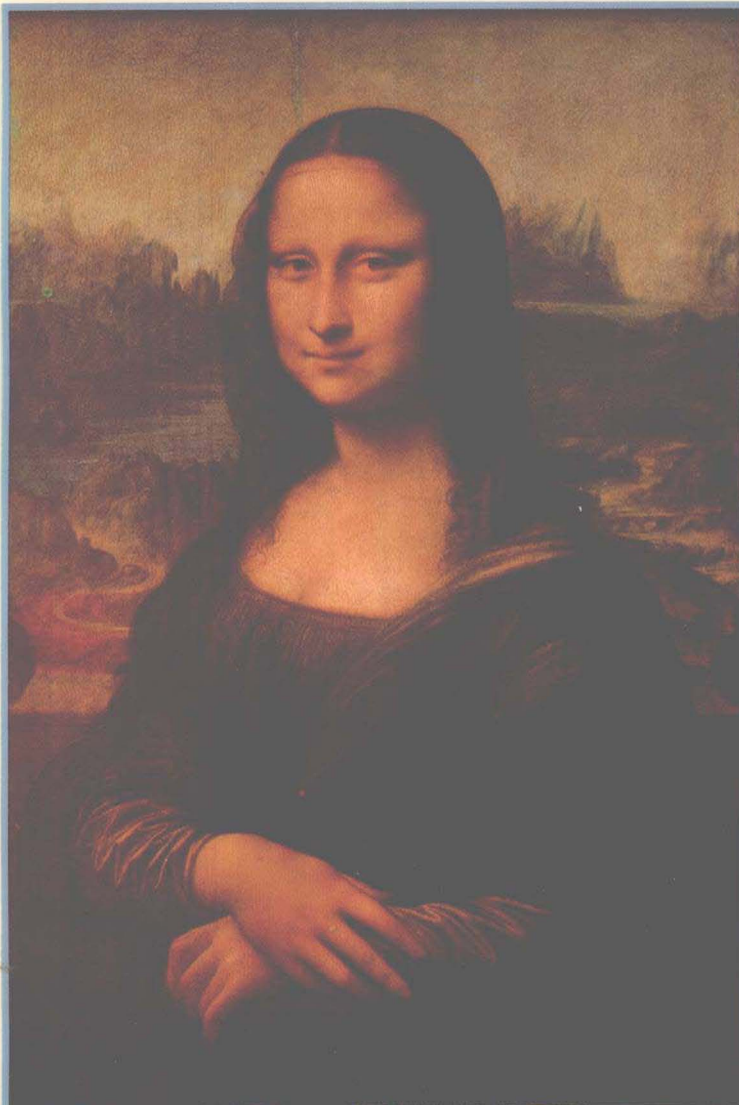

欣赏

西方名作

少年儿童美术技法丛书

上海画报出版社

编 者 的 话

本教材根据《全国学校艺术教育总体规划》的精神,配合社会对艺术教育教材的需求,在总结十年业余美术教育的前提下,在编写业余美术教育大纲的基础上完成的。教材共十册,其中绘画四册,素描两册,色彩、国画、书法篆刻和欣赏各一册。

本教材从学生的生理和心理特征出发,着力提高他们的审美能力和绘画基础。对开发智力,发展个性,培养非智力因素,促进学生全面发展是十分有益的。

本册教材,我们从无数西方绘画名作中,挑选近百幅有代表性的作品和相关的画家,用简洁明了的文字作介绍,为学生了解和学习西方绘画创造了一个良好的机会。

西方绘画是世界艺术宝库中的优秀艺术遗产。了解和学习有助于提高我们的审美能力和鉴赏能力,丰富我们的艺术想象力,增强我们的艺术素养,这在深化教育改革的今天,无疑是有实际意义的。

