

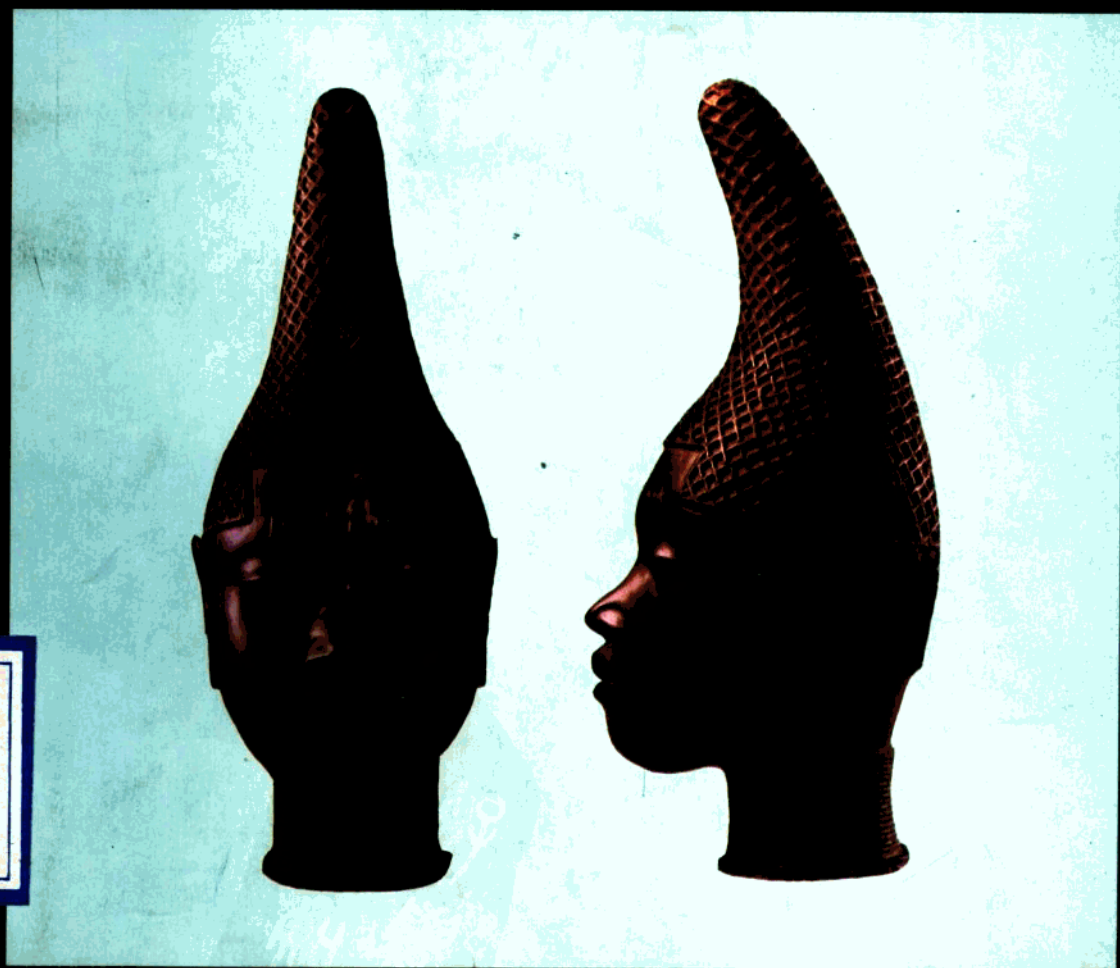
刘树杞编著

小画家丛书

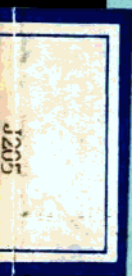
青少年学画正规技法训练

外国名画赏析

新蕾出版社

主编：郭占魁 华克齐

小画家丛书

青少年学画正规技法训练

外国名画

赏 析

刘树杞编著

新蕾出版社

小画家丛书

· 书目 ·

国 画 郑庆衡 编著

水 彩 王双成 编著

素 描 孙廷卓 编著

速 写 颜宝臻 编著

水 粉 庞黎明 编著

图 案 苏宝礼 编著

中 国 赏 析 刘树杞 编著

外 国 赏 析 刘树杞 编著

ISBN 7-5307-1664-6

9 787530 716649 >

外国名画赏析

新蕾出版社出版

河北新华印刷二厂印刷

新华书店天津发行所发行

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张 4.75 1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5307-1664-6/J · 305(儿)

定 价: 12 元

《世界名画赏析》随记

张世范

本书涉及世界美术中的主要作品 43 件,均被中学美术课本收入。作品从旧石器时代到本世纪七十年代,纵跨数千年的历史阶段。在这漫长的历程中,出现了古埃及文化、文艺复兴时期、古典主义、现实主义、浪漫主义、印象主义、现代画派等画风流派,成为美术发展史上的重要里程碑。它们是历史进程的见证和历史发展的形象缩影。了解、欣赏那些具有艺术价值的作品,对研究、认识世界历史及艺术发展有着重要的意义。

中学美术教科书里设置了世界美术名作欣赏,是有远见和必要的举措。作为教育的全过程,美育为其中重要环节之一,是世人所公认的。凡国家栋梁之才,要高素质,应当具备一定的审美能力。以正确的审美观去了解、分析、认识古今中外艺术作品和艺术现象,乃至艺术的起源、兴衰和它的社会效能是非常必要的。比如,埃及的《狮身人面像》,身体部分是一整块巨石凿成,和金字塔一样闻名世界。但是如何在公元前二十六世纪的埃及,生产力落后的情况下,会产生如此震撼世界的宏伟巨作,值得深入思考和研究。当然,在二十世纪九十年代的今天,经济腾飞发展,人们对艺术的需求更加渴望多角度。

