

中外艺术精品大观

绘画可以唤醒隐藏在我们心底的意识，它能把人们平庸的生活提升到真善美的境界，让生活显现在明亮的光环里，使人们的心灵更加阳光灿烂。

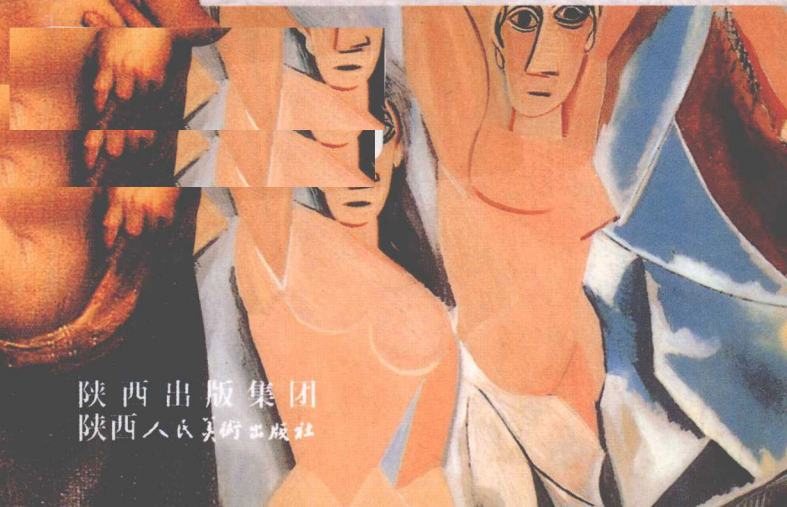
西方人物画 精品鉴赏

西方绘画艺术
其实就是人类精神、文化的印记

西方绘画具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，从文艺复兴到两次工业革命，艺术对经济文化，特别是对人的思想产生了很大的影响。

*Xifang Renwuhua
Jingpin Jianshang*

张红霞◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

中外艺术精品大观

西方人物画 精品鉴赏

*Xifang Renwuhua
' Jianshang*

张红霞◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方人物画精品鉴赏 / 张红霞编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2010.5

(中外艺术精品大观)

ISBN 978-7-5368-0679-5

I. ①西… II. ①张… III. ①人物画—鉴赏—西方国家
IV. ①J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第116044号

西方人物画精品鉴赏

张红霞 编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销

三河盛达印务有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-0679-5

定价: 28.80元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.mschs.cn>

发行部电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

前言

中西方的绘画艺术风格迥异，各有千秋。国画讲究言志抒情，西画则强调真实自然；国画讲究意境之美，西画则重视人体之美；国画讲究意会神似，西画则讲究完美再现……

中西方绘画的巨大差异来自于不同文明系统中形成的不同价值追求。国画是中国人“天人合一”哲学思想的体现，追求形象之外的“意”，同书法、篆刻相互影响，力求充分表达主观情感，是一种浓缩、升华了的真实，呈现的是哲学性的审美观。西方绘画具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，从文艺复兴到两次工业革命，西方艺术对当时的经济、文化、思想产生了很大的影响。西方的画家，致力于研究物体本身的属性，充分运用自然科学的成果，追求真实之美、生活之美，从希腊、罗马、文艺复兴时期一直到十八、十九世纪，都强调忠于客观形象和规律，呈现的是科学性的审美观。

宗白华先生在《美学散步》中对中西艺术进行比较时说：“国画真像一种舞蹈，画家解衣磅礴，任意挥洒。他的精神与着重点在全幅的节奏生命而不沾滞于个体形象的刻画。画家用笔墨的浓淡，点线的交错，明暗虚实的互映，形体气势的开合，谱成一幅如音乐如舞蹈的图案。物体形象固宛然在目，然而飞动摇

曳，似真似幻，完全溶解浑化在笔墨点线的互动交流之中！西洋自埃及、希腊以来传统的画风，是在衣服幻现立体空间境中描出圆雕式的物体。特重透视法、解剖学、光影凹凸的晕染。画境似可走进，似可手摩，它们的渊源与背景是埃及、希腊的雕刻艺术与建筑空间。”

