

文艺纵横丛书①

杨抱朴 宋延旭 主编

形彩世界

西方美术名作评析

董锋 周文杰 著

辽海出版社

图书在版编目(CIP)数据

形彩世界 / 董锋 周文杰著. - 沈阳: 辽海出版社,
2001.12

(文艺纵横丛书)

ISBN 7-80669-056-5

I. 形… II. 董… III. 周… IV. ①绘画 - 艺术评论 - 西方国家
②绘画史 - 西方国家 V. J205.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 079549 号

辽海出版社出版发行
(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)
辽宁大学印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 字数: 759 千字 印张: 31.5
印数: 1-500 册

2001 年 11 月第 1 版

2001 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 孟金山 魏成岭
丁 雁 柳海松

责任校对: 廖 海

封面设计: 马寄萍

版式设计: 马寄萍

(全四册) 定价: 50.00 元

总 序

《文艺纵横丛书》即将和读者见面了，承蒙辽海出版社副总编于景祥兄的抬爱，让我做该丛书的主编，我深感荣幸。其实，我不过是牵线搭桥而已，几位在高校和文化部门工作的朋友，积数年心血写成的书稿，正苦于出书无门，而景祥又乐于赞助科研事业，此事就这样促成了。这里我谨代表几位作者向景祥及为本书付出辛勤劳动的责编柳海松编审、魏成岭编辑表示谢意。

这套丛书给我的总体印象是作者写作态度严肃，有独到的识见，更难能可贵的是深入浅出，文笔活泼，适宜具有中等以上文化程度的读者阅读。

《形彩世界——西方美术名作评析》是大连理工大学董锋副教授、周文杰讲师在多年教授和研究西方美术名作的基础上，二人通力合作的结果。作者以多维的视角对西方美术名著进行了赏评，把读者引入一个异彩纷呈的艺术世界，读者不仅能从中获得丰富的美术知识，而且也会得到艺术的陶冶。书稿又附有西方美术简史，读者在欣赏具体美术作品的同时，又能对其进行整体把握，获得清晰而完整的印象。

《美学新论》是辽阳师专周杰副教授的一部新著，作者长期执教外国文学，但对美学却情有独钟。这部书作者以全新的视角对美学的理论问题，诸如美的内涵、美的本质、美感及审美范畴等等，提出了自己的看法。作者还将美学与美育、美学与文学结合起来，既

有理论深度,又不乏趣味性。全书冶中西美学、文学于一炉,纵横捭阖,是一部很有见地的美学著作。

《透视民族灵魂的慧眼——〈呐喊〉〈彷徨〉简论》是盘锦职业技术学院王伟强副教授潜心多年完成的一部著作。作者从文化学、宗教学、心理学、政治学的角度对鲁迅及其小说《呐喊》《彷徨》进行了诠释,注重思辩,颇有胜义,是一部高扬人文精神的著作。

《唐诗宋词格律艺术简论》是法国东方教育科学文化交流协会王泉清副会长精心结撰的一部著作。作者醉心于中国古典诗词,通过对中国古典诗词格律大量个案的研究,找出其生成规律,并把格律简化为儿歌,深入浅出,引人入胜。作者还借鉴了日本相关学术成果,增强了厚重感。值得一提的是作者还从诗词格律角度欣赏诗词,别开生面。这部书对弘扬民族文化、增强青少年的爱国主义情感,无疑起到了推波助澜的作用。

总之,这套丛书各有千秋,“奇文共欣赏,疑义相与析”。作为第一读者,粗略地谈了如上感受,是耶?非耶?广大读者自有公论,我就不在这里饶舌了。

杨抱朴

2001年10月14日于沈阳师范学院

前 言

对大学生实施文化素质教育暨审美教育，既是进行全面素质教育的需要，也是贯彻落实德智体美全面发展的教育方针的需要。

根据国家教育部以及辽宁省教育厅有关部门对普通高校艺术教育的要求，结合大学生文化素质教育和艺术教育的实际，我们编著了这本《形彩世界——西方美术名作评析》。它既可作为普通高校艺术教育中西方美术欣赏或西方美术史类课程的教材或参考书，也可作为一般青年朋友提高艺术修养的实用读物。

艺术就是美，美就是艺术。美和艺术是人类社会独有的精神财富。作为当代知识青年，如果只拥有物质财富，而不拥有以美和艺术为主要内容的精神财富，即缺乏对美和艺术的理解力、领悟力、欣赏力和创造力，没有或不能充分获得美的精神愉悦和享受，那实在是人生的一大憾事！

