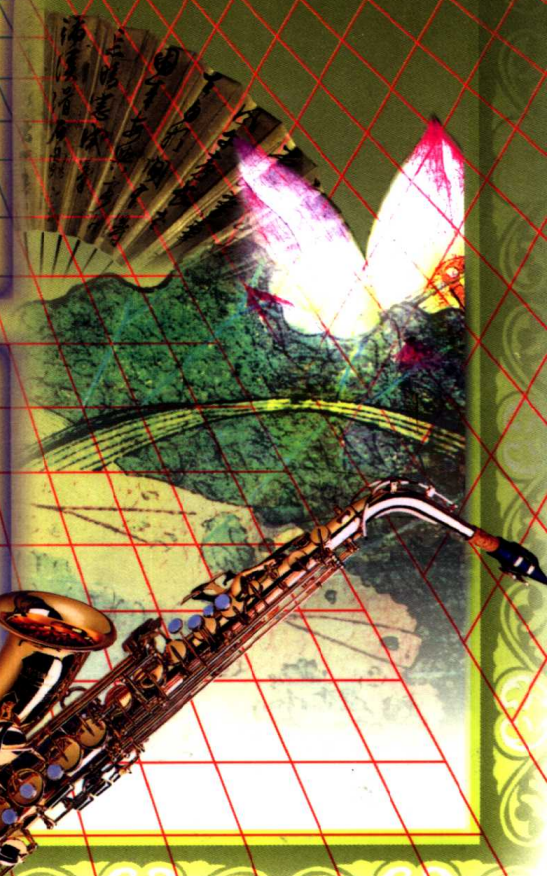
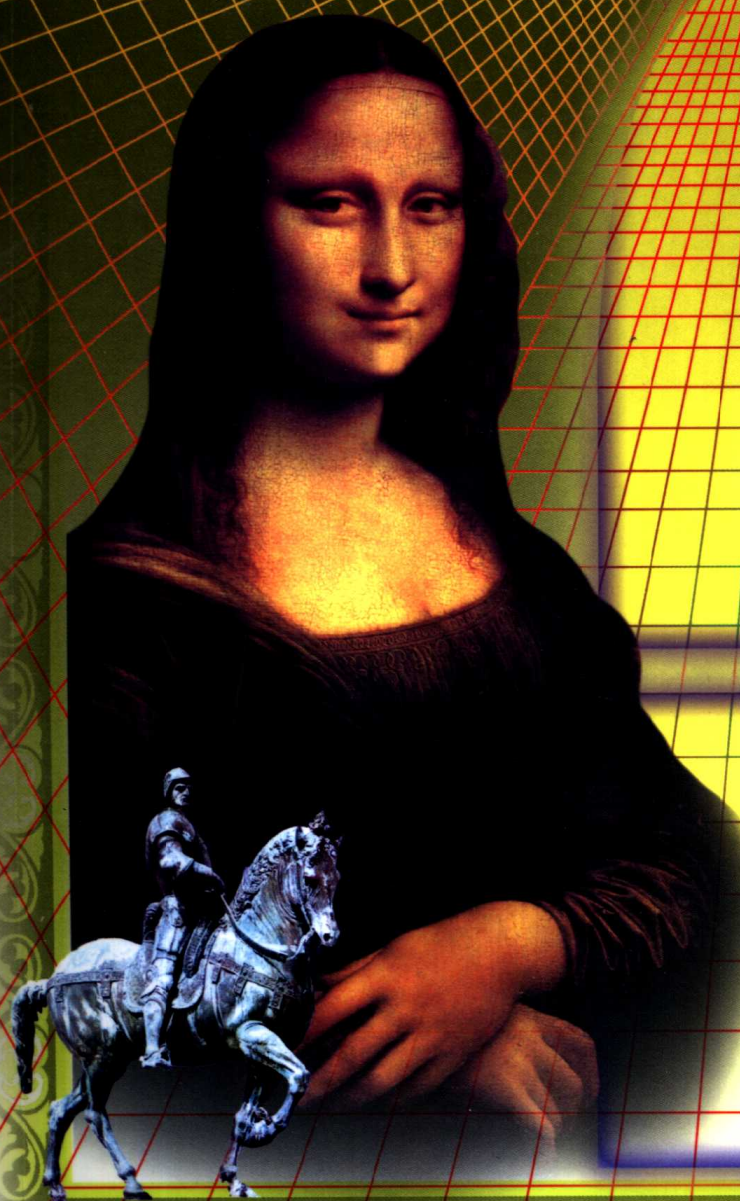

SHI WAN GE WEI SHEN ME

彩图版

十万个为什么

艺术·文学

北方妇女儿童出版社

SHI WAN GE WEI SHEN ME

十万个为什么

艺术·文学

图书在版编目(CIP)数据

彩图版十万个为什么 / 李军主编. —— 长春: 北方妇女儿童出版社, 2002.6

ISBN 7-5385-2051-1

I. 彩… II. 李… III. 科学知识 - 少年读物
IV. Z228.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 031659 号

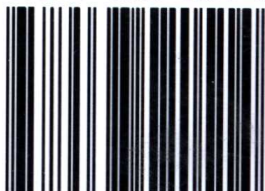
责任编辑: 师晓晖

装帧设计: 阮剑锋

《彩图版十万个为什么》

出版: 北方妇女儿童出版社 (长春市人民大街 124 号)
印刷: 北京大天乐印刷有限公司
开本: 16 开 (889 × 1194)
印张: 21 印张
字数: 300 千字
版次: 2002 年 6 月第一版
印次: 2002 年 6 月第一次印刷
印数: 1 - 3000 册
定价: 84.00 元 (全 6 册)

ISBN 7-5385-2051-1

9 787538 520514 >

ISBN 7-5385-2051-1/G · 1252

定价: 84.00 元 (每册 14 元)

