

艺术与人文修养

绘画艺术欣赏

HUIHUA YISHU XINSHANG

盛文林 编著

北京工业大学出版社

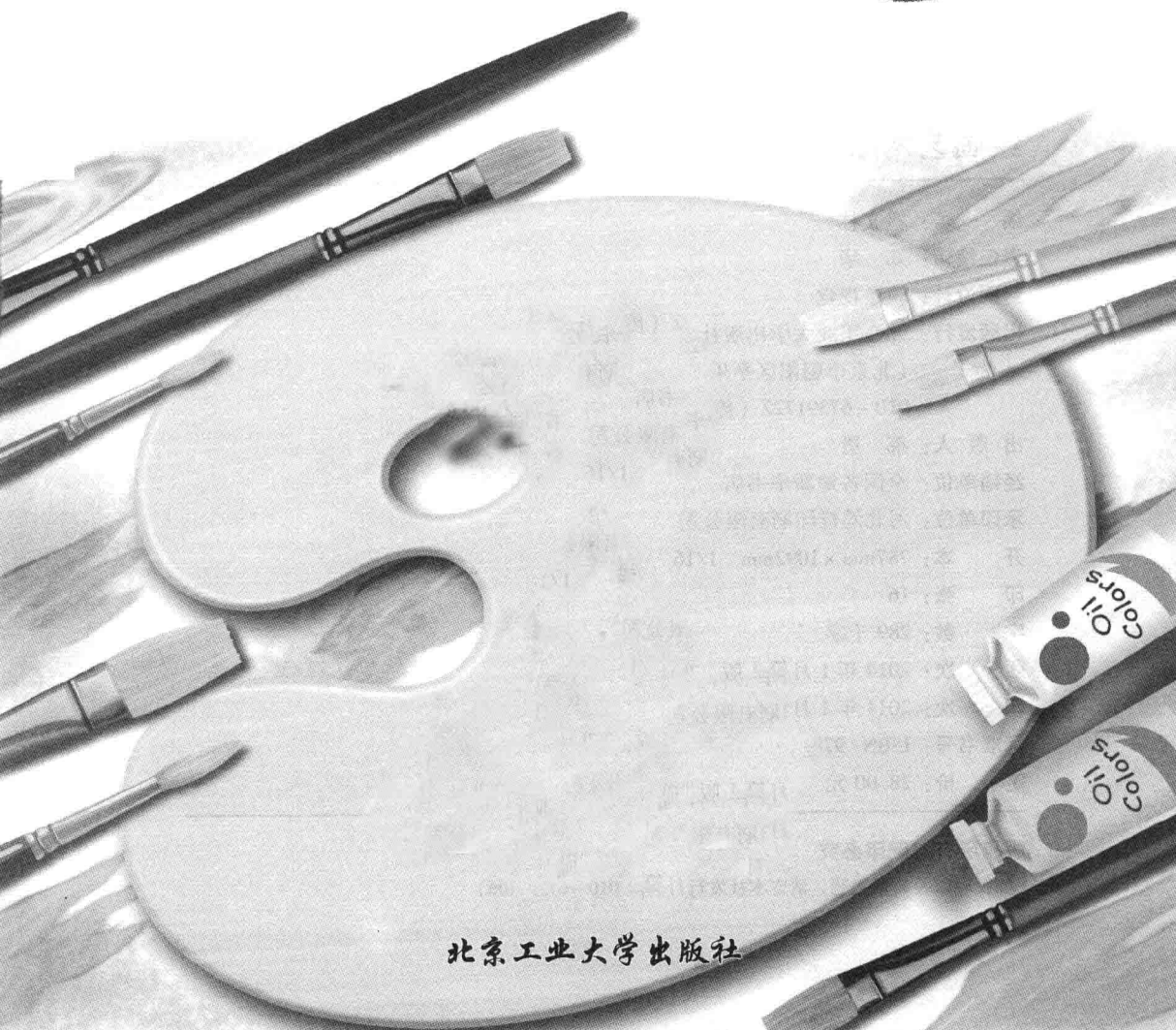
艺术与人文修养

绘画艺术欣赏

HUIHUA YISHU XINSHANG

盛文林 编著

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画艺术欣赏 / 盛文林编著. —北京: 北京工业大学出版社, 2014. 1

