

[美] 劳丽·斯切内特·亚当斯 著

纽约城市大学

艺术 鉴赏 讲座

上海人民美術出版社

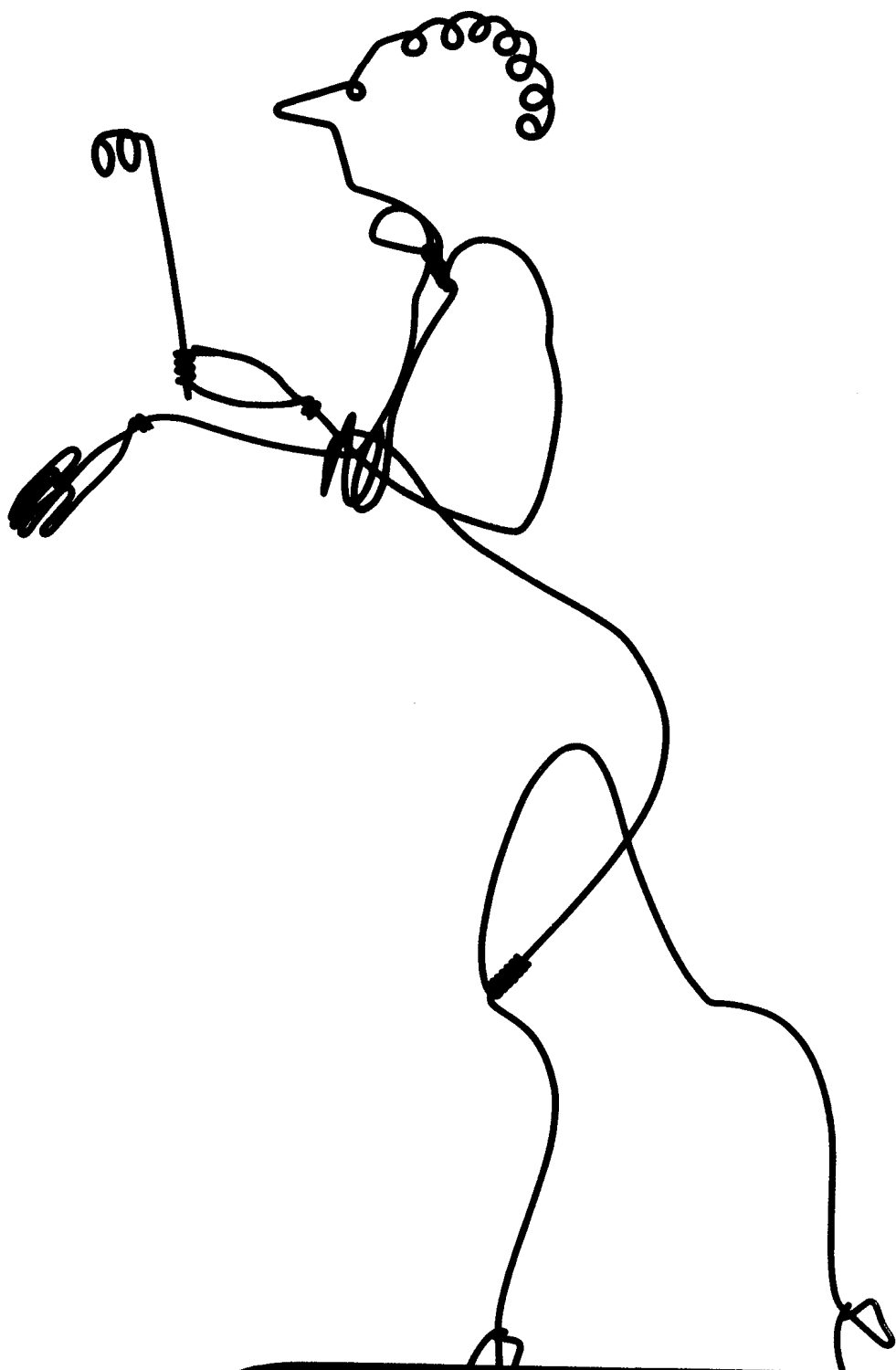
劳丽·斯切内特·亚当斯

现执教于纽约城市大学约翰·吉艾学院研究生中心，她写了很多有关艺术的著作。

艺术
鉴赏
讲座

纽约城市大学

[美] 苏丽 斯切内特 亚当斯 著 时易 译

艺术 鉴赏 讲座

纽约城市大学

[美] 劳丽·斯切内特·亚当斯 著 时易 译

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术鉴赏讲座/(美)亚当斯(Adams, L. S.)著;时易译. —上海:上海人民美术出版社, 2004. 1

