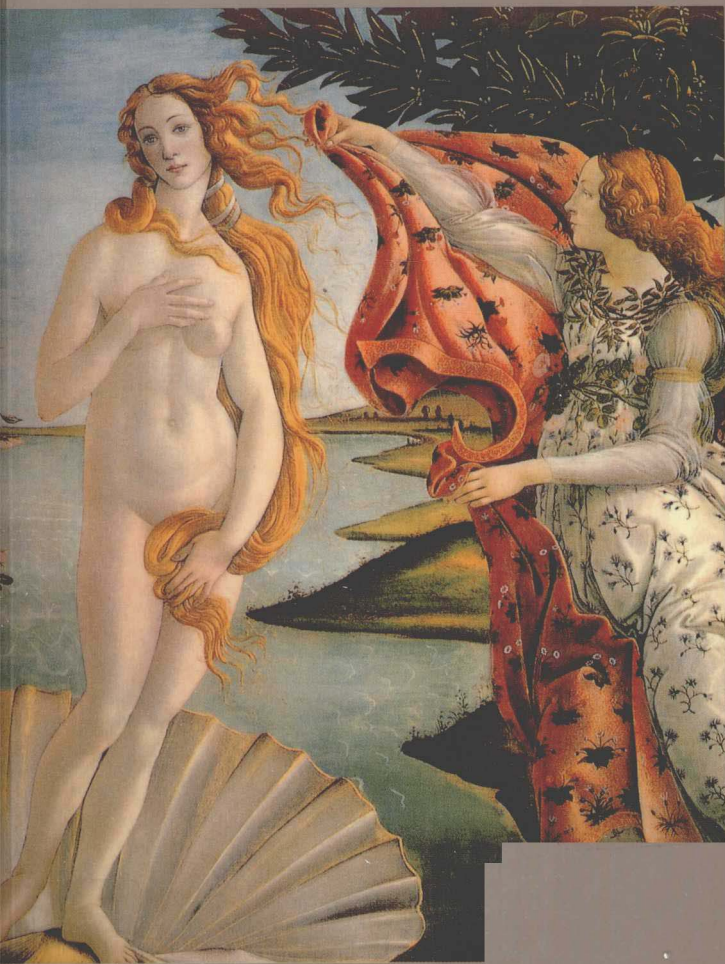

汤麟 著

- 有人说，中国画关注的是“己”，重在表现画家的精神追求，而西方绘画更多的是关注“人”，是人性的一种自然流露。
- 绘画是创造，欣赏同样是创造。
- 让我们走进名画，感受大师们的呼吸，丰富我们的生命……

西方名画 和它的故事

「精编版」

STORIES OF FAMOUS
WESTERN PAINTINGS

[精编版]

西方名画
和它的故事

三易社著

图书在版编目(CIP)数据

西方名画和它的故事 / 汤麟著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5394-3765-1

I. ①西…

II. ①汤…

III. ①油画—美术评论—西方国家

IV. ①J213.055

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第184462号

本书由湖北美术学院资助出版

责任编辑: 王 乔 黄晓路

装帧设计: 王 乔

技术编辑: 程业友

西方名画和它的故事

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号B座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

邮政编码: 430070

印 制: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.5

印 数: 3000册

版 次: 2010年10月第1版

2010年10月第1次印刷

定 价: 58.00元

目 录

驮梦的足迹(代序)林斤澜	1
进入形象世界	2
——如何欣赏一幅画 汤麟	
中世纪的解冻	
〔意大利〕波提切利《春》	4
抹去贝壳上的沙粒	
〔意大利〕波提切利《维纳斯的诞生》	7
人们，要警惕呵	
〔意大利〕波提切利《诽谤》	10
在朦胧的轻纱中	
〔意大利〕达·芬奇《蒙娜丽莎》	13
民主科学的乐章	
〔意大利〕拉斐尔《雅典学院》	16
尊严、牺牲与祝愿	
〔意大利〕拉斐尔《西斯廷圣母》	19
柔情·火花·薇娜塔	
〔意大利〕拉斐尔《东拉·薇娜塔》	22
花神与异端	
〔意大利〕提香《花神》	25
小心！对你的审判	
〔意大利〕米开朗基罗《最后的审判》	27
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
绞架上的天平	
〔德国〕丢勒《四使徒》	36

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，不料聚集了整批的文化名流。回想起来，只有“风云际会”四个字，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，也有个别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

1

进入形象世界

——如何欣赏一幅画 汤 麟

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，孔子把艺术的功能规定为“兴、观、群、怨”，认为诗应“乐而不淫，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，充满着自由的想象，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。