该书的作者是著名艺术理论家,热爱美术教育,教学经验丰富。本书对 43 件作品的作者作了较准确详尽的介绍,帮助读者了解历代艺术大师们所处的时代背景、成就以及社会作用。同时对作品内容、艺术品格、艺术风格流派给予较详实的分析阐述,便于读者从作品内容到表现形式去欣赏,懂得作品的内涵。本书以充足的资料为依据,撰文深入浅出,通俗易懂。适于中学生及美术爱好者参考。世界是大的也是小的,然而今天世界文化交流频繁,人们直接去欣赏西方艺术作品的机会亦日见增多,因此,增加这方面的美术知识,提高欣赏能力,就显得十分必要了。

目 录

受伤的野牛·····	〔西班牙〕1
狮身人面像·····	〔埃及〕2
巴特农神庙·····	〔希腊〕3
萨摩德拉克的胜利女神·····	〔希腊〕4
米洛斯的维纳斯·····	〔希腊〕4
大竞技场·····	〔意大利〕5
天女图·····	〔印度〕6
蒂奥多拉皇后·····	〔意大利〕7
神像·····	〔墨西哥〕8
巴黎圣母院·····	〔法国〕8
最后的晚餐·····	达·芬奇〔意大利〕9
被缚的奴隶·····	米开朗基罗〔意大利〕10
西斯廷圣母·····	拉斐尔〔意大利〕12
忧郁·····	丢勒〔德国〕13
王太后像·····	〔尼日利亚〕14
画家和他的妻子·····	鲁本斯〔德国〕15
伊沙赫清真寺·····	〔伊朗〕16
纺纱女·····	委拉斯开兹〔西班牙〕16
戴金盔的男子·····	伦勃朗〔荷兰〕18
法国士兵枪杀西班牙起义者·····	哥雅〔西班牙〕19
马拉之死·····	大卫〔法国〕20
帕格尼尼肖像·····	安格尔〔法国〕21
自由引导人民·····	德拉克罗瓦〔法国〕22
干草车·····	康斯泰勃尔〔英国〕23

目 录

阵风	柯 罗〔法 国〕	24
神奈川冲浪图	葛饰北斋〔日 本〕	25
筛麦的妇女	库尔贝〔法 国〕	26
拾穗	米 莱〔法 国〕	27
三等车箱	杜米埃〔法 国〕	28
泥水匠	门采尔〔德 国〕	29
吹笛的男孩	马 奈〔法 国〕	31
舞台上的舞女	德 加〔法 国〕	32
日出·印象	莫 奈〔法 国〕	33
伏尔加河纤夫	列 宾〔俄 国〕	34
近卫军临刑的早晨	苏里柯夫〔俄 国〕	36
静物	塞 尚〔法 国〕	37
巴尔扎克	罗 丹〔法 国〕	38
向日葵	凡·高〔荷 兰〕	40
面包	珂勒惠支〔德 国〕	41
圆石块——无产者的武器	依凡·夏达尔〔俄 国〕	43
格尔尼卡	毕加索〔西班牙〕	44
罗马尼亚衬衫	马蒂斯〔法 国〕	45
悉尼歌剧院	伍 重〔丹 麦〕	46

受伤的野牛

〔西班牙〕

《受伤的野牛》，是西班牙桑坦德省阿勒泰米拉山洞中的壁画，据考证是属于距今两万年前旧石器时代的作品。

阿勒泰米拉山洞的壁画是1879年被发现的。当时一个叫桑图拉的工程师带着四岁的女儿玛丽亚在这个山洞外做考古工作，寻找古代人的遗迹。他的小女儿钻入洞中玩耍，怀着好奇心点燃了一支蜡烛，忽然发现墙壁上一只公牛直瞪着眼睛望着她，吓得哭叫起来。桑图拉被喊进洞，于是发现了这个布满色彩鲜艳壁画的洞穴，这也是空前的原始壁画宝库。这个洞穴长约270米，壁画集中画在入口处长18米，宽9米的地方，壁画上画的都是有狩猎价值的大动物。一幅长14米的壁画中画了十五头野牛、三只野猪、三只母鹿、两匹马和一只狼，有的动物画得比真的还大。各种动物之间没有必然的联系，但它们的形态非常生动。使用的颜色非常鲜艳，就好像当代画。当桑图拉向社会宣布他发现了这一原始伟迹时，当时欧洲许多学者不承认这是出于原始人的手笔，甚至诬陷桑图拉是骗子，说是他雇佣了当代画家画好欺骗人的。直到这位工程师去世后，1895年又在法国的山谷中发现了不少同样性质的壁画，才使人们逐渐确认这些壁画是原始社会晚期的产物，是现已发现的人类最早的绘画遗迹。

《受伤的野牛》是壁画中最生动的一幅。它描绘了一只中箭受伤蜷缩着的野牛，它低垂着头。后腿蜷到腹部。脊背高高隆起，瞪着眼在痛苦地挣扎。也像是在愤怒地准备用双角反击敌人。可以想见，这头野牛猛的一冲，力量将是巨大的。画者抓住这一动态把野牛的性格特点刻画得非常生动。在用色勾线上也很得当，矿物质的红、黄、黑颜色画得既鲜艳又牢固。牛的轮廓线勾得准确、豪放、有虚有实，坚硬的角和翘起的尾表现了软硬不同的质感。腹部还画了牛的乳房，显然这是一头受伤的母牛。这是一幅画的形和神都好的野牛图。可见当时的原始人对狩猎动物的观察是深入的、绘画的能力也是熟练的。还可想见，他们已经有了得心应手的绘画工具。

