

学生必知的外国文化知识读本

学生必知的 西方绘画常识

燕 泥 / 编著

XUE SHENG BI ZHI DE
XI FANG HUI HUA
CHANG SHI

吉林人民出版社

学生必知的外国文化知识读本

学生必知的西方绘画常识

燕 泥 ◆ 编著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

学生必知的西方绘画常识 / 燕泥编著.

长春:吉林人民出版社, 2012.7

(学生必知的外国文化知识读本)

ISBN 978-7-206-09207-7

I. ①学…

II. ①燕…

III. ①绘画史—西方国家—青年读物

②绘画史—西方国家—少年读物

IV. ①J209.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第149516号

学生必知的西方绘画常识

编 著:燕 泥

责任编辑:关 静 封面设计:孙浩瀚

制 作:吉林人民出版社图文设计印务中心

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:北京中振源印务有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:14 字 数:180千字

标准书号:ISBN 978-7-206-09207-7

版 次:2012年7月第1版 印 次:2012年7月第1次印刷

定 价:27.80元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

前言

我一直喜欢“墨戏”这词，二字脱口而出时，恍若墨跳、色空、韵飞，感觉笔墨之下，山水活起来，人鸟动起来，一幅水墨点染的画，全然散出中国士子须髯飘动、襟袖风扬的精魂。所以，我看中国画，轻松，淡然，清静，还偷藏了一份窃喜和狡黠，不费一文，便洗濯了身心，不亦乐乎？

话题似乎扯远了，然而并非赘言。由中国画步入，一转身，就会看到西方绘画的别样风景。中国画以墨调色，笔简意工，笔有尽而意无穷，象有限而意无边，从此臻至中国哲学的天人合一、物我交融之境。于是，中国画不讲焦点透视，不论三度空间，不重块面刻画，不涉物理重心，纯然境由心造，意在象外，笔墨积微，物我俱化，像唐诗宋词一般，想象无限，回味无穷。

西方绘画则截然不同。西方绘画始于古希腊、古罗马时期。在漫长的中世纪，绘画作为宗教艺术而存在。14世纪，文艺复兴运动的兴起使西方绘画从宗教艺术中独立出来，独具人文主义风貌。早期文艺复兴绘画始于意大利，产生了马萨乔、多纳太罗、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等绘画巨匠；更有提香、乔尔乔涅等威尼斯画派画家将欢乐、狂热、激情和才华凝于笔端，用光影与色彩表现大自然和人类的精神世界；且有尼德兰、德国、法国的文艺复兴绘画将意大利风格融入本土传统，别具一格。17世纪，巴洛克绘画将文艺复兴精神发挥到极致，风靡一百多年，画家们极度张扬个性，拒绝遵循古典艺术的规范，忠实描绘自然，追求享乐风尚，铺染欢快色彩，注重装饰性，诞生了卡拉瓦乔、伦勃朗、哈尔斯、维米尔、鲁本斯、委拉斯贵支、格列柯等艺术大师。18世纪，华丽纤巧的洛可可风格盛极一时，主要描绘宫廷贵族的风流闲适生活，追求雅致珍奇、轻艳细

腻的感官享乐。路易十六时期，新古典主义美术初绽曙光，华托、布歇、夏尔丹、拉图尔、格雷兹、荷加斯、雷诺兹、庚斯博罗等艺术家以卓越的艺术成就，极大地丰富了世界艺术宝库。19世纪，法国绘画在欧洲起着主导作用，大致分为新古典主义、浪漫主义、写实主义、印象主义、新印象主义和后印象主义等阶段。20世纪，涌现一波波现代主义思潮，在理论与观念上开始和传统绘画分道扬镳，强调抒发主观情感、纯粹艺术、画面结构，排斥功利性，营造神秘梦境。其主要流派有野兽主义、立体主义、巴黎画派、表现主义、未来主义、维也纳分离派、风格主义、达达主义、超现实主义、抽象表现主义、波普艺术、新超现实主义、超级写实主义等，艺术大师有毕加索、达利等。