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

亲爱的罗伦佐，谨
以此画祝贺你的婚礼，
在你的洞房洋溢着温暖
将是我的期许。

——你的波提切利

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 and 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，其余诸神除小天使外均披着轻纱，或穿着衣裳。在《维纳斯的诞生》中除了天后，其余全为裸体，维纳斯的裸体更是处在画面最醒目的中央，左上角男女二神在互相拥抱。波提切利在这里的人文主义的“放肆”大大超过了《春》的程度。

波提切利善于把神话和宗教题材糅合在文艺复兴的精神之中；艺术语言上热衷于使用具有颤抖的节奏，向四方扩散蔓延的明显的哥特式的“S”形线条，为画面带来一种新柏拉图主义的神秘气氛；形象纤巧妩媚，情绪迷茫困惑，有着明显的思虑和忧郁，以致人物和画

冲破中世纪的黑暗，她来到了光明的人间，但，光明中仍有着陷阱和黑暗，她恐惧、迷茫而不安……

波提切利 习作

面都有些神经质似的不安。波提切利的作品有“华丽的”和“伤感的”两大风格，《维纳斯的诞生》是华丽风格的代表作品。由于他的作品和后来的古典主义美学思想不吻合，一度受到不公正的待遇，直到19世纪才被拉斐尔前派再加认识和重新发现，认为他的线条有着特殊的意味，赞之为“线条风格”。

人们，要警惕呵

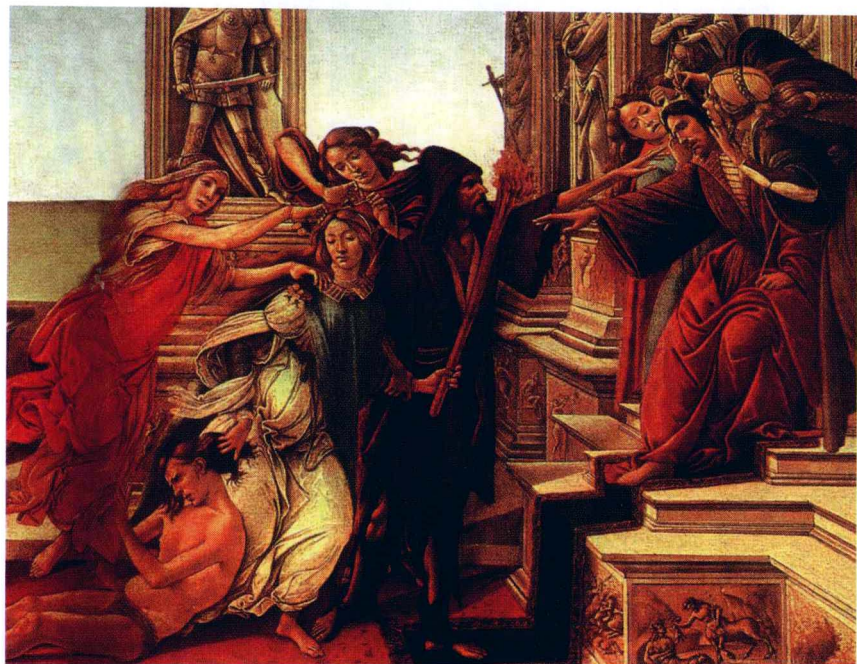
〔意大利〕波提切利《诽谤》（1490年）

15世纪最后几年，佛罗伦萨处在极端的不安中。野心家的阴谋，非理性的狂热，随时都在制造陷阱与不幸。为反对美第奇家族骄奢淫逸的生活和已经世俗化的罗马教皇的暴虐统治，圣僧萨伏那洛拉带领市民起义，夺取了政权，恢复了苦行僧式的生活。萨伏那洛拉专政有其积极的一面，但总的看来却是逆潮流而动，与市民的初衷背道而驰，美第奇家族乘机挑拨煽动，萨伏那洛拉被推翻了，教皇以异端罪将其烧死在佛罗伦萨的中心广场！像有预感似的，早在事发前，波提切利就以沉痛的心情画了他晚年的巨作《诽谤》，对无耻的诽谤者和阴谋家，作了深刻的揭露和控诉。作为萨伏那洛拉的狂热崇拜者，他在萨伏那洛拉被处以火刑后，情绪开始低落，创作也由早期的华丽的风格转向了晚期的伤感的风格，《诽谤》就是这一时期的作品。