艺术是无国界的，绘画、雕塑、建筑等视觉艺术作品无需翻译，便可被人理解，因此，截然不同的中西方艺术依然能够实现共通、融合、促进。吴冠中先生曾将中、西方杰出的绘画作品形象的比作哑巴夫妻，虽语言有阻，却深深相爱。明清时期汤若望、郎世宁等人中西合璧的作品，便是这种融合的成果，我国近代画家徐悲鸿、刘海粟等人也都曾从西画中汲取创作的灵感。同样，现代著名西方画家凡高、马蒂斯等人也都曾钻研过中国艺术，学习中国艺术的优点。

在中国，绘画艺术历来都有着众多的爱好者，近年来，国内创作环境异常宽松，艺术市场也日益兴旺，学习各类艺术和参与艺术品收藏鉴赏的人群也日益增加，《中外艺术精品大观》系列图书荟萃中西方绘画艺术的经典作品一千余幅，以图文并茂的形式详尽地介绍了中西方绘画艺术的发展历程，深入分析了画家画风的演变，图片清晰，文字通俗，全面展示人类绘画艺术的辉煌成就，使读者在赏心悦目的阅读过程中，既能提升自身审美能力，又可获得意趣永恒的艺术享受。

第一章 文艺复兴时期的人物画

- 第一节 意大利文艺复兴时期的人物画 /3
- 第二节 尼德兰文艺复兴时期的人物画 /32
- 第三节 德国文艺复兴时期的人物画 /39
- 第四节 法国文艺复兴时期的人物画 /48

第二章 欧洲17、18世纪人物画

- 第一节 意大利人物画 /53
- 第二节 佛兰德斯人物画 /61
- 第三节 荷兰人物画 /71
- 第四节 西班牙人物画 /80
- 第五节 法国人物画 /89
- 第六节 英国及俄罗斯人物画 /104