业余美术教材尚属首次出版,得到市、区文化教育部门领导和广大美术教师们的大力支持,在此一并致谢。不足之处,请提出批评和建议。

目 录

前言	1
----------	---

人物

蒙娜·丽莎	3
阿尔诺非尼夫妇像	4
老人与孩子	4
女孩像	5
春	5
最后的审判	6
圣母像	7
圣像	7
青年像	8
吉普赛姑娘	8
画家和他的妻子	9
宫娥图	10
查理四世一家	10
英王查理一世	11
夜巡	12
青年妇女像	13
安德鲁夫妇	14
秋千	14
贝尔坦像	15
拾穗	15
拿曼陀林琴的少女	16
新嫁娘	17
缅希科夫将军在流放中	18
母女俩	19
伏尔加河纤夫(局部)	19
走下楼梯的裸女	20
人体	20
亚威农少女	21
三个音乐家	21
玩扑克者	22
玩扑克者	22
夫妇	23
拿水壶的女孩	24
露天音乐会	24
蓝色的舞衣	25
执扇少女	25
贝热尔咖啡馆	26
女丑角艾维尔	27
马戏团女演员(局部)	27
萨玛瑞夫人	28
穿罗马尼亚上装的妇女	28
呐喊	29
生命之舞(局部)	29
婚宴	30

大碗岛上的星期日下午	31
就餐(局部)	31
肖像与梦	32
玛丽莲·梦露	32

纪实性绘画

内战的恐惧	33
格尔尼卡	33
马拉之死	34
梅杜萨之筏	34
自由引导人民	35
法国士兵枪杀西班牙起义者	35

风景

冬猎	36
湖	36
防波堤和海	37
战舰归航	37
干草车	37
红树	38
睡莲	38
大街小巷	39
布列塔尼的风景	39
月夜·星空	39

静物

早餐桌	40
花	41
花	41
花瓶和花	41
花	42
静物	42
静物 and 水果	42
静物	43
苹果	43
两个灯笼	43

自画像

丢勒	44
夏尔丹	44
伦勃朗	45
凡·高	45
劳德累克	45
塞尚	46
蒙克	46
马蒂斯	46
雷诺阿	47
高更	47
毕加索	48
夏加尔	48

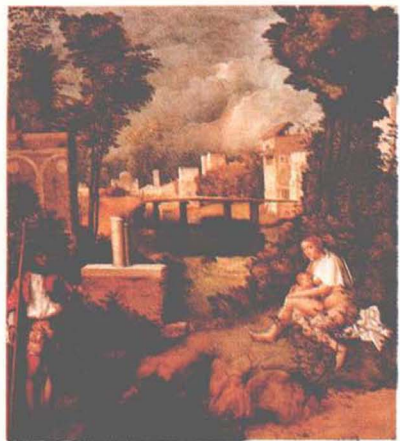
美丽的画与画的美丽

当我们翻看绘画大师的作品,为一幅幅精美绝伦的画所折服;在惊叹与赞美之余,也许会问:它们为什么会如此的美丽?

今天能够看到的人类最早的绘画,是岩洞壁画。旧石器时代晚期,原始人用手和树枝、石片制成的“笔”,调和各种颜色的岩石粉末与泥土,在岩洞壁上涂涂抹抹,勾勾画画。他们一边画,一边和心中的神灵对话,祈求下一次的狩猎成功。对于凶残的野兽,原始人心怀畏惧,因而虔诚地描绘自己的狩猎对象。那时,“画家”就是猎人,又是作品的鉴赏者。绘画只是听从直觉,以表达原始人的心理与情感,既神秘又质朴。二万多年后,当我们面对“洞穴人”的壁画作品,那极度饱满甚至夸张的构图,大小小野性十足的动物形象,有前有后、有轻有重、有虚有实,鲜蹦活跳地展现在眼前,令人惊叹!茹毛饮血的先人怎么能将原始动物的形体动态如此准确又如此简单地勾勒出来,而那浓郁浑厚的色彩竟以看似极其随意的笔触附着于躯体轮廓之中,真是鬼斧神工,恰到好处!

