

The Little Secrets of the Famous Paintings

日本国宝级美术史大家 为你开启艺

对比解读100余幅经典名画
揭示隐藏在24位艺术大师
画作中的奥秘

[日] 高阶秀尔 著
范宏涛 译

TAKASHINA SHUJI

誰も知らない「名画の見方」

名画中的 小奥秘

中信出版集团

誰も知らない「名画の見方」

TAKASHINA SHUJI

名画中的 小奥秘

[日] 高阶秀尔 著

范宏涛 译

图书在版编目 (CIP) 数据

名画中的小奥秘 / (日) 高阶秀尔著; 范宏涛译

— 北京: 中信出版社, 2017.10

(看名画的眼睛)

ISBN 978-7-5086-7481-0

I. ①名… II. ①高… ②范… III. ①绘画评论—世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第084055号

DARE MO SHIRANAI “MEIGA NO MIKATA”

by Shuji TAKASHINA

©2010 Shuji TAKASHINA

All rights reserved.

Original Japanese edition published by SHOGAKUKAN.

Chinese translation rights in China (excluding Hong Kong, Macao and Taiwan)

arranged with SHOGAKUKAN through Shanghai Viz Communication Inc.

本书仅限中国大陆地区发行销售

名画中的小奥秘

著 者: [日] 高阶秀尔

译 者: 范宏涛

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本: 787mm×1092mm 1/32 印 张: 7.75 字 数: 135千字

版 次: 2017年10月第1版 印 次: 2017年10月第1次印刷

印 数: 1-10 000册

京权图字: 01-2017-3041

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5086-7481-0

定 价: 42.00元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

前言

也许有人觉得“我很喜欢绘画作品，但不懂得如何欣赏”，也许我们会听到“赏画让我乐在其中，但作为外行却不懂其中的门道”之类的话。但是在我看来，大家完全没必要为所谓的“不懂”伤心忧愁，因为喜欢赏画，然后在观赏时能给自己愉悦，这才是上天赋予我们感受缤纷世界的主要力量。我们之所以会感到“不懂”，是因为体味优美画作带给我们欢快之感的同时，内心某处会不由自主地思索画作中的深层奥秘。也正是因为喜欢，所以我们会对眼前的任何观赏对象都充满一探究竟的欲望，这就是人的本能反应。事实上，优秀的作品确实往往蕴藏着丰富多彩的魅力。

要说“不懂”，经验丰富的美术研究专家也概莫能外。画家也好，画作也好，越研究就会越发觉得山重水复、迷雾重重。不过，我相信大家可以在接触众多画作时，通过不断比较，并在查找相关历史背景后收获到柳暗花明、豁然开朗之感，从而使一些之前并未关注的新视点跃然心头。当然，这些新视点包括某些意想不到的细节因素、历史关联以及画家别具匠心的巧妙构思等，不胜枚举。但只要对这些东西加以关注并重新审视，我们不但会收获新的发现，而且画作鉴赏力还会提高一层，同时，喜悦和感动自然也会大大增加。所以说，如果存在什么“绘画的鉴赏方法”，那么我觉得无非就是在观赏画作过程中努力发现新视点而已。

拙作以本人认为最为重要的视点为基础，将“绘画的鉴赏方法”分为八个主题，并用具体的事例详加解说，以期通俗易懂。

最后，衷心祝愿本书能为提升广大绘画爱好者的鉴赏力助一臂之力。

高阶秀尔

《打扮成猎人的巴尔塔扎·查尔斯王子》(Prince Balthasar Charles as a Hunter)

委拉斯开兹, 1635—1636年, 布面油画, 191厘米×103厘米

马德里普拉多博物馆

目 录

前言

V

第一章

“传神”的秘诀

002 用点滴之白表现生命感 维米尔

009 引人入胜的“匠心” 凡·爱克

017 用阴影构筑深邃之美 委拉斯开兹

II

第二章

时代的逆流

028 生活在动荡时代的宫廷画家 戈雅

040 与时代抗争的“革新型农民画家” 米勒

050 守旧时代的揭露者 博斯

第三章

“代表作”的背后

060 “佳作”等身的天才 毕加索

069 没有大溪地，就没有“代表作” 高更

077 拥有两类“杰作”的大师 波提切利

第四章

善绘无形之物

090 用科学家之眼发现美 达·芬奇

098 以物写人的创新之举 塞尚

108 彰显音乐感的修饰之笔 克利姆特

第五章

画家兼“名导”

118 添减之间让画作备受追捧 鲁本斯

126 善于凸显演出的“瞬间” 德加

133 画匠的胸中丘壑 雷诺阿

第六章

超越束缚 探求唯美

144 醉心于女性的“优美曲线” 安格尔

155 象征朦胧不安的“魔性女人画” 蒙克

163 英国绘画传统的继承者 米莱斯

VII

第七章

继承中的突破

176 充满戏剧性的力作 卡拉瓦乔

187 描绘劳动者的色彩画家 凡·高

195 刷新西方绘画历史的先驱 马奈

VIII

第八章

描绘新时代

208 颇具人情味的乡村生活记录者 勃鲁盖尔

218 新女性画的翘楚 莫里索

226 20 世纪绘画的预言家 莫罗

后记

『传神』 第一章

有时候，画家会借助现实中并不存在的非自然光亮、歪斜感以及信手拈来的寥寥数笔来表现超越固有存在的写实滋味，而正是通过这些大胆的手法，让纯粹的写实中无法呈现出来的“传神”之感，跃然纸上。