至于原始人为什么要在偏僻的洞穴中画如此规模和生动的动物，有过不少的说法。较为科学的观点是：为了狩猎的需要，为了生存的需要。缺食少衣的原始人，为了能捕到更多的动物，采取了带有迷信色彩的祭祀活动。他们可能认为画了野牛就可以猎到野牛，画成什么样子，野牛就会以什么样子被捕到。画时还会举行仪式，使画具有了魔法的力量，而这种活动又须秘密举行，因此被画在不容易被发觉的山洞中。这种祭祀活动要在同一个地方举行多次，壁画中的动物也要重复地画。所以，壁画中的动物没有互相联系的关系，有的动物有重复的线条。这些都反映了原始人不断祭祀的情况。说到底，野牛图的出现是应原始人生产活动的需要产生的。

狮身人面像

〔埃及〕

公元前三千年左右，非洲东北部的尼罗河两岸和下游的三角洲地带，出现了初期奴隶制国家。此后三千年间，古代埃及人民在这块土地上创造了光辉灿烂的文化艺术，使埃及成为世界文明古国之一。

为了维护严格的社会秩序，埃及的奴隶制国家机器和宗法制度渗入到社会生活的各个角落。“玛特”统治着埃及生活的各个方面。所谓“玛特”是指真理、真谛，也就是认为现实社会是永恒的，永远都不会变的，实质上是埃及帝王的意志和宗教观念的结合体，是用来巩固埃及社会的一种思想。这种思想直接影响了埃及的美术：严明的等级制度；图案式的象形文字；规整的建筑等，都反映了“玛特”的观念。

古埃及地理环境相当封闭。它北临地中海，东侧大部分为红海切断，只有狭长的苏伊士地峡与亚洲相连。西陲是利比亚沙漠和萨哈拉沙漠，南方尼罗河上游是高原山地和热带雨林。在埃及的国土之外，自然条件恶劣，人口稀少，几乎不存在与之抗衡的国家。因此，造成了埃及美术形式稳定的特点。从整体说埃及在艺术形式上是一种严格理想化的风格。它不追求视觉的真实性，而注意形式内在的精神力量，并把它归结为严格的形式规范。

古埃及艺术的任务，一是宣扬永恒不变的“玛特”，一是为实用服务。美术则要表现一种永恒的理想和秩序。公元前 2600 年到公元前 2480 年间埃及第四王朝时期是美术史上的高峰。它创立了至今仍矗立在吉萨沙漠与蓝天之间的胡夫、卡夫拉、门考夫三座金字塔和巨大的狮身人面像。它们是埃及古代文明的精华。

狮身人面像是卡夫拉金字塔前的雕像。（古希腊人称它为希腊神话中的妖怪“司芬克斯”）它是利用一座石山雕成头部，然后再在地面上砌出匍匐的前身。整个雕像高 20.5 米，长 57 米，面部长约 5 米，一只耳朵有 2 米高。

狮身人面像头戴国王的披巾，额上有蛇的标志，双目凝视远方，它的方形面容与法老卡夫拉王在金字塔中的雕像十分相像，其实雕像就是这位国王的化身。这巨大的雕像和巨大的金字塔配合在一起，给人以雄伟、宏大、神秘莫测又非常稳定的感受。它体现了古代埃及奴隶主贵族的审美理想，与金字塔一起成为古代世界的一大奇观。近年来，由于大自然的风化作用，雕像不少地方因腐蚀而变形，埃及政府为保护好这一古迹正动员人力物力重修此像，以期恢复狮身人面像的原来风采。

巴特农神庙

〔希腊〕

巴特农神庙是古希腊建筑，始建于公元前 447—430 年，因其规模宏大而被称为希腊“古典艺术皇冠上的宝石”。它坐落在雅典卫城之中，是古希腊古典兴盛期为保护神雅典娜建造的。取赞美雅典娜永远是圣洁的处女之意，“巴特农”即为“贞女之圣所”。同时它也是平民百姓欢庆节日的庙宇。

巴特农神庙以它独特的柱列、完美的立面比例、精美的雕刻，在欧洲以至世界建筑发展史上产生过巨大影响。它的设计者是建筑家伊克提留斯和卡列克诺底斯。

神庙的主体由 48 根洁白如玉的大理石圆柱环绕。东西两端各是 8 根柱子，南北两面各是 17 根柱子。每根柱高为 10.4 米，在建筑四周形成一个回廊。柱式采取希腊古风时期（公元前七世纪到公元前六世纪）创立并一直流行的多利安式（该式规格为：柱身粗壮，高度一般为底部直径的四倍半到五倍半。下端设有柱础，上方有方形顶板，柱身呈鼓形收缩，最粗部分在中间偏下方处，底径又略大于直径。柱身一般有十二、十六或二十条凹槽，在阳光照射下形成不同层次的浓淡阴影，破除了建筑物的单调感。它是仿男人体的，以其朴素、单纯、有力的特色，体现了希腊古典美学的追求。）回廊内，东部是祭殿，祭殿中间立有 24 根多利安式圆柱。西部是雅典娜女神神殿，殿内有用黄金和象牙做成的雅典娜雕像，形象娴雅、宁静，头戴盔状花冠、金衣垂地，左手持盾，右手握“胜利”之神塑像，是古希腊最优秀的雕像之一。神殿内立着 4 根爱奥尼亚式（该柱式形成于公元前六世纪，它最大的特点是柱头上有两个大卷涡形装饰，柱头宽度超出柱身直径三分之二。柱身苗条，柱高为底径的九倍左右，凹槽也增加到二十四至四十八条，中部隆起部分不明显。柱形设计有优美、华丽、轻巧的效果，是仿女人体的）的大理石柱，该殿用作财库和档案库。整个神殿内部采光是由东西两端高大的门中自然透入，光线柔和、神秘，与庙外柱廊形成强烈对比，使人在热烈中感到一种异常的安谧。