彩图版

十万个为什么

SHI WAN GE WEI SHEN ME

艺术·文学

李军主编

北方妇女儿童出版社

古罗马壁画有哪几种风格？（4）

罗马式壁画有什么特点？（4）

第一位使意大利画风走向现实主义道路的画家是谁？（4）

《维纳斯的诞生》出自哪位画家之手？（5）

蒙娜·丽莎的微笑为什么具有永恒的魅力？（5）

米开朗琪罗是一位什么样的艺术家？（6）

为什么说《西斯廷圣母》是拉斐尔所画的圣母像中最优秀的一幅？（6）

你知道意大利威尼斯画派吗？（7）

你知道谁是威尼斯画派中最杰出的代表吗？（7）

为什么卡拉瓦乔笔下的耶稣形象会让教会大吃一惊？（8）

意大利学院派绘画有什么特点？（8）

为什么说《犹太新娘》是伦勃朗最出色的一幅作品？（9）

戈雅是一位什么样的画家？（9）

《无名女郎》是谁的作品？（10）

《近卫军临刑的早晨》反映的是一件什么历史事件？（10）

列宾是如何画出《伏尔加河上的纤夫》的？（11）

列维坦的名画《深渊》讲述了一个什么样的动人故事？（11）

浮世绘是一种什么样的绘画形式？（12）

《马拉之死》是在什么样的历史背景下创造出来的？（12）

为什么说《泉》表达了画家安格尔对“永恒的美”的向往？（12）

《拾穗者》是一幅什么样的作品？（13）

为什么说《梅杜萨之筏》是一幅“纪实性”大画？（13）

《吹笛的少年》是哪位画家的作品？（14）

《包厢》是哪位画家的作品？（14）

《大碗岛的星期日》是一种什么风格的绘画作品？（15）

《向日葵》是一幅什么样的作品？（15）

什么是野兽派绘画？（16）

《格尔尼卡》表达了毕加索什么样的一种感情？（16）

现代抽象主义绘画的创始人是谁？（17）

什么是达达主义？（17）

帛画《人物龙凤图》有什么重要艺术价值？（18）

为什么说西汉《女史箴图》是一件令人叹为观止的艺术品？（18）

《洛神赋图》描述了一个什么样的爱情故事？（18）

为什么说展子虔的《游春图》开一代山水画风？（19）

阎立本在《步辇图》中是如何突显唐太宗的至尊地位的？（19）

为什么吴道子笔下的人物形象能“生龙活虎”？（20）

为什么周昉的《簪花仕女图》深得人们的喜爱？（20）

什么是“黄家富贵，徐熙野逸”？（21）

什么叫“米家山水”？（21）

为什么说《清明上河图》具有很高的历史文献和艺术价值？（22）

马远的山水画为什么被称作“马一角”？（23）

“夏半边”指的是哪位画家的山水画？（24）

《二马图》表现了画家什么样的一种心态？（24）

为什么说《绿阴清话图》是文徵明的代表作品？（25）

《孟蜀宫妓图》出自哪位画家之手？（25）

徐渭的《黄甲图》有什么深刻的寓意？（26）

董其昌的山水画有什么特点？（26）

八大山人的绘画有什么特点？（27）

“金陵八家”的绘画有什么风格？（27）

为什么说郎世宁影响了清中期的宫廷绘画风格？（28）

为什么说吴昌硕开启了一代画风？（28）

齐白石是如何画出“蛙声十里出山泉”的？（29）

黄宾虹的绘画有什么特点？（29）

你知道岭南画派吗？（30）

为什么说徐悲鸿画的马“一洗万古凡马空”？（30）

为什么丰子恺喜欢以儿童作为绘画对象？（31）

林风眠的绘画有什么风格？（31）

什么是隶书？（32）

什么是草书？（32）

什么是行书？（32）

篆书与篆刻有什么区别？（33）

什么是楷书？（33）

中国使用人口最少的文字是哪一种？（33）

泰姬陵为什么被称作“印度的珍珠”？（34）

为什么说古罗马斗兽场是古罗马最具代表性的建筑？（34）

为什么科隆大教堂被誉为“欧洲中世纪建筑艺术的精粹”？（34）

你知道帝国大厦吗？（35）

悉尼市的标志性建筑是什么？（35）

蓬皮杜艺术中心的建筑设计有什么特点？（35）

为何古希腊雕塑都是裸体？（36）

如何欣赏雕塑？（36）

断臂的维纳斯为什么更美？（36）

西方雕塑作品为什么多以大理石为材料？（37）

为什么我国的石窟雕像多以佛像为主？（37）

什么叫微雕？（37）

青铜雕塑有什么优点？（37）

你知道有多少种笛子吗？（38）

乐钟为什么是扁的？（38）

你知道“琵琶”的由来吗？（38）

琵琶曲《十面埋伏》讲述了一个什么历史故事？（39）

古筝曲《广陵散》为何成了千古绝唱？（39）

为什么说中国是口琴的故乡？（39）

为什么说二胡是“会唱歌的乐器”？（39）

圆号与大号有什么不同？（40）

你知道小号与萨克斯管的区别吗？（40）

钢琴为什么被称作“乐器之王”？（40）

小提琴为什么被称作“乐器之后”？（41）

贝多芬为什么被称作“音乐圣人”？（41）

音乐大师为什么会在街头卖艺？（41）

你知道“歌曲之王”指的是哪位音乐家吗？（41）

跳芭蕾为什么要用足尖？（42）

现代舞蹈的创始人是谁？（42）

民间舞蹈有什么特点？（42）

第一部电影是何时诞生的？（43）

电影的种类有哪些？（43）

我国最早的诗歌总集是什么？（44）

屈原为什么被称为爱国诗人？（44）

司马迁是如何写出《史记》的？（44）

长诗《胡笳十八拍》为何能感人肺腑？（45）

曹植的“七步诗”是如何写出来的？（45）

我国第一位田园诗人是谁？（45）

《滕王阁序》是怎样写出来的？（46）

为什么李白要写《赠汪伦》？（46）

杜甫是如何写成诗歌名篇《石壕吏》的？（47）

“小李杜”指的是什么人？（47）

你知道“唐宋散文八大家”指的是哪些人吗？（47）

中国第一部诗话《六一诗话》是谁的作品？（48）

为什么“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这两句话会成为千古名言？（48）

为什么陆游要写《钗头风》？（48）

为什么李清照的词中有那么多的“愁”？（49）

文天祥为什么要写《过零丁洋》？（49）

“稼轩体”指的是哪位词人的词赋风格？（49）

你知道是谁写的《三国演义》吗？（50）

《水浒传》中108将的座次是怎样排定的？（50）

《西游记》创作的来龙去脉是什么？（50）

为什么说《红楼梦》代表着我国古典小说的最高成就？（51）

为什么鲁迅要塑造阿Q这个人物形象？（51）

你知道“茅盾”的名字是如何得来的吗？（51）

为什么说《荷马史诗》是一部具有高度艺术水平的文学作品？（52）

《伊索寓言》是一本什么书？（52）

《哈姆雷特》是哪一位著名作家的作品？（52）

为什么在世界童话宝库中安徒生童话最为著名？（53）

你知道《浮士德》是哪位文学家的作品吗？（53）

第一位指出“无产阶级是资产阶级的掘墓人”的是哪位诗人？（53）

《渔夫和金鱼的故事》是谁写的？（53）

果戈理的创作灵感是从哪里来的？（54）

世界上第一部科幻小说是怎样诞生的？（54）

契诃夫是一个什么样的作家？（54）

为什么巴尔扎克要跟踪一对穷夫妻？（54）

狄更斯为什么要把自己童年的苦难写入作品中？（55）

19世纪俄国最伟大的作家是谁？（55）

为什么孩子们喜欢格林童话？（55）

为什么说泰戈尔是一位多才多艺的伟大诗人？（56）

奥斯特洛夫斯基为什么要写《钢铁是怎样炼成的》？（56）

《母亲》是哪位作家的作品？（56）

海明威在《老人与海》中塑造了一个什么人物形象？（56）

古罗马壁画有哪几种风格？ 罗马式壁画有什么特点？

古罗马的历史可以上溯到公元前8世纪。罗马时期的绘画主要有镶嵌画和壁画。

18世纪庞贝古城被挖掘出来，其中保留了大量壁画。根据这些壁画的特点，美术史家们把罗马壁画划分为四种风格。第一种风格出现于公元前2世纪，它简单地把灰泥抹在墙上，然后把它再用颜料画成或塑成各种大理石的模样；第二种风格是直接在校面上描绘各种图画，比如花园风景等，造成扩大空间的效果；第三种风格是强调墙的平面性，在上面绘制出各种精致的静物；第四种风格将透视效果和装饰性纹样相结合，在繁丽的景物中穿插人物的活动，使画面既有空间感、运动感又有华丽的色彩。

《最后的审判》(局部)是意大利画家卡瓦蒂尼创作的一幅罗马式湿壁画，绘制于罗马特拉斯特列的圣切奇莉亚教堂。左侧的圣者庄重严肃，右侧的使徒显得恬美而亲切。他们端坐的姿态，显示出一种强大的精神信仰的魅力。

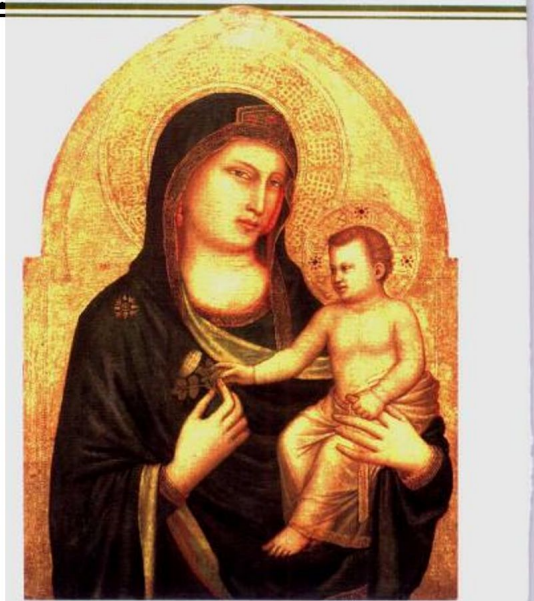
《利维亚别墅墙面》创作于公元1世纪后期，属于古罗马壁画第四种风格的作品。这种综合风格带有第二种风格的广阔感、透视性，同时又具有第三种风格的雅致，成功地创造出景色迷人的花园幻象。此画采用湿壁画技法，把鸟禽、树木、果实表现得十分逼真。

10世纪以后，基督教教会在整个社会活动中已经占据了主导地位，兴建教堂成为时尚，主要以宗教题材为主的罗马式绘画也发展了起来。它融合了近东、罗马、拜占庭等各种艺术风格，体现出一种与建筑相协调的宏观观念和浓烈的宗教情绪。罗马式绘画有抄本画、壁画、镶嵌画几种形式。

罗马式壁画主要是教堂壁画，一般绘制于教堂屋顶和壁面上。其特点是画幅较大，而且是用线作造型勾勒，线条粗重而简洁，几乎不带任何明暗和透视因素，以大块平涂的色彩形成对比，造成一种强烈而鲜明的效果，并在画面上剔除一切无关主旨的繁琐

