

世界美术全集

绘画卷 二

于明 主编

世界绘画史概要(代序)

绘画是一种古老的艺术门类,可以上溯到原始社会初期,流传至今的一些壁画真实地反映了当时的绘画水平。原始壁画多绘动物形象和狩猎场景,与当时人类生活有密切关系。

人类社会出现阶级和国家后,在宫廷、神殿、寺庙、陵墓等处,普遍都有装饰性壁画。壁画成为古代社会中绘画的主要形式。

世界上各个国家、地区和各个民族,由于社会风情和文化传统等方面的差异,由于采用的物质材料和表现手段的不同,因而各自创造了独特的绘画样式;又随着各国文化的交流,彼此学习和借鉴,再加以发扬创造,使绘画发展成为品种极其丰富多彩的一个艺术门类。大体上可分为以中国画为代表的东方绘画和以欧洲绘画为代表的西方绘画两大体系,不但物质材料、工具不同,其观察方法和表现手段亦各具特色。

在欧洲,约自15世纪开始,油画技术广泛地流传开来,逐渐形成西方传统绘画的特色。一般说来,它以具象摹写、再现客观现象为基础,重在反映客体真实,故重视远近、大小和明晦的正确性,讲究透视、明暗和投影的关系,以造成空间实体如能触摸的效果。然而,油画也并不停留于如实模写对象。西方绘画的诸形式因素,如色调、结构的巧妙运用和安排,也极大地影响作品的艺术表现力。画家用富于情感的色彩、构图、节奏和韵律,以突出创作的意图表达作品的内涵,使它更加强烈地感染观众。

西方绘画在16世纪达到了繁荣的顶点。在此以前,15世纪的文艺复兴美术已基本完成了掌握现实主义表现方法的任务,透视法则与人体结构的科学知识已相当丰富,在此基础上,16世纪的艺术家们遂可集中全力于艺术典型的创造,产生了辉映千古的艺术繁荣。

西方绘画发展到19世纪印象派之后,在强调主观精神、表现自我及形式探索等方面,大幅度突破传统写实的束缚。到了20世纪,各种流派纷呈,从强调形式到否定形式,从具象到抽象,出现了各持已见的诸种极端见解。

第一次世界大战期间在瑞士苏黎世出现的达达主义社团,影

响波及欧美各国。超现实主义的社团是从达达内部分化出来的。它用建设性的态度对待艺术创作,以取代达达主义的破坏和挑战。

第二次世界大战以后曾在美国产生的抽象表现主义(又称行动绘画或纽约画派),是集表现主义、抽象主义和超现实主义之大成的流派,也是重视个性、重视风格的现代派绘画发展到了一个新的阶段。抽象表现主义强调创作者行动的自由性、自动性和无目的性,把创作行为本身提高到重要的位置,已经孕育着以创作者的行动作为艺术传播媒介的因素。

继抽象表现主义之后产生的硬边抽象、后绘画性的抽象是几何抽象主义在新形势下的变化和发展,也说明艺术从强调主观感情到侧重于客观表现的转变。

波普艺术的兴起,说明西方的现代主义向后现代主义转变。严格地说,后现代主义是不能与现代主义截然分开的。后现代主义加以弘扬的许多方法与原则,在现代主义的美术中已经尝试过、试验过,只是在后工业社会里把个别的方法和原则加以极端的发展和夸张。新表现主义、新超现实主义、新抽象等流派在80年代的兴起,多少说明了这个问题。

在现代主义与后现代主义美术思潮的变化中,我们似乎可以看到,艺术中的主观与客观、理性与感性、人性与共性、风格特征的加强与消失、人性与机械性、阳春白雪与下里巴人、艺术的审美与反审美,永远是使艺术家困惑并驱使他们去不断探索的课题。

编者

文 艺 复 兴 (二)

在岩石风景里的圣杰洛姆	7
美惠三女神	8
阿诺洛·托尼像	9
圣体辩论	10
一位公证人的画像	11
田园合奏	12
卡那的婚宴	13
波修斯解救安卓美达	14
复活的基督与圣人	15
拉撒路的复生	16
圣母前的迈尔像	17
耶稣被卸下十字架	18
圣母升天	19
波修斯解救安卓美达	20
朝拜圣婴的圣母	21
圣母子	22
西撒瑞斯科伯爵肖像	23
圣安德里的酒徒	24
长颈圣母	25
圣母的神殿奉献	26
戴荆冠的基督	27
像露克蒂亚的一位女士	28
艾默斯的晚餐	29
西斯庭教堂天顶画	30
圣家族	31
忏悔的抹大拉	32
圣母升天	33
巴库斯与阿丽亚德尼	34
梳妆的维纳斯	35
亚历山大的伊索斯之役	36
像露克蒂亚的一位女士	37
守护圣泉的仙女	38
维纳斯	39
慈爱	40
圣马可的奇迹	41