西方绘画与中国画具有本质的区别，前者纯客观地认识和把握自然，画家坚持科学精神，对景写生，严格固定对象、光源、环境、视点，不允许掺杂任何个人的意念和想象，强调色彩的运用，以油色烘染出一种立体感和透视效果，在厚薄、深浅、浓淡之间，求得栩栩如生的逼真画面，呈现出一种几何精神和理性思考。中西方绘画对比来看，中国画通常是文人墨客性情所致，西方画大多是艺匠信仰和谋生之手段；中国画家轻描淡写下存一怀隐逸超脱的自我人格，西方画家浓墨重彩中蕴一种悲悯自尊的人文情怀。当然，自20世纪以来，西方绘画大师都不约而同地对东方艺术情有独钟，并成功地将东方文化精神用油画解读出来，而中国画家也从西方绘画的色彩运用和光影变幻中获得灵感，绘出墨韵纵横、色彩斑斓的佳作。

如果说，中国画是一出用水墨编排的戏曲，那么，西方绘画便是用油彩写成的戏剧；前者婉约蕴藉，后者则壮阔宏大。无论是以墨挥洒还是用油涂抹，都会与自己 and 观者相映成辉；无论是“墨戏”还是“油戏”都并非儿戏，那是艺术家以游戏心态留下的一行行文明足迹。当我们回眸看到这些印迹，心灵不致枯淡，时光不致无色，生命不致飘忽。

因为，艺术就是人生之骨，不仅可以支撑我们的精神世界，也为历史铺染一层层绚丽的色彩。

CONTENTS 目录

前言	001
阿尔塔米拉洞窟的原始壁画	001
西方绘画之父乔托的《犹太之吻》	005
扬·凡·爱克的《阿尔诺芬尼夫妇像》	009
马萨乔用透视法绘制《纳税银》	012
波提切利歌颂维纳斯的《春》	015
达·芬奇《蒙娜丽莎》的神秘微笑	018
博斯的《圣安东尼的诱惑》	022
丢勒开启欧洲自画像先声	025
米开朗基罗的《最后的审判》	029
威尼斯画家乔尔乔涅的《暴风雨》	033
古典主义大师拉斐尔的《西斯廷圣母》	036
提香金黄色基调的维纳斯	041
小荷尔拜因的《法国两使节》	045
丁托列托的《浴后的苏珊娜》	048
勃鲁盖尔的《农民婚礼》和《农民舞会》	051

目录 CONTENTS

西班牙画圣格列柯的《拉奥孔》	054
现实主义先驱卡拉瓦乔的宗教画	058
鲁本斯画中的神话人物	062
哈尔斯的《吉卜赛女郎》	065
拉图尔的《玩牌的作弊者》	068
委拉斯贵支的《教皇英诺森十世》	071
光影魔术师伦勃朗的《夜巡》	075
风俗画大师维米尔的《倒牛奶的女佣》	079
最早的漫画家荷加斯的《时髦婚姻》	082
夏尔丹挖掘平凡之美的《鲱鱼》	086
洛可可画家布歇的《蓬巴杜夫人》	088
庚斯博罗向权威挑战的《蓝衣少年》	091
戈雅画中裸体和穿衣的玛哈	094
大卫浪漫主义代表作《马拉之死》	097
风景画家康斯坦布尔的《干草车》	100
新古典主义捍卫者安格尔的《泉》	103