本书由董锋创意并制定写作体例，前半部分由周文杰撰写，后半部分由董锋撰写。全书以对西方美术史不同时期的不同美术家及其不同美术作品进行介绍、评论、欣赏和分析为主要内容和特色。在以后的教学实践中，我们将对此书不断加以修订和完善。

作 者

2000年10月于大连

目 录

前言	1
史前的西斯庭教堂	
——拉斯科野牛〔法国〕	1
威伦道夫的维纳斯	
——威伦道夫女雕像〔奥地利〕	3
村长像	
——卡培尔王子像〔埃及〕	5
体育运动的优秀范本	
——米隆和他的《掷铁饼者》	7
优美的抒情诗	
——柏拉西特列斯的《赫尔墨斯》	9
断臂的维纳斯	
——亚历山德罗斯的《米洛的阿芙罗蒂德》	11
飞翔的雄鹰	
——古希腊的优秀作品《萨莫色雷斯的尼开神像》	14
绘画领域的但丁	
——乔托和他的《犹大之吻》	16
孤独的先驱者	
——马萨乔和他的《逐出乐园》	19

“天使的兄弟”

- 安基利科和他的《受胎告知》 21

维纳斯的诞生

- 波提切利和他的《维纳斯的诞生》 23

多才多艺的巨人代表——达·芬奇

- 达·芬奇和他的作品 26

英雄的赞歌

- 米开朗基罗和他的作品 33

温柔、秀美的母性

- 拉斐尔和他的作品 42

乡村音乐会

- 乔尔乔内和他的《田园合奏》 47

威尼斯画派的杰出代表

- 提香和他的《天上的爱与人间的爱》 49

癫大师——丁托莱托

- 丁托莱托和他的《银河的起源》 51

德国的“列奥纳多·达·芬奇”

- 丢勒和他的《四圣徒》 54

有内容的肖像画

- 荷尔拜因和他的《两大使》 57

温情脉脉的尼德兰风俗画

- 杨·凡·艾克和他的《阿尔诺芬尼夫妇像》 59

农民的勃鲁盖尔

- 勃鲁盖尔和他的《绞刑架下的舞蹈》 62

以饱眼福的最丰富的宴席

- 鲁本斯和他的《劫夺吕西普的女儿》 65

法兰德斯杰出的肖像画大师	
——凡·代克和他的《查理一世行猎图》	68
微笑的画家	
——哈尔斯和他的《吉卜赛女郎》	70
历尽坎坷的荷兰美术巨匠	
——荷兰·伦勃朗和他的作品	72
温馨宁静的荷兰风俗画	
——维米尔和他的《情书》	76
埃克河边的磨坊	
——鲁伊斯达尔和他的《风车》	78
充满诗意的树间小道	
——霍贝玛和他的《并树道》	80
惟妙惟肖的“早餐画”	
——海达和他的《静物》	82
颤动的光色, 颤动的心灵	
——格列柯和他的《奥尔加斯伯爵的葬礼》	84
不表现“美”的大师	
——里贝拉和他的《瘸腿的孩子》	87
充满世俗气息的流浪儿肖像	
——牟利罗和他的《吃葡萄和甜瓜的孩子》	89
西班牙现实主义绘画的代表	
——委拉斯贵支和他的作品	91
欧洲浪漫主义绘画的先驱	
——戈雅和他的《1808年5月3日夜枪杀起义者》	95
“谈天式”肖像画	
——荷加斯和他的《卖虾女》	98