(艺术与人文修养)

ISBN 978 - 7 - 5639 - 3708 - 0

I. ①绘… II. ①盛… III. ①绘画 - 鉴赏 - 世界
IV. ①J205. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 274651 号

绘画艺术欣赏

编 著: 盛文林

责任编辑: 郑 华

封面设计: 映象视觉

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010 - 67391722 (传真) bgdcbbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 河北鸿祥印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16

字 数: 289 千字

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 5639 - 3708 - 0

定 价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010 - 67391106)

前 言

在人类数千年的文明进程中逐步形成了美的概念并且出现了大量的绘画作品，它们同人类社会的物质生活与精神生活有密切联系。它们有的是反映人们对大自然的热爱，有的反映历史中某一个特殊场景，有的反映人们对英雄的崇敬，有的反映了宗教文化和神话传说，等等。可以说绘画反映出自然、社会生活的方方面面，折射着人类意识及科技的演化。通过绘画作品认识客观世界，会有一种不同于别人的全新发现，不同的表现手法诠释着人们对美不同的理解和向往。因此，绘画欣赏是一个再创造过程。

西洋画的种类按题材大致可划分为历史画、宗教故事画、肖像画、风景画、静物画、风俗画等。油画技法也日臻丰富，并形成了多种流派。中国绘画按其使用材料和表现方法，可分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等；按题材又可分为人物画、山水画、花鸟画等。

在欣赏东西方绘画作品时，由于东西方文化不同，所以艺术的表现形式也不一样。一般而言，西方艺术重客观，东方艺术重主观。故在绘画上，西洋画多重形似，中国画注重神韵。两者比较起来，以下几点要引起我们的注意。

一是西洋画线条都不显著，而中国画盛用线条。线条大都不是物象所原有的，是画家用以代表两物象的界限的。二是西洋画极注重透视法，而中国画不注重透视法。透视法，就是在平面上表现立体物。西洋画力求肖似真物，故非常讲究透视法。三是西洋画人物画很重解剖学，而中国画不讲解剖学。西洋人作人物画，必先研究解剖学。四是西洋画重视背景，而中国画不重背景。西洋画重写实，故必描背景。中国画重传神，故必删除琐碎而特写其主题，以求印象的强烈。五是西方绘画题材以人物为主，而东方绘画题材以自然为主。中国画在汉代以前，也以人物为主要题材，但到了唐代，山水画出现，至今山水画仍

为中国画的正格。西洋画自希腊时代起，一直以人物为主要题材。

总之，绘画是视觉艺术，通过绘画欣赏，不仅可以了解古今中外的自然风物、人物、历史和宗教神话，扩大我们的知识面，开阔我们的视野，还能让我们受到美的陶冶，积累丰富的审美经验，提高辨别美丑的能力，逐步形成高尚的审美情操，以提高我们的艺术素养和道德修养。同时，对于激发我们的想象力，培养我们的创造意识和创新能力，也是大有裨益的。

目 录

风神毕肖的描摹——肖像画

《阿尔诺芬尼夫妇像》	2
《蒙娜丽莎》	3
《夜巡》	6
《吉普赛女郎》	8
《阿卡迪亚的牧人》	10
《查理一世行猎图》	12
《破壶》	14
《约瑟芬皇后像》	16
《泉》	18
《塔希提妇女》	20
《蓝衣少年》	22
《白日梦》	24
《吻》	27
《亚威农少女》	29
《克里斯蒂娜的世界》	31
《历代帝王图》	34
《簪花仕女图》	36
《高逸图》	38
《秋风纨扇图》	40
《水浒叶子》	42