CONTENTS 目录

浪漫主义先驱籍里柯的《梅杜萨之筏》	106
柯罗的《摩特枫丹的回忆》	109
德拉克洛瓦的《自由引导人民》	112
讽刺画大师杜米埃的《三等车厢》	116
大地的画家米勒的《拾穗者》	119
写实主义画家库尔贝的《采石工人》	123
象征主义大师莫罗画中的莎乐美	126
印象主义元老毕沙罗的《蓬图瓦兹》	129
印象派大师马奈的《草地上的午餐》	133
德加画中的芭蕾舞女	136
克拉姆斯科依的《无名女郎》	139
现代艺术之父塞尚的《圣维克多山》	142
印象派大师莫奈的《睡莲》	146
雷诺阿的《红磨坊的舞会》	150
素人画家卢梭的童话世界	153
列宾的《伏尔加河上的纤夫》	156

目录 CONTENTS

高更用色彩涂画塔希提岛女人	159
天才画家梵高的咖啡馆和麦田	163
修拉的《大碗岛星期日的下午》	167
克里姆特的《阿黛尔·布洛赫鲍尔夫人》	170
表现主义画家蒙克的《呐喊》	174
劳特累克画中的红磨坊	177
康定斯基的《构成第七号》	181
野兽派画家马蒂斯的《红色中的和谐》	184
现代艺术大师毕加索的《亚威农少女》	187
莫迪里阿尼笔下的暖艳裸体	191
醉心梦幻意象的夏加尔的《生日》	194
超现实主义画家达利的《记忆的永恒》	198
墨西哥女画家弗里达的自画像	202
怀斯的《克里丝蒂娜的世界》	206
波洛克的行动绘画《1948年，第五号》	209
安迪·沃霍尔的《玛丽莲·梦露》	212

阿尔塔米拉洞窟的原始壁画

1879年的夏天，西班牙考古学家桑图拉带着4岁的女儿玛丽雅来到了桑坦德附近的阿尔塔米拉山洞寻找古代遗物。该洞窟长约270米，深邃而曲折。桑图拉正专注于在地下挖掘化石，小玛丽雅无事可做，顺着幽深的山洞摸索，突然她惊叫道：“爸爸，这里有牛！”当父亲抬头顺着女儿的手指望向崖壁面时，他惊呆了，一群动物正向他奔来。他仔细辨认，才发现洞顶和壁面上画满了红色、黑色、黄色和深红色的野牛、野马、野鹿等30多种动物。这些动物有的躺卧休息，有的撒欢奔跃，有的昂首翘尾，有的追逐角斗，有的相互亲昵，图像或相互重叠，或相互覆盖，有的非常完整，如驯鹿、长毛象、野牛以及一定数量的类人猿形象等。野牛的长度在1.4米~1.8米之间，最大的巨鹿竟有2.25米长，千姿百态、生动自然。

窟顶《受伤的野牛》画中有两只负伤的野牛，身躯蜷缩成一团，外轮廓被处理为稳定的三角形。而在细节方面，诸如抽搐的四蹄、甩动的尾部、斜刺如剑的双角、直竖的耳朵，都采用寓动于静的手法，将野牛处于生命的最后时刻、困兽犹斗的特点表现得惟妙惟肖。野牛倒在地上，两腿无法站立起来，却低着头来保护自己，为生命做最后一刻的挣扎，形象极为生动，表现了动物的尊严与力量。看得出来，当时的画匠极富艺术功力，在表现伏卧的动物的肌肉和骨骼的起伏变化时，巧妙地利用岩石的凸起处，组成肌肉圆块的形状，再加上蜷曲的四条腿，可谓妙造自然，而又

自然成趣。由此，原始艺术家敏锐的观察力和颇具活力的艺术表现手法，得到了完美的体现。

岩画的画法是先在洞壁上刻出简单而准确的轮廓，然后再涂上色彩。据考证，壁画颜料取于矿物质、炭灰、动物血和土壤，再掺和动物油脂而成，色彩至今仍鲜艳夺目。壁画线条生动有力，光影谐调，多以写实、粗犷和重彩的手法，刻画原始人熟悉的动物形象，组成一幅幅富有表现力和有浮雕感的独立画面，神态逼真，栩栩如生，达到了史前艺术高峰，具有很高的历史和艺术价值。