绘画渐渐地发展着。经过漫长的中世纪,直到文艺复兴初期,意大利绘画大师乔托开始描绘真实的人物。那时的绘画依然主要是为宗教服务,宣传教义、描绘上帝以及圣家族与圣徒。绘画的形式主要是壁画。乔托在他的宗教壁画中,将中世纪传统的正面及正侧面的形象,转啊,转啊,转到了四分之三侧面的透视角度,甚至带有一点立体感。这种探索长期而又费劲,但是乔托由此而获得了更大的绘画上的自由。乔托又一个重要的贡献是他把家乡的景色与村民悄悄地搬上了他的绘画。基督与圣徒的面容充满了生活中凡人的表情,树木、山川、平原陪衬得贴切而又自然,宗教画已不再那么冷漠、僵硬。让我们仔细地看乔托的“犹大之吻”,这几乎是绘画史上最早深入刻划人物内心的杰作。乔托之后的大师们继往开来,宗教绘画日益具有世俗性,架上绘画渐渐地取代了壁画的主导地位。画家们怀着敬畏之心在上帝之外描绘国王、教皇、贵族和神话人物,又怀着热情之心描绘世界上普通的人。值得一提的是十五世纪乔尔乔涅的名画《暴风雨》,在电闪雷鸣的背景中,乔尔乔涅将男女人物形象画得与暴风雨截然无关,大胆地将人物在画面空间上压缩到最小,我们看到的几乎是一幅风景画。这样,绘画又多了一个重要的主题——自然风景。由于伟大的达·芬奇以自己精湛的作品与不朽的理论,将艺术列入了科学的范畴,将画家拖出了工匠的行列,艺术被历史所肯定,并得到了空前的发展。文艺复兴之后的大师们,用画笔与颜料在画布上讴歌与再现生活的真实。日臻完善的写实技巧,让大师们几乎将整个世界搬上了画布。无论是人物、风景、静物,精确无误的透视结构、出神入化的线条、微妙柔和的光影、绚丽丰富的色彩,加上无懈可击的构思、构图,细腻与粗犷并存,精致与简练并存,含蓄与强烈并存。尽管画家们艺术风格多变,

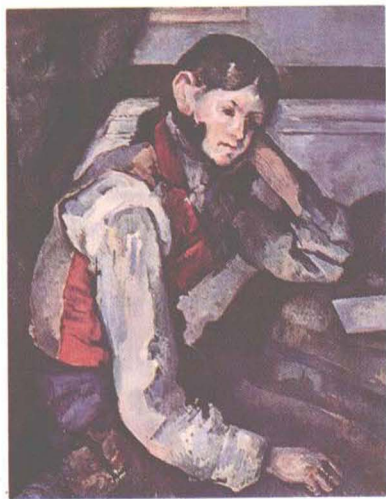
绘画手法不同,但都令人觉得那么真实,那么美丽!