书名原文: Exploring Art

ISBN 7-5322-3671-4

I. 艺... II. ①亚...②时... III. 艺术-鉴赏-通俗读物 IV. J05-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第085966号

艺术鉴赏讲座

著者:[美]劳丽·斯切内特·亚当斯

译者:时易

责任编辑:姚宏翔

装帧设计:陈 飏 怡 默

出版发行:上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

经 销:全国新华书店

印 刷:上海精英彩色印务有限公司

开 本:960×640 1/16 印张11

版 次:2004年1月第1版

印 次:2004年1月第1次

印 数:0001-5100

书 号:ISBN 7-5322-3671-4/J·3404

定 价:39.00元

目 录

前 言 7

第1章 艺术形象的吸引力 9

第2章 艺术的目的 29

第3章 艺术的风格和形式要素 51

第4章 艺术家在工作——习俗与训练 73

第5章 艺术的主题 93

第6章 艺术作品与相关的场合 117

第7章 走近艺术 135

第8章 有关艺术的争论 151

插图作品中的艺术发展史年表 170

前言

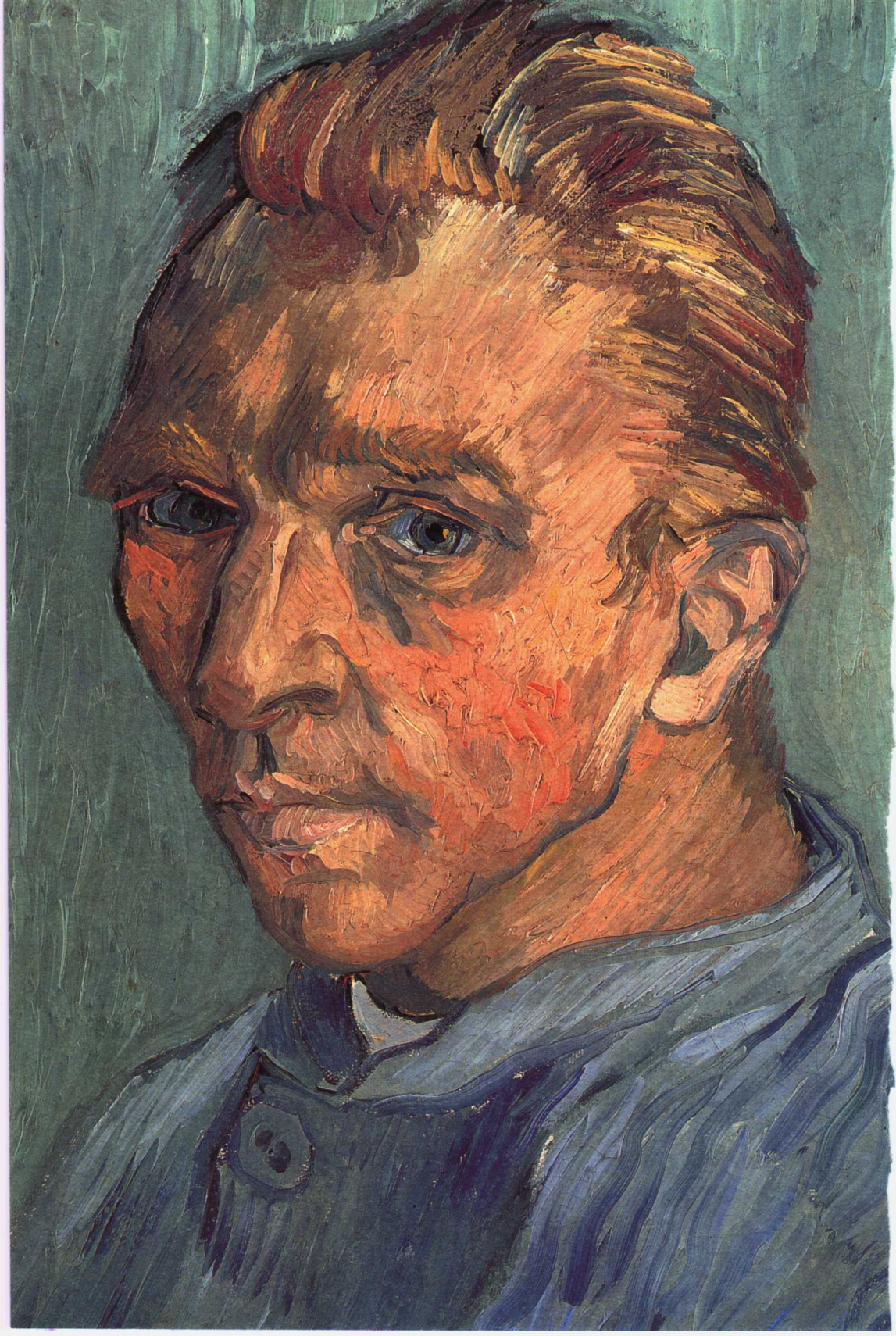
不管你是否曾驻足于艺术博物馆，视觉艺术的作品已经深深地影响了我们的生活，如常见的广告招贴往往是用形象来宣传各类产品；绘画和雕塑作品刺激着我们的感官并装扮着都市和田园的空间，此外还有我们所居住的建筑物……一切的一切都证明了艺术形象与我们生活须臾不可分离的密切联系。