阿尔塔米拉洞窟窟顶崖壁画，观赏者必须躺倒仰视。洞窟中除了一些非常写实的动物作品之外，还有许多抽象的图形，或仅仅是手印的外轮廓线，或戴面具的人像的线雕。依照有些学者的看法，有些绘画可能是奥瑞纳文化期的遗物，但是主要的岩画则应为公元前3万至公元前1万年左右旧石器时代晚期的古人类绘画遗迹，属于马格德林文化期的作品。在大壁画中的动物形象的旁边有许多的划道和图形符号，有用浓重的红色画出来的，并且相当大。这种抽象的符号和图形同样存在于欧洲所有的旧石器时代的洞窟壁画中，比如洞窟艺术中经常出现的手印，就是原始人模仿野兽留在泥地上的爪印，然后把手印在石壁上，以增强精力、祛灾除病。这是巫术活动中一种控制力量的表现，因为手具有一种特殊的力量，可以体现他们企图征服野兽的愿望。

关于这些壁画，有过各种不同解释。鲁迅先生生前对阿尔塔米拉洞窟艺术也作过论述。他认为原始人作画不是为艺术而艺术，“为的是关于野牛，或者是猎取野牛、禁咒野牛的事。”他们作画的目的在于识别动物或者是一种狩猎仪式，可能原始人认为，只要画出所要猎获的动物，真实的动物就会屈服于他们的威力，所以原始人视绘画为魔力。据说，有一位现代画家在一个原始部落画了动物，竟使他们感到很难过。

遗憾的是，桑图拉这个具有历史意义的重大发现，当时并未得到人们的认可，甚至被讽刺和嘲笑。但很快旧石器时代洞穴艺术的存在得到证实，人们接着发现了带有雕刻、绘画、浅浮雕或泥塑的旧石器时代晚期的洞窟艺术。法国于1901年发现了丰特·德戈梅洞穴，1906年发现尼阿克斯洞穴，1911年发现带有泥塑野牛像的莱图奥杜贝特洞穴，1914年发现莱斯·弗雷勒斯洞穴，1922年发现伯什·梅勒洞穴及著名的斑点马图板，1923年发现蒙特斯潘洞穴。当初对桑图拉地发现提出疑问的法国考古学家埃米勒·卡尔达伊拉发表了《一位怀疑论者的忏悔》一文，公开承认自己先前犯了错误。20多年以后，桑图拉和他的女儿玛丽雅的发现终于得到了世人的肯定。

西班牙阿尔塔米拉遗址的发现具有双重意义：它既是形成于1.3万年之前，经历了欧洲旧石器时代三个文化时期的西班牙史前艺术遗迹，又是在一百多年前第一次被人们所发现的旧石器时代艺术。欧洲旧石器时代洞窟崖壁画最显著的特点是：写实的大型动物形象；形象之间没有相互联系；各种抽象的符号。这些特征在西班牙阿尔塔米拉洞窟崖壁画中体现得最为鲜明。米开朗基罗设计的西斯廷教堂是西方人心目中的艺术圣殿，因此，西方人称阿尔塔米拉洞窟为“史前的西斯廷教堂”。1985年，该洞窟被列入世界文化及自然遗产保护名录。

多年以来，阿尔塔米拉壁画是世界学者重要的研究对象，受到西班牙人的高度爱护。1936年，德国法西斯空军对西班牙北部狂轰滥炸，西班牙共和国军士兵为保护山洞，宁可在洞外遭敌机袭击，也不进入山洞，使山洞免遭了一场浩劫。西班牙文化部门现在严格规定：参观者每天不得超过15人，每人在洞内只能停留15分钟。现在当地已辟成阿尔塔米拉洞窟艺术博物馆，除洞窟壁画馆外，还有考古陈列馆，展出附近地区出土的文物，包括动物和植物化石、各种石器、陶器、铁器和青铜器。