十九世纪末,绘画的发展有了突变。各种风格与流派在传统法则的竞争中已达到了登峰造极的境地,而照相机的诞生又给讲究写实技巧的画家们带来了最具讽刺意味的挑战。人们迷失在战后的阴影中,困惑于弗洛伊德与尼采的哲学中。绘画怎么办?塞尚——这个脾气古怪的法国画家提出了一个叛逆的理论——绘画应当表现永恒不变的东西。这永恒不变的就是体积,即用最基本的几何形构造的体积。素描关系与光影效果是肤浅的、表面的、转瞬即逝的,只有色彩才是表现体积的重要手段。他语出惊人,自己也为之耗尽了毕生的精力,塞尚被称为“现代艺术之父”。自他之后,绘画再也不能平静!“现代艺术”充满诱惑而又令人不知所措。我们习惯于摹写的“自然”被摧毁了,传统绘画对画家的制约被抛至九霄云外,艺术圣殿至高无上的法则突然变得像烂衣衫一样被人遗弃!科学技术的发达使人们对物质的占有不断地拓展,人类的精神世界日益膨胀了起来,精神分析学、超人学说激起了多少痛苦的自我探索,现代画家神秘的内心一次又一次,一轮又一轮地困惑、彷徨。“像不像自然”已经苍白无力,没人在意。画家们渴求的是与众不同的表达方式,发掘到极至的形式上的完美,绘画的目的可以仅仅是渲泄内心,画面效果可以视而不见。绘画过程可以直接参与画面成为一部份,日常生活用品可以直接成为作品,电动工具变成了得心应手的绘画工具,艺术造型的各种框架都被一一突破,现代绘画再也不去关心“应该怎么画”,而是以极度的热情实施“我想怎么画”。人类表象的美丽被视为脆弱与虚伪,表现人类迷惘、痛苦的内心世界才是绘画最热门的主题。绘画从少数艺术家手里挣脱了出来,艺术的领域似乎在无限扩大。二十世纪,现代画家流派之杂,个人风格之多,创意之奇,可谓眼花缭乱,目不暇接。在现代艺术作品中,虽然我们仍可以见到愉悦身心的美,但更多的则是心灵受到召唤而引发的反思。当然,我们也会在一些过于荒诞怪异的形式主义作品前为之惊吓、愕然或不置可否,或漠然视之。

漫漫的艺术长河,我们用经过后天训练的眼睛去接受古典绘画营造的美,而用上帝给我们的眼睛去感受现代艺术直觉的美。绘画使我们更多地认识生活,享受生活。

谨将此书献给爱好绘画的青少年,希望能对读者了解绘画历史、欣赏大师作品有所帮助。让我们一起来思考:古代的大师怎么画?现代的大师怎么画?通过这样的比较,去领悟古今艺术一脉相承,而又千变万化,风采各异,也可以较形象完整地记住绘画发展的概况。