巴特农神庙在设计中巧妙地运用了人的视差现象，对神殿的各部分做了巧妙的安排。如它的列柱只有中间两根是垂直的，其余的都略向中间倾斜，增加了崇高稳定的感觉。柱与柱之间的距离也不相等，两边的距离比中间的略小，由于利用了黑白对比的错觉，看去有了等距离的感觉。柱身直径也不同，两端的较粗中间的较细。由于两端的柱子在天空背景下呈现暗色，中间柱子呈亮色，暗色收缩，亮色扩张，使感觉上达到一致。柱身曲线最凸处在下方的三分之一，显得舒适稳定、富有弹性。巴特农神庙以它雄伟、庄严、和谐、优美的形象，象征了古希腊人民的英雄气概和民主思想，是古典建筑中的一种美学范本。

萨摩德拉克的胜利女神

〔希腊〕

这是一尊头部和双臂都已损毁，但以其高超技巧塑造的一尊形体生动而逼真、展开翅膀的石雕神像。它作于公元前 306 年，高 200 厘米，没有留下作者的姓名。

《萨摩德拉克的胜利女神》是为了纪念公元前 306 年马其顿王安提贡纳特二世，与埃及托勒密王朝在爱琴海发生的一次海战，而建立在屈拉克岛上的一个纪念性雕刻。她兀立于船头状的台座上，面向大海昂然吹着胜利的号角。在稍稍扭动的丰满而窈窕的身躯后面，张开矫健的翅膀。在海风的吹拂下，透明的薄纱衣裙闪动着潇洒的褶皱，显得飘飘欲仙。仅从这女神奋勇前进的姿态上，就可以看出她是勇往直前力量和胜利的象征。她的衣褶和人体塑造的技巧都与希腊古风时期的特点相近。由于这时希腊已经受到中亚细亚文化的影响，已从古典时期表现神的庄严肃穆转向表现世俗生活比较随便的倾向了。此外，我们通过这尊雕像可以看出当时的雕刻家对复杂的人体结构和动势都有着深刻的理解。她以肩带、胯骨和前后不平行的扭转增强了女神袅娜的优美韵律。衣服皱纹下隐现的丰润肌体显得富有弹性。多变的阴影造成深浅有致的幻觉，使雕像有着坚实的立体感。S 形的体态螺旋形的韵律，显得异常生动而逼真。整个形象洋溢着胜利欢乐的情绪和雍容高雅的气质，在希腊雕刻中是前所未有的。她的肢体不全，但从当时的钱币的纹样上还可见到她优美完整的体态。她既是胜利者的象征，也是健美、圣洁希腊女性的化身。

米洛斯的维纳斯

〔希腊〕

维娜斯又叫阿芙拉底特，前者是罗马人的称谓，后者是希腊人的称谓。她是希腊神话中掌管“美”和“爱”的女神。

关于她的雕像是很多的，但最有名气的是这尊希腊米洛斯出土的断臂的维纳斯。这尊雕像是在 1820 年在爱琴海的米洛斯洞窟中出土的，因而称她为米洛斯的维纳斯。她是用云石雕成，全高 204 厘米，出土时就两臂残缺。在神像的台座和足部下方发现镌刻着有“美安德劳河畔安屈克亚的亚历山大作此”字样；推断此像为亚历山大所作，系公元前一世纪的作品。

传说中的维娜斯生于海中，以端庄美丽著称。她掌管着人类的爱情、婚姻、生育和一切生物的繁育生长，有关她的故事很多。欧洲的文艺作品经常以她为题材。

这尊神像自在米洛斯发现以来，百余年来，伴随着人们对她的赞美，也存在着激烈的争论，集中表现在两个方面。

其一是她断了的两条胳膊原来是什么姿势？是如神话中传说的手中拿着帕里斯的苹果？还是手举着诗琴？是把手伸向站在她面前的“爱的使者”丘比特？还是拉着裹在下身的披布？虽然有不少推测或按推测为她补塑了双臂，但总觉得不协调、不自然，没有一个推测能令人信服，还不如让人们自己的想象去补充她。所以她就以“断臂的美神”闻名遐迩了，成为一种残缺美的典型。

其二是对创作年代的争议。强调科学考证的人认为：从发掘鉴定以及其它遗物的考证来看，她应该是属于公元前一世纪的作品。可是强调审美判断的人则认为她只能产生于公元前四世纪，因为那时是希腊雕塑艺术的高潮时期。只有在这一时期才能完成如此成熟和完美的作品，而不可能是希腊雕刻已经进入衰落时期公元前一世纪的作品。一件作品美的特征、风格和技巧，是辨别作者、流派、时代的重要依据，有时比单靠自然科学的检验更准确。所以近年来有些美术史家同意她是公元前四世纪的作品，是亚历山大在公元前一世纪仿制的。甚至有人认为，她的原作就是公元前四世纪著名的雕刻家普拉克西台利，更多的人认为她是公元前一世纪的雕刻家继承了传统的精神和技巧，赋予作品以新的生命力，创造出和传统有联系、又具有新特色的作品。