亚当与夏娃	42
达娜依接纳金雨	43
浴后的苏珊娜	44
银钱兑换商夫妇	45
阿尔诺芬尼夫妇像	46
下十字架	47
旷野里的施洗约翰	48
农民的婚礼	49
盲人引路	50
绞刑架下的舞蹈	51
巴别塔	52
向亚历山大介绍达利奥家族	53
康纳的婚宴	54
圣安东尼的考验	55
背负十字架的基督	56
自画像	57
四使徒	58
法国公使双人像	59
基什肖像	60
伊拉斯谟肖像	61
亨利八世肖像	62
五月骑马出游图	63
卡那的婚宴	64
法兰西斯一世骑马像	65
圣路克正在画圣母	66
群兽入方舟	67
发现摩西	68
加百丽·德斯特丽与妹妹	69
倚在树边的年轻人	70

文 艺 复 兴 时 期 (二)

文艺复兴的艺术以古希腊、古罗马古典艺术为楷模,以人文主义为宗旨,反对宗教禁欲主义,提倡写实主义,开创了科学理论和实际考察相结合的绘画技法,对西方绘画的发展具有极其重要的历史意义。

意大利的佛罗伦萨是文艺复兴绘画的摇篮。乔托是佛罗伦萨画派早期的大师,其写实主义的艺术特色十分鲜明。乔托之后,佛罗伦萨人才辈出,产生了马萨乔、波提切利、吉郎达约等一大批杰出画家。文艺复兴盛期的绘画技巧更加成熟,诞生了历史上最著名的四位大师——达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香。达·芬奇是文艺复兴时期的博学者,其“晕涂法”驰名天下。米开朗基罗是佛罗伦萨和罗马画坛的主导者,教堂湿壁画水平绝无仅有。拉斐尔博采众长,才能卓绝。提香是现代美术的先驱者,格调高雅。

在意大利文艺复兴运动的影响下,尼德兰、德国、法国、西班牙等地区均产生了文艺复兴运动。尼德兰此期绘画主要是从本土的哥特艺术蜕变而来,其代表人物有凡·艾克兄弟和彼得·勃鲁盖尔。德国此期的宗教画带有强烈的世俗生活色彩,此期绘画以丢勒和荷尔拜因的成就为标志。法国此期绘画吸收了意大利与尼德兰的营养,代表人物为福格。西班牙文艺复兴绘画则以格列柯为代表。