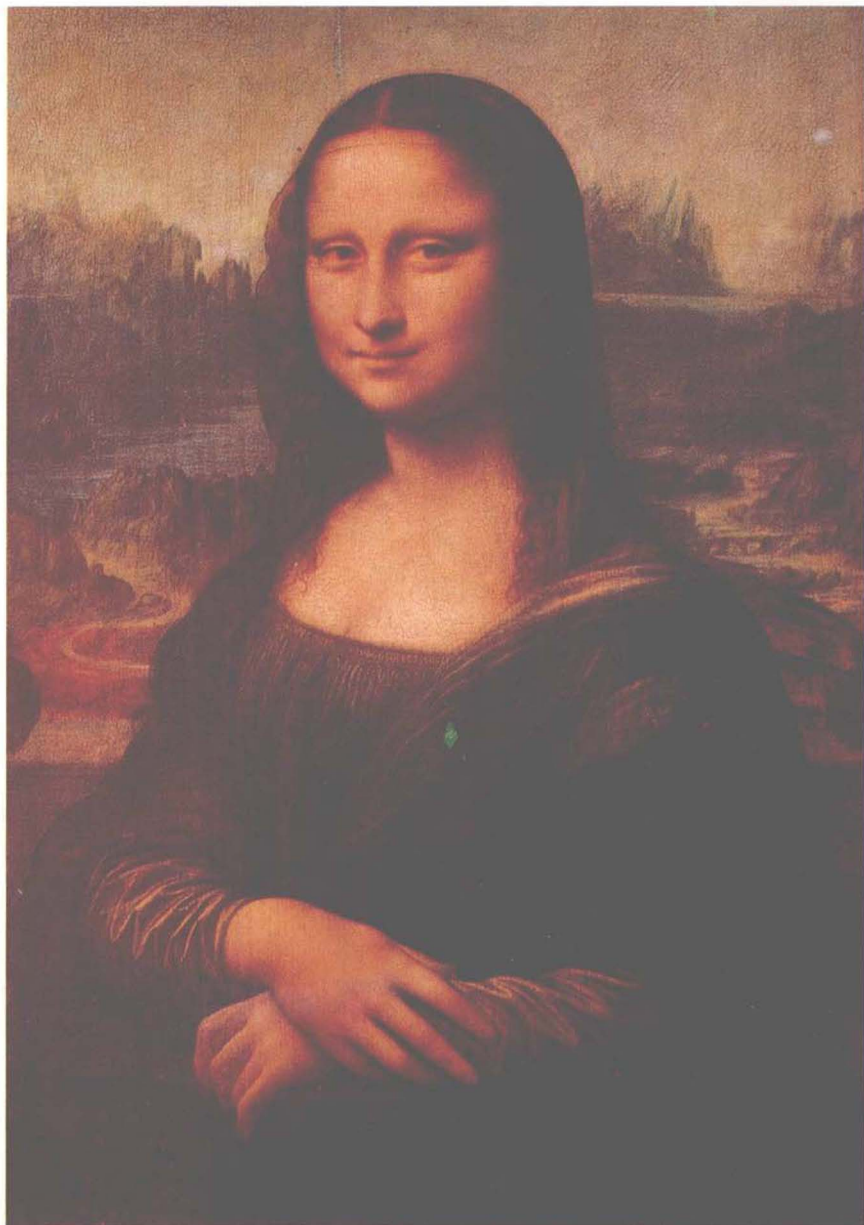
王小音

人 物

绘画史上最早出现的人物形象出自于宗教故事及神话传说,接着是各国的帝王贵族,以后才是各式各样的平民凡人。据说,罗马人是最早描绘儿童的,法国人是最擅长描绘妇女的。世界各国的画家们竭色彩与线条之能事,为我们描绘了无数鲜活美丽的人物。

从达·芬奇的《蒙娜·丽莎》到沃霍尔的《玛丽莲·梦露》,通过近五百年的艺术风云变幻,我们看到的仅仅是传统的画笔、油画色与丝网印刷及荧光颜料之间的区别吗?

1. 蒙娜·丽莎

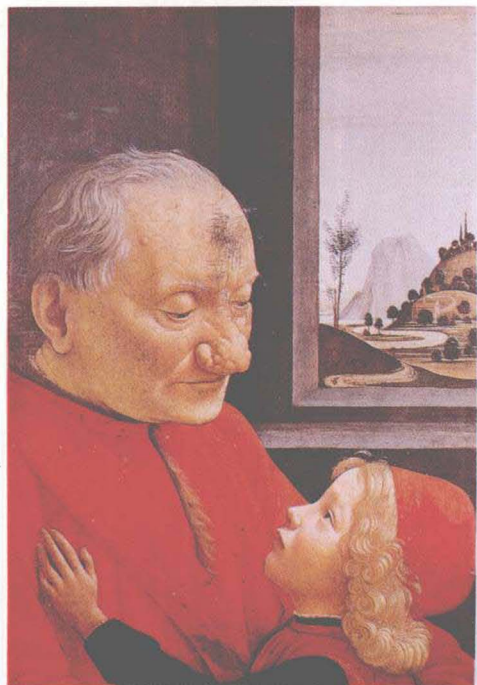
[意]达·芬奇(1452——1519)

完美的、理想的人文主义精神的化身。永恒的谜一般的微笑。五个世纪以来,一直是人类艺术的骄傲,肖像画的顶峰。

2. 阿尔诺菲尼夫妇像
[荷兰] 杨·凡·爱克 (1385——
1441)

是凡爱克兄弟改革了油画技术,他们将从前的用蛋清调和颜料作画,待干后再在画面上油的画法改为用油调和颜料直接作画,这种方法使得画面不易霉烂、变色,颜色也更为艳丽丰富。