这尊神像，被认为是迄今出土的所有维娜斯雕像中最美的一座。她半裸着上半身，下半身裹着披布仅露出点脚趾，显得非常端庄厚实。她螺旋形的侧转和略向前倾的身姿，使形体的构图具有纪念碑式的庄严和雄伟。看上去觉得生动、活泼、健康、优美和充满活力，可并不给人以柔媚或肉感的印象。让人感到的是喜悦、亲切和对自由的向往。她不是他人的奴隶，她也不想高居于人们之上，也就毫无装腔作势和盛气凌人之感。就是这些美质，使俄国的大文学家屠格涅夫在一篇小说中说：“《米洛斯的维娜斯》比法国大革命的《人权宣言》更不容怀疑。”赞美她在人性尊严方面显得坦荡、自尊而有力量。

大竞技场

〔意大利〕

大竞技场也称大角斗场，大圆剧场或弗拉维圆形剧场。它始建于罗马皇帝威斯巴桑时代（公元70年），完成于提图斯时代（公元80年）。它是古罗马弗拉维王朝的创立者威斯巴桑驱使几万名奴隶和俘虏建造的。现在虽只留下一个遗址，但从现在所见的规模和历史文献的记载，可知这个剧场的建筑规模和技艺的高超是十分惊人的。原先的设计是两层，后来改建为四层。整个剧场呈椭圆形，

长径为 188 米,短径为 156 米。中央的场地长径 86 米短径为 54 米。观众席有 60 排座位,可容纳 5 至 8 万人。整个竞技场外墙高达 48.5 米。它是罗马传统建筑技巧拱券结构的典型作品。(拱券是建筑式样的一种,柱与柱中间的窗壁成为弧形,砖石结构的建筑适宜采用此种方法。始创于意大利的伊特拉斯坎人,经古代罗马人发挥其特色,用于大型建筑,后盛行于西方各国。)内部由筒形拱券和交叉拱券组成,从外部可看到四层连续的拱券,每层为八十多个券孔。底层多用多利安柱式,二层用爱奥尼亚式柱式,(详见《巴特农神庙》中的解释)第三层是科林斯式柱式(该柱式介乎于前两种柱式之间的形式,是两种柱式进一步演变的结果,它显得更华丽,更富有装饰性。)最上层紧贴墙壁上的是方形装饰柱。在二三层中立有一百多尊石雕像,现已散佚。该建筑由于虚实、明暗、方圆的对比很丰富,又是椭圆形,光影的变化多,虽然周围一个颜色,却不单调。这样的处理使这一建筑展现了它几何形体的单纯性和无始无终的浑然一体,显得宏伟、巨大、完整而有气魄。所有这一切,使这一建筑在结构、功能和形式三个方面的和谐统一取得了很高的艺术成就。它完善的型制,一直延续到现在,可见其达到的艺术水平。

这一宏伟的竞技场,是专门为罗马帝国时代奴隶主和一批很有政治力量的无业游民看角斗而营造的。它以血腥的人与人和人与兽的搏斗来赢得观众的欢心,它是奴隶社会的产物,也是奴隶主野蛮统治的见证。

天女图

〔印度〕

公元 320 年至 650 年为印度的笈多朝,是印度历史上最为繁荣的时代之一。在印度佛教历史上也是一个空前的黄金时代。笈多朝诸王致力于发展经济、奖励文化,著名文学家迦梨陀婆及其作品《沙恭达罗》,著名高僧、哲学家无著和世亲及其“唯识论”哲学,都是这个时期的产物。我国著名高僧法显和玄奘前往印度取经,也是在笈多王朝时期。

笈多朝时,除北方的健陀罗艺术外,中部的马士腊、南部的阿马拉瓦提,都已开始雕凿佛像,他们比健陀罗艺术更少受希腊的影响,而具有本土的民族风格。

笈多朝壁画的代表是著名的阿旃陀石窟艺术。它位于印度德干高原海德拉巴邦幽静的山谷之中。玄奘写的《大唐西域记》曾详细描述过这里的情况:“国东境、有大山,迭岭连嶂,重峦绝巘,爰有伽兰基于幽谷,高堂邃宇,疏崖枕峰,重阁层台,背崖面壑。”原是一组规模宏大建筑辉煌的寺院。现在以距该寺四英里的小镇阿旃陀命名,称为阿旃陀石窟。共有二十九窟,内画佛经故事壁画,按年代分为三朝,风格略有差异。《神女图》为十七窟的壁画,作于公元 500 至 550 年。属印度瓦卡塔伽朝的作品。风格与笈多朝相近,尤其壁画中的供养人,表现了印度当时的现实生活。

印度古典美学非常重视大自然,喜欢用自然界的植物和动物来作比喻。如佛头若卵形;两眉弯曲如满弓;眼如莲花瓣;颐如芒果核;唇如相思豆;手指如荚……等等。这些与希腊式样大相径庭,这却代表了印度古典式样的理想。画法是勾勒填色,背景富于变化,但比较单纯。色彩简洁明快富于对比,如黄色褐色的脸,背景用兰绿色,头上黄色花朵和珠链与黑发的对比,从中可以看到强烈的装饰风味。人物形象塑造得优美、生动、传神,虽然表现的是天女,却好像人间两个年轻的女子在对话,

