

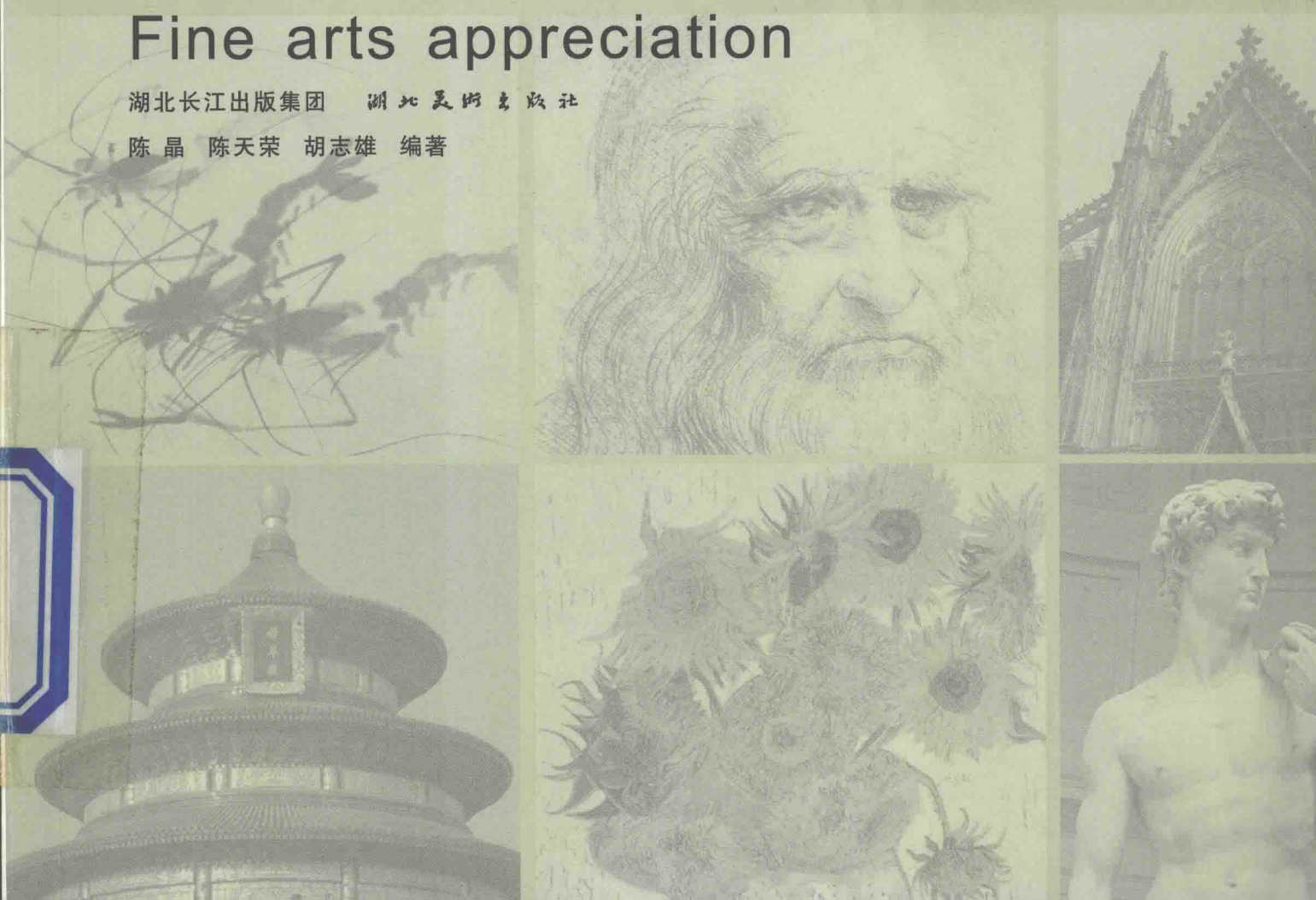
高等美术院校综合理论系列教材

美术欣赏

Fine arts appreciation

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

陈晶 陈天荣 胡志雄 编著

高等美术院校综合理论系列教材

美术欣赏

Fine arts appreciation

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

陈 晶 陈天荣 胡志雄 编著

责任编辑 / 戴建国 马鸣

封面设计 / 赵 诣

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

美术欣赏 / 陈晶编著 .

—武汉 : 湖北美术出版社, 2008.8

(高等美术院校综合理论系列教材)

ISBN 978-7-5394-2296-1

I . 美…

II . 陈…

III . 美术 - 鉴赏 - 高等学校 - 教材

IV . J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 125898 号

美术欣赏

© 陈晶 陈天荣 胡志雄 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话: (027) 87679522(发行) 87679553(编辑)

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E-mail: hbapress@vip.sina.com

制 版: 武汉浩艺设计制作工作室

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8 印张

印 数: 3000 册

版 次: 2008 年 8 月第 1 版

2008 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5394-2296-1

定 价: 38.00 元

前言

19世纪英国著名哲学家赫伯特·斯宾塞在《教育论》中这样说道：“没有油画、雕塑、音乐、诗歌，以及各种自然美所引起的情感，人生的乐趣会失掉一半。”

尽管只有少部分人能够从事专业性的美术创作、美术批评和美术理论研究，但绝大多数人却可以通过美术欣赏，参与到美术活动中来，感受绘画、雕塑、建筑、设计的迷人魅力，分享艺术予人的馈赠。

那么，如何进行美术欣赏呢？

一般来说，美术欣赏是一种以艺术作品为主要对象的审美活动，也是一种通过美术形象去认识世界的思维活动。人们通过美术欣赏，丰富自己的情感、陶冶情操、净化心灵，获得美妙的审美享受。

但是，为什么面对一幅绘画，有的人激动得流下眼泪，有的人却无动于衷；走进传统的民居，有的人看到了历史与文化，有的人却只看到落伍和破旧，甚至想改造成现代住宅……并不是看到了优秀的美术作品就是欣赏了艺术，只有当人们对艺术作品有了深入的感知、领悟后，才能真正感受到艺术的魅力。正如同王朝闻所说的：“艺术美能不能成为审美主体的欣赏对象，既要对象自身是美的还是不美的，也要看对方是不是知音。美的艺术能不能成为艺术接触者的指引，这要看接触者是不是转化为接受者。”

美术欣赏说到底，是审美主体（受众）和审美客体（艺术作品）之间的相互联系和相互作用而产生的美术活动，是人与艺术的互动关系。接触艺术作品的人能否与作品之间建立起感情交流的通道，进行真正的美术欣赏，这主要取决于欣赏者的主观条件及其能动性。

“对于不辨音律的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义。”欣赏者要得到美妙的艺术享受，就要求欣赏者本身具有较高的文化修养和艺术修养。否则，欣赏者就不可能洞悉美术作品中深邃的情思和意蕴，无法理解，也不可能引起共鸣。正如马克思所说的那样：