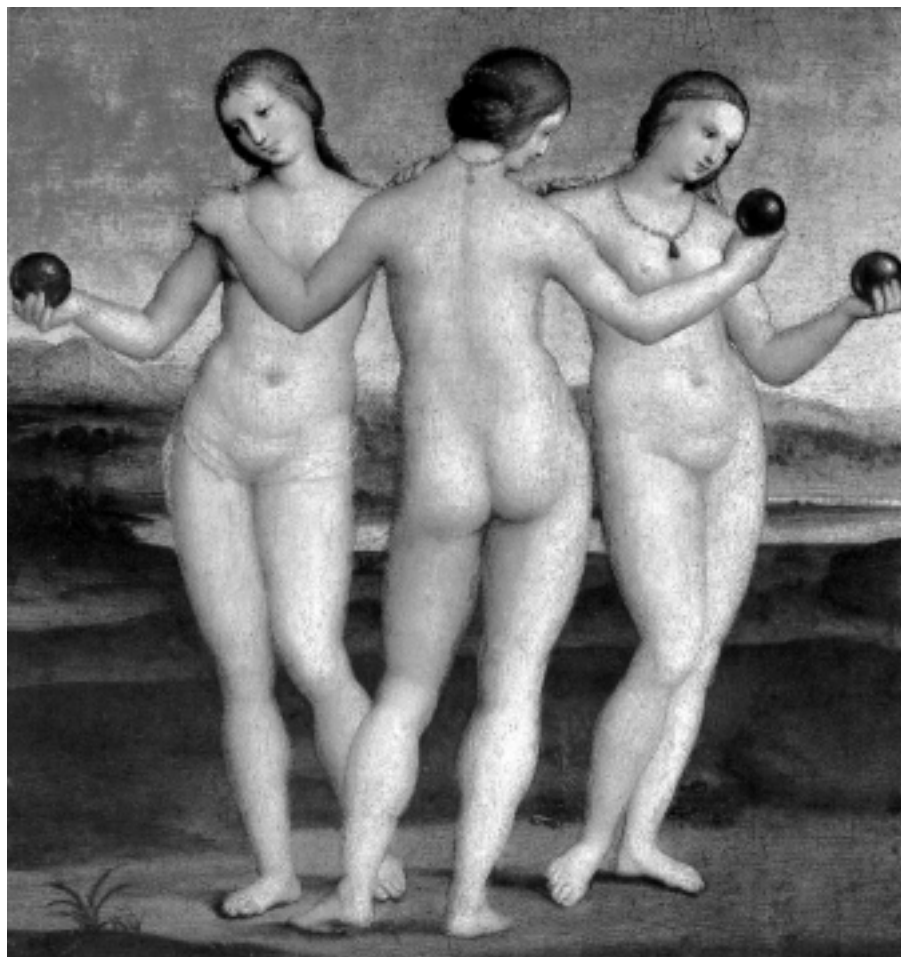

神奇的地质构造位于这风景中间,但它物打断了自然地貌的连贯。这风景里细部的完全出自于艺术家丰富的想象力。在壮观的地势在缜密观察与感性的描绘中,成为隐士的、可极日远眺的街景里小小的人影和建筑居住的场所。