想一想，洞窟岩画是原始艺术家在用粗笨的打制石器、简陋的油脂燃烧物照明条件下完成的，就让现代人惊叹不已！站在这些古老的岩画前，我们不禁浮想联翩：原始人在恶劣的生存环境中，不但艰难地生存着，还在孜孜不倦地创造着艺术。正因为与生俱来的艺术天性，人类才进化得越来越聪明，社会也越来越文明，这是人类与动物最根本的区别。被誉为“史前的卢浮宫”的拉斯科洞窟崖壁画就曾使法国画家亨利·马蒂斯赞不绝口，庆幸自己的作品与原始人的画迹有相通之处；在艺术大师毕加索的画中也能窥到阿尔塔米拉岩画中野牛的影子。

西方绘画之父乔托的《犹大之吻》

乔托·迪·邦多内（Giotto di Bondone，约1267 - 1337）是佛罗伦萨画派的创始人，也是文艺复兴时期意大利艺术的伟大先驱者之一。乔托的艺术是中世纪与文艺复兴艺术的分界线，他不仅表现出卓越的绘画技巧，同时也奠定了文艺复兴艺术的现实主义基础。

意大利美术在13世纪以前一直受拜占庭艺术的影响，这种情况要到佛罗伦萨画家契马布埃（约1240 - 1302）等人诞生以后才逐渐有所改变，然而真正使意大利绘画摆脱拜占庭宗教画风，并走向现实主义道路的第一位画家，却是契马布埃的学生，一位与伟大的但丁齐名的画家乔托。

乔托出生在佛罗伦萨北方山区韦斯皮亚诺的农民家庭。他从小上山放羊，经常用石头或小木棍在地面、石头上描画自己放牧的山羊。有一天，佛罗伦萨大画家契马布埃路过此地，见小乔托正蹲在地上画画，发觉他天赋不凡，于是说服了他的父母，将他收为自己的徒弟，带他到佛罗伦萨学画。乔托技艺很快就超过了老师，他不仅从古今名人的优秀作品中汲取养分，而且突破了中世纪绘画缺乏艺术生命力的缺陷，创作了许多具有生活气息的宗教画。乔托青年时代居罗马，师从罗马画派领袖彼得·卡瓦里尼，曾为圣彼得柱廊大厅做过大量的镶嵌艺术品；1305年至1308年，乔托移居帕多瓦城，在阿雷纳教堂里创作了一组描绘圣母和基督生平事迹的壁画，代表作有《金门之会》、《逃亡埃及》、《犹大之吻》和《哀悼基督》

学生必知的西方绘画常识

等，其中后两幅是乔托最有名的杰作。这些壁画几乎所有画面都贯穿着统一的蓝色天空色彩，塑造出一系列富有寓意性的人物形象——仁慈、智慧、贪婪、背叛、固执、暴政等，被誉为“14世纪意大利艺术的重要纪念碑”。所有壁画至今保存完好，参观者络绎不绝，这座教堂也成为世界重要艺术宝库之一。乔托除了在佛罗伦萨作画外，从1308年到1334年间，他还到比萨、维罗纳、弗拉拉、拉文纳、乌尔比诺、阿累索、路加、那不勒斯等地绘制壁画。在他67岁高龄时，佛罗伦萨市政厅指定“艺术大师”乔托领导建造大教堂独立式钟楼，可惜他生前只建造起一层，后由弗朗切斯科·塔兰蒂完成，至今仍堪称佛罗伦萨最优秀的古建筑，与圣玛利亚大教堂并列。人文主义小说家薄伽丘在他著名的短篇小说集《十日谈》内也提到过乔托，说他生而具有超群的想象力，他无一不能运用他的妙笔将自然界的万物描画得惟妙惟肖，令观者以为真实景色。