“如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”所以，只有当人们具备了一定的文化修养和艺术修养之后，才能更有效地进行艺术欣赏。

艺术欣赏能力并不是完全天生的，它依靠在艺术实践中的不断培养，是一种审美经验的积累。法国启蒙时期的思想家狄德罗说：“艺术欣赏力究竟是什么？由于反复的经验而获得的敏捷性。”这就是说，多接触艺术作品，浸淫于艺术久了，就可以逐步提高艺术欣赏力。俗话说：“书读百遍，其义自现”；“熟读唐诗三百首，不会写诗也会吟。”虽不尽然，但所主张的多读多看，广泛接触优秀艺术作品，不断积累经验的方法对欣赏力的提高确实是有益的。

由于每一个人的文化背景、艺术修养、性格偏好、生活阅历等方面的差异，对艺术作品的喜好和感受也有所差异。例如有人陶醉于古典绘画，有人热衷于前卫艺术；有人崇拜米开朗基罗，有人则倾心罗丹。即使面对同一幅艺术作品，每一人总是会从自己的思想情感、审美经验以及审美期待出发，对作品进行创造性的解读，常常会对作者的意图做出改造和拓展。西方谚语说“一千个读者就有一千个哈姆雷特”，就是这个道理。

对艺术的欣赏，往往是放在一定的历史文化背景中进行的。艺术横向比较存在两大体系：西方体系和以中国艺术为代表的东方体系，这两大体系从文化背景到表现方式都大相径庭。虽然同为艺术，它们都具有艺术的基本特征，但表现的形式却各异其趣。在历史的纵轴中，艺术经历了不断的发展演变，形成风格鲜明但又有所承袭的不同阶段。故此，我们在绘画、雕塑、建筑、工艺美术和设计等几大艺术类别中，将之划分为中、西两个部分，选取最具代表性的杰出作品进行介绍和赏析。

艺海浩瀚，我们只能撷取几只贝壳感受它们所折射的艺术之光。

目录

- 001/ 第一编 绘画欣赏
- 002/ 第一章 西方绘画
- 002/ 第一节 西方绘画概述
- 004/ 第二节 西方绘画名作赏析
- 020/ 第二章 中国绘画
- 020/ 第一节 中国绘画概述
- 022/ 第二节 中国绘画名作赏析
- 040/ 第二编 雕塑欣赏
- 041/ 第一章 西方雕塑
- 041/ 第一节 西方雕塑概述
- 042/ 第二节 西方雕塑名作赏析
- 058/ 第二章 中国雕塑
- 058/ 第一节 中国雕塑概述
- 059/ 第二节 中国雕塑名作赏析
- 070/ 第三编 建筑欣赏
- 071/ 第一章 西方建筑
- 071/ 第一节 西方建筑概述
- 072/ 第二节 西方建筑名作赏析
- 086/ 第二章 中国建筑
- 086/ 第一节 中国建筑艺术概述
- 087/ 第二节 中国建筑名作赏析
- 099/ 第四编 工艺美术与现代设计欣赏
- 100/ 第一章 中国工艺美术
- 100/ 第一节 中国工艺美术概述
- 101/ 第二节 中国工艺美术名作赏析
- 110/ 第二章 现代设计
- 110/ 第一节 现代设计概述
- 111/ 第二节 现代设计名作赏析

第一编 绘画欣赏

绘画作为最典型和最基础的美术形式，应用范围最广泛。它是一门运用线条、色彩和形体等艺术语言，通过构图、造型和设色等艺术手段，在二度空间（即平面）里塑造出静态的视觉形象的艺术。绘画可算是一个兴旺发达的门类，种类极其繁多，从使用的材料、工具和技法来划分，分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、粉笔画、丙烯画、壁画、漆画等。从题材内容来划分，则可分为肖像画、风景画、风俗画、静物画、历史画、宗教画、动物画等。从作品的形式和功用的不同又可分为主题性绘画、年画、连环画、宣传画、漫画等。

绘画是一门源远流长的古老艺术，迄今发现的最早的作品是15000年前旧石器时代晚期产生的洞窟壁画，画在西班牙阿尔塔米拉和法国拉斯科的岩洞石壁上。此后，绘画逐渐成为人们广泛运用的一种艺术表现形式。绘画在早期受人青睐，在很大程度上由于绘画相对自由便捷的表现形式，单幅绘画可以一下子一览无余，得到完整的审美感受，同时具有极强的模仿能力。绘画运用透视、色彩、光影等表现方式能够表现事物的纵深和各个侧面，造成视觉上的立体感和逼真的效果。所以，绘画的表现领域十分宽泛，它可以由创作主体根据自己的经验描绘出取材于社会和自然的一切可视形象，以及从现实生活的体验中生发出来的幻想的视觉形象。

绘画大体存在两大体系：以中国画为代表的东方体系和以油画为代表的西方体系，这两大体系从表现形式到文化背景都大相径庭。虽然同为绘画艺术，它们都具有绘画的基本特征，但表现的方式却各异其趣。

第一章 西方绘画

第一节 西方绘画概述

西方史前壁画艺术遗迹中,最著名的是法国南部的拉斯科岩洞和西班牙北部的阿尔塔米拉岩洞,西方人称它为“史前的西斯廷教堂”。在拉斯科岩画中,我们可以还看到迄今为止发现的最早描绘人类自身形象的作品之一——《酋长的牺牲》。

古希腊是欧洲文化的摇篮,希腊文明拥有“早熟”的艺术辉煌,雄伟的建筑、完美的雕像、浪漫的神话,但是那些描绘在墙壁和木板上的绘画,却早随着建筑的颓败荡然无存,我们几乎无法找到几件能够完整留存至今的绘画作品。只有一些附着于其他用途的器皿上的绘画得以保存,比如丰富多彩的绘制在陶瓶上的“瓶画”,可帮助我们探究古希腊绘画艺术的面貌。

始建于公元前8世纪的罗马小村庄,随着武力的扩张和财富的掠夺,建立了地跨欧亚的——奥古斯都罗马帝国,罗马,成为当时世界上人口达百万的伟大城市。

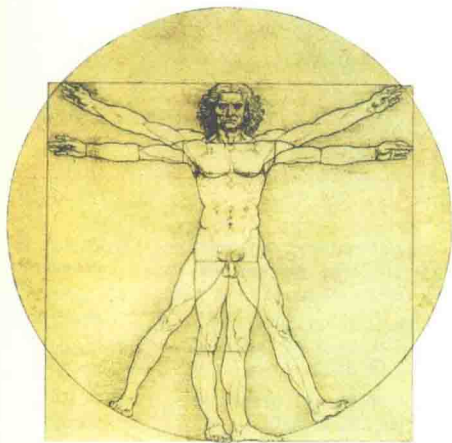
我们今天对于罗马绘画的了解,主要来自于被公元79年火山灰埋藏下的庞贝城。罗马人的现实主义精神对艺术的影响非常巨大,加上罗马的富足和奢华,促使艺术家来满足艺术接受者的现实审美需求。庞贝古城遗址发现的大量壁画和镶嵌画让我们看到了罗马绘画艺术的成就。