蒂奥多拉皇后

〔意大利〕

当公元四世纪罗马帝国被日尔曼部落瓜分之时，以拜占廷为首的东罗马帝国仍然统治着东欧、西亚和北非一带广大疆域。这时，奴隶制在西欧已经消亡，由于东罗马帝国仍然采取了奴隶制而使其经济保持了一定程度的稳定，从而创造了有独特风格的文化。对东欧、俄罗斯、希腊等国都有过深远的影响。

拜占廷的美术以东罗马帝国的首都拜占廷为中心，流行于小亚细亚、希腊、南斯拉夫、巴尔干半岛、俄罗斯及意大利的部分地区。拜占廷美术的基本特征是辉煌、抽象、光与色的充分利用和表现，两度空间的平面造型法，人物与背景间的韵律感等等。

拜占廷美术中的镶嵌画，以其独特的风格在艺术史上写下光辉的一页。它起源于古代美索不达米亚，繁荣于罗马帝国时期。它灿烂的色彩吸引了拜占廷的艺术家们，几乎所有拜占廷时期的重要建筑内，都留下了它的杰作。被称为“杰作中的杰作”的是拉文那圣·维塔里教堂中的《查士丁尼及其随从》和《西奥多拉皇后与女官》的镶嵌画。这座教堂是查士丁尼大帝西征时在拉文那建筑的，穹窿形的结构、外部呈八角形。这两幅镶嵌画的艺术价值远远超过这座教堂在建筑上的成就。

这是两幅镶嵌的壁画，各七米长，占据了教堂正厅的东西两面墙。它以平装的装饰手法处理画面，有漂亮的外框，就好像美丽的挂毯。

《蒂奥多拉皇后与女官》宽约十米，描绘皇后与官员们女侍们向教会献上礼品的场面。皇后手持盛着似宝珠放光的礼物，站在分列两旁十几个人物的中间。她头戴高贵的饰物，身穿长袍，表情郑重而严肃，好像等待着教堂的传唤。皇后的右边是四位身着长袍的男官员，左面两位男官员之外有一群侍女，这些人都侍立于两旁。

整个画面产生了静止不动的效果，人物的描写缺乏个性，姿态僵直、表情呆滞，但它靠色彩巧妙的配合和发光材料的闪烁形成了优美的节奏和生动的感染力。皇后面部以黑色材料为轮廓，头部和垂下的珠子是白亮色，耳鼻、嘴都由棕色发光片镶成。面孔是黄色的，头饰中的珠子用红、黑、绿色隔开，色彩丰富，华丽又统一。背景则是耀眼的橙黄色碎块镶嵌在褐色的光轮中。衣服是深绿色，各种颜色把有着大眼直鼻的皇后打扮得熠熠生光，金碧辉煌，形象夸张而富于装饰性。人物表情虔诚而抑郁，整个画面呈现出一种神秘的气氛。

神像

〔墨西哥〕

在欧洲人入侵之前，印第安人曾在美洲创造过灿烂的文化，玛雅文化是古代美洲有代表性的三大文化之一。

玛雅人在公元前一千年左右形成稳定的农业经济，公元一世纪时在犹卡坦半岛和洪都拉斯西部形成几个奴隶制城邦。四至九世纪的五百年间，玛雅文化达到高峰，十三世纪托尔特克人征服玛雅人，此后逐渐衰落。

玛雅人有自己的文字，在石碑上记载重大事件，有准确的历法。玛雅人也是技艺高超的艺术家，他们建造了和制作了华丽的庙宇、精美的图画、生动的雕刻和手工艺品。

玛雅人的宗教崇奉众多的神，祭司的职位很高，掌管着祭神的仪式。对于俘虏和罪犯，毫不留情地在神殿中处死。

在建筑方面，玛雅人在广大范围内建造了许多著名的城市。十二世纪时，由入侵的托尔特克人与玛雅人共同建造了著名城市乌斯马尔与奇城易萨。城市建筑带上了托尔特克人的冷酷风貌。乌斯马尔“总督府”正面精美的墙壁，布满了类似编织纹样的图案，中间穿插着雨神的头像。奇城易萨的金字塔前有一百多根圆柱组成的战士之庙的遗址。该遗址庙前就是这尊屈身躺卧转脸外看的雨神“查克——穆尔斯”雕像。它是用一种坚硬黄色的花岗石雕成的。神像手捧着腹部的圆盘，可能是放祭品的地方。他头戴圆帽、耳装耳饰，圆睁着双眼，在认真地谛听和观看着什么：是即将下达的命令，还是要赏赐或是处罚什么人？会有重大事情发生吧？他庄严的神态、专注的目光、神态非常生动。他就像我们的汉代陶俑一样，不太讲求人体的比例，而是刻画了神态。看上去给人以稚拙、质朴、浑厚有力的感受。他的成功塑造，体现了玛雅人的审美特点。神像放在广场中心，他胸前又是一个大盘子，显然有一种神圣的意味。实际上他不过是一件带有神秘色彩起着实用作用、不可忽视的装饰品。

巴黎圣母院

〔法国〕

位于法国巴黎市区，在塞纳河中西岱岛上的巴黎圣母院是一座最早的基督教教堂。它奇特的建筑形式是欧洲中世纪“哥特式”大教堂的典型代表。

哥特式教堂流行于十二至十五世纪的欧洲，是以法国为中心开展的建筑形式。它的特点是外形

高耸，轻灵的垂线贯穿全身。墙和塔都是越往上起越薄越细，越多装饰，越显玲珑。塔顶上都有直刺苍穹的小尖，整个建筑给人以向上的冲劲。用这种形式建成的教堂，反映了宗教弃绝尘世的情绪，也是教会在封建社会中强大势力的体现。再是教堂内部大面积的窗户极有特色，是用彩色玻璃镶嵌上的一幅幅圣经故事画，成为不识字人能理解的“圣经”。当阳光透过彩色玻璃照进教堂时，教堂内部被渲染得五彩缤纷，耀眼夺目，教士们把它说成是“上帝居住时的景象”。