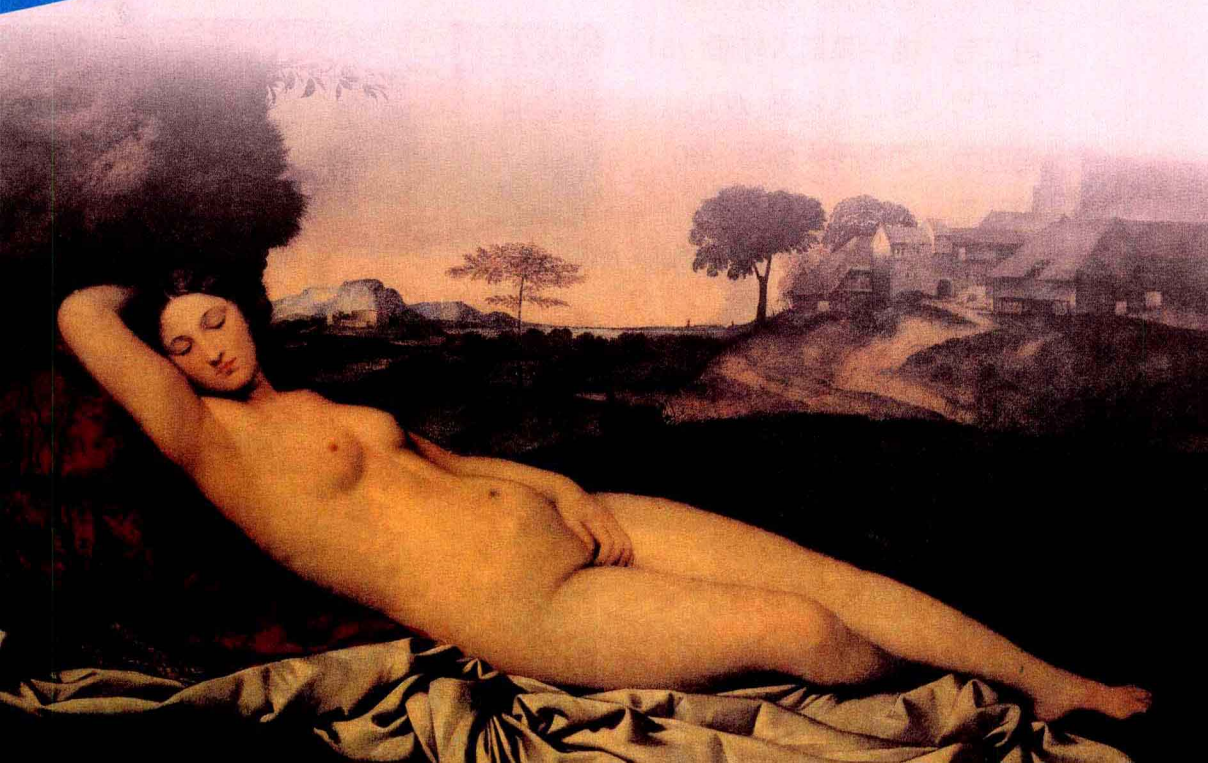

第三章 19世纪人物画

- 第一节 法国人物画 /111
- 第二节 英国人物画 /141
- 第三节 美国人物画 /145
- 第四节 俄罗斯巡回展览画派与人物画/155

第四章 现代西方人物画

- 第一节 现代主义人物画 /169
- 第二节 后现代主义人物画 /184

第①章

文艺复兴时期的人物画

“文艺复兴”的名称大约在16世纪就被学术界所用了。文艺复兴时期人物画的基本特征，概括有下面几点：

一是睁开眼睛看人和睁开眼睛看世界。艺术的首要任务是描写人和描写人存在的世界，于是出现了大量的肖像画和风景画。

二是宗教题材的世俗化倾向。尽管这时还离不开宗教题材，但是艺术家们常常是照着现实生活中的人来刻画圣母、耶稣和其他一些宗教传说中的人物。与此同时，异教题材也开始出现了，人们在这个时期可以在画上看到裸体的维纳斯、沐浴的狄安娜，这种人体的艺术无疑是对中世纪禁欲主义的一种挑战。意大利的建筑家、艺术理论家阿尔贝蒂说：“我们必须总是从自然采取我们要画的东西，并且总是选择那最美的东西。”此外，中世纪的人物形象欢乐的少，而文艺复兴时期的艺术作品大多是带有欢乐和愉快的情绪。

第一节

意大利文艺复兴时期的人物画

意大利文艺复兴早期人物画

资本主义的因素最先在意大利萌芽，市民阶层的形成有力地促进了世俗文化的发展，文艺复兴运动也首先发生在意大利。

12、13世纪，十字军的远征疏通了地中海地区的贸易通道，意大利扼地理之要，操纵着西欧与东方贸易的往来。佛罗伦萨、西耶纳、威尼斯等城市出现了大量集中与分散的工场、手工业作坊，形成了人数众多的市民阶层，也开始形成了以城市为中心的市民世俗文化。造型艺术在这时候也出现了新的倾向，尽管与哥特式雕塑的传统有着密切的联系，但对古代罗马艺术的关注却是产生新的表现形式的重要因素。

15世纪的意大利，可算是真正进入了文艺复兴的门槛。佛罗伦萨在美第奇家族支配下，以迅速的步伐创造了成为现代资本主义基础的最初资本积累，使佛罗伦萨成了当时意大利最先进繁荣的城市。公爵、贵族、教皇势力，都失去了与之相抗衡的物质条件。先进的文艺思想顺利地得到发展，经济繁荣所促成的整个社会的上升趋势，很快使艺术得到了各阶层的欢迎，成了上至有钱有势的上流家族、下至平民百姓的普遍欣赏品与必备品。为文艺复兴作真正具体铺垫的，是属于科学范畴的解剖与透视学的进展，它们为现实主义艺术中真实地表现人物和空间提供了科学的依据。