本书用8个章节探讨了视觉艺术方面的不同问题，讲述了艺术的形象特点及它们与我们生活的关联。书内高品质的彩色插图介绍了西方和西方以外其他地方的艺术作品，它们告诉读者在各种不同的社会中，处处都有艺术存在的可能性。

本书的第1章研究了艺术形象吸引力的一般概念；第2章讲述了艺术作品创作的文化决定因素；第3章纵览了艺术外在形式和内在含义的相互关系；第4章讲述了成为艺术家的两个条件——掌握流行的审美习俗和艺术实践的训练；艺术的传统形式的主题一直在循环再现——圆柱体一直是建筑的主题，母与子一直是肖像画的主题，面对死亡则一直是艺术家热衷的主题，这些内容是本书第5章所要陈述的。

当我们环视现有的艺术作品时，可能会看不到这些艺术作品原本的模样了，因此，第6章集中讲述了艺术家在艺术作品本身和利用外部条件所要表达的思想情感，并用作品对几个不同的观点进行了分析；第7章介绍了解释艺术图像的主要的方法学理论，并首先聚焦讨论了凡·高的油画《木底鞋》；最后一章激励读者去参与重点围绕视觉艺术领域的一些话题的争辩。

我要感谢李·瑞帕里·格林菲德，是他首先提出了这一选题；感谢耐尔·韦勃，他一直关注本书的进展；感谢卡伦·斯塔福德，他做了本书英文版的装帧与设计；感谢卡罗·弗雷切那，他自始至终地做了大量的编辑工作。至于本书高质量的插图，我应该感谢修·伯森姆和朱迪·拉沙莫森；感谢约翰·亚当斯阅读了本书的原稿并提供了许多宝贵的建议，阅读原稿并进行修改的还有科德利亚·曼吉斯、利拉·麦克多那德和詹姆斯·布朗迪。我非常感谢艾伦·戴维斯在埃及艺术的论述上对我的帮助。