“中世纪”通常是指公元4、5世纪至公元14、15世纪之间的1000年,由于这一时期受到基督教的统治,人们也把该时期的艺术称做“基督教美术”。欧洲中世纪的绘画作品几乎都是基督教题材,表现其他内容的作品极少,这时的基督教绘画因为基督教在中世纪极度保守的作风而呈现出呆板、单调的面貌。当然,中世纪绘画中明艳的色彩运用颇具成就,成为后来文艺复兴绘画的一个基础。

中世纪后期,由于生活状态的改变、经济因素的影响和科学技术的发展,人们已经不再满足于上帝的设计,进而提出了倾向于现实主义生活的各种理想,其中主要的力量是新兴资产阶级。这时期的哲学家、诗人、政治家、科学家和艺术家们共同参与了这一伟大的构想:他们要从古代英雄们身上提取“个人英雄主义”的情愫,唤醒世人的麻痹和对宗教的盲从。他们提出了“以人为本”的人文主义口号,应该珍视现世生活而不是缥缈的天堂。在人文主义思潮的影响下,绘画创作发生了巨大的变化,显示出了鲜明的时代精神。绘画的选材开始从宗教世界转向描绘世俗的人和现实生活。在绘画中热情表现人的情感和人的理想,在表现手法上提倡面向自然,理性认知自然,于是,透视学和解剖学成为文艺复兴绘画造型的两大支柱。这是一个产生巨人的时代,乔托、波提切利、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香……一连串响亮的名字,灿若星河。

17世纪的欧洲人文主义思想也继续扩大和深入,艺术语言开始丰富起来,已经走出了宗教的领地,艺术家有更强烈的主观意识和能动性,美术品消费市场的潜力也得到开发,人物画、肖像画、风景画、静物画甚至裸体人像普遍出现,多方面满足了社会的不同审美需求。

17世纪的欧洲美术又被称作“巴洛克”时代。“巴洛克”一词是指“奇形怪状的珍珠”,这个时代的美术史上,众多大胆革新、拒绝平凡、富于艺术个性的艺术家涌现出来:卡拉瓦乔、鲁本斯、哈尔斯、伦勃朗……像一颗颗各式各样的珍

维特鲁维亚人体图 达·芬奇

珠串起了这个时代的辉煌。

除了巴洛克的夺目光芒之外，现实主义创作倾向以及表现市民生活和底层疾苦的平民绘画都令人瞩目，以委拉斯开兹、维米尔和勒南三兄弟为代表。这些新的技法和观念都为近现代美术的发展拓宽了道路。

18世纪的欧洲政局可谓风起云涌，美术上也随之变化了格局，意大利的光荣时代就在此终结，欧洲美术的中心转到英国和法国。这一时期最醒目的艺术出现在法国国王路易十五的宫廷。绘画上主要描写上层贵族的奢华生活和风流韵事，使用精巧细致的线条和柔和的色彩，追求繁琐华丽的装饰效果，被称做洛可可艺术。其代表画家华托、布歇、弗拉戈纳尔为画坛增加了一批色彩甜软、形体美艳的视觉体验。但18世纪并不都是弥漫着浓重的脂粉味，夏尔丹画面中下层人民平凡的生活图景、朴实的情感以及英国荷加斯辛辣、尖刻的艺术语言都与洛可可艺术大异其趣，从不同角度展现了18世纪的社会面貌。

19世纪欧洲美术充分体现了由传统形态向现代形态的过渡，充满了变革时代波澜壮阔、生机勃勃，流派众多，风格迥异。绘画领域先后出现了新古典主义、浪漫主义、现实主义、象征主义、印象主义、后印象主义等新思潮运动。涌现了一批杰出的绘画大师，新古典主义大师达维特和安格尔，浪漫主义的旗手籍里柯、德拉克罗瓦，印象派大师莫奈等等。现实主义在这个时期极富生命力，法国巴比松画派和俄国巡回展览画派都影响深远。后印象画派的重要代表高更、凡高、塞尚站在时代的转折点，对20世纪艺术起到了先导作用。

经过19世纪末期的酝酿，20世纪无论是科技还是文化都以前所未有的速度飞速更新，这深刻影响了现代艺术的的产生和发展。艺术思想的解放和求新求异求快创作心态，使20世纪的美术风格和流派令人眼花缭乱，影响较大的就有：野兽主义、立体主义、表现主义、未来主义、风格主义、达达主义、超现实主义、抽象表现主义、波普艺术、超级写实主义……在给绘画拓展了更大发展空间和提出更多可能性的同时，也给绘画的发展带来了种种困惑，并将这种困惑持续到了21世纪的今天。

面对西方绘画史，一概而述，是难于体会到它们生动的表情的，在掌握了一条基本线索之后，我们再对具有代表性的绘画经典作品进行更为细致的赏析。

泉 新古典主义大师安格尔的作品

波洛克在创作

第二节 西方绘画名作赏析

阿喀琉斯和埃阿斯掷骰子

古希腊是欧洲文化的摇篮，希腊文明拥有“早熟”的艺术辉煌，建筑、雕像、神话都达到空前的高度，但是绘画却未能保存，只有保存完好的大量瓶画向我们提供了很多当时绘画发展的信息。

古希腊陶器的制作工艺和装饰水平都达到了空前的高度，尤其是陶器上面精美典雅的绘画，生动地反映出神话故事、日常生活、历史事件等各方面的内容，人们将其统称为希腊瓶画。古希腊瓶画经历了荷马时期的几何风格、古风时期的东方风格、黑绘风格和红绘风格等几个阶段。

《阿喀琉斯和埃阿斯掷骰子》是绘制在一件希腊人常用的双耳陶瓶上，是黑绘风格的代表作。是在红色或黄褐色的泥胎上，用一种特殊的黑漆描绘人物和装饰纹样。陶瓶上标明的作者欧克塞基是阿提卡有名的瓶绘艺术家。

《阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子》表现的是阿喀琉斯与埃阿斯这两位特洛伊战争中的将领，