细节。这是由于罗马式建筑中的光线比较暗，而壁画又绘制于远离观者的比较高的位置的缘故。罗马式壁画兴盛于公元11~12世纪，其风格影响了13世纪甚至更久以后的绘画。

乔托的作品以真实的人物和自然为原形，具有比较浓厚的人性意味，这幅《圣母子》充分体现了这一点。圣母的目光祥和、神态庄重；圣子面带微笑，坐在圣母的臂弯里。乔托对明暗关系的处理和对空间结构的探索使人物造型具有了雕塑感。

第一位使意大利画风走向现实主义道路的画家是谁？

多米尼科·乔托是第一位使意大利绘画完全脱离拜占庭画风并走向现实主义道路的画家。

15世纪下半叶，意大利画家人才辈出，他们的画法细腻，画面明暗对比不甚强烈，画家们在作画技法上很讲究步骤。画家们较多地使用画布来作画。从创作特点和艺术倾向看，可以分为三条主线：以乔托、波提切利为代表的作品具有进步的人文主义思想，而艺术上趋近于贵族；以吉兰达约为代表的画家，崇尚生活表现，人物形象重叙述性；以达·芬奇为代表的画家走的是新兴的写实主义路线。

乔托创作的壁画都是以圣经故事为题材，这些作品以真实的人物和自然为原形，体现了人文主义思想。乔托曾任佛罗伦萨大教堂工程的总负责人。他与诗人但丁有深厚的友谊，在思想上也受到但丁的影响。从他开始，意大利画家的作品展现得更多的是人世间的行为和事物，他们用画笔表现了对人类本性和大自然的热爱。《圣母子》是乔托晚期创作的作品。在这里我们感受到了圣母和圣婴的真实存在，他们不再是来自另一个世界的偶像。

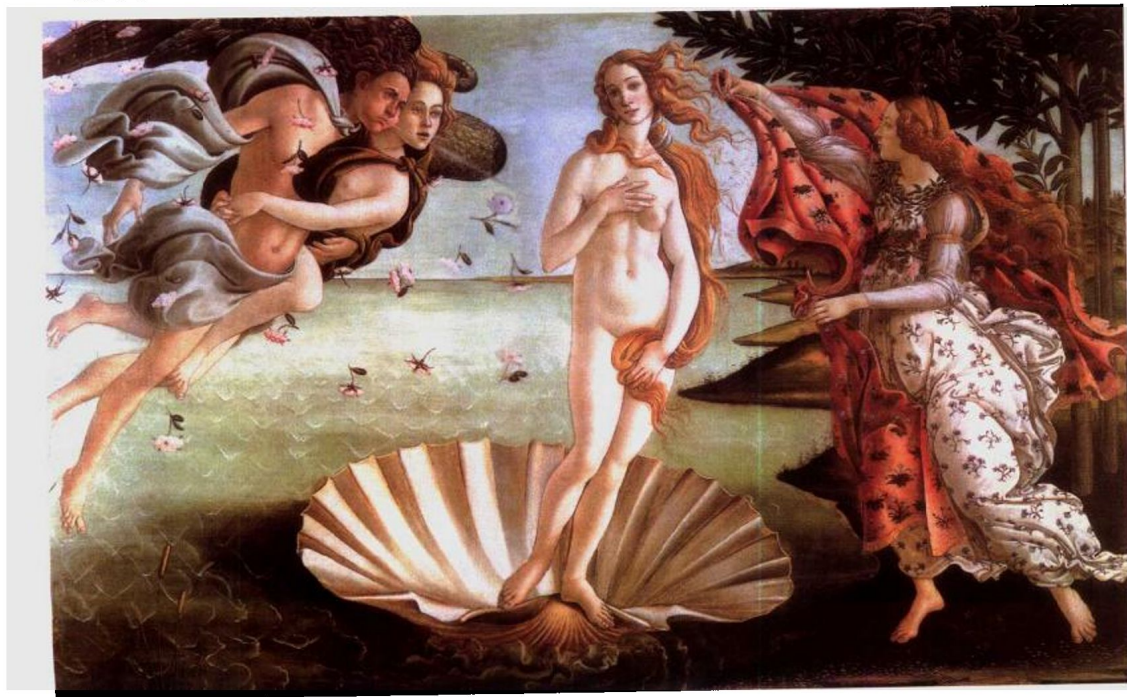
《维纳斯的诞生》出自哪位画家之手?

《维纳斯的诞生》是意大利画家桑德罗·波提切利(1444~1510)的代表作。波提切利出生于佛罗伦萨,他是皮革商人的儿子,因喜爱绘画,拜弗拉·菲利波·利比为师,在他的画室中学画。他早期的作品受老师的影响,充满人生乐趣。15世纪70年代中叶后受美第奇家族的宠遇,作品沾染上一些宫廷贵族文化的气息。他的绘画题材大多来自神话故事和文学著作,具有宫廷审美趣味,气氛神秘。

在《维纳斯的诞生》中,维纳斯从爱琴海中诞生,花瓣似的贝壳将她轻轻托起,海面上波浪微微翻滚。风神和花神把维纳斯送到岸边,林中仙女急忙来迎接,要给她披上用天上的星星织成的锦衣。纷飞的玫瑰伴随维纳斯来到了人间。秀美端庄的维纳斯显得娇柔无力、羞涩迷茫。波提切利运用流畅的线条表现出女神的秀美妩媚,画面的色调极为明朗和谐,充满了神秘感。整幅画宽287.5厘米,高175厘米,画于1487年。《维纳斯的诞生》现存于佛罗伦萨乌菲齐美术馆。

波提切利·《维纳斯的诞生》

关于维纳斯的诞生,有一种说法认为她是从海水泡沫中产生的,意味着爱与美只是瞬间即逝的泡沫;另一种说法认为维纳斯的母体是海上的贝壳。贝壳在古罗马象征着权威,波提切利以此赋予了女神高贵和神圣。

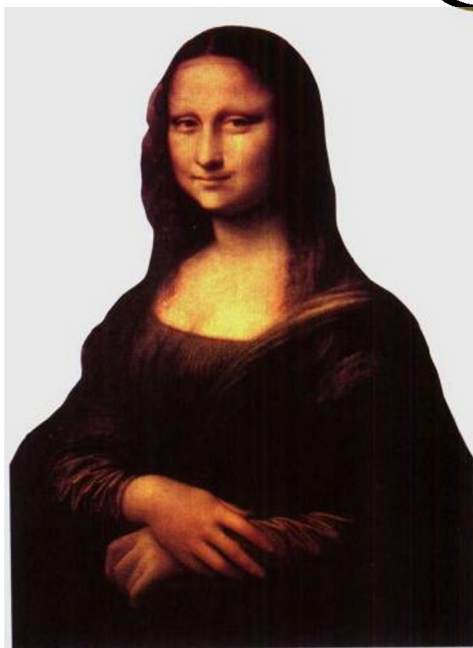
蒙娜·丽莎的微笑为什么具有永恒的魅力?

《蒙娜·丽莎》是著名画家达·芬奇最有代表性的肖像画之一。

列奥纳多·达·芬奇(1452~1519)是意大利文艺复兴时期最杰出的画家。他诞生在佛罗伦萨与比萨之间的芬奇镇。他不仅受到了严格的绘画写实训练,而且产生了对科学研究的兴趣。他研究透视、解剖、人的内心活动和各种表情,画了大量的素描和速写稿子。刚满20岁,他就成了佛罗伦萨的职业画家并扬名全市。达·芬奇的兴趣极其广泛,除了绘画,他还研究哲学和科学。从1482年起,达·芬奇在米兰生活了17年,这是他在艺术创作和科学研究上进入鼎盛和繁荣的时期。1500年,他回到佛罗伦萨,并创作了著名的《蒙娜·丽莎》。