具有学院风格的肖像

- 雷诺兹和他的《奈莉·奥勃良夫人像》 100

蔑视“法规”的天才画家

- 庚斯博罗和他的《蓝衣少年》 102

朴实亲切的风景画大师

- 康斯太布尔和他的《干草车》 105

油画色彩的革新者

- 透纳和他的《无畏号战舰》 107

美国印象派的杰出代表

- 萨金特和他的《阿格纽夫人肖像》 109

注重性格刻画的俄国肖像画大师

- 克拉姆斯柯依和他的作品《托尔斯泰肖像》 111

匕首般的风俗讽刺画作

- 费多托夫和他的《上校求婚》 114

文学意味的风景画

- 西斯莱和他的《马尔港的洪水》 117

自由的歌颂者

- 德拉克洛瓦和他的《自由引导着人民》等 119

抒情的风景画诗人

- 列维坦和他的《春——春潮》 127

光与色的表现者

- 莫奈和他的《日出·印象》 131

热带风光 土著形象

- 高更和《两个塔希堤妇女》 136

点彩画派的开创者

- 修拉和《大宛岛的星期日下午》 140

贵族生活的表现者

——华托与《热尔桑画店》 145

法兰西民族的爱国者

——大卫和他的《马拉之死》 149

分离派的创导者

——克里木特与《达娜厄》 153

古典主义大师

——安格尔和他的《泉》 159

救死扶伤的颂歌

——霍默和他的《回头浪》 168

妇女儿童生活的再现者

——卡萨特和她的《洗澡》 172

农民心声的表现者

——米勒和他的风景画《拾穗者》 175

朴素温馨的生活意境

——夏尔丹和《午餐前的祈祷》 181

爱情的结晶

——格瑞兹和他的《破壶》 184

浪漫派绘画的先驱

——席里柯和《梅杜萨之筏》 188

国歌的图解

——吕德和他的雕塑《马赛曲》 192

凝固的旋律 青春的颂歌

——卡尔波和他的《舞蹈》 195

美好的回忆 理想的风景

——柯罗和他的《孟特芳丹的回忆》 199

自然美的再现	
——库尔贝和《波浪中的裸女》及其他	204
人体艺术语言大师	
——罗丹和他的雕塑艺术作品	210
黑暗和痛苦中的呐喊	
——列宾和他的《伏尔加纤夫》	218
历史的形象化展现	
——苏里科夫和《近卫军临刑的早晨》	224
表现舞台生活的画家	
——德加和《舞台上的舞女》	228
具有独创性的天才	
——夏思里奥和他的《伊斯特》	232
恬静的形象 纯洁的灵魂	
——巴特利尼和他的《虔诚》	236
祖国的象征	
——马约尔和《塞纳河》	240
背丑面美 赞美生活	
——雷诺阿和他的绘画作品	244
最具开创性的画家	
——马奈和他的《奥林匹亚》	249
现代艺术之父	
——塞尚和他的《静物》	254
激情近于疯狂	
——凡·高和他的《向日葵》	257
艺术史的伟大概括	
——毕加索的《格尔尼卡》	260

附 录

第一章 原始社会的美术	264
第一节 旧石器时代的美术	264
第二节 中石器时代与新石器时代	265
第二章 古埃及和两河流域的美术	266
第一节 古埃及的美术	266
第二节 两河流域的美术	267
第三章 古希腊的美术	269
第一节 古希腊的建筑艺术	269
第二节 古希腊的雕刻	270
第三节 古希腊的绘画	270
第四章 古罗马的美术	271
第一节 古罗马的建筑	271
第二节 古罗马的雕刻	272
第三节 古罗马的绘画	272
第五章 中世纪的美术	273
第六章 意大利的美术	274
第一节 文艺复兴时期的意大利美术	274
第二节 17 世纪意大利美术	276
第七章 尼德兰、法兰德斯、荷兰的美术	277
第一节 15、16 世纪尼德兰的美术	277
第二节 17 世纪法兰德斯美术	278
第三节 17 世纪荷兰美术	278
第八章 德国的美术	280
第九章 西班牙的美术	282

史前的西斯庭教堂

——拉斯科野牛〔法国〕

洞穴壁画 约公元前 20 000 年

1940 年二次世界大战期间，四个孩子在法国南部蒙蒂尼亚附近寻找心爱的小狗时无意中钻进一个洞窟。这个洞穴的通道把他们引向拉斯科山坡附近的另一个洞穴，结果发现黑暗的洞窟中有长长的隧道通向岩石的“大厅”，长度达 180 米，洞顶和洞壁上画满了鹿、牛和奔跑着的野马，数量之多，绘画技巧之精湛令人惊叹。西方学者们风趣地说：这是“史前的西斯庭教堂”。就其史前艺术的考古价值来看，可以认为是除西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画之外的又一次“地理大发现”，拉斯科洞窟壁画作为人类蒙昧时代的艺术杰作载入了史册。

追溯人类的漫长历史，距今一万年以前，正是旧石器时代晚期，在终年拼搏的狩猎生活中，刺激了原始人创造艺术的才能，他们的审美意识也就在这种长期劳动实践中产生和成熟，拉斯科壁画就是史前艺术的最好物证。

