英国] 雷诺兹《威廉·蒙哥马利爵士的女儿们扮演三美神》	132
阳光·温暖·鲜花和大地	
[英国] 乔治·罗姆尼《正在跳舞的高韦爵士的孩子们》	135
艺术家的隐语与痛苦	
[英国] 乔治·罗姆尼《戴草帽的汉密尔顿夫人》	137
脑满肠肥加愚昧	
[西班牙] 戈雅《查理四世的一家》	140
醉透的枫叶	
[西班牙] 戈雅《着衣的玛哈》	143
凝思·流泉·浪花	
[西班牙] 戈雅《德·波赛尔夫人》	146
淡淡的矿泉水	
[瑞士] 列奥塔《端咖啡的姑娘》	149

中世纪的解冻

[意大利] 波提切利《春》（1475 年）

波提切利(1445-1510)是 15 世纪末佛罗伦萨杰出的画家，原名亚里山德罗菲·利贝比。他的兄长开的皮革店门前有一只小桶作为商标，“小桶”意大利语为“波提切利”，结果成了他的诨号。他的作品，具有人文主义的上层宫廷审美趣味和新柏拉图主义的神秘气氛，题材大多来自神话和文学著作。为美第奇家族创作的《春》和《维纳斯的诞生》都是根据诗人波利齐亚诺的诗篇《亚尼安德妮咏》创作的，两者的中心人物都是维纳斯，主题都是以异教题材冲击中世纪，不同的是《春》着重在叙事中暗示中世纪的解冻；《维纳斯的诞生》重在对维纳斯作更具冲击力的特写，强调古希腊罗马精神的复归。如果说二者都有着哥特式的余韵，那么，《春》中的哥特式气氛更为浓厚。二者都是波提切利的代表作品。

《春》的画面描述的是：在浓密的橙子和香桃树下，站立着孕育新世纪的美与爱的女神维纳斯。她庄重而严肃，像是在为春天的到来举行神圣的典礼。包围在她四周的另外 8 个神话人物，全都是基督教排斥的异教众神。云层上飞翔的被蒙了眼睛的小爱神，正向人间射着燃烧着火焰的魔箭。左方，诸神的使者右手持杖，遥指高空，象征人的灵魂怀着理

〔意大利〕 波提切利《春》（1475年）

性向天上的美与爱表示倾慕，为美与爱的女神来到人间清洁道路。右方，风神从天外飞来，鼓起面颊，吹拂着温暖的风，把披着轻纱的山林女神推向人间。她口中衔着春草和鲜花，似在轻声地说：“春天，我，已在春风中来了。”转眼间，满地开遍了花朵，林中结出了硕大、丰满、甜蜜的果实。花神衣上的花是从山林女神口中延续而来，她实际就是山林女神与风神结婚后摇身而变的成熟女性。

这幅作品描绘得最为动人的是美惠三女神。三个女神中最右方的是“美丽”，她昂头，侧身，踮脚，戴着项链，在春光下显得妩媚耀人。“青春”在中间背着身体，侧面，微低着头，左臂曲肘向上，右臂自然下垂，体态动人。最右是“幸福”，她轻松愉快地扭着腰肢，笑而不露。她们给人的是欢乐也是忧愁，就像波利齐亚诺在《亚尼安德妮咏》中所写的那样：

青春啊
你欢乐，却不长久
让我们趁着青春年华
尽情地
歌吧
唱吧
跳吧
舞吧
至于明天，且莫去想它

从诗到画都充满着反禁欲主义的及时行乐的情调，但又远远超出了及时行乐的涵义，波提切利以此象征中世纪禁欲主义必然死亡，新的人生态度和新的审美意识必然推翻旧的一切，他的号角发出的声音是：人文主义必然胜利。

抹去贝壳上的沙粒

[意大利] 波提切利《维纳斯的诞生》（1478年）

波提切利在意大利文艺复兴时期具有特殊的位置，可说是第一位完全摆脱中世纪羁绊，真正丢掉灵光圈，用异教题材表现人性的画家。他有着进入当时最富有、最有权势的古典艺术爱好者美第奇府邸的幸运。在这个府邸他得到学习古典艺术的机会，结识了许多文化素质很高的学者和诗人，美学思想上受到诗人波利齐亚诺的影响，主张应以自己的方式发扬古典传统。

《维纳斯的诞生》可说是《春》的姊妹篇。古罗马神话中说维纳斯诞生在塞浦路斯岛。但她出生的母体的说法却有两种，一种说，诞生她的母体是海水泡沫，这就意味着爱与美不过是瞬间即逝的泡沫。一种说，诞生她的母体是海上的贝壳，贝壳在古罗马与权威永恒相联，这就赋予了她神圣和高贵，波提切利采诞生于贝壳之说，可能是为了歌颂爱和美的真实和永存。画上，海浪微微地翻滚着，风微微地吹拂着，一个亭亭玉立的金发少女被花瓣似的贝壳轻轻托起。如果说，贝壳是花，那么她就是花结出的娇嫩的果实。左方，风神和花神为她的诞生送来了清新的空气，天后朱诺为她送来了红色绣花的斗篷，似在预告着她美好的未来。她无拘无束，秀美端庄，羞涩而迷茫。《春》中的维纳斯穿着衣裳，

【意大利】波提切利《维纳斯的诞生》（1478年）