第1章

艺术形象的吸引力

第8页

文森特·凡·高

自画像 (未署名)

1888—1889年

(参见图1-14)

9

视觉艺术的作用日显重要(其定义包括绘画、雕塑、工艺和建筑等门类),因为我们生活着的世界到处可见活生生的鲜明而又具体的艺术形象,它们每时每刻都在影响和吸引着我们。

人们每天都会接触到形象的事物,甚至夜晚的做梦也是形象的。在城市的大街上闲逛时,商店橱窗里的广告形象会引诱人们去消费;产品包装的艺术形象,无论是说明性的食品包装还是书籍的封面包装,其作用要大大超越这些产品本身的内容表白。在高速公路上驾驶,路边耸立的告示牌会告诉我们哪里有餐厅、哪里有商店、哪里可泊车;加油站之间竞争性的标志,向每一辆汽车推销着汽油。为给读者留下特定的印象,每天的报纸都会有事先准备好的插图和新闻照片;杂志的封面和封底上常会出现从地产到内衣等包罗万象的广告;政治海报试图影响选民的选举。当一场电影结束后,银幕上的形象又常常会使观众感到意犹未尽;打开电视机或电脑的银屏,形形色色的形象就会纷至沓来,进入我们的居室或办公室。人与人之间互相谈论的话题也离不开形象的内容……无可否认,更多的视觉形象信息伴随着文字信息,已经更多地影响和控制了我们和我们生活的方方面面。

现在,重要的事情是能读懂形象,我们只有通过不断地阅读历史,特别是阅读艺术家们出于不同的文化和美学目的而创造出的无数的艺术形象,才能真正地理解形象。在中世纪的欧洲,只有极少数的精英能够阅读文字,艺术家们只得用形象的东西来把基督教教义传达给做弥撒的信徒:建筑师建造巨大的教堂,其高耸的尖顶直插云霄,体现了信徒们要进入天堂的内心渴望;教堂内石制的雕像和彩绘的玻璃窗,叙述着《圣经》的故事和圣

至于讲到纸币上所有的象征物，我们可以看到，上面的美国国章把文字和形象按某种意义进行了组合：在左边，一个发光的眼睛位于埃及金字塔的塔顶，前者象征了上帝，后者意味着耐力和权力。眼睛上的一圈文字是拉丁短语“天佑吾人基业”。此短语来自古罗马诗人维吉尔叙事诗《埃涅伊德》（叙事诗描写了缔造罗马帝国的事件），意为“上帝（那只眼睛）证明了事件的开始（指美国的诞生）”。在金字塔的下面，其基底上刻着罗马字母的年份1776年。上面还有另外一句拉丁短语，也是来自维吉尔的名句：“NOVUS ORDO SECLORUM.”意为“新秩序的产生”。它指的是1776年的美国独立。

在“ONE”的右边，一只美国秃头鹰的一个爪子拿着13把箭（代表最初的13个州）；另一个爪子拿着橄榄枝（象征和平）——据此引出象征意义：鹰具有天堂中如宙斯和爱神那样的神的传统品质，它掌控着战争（箭）与和平（橄榄枝）的平衡关系。格言“E Pluribus Unum”（对许多人来说）暗指美国的立法机构，它分配了各州和联邦政府之间的权利。鹰的头上是13颗星，它下面是国旗星条旗上的13条条纹，前者代表光环，后者象征盾牌。