在这幅画中,蒙娜·丽莎仪态安详,脸上露出一丝微笑,眉宇间展露了内心的愉悦,眼睛充满魅力地望着我们,嘴角微微上翘。美术史家称蒙娜·丽莎的微笑是“神秘的微笑”。

达·芬奇创作这幅作品的时候,正处于黑暗的中世纪,蒙昧残酷的封

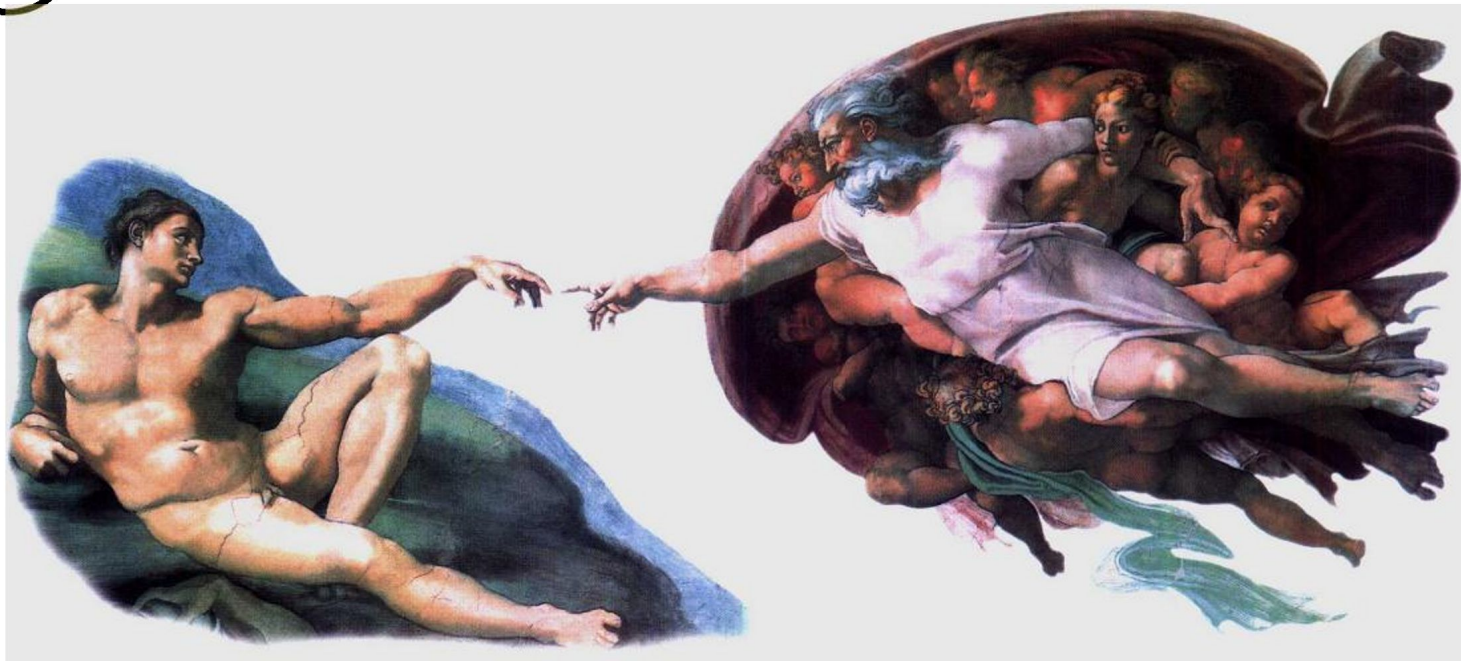

达·芬奇在《蒙娜·丽莎》的构图上采用了正面的胸像构图,改变了以往肖像画截至胸部的构图习惯,人物造型呈金字塔形,突出了蒙娜·丽莎的秀丽、端庄。

建统治和基督教的禁欲主义使西欧人带上了沉重的精神枷锁,丧失了思想的自由和幸福生活的权利,任何喜怒哀乐都会被视为触犯了宗教的禁条。因此,那时的肖像画,无论是至高无上的圣母、耶稣肖像,还是地位低下的百姓肖像,总是面无表情,呆板僵硬。文艺复兴给西欧的画坛带来了生

机,最为明显、最为典型的标志是丧失已久的笑容又回到了人间,回到了获得新生的人们的脸上。笑容成了新时代到来的写照,表现了对幸福生活的渴望。作为时刻关注国家命运的达·芬奇敏锐地感到这一点,他首先使自己画笔下的人物出现明朗的笑容,一扫过去画坛郁郁寡欢、沉闷压抑的阴影,用自己创造的艺术形象表明:冲破封建专制藩篱的人也有七情六欲,是向往自由快乐的生活的。可见,蒙娜·丽莎的微笑是具有强烈的时代精神,它不仅是这幅肖像画的重要特征,也是文艺复兴时期女性美的典型。也正是她的微笑,使这幅作品具有了一种永恒的魅力。

意大利·米开朗琪罗·《创造亚当》(《创世纪》局部)

《创造亚当》是《创世纪》中的一幅。位于左侧的亚当是一个健壮的裸体青年，他伸出手去触碰上帝的手；耶和华是一位年长的智者，他在一群天使的簇拥下飞向亚当。他们手指触碰的瞬间就是创世纪的象征。空无一物的背景象征广袤的宇宙空间。

米开朗琪罗是一位什么样的艺术家？

米开朗琪罗·博纳罗蒂(1475~1564)是文艺复兴时期第二位艺术大师，他和达·芬奇一样博学并且多才多艺。米开朗琪罗在世时即被认为是当时活着的最伟大的艺术家，并且自那时起一直被看作是所有时代最伟大的艺术家之一。他在绘画、雕塑和建筑领域的许多作品属于现存最著名者之列。

米开朗琪罗出生在佛罗伦萨附近的加普勒斯镇。13岁时他进入吉兰达约的工场学艺。约于1516完成了雕像《垂死的奴隶》、《被缚的奴隶》和《摩西》。从1508年至1512年，完成了西斯廷教堂的天顶画《创世纪》。从1520年开始历时15年，完成了朱理安诺·美第奇与洛伦佐·美第奇坐像以及他们陵墓的两组卧像：《晨与暮》、《昼与夜》。1535至1541年，在西斯廷教堂最靠里的墙上，米开朗琪罗为保罗三世绘制了大型壁画《最后的审判》。72岁时，他才答应成为圣彼得大教堂的建筑师。在米开朗琪罗的所有作品中都可以看到那雄伟然而紧密的庄严气象。

罗马西斯廷小教堂内的天顶画

《创世纪》和另一幅壁画《最后的审判》是米开朗琪罗最有代表性的绘画作品。《大卫》则是这位伟大的艺术家留给后人的一件杰出的雕塑作品，它表现的是一个正准备投入战斗的英雄形象，这件作品被誉为“文艺复兴时期的完美人性理想的最好宣言”。

为什么说《西斯廷圣母》是拉斐尔所画的圣母像中最优秀的一幅？

拉斐尔·桑蒂(1483~1520)是文艺复兴时期第三位艺术大师。

1504年，拉斐尔以《玛利亚订婚》这一祭坛画在佛罗伦萨成名，在他短暂的一生中受到了教皇和公众的厚待垂青。拉斐尔一生以画圣母像见长，前后共画了几十幅圣母像。他的圣母像集中了文艺复兴时期圣母像的一切优点。

《西斯廷圣母》是拉斐尔所画的圣母像中最优秀的一幅，拉斐尔在这幅画中塑造了一个具有崇高牺牲精神的母性形象。圣母面带忧伤，为了拯救人类，她把儿子送向人间。圣婴

瞪着两只眼睛好像在等待母亲决断他未来的命运。圣母从云端下来，衣服随微风飘动。穿着厚重法衣的罗马教皇西克斯特正迎接圣母的到来，他一手置于胸前表示虔诚，一手指向画外表示给圣母引路。跪着的圣女巴巴拉秀美端庄，她低垂双眼，对圣母下凡表示出喜悦。这些人物构成了稳定的金字塔形。在画面的下方，两个小天使张开翅膀，翻起白眼向上凝望，等待奇迹的出现。《西斯廷圣母》构图严谨，空间透视处理得极好，整幅画面流露出优雅、明快、和谐的情调。

意大利·拉斐尔·《西斯廷圣母》

你知道意大利威尼斯画派吗?

威尼斯是位于意大利北部的东西方贸易中心,这座城市洋溢着浓厚的世俗色彩和欢快的情调。作为文艺复兴艺术的另一朵奇葩的威尼斯画派受到过佛罗伦萨艺术的影响,但它又有自身的个性。不同于佛罗伦萨画派之处在于他们更注重色彩的明快和鲜亮,而不是雕塑般的造型和硬朗的轮廓线,他们用绚烂的色彩来表现威尼斯人的欢乐生活。

威尼斯画派在色彩运用上有很多变化,颜色堆得很厚,有的画家运用高强度光来加强主要人物,把次要人物融合在阴影中。从技法上说,他们不囿于传统,比较自由奔放,他们用油画颜料在画布上完成作品,因为潮湿的威尼斯气候不适合在墙壁和木版上采用蛋彩画画法。

乔万尼·贝里尼(约1430~1516)是威尼斯画派画风的开启者。他使得色彩在绘画的因素中占据着压倒一切的重要位置,技法上从蛋彩画过渡到油画。他的学生乔尔乔内和提香等人继承、发展了威尼斯画派的技法,使威尼斯画派的作品精细完美。

意大利·乔万尼·《诸神的盛宴》

这是乔万尼·贝里尼晚年的杰作。画中诸神或坐、或站、或睡。他们神态各异,有的专注,有的淡漠,有的含情脉脉,有的沉思冥想。虽然人物众多,但杂而不乱,从构图上看是由三个金字塔造型组合而成。

意大利·提香·《查理五世》

查理五世(1500~1558)1519年加冕为“神圣罗马帝国”皇帝,成为了当时最强大的统治者。他对提香十分尊敬。为了纪念他在“米尔堡战役”中获胜,提香于1548年创作了这幅骑马像,几个世纪里,它一直是骑马肖像的样本。

你知道谁是威尼斯画派中最杰出的代表吗?