风云际会的瞬间——历史画

《马拉之死》	46
《加冕》	48
《梅杜萨之筏》	50
《希俄斯的屠杀》	53
《自由引导人民》	55
《沃尔夫将军之死》	57
《伏尔加河上的纤夫》	59
《近卫军临刑的早晨》	62
《枪杀起义者》	64
《格尔尼卡》	66
《内战的预兆》	68
《采薇图》	69
《康熙南巡图》	71
《田横五百士》	73
《流民图》	75

信仰梦幻的结晶——宗教·神话画

《根特祭坛画》	80
《哀悼基督》	83
《失乐园》	85
《维纳斯的诞生》	87
《春》	89
《最后的晚餐》	91
《末日的审判》	93
《西斯廷圣母》	95
《神圣与世俗之爱》	98
《圣马可的奇迹》	100
《启示录四骑士》	102

《劫夺留西波斯的女儿》	104
《抹大拉的玛利亚的忏悔》	106
《发舟西苔岛》	108
《洛神赋图》	110
《维摩诘经变》	112
《天王送子图》	114
《十六罗汉图》	116

风土人情的写照——风俗画

《雅典学派》	120
《农民的婚礼》	123
《纺织女工》	126
《午餐前的祈祷》	128
《三等车厢》	130
《拾穗者》	132
《大碗岛星期天的下午》	135
《倒牛奶的女人》	137
《虢国夫人游春图》	139
《韩熙载夜宴图》	141
《清明上河图》	143
《货郎图》	146

以静制动的艺术——静物画

《厨房》	150
《向日葵》	151
《墨竹图》	154
《墨兰图》	156
《墨梅图》	158
《葡萄图》	160
《兰竹图》	162

生趣盎然的世界——动物画

《照夜白图》	166
《五牛图》	167
《珍禽图》	170
《双喜图》	172
《五马图》	174
《秋郊饮马图》	176
《孔雀竹石图》	179
《百骏图》	181
《奔马图》	183
《蛙声十里出山泉》	185

赏心悦目的风光——风景·山水画

《埃克河边的磨坊》	188
《星夜》	189
《蒙特枫丹的回忆》	191
《圣维克多山》	193
《日出·印象》	195
《梦》	197
《贩奴船》	200
《干草车》	201
《春讯》	204
《江帆楼阁图》	206
《匡庐图》	208
《晴峦萧寺图》	210
《溪山行旅图》	212
《秋山问道图》	214
《千里江山图》	216
《四景山水图》	218

《富春山居图》	220
《洞庭渔隐图》	222
《幽涧寒松图》	224
《庐山高图》	226
《桃源仙境图》	228
《秋兴八景图》	231
《山水清音图》	233
《青城坐雨图》	235
《长江万里图》	237
《万山红遍》	240
《万里山河图》	242
《狮子林》	244

风神毕肖的描摹——肖像画

肖像画，描绘人物形象的绘画，是以现实生活中或历史上客观存在的人物为描绘对象，通过以形写神、迁想妙得等创作方法，着重刻画人物本身特定的外形特征和内在神韵，获得形神兼备的效果。按其不同的创作要求和表现手法，又分为头像、胸像、全身像、半身像和群像等种类。它要求画家对人物的容貌、体形、情态、服饰及背景等作真实生动的描绘，表现其精神特征、身份地位、民族属性、时代风尚和反映出画家本人的思想感情。

西方的肖像画创作亦有悠久的历史，其全盛期是在15世纪以后，著名的肖像画家有意大利的达·芬奇，荷兰的伦勃朗、哈尔斯，法国的安格尔，英国的庚斯博罗，等等。其中达·芬奇的《蒙娜丽莎》，以卓越的艺术手法，生动地表现了人物微妙的心理活动，成为全球肖像画中最有名的作品。