巴黎圣母院具有以上特点。它建于 1163 年至 1235 年。整个建筑呈十字形，东西长达 130 米。东头是圣坛，圣坛外墙呈半圆形。西头是大门，大门两边各有一对高 60 米的方形塔楼。十字形半面交叉处是个大穹窿，穹窿上部是高达 90 米直插天空的塔尖。

教堂的内部东西向排列着每根 24 米高的柱子，两列柱子相隔不到 16 米，屋顶距地面有 35 米，因而屋顶和柱头间形成一个极为窄长而又较高的空间。两列柱子的外侧还各有一排矮柱子支撑着上面一层的侧廊。整座教堂可容纳 9000 名信徒，其中 1500 人还可坐在讲台上。

巴黎圣母院西立面是世界上哥特式教堂中最有特色的。它的下部是三个“透视门”，当中的是主门，被称为“最后的审判”，左右两边是次门，被称为“圣母”和“圣安娜”。“透视门”由一个门套着一个门，层层后退，由逐渐缩小的尖圆拱券门组成。每个拱券上都刻有一排圣母、圣婴、大主教或圣徒的像。三个门的上方，在横向水平线上还有一排雕像，共 29 位全是法国历代的君主。在这群雕像的上面，正中是一个非常漂亮，圆如巨轮的“玫瑰花窗”，用五颜六色的玻璃镶成，直径达 13 米。圆窗的两侧，各有一对窗户。再上面是一连串的尖圆拱券，它们把两个高耸入云的塔楼连在一起，方塔楼后面是那座尖塔。它的哥特式教堂的特色，使它成为基督教堂的楷模。

在矮柱廊两旁的玻璃窗上是以彩色玻璃镶嵌的《新约全书》圣经故事。当阳光照进或夜间烛光燃起时，牧师的布道声、管风琴声、唱诗声把这大教堂的宗教气氛渲染到极点，使它成为宣传教义和对天国信仰、劝诱人们离开尘世的最好建筑。另外，这座教堂的宏伟建筑也常常使它成为公众集会、欢庆节日的场所。它的建成无疑是民间匠师的才华和智慧的充分反映。

最后的晚餐

达·芬奇〔意大利〕

作者简介：

列昂拉多·达·芬奇(1452—1519)是意大利文艺复兴时期三杰(他和拉斐尔、米开朗基罗)之一。在那个迸发出智慧火花的年代里，他是一位稀世的天才。他不仅是杰出的美术大师，还是有着多项发明和创造的自然科学家。

达·芬奇出生在意大利佛罗伦萨附近的芬奇城。佛罗伦萨当时是意大利最大的工业中心；新的人文主义思想和现实主义艺术在那里空前繁荣。他的父亲是个殷实的公证人，在 1469 年之前举家移居佛罗伦萨，并把芬奇送到著名雕塑家委罗其奥那里学习。他在那里不仅学习素描、绘画和雕塑，还致力于科学的研究，并接受了人文主义思想。由于现实主义的美术要以透视学、解剖学以及数学为基础，他结交了文学家、数学家和科学家。这使他的早期作品如《基督受洗》《受胎告之》《持花圣母》等由于构图新颖、结构准确富于诗意而激动人心。

1480年芬奇有了自己的画室，他力图把文艺复兴时期的美术现实主义的创作方法做进一步发展。要求真实地刻画人物的姿态和表情。他创作了《圣徒耶马姆》描绘了精神处于异常激动状态中的中、老年人的解剖图。1482年以后，画家前往米兰，投奔米兰的统治者并以军事工程师、建筑师、画家及雕塑家的身份为其服务，结果他成了水利家，设计了飞翔器，完成了几幅刻画入微的肖像画，和为圣马利诺教堂创作了著名的壁画《最后的晚餐》。

芬奇最后的二十年是在漂泊中度过的。他曾于1483年左右完成了他最杰出的肖像画《莫娜丽莎》表现了一个品质高尚妇女的卓越感情——微笑。从而使肖像画的脸部反映了不易捉摸到的精神状态，使肖像画表现人的细微的感情达到了新的高度。由于法兰西一世皇帝的邀请，他于1517年移居法国，1519年在法国逝世。

达·芬奇的作品总结了15世纪意大利美术丰富的经验，并为十六世纪的西方美术奠定了基础，把美术的现实主义表现方法提高到了新的阶段。同时他还在科学领域中有许多前无古人的创举。如在物理学、天文学、动物解剖学、植物学等方面都有着独特的贡献。

作品赏析：

《最后的晚餐》作于1495年至1497年。它是达·芬奇在意大利米兰时期最著名的作品。是为圣马利亚修道院画的壁画，是圣经中的一段故事，描写耶稣和门徒们最后的一次聚餐。是借福音书上的题材来描写叛徒犹大与耶稣及其门徒之间的戏剧冲突。这个题材曾被许多画家画过，但以达·芬奇的这幅最动人。画中耶稣坐在长餐桌的中间，他的十二个门徒分坐在他的两旁。当耶稣说出：“你们之中有人出卖了我！”时，十二个门徒表现了不同的反映。根据这些门徒的性格，达·芬奇画了他们各自的动态和表情：有人在表白自己对耶稣的耿耿忠心；有人在猜测这叛徒究竟是谁？有人感到不可思议；有人愤怒地拿起餐刀准备一旦耶稣说出这个叛徒的名字，就立刻杀死他……。只有在餐桌右方距耶稣不远从左面看第四个人，他的面孔是黑暗的，不敢面对光明。由于惊慌失措身子不由已向后倾斜，同时用右手死死抓住钱袋。这个人就是卖主求荣的犹大，画家就是这样细致、生动地刻画了这个肮脏的灵魂，并使他与耶稣安详的神态形成鲜明的对比。耶稣背后射来的光辉更突出了他崇高的形象。