巴特尼尔·约阿金(1485—1524) 结合了光线、气氛和形象,创造了可谓最早的风景画。

画中美神形态各异,但面部表情几乎单一,显得安详贤淑,富有个性,体现了真实美与理想美的完美结合,反映了作者独特的构思与表现人物内心世界的能力。

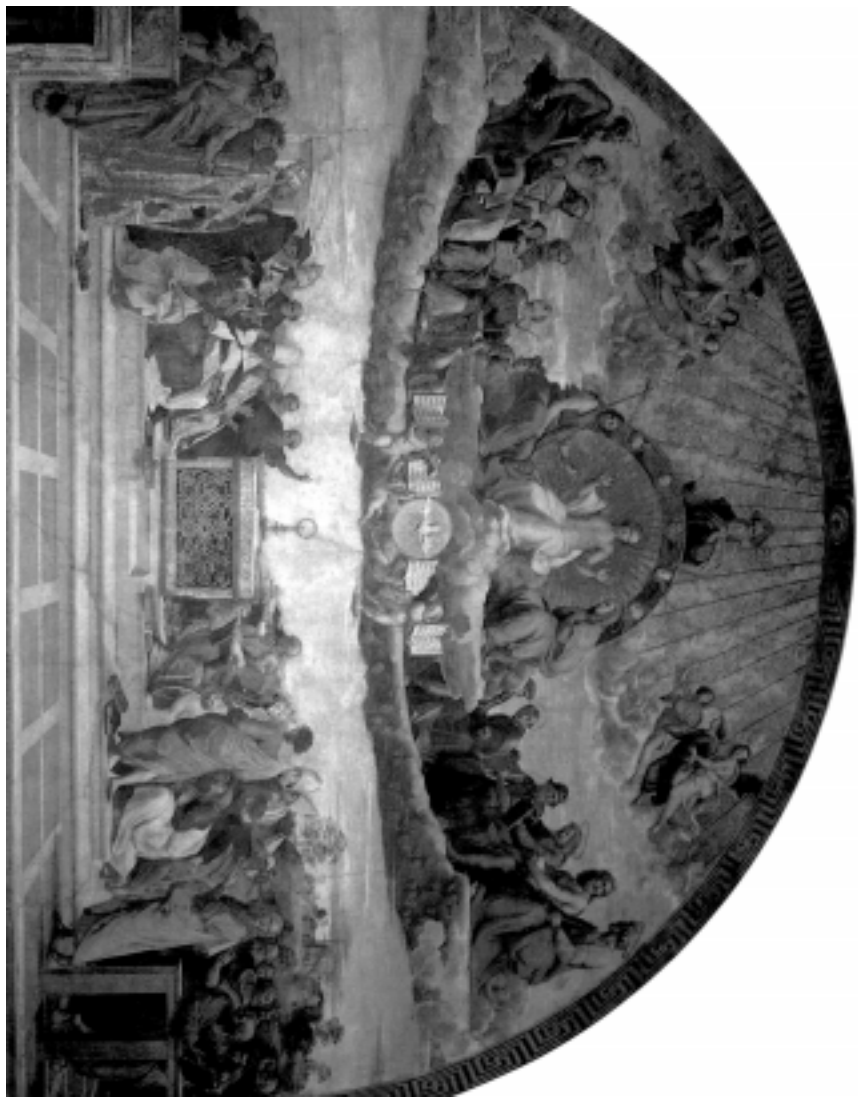

拉斐尔的肖像画在摹写真实的前提下，又保存了一种理想化的、古典美的模式。在这幅画中，他简洁而又敏锐地抓住了阿诺洛的特征：微蹙的眉头、若有所思的神色、薄薄的嘴唇、精明的双眼，拉斐尔比其他画家更准确地捕捉到了佛罗伦萨当时的时代气息。

拉斐尔(1483—1520) 意大利文艺复兴盛期画家、建筑师，同时期最著名的画家之一。

画家在这里描绘的是基督教中三位一体的神圣不凡与神甫们在隆重圣事上谈论圣典细节的场面。画上展开的事件共分两大层次，即两个不同场面——人间与天上。拉斐尔运用卓绝的造型技巧，极有条理地、节奏感强烈地布置了这些真实人物形象。

传闻麦赛斯原本是金匠，所画肖像出色逼真，发展出高度的擦笔技巧。十字架、羽饰、纸，以及写字用具等表明了此位男士是公证人，他眼光直视观众。此画一丝不苟，从模特儿那种维妙维肖的模样到拱廊后面风景的表现。

麦赛斯·宫旦(约1465/6 1530) 其肖像画出色，逼真。

这幅画作描绘了一派田园生活景象。在宁静幽雅的大自然怀抱里，两个衣着风流的青年贵族和两个裸体女子，在一块僻静的山岗上休息。左边的裸女在井边汲水，她姿态文静，内心温柔，是全画最美的一个形象，充满了一种神秘的感情。

乔尔乔奈(1447 1510) 意大利文艺复兴时期威尼斯画派画家，作品富有诗意，对后代画家影响很大。

这是圣经中描写婚宴的情景。婚宴场面十分宏大，气氛热烈，格调高雅，充满了欢乐的情绪。作者对色彩的运用水平很高，人物与衣饰的渲染也恰到好处，充分体现了15世纪和16世纪早期法国北方绘画的典型风格。作者的风景画也很杰出。

大卫·哲拉德(1450 1523) 法国风景画大师,以擅作宗教题材画而闻名。

这幅画描绘的是波修斯英雄救美的动人场景。安卓美达正遭遇着巨型怪物的威胁，波修斯奋力举刀，立于怪物背上砍杀。画

面中人物众多，各呈姿态，但却都似乎对安卓美达面临的危险视而不见。画面色彩亮丽，对比强烈，表现了作者高超的艺术功力。

这幅作品是宗教题材画中的名作。画面主人公基督高举手臂，身躯扭动，手持神杖，逼真，特别是两个小天使更显得可爱至极。布幔飘动，画面动感十足，具有强烈的震撼力。基督下方人物亦作写实处理，人物十分逼真，特别是两个小天使更显得可爱至极。此画充分表现了作者高超的绘画技艺。

此画的创作受米开朗基罗的指导,据说米开朗基罗应邀作大型祭坛画时,把这项重任委托给作者,并提供人物素描表示支持。然而塞巴斯蒂亚诺并非原封不动地照搬其师风格,除此之外,乔尔乔内的那种优雅、从容的美学追求在此画中也有深深的烙印。

塞巴斯蒂亚诺·公翁布

意大利文艺复兴时期很有影响的画家之一,师从乔尔乔内。

此画是作者19岁时画的，与迈尔之妻的肖像是一对，故取侧面相对姿态。迈尔是巴塞尔市长，是以市民身份获选的，荷尔拜因也着重刻画他的市民风貌，在逼真生动之中显露着沉着舒坦的神情。这幅早期的作品已表明荷尔拜因非同一般的艺术才华。