早期文艺复兴在佛罗伦萨的人物画家中，马萨乔是其中的代表人物。

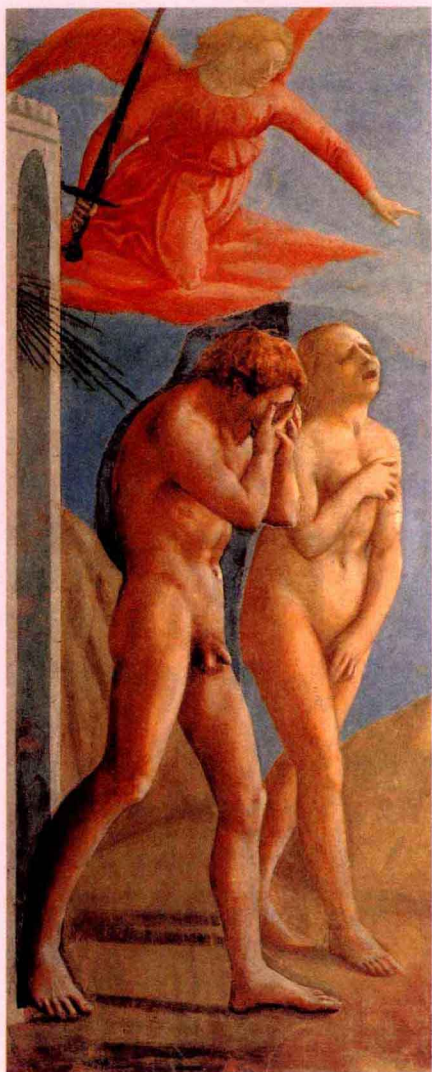
马萨乔(1401—1428)本名托马索·卡塞，马萨乔是他的绰号，生活在15

世纪上叶。对他的生平人们知道得很少，从仅有的文字记载得知，他出生于佛罗伦萨附近的一个小镇，父亲是一位年轻公证人，死后母亲再嫁给一位富有的药剂师，同母异父的弟兄都是画家。艺术上受乔托的影响，并有些迁就哥特式的传统，后逐步独树一帜。鉴于他的杰出成就，后来的美术

史家称之为文艺复兴现实主义美术的巨匠。在技法上他不只学习到了当时新的透视法则，并善于明暗关系的处理。《逐出乐园》、《纳税钱》（亦译《贡献金》或《纳税的奇迹》）为后世研究他的成就提供了最可信的依据。

《逐出乐园》的题材来自《圣经》的旧约。人类的祖先亚当和夏娃偷吃了伊甸园的果子，被上帝驱逐出天国的果园，从此人类也就有了所谓的“原罪”。马萨乔这幅画不是一幅圣经的注解，而是在艺术上敢于无视禁欲主义教规，以探索人体结构为本，把两个活生生的人物描绘在特定的透视空间里。这幅描绘人类被驱逐出天国的《逐出乐园》画在佛罗伦萨的布兰卡西教堂非常突出的壁柱上。马萨乔表现了处于惊恐痛苦中的亚当和夏娃，并用强烈的光线照射着二人裸露的身体，突出人体的体积感。构图简洁明确，人体的比例、解剖、情感表现得真实生动。在此以前意大利从没有人对宗教题材敢于作如此世俗

逐出乐园 意大利 马萨乔 约1427年 208厘米×88厘米 壁画 佛罗伦萨 卡敏圣母堂布兰卡西教堂

我们从马萨乔的这一幅《逐出乐园》上可以看出画家在造型上的独创性。画上两个中心人物亚当与夏娃的痛悔的心理状态表现得栩栩如生，其中夏娃还表露出一种羞愧感，她用双手遮挡着自己的胸脯和下身；亚当则双手掩面，倍感美好生活失落的痛苦。