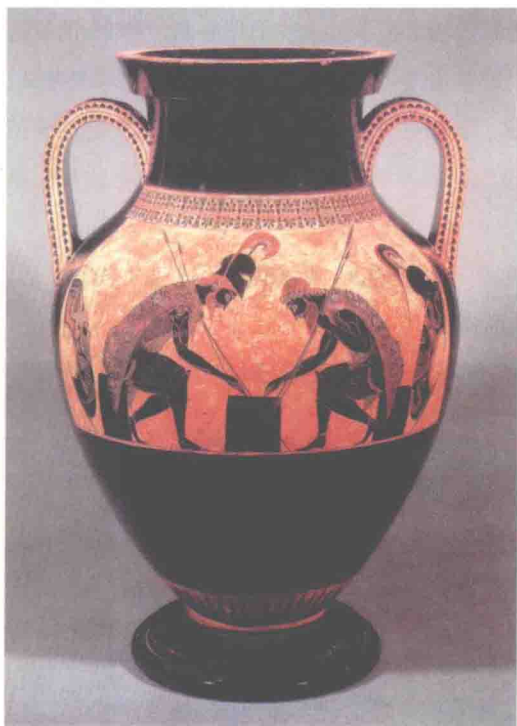
在战争的间隙中坐在箱子上玩骰子的情景。一个耐人寻味的动作细节是，他们都抓着武器，丝毫没有松手的倾向。如此轻松休闲的瞬间，却从这样的小细节中暗示出金戈铁马的战争背景，可谓匠心独运。画面构思十分巧妙，主体人物阿喀琉斯和埃阿斯被涂成黑色，背景保持陶土的赭色，使形象轮廓突出，如同剪影的效果，细部稍用勾线表现。两人弯腰掷骰子的姿势和陶器的曲线相一致，使画面的安排和器物的形制取得了高度和谐，整个画面极富装饰情趣。

希腊瓶画灵活自如地运用各种线条刻画人物的种种动态，表现出已很成熟的刻画技艺，并且不论描绘怎样的内容，始终保持着高贵的优雅与和谐。

阿尔诺芬尼夫妇像

扬·凡·爱克是尼德兰文艺复兴的先驱，美术史的记载中，他被认为是油画的奠基者。他和他的兄弟休伯特·凡·艾克成功试验出用油稀释颜料的技巧，这一发明彻底改变了绘画的面貌。

在《阿尔诺芬尼夫妇像》这幅画中，扬·凡·爱克充分发挥了新技术精湛的优势和画家特殊的造型才能。他已完全摆脱了中世纪那种拘谨的传统而能真实地再现人物的外貌和个性特征，并且将所有的细节都描绘得逼真而一丝不苟：明亮的阳光透过窗子，照射到新人十分考究的服饰上，男子的皮绒大衣泛着高贵的紫色，棕色的披风柔软挺滑，新娘绿色的长裙与白色的头巾极富质感。挂在墙上的念珠晶莹剔透，而用来掸床的扫把则是毛茸茸的。更令人惊叹的是画家对吊灯与镜子的描绘，装饰考究的铜制吊灯散发着金属的光泽，而在人物中间的墙上挂着一面镜子，镜框带有10个突出的朵状方形，每个方形内又置一个小圆形，每个圆形内画一幅耶稣的故事画，图像细小到难以

欧克塞基 瓶画 约公元前530年 高60cm
罗马梵蒂冈美术馆藏

阿尔诺芬尼夫妇像 扬·凡·爱克 橡木板油画
1434年 82cm × 60cm 伦敦国立美术馆藏

识别。中心圆镜内反射出整个房间的景物。这种精微工整细腻的油画世界罕见，只有在尼德兰的细密画中可以见到，精微的描绘连现代摄影都叹为观止。使用镜子反射来扩大画面的空间，是这幅杰作的又一特色，这些艺术特色对后来荷兰的风俗画有很大的影响和启示。

阿尔诺芬尼是在1420年被菲利普公爵封为骑士的真实人物。这件作品其实就是画中人物以示纪念和庆贺的结婚照。画家在真实描绘北欧典型的资产者形象的同时，所细心雕琢的每一个细节都具有独特的象征意义：阿尔诺芬尼夫妇的手势表示对婚姻的宣誓；女子的左手放在小腹上，暗示对怀孕生子的期待；吊灯上的蜡烛以及地上的小狗，意味着彼此间的忠贞；窗台上的苹果代表平安，墙上的念珠代表虔诚，刷帚意味着纯洁，画面中间带角边的圆镜代表天堂之意……所有这些象征物既有基督教的信仰，又有世俗的观念，然而画家又通过逼真的手法将它们表现出来，让象征与真实在浑然不觉中融为一体。

人们对这幅内容丰富的作品的解读一直兴致盎然，对于画中的事物的象征意义也存在许多不同的解释，这也说明优秀艺术作品将永远

吸引着人们不断探究，不断解读，或许这正是艺术的魅力之所在。

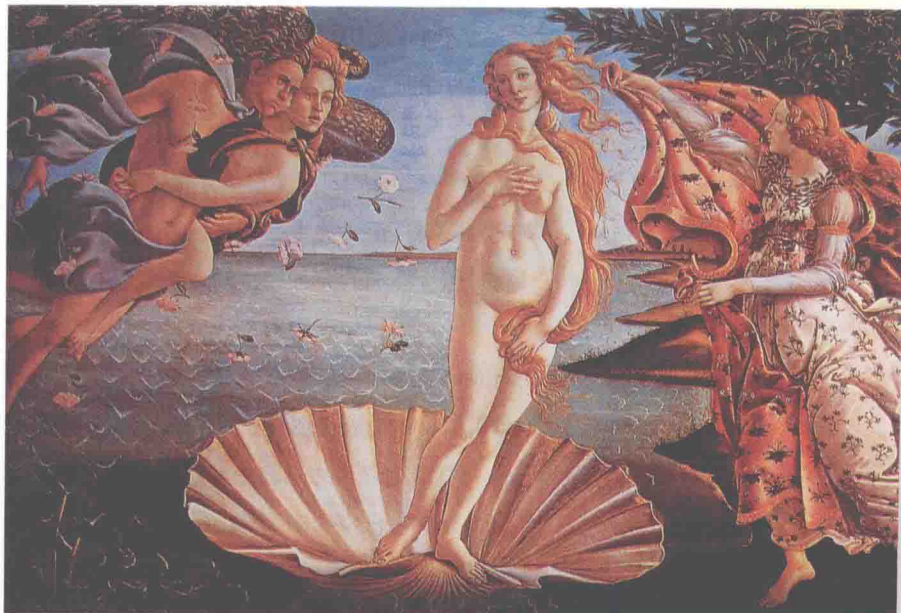
维纳斯的诞生

《维纳斯的诞生》是波提切利为装饰佛罗伦萨的统治者和艺术资助者劳伦佐的别墅所作，描绘的是希腊神话中维纳斯刚刚诞生的情景。

维纳斯，也就是古希腊神话中的阿芙罗狄特，在传说中是爱与美的女神。据希腊神话描述，她是从大海的泡沫中诞生的，而且生来就是成熟的少女，生来就完美无瑕。

画中维纳斯优雅地站在贝壳上，在西风神的吹送之下，在海波中缓缓升起并驶向幽暗的海岸，岸边美丽的花神手持华美的长袍迎接着她。维纳斯的体态显得婀娜而娇弱，恬静迷惘的表情似乎对自己来到人间的未来，并不满怀热烈的新奇与信心，而是流露出无法遣怀的惆怅与感伤。这样的审美趣味和艺术形象在一定程度上透露出艺术家的影子，反映了这个时期艺术家对现实生活的惊惶与不安。