这幅画充分表现了画家描绘人的感情和思想活动的才能。在作此画时，达·芬奇常常为如何创造动人的形象而废寝忘食。犹大就是从许多无赖的动态、神情中概括出来的。这种描绘完全突破了中世纪绘画创作中流行的那种僵化的公式。在构图上透视科学与艺术做了很好的结合，人物动态揭示的心理活动，又有着哲理性的内涵，使这一作品更增添了光彩。作者没有按照实际用餐的样子去描写人物，而是让所有的人物都坐在餐桌的一边，使人物集中、画面完整、更具有形式美。既真实又不照搬生活，这是现实主义创作方法的典型作品。

被缚的奴隶

米开朗基罗〔意大利〕

作者简介：

米开朗基罗·波那罗蒂(1475—1564)他和达·芬奇一样，是意大利文艺复兴时期的伟大代表

之一。他是天才的雕塑家、画家，还是建筑家和诗人。

米开朗基罗出生于距佛罗伦萨不远的嘉波莱斯，父亲是这座城堡的长官。他六岁丧母，由乳母抚养。乳母的丈夫是个石匠，所以他从记事时起，就常常看到各种石像。童年时他遵从父亲的意愿在拉丁语学校学习，由于他嗜爱艺术，13岁时即转入佛罗伦萨最著名的画家基兰达约的绘画作坊当学徒。两年以后，他因绘画才能出众而进入佛罗伦萨著名的艺术保护人伦佐·美帝奇的宫廷中和雕刻家巴托尔多学习雕刻。在这里他获得了雕塑技巧，并开始了他的美术创作生涯。在这里他还看到了丰富多彩的古代雕塑作品，并接受了“柏拉图学院”的人文主义思想和它的美学学说。他对艺术的热爱和探索精神使他成为一个成熟的艺术家。他十分关怀祖国的命运，亲自参加过佛罗伦萨人民保卫共和制的斗争，担当城防总督。他这时期创作的艺术形象，已具有了坚强的性格和雄伟的气魄。作品中的激情、强大的力量、夸张的动态反映了他对教会和贵族复辟的反抗精神，当时他被人们誉为“市民之子”。现存的雕刻《大卫》和《摩西》就是这一时期的作品，体现了这一特点。

1505年他受宫廷的委托完成宏伟的罗马教皇朱理二世的陵墓建筑，由于朱理二世的资财不够和对他艺术构思不理解，一再缩减他的计划，以至被迫停止工作。1508年他为罗马城中的梵蒂冈西斯廷教堂拱顶做了大型壁画《创世纪》，该画面积达538.68平方米，他独自一人承担了全部壁画创作，整整用了四年的时间。壁画画的是圣经故事，却表达了他对生活的理解和信仰。如把亚当画成一个体格健美的青年人，把上帝画成慈祥的老人，把先知米耶利画成沉思的自己。作品雄宏的气魄，杰出的创造力，成为文艺复兴时期美术作品的代表。

1513年，米开朗基罗受宫廷委托再为罗马教皇二世陵墓建筑设计方案。其中雕刻了两个奴隶，一个是《垂死的奴隶》，一个是《被缚的奴隶》，形象生动，内涵深刻。随后他完成了《摩西像》和寓意《晨》《暮》《昼》《夜》的四个人物像，并在《夜》的口中安上了他做的十四行诗。晚年他主要从事诗歌和建筑设计的创作，直到89岁还在创作雕刻作品，他也就在这一年死去。临终前他最感遗憾的是：“当我刚刚对艺术有点入门，正打算创作我真正艺术作品的时候，我却要死了。”他一生都过着独身生活，是个真正一生把整个身心都献给了艺术的人。

作品赏析：

被缚的奴隶：作于1513年。它和《垂死的奴隶》都是一年完成的。米开朗基罗在1505年接受宫廷委托建造罗马教皇朱理二世的陵墓时，因当时的设计宏伟，不被理解而作罢。1513年，他又和朱理二世达成协议，为他这个比较简朴的陵墓设计方案雕刻了这两尊奴隶像。在雕刻中把文艺复兴时期人文主义的乐观思想和悲剧性的情节结合在了一起，为雕像的创作开辟了新的途径。

《被缚的奴隶》刻画了一个被缚住的青年奴隶。他肌肉隆起，浑身充满了力量，扭动着身躯、微扬着头，用一种决不屈服的目光注视着前方。

他不甘心于自己的命运，全身的力量集中在挣脱束缚的手臂上，在反抗、在挣扎。两条腿也由于身躯的扭动而呈弯曲形，支撑着全身。整个形象呈现了一种反抗的和谐，让人感到的是有节奏的紧张。它是用一块石头雕凿成功的，解剖精人的准确，从暂时放松的双腿到愤懑的面部，形成强烈的对比。扭曲的构图和准确刻画的面部表情，揭示了这奴隶内心的矛盾和巨大痛苦，从而赢得了人们的深切同情。实际上，这一奴隶形象，正是艺术家自身坎坷的命运和与之拼搏产生苦恼的写照，也是那个时代，关心国家命运人的共同感受。