这幅由杨·凡·爱克画的双人肖像不仅人物与场景刻画得细致入微,更为人惊叹的是那面铜镜中竟然画出了那反照出的一切室内细节。五百年来这幅画仍然光彩夺目。

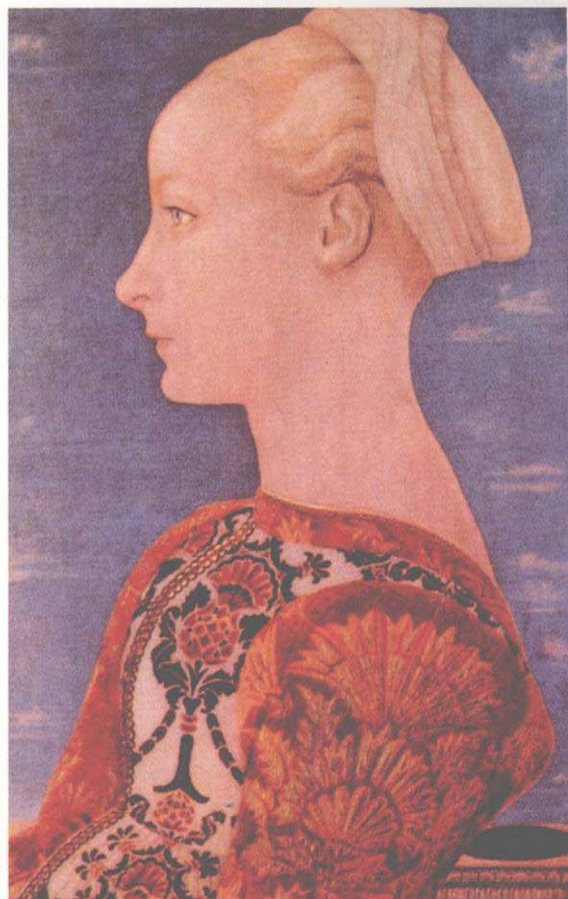

3. 老人与孩子
[意] 基兰达约 (1449——1494)

老人的慈祥与孩子的天真,老人与孩子之间的神情交流无不感动着五百年后现代人的心。

4. 女孩像 [意]威涅齐亚诺(1410——1461)

他是当时最伟大的肖像画家,我们可以看到,除了光影的表现之外,他几乎已达到人像造型的顶峰。

5. 春 [意]波提切利(1444——1510)

世界至今瞩目他笔下的独特的女性形象,从造型到灵感,都带着忧郁、倦怠、优雅、文静!