提香(约1487~1576)是威尼斯画派中最杰出的代表。他是乔万尼·贝里尼的学生,技法上又受了乔尔乔内的影响。他像米开朗琪罗那样长寿,又像拉斐尔那样幸运和受宠。提香的艺术生涯几乎贯穿整个15世纪,他是

文艺复兴时期画家中油画技法变化最多、油画技法发挥最好的画家之一。他的作品结合了乔尔乔内的情境创造和曼特尼亚有梦幻感的写实作风。提香早期作画较多使用

白色画布底子,他的后期作品使用的画布底色逐渐加深,如用褐色、红色。他爱用粗的斜纹画布,用厚颜色、厚油。提香早期和中期的油画色彩明亮,画风细致,用笔稳健有力;晚期的作品用笔豪放、色调单纯而富于变化。提香对欧洲后来的绘画产生了很大的影响。

《圣母升天》是提香为威尼斯弗拉里教堂作的祭坛画,正是这一作品使提香作为威尼斯绘画大师的地位得到了巩固,此后的他不仅订单不断,而且受到上流社会的欢迎。

在这幅作品中,提香以直线运动、光的渐变以及色彩从暗到亮的柔和转化来表现人类向上的精神,从而使作品充满了热情和感染力。提香的这一构图方式影响了西班牙画家艾尔·格列科和罗马雕塑家贝尔尼尼以及一些17世纪的画家。

提香的《圣母升天》画面异常辉煌,不仅色调明亮而且构图生动。整幅画充满了向上升腾的动态。使徒们昂首举臂,满脸虔诚和企盼;小天使们雀跃、飞舞,他们把圣母推向天国;圣母红袍飘飘,披风翻动;圣父光芒四射,从天而降。载着圣母的云环、圣父周围隐在金光中的小天使加强了画面的纵深感。圣父的形象以透视缩短法画出,使得一切真实可信。

意大利·卡拉瓦乔·《以马忤斯的晚餐》

在这幅作品中，卡拉瓦乔充分运用了光影效果，使人物形象具有雕塑感；变化多端的光线加强了画面的戏剧性效果。用高超的透视缩短法来表现人物的手势，使画面的纵深感得到了强调。

为什么卡拉瓦乔笔下的耶稣形象会让教会大吃一惊？

卡拉瓦乔 (1571 ~ 1610) 是 16 ~ 17 世纪之交意大利现实主义绘画的代表人物。当时的意大利处在内乱外患之中，经济衰退、国势减弱，性格急躁的卡拉瓦乔正处于这样的年代，过着穷困的生活。卡拉瓦乔的作品继承意大利北部现实主义风俗画的传统，真实地描绘人物和自然，采用明暗对比强烈的“黑暗法”，从不美化圣经人物。他的绘画风格影响很大，被各国现实主义画家所接受和继承。

无论在生活和创作中，卡拉瓦乔都不是循规蹈矩的。他性格倔强，经历坎坷，客死他乡时仅 37 岁。他的作品明暗对比强烈，人物形象突出，造型有立体感，色彩朴素沉着，笔法严谨有力。他以现实主义的艺术原则描绘的作品富有感染力，成为巴洛克风格的前驱之一并给后来的写实主义画家以较大的启发。

卡拉瓦乔笔下的耶稣形象体现出来的现实主义曾让教会大吃一惊。在《以马忤斯的晚餐》中，耶稣是一个下颔无须、面容光洁、长发披肩的俗世年轻人。他面容俊秀，这个形象是惊

世骇俗的，与传统宗教绘画中的耶稣形象大不相同，以致于很多人都无法接受。他头上也不是一般所见的金圈或金色圆盘，而是投射到墙上的阴影，使人联想到犹太对他的背叛和耶稣的被钉十字架。他举起右手对着面包祝谢，正是这一手势显露出他的身份。从耶路撒冷来到以马忤斯的两位使徒醒悟了在他们面前是复活后的耶稣，他们无法抑制住自己的惊喜。右边的使徒吃惊地展开双臂。左边的使徒紧抓椅臂，身体前倾，注视着耶稣，好像不相信这是真的。卡拉瓦乔塑造的耶稣形象朴素而真实，曾令修士们深感震惊，但也正是他的这种写实手法，使他的作品具有了恒久的魅力。

意大利学院派绘画有什么特点？

意大利学院派绘画的代表人物是波伦亚学院的创始人卡拉齐三兄弟。他们继承了文艺复兴时期的艺术传统，并把这种传统视为至高的典范。他们的绘画风格结合了文艺复兴盛期的“纪念碑风格”、威尼斯画派明快的色彩和巴洛克的官能刺激，并且作品中流露出理想主义和典雅的感伤，因而深受教廷和官方的赏识。

卡拉齐兄弟坚持文艺复兴时期的艺术传统，使古典的“理想美”与当代巴洛克的官能刺激相结合。他们认为自然本身是不完美的，需要艺术家的加工创造，赋予它理想化，这种理想化的风景被称为“英雄化的风景”。在卡拉齐兄弟之后，学院画派的代表人物还有圭多·雷尼和乔·圭尔奇诺等人。

《主，你上哪去》整幅画和谐的气氛与平衡的构图显示出安尼巴莱·卡拉齐的古典倾向。作品中感情受到了理性的节制，尽管动作积极向前，但所有的力在画面内取得了平衡。

为什么说《犹太新娘》是伦勃朗最出色的一幅作品？

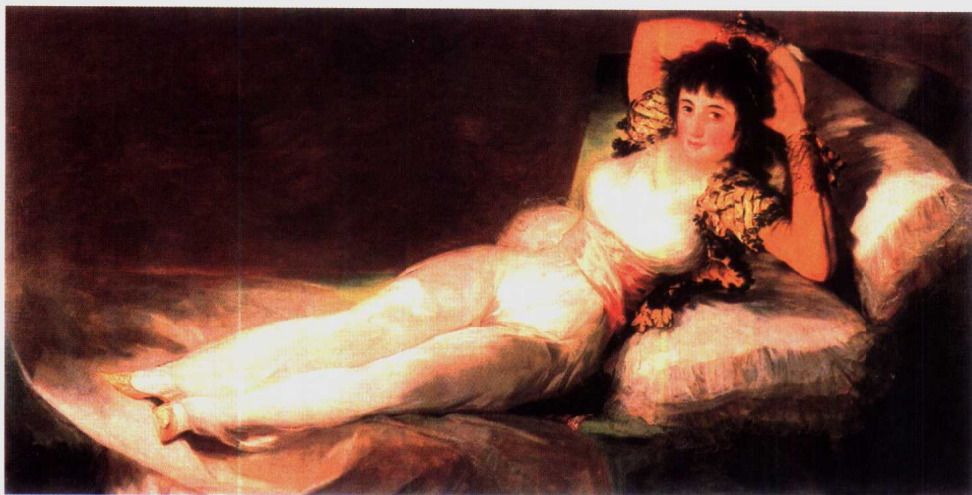
伦勃朗(1606~1669)是继哈尔斯之后最杰出的现实主义大师之一。他画了大量的肖像画。他善于表现人物的内心活动,善于描绘情节和塑造形象。他擅长运用明暗法、厚涂法表现生活的真实性。伦勃朗作画时类似提香,不太讲究程序。有时他画好透明色后,用厚颜色盖上去,然后再用透明色画,他的画大多用色很厚。伦勃朗的画使人感到画面变化丰富、厚重。

《犹太新娘》是伦勃朗晚年的作品,是他所有作品中最出色、最深刻的一幅。后印象主义大师凡·高看到这幅画后,久久地凝视着,激动万分。他在给弟弟的信中说:“我愿用我10年的生命来换取在此画前坐上两个星期。”画中的新郎显然已不年轻,他含情脉脉地看着心爱的妻子,一手搂着她的肩膀,另一手抚摸着新娘胸前的金链子,这是他们爱情的象征。新娘陶醉在幸福、甜蜜中,她的左手轻搭在丈夫的手上,含蓄地接受他的爱抚,右手自然地放在小腹上,或许她正怀着他们的孩子。画中人物的情感真切朴实。人物的衣饰也描绘得非常细腻。新