这些身材修长、轮廓清晰、线条柔韧起伏的人物造型几乎为波提切利所独有。波提切利深得文艺复兴的文化影响，对透视学、解剖学及人文主义精神都有着深刻的理解，但其作品中最引人入胜的却是他画面中洋溢着充满想

维纳斯的诞生 波提切利 画布蛋彩 1485年 172.5cm × 278.5cm
佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏

阿尔诺芬尼夫妇像（局部）

象力的诗意。波提切利的画面秀美、典雅、抒情，荡漾着淡淡的惆怅，却依然诗意盎然。

画中的女神如此娇柔而精致，只有被海风吹散的金色长发微微遮挡她洁白的躯体。像这样美妙的人体画面在过去漫长的中世纪是极少见到的。在基督教的传统中，赤裸的人体被视为一种亵渎和诱惑而避免出现，画家被要求尽量用衣物或者服饰将人物的身体遮挡起来。只有到了文艺复兴时期，古代的人体雕像被视为艺术的典范从各地采集发掘，波提切利的维纳斯的姿态就可以看到对古希腊雕塑式样的借鉴，然而画中的形象并没有古典雕像的健美与沉稳，而是那样的纤柔娇弱，惹人怜惜。

从绘画技法上，美术史家们都注意到女神的脖子有些过长，左肩也显得太低，手足的比例也有些夸张。但这丝毫不影响画面精致的诗情，相反这样的适度变形更加渲染了波提切利优雅秀美的艺术情调，成就了波提切利笔下所有女性的特质，她们极尽娇柔，却神圣纯美。

蒙娜丽莎

达·芬奇的油画《蒙娜丽莎》的影响力远远超出了艺术的范畴。世界上没有任何一件艺术品能像《蒙娜丽莎》那样誉满全球，同时引来各式各样的说法和评价。

达·芬奇处在文艺复兴时期，他敏锐地感受到时代的转折，用他的天才表现力一扫中世纪肖像画上呆板、僵硬和像幽灵一般的阴郁，绘出了对人性的自信与赞美。所以，《蒙娜丽莎》具有了强烈的时代精神。蒙娜丽莎的微笑不仅成为这幅肖像画的重要特征，而且成为文艺复兴时期女性美的典型，生动地体现了一个新时代的精神美。如恩格斯所说“这是人经受煎熬而取得的最伟大的进步的转折点。”这正是《蒙娜丽莎》历史意义所在。

根据瓦萨利的记载，可以确定，画中人为佛罗伦萨银行家弗朗斯柯·捷列·佐贡多的妻子丽莎。这幅肖像花了达·芬奇四年的时间，当他完成这幅肖像之后，不愿把它交给佐

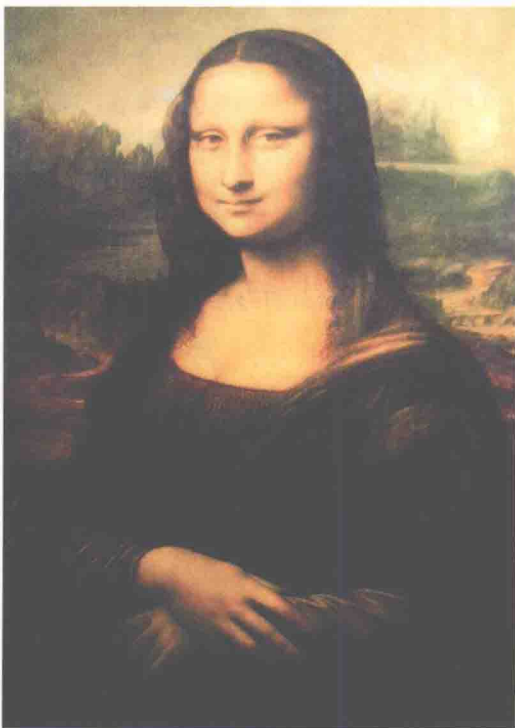
贡多或其他任何人。当他受到法国国王的邀请时，便带着这幅肖像离开意大利去了法国。直到达·芬奇去世，这幅肖像一直也没有离开过他。

蒙娜丽莎的迷人之处首先就是她那神秘的微笑，那么她含蓄、飘忽、令无数人着迷的微笑是怎样产生的呢？达·芬奇采取的“渐隐法”绘画技法似乎是神秘微笑的重要原因。直观地看，画面全然不见明快的线条，只见纤细的色彩浓淡画法。对此，英国的艺术史家贡布里希做过分析：“曾经试图勾画出或涂抹出一个面孔的人都知道，我们称之为面部表情的东西主要来自两个地方：嘴角和眼角。在这幅画里，恰恰是在这些地方，列奥纳多多意识地让他们模糊，使他们逐渐融入柔和的阴影中。”这种模糊不清的轮廓和柔和的色彩使得一个形状融入另一个形状，给人们的想象留下更丰富的空间。

这件作品的背景处理也很微妙，作为背景的山水幽深茫茫，淋漓尽致地发挥了画家那以晕染法呈现色彩的变化，以迷蒙的“空气透视”法烘托画面的纵深感。山峰、道路、小桥、流水都在一种梦幻般、飘拂不定的气氛里出现，

达·芬奇自画像

蒙娜丽莎 达·芬奇 木板油画 1503年-1506年
77cm×53cm 巴黎卢浮宫藏

使蒙娜丽莎的思绪沉浸在一个梦的世界里。

《蒙娜丽莎》周身所散发的神秘气息和人文价值,使这幅肖像画成为世界上最著名的作品。

创世纪——创造亚当

米开朗基罗是文艺复兴中最特立独行、桀骜不羁的艺术家,它雄健有力的风格对巴洛克风格的形成产生了直接的影响。他是第一个真正发现男性之美的艺术家,他赋予他们前所未有的雄浑力量。西斯廷教堂天顶画,是米开朗基罗的绘画艺术丰碑,它与同一教堂的另一幅壁画《最后的审判》并立为米开朗基罗一生最有代表性的两大绘画巨制。

西斯廷教堂本来只是罗马教皇的一个私人用经堂,在这间短廊式的500多平方米的天顶上,米开朗基罗独自一人完成全部天顶画加上装饰,时间长达4年5个月,其绘画工程之浩大和艰巨性甚难想象。数年间,米开朗基罗天天仰卧在30尺高的台架上,蜷着背不停工作,这使他的健康受到极大的摧残,在工程完工之后的几个月内,米开朗基罗的眼睛不能平视,连看一封信也必须拿起仰视。米开朗基罗正是用这种生命的代价完成了这幅无以伦比的皇皇巨作,为后世留下这件气势恢宏、严谨而华美的艺术杰作。所以,当拉斐尔看了这幅巨大的天顶画之后,不禁感慨地说:“米开朗基罗是