《犹大之吻》作于1305年左右，是湿壁画，尺寸为200厘米×185厘米。据《圣经》传说，耶稣的十二使徒之一犹大偷偷勾结敌人，愿以30块银币出卖他的主耶稣。在逾越节的晚餐上，耶稣已指出他是卖主之人，他便提前溜走，并立即去给敌人引路，前来捉拿耶稣。这幅画面表现犹大领了一队兵，还有祭司长和法利赛人的差役，手里举着灯笼、火把、兵器，冲进了客西马尼园。犹大走在前头，直奔耶稣跟前，要与他亲吻，作为认人的暗号。画家以众多人物的复杂场面展开，显然是要借这一题材来表现生活的黑暗与光明面，以期体现正义与邪恶之间尖锐的冲突。乔托在这幅画上比较深刻地处理了这一宗教情节，表现的是画家自己对正义的同情和对邪恶的憎恨立场。画上的基督形象是作为道德完善的崇高象征来表现的。当然，这个富有戏剧性的场面还没有完全摆脱中世纪僵硬呆板的构图形式。为了解决画面的不同层次，他把人与自然环境的关系安排得更加接近真实，扩大了画面的远近空间。为了使群像人物有主次，画家用心探索

明暗表现和物体的体积感。要处理这些复杂的绘画任务，在14世纪初的佛罗伦萨时代还是艰巨的。

乔托性格开朗、活泼、机智、幽默，为人正直，在权贵面前他不善奉承。有一段轶闻，说他在一个炎热的夏季，正在挥汗作画。那不勒斯国王来到他跟前，看到他如此不顾酷热，就对乔托说：“如果我是你，这样热的日子，我就不工作了。”乔托听一笑道：“如果我是国王，的确就不会工作了。”

乔托一生主要绘制教堂内的壁画，他的作品富有立体感，并以自然景物代替中世纪绘画惯用的金色及蓝色背景。这些教堂壁画虽描绘的都是《圣经》里的故事，但乔托已开始从构图上尽量采用活的人物和真实的世界，对绘画素材已具有人文主义精神的理解方法。与封建正统的神学思想相对立的人文主义思想，在乔托所生活的年代已萌生初芽，人们开始从信仰神转变为信仰自己、尊重人性和人生的价值，但还未形成一种思想运动。意大利的权贵们千方百计争抢这位佛罗伦萨大师为己用，而乔托从不违背自己意愿，我行我素，在全国漫游，到处留下艺术的种子，推动着人文主义艺术的发展。因此，他的努力受到伟大诗人但丁的好评。诗人在《神曲》里写道：“契马布埃强逞能，自负艺坛最英雄。而今乔托名扬远，竟将先生变后生。”据说诗人但丁正于此时被教会永远驱逐出佛罗伦萨，流落到帕多瓦，乔托热情地接待了他。乔托非常尊敬但丁，如在一幅题为《乐园》的大壁画里，他就把但丁的肖像画了进去；但丁的作品对乔托的艺术也有相当大的影响。正是凭借这两位天才杰出的创造力，意大利文化与艺术才迎来一个新的时期。

乔托的绘画意义是深远的，他不仅表现了一位中世纪革新家的探索精神，还为后来的画家做出了表率。乔托发明了一套直接观察自然，以再现客观现实的绘画实验方法，开创了人文主义思想和写实主义的表现方法。

他所塑造的宗教人物犹如雕像般浑厚，个个都是有血有肉有人情味的世俗男女，不再是中世纪的幽灵；在画面艺术处理方面，力求在平面上再现立体空间的效果，空间具有空气感和深度感，画中形象具有体积感和重量感；在人物安排上，善于突出主体形象，具有视觉的吸引力。这种艺术处理的方法，成为后来欧洲绘画的典范。乔托是公认的使西方美术摆脱中世纪美术程式的第一人，其绘画影响意大利长达一个世纪之久。他当之无愧地成为写实画风的鼻祖，被誉为“西方绘画之父”。从他开始，中世纪的神秘色彩逐渐消退了，艺术史家也开始撰写关于这位伟大艺术家的传奇。