荷兰·伦勃朗·《犹太新娘》

整个画面充满温情,但我们不知道这一对幸福的夫妻究竟是谁,伦勃朗甚至没有给这幅画命名。这个题目是19世纪的后人取的,主要根据画中人物的着装如《圣经》中的犹太人而得名。

在这幅《着衣的玛哈》中,玛哈穿着紧贴身体的银白色衣服,上身套一件金黄色的网格短外衣,腰间束着一条宽宽的红缎带,她两臂交叉搁在脑后,半卧在浅绿色的软垫床上。玛哈乌黑的双眼往一边斜视着,红红的脸洋溢着青春的活力。

郎肥大的衣袖如金黄色的盔甲,衣服油彩厚重、笔触密集。新娘的衣服也显得很华贵。灰褐色的背景衬托出鲜艳亮丽的红、黄色。光好像在丝绸上掠过一般在画面上跳跃。伦勃朗对光影、色彩的运用以及变化多端的笔触都耐人寻味。画面充满的浓浓爱意以及人物内心的宁静祥和使作品具有了震撼力。

戈雅是一位什么样的画家？

弗兰西斯科·戈雅(1746~1828)是18世纪末西班牙最伟大的浪漫主义画家。他把委拉斯凯支、伦勃朗和大自然尊为自己的老师,对于欧洲浪漫主义绘画起了一种先驱者的作用。

戈雅是西班牙继委拉斯凯支之后出现的浪漫主义绘画大师。他早期画过一些民间风俗画;1780年开始,他的艺术走向成熟,这一时期他画了很多肖像画,他的创作总是充满热情,深刻地揭示了人物的内在个性特征,这些肖像采用的是现实主义的手法;戈雅在晚期由于黑暗的社会和动乱使他苦闷烦恼,再加上他重病失聪,他的艺术发生了很大的变化,创作了一些怪诞寓意的作品,受到了20世纪德国表现主义和意大利超现实画家的重视。

戈雅画过两幅姿态和

构图相同的青年女子肖像,即《着衣的玛哈》和《裸体的玛哈》。“玛哈”是当时西班牙社交场合对名媛淑女们的通称。

在画家的笔下,玛哈的眼神流露出闲适、坦然和一丝调皮。她的头略微大了些,腰又有点瘦,脚尖不符合解剖结构,这是照学院派的美的标准来看的。但戈雅或许有意这样画,以抗议斐南多学院和宗教裁判所的清规戒律。在西班牙的绘画史上极少有裸女画像,《裸体的玛哈》体现了戈雅高超的油画技巧和过人的胆魄,在一定程度上也反映出画家对当社会的一种叛逆。

《汲水女》是戈雅在国家内乱外患、个人病魔缠身时画的。画中的汲水女充满了朝气和生命活力,显然画家在她身上寄托了自己的理想和希望。戈雅以大色块和粗犷的笔触来抒发自己的激情,用红色、黄色、褐色和白色、蓝色形成的强烈色彩对比来表达自己的乐观精神。

俄国·克拉斯柯依·《无名女郎》

画面上的色彩在单纯中传达了丰富的意味。紫黑和橙黄揭示了明丽流荡的抒情心绪和矜持沉稳的性格特征。帽子上装饰的白中透着鹅黄的羽毛，使无名女郎更为妩媚娇嫩，同时也暗示了她那尚未完全成熟的青春年华。

《无名女郎》是谁的作品？

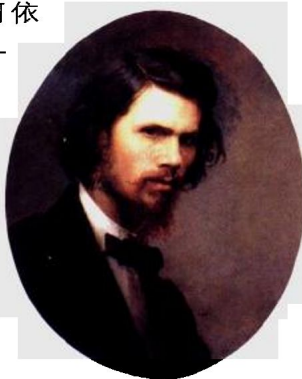
《无名女郎》是俄国画家克拉斯柯依所画的一幅著名的人物肖像画。克拉斯柯依

(1837~1887)是一位出色的肖像画家，是巡回展览画派画家中最善于揭示人物心理状态并注重性格刻画的艺术大师。他所创作的肖像可以构成

一个展示十月革命前夕杰出的艺术家和革命活动家的肖像的画廊，其中《希施金肖像》、《托尔斯泰肖像》、《自画像》、《无名女郎》等都是人们十分熟悉的杰作。

人们传说《无名女郎》是克拉斯柯依创造的安娜·卡列宁娜的形象。当时，他创造此画的时候，《安娜·卡列宁娜》刚问世不久。从克拉斯柯依与托尔斯泰的亲密关系来看，这种说法不无道理。

《无名女郎》是一幅美学意味隽永的性格肖像画。无名女郎穿着上流社

克拉斯柯依自画像

会的冬令裘皮时装，高高地坐在敞篷马车上，微倾着身体注视着画外。画面背景的虚幻性处理，使这个在寒凝的空气中傲然而坐的女郎更加挺秀洒脱。

《近卫军临刑的早晨》反映的是一件什么历史事件？

《近卫军临刑的早晨》是俄国巡回展览派中最擅长历史题材创作的艺术巨匠苏里柯夫(1848~1916)的代表作品。

《近卫军临刑的早晨》取材于彼得大帝实行统治改革中发生的真实事件。1689年，彼得一世在俄国实施改革以改变落后的社会面貌。改革虽然使国家强大了，但也破坏了旧的体制和传统，更加重了人民的负担。由于全盘移植西欧文化，严重地伤害了民族自尊心，引起了守旧势力的反抗。1698年彼得大帝秘密出访，他的近卫军趁机哗变，彼得大帝立即回国予以坚决镇压。苏里柯夫在这幅画中展现了在皇宫广场处死近卫军的悲惨情景。

这是一幅构图宏大、人数众多的群像。画中人物体现了两种敌对势力的殊死冲突：彼得大帝亲临现场督刑，他气势威武地骑在马上，他的身后是他的常备军；另一方是将被行刑的近卫军士兵和前来诀别的家属以及围观的群众。近卫军们认为自己是捍卫民族的自尊和古老的文化习俗，所以他们个个表现出大义凛然的精神。画家着重刻画了那个手持蜡烛的近卫军，他正向彼得大帝投去愤怒的目光，彼得大帝也激奋而坚决地迎受这仇恨的目光。在剧烈的心理冲突中，表现了两个阵营斗争的不可妥协性。

苏里柯夫没有回避自己在面对这一素材时的心理矛盾：他既认为彼得大帝的改革是政治上的明举，又认为近卫军的行为也有值得同情的方面，所以他在画中强调了近卫军妻子儿女前来诀别的悲剧场面。

俄国·苏里柯夫·《近卫军临刑的早晨》

列宾是如何画出《伏尔加河上的纤夫》的？

1869年俄皇亚历山大二世迫于强大的压力，不得不下诏宣布在俄罗斯土地上废除农奴制。然而这一举措并没有真正触动根深蒂固的封建制度，在沙皇的仁政口号下，仍是一片悲惨凄苦的景象。

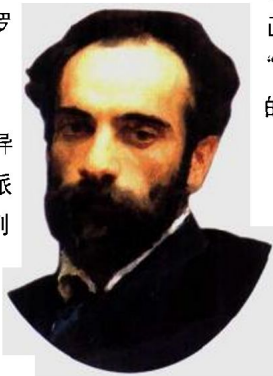
就在这一年的一天，当时还是圣彼得堡美术学院学生的列宾到伏尔加河畔写生，突然发现远处的河滩上有一群人在缓慢地移动，走近一看，原来是一群纤夫！他们拖拉着满载货物的大船，在烈日下挣扎着。船夫们蓬首垢面、衣衫褴褛的形象使年轻的列宾震撼而愤慨，他决心要把这悲惨的一幕画下来，替这些被奴役的人们向社会发出不平的怒吼。此后经过3年时间，列宾不断来到伏尔加河收集素材，做了大量的写生，最后画出了具有强大艺术震撼力的《伏尔加河上的纤夫》。画面上，纤夫们在夏日的正午拉着沉重的货船，擦着河床艰难地拖向望不到边的尽头。这是人与自然的较量，更是纤夫们对吞食他们血肉的剥削制度的沉痛而有力的控诉。画家注重人物形象的性格刻画，一切思想都通过细节来展现，甚至河滩上的脚印和纤夫们遗弃的杂物，都被列宾一一描绘出来。斯塔索夫说：“仅凭这一幅画，列宾就可以跻身世界一流绘画大师的行列。”

列宾的《伏尔加河上的纤夫》，画于1870~1873年，这幅作品现被圣彼得俄罗斯博物馆所收藏。

列维坦的名画《深渊》讲述了一个什么样的动人故事？

列维坦(1861~1900)是俄罗斯19世纪最杰出的风景画家。他12岁进入莫斯科绘画雕刻建筑学校半工半读。1884年以优异成绩毕业，毕业创作在巡回画派展览会上展出，著名收藏家特列恰柯夫重金购买了他的作品，从此他一举登上俄国画坛。列