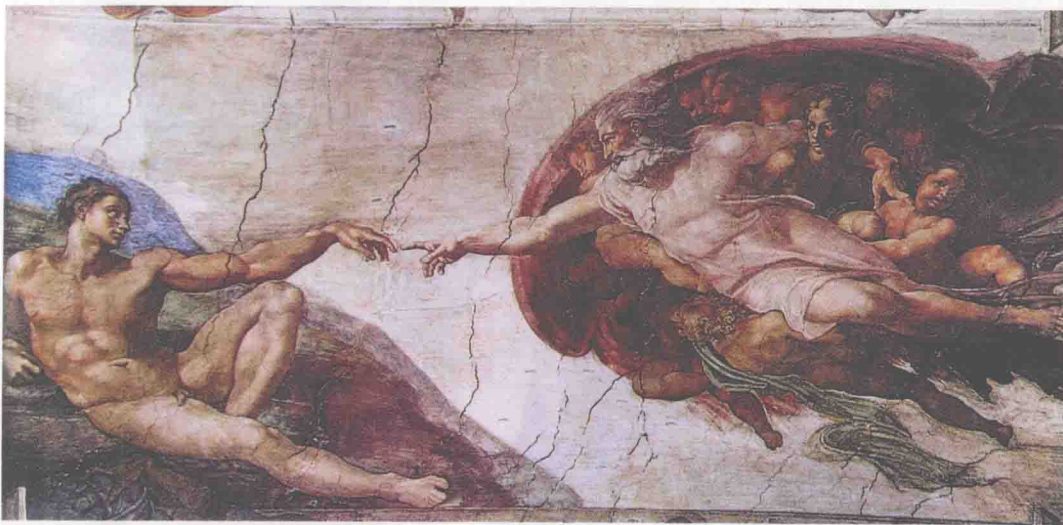
用上帝一样杰出的天赋创造这个艺术世界的!”

西斯廷天顶画以圣经《创世记》为主线,绘画总面积接近600平方米。《创造亚当》是整个天顶画中引人注目的一个中心,是上帝在第六日创造人的情景。亚当慵倦地斜倚在山坡上,体魄健壮,有着米开朗基罗惯于刻画的阳刚之美,却显得毫无生气,他伸出倦怠、松弛的手臂等待着上帝的指尖一触,灌注生命之灵与活力。在他目光所向,上帝裹挟着动人心魄的力量飞腾而来,他后面由一群天使拥戴着,背景空无一物,象征广袤无限的宇宙空间。米开朗基罗以它超凡的想象力塑造了创世主的形象,亲切、坚毅、充满力量与自信,他用悲悯而坚定的神情注视着亚当,伸出手指送出灵魂之光,这一触的瞬间使亚当具备了生命、力量和意志。

西斯廷天顶画虽然是采用了宗教题材,但是艺术家却以造型手法的丰富多彩表达了文艺复兴时期的人文主义理想:通过对人的创造力的神化,来赞扬人格的力量、生命的激情与创造。其中每一个主题,每一个画面以及每一个壮美的裸体形象都蕴含着对人生欢乐与创造力量的肯定。在这里,艺术家以异乎寻常的创造力和高度完美的技巧,使整个天堂世界充满了无法抑制的人格力量与旺盛的生命力。为美术史留下浓墨重彩的一页。

西斯廷小教堂的天顶画

创世纪——创造亚当 米开朗基罗 壁画 约1508年-1512年 280cm×570cm 罗马西斯廷教堂藏

农民的婚礼

彼得·勃鲁盖尔生于荷兰北布拉邦特州的勃鲁盖尔村，尼德兰著名的风俗画家，是自扬·凡·爱克开始的荷兰画派的最后一位巨匠。

勃鲁盖尔一生以农村生活作为艺术创作题材，在欧洲画史上，他是最早的一位自觉的农民画家，人们称他为“农民的勃鲁盖尔”。同时又因为他有两个儿子，也都是画家，故后世又称他为“老勃鲁盖尔”。

勃鲁盖尔画了许多表现农民生活的画，比如画他们的日常劳作、节日庆典、民间游乐等等，他非常熟悉并喜爱农民的习俗，常和他的朋友穿上农民服装，拿上礼品，去参加这种乡间特色极浓的农村婚礼宴会。这幅《农民的婚礼》可能就是

他多次参加农民婚俗生活后构思的一个场面，散发着扑面而来的泥土味道。

《农民的婚礼》是作者的代表作之一，生动地描绘了农村婚礼喜筵忙碌热闹的场面。画面采取对角线构图法，产生很好的空间效果，画家以从餐桌一端斜向展现纵深的形式把

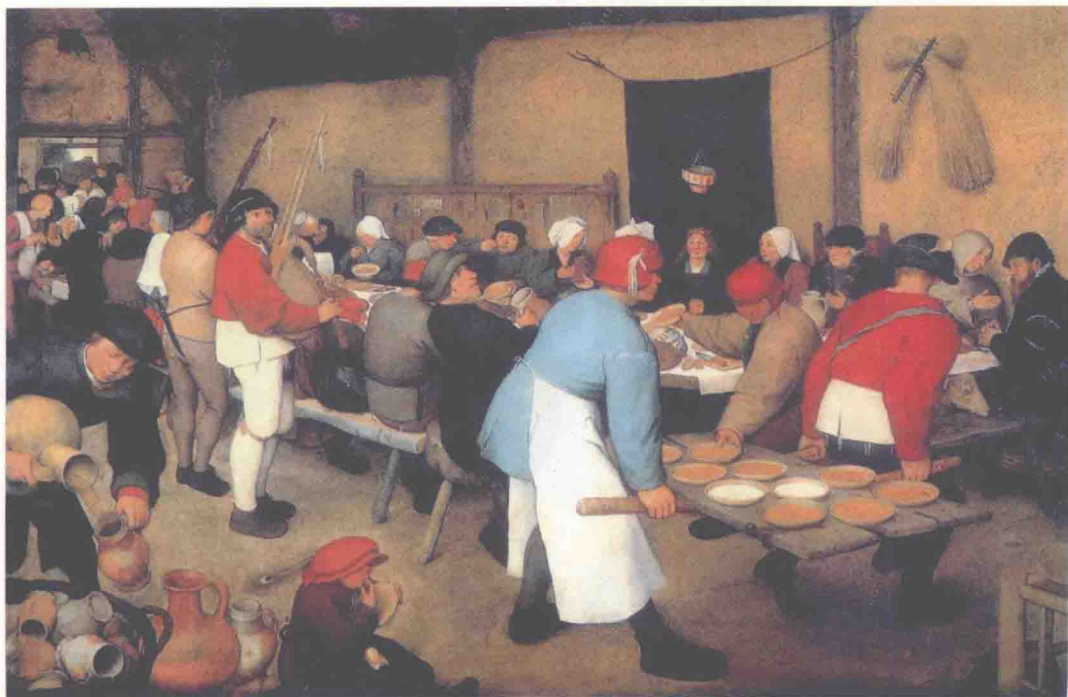
众人围聚就餐的情景表现得条理清晰，喧闹的人群之间，留出了一个衬着墨绿色挂毡的空档，使得婚宴的主角——新娘即使坐在后排也显得十分突出。这样，人物复杂众多的婚宴场景在画家杰出的构图组织技巧中，显得气氛热烈但轻松和谐。