给人留下最深印象的是美国国家印章的图像设计，它对人们眼睛的视觉冲击力远远超过其他的内容，它的多层寓意应归功于艺术图像全球公认的力量。这方面还可举个例子，如在一张海报中，有一个满头白发，身着蓝色短装，头戴一个高帽的老人形象，他样子很坚决地用手指直指观者（参见图1-2）。海报上写道：“我需要你……”在这里，文字和图像又一次融合在一起。目前对大多数的美国人来说已很熟悉这幅海报图像，以致即使不看海报上的文字，人们也知道他在说什么，它已成为美国形象的象征之一。

1-2

山姆大叔海报

华盛顿

美国国会图书馆收藏

12

“山姆大叔”已不能够代表一个真实的人，他更像是一种符号或标志，如同法国的自由女神像，是一个带有神秘感的形象。他象征着美利坚共和国——“U... S AM”。他的形象是作为主权国家美国概念的一个化身，这个国家已经知道什么是自己的希望。“山姆大叔”的装束代表了一种特定的形象——红色、白色和蓝色，加上他帽子上的五角星，这些都会使人联想到美国的国旗。

但是要注意的是，海报中的“需要你”并不是通俗意义上的“需要你”的意思——山姆大叔不会这么浪漫地对你感兴趣，他也不需要你的友情或你的监护（如在强制性的法律公告中所出现的“需要”字眼）。这个严厉的形象真正要的是需要你加入美国的军队或其他的军事机构，他需要你的服务。确切地说是他需要你为国家去冒生命危险。换一句话说，这一艺术形象传递给你的是爱国主义和自我牺牲感。

任何艺术图像的另一个重要的方面是它所处的环境场合——无论它是社会、政治还是个人的。例如，我们不太可能在教堂里看到“山姆大叔”的海报。如果我们来自另一个星球并且不懂英文，在教堂这样的环境场合里看到“山姆大叔”的海报的话，人们也许会误把“山姆大叔”当作一个神。再者，如果我们在某个家庭的客厅墙壁上看到此海报，我们也许会认为“山姆大叔”是该家庭成员之一——会猜想也许他是该家庭中祖先的肖像。事实上，人们最有可能看到此海报的地方，是在美国军队征兵办公室的环境场合中。

“山姆大叔”的海报是一种广告的形式，人们总是试图把艺术与广告分开。但是，自18世纪的晚期起，随着欧洲平版印刷技术的发展，艺术家也创作海报。随着记者的出现，艺术家在传媒界谋得了讽刺画家的这一职业。19世纪的法国艺术家奥诺莱·杜米埃（1808—1879）就是一位成功的讽刺画家，他经常有作品在报纸上发表。有一次，他和他的编辑因讽刺国王而入狱，在他于1831年创作的《像高康大一样的路易·菲利浦》（参见图1-3）一画上，表现了一位肥胖的国王贪婪地吃着，越长越胖，而他的食品是饥饿的人民通过辛勤劳动挣来的货币。

13

1-3

奥诺莱·杜米埃

像高康大一样的路易·菲利浦

1831年

平版画

(21.9 x 30.5cm)

巴黎私人收藏

1-4

奥诺莱·杜米埃

出版自由，别动它

1834年

平版画

(30.5 x 43.2cm)

巴黎法国国家图书馆收藏

14

针对杜米埃的讽刺画，法国政府订立法令，禁止发表批评君主政体的图画，但文字可以发表。这一立法反映了艺术图像的力量和政府对此感到的恐惧，他们害怕这些艺术图像的发表会在市民中引起共鸣。正如人们所预料的，在《高康大》发表的3年之后，另一幅杜米埃创作的讽刺画出现了，题目是《出版自由、别动它》(参见图1-4)。

杜米埃

杜米埃娴熟地运用了讽刺画的形式服务了政治目的。在《高康大》中，他通过强调贪婪和兽类的本性来激发观者对君主政体的愤怒。国王路易·菲利浦(1830—1848统治)穿着华丽，高高在上，他远离那些受贫穷困扰的人民。画家创造出了一个给人留下强烈印象的国王形象：一个孤独的，对任何事情不感兴趣的，只有巨大食欲的贪婪的国王。他藐视他的臣民，让大臣把人民的金钱倾倒入一只只的木桶中，这个大臣的模样有点像小肥猪。由于他穿得像国王一样，他在画中的出现，可以让人们从视觉效果上，把国王与猪联想起来。