列维坦像

维坦的风景画以俄罗斯农村自然景色为题材，作品中表现出对生活的信心和喜悦之情。纪念碑式的构图、朴实简约的艺术语言是他作品的主要特色。列维坦一生坎坷，但他

画中却闪烁着欢乐的“能使疲倦心灵愉快起来的阳光”。

列维坦的风景画取材广泛，《深渊》取材于他在一次民间写生时听到的故事。故事讲的是一位磨坊主的女儿与一位青年农民相爱，姑娘的父亲极力反对这桩婚事，便唆

使征兵局把青年抓去服终身兵役，姑娘为此痛不欲生，便从枯木搭的桥上跳进了深潭。这座木桥和深潭刚好在列维坦的住处附近，普希金也曾为此故事写过一首名诗《女水妖》。列维坦被这位姑娘的刚烈性格和对爱情的忠贞所感动，绘制了这幅《深渊》。画面上，几根粗大的枯木架起一座简陋的桥，绿沉沉的潭水似乎伏藏着那哀凄的幽灵，远景处的树林幽秘深邃。画家通过这幅画表现了大自然的诗意和对这则缠绵悱恻的爱情故事的纪念。

浮世绘是一种什么样的绘画形式？

浮世绘是近代日本出现的一种民间版画。它的观赏价值不限于日本民间，而是越出国界，对近代欧洲绘画产生了很大影响。浮世绘最早出现于日本江户时代，它所涉及的题材广泛，社会时事、民间传说、历史典故、戏曲场景和古典名著图绘、山川景物、妇女生活、社会世相、自然风景无所不包。市民画家菱川师宣用木刻开创了近世风俗画的先河，成为浮世绘这一艺术样式的开山祖。浮世绘木刻归纳起来有两种形式：“绘本”和“一枚绘。”在浮世绘以前，日本的木刻缺乏民族风格，多以仿效中国木刻为主。当时中国有不少刻工东渡日本谋生，起到了一定的交流作用。浮世绘在继承日本民族绘画“大和绘”的传统基础上，汲取了一些外来技法，师徒相传，逐渐形成各有特色的流派和体系。有以喜多川歌磨为代表的“大首绘”和以铃木春信为代表的“春信式”等流派。

《高名三美图》是喜多川歌磨创的“大首绘”的范例，画家以这种放大的面部或上半身，尽情尽意地描画美人的柔润肌肤和她们内心隐秘的情感。

法国·大卫·《马拉之死》

这幅画构图单纯，写实的笔法使情景充满真实的悲剧色彩。强烈的表现力和震撼性的写实效果使这件作品成为大卫的不朽杰作。

《马拉之死》是在什么样的历史背景下创造出来的？

《马拉之死》是欧洲新古典主义画家雅克·路易·大卫(1748~1825)的作品。大卫曾师从罗可可画家布歇，后来又拜皇家美术学院教授维恩为师。青年时期接受了狄德罗的思想，对封建王朝的腐朽深恶痛绝，他是欧洲新古典主义的主角安格尔、格罗的老师。大卫的那些历史画和肖像画，以惊人的艺术效果把人们带入那个波澜壮阔的时代。

马拉(1743~1793)是法国大革命时期雅各宾派领导人之一，他宣扬暴力革命，谴责君主立宪派的妥协行为。他曾投票赞成处死法国国王路易十六，主张对反动派进行血腥镇压。他的这些主张引起了反动派的极端仇视，1793年马拉遇刺身亡。他的被害引起公众愤怒，人民要求他们心目中的革命画家大卫拿起画笔“为马拉报仇，要让敌人看到马拉被刺的情景而发抖”。大卫悲愤满怀，创作了这幅《马拉之死》。

为什么说《泉》表达了画家安格尔对“永恒的美”的向往？

如果说马萨乔、米开朗琪罗、乔尔乔内等大师的裸女体现的是一种充满人性的时代理想，那么安格尔在裸女画上所寄予的理想则是一种抽象的“永恒的美”。《泉》是他晚年的一幅作品，76岁高龄的安格尔，终于在这一幅《泉》中，为心中长期追求并积聚沉淀的古典美与具体的写实少女的美，找到了完善结合的形式。画家在这幅画上展示了可以得到人类普遍赞美的恬静、纯洁和抒情的美感，少女的姿容超过了所有女性，她集中了她各自的美于一身，形象更富生机也更理想化了。少女纤细的肌肤、修长成熟的身体犹如清泉之水一样纯净。这是安格尔幻想式的美的境界，是他追求的风格的最高境界。“造型艺术

只是当它酷似造化到这种程度，以致把它当成自然本身时，才算达到了高度完美的境地。而艺术的最好表现手法是不露痕迹的。”安格尔的这段话是对艺术创作的心得，也是对《泉》的最好解释。这幅作品从酝酿到完成相隔36年的时间。炉火纯青的写实笔法表达了安格尔对“永恒的美”的向往。现在这幅画已成为卢浮宫镇馆之宝。

法国·安格尔·《泉》

米勒的《拾穗者》绘于1857年，现收藏于法国巴黎卢浮宫。

《拾穗者》是一幅什么样的作品？

《拾穗者》是法国杰出的现实主义画家让·弗朗索瓦·米勒(1814~1875)的一幅代表作。他是巴比松画派的典型代表。1849年定居巴比松村后，他在那里一直生活了27年，其间，创作了许多广为人知的优秀作品。他用独到的艺术语言把农村劳动者的精神世界刻画得十分深刻，画风质朴凝重，色调浑厚。《拾穗者》是他的代表作。

《拾穗者》原来的题目叫做《八月》，表现的是一个欢乐的农村收获场面。几位接近米勒的社会活动家建议画家修改构图。在他们的鼓励下，米勒渐渐把繁忙的收割场面推到背景，而前景只剩下3个拾穗的农妇。这幅作品在沙龙展出后，引起人们的强烈关注，有人甚至撰文说：“这3个突出在阴晦的天空前的拾穗者的后面，有民众暴动的刀枪和1793年的断头台。”这种说法虽然耸人听闻，牵强附会，但是，米勒的这件作品确实具有一种巨大的艺术撼动力量。对于这幅画，当时的一位艺术评论家卡斯特奈里的话是最精彩的：“当远处的主人满载麦子的大车在重压下呻吟，我看到3个弯腰的农妇正在收获过的田里捡拾落穗，它比见到一个圣者殉难更能痛苦地抓住我的心灵……它是一件艺术品，非常美并且单纯。它的主题

非常动人、精确，但画得那样坦率，使它高出于一般党派争论之上，从而无需撒谎，也无需使用夸张手法，就表现出了那真实而伟大的自然篇章，犹如荷马和维吉尔的诗篇。”

为什么说《梅杜萨之筏》是一幅“纪实性”大画？

《梅杜萨之筏》是法国画家籍里柯(1791~1824)的名作。这件作品取材于一件真实的历史故事。

《梅杜萨之筏》是籍里柯用全部心血和激情描绘出的一幅画作，它成为了世界一流的惊世名作。画家采用了金字塔式构图，借鉴了古典绘画的均衡比例，把事件展开在幸存者发现天边船影时的刹那间景象，紧张的气氛和强烈的色彩对比，把生命推到了生与死的临界。

“梅杜萨”号载着400多名军官、士兵前往塞内加尔，随行的还有一些平民。舰长对航海知识一窍不通。军舰在途经毛里塔尼亚海峡时遇到沙磧，本应返航，但船长却命令继续航行，并不顾有关规定，把随行的小船丢下。军舰愈前进愈困难，终于陷入了砂磧，经过两天的挣扎，只好弃舰。舰长和高级军官乘仅有的救生船逃命。150多名乘客和船员，登上临时绑扎的木筏在风浪中漂流。十几天的海上挣扎，筏上的惨剧骇人听闻：人们精神失常互相残杀，生者啃食死者的肉。漂流15天之后，这条木筏获救，当时只剩下15条奄奄待毙的生命。对这一重大的海难事故，路易十八政府只发了一条简短的消息，对本应处死的舰长只处以体罚和降职处分。两位木筏上的幸存者将这次海难经过如实写成报道，向社会控诉，引起世人的轰动和震惊。敏感的籍里柯决定以此为题材，创作一幅“纪实性”大画。

为了描绘得真实感人，籍里柯亲自到病房观察病人的痛苦表情以及临终前的模样，研究尸体腐烂时的状况，去亚勃兰观察海洋和天空，还委托筏上一位生还的木匠，制作了一只木筏模型，最后，他剃光了头发把自己关在家中一心一意地作画。这幅画展出后获得了巨大成功。