在这幅画上，我们看到人们坐在用树干制成的简陋板凳上，两个帮厨的庄稼汉抬着用门板临时搭成的送餐架，为宾客送上面糊与菜汤。粗陋的碗碟中食物简单，尽管如此，人们仍吃得津津有味，农民乐师也停了下来，带着渴望远远盯着刚端上的食物；还有顽皮地戴着大人帽子将眼睛盖住的小孩，专心地吮吸着手指……细腻有趣的细节描绘令整个画面洋溢着浓郁的生活气息，充满情趣。虽然画中所有的环境和物件都显出物质的贫乏与粗陋，但所有的细节都表现出人们的生活的自得其乐和无怨无艾的满足。

农民们在勃鲁盖尔的笔下显得淳朴、憨厚、笨拙甚至诙谐有趣，体现了尼德兰农民的豪迈乐观、粗犷开朗的性格。他正是用真实且亲切的乡土艺术语言来表现一个朴素却充满活力的艺术世界，包含着勃鲁盖尔对乡村农民生活怀有的深厚感情。

农民的舞蹈 彼得·勃鲁盖尔
木板油画 1555年 114cm x 164cm

农民的婚礼 彼得·勃鲁盖尔
木板油画 1568年 114cm x 164cm 维也纳艺术史博物馆藏

劫夺吕西普斯的女儿

鲁本斯是17世纪佛兰德斯（今比利时）最著名的油画家。他才华出众，精力充沛，除领导一个庞大的绘画工场为宫廷内外服务外，还多次以外交官身份出使国外，欧洲绝大部分王族贵人都与他私交很好。他不断收到来自上层社会的邀请和订单，一生都过着富裕、显贵的生活。他的朋友卡尔东称他为“画家中的王子及绅士”。

“我把整个世界都看做自己的故乡”——宽阔的胸怀和广泛的阅历使得鲁本斯吸收到了他那个时代的丰富营养，无论运用画笔还是掌握色彩，他都当之无愧地成为17世纪佛兰德斯最为出色的画家。

他一生创作了许多作品，一般都具有宏大的场面、强烈的动势、富于戏剧性的情节、对比明亮的色彩，笔触阔大流畅，这些因素使鲁本斯创造出形象生动、色彩明亮豪华、装饰性很强的艺术风格。

这幅《劫夺吕西普斯的女儿》是他重要的代表作。题材取自希腊神话中众神之主宙斯的孪生子劫夺迈锡尼国王两个女儿的神话故事。画面上人和马占据了整个空间，人和马的交错动势，产生惊心动魄的强烈动荡之感。

两匹骏马浓重的棕黑、青灰色，兄弟俩古铜色的皮肤和闪亮的铠甲与女子肌肤的明亮色调形成鲜明的对比，吕西普斯的女儿们表现得一如画家笔下一贯的女性形象，健硕丰腴、热情活泼，充满着持久不息的生命力。这也是他塑造人物的显著特点。

《劫夺吕西普斯的女儿》表现出典型的巴洛克艺术的雄厚壮丽的美学追求，画家打破古典主义的稳定构图，将人物放在大幅度的旋转运动中，有着强烈的动势。如果把人和马的躯体抽象为几何线条，你就会看见两个类似“⌒”型的重叠，这个“⌒”形的偶力组合为画面带来了旋风般的运动感，配合运用对比强烈的色彩效果以及动感十足的造型，传达出一种紧张、亢奋的激情，极为鲜明地彰显

了巴洛克艺术磅礴的气势。

画中表现的是一幕带有戏剧性的远古时代的“抢婚”风俗，但是明朗的天空和清新的朝霞展现出令人轻松愉悦的色调，爬在马背上探出脑袋的小爱神顽皮地望着这一切，他的出现更加明确地表明了画家对这一幕的暗许，借此表达画家对大胆追求爱情的赞颂，又是对生命欲望的肯定和赞赏。这些健壮而充满激情的形象符合那个时代新兴贵族的新的审美趣味，也是人文主义精神的进一步延伸。

劫夺吕西普斯的女儿 鲁本斯 木板油画 1618年 224cm × 210.5cm
德国慕尼黑美术馆藏

夜巡

17世纪的荷兰，绘画风潮盛行，新兴资产阶级和逐渐宽裕起来的市民阶层都希望给自己留下一张得以传世的肖像画，有些行会和团体还会请画家给他们画上一张类似于今天的“集体照”一样的群体像。这一时尚成为荷兰

17世纪艺术的重要赞助力量，而雇主的满意与否是一个画家能否成功的关键。

伦勃朗·哈门斯·凡·莱恩正是以他的巨幅集体肖像画《杜普教授的解剖课》(1632年作)，确立了他的艺术声誉。这种带风俗性的集体肖像画，构思巧妙，深受欢迎。此后，伦勃朗迎娶美丽而出身名门的妻子，很快成为上层社会受人爱戴的著名画家，定件不断，生活优裕。

夜巡 伦勃朗 布面油画
1642年 363cm × 437cm
荷兰阿姆斯特丹荷兰国立博物馆藏

但是另一幅集体肖像作品《夜巡》，却使艺术家的命运急转直下。这是画家为阿姆斯特丹射击手公会（荷兰市区一种保安武装的职业公会）创作的这幅集体肖像，被订画者认为没有把他们每个人画得足够显著，且有“过多的阴影”，因而拒绝接受。倔强的伦勃朗拒绝按照雇主的意愿修改，而被告上法庭，使伦勃朗蒙受了事业上最重大的一次挫折。从此，向他订购画作的人渐渐稀落，对他的生活和艺术却颇多非议，弟子和过去的仰慕者也不再登门。也是在这一年，伦勃朗的妻子为他生下小儿子不久便去世了，事业与生活的双重打击接连袭来，使伦勃朗的生活从此陷入了困顿之中，晚

年生活潦倒，负债累累，家产被拍卖，1669年伦勃朗在孤寂与被遗忘中与世长辞。

这件使他步入不幸的画作恰恰显示了画家不甘平庸的艺术追求。1642年，阿姆斯特丹射击手公会的16个成员每人出了100盾请伦勃朗画一幅集体像。伦勃朗没有像当时流行的那样把16个人都摆放在宴会桌前，细致刻板地画出每一个人的肖像，而是自己设计了一个活泼、富有生气的场景，有节奏地将这些巡警们安排在画面上，成为一幕富有戏剧性的整体：射手队在班宁·柯克大尉的带领下，紧急集合准备出发，人们警觉的各自做着准备，画面添加了一位从人群中探身出来的小女孩和在人们凌乱脚步中窜出的小狗，使整个画面有一种突发事件的紧张感，更增添了真实细腻的生活气息。这幅画采用强烈的明暗对比画法将整队分散人群统一起来，大尉和中尉站在画面的中央，神情镇定，他们被舞台光一样的一束强光所照亮，显得十分醒目，周围的射击手则沉浸在或明或暗的光影里。然而伦勃朗这种独创性的构思和艺术手法成为引起雇主极度不满的原因：他们出了同样的钱，但却没有在画中得到同等的位置和同等醒目的表现。这样，这幅富于创造精神的杰出作品因为满足不了枪手们的趣味而导致画家在当时陷入声名狼藉的窘境。