第一节

用点滴之白表现生命感

维米尔

Johannes

Vermeer

1632—1675

○ 讲究“光效”的画家

约翰内斯·维米尔是17世纪这个被誉为“绘画黄金时代”的荷兰著名画家之一，他的一生谜团重重，时至今日尚有许多不为人知的经历。我们现在能够窥测到的，就是他的创作生涯十分短暂，而且死后也曾一度迅速地消失在大众的视野之中。关于他的作品，虽然相关专家的意见并不完全一致，但可以确定的真迹不过三十几幅而已。庆幸的是，19世纪之后维米尔的艺术造诣重新获得认可，他的画作也受到了众多爱好者的追捧。

在多数人的眼里，维米尔被认为是个细致入微的写实画家。诚然如此，他的作品中确实充满了纤细的风格。但是当我们进一步细细品味时，就会发现画家并非只是一味地追求物体的质感表现，而是着力渲染光效。所以，与其说他的诸多作品在描写某种细腻的质感，不如说其中光的晶莹透亮覆盖了表面。

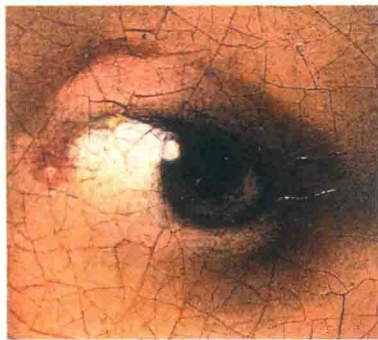
《戴珍珠耳环的少女》(*Girl with a Pearl Earring*)

维米尔，约1665年，油画，44.5厘米×39厘米

海牙莫瑞泰斯皇家美术馆

○ 眼中的描白

其实，维米尔描绘的人物表情之所以充满魅力，就是因为那双明眸之中有着不为人知的秘密。可以说，他的代表作《戴珍珠耳环的少女》也是通过眼神的勾勒，来展现画中少女神秘的吸引力的。那么，维米尔到底是如何创作出这样意蕴丰富且让人浮想联翩的眼睛呢？其实，这里的关键就在于瞳孔周围的描白。在维米尔看来，仅仅借用寥寥数笔在瞳孔周围增加了些鲜亮的白色，便可让画中人物的表情充满生命的活力。由此可见，也许只有对“光效”有着深入研究的画家才会发现并开拓出这片神奇的新天地。

《戴珍珠耳环的少女》局部

《圣母子与卡农·凡·德尔·巴利》(*Virgin and Child with Canon van der Paele*)

扬·凡·爱克，1434—1436年，木板油画，141厘米×176.5厘米

布鲁日格罗宁格博物馆

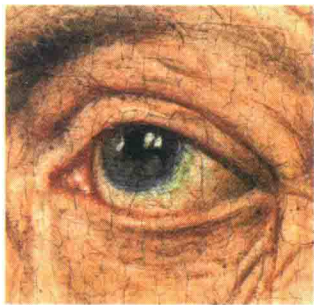

比如，和同样以纯粹的写实手法驰名于世的15世纪佛兰德斯（现比利时）绘画巨匠扬·凡·爱克（Jan Van Eyck，约1395—1441）的作品相比，我们就会发现维米尔的创作及表现手法与其存在天壤之别。

凡·爱克所描绘的人物瞳孔周围虽然也有白色光亮，但这并非是一种纯粹的描白。如果仔细观察《圣母子与卡农·凡·德尔·巴利》中身着白衣的老人（比利时布鲁日圣多纳西安大教堂内的参事会员，该作品的捐赠者卡农·凡·德尔·巴利）的眼睛，你就会发现他的瞳孔正中绘有线条。而且更加令人匪夷所思的是，这条线竟然来自画家本人工作室中采光窗的沿框。也就是说，凡·爱克连人物瞳孔中成像的窗子也搬进了画中。

○ 影响气氛的不自然之光

看来，维米尔和凡·爱克虽然同样都被称为“写实主义画家”，但每个人的画作风格却大相径庭。其中，

《圣母子与卡农·凡·德尔·巴利》局部

凡·爱克是通过将光原封不动地进行“纯自然”描绘来表现人物的存在和质感的。我们不妨想想新潮且精巧的CG画像（通过计算机绘制的图像），其表现力往往令观赏者为之倾倒，但凡·爱克“纯自然”的画作却始终让人觉得我们只不过是一个和画家没有交集的旁观者。

与之相反，当我们将目光转向维米尔的作品时，除了赞叹他令人震撼的写实手法外，还会被画面中人物的亲切感所深深折服。当把之前提到的《戴珍珠耳环的少女》摆在眼前时，我们甚至会觉得她反而在注视着眼前的倾慕者，这也许就是“非自然的人为因素”借助白描的光效而发挥了巨大作用吧。维米尔巧用自然中并不存在的白色光亮让瞳孔活灵活现并充满生命的光辉，而正是这种光辉，让观赏者沉迷其中且久久留恋。

直到今天，仍有不少摄影师经常在人物眼中人为地加入一些光亮，从而烘托出愈发栩栩如生的人物形象，岂不知早在四百年前，维米尔就已经捷足先登地开始尝试这一方式。总而言之，相较于原汁原味的自然光亮，带给人物生命感的人为之光虽然多少有些非自然因素，但却可以让瞳孔由单纯承担外物成像功能的“肉体器官”上升为“传神之眼”。此时，画家不再是原原本本地勾勒自己通常看到的外在对象，而是造就能够一直目视画家本人的“真人”，这才是画家手握成功的利器。