与国王和他的支持者相对照的是穷苦的人民，他们瘦弱得皮包骨头。为了引起人们对因国王路易贪婪而牺牲的人的同情，杜米埃在画面的右下角画了一个营养不良的妇女正在喂其婴儿。画面左方的远处，法国政府的办公地国会大厦上飘扬着国旗。具有讽刺意义的是，有着古希腊和古罗马神庙风格的国会大厦，在19世纪是共和政体的象征而不是君主政体的象征。有一群主人似的人物站在国会大厦前，他们的穿着也像国王，并跟他一样地肥胖。杜米埃为了进一步丑化国王，把路易·菲利浦的脑袋画得像一个梨，在法国的俚语中，梨也有表示简单的含义。

在《出版自由、别动它》这幅画上，杜米埃精心塑造了能让观者一眼就看到的前景上

坚定的工人形象。这个工人稳固的姿态和紧张的心境，就像字面意义上的“站立”那样，表示了他精神上的正直和公正。画面上还直截了当地把“出版自由”几个有凸起的立体感的印刷体字写在了地面上。对照那位英雄般的工人，画面左边是几个高举连枷的中产阶级的成员，而在右边是两位虚弱的国王，他们正冲向前去想要去扶助一位濒临死亡的国王。什么是力量？按照杜米埃的解释，就是用文字和形象一起来表达自己的观点。他强调，如果再加上自由，就有了真正的力量。

以形象来展示力量，因为它有很好的效力。孩子们在识别文字前就能理解图片，成年人迷恋镜子中自己的反相和影子，也因为它们是形象的。诗人罗伯特·路易斯·史蒂文森在《我的影子》一诗中，开头就写道：“我有一个小影子，无论我进还是出，它都跟着我。”对影子和反相的着迷，使人们可以依此追溯到有关艺术起源的部分传说，即人类喜欢沿着自己的反相和影子画线条。艺术起源的这种传说是有根据的，如同诗已表白的，反相和影子就是人们自己的复制品。

16世纪的意大利，文艺复兴时期艺术大师们的传记作家乔治·瓦萨里（1511—1574），其本身也是一位艺术家。他在《最杰出的画家、雕塑家和建筑师的生平》一书中，叙述了自己对一副盔甲的表面反光所创造的复制物而着迷的经历，当时他正在画公爵亚历山德罗·德·美第奇的肖像，在追求盔甲表面自然的光亮和闪耀时，他说道：“我已到了将要使自己失去理智的程度。我努力复制现实，使自己竭尽全力。”瓦萨里把他的画拿给艺术家雅各布·达·蓬托莫（1494—1557）看后，蓬托莫劝告他说：“只要这个有光泽的真盔甲放在画的边上，你的盔甲看起来将永远是画出来的——拿开真的盔甲，你就会看到，画出来的盔甲也不会比你意识中的原物差到哪里去。”

这件轶事讲了艺术家怎样为精确画出他所观察到的真实物体而使尽了全身心力。但是，它也举例说明了这样一个事实，即艺术家必须适时停止对实物一味地模仿复制，从而进入他们自己的创作世界。蓬托莫断言瓦萨里所画的是盔甲的“赝品”，他强调了在现实和虚构之间艺术的相互影响力，并强调创作通俗易懂的艺术形象是艺术家的工作，解读形象需要我们有欣赏艺术作品的 ability。但是，实际上只要我们的生命不止，我们中的许多人就一直会有四种以上的感觉——听觉、味觉、触觉和嗅觉——所有的这些感觉都与人的视觉相互作用着，它们相互影响了人们对艺术形象的认识过程。