这幅画题目原来并不叫“夜巡”，原画表现的是白天，由于使用了强烈的光影对比的技法，加之年久和烟熏而呈现黄褐色，才被误称为“夜巡”。

伦勃朗不愿迎合资产阶级和市民阶层的平庸趣味而降低作品的艺术品质，坚守自己的艺术理想而不愿放弃自己的美学观点和表现手法，这让艺术家遭遇了令人辛酸的不公正的对待，但也赢得了历史的尊敬。

今天，被当时的人们拒绝并嘲笑的《夜巡》作为阿姆斯特丹国立美术馆的重要收藏，被认为是伦勃朗肖像艺术的代表作，已经成为世界美术史上的传世名作。

自由引导人民

《自由引导人民》是浪漫主义绘画的经典之作，也是德拉克洛瓦最具影响力的作品。它表现的是1830年的七月革命事件。为争取自由民主，法国工人、商人、知识分子、城市居民，纷纷走上街头，进行了三天艰苦的巷战，并占领了王宫，在历史上称为“光荣的三天”。德拉克洛瓦本人并没有直接参加这次战斗，但目睹了许多真实、悲壮的场景。画中的主要情节即来自真实的一幕：一位名叫克拉拉·莱辛的姑娘在激烈的战斗中首先在街垒上举起了象征法兰西共和制的三色旗；少年阿莱尔把这面旗帜插到巴黎圣母院旁的一座桥头时，中弹倒下。德拉克洛瓦义愤填膺，决定创作一幅以这次革命为题材的作品。在给哥哥的信中，他写道：“虽然未能为祖国的自由而作战，但我至少要用绘画来为祖国争光！”

整幅画气势磅礴，结构紧凑，采取了顶天立地的构图形式。倒在地上的尸体、战斗的勇士以及高举法国三色国旗的女子，构成一个稳定又蕴藏动势的三角形。

在烽火硝烟的巷战中，高踞全画中心的女神头戴法国大革命时期的红色弗吉利亚帽，高举三色旗，她健美、果断、坚决，象征着自由民主的精神，领导着革命队伍奋勇前进。女神的左侧，一个少年挥动双枪紧随其后，他应该是少年英雄阿莱尔；画家本人也被画进战斗中，被表现成女神右侧穿黑上衣、戴高筒帽的学生形象，他握着步枪，眼中闪烁着自由的渴望。在这件将现实斗争与浪漫想象相结合的伟大作品中，德拉克洛瓦倾注了他不可抑制的奔放激情。这使画面有一种热烈、激昂的气氛，显得十分激荡、奔放和生动。正如德拉克洛瓦自己所说：“如果认为我的浪漫主义是意味着自由表达个人的感受，不墨守成规，不喜欢教条的话，那么我承认我是浪漫主义者。”

正是凭借沸腾的想象与情感，德拉克洛瓦创造了《自由引导人民》《希阿岛的屠杀》等一系列浪漫主义杰作，被左拉誉为“浪漫主义的雄狮”。

自由引导人民 德拉克洛瓦
布面油画 1830年
260cm × 325cm 巴黎卢浮宫藏

拾穗者

米勒 1814 年 10 月出生于法国诺曼底半岛格鲁什村的一个农耕家庭。1849 年夏米勒举家搬到巴比松村定居，成为著名的巴比松画派中的一员。但枫丹白露森林的景色却不是他画布上的主要内容，他毕其一生所表情描绘的是乡村田野上的劳动者。

米勒致力于观察田野、大地，以及在上而辛勤劳作、繁衍生息的人，尽量捕捉他在乡间的所见所闻。在米勒的画面上我们找不到一丝的浮华，所有的那种极尽平凡甚至琐碎的情景，但在看似随意的画面中，传递着脉脉的温情和善良的叹息。他那样温和而准确地触动你的神经，不由地对下层农民产生深切的同情。《拾穗者》便是这样的一幅代表作。

在这幅画中，米勒采用横向构图描绘了三个农妇正在弯着腰，低着头，在麦收后的田地里拾捡剩落的麦穗。米勒没有正面描绘她们的面部，留给观者的只是三个背部，没有做丝毫的美化，动作看起来疲惫而迟缓，但是米勒用十分简洁并较为明显的轮廓使形象坚实有力。她们穿着粗布衣裙和沉重的旧鞋子，在她们身后是一望无际的麦田。晴朗的天空和金黄色的

麦地显得十分和谐，农妇戴着的头巾，在整个画面中点缀出红、蓝两块浓郁的色彩，和衣服的主色调相呼应，也融化在金黄的麦田和阳光中……天空、土地丰富细腻的色彩变化统一于沉着柔和的暖色调子之中，使作品在纯朴浑厚中，有一种感人的力量。

这是平凡人物的平常生活，米勒却用雕塑般厚重质朴的概括力，饱含情感地塑造了这样三个无名的农妇，她们俯身于广袤的田野，像默默无言的的纪念碑一样充满了静穆感人的美。所以罗曼·罗兰曾评论说：“米勒画中的三位农妇是法国的三女神”。

米勒无意于政治，但当作品在沙龙展出后，那些朴实而富于感召力的劳作图景令“上等阶层”不安，一些评论家认为米勒的作品是对当时社会制度的批判，暗含着农民的暴力革命。法国《费加罗报》评论说：“在这三个拾穗者背后的地平线上，隐现出造反派的长矛和 1793 年的断头台。”

但米勒相信，“艺术是一种爱的使命，而不是恨的使命”。他不过是用他的整个身心表现他所挚爱的土地和土地上的人们，描绘在平凡细微的景象中所蕴含的崇高与永恒的美。

草地上的晚餐

马奈从未参加过印象派的画展，也从未把自己看做“印象派”画家，却被公认为印象派的奠基人，并在保守派的嘲笑怒骂和有识之士的赞赏中，成为艺术史上的重要艺术家。

《草地上的晚餐》是美术史上值得纪念的一件作品，1863 年在落选者沙龙中展出，此画即引起了强烈的震动和争议，据说拿破仑三世与皇后被马奈的这张画气坏了。它之所以成为当时批评界抨击的中心，一部分由于作品富有挑战性的主题，另一部分是因为画面革新性的色彩和笔触。

马奈《草地上的晚餐》明显是以乔尔乔内的《田园的合奏》为蓝本，但他将神话场面替换成现实生活中郊游的场景。掀起了轩然大波

拾穗者 米勒 布面油画 1857 年 83.8cm×111cm 巴黎奥赛博物馆藏