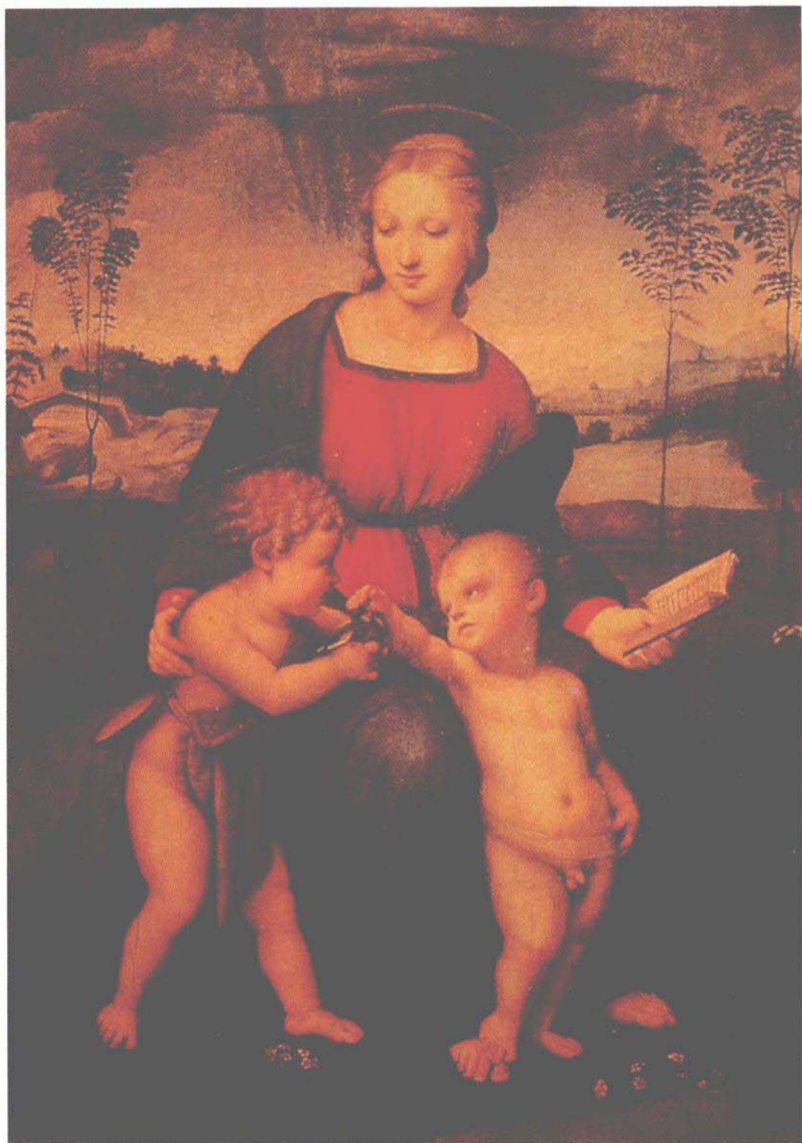

6. 最后的审判 [意]米开朗基罗(1475——1564)

他用6年时间画完这幅巨作。基督至高无上,犹如英雄一般。这幅画被称为人体百科全书,人体的各种动态应有尽有。

7. 圣母像 [意]拉斐尔(1483——1520)

美丽、健康、幸福、温柔的圣母，一扫中世纪圣母像那种冷漠、僵硬。几百年来，几乎人人都喜爱他的圣母。

8. 圣像 [希腊]埃尔·格列科(1541——1614)

这个充满幻想的希腊人创造了一种风格：拉长变形的人体，绝不模仿真实。这种变形正符合他对人体动态旋律的思考。

十九世纪后，因为他天才的创造——那些拉长变形的人体，世界开始仰起头来重新评价他。

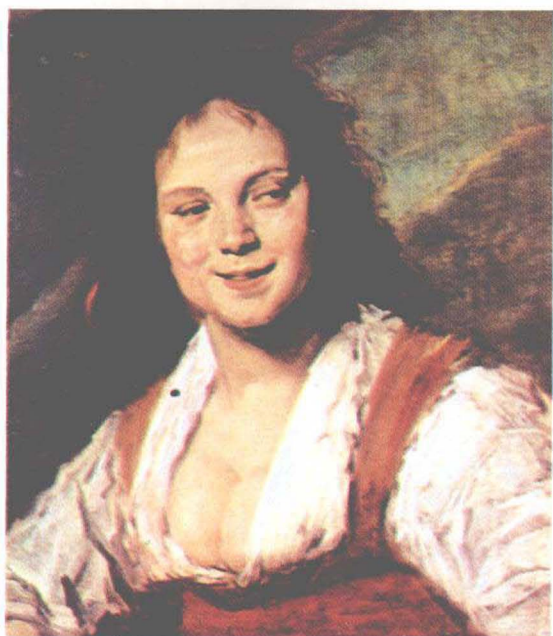

9. 青年像

[德]荷尔拜因

(1497—1543)

你或许能说他的画不够令人激动,但你仍然会对他完美无缺的技巧所表现的每一个细节而叹服。

10. 吉普赛姑娘

[荷兰]哈尔斯(1580—1666)

他的洒脱、精湛的笔法几乎描绘了每一种荷兰人!