肖像画在中国有着悠久的历史，中国古代称为写真、写照或传神等。历代大画家有阎立本、周昉、孙位、顾闳中、陈洪绶、徐悲鸿、蒋兆和等。

《阿尔诺芬尼夫妇像》

作者素描

扬·凡·艾克（1385—1441），生于荷兰马斯特里赫特附近的马塞克城，与同时期的胡伯特·凡·艾克合称为凡·艾克兄弟。二人同为文艺复兴时期尼德兰的伟大画家，是尼德兰文艺复兴的奠基者。扬·凡·艾克擅长肖像画，能摆脱中世纪拘谨的传统，真实地描绘对象的个性，赋予形象以典型的市民气息。他以写实的精细描写和微妙的光影表现，使作品闻名于世。他把神圣的内容引入现实世界中，着力描绘现实生活、现实人生的丰富多彩。他是油画形成时期的关键性人物，因对油画艺术技巧的纵深发展作出了独特的贡献，而被誉为“油画之父”。其代表作品有《阿尔诺芬尼夫妇像》、《根特祭坛画》、《书房中的圣哲罗姆》、《罗林的圣母》等。

创作背景

1420年，阿尔诺芬尼被菲力浦公爵封为骑士，1425年，扬·凡·艾克任菲力浦公爵的宫廷画师，《阿尔诺芬尼夫妇像》是他的代表作之一。

扬·凡·艾克在这幅画中采用了新的油色，使画面能保持经久的鲜润和美丽。据说，他是油画的发明者，这不一定确切。其实，在他以前已经有人试验过用油来调色，但的确是他首先使用了新的涂料——松脂或乳剂。又据古代美术史家瓦萨里说，扬·凡·艾克用快干油来作画，能使画面在一昼夜间就干燥而且不怕潮湿。后来这种方法传到意大利，被那里的画家所采用。画家扬·凡·艾克在油画上的创造发明，也离不开前人的多次试验，但他采用掺有稀释油的调料液，使颜色易于调和，便于用笔，又可层层敷设，使画面透明鲜亮，这种突破性的改进功绩，是不能抹杀的。事实上，从他以后，油画这种新方法就在欧洲各国的画家中传播开了。

► 作品欣赏

这幅画描绘了尼德兰典型的富裕市民的新婚家庭。他用极其细腻的笔调，逼真地刻画了年轻夫妇俩的肖像。尤其是室内的陈设，包括墙上及房顶的装饰，一丝不苟地描绘得极其仔细，显示了这位画家特有的功力。

在画上，阿尔诺芬尼拘泥而彬彬有礼地正和他的新婚妻子在新房中迎接刚开门进来的贵客：他举起了右手，表示一种仪式，象征矢志不渝的爱情；新娘则伸出右手，放在新郎的左手上，宣誓要永远做丈夫的忠实伴侣。华贵臃肿的衣饰，是尼德兰市民阶层中一种富有者的装束。室内的所有细节，如蜡烛、刷子、扫帚、苹果、念珠，以及两人前面的小狗，都带有一定的象征性，喻示着婚姻幸福。

《阿尔诺芬尼夫妇像》

整个画面洋溢着虔诚与和平的气氛。在背景中央的墙壁上，有一面富有装饰性的凸镜，它是全画特别值得观者注意的细节：从这面小圆镜里，不仅看得见这对新婚者的背影，还能看见站在他们对面的另一个人，即画家本人。这种物理学上的游戏，显示了画家在运用光线反射方面的知识。小镜框的四周镶刻着十幅耶稣受难图，图像细小得几乎看不清。这是尼德兰特有的一种细密画传统，用镜子反射来扩大画面的空间，后来荷兰的风俗画和尼德兰的绘画，都得益于这种画法的启示。

《蒙娜丽莎》

► 作者素描

达·芬奇（1452—1519）是文艺复兴时期伟大的艺术家和多才多艺的天才，

“文艺复兴三杰”之一。他是伟大的艺术家、文艺理论家、哲学家、诗人、数学家、物理学家、建筑学家、军事工程学家和科学家……正因为达·芬奇几乎在每个领域都作出了突出的贡献，所以后人誉其为“文艺复兴时代最完美的代表”、“巨人中的巨人”。