拉斯科洞穴壁画的动物形象大多被画在洞顶和主要洞道的两侧，在洞顶的动物形象，往往没有固定的方位。这一幅《野牛》，描绘的是它正在逃跑的情景。野牛的奔跑姿势栩栩如生，多层次的色彩，勾勒出野牛的体积感，你如果稍加注意，还会发现图像上有着重叠的影子，好像这种动物被画了几次，或者是一前一后，有好几只。看来，史前狩猎者并不注重构图的效果，这一定是和他们特定的功利目的有关系。

这头野牛用了表现力极强的柔和轮廓线（用石器尖部镂刻），色彩以红和黑（他们焚烧兽骨或用点燃的驯鹿油脂得到油烟制黑色）为主，还常有黄紫等。用的主要是天然矿石粉颜料，在绘制前，颜料是用动物脂肪和血调和，颜色容器则是中空的骨，大片的石作调色板，画笔可能是兽毛或苔藓植物茎，有些石块上还留有初稿。总之这些用具和材料虽然原始，却丝毫不逊于一个现代画家所使用的材料。运用这些原始的工具，原始人创作了人类的最早的绘画杰作。直到今天当我们面对这头奔跑的野牛时，不禁为它高度概括的形象生动的神态、粗犷的线条、精湛的解剖知识和绚丽的色彩而惊叹不已。处于萌芽状态的原始艺术雄辩地说明了劳动不仅创造了物质财富，也创造了精神财富。正是由于人类世代代从事劳动，人的双手才能达到高度的完善。正如恩格斯所说：“在这个基础上，它才能仿佛凭着魔力似地产生了拉斐尔的绘画，罗丹的雕塑以及帕格尼尼的音乐。”

威伦道夫的维纳斯

——威伦道夫女雕像〔奥地利〕

在旧石器时代晚期，即公元前五万年——公元前一万五千年左右人类已进入到母系社会，氏族生活和社会生产水平大有提高。人们当时主要依靠自然界提供的物质资料为主，过着流动的狩猎和采集生活。旧石器时代晚期是造型艺术的发生阶段，近百年来考古发现的旧石器时代的雕刻，至今还洋溢着强烈的艺术魅力。

这尊妇女小雕像，属于奥瑞纳——索鲁特时期，它被发现于奥地利摩拉维亚的威伦道夫洞中，距今已有三万多年的时间了。反映了当时人们崇尚母性和生殖的意识。

这尊造型夸张的女性裸体雕像是以软质石头刻成的，高约10厘米，宽5厘米，由于她那肥大的臀部和丰隆的乳房十分突出，人们一般称之为“母神”。原始人出自对人类自身繁衍传代的神力的崇拜，尤其在“只知其母，不知其父”的母系氏族社会中，崇拜女性，

石雕 约公元前 30 000 年
维也纳自然史博物馆藏

供奉女性偶像的习俗非常普遍而且久远。雕像独特的造型也十分令人惊讶：头上卷曲成行的发辫占了几乎四分之三的位置，面部除了两个点暗示是眼睛之外，鼻、口、耳根本就看不见。两只前臂无力地搁在自己的乳房上，下肢极短，往下又是缩得差不多看不见的足部。大胆的夸张变形，敢于强调又敢于省略，整座雕像的体积充满着圆而敦实的量感。外轮廓线呈现出优美的曲线变化，它是人类雕塑史上最早的人体圆雕杰作之一。而西方美术考古家也风趣地把这尊妇女小圆雕称之为“威伦道夫的维纳斯”。

村 长 像

——卡培尔王子像〔埃及〕

埃及的尼罗河平原，是人类东方文明的发源地之一。古埃及人主要从事农业，信仰多神教，在形成典型的东方奴隶制国家后，美术就被统治阶级所垄断，他们还以此作为影响人民思想意识的重要手段。在长期的发展实践中，埃及美术表现出深刻的宗教意义及其艺术手法概括洗练的装饰性特征。同时，在造型、设色和构成上，都有一种固定不变的程式。而《卡培尔王子像》圆雕却是一座富有个性特征和人物性格的优秀肖像作品。

这件埃及全身像是木雕的，属于古王国第四王朝时期。全像高约 110 厘米，被命名的《卡培尔王子像》，因为雕像是 1860 年在马里厄特考古发掘时，从卡培尔的墓葬里发现的，当地的民工

木雕 约公元前 3000 年
开罗美术馆藏