化的表述。对此，达·芬奇认为乔托之后“再一次地出现了美术低潮，这是因为所有的人都只模仿已经出来的画……直到绰号马萨乔的佛罗伦萨人完美的作品问世之后，那些不从众师之师汲取灵感的人们所作的百般努力，当然要徒劳无功了”。我们从形象所展现的轻健步伐，圆润的体积感，可以领略马萨乔注重实体写生的描绘技巧。以如此活脱的裸体形象来充实宗教绘画，这在中世纪时期是未曾见到的。用马萨乔自己的话说，艺术的表现准则应是“愈接近自然便愈完善”。这里他所强调的是人物形象的“运动、精神和生气感”。

意大利文艺复兴早期的两位最具代表性的大画家，除马萨乔，就是15世纪下叶的波提切利，两人的人物画作都别具特色。

桑德罗·波提切利(1445—1510)是佛罗伦萨画派著名画家，也是意大利15世纪下半期最主要的美术家代表。他出生于佛罗伦萨一位皮革工匠之家，少年时曾在其二哥的金属首饰作坊中学艺，20岁才涉足画坛，虽起步较晚，但却大器晚成。1470年，波提切利结束了学艺生涯，自己开设了一家绘画作坊，期间由于他为佛罗伦萨的商业公会的会议厅绘制了一幅名叫《坚毅》的作品，两个月后经商会头面人物引荐，他竟博得了佛罗伦萨的统治者罗伦佐·美第奇的赏识，并于1474年走进美第奇这座与帝王匹敌的豪华宫廷，成了美第奇圈子里的人。在这里他广交文学艺术界名流，接触到各方面的知识，从而开阔了他的眼界，并为他的艺术打下精雕细琢、富丽堂皇、华美多彩的贵族印记。

1477年波提切利为罗伦佐新购置的别墅绘制了一幅油画，这就是著名的《春》，这幅画是根据波里齐亚诺的寓言诗《竞技》中的意境创作而成的。

《春》的姐妹篇是波提切利另一件作品《维纳斯的诞生》。这幅画描绘美神维纳斯从爱琴海中诞生，风神把她送到岸边，春神正准备给她披上用天空的星星织成的锦衣。纷飞的花朵渲染了诗的意境。维纳斯站在诞生之源的贝壳上。优美的曲线造型，淡淡的忧郁以及她那娇柔无力的体态，显得维纳斯来到这个世界，似乎并无热情，甚至带有一种惆怅和不安。也许这是画家矛盾心理的反映。波提切利是贵族美第奇家族的宠儿，但同时又是敢于表现世俗生活的僧侣画家菲利普·利比的学生，加上他出身于一个工匠之家，这不能不给画家的思想带来多方面的复杂性。对未来充满幻

想，对现实又感到迷茫，或许这就是他的作品给人以一种扑朔迷离的神秘感的原因。

《诽谤》这幅画是在15世纪末佛罗伦萨社会极其动荡的年代画成的。由于社会政治形势多变，美第奇被放逐，昔日的宗教改革家萨伏纳罗拉痛斥教廷的罪恶，今天却又成了烈火下的殉教者。贵族复辟，

人民处于水深火热之中。画家的心震动了，他在《诽谤》这幅画中，表达了他的愤怒和抗议。

这幅画众多人物的复杂情节是在一座高大的古罗马拱柱式的大厅里展开的。中间四个人分别代表“虚伪”、“嫉妒”、“叛变”和“欺骗”，其中“叛变”正揪住赤裸的“无辜”者的头发，拖向法官

春 意大利 波提切利 1478年 203厘米×314厘米 板 蛋彩 佛罗伦萨 乌菲齐美术馆

这种尺寸，过去只用于宗教画，现在用来画神话题材。维纳斯在中间亭亭玉立，蒙住眼睛的丘比特在她头上用爱之箭瞄向美惠三女神（“美丽”、“青春”、“欢乐”），最左边是众神的使者墨丘利（希腊神话中的赫尔мес）正用他的神杖驱散冬天的阴云，是报春的象征。右边三人是花神、春神与风神。这个维纳斯的花园里，春是永恒的，桔树环绕着美丽的女神，洋溢着爱的温馨。这幅画正是为一间重新改装过的结婚新房所画，这种题材是再适合不过了。这种半宗教、半幻想的希腊神话境界在当时是颇为流行的构思形式。画中人物造型、动作的设计则是波提切利所创。美惠三女神那富有韵律的舞蹈动作和优美的手势，常被后世效仿。