达·芬奇出生在佛罗伦萨附近的一个海滨小镇芬奇镇。他从小就表现出了高超的绘画天赋，被誉为“绘画神童”，曾师从韦罗基奥。长大后，他曾在佛罗伦萨、米兰和罗马等地工作并享有盛名。达·芬奇晚年来到法国，成为法国国王的座上客。达·芬奇的绘画作品并不多，但每一件都是不朽之作，如《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》、《岩间圣母》、《抱貂女郎》、《母与子》等。

► 创作背景

1495年，16岁的蒙娜丽莎嫁给了佛罗伦萨的一名丝绸商人弗兰西斯科·吉奥康杜。吉奥康杜和达·芬奇的父亲皮耶罗不仅是邻居，而且也是非常要好的朋友。蒙娜丽莎是吉奥康杜的第二任妻子，但是他们之间的感情却非常好，他们育有5个孩子。吉奥康杜在遗嘱中称蒙娜丽莎是他“最忠诚”和“最亲爱”的妻子。由此可见，他们夫妻之间的感情有多么牢固了。

据说，达·芬奇24岁的时候陷入了一场财务纠纷，生活一下子拮据起来。皮耶罗非常想帮助自己的儿子。但是达·芬奇的自尊心非常强，如果皮耶罗直接帮助他，达·芬奇肯定会拒绝的。

后来，皮耶罗想了一个办法，他自己出钱，让朋友吉奥康杜出面，请达·芬奇为蒙娜丽莎画一幅像。由于达·芬奇正处于严重的经济危机之中，所以他欣然接受了这项任务，创作了这幅闻名于后世的《蒙娜丽莎》。

► 作品欣赏

画面上，蒙娜丽莎体态丰满，姿态端庄，她的脸上带着神秘的微笑，仿佛正坐在那里，看着远方。画家将她明亮的双眼、纤细的睫毛以及柔软的微微卷曲的头发都刻画得惟妙惟肖。从作品中我们可以看出，画家在创作之时特别注重精确与含蓄的结合，使得画中人物的内心状态和美丽外表达到了完美的统一。达·芬奇的这一创举为后世画家表现人物深层次的内在精神变化树立了典范。

至于画中人的脸上为什么带着神秘的微笑，几百年来，无数的人作出了无数的推测。有人认为，达·芬奇在为蒙娜丽莎画像的时候，她正怀有身孕，她脸上的微笑是一个母亲对新生命即将诞生的期盼。

但是反对这种观点的人则认为，画中人根本不是蒙娜丽莎，也不是达·芬奇的情人或其母亲，更不是画家本人。她只是一个普通的资产阶级妇女，她脸上根本就不曾有过微笑。那看起来像是微笑的神情，不过是因为她缺少门牙而造成的假象。

神秘的蒙娜丽莎除了以其微笑著称，画中人物的眼神也相当独特。无论 you 从正面哪个角度赏画，都会发现蒙娜丽莎的眼睛直视着你，这使人感到蒙娜丽莎的眼睛仿佛是活的，会随着观众的视角游走，并对所有观众抱以永恒的微笑。

虽然这幅肖像的手法简单，但人与背景之间的和谐使这幅画成为历史上最著名、分析得最细致的一幅画。画中妇人的头发与衣服的曲线与背景中山谷和河流的弯曲相称。整个画的和谐体现了达·芬奇对人与自然界的联系的概念，使这幅画成为达·芬奇的世界观和他杰出的艺术天分的永久记录。

在人像的背后，一个遥远的背景一直延伸到远处的冰山。只有弯曲的道路和远处的桥梁显示着人的存在。模糊的分界线、潇洒的人物、光亮与黑暗的明显对比和一个总体的冷静的感觉都强烈地体现着达·芬奇的风格。

《蒙娜丽莎》(局部)