11. 画家和他的妻子

[佛兰德斯]鲁本斯(1577——1640)

他是描写欢乐人生的能手。华服、珠宝、高贵的气质，无不淋漓尽致地跃然纸上。

12. 宫娥图

[西班牙]委拉斯开兹

(1599—1660)

这幅画面上的镜子，神奇地联结了画家、被画的人与看画的人，绘画的空间被轻而易举地扩展了。“镜子的作用”甚至使三百年后的毕加索都为之深深着迷。

13. 查理四世一家

[西班牙]戈雅(1746—1828)

只有戈雅这样才能超群、充满自信的画家才会画出这样的王室群像：真实，几乎到了含有嘲讽，不粉饰任何缺陷与可厌之处，国王的昏庸、王后的无耻，个个形神毕露。

他在一边画上了自己，为了被忌讳的“十三”口之家。

14. 英王查理一世

[佛兰德斯]凡·戴克(1599——1641)·

他曾是鲁本斯的学生,后来成为英王查理一世的宫廷画家。他将帝王画得高尚、优雅之极。表现出与鲁本斯完全不同的风格。

15. 夜巡 [荷兰]伦勃朗(1606——1669)

这幅画的构思与构图打破了当时群体肖像的传统形式。画上的人不再排着队直呆呆地面对观众,而是被巧妙地组合在一个充满情节的画面中。他的独具匠心遭到了订画者的误会与诽谤。从此,伦勃朗开始了穷困潦倒的下半生。

晚年,他以无比坚韧的人格与艺术家的热情,画出了那些更具人情味和哲理性的伟大作品。

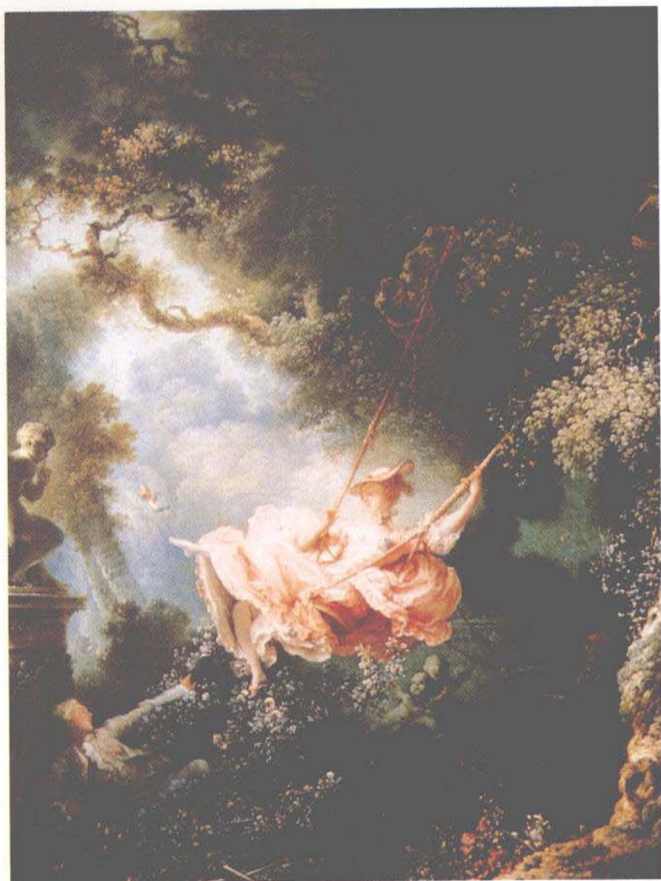
16. 青年妇女像 [荷兰]弗美尔(1632——1675)

他绝不取悦于世俗,安安静静地表现自己,只为自己画画。这位妇女的脸容神情你难道能忘怀?

17. 安德鲁夫妇 [英]庚斯博罗(1727——1788)

他以足够的技巧描绘了人物及人物的幸福。画面毫不拘谨,华丽而不浮夸。

18. 秋千 [法]弗拉戈纳尔(1732——1806)

十八世纪洛可可艺术风格的典型作品。
欢声笑语、闲逸、享乐,充分表现贵族生活情趣。画面轻松,崇尚浮华。