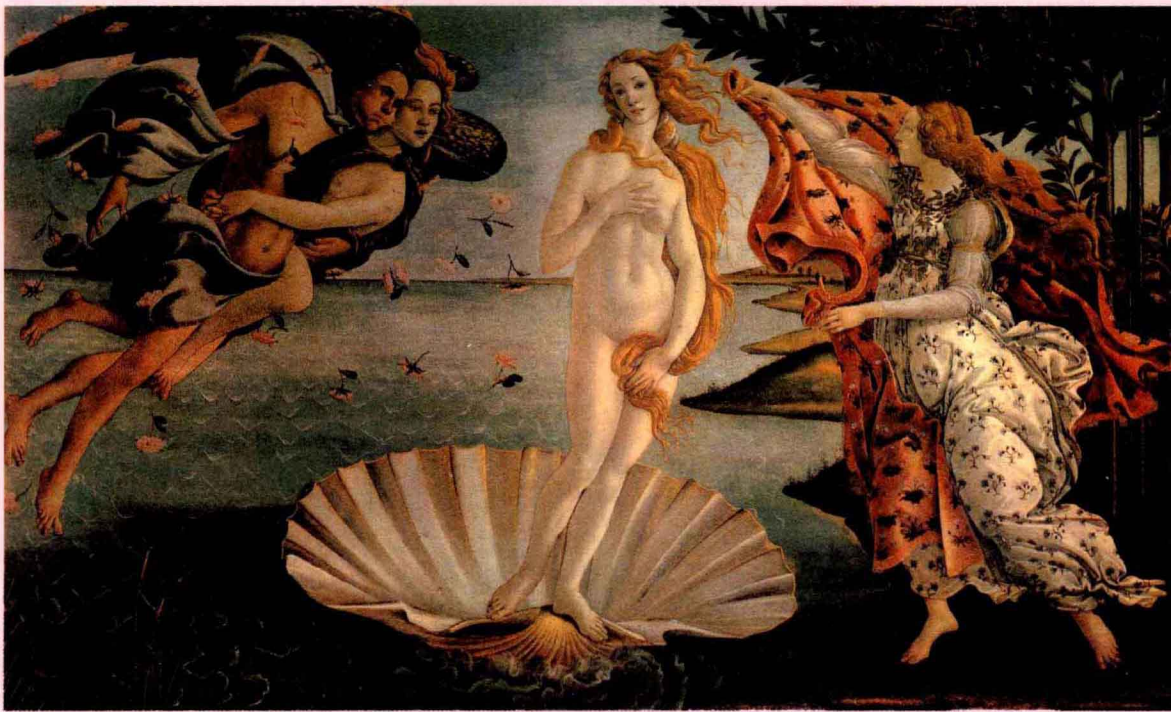

面前，长着一对驴耳朵的法官却被左右两个代表“无知”和“轻信”的人纠缠着。大厅另一边站着两个人，一个是美丽的裸体少女，她一手指着苍天，抬头仰望，纤细的身材，显得有些脆弱和孤立无援。她是“真理”的化身。另一个披黑衣戴黑帽的形象，他就是“诽谤”，只见他神色怪异，心怀叵测，是一个用心险恶的反面象征。在这幅寓意深刻的作品中，波提切利以巧妙

的构思，工整细腻的描绘，倾注了他那鲜明的爱憎感情。

波提切利在创作盛期绘制了大批作品，曾一度使他相当富有，但是他终身不娶，挥霍无度，晚年穷困潦倒，靠教会的救济勉强度日。在生命最后几年中不问世事，孤苦伶仃。65岁时，这位佛罗伦萨的艺术启明星死于贫困和寂寞之中。