《夜巡》

作者素描

伦勃朗（1606—1669）是荷兰伟大的现实主义画家。他生于荷兰莱顿，父亲是一位磨坊主，家里有9个孩子，因此他自幼生活贫困，但他却是个天才，14岁就考进了莱顿大学学习，17岁去阿姆斯特丹向历史画家拉斯特曼学画；21岁时已经基本掌握油画、素描和蚀刻画的技术并发展了自己的风格，回家乡自己开画室招徒作画，期间画了许多自画像；1631年离开莱顿去阿姆斯特丹，17世纪30年代就成为阿姆斯特丹的主要肖像画家。他的肖像画作品中人物安排具有戏剧性，能深深地打动人心，他以神话和宗教故事为题材的作品供不应求。他对戏剧很感兴趣，经常利用如同舞台高光的亮色描绘在阴暗背景下的人物。

从17世纪40年代开始，他经常到乡村漫步和作画，创作了许多反映大自然的素描和版画，风格质朴。50年代后，他的画更为宽阔有力，利用叠色使画面更加有立体感。1661年是他作画最多的一年，1663年以后就作画较少，这时他结交了许多中下阶层的市民，眼界更为开阔，技巧更为成熟，创造力达到顶峰。其代表作品有《夜巡》、《花神》、《浪子回头》、《浴女》等。

创作背景

17世纪初，荷兰顺利完成了资产阶级革命，成立了共和国。贵族倒台了，画家们以为他们失去了最有保障的经济来源，但事实很快消除了画家们的顾虑。富裕起来的市民阶层都希望给自己留下一张仪表堂堂的肖像画，纷纷向伦勃朗等画家订购画作。很多行业协会和团体还请他为他们创作集体画像。

1642年，阿姆斯特丹射击手公会（武装保安组织）的16名军官每人拿出100个荷兰盾，向伦勃朗订做了一幅集体肖像画，这便是著名的《夜巡》。

值得一提的是，画作完成后，军官们拒绝接受这幅集体肖像画，纷纷要求伦勃朗按照他们原来的意思进行修改。但是，伦勃朗认为自己比军官们更懂得

绘画，更有权决定这幅画应该怎么布局，便拒绝了军官们的要求。双方在争执不下之时，只好通过法律途径来解决这个矛盾。法官认为伦勃朗没有按照军官们的要求进行创作，应该退还订金。

此事给伦勃朗的名誉带来了极大的负面影响，此事之后，找他作画的人一下大为减少，甚至连他的学生也不愿登入他的家门。伦勃朗失去了经济来源，最后不得不宣布破产，搬到了贫民区居住，直到病逝。

作品欣赏

在作画之前，军官们提出了种种要求，然而伦勃朗却没有按照这些人的要求和趣味，把军官们安排在豪华的宴会或欢快的娱乐中，去表现每个人物的多少带些做作的豪情和风姿，如哈尔斯常做的那样，更没有把众多的人物并列起来，仅仅作为肖像来画。画家为了不把众多的人物机械地填满画面，对构图进行了精心设计，尽量使每个人都能被看见，但又不刻意生硬。

《夜巡》

画家采取了近舞台剧的形式来表现射击手公会的军官们，将人们安排在了不同的层面上，光线对比强烈，人物主次分明。两名身着不同服装的队长走在队伍的最前列，仿佛正在商量将队伍带往何处。他们显得非常沉着和镇静。其余的队员被安排在两名队长的身后，他们或手持长枪，或挥舞旗帜，或敲响了腰鼓，使得画面显得非常紧张，恰如其分地表现了队伍出发前的紧张气氛。

在队伍中有一个惊慌失措的小女孩，她仿佛是无意间闯进了队伍，是画面上的一个小小的插曲。绘画史家认为这个小女孩是光明和真理的化身，是画家为了唤醒人们对自由和独立的向往而刻意安排的。

此画的光和色彩的表现也是令人惊叹的。原画表现的是白天，因长期烟熏，颜色变黑，人们误称为“夜巡”。在这幅画中，画家通过独特的构图和色彩及明暗的处理，塑造出了一种紧张、神秘、动感的队伍出行氛围。打破了巴洛克艺术