《吹笛的少年》是哪位画家的作品？

《吹笛的少年》是印象主义画家爱德华·马奈的代表作之一。

1874年4月，一批对学院派绘画抱有强烈不满而自己的作品又不能官方沙龙展出的青年画家在巴黎举行了一个“独立画展”。参观画展的一位记者根据莫奈的参展作品《日出·印象》杜撰出“印象主义”一词，在报纸上发表文章指责这些画家的作品是“对美好与真实的否定”。青年画家们认为这个名词正好是对他们与众不同的艺术追求的概括，便采用这个概念作为这个团体的名称。印象主义者摒弃古典绘画的色调，提倡户外写生，追求瞬间视觉印象的表达，对构图并不十分刻意经营。印象主义使欧洲绘画开始摆脱文学的影响，更注意绘画语言的创造和绘画性的表达，它是现代艺术的开端，其代表画家有马奈、莫奈、德加、雷诺阿等。

马奈对自然物的原有色的描绘很感兴趣。他的一生，一直在为争取社会对他的艺术的承认而努力，因为，他的那些脱出古典审美情趣的画作，曾使当时的人们一次又一次睁大了惊疑的眼睛。马奈的《吹笛的少年》是绘画史上不朽的杰作。

《吹笛的少年》是马奈完全依照自己的风格而绘制的一幅作品。

马奈《吹笛的少年》作于1866年，现收藏于法国巴黎奥赛美术馆藏。

深色调子的人物非常有力地显现在浅灰色的背景上。这幅作品的调子非常集中而富于整体感。它是马奈用充满激情的画笔绘制的。有趣的是，当有人因为马奈这幅画没有确切的地平线而指责他是一位破坏透视学的“罪犯”时，他的这件作品却因为政府的宽容硬是闯入了沙龙展览。对他的这件作品的争论又成为当时画界一个热烈的话题。

《包厢》是哪位画家的作品？

彼埃·奥古斯特·雷诺阿(1841~1919)是印象派画家中的肖像和色彩大师，也是他们之中比较年轻的一个。这位艺术家受到18世纪罗可可艺术的影响，偏爱以明快响亮的暖色调来描绘女性形象。《包厢》是雷诺阿的代表作品之一。

《包厢》是当雷诺阿还贫困潦倒时，画的一幅富有魅力的作品。画中的模特是他的兄弟埃德蒙和当时的一位女模特尼尼·洛贝。主要人物是这位处于前景的妇女，她后面那位男子处在半阴影中，正在用小型望远镜向远处观望，这个动

法国·雷诺阿·《包厢》

作使他虽然处在后面的位置也依然那么引人注目。妇女看起来是在看演出，男子却用望远镜往斜上方看。或许他在偷窥对面包厢中的另外一个女人？毕竟，这在当时的巴黎社交场上是常见的情形。

《包厢》的色彩基调是暖色调，它由玫瑰、白、黑三色组成。妇女身上粗阔的黑条纹与相间的白色，恰好与男子身上的黑外衣和白衬衣相呼应。运用黑色作品，是印象派画家们所忌讳的，因为外光之下很难体现纯黑，但雷诺阿用笔触逐步地擦上去，因此，画面上的黑色没有丝毫的生硬感，而是显得十分自然与和谐。

《大碗岛的星期日》是一种什么风格的绘画作品?

19世纪80年代,在印象主义之后,法国画坛出现了以修拉和西涅克为代表的“新印象主义画派”。他们根据光学科学的“色彩三原色”原理,拒绝在调色板上调和颜色,用各种并置的小色点在画面上取得光感和色感。所以新印象主义又称“点彩派”或“分色主义”。由于过分机械地使用所谓“科学”方法,其作品往往缺乏绘画艺术的生动性和表现性。

印象主义画派的第8次画展上,出现了一幅用纯粹的色彩圆点排列构成的作品,这就是修拉的《大碗岛的星期日》。这幅以“极端科学、分割着色、视觉混和”的新方法绘出的作品,受到毕沙罗的赞扬,也受到一些人的贬斥,说它是“撒满五彩纸屑的玩意儿”。

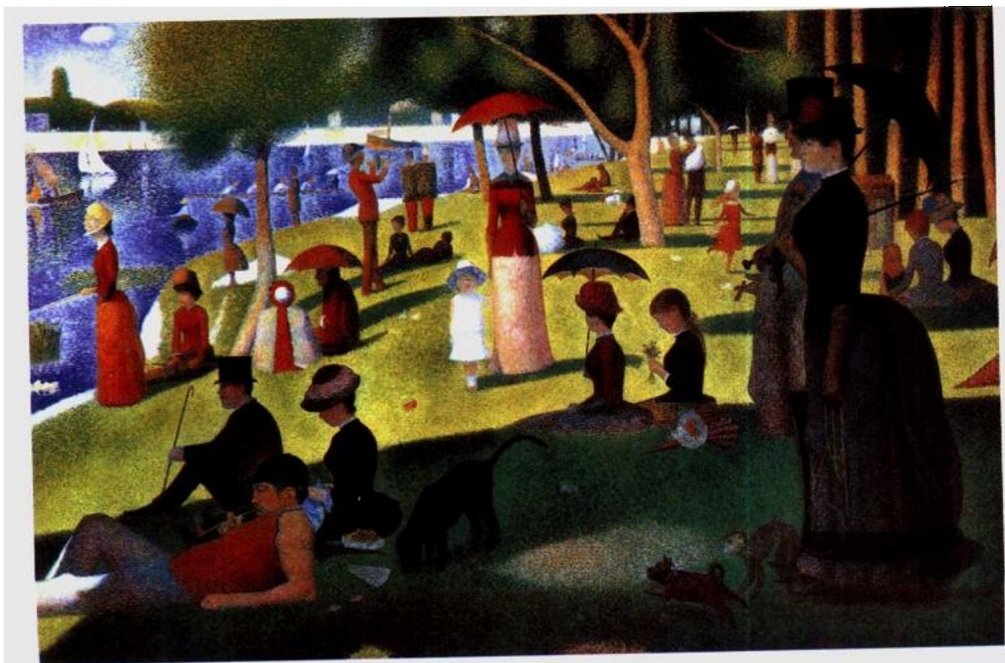
但是,正是这幅“撒满纸屑的玩意儿”确立了新印象主义的地位。它描绘的是巴黎附近迈奥尼埃的大碗岛上一个晴朗的日子,游人们在明媚的阳光下在河边的树林中休闲的场景。画面有一种地毯式的图式化特点,人物和景物有一种学究气和生气相结合的奇异效果;在人物和树木的直线、

路和投影的斜线以及围墙的横线的综合中,产生了稳定的理性秩序感,而人物和动物所从事的活动或者动作,则显露了热闹的生机。

在这幅作品中,修拉完整地运用了他所追求的“分割着色、视觉混合”的艺术语言,以光谱色取代固有色,创造了“一个有机的整体、一个紧密无间的结构”。从艺术的历史来看,《大碗岛的星期日》既代表了修拉的最高成就,同时也为艺术趣味的多样性和丰富性做出了贡献。

修拉的《大碗岛的星期日》作于1886年,现在收藏于美国芝加哥艺术馆。

著名画家凡·高的《向日葵》创作于1888年,现收藏在英国伦敦国立美术馆内。

《向日葵》是一幅什么样的作品?

《向日葵》是凡·高赫赫有名的代表作。绘画史上从没有一幅静物如此强烈地表达出这种激动人心的效果。阿尔八月的阳光色彩在画面上大放光芒,每朵花都是一团火,细碎的花瓣和绕旋的葵叶像火苗,它们在画面上燃出激情的火焰。正像凡·高自己说的那样:“这是爱的最强光。”

凡·高对黄色和黄色向日葵的热爱之情炽烈而持久。他曾说:“我要画上半打的向日葵来装饰我的画室,让纯净的或调和的铬黄在各种程度的蓝色底子上闪闪发光。”他确实实践了自己的诺言,如今他的六幅《向日葵》大都被各大博物馆收藏,成为艺术瑰宝。当然我们可以说,这些画的成就有赖于黄色(从柠檬黄到橙黄)与蓝色的对比关系,但更重要的是画家对自己的创作信仰的全身心投注。凡·高创造了一个独立于它的创造者的完美对象,这个对象则成为他精神狂欢的永恒见证。

《向日葵》是凡·高用生命撞出的精神最强音,从柠檬黄到橙黄与绿色形成触目的对比,光彩绚丽中蕴蓄着原始的悲怆。