波提切利的绘画风格秀逸博雅，色彩明丽绚烂，特别擅长使用

维纳斯的诞生

意大利 波提切利 约1485年 172.5厘米×278.5厘米 布 蛋彩 佛罗伦萨 乌菲齐美术馆

《维纳斯的诞生》一画，波提切利运用了一定的变形因素，这在当时来说，可谓是大胆、创造性的举动。维纳斯高高的个子，脖子被拉长，手与脚的比例也有所夸张，特别是浓密的头发。这一切不能不说明波提切利对美的形式探索的执着性。维纳斯淡淡哀伤、迷茫的神态，正是画家刻意追求的一种美。不仅在这件作品，在他大部分作品中的女性形象表现上都是这种神态。这几乎成了波提切利作品的标记。

流畅轻灵线条，在文艺复兴诸家中独树一帜。他的艺术成就直到19世纪以后才被人们所重视和推崇。

15世纪意大利的美术，因各个城市的经济与政治形势不同，形成了以各个城市为中心派别，除了中心城市佛罗伦萨集中了最多的艺术家之外，其他城市的画家也各有自己的特色。如以中部意大利安布利亚地区为主的安布利亚画派，以北部意大利帕多瓦城为中心的帕多瓦画派，还有以罗马、米兰、威尼斯等城市为中心的各个地区的风格与流派，都有各自的长处与特点。

这一时期产生的安布利亚画派的作品比较重视色彩，人物柔媚，有较为浓重的抒情气息。这一派最出色的代表人物为皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡(约1420—1492)。他早年曾向委涅齐阿涅学画，代表作之一为壁画《示巴女王礼拜神木》(1452—1466)，画面上的人物穿着色彩鲜艳而豪华的衣服，女王

石榴圣母 意大利 波提切利 约1487年 直径143.5厘米 板 蛋彩 佛罗伦萨 乌菲齐美术馆

这幅画画面人物众多，均合理地安排在一个圆中。圣母的表情肃穆而稍带忧郁，圣母怀中的圣子也是严肃有余、活泼不足，俨然一幅天赋重任而任重道远的庄严模样。圣母子周围的人物表情各异，显然因为没有强调庄严的宗教气氛而显得生动许多。这是波提切利典型的柔媚风格，恬静优美却不甜俗，很有艺术魅力。《石榴圣母》的画面中把线条的运用发挥得淋漓尽致，比如圣母头顶类似光环的光线和画面众多人物形象刻画所勾勒的线条，都显示了波提切利作为文艺复兴早期最伟大的线条大师的卓绝才能。

基督诞生

意大利 弗朗切斯卡 约1480年 124.5厘米×113厘米 板 油彩 伦敦国家美术馆

弗朗切斯卡除了是杰出的画家外，还是出色的数学家。以这种数学观念为出发点，将对光线和色彩的敏感与绘画在平面上再现空间形态的追求结合起来，从而形成了他独一无二的特殊画风。他还是个有才能的色彩画家，在色彩方面的处理很有造诣。《基督诞生》是弗朗切斯卡的代表作，画风古拙写实，色彩的运用也是别出心裁，而且那种把结实的造型与细致和谐的色彩关系绝妙结合起来的画风在此画中已初见端倪。弗朗切斯卡的另一特色就是画中人物的形象大都是严肃的，人物表情虔诚庄重，画面节奏却极其舒缓，为观者营造了一种令人神往的轻松的艺术境界。

的随从们个个都娇媚动人，情态各异。他非常善于表现空间的大气和明媚而柔和的阳光。

意大利文艺复兴盛期至晚期人物画

进入16世纪，意大利开始的25年处于一个政治紧张、战事几乎连绵不断的时期，意大利北部两次遭受法国侵犯，之后又是法军占领米兰。教皇政权为扩张它的世俗权力，热衷于发动一场场战争。正是在这种动乱的阶段，盛期文艺复兴到来了。尽管佛罗伦萨的发展势头已不比上个世纪，但仍是重要的中心之一。

