

- ◇ 精选中外名画 高清全图
- ◇ 追寻百年中西绘画历史
- ◇ 艺术鉴赏中提供不同视角
- ◇ 了解艺术大师的掌中读物

艺术笔记

中外美术赏析

章暄晗 著

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN THE ARTS PUBLISHING HOUSE

作者简介：

章暄晗，现工作于对外经济贸易大学。毕业于中央美术学院油画系，美术学硕士。留学于美国北卡罗来纳大学教堂山分校，国家留学基金委访问学者。

艺术笔记

中外美术赏析

章暄晗 著

ARTS

海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社

FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术笔记：中外美术赏析 / 章暄晗著. — 福州：
福建美术出版社，2021.12

ISBN 978-7-5393-4291-7

I. ①艺… II. ①章… III. ①美术—鉴赏—世界
IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 250609 号

出版人：郭 武

责任编辑：丁铃铃 郑 婧

装帧设计：李晓鹏

艺术笔记——中外美术赏析

章暄晗 著

出版发行：福建美术出版社

社 址：福州市东水路 76 号 16 层

邮 编：350001

网 址：<http://www.fjmscbs.cn>

服务热线：0591-87669853（发行部） 87533718（总编办）

经 销：福建新华发行（集团）有限责任公司

印 刷：福州印团网电子商务有限公司

开 本：889 毫米 × 1194 毫米 1/32

印 张：7

版 次：2021 年 12 月第 1 版

印 次：2021 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5393-4291-7

定 价：78.00 元

版权所有，翻印必究

前言

本书以时间为线索，分别讲述了外国（欧洲）与中国两条截然不同的美术发展道路。外国美术，从文艺复兴到后印象主义。中国美术，从东晋到近代。虽然从美术史角度出发，但我写书的目的并不是机械地复述历史，而是摘取其有趣的部分，从中挖掘出自身的看法，分享与读者。本书以话题探讨的形式，试图在梳理历史的过程中讨论艺术思潮、艺术现象、艺术流派、宗教文化、绘画技法、绘画理论、艺术市场等问题。以层次丰富、综合宽泛的取向著书，以飨读者。

写书的目的在于探讨艺术本质，那些艺术现象的产生，那些艺术作品的出现，究竟是和哪些时代、社会、文化和宗教背景有关，这是我想弄明白的。见微知著，一叶报秋，观察事物如果只看表象，还不如不看；鉴赏书如果只是作品导览，还不如不著。本书相较于陈述历史，更侧重解析与追寻本质。在时代、社会、流派、艺术家、艺术作品分析等方面，抽丝剥茧，擘肌分理，给读者提供更多观察艺术的方向。

关于美术鉴赏的话题实属老生常谈，从国内到国外已有的著作与论文数不胜数。然而，我并不认为有能力超越从事美术研究的学者们，但作为画者本身，也许能在鉴赏中提供不一样的视角。将理论结合实践，追求更“完整”的艺术阐释。

目 录

前 言

010-037

古典的复兴：文艺复兴美术

从文艺复兴开始	012
文艺复兴	016
美丽的裸女画	018
保罗·乌切罗	022
波提切利	024
新柏拉图主义	026
扬·凡·艾克	029
小汉斯·荷尔拜因	032
格列柯	035
枫丹白露画派	036

038-053

华美主义：巴洛克美术

样式主义	040
------	-----

文艺复兴之后	043
巴洛克	046
米开朗琪罗的《大卫》与贝尼尼的《大卫》	050

054-065

女性审美风潮的崛起：洛可可美术

洛可可	056
蓬巴杜夫人	060
洛可可瓷器	064

066-077

秩序与激情：19世纪法国美术

新古典主义	068
浪漫主义	070
浪漫主义与新古典主义	073

目 录

078-097

精妙绝伦的唯美之风：18、19世纪英国美术

英国皇家美术学院	080
英国浪漫主义	082
拉斐尔前派	084
拉斐尔前派与拉斐尔	085
拉斐尔前派与文艺复兴早期美术	087
米莱斯与《奥菲利娅》	090
沃特·豪斯与《夏洛特小姐》	094

098-113

光与色彩的交织：印象派

印象主义	100
印象派联合展览	104
绘画工具的推陈出新	108
“追光”的艺术家们	110
文学性的剥离	112

114-121

新秩序的缔造者：后印象主义画派

后印象主义者	116
后印象主义与印象主义	118

122-145

中国传统绘画之人物篇

魏晋风流	124
顾恺之	125
《女史箴图》	129
“六法论”	134
吴道子	135
张萱《虢国夫人游春图》	140

146-163

中国传统绘画之山水篇

山水画中的空间问题	148
范宽《溪山行旅图》	149

目 录

传统山水画空间法则的发展	152
郭熙《早春图》	156
北宋山水与南宋山水	160

164-183

中国传统绘画之花鸟篇

宋代院体花鸟画派——写实花鸟	166
“白阳”——陈淳	171
“青藤”——徐渭	174

184-205

中国传统绘画之文人画

文人画家与职业画家	186
唐朝文人画	192
宋朝文人画	193
元朝文人画	196
明朝文人画	202

206-215

中国近代绘画

中国近代绘画概况 208

徐悲鸿 210

216-222

东西对望

结 语

古典的复兴：
文艺复兴美术

从文艺复兴开始

“夜色归阑，曙光临近，星辰前移，夜辰已经过去两份，只剩下第三份……”公元前700年，伴随着荷马的吟唱，西方人对美的追求也被唤醒了。由此拉开了西方美术历史的帷幕。

如果把西方古代美术这一段漫长的历史当成一个蛋糕，我们可以把它切成三块。第一块为古希腊、古罗马；第二块是中世纪；第三块是从文艺复兴到19世纪间的五百年时间。在这三个时间区块中如果我们抛开中世纪那段特殊历史，剩下第一与第三板块，我们会发现这两段美术史的核心主旨是相似的，即临摹自然、还原自然的“写实主义”。而古希腊正是“写实主义”的开端。但古希腊、古罗马时代的美术创作似乎更偏重于雕刻与建筑。原因很好理解，因为他们要为信奉的神明修筑神庙塑造神像。相较之，绘画作品少之又少。当然，史书中也记载了许多古希腊伟大画家，例如帕克修斯、波利克莱托斯、普罗托格尼乌斯等。但他们的作品呢？除了庞贝古城中一些依稀残留的壁画和古罗马时期埃及地区法尤姆蜡像画以外，我们很难找到那个时代绘画兴盛的痕迹。这样看来，古希腊、古罗马的伟大绘画艺术似乎只存在于文献当中。它并不像雕刻与建筑，尽管残缺但终归是传承了下来。古希腊、古罗马所倡导的“写实主义”道路在中世纪被阻隔，由拜占庭帝国发起的圣像捣毁运动使写实艺术差点在历史上销声匿迹，直到14世纪文艺复兴运动的开启才被重新寻回。写实艺术重回人们的视野，也让我们审视文艺复兴的视角更加清晰，所谓“复兴”正是重拾“古典时代”的“写实主义”。但又区别与古希腊、古罗马，在文艺复兴时期相较于雕刻与建筑，人们更钟爱

乔托《犹大之吻》

架上绘画。也许是社会属性的不同，古希腊是奴隶制时代，而文艺复兴却是资本主义萌芽时期，绘画比较于雕刻与建筑成本更低、耗时更短、更省空间。因此，文艺复兴时代也被普遍认为是西方写实主义绘画的真正起点。而文艺先驱乔托被称为“西方绘画之父”也足以说明了此观点。

乔托《犹大之吻》（局部）