波提切利把古希腊画家阿比里斯的《诽谤》作了具有时代涵义的新解，是对美的赞颂、丑的鞭笞，是形象化了的哲理诗篇。画上：在古罗马庄严的大厅里，正上演着一场人为的不幸。强烈的冲突分左、右两组依次展开。左组，一开始，就突出着美与丑的尖锐矛盾。“真理”（裸体的女性）正被披着黑色袈裟的“诽谤”诬蔑和陷害。她右臂高举，宣告着自己的清白，呼喊着自己的不幸；“诽谤”用僧帽半掩着脸，权杖也隐藏在袈裟下，但仍掩盖不了本性的阴险和毒辣。右组，“叛徒”左手持着火把，右手抓着“无辜”的头发（被拖在地的青年）；穿红衣的女人“虚伪”和穿褐衣的“欺骗”为“叛徒”在头发上进行修饰和伪装；穿戴褐色衣帽的“嫉妒”右手正紧紧地握着“叛徒”持着火把的手腕，直伸着左臂，向高坐在审判席上的法官进行不实的控告。法官是长着驴子耳朵的地狱判官米诺，他左方的“无知”和右方的“轻信”正拉着他的耳朵，向他嘀咕

圣僧萨伏那洛拉被教宗以火刑处死，作者在哀恸和无奈中控诉着这次不公正的审判！相信吗？审判官就是天国最高主宰宙斯和腓尼基国王的女儿欧罗巴所生的儿子，长着驴子耳朵爱听“无知”和“轻信”小话的米诺。

[意大利] 波提切利
《诽谤》（局部）（1490年）

着人间的谎言。

请注意背后建筑方柱上的雕像：“真理”和“诽谤”背后的武士，正倾听着“真理”的哀怨和呼喊；正中柱上戴着帽子的武士，看到“无辜”的不幸，真想拔刀相助；最右两根柱子上的两人似在议论着这场悲剧的原因；脚下的人头，暗示着由诽谤策划，叛徒、虚伪、欺骗、嫉妒合伙制造的冤案，必将导致的不是以血还血，以牙还牙，就是彻底的平反。

《诽谤》是波提切利人文主义思想进一步的发展，他那颤抖的线条，把画面带向了具有彼岸性、幻想性甚至是神经质的空间。人物形象纤巧而妩媚，情绪上飘浮着刚从中世纪的铁门冲出后，对未来世界的疑虑和忧思。

在朦胧的轻纱中

【意大利】达·芬奇《蒙娜丽莎》（1503—1506）

在西方描写女性的绘画作品中，至今为止，还没有一幅能超过达·芬奇《蒙娜丽莎》的艺术成就。到罗浮宫的人，时间再紧也决不放弃参观这幅作品的机会。

达·芬奇(1452—1519)是意大利文艺复兴时期三大画家之一。他的一生，是敢于以自己的科学探索冲击中世纪的愚昧无知和教会精神禁锢的一生，是坚持人文主义立场和美学观点，揭露那些真正叛卖耶稣的犹大，并敢于肯定人的价值和生活权利的一生。他处在“一个需要巨人而且产生了巨人的时代”。恩格斯把他列入巨人和“不受资产阶级观点局限的人”的行列，对他的科学成就和艺术天才作了高度的、充分的评价。他画的女性不像威尼斯画派那样，以露骨的成熟的人体对抗着中世纪的禁欲主义。但是，他创作的艺术形象却洋溢着与中世纪世界观彻底决裂的热情。他的创作，不论是作为艺术的结晶，或历史的见证，都具有纪念碑的意义。

《蒙娜丽莎》一反西方人物画那种刻板、冷涩的构图，给形象以人的活力，奠定了人文主义肖像画的不朽地位。蒙娜丽莎是佛罗伦萨一个皮货商人的妻子，当时她24岁，达·芬奇画她时，请人在她旁边唱歌、演奏、说笑话。达·芬奇自己也为她讲故事或用其他办法让她高兴，使她自始至终保持着愉快的情绪。有人说，由于长期接触，达·芬奇暗暗地爱上了她，她也喜欢和他接近。画面上，她优雅地侧坐在阳台的椅子上，背景是起伏的远山，蜿蜒的小路，潺潺的溪水。为了加强对人物心理特征的集中表现，达·芬奇突破了基督教禁欲主义认为腹部以下为情欲所在，因而人物肖像不许画到腹部以下的荒谬规定，创造了有头、有胸、有腹的肖像形式。

蒙娜丽莎最具有传奇性的是从她嘴角流露出来的一丝微笑。这