这时期具有新的发展前途的罗马、米兰和威尼斯兴起了政治文化的高潮，成为文艺复兴盛期的主要中心。意大利文艺复兴盛期的美术仍多以宗

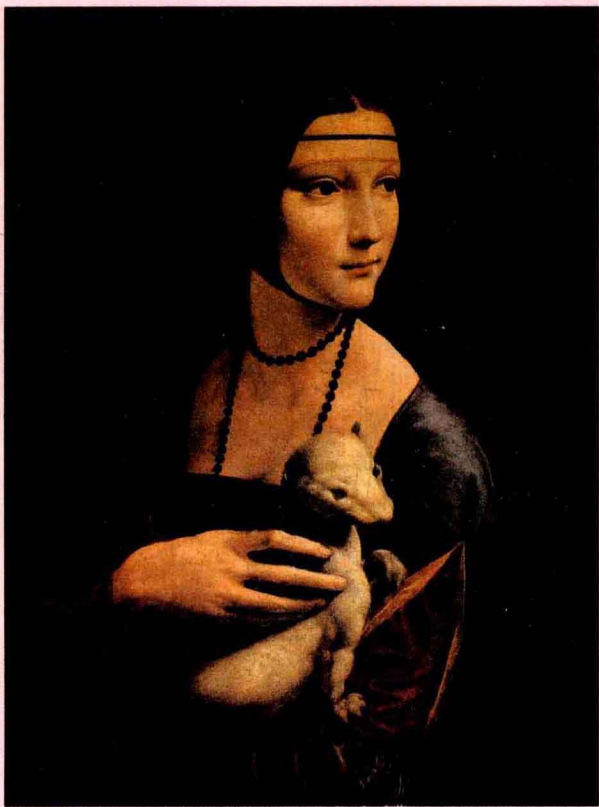

教为题，但是人文主义思想与现实时代精神结合得非常紧密，创造出各类具有时代感的人物形象，胜过以往任何时期而有着更鲜明的个性、更丰富的情感因素。对古典文化传统的继承借鉴、对各类科学理论在美术实践中的运用都以创造为目的，并使其艺术成品达到炉火纯青之地步。这一盛期的特殊之点都能从名垂史册的三位大师的作品及其艺术实践得到充分的验证。

莱奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔的大量美术杰作和完美艺术风格，为西方和世界美术史及人类文明史留下了不灭的光辉，同时也带来了人物画的盛兴。

文艺复兴是一个产生了无数巨人的时代。莱奥纳多·达·芬奇是这个时代的第一位巨人。他是人类智慧的象征，举世无双的天才，是文艺复兴这个特殊时代创造出的特殊人物。随着科学的进展和学问的专业深化，再也不会哪个时代会创造出达·芬奇这类文化巨人了。

达·芬奇(1452—1519)
生于佛罗伦萨附近的小

抱貂女郎 意大利 达·芬奇 1485—1490 54.8厘米×40.3厘米 板 油彩 克拉科查托斯基美术馆

这幅精美的肖像画，描绘了气质高贵沉静的切奇莉亚·加勒兰妮，在达·芬奇定居米兰的最初几年，她是米兰公爵卢多维哥·史弗萨的情妇，备受宠爱。据认为，作品不似达·芬奇平常的风格，这很可能是因为达·芬奇需要迎合新主人的口味。后来，作品经一位无名氏重新敷色，这种不够亲切的气氛就更加强烈了。无论如何，切奇莉亚美丽的面孔和双手，显然出于大师笔下。而且，像通常一样，达·芬奇为毛色光润、咄咄逼人的白貂注入了生气。白貂在这里，纯然取其象征意义——白貂是达·芬奇的个人化身，而它在希腊文中的名称“加兰”(Galen)，又与加勒兰妮(Gallerani)相近，从而又能满足一种偏爱——语义双关的文化需要。明暗的处理，是这幅肖像画最引人注目之处，光线和阴影衬托出切奇莉亚优雅的头颅和柔美的面孔。