

世界美术全集

绘画卷 三

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

十七世纪

召唤使徒马太	8
基督下葬	9
逃往埃及途中的明月美景	10
斯卡迪斯河神	11
餐具室里的仆人	12
罗马古迹	13
阿塔尔特和希波墨涅斯	14
视觉(组画之一)	15
花卉	16
苏珊娜与长者	17
热那亚小姐	18
圣母升天	19
托莱多风景	20
佩勒文蒂诺修士肖像	21
拉奥孔	22
乡村婚礼	23
所罗门之梦	24
最后的晚餐	25
面包和鱼的奇迹	26
音乐会	27
以撒被献祭	28
苏珊娜·芙尔曼肖像	29
埃莱娜·格里马尔迪·侯爵夫人	30
洛梅里尼一家	31
圣艾琳悉心照料圣塞巴斯蒂安	32
查理一世行猎图	33
静物	34
豆王的宴饮	35
市郊的冬景	36
无原罪始特	37
下十字架	38
强劫留西帕斯的女儿	39
听觉、触觉、味觉	40
吉普赛女郎	41
卡特林娜·霍夫特与奶妈	42

玛丽·德·美第奇像	43
自画像	44
人类原罪	45
乌尔班八世的颂赞	46
尼科拉斯·哈斯勒	47
扮成花神的莎斯基娅	48
杜普教授的解剖学课	49
夜巡	50
犹太人的婚礼	51
情书	52
树间小道	53
自画像	54
甜点静物	55
静物：龙虾、兽角酒器和玻璃杯	56
两棵橡树	57
蟹肉早餐	58
削苹果的女人	59
倒牛奶的女佣人	60
拿酒杯的少女	61
音乐课	62
信	63
荷兰居室	64
银质花瓶里的花束	65
戴红帽的姑娘	66
小街	67
女人与天平	68
画室	69
庭院中的主仆	70
农舍	71
阿姆斯特丹的风景	72
圣杰罗拉莫	73
煎鸡蛋的妇人	74
酒神巴库斯	75
浴池的见证	76
吃葡萄与甜瓜的少年	77
圣彼得对诺拉斯科圣彼得显身	78
方块A的骗局	79
新生儿	80

目 录

诗人的灵感	81
抢劫萨宾妇女	82
最后的晚餐	83
黎塞留的三重肖像	84

十七世纪时期

西方17世纪的绘画主流是巴洛克绘画艺术,主要影响了法国、意大利、佛兰德斯、西班牙与荷兰画坛。巴洛克艺术在文艺复兴时期的最后阶段出现并风行17世纪,它以更为动感的方式,向古典自然主义回归,追求浮华夸张,讲求装饰效果、宣扬个性发挥,产生了强烈的浪漫色彩,具有矫饰主义风格。

17世纪的法国逐渐取代意大利而成为欧洲文化艺术的中心,人文主义传统成为主要潮流,此期的重要画家有普桑、洛兰、布尔蒙及法国巴洛克艺术的主要代表——乌韦·西蒙。

17世纪的意大利绘画包括罗马的巴洛克绘画、卡拉瓦乔的风俗性绘画和卡拉齐兄弟的学院主义绘画。矫饰主义绘画风格是巴洛克绘画的萌芽,卡拉瓦乔的风俗画表现出自己对绘画的独特理解,“学院主义绘画”的“绝对理性”,成为欧洲绘画的正统流派。

17世纪的佛兰德斯绘画为“鲁本斯时期”。此外也深受矫饰主义绘画、学院派绘画、风俗性绘画、威尼斯画派等的影响。

17世纪的荷兰绘画多姿多彩,一代大师伦勃朗、哈尔斯、弗米尔等成就非凡。

17世纪的西班牙绘画以弗朗西斯科·苏巴朗为代表。特别是“欧洲三大巨匠”之一的委拉士开兹,是西班牙历史上最伟大的画家之一。

画中描绘了一伙收税人正围坐在未铺台布的桌子旁,桌上有钱币、账本和墨水缸。人物形象生动,背景比较黑暗。自右而左的

光线和自左而右的几个坐着的人的视线,构成了强烈的戏剧性冲突,突出了马太这个真实可信的人物形象。

这幅祭坛画描绘的是基督被钉死在十字架后，约翰、尼哥底母、圣马利亚与基督的两个女信徒给他下葬时的悲剧场景。耶稣的尸体被光线照得透亮，躯体画得强壮结实，脸上也显出刚毅的神色，一张留短黑须的脸十分安详，气氛肃穆，悲怆而庄严。

卡拉瓦乔(1573 1610) 16~17世纪意大利现实主义画派的卓越代表。

就题目而论,它是一幅传统题材的油画,并且具有浓郁的抒情意味。全画以风景为主,月明星稀,丛林幽暗,河水静静地流淌,极富一种幻想的境界。事实上,这是一幅独立的风景画,梦幻般的画面,透出宗教传统的神圣感与不可知感。

亚当·埃尔斯海默 17世纪意大利画家。

巴洛克时期的绘画在矫饰风格的推动下,特别是男、女神之间的交流,以人间的方式进行,给人以亲切感。男神的神人合一的形象塑造中,神的形象被拟人化了,女神的成熟、丰满,产生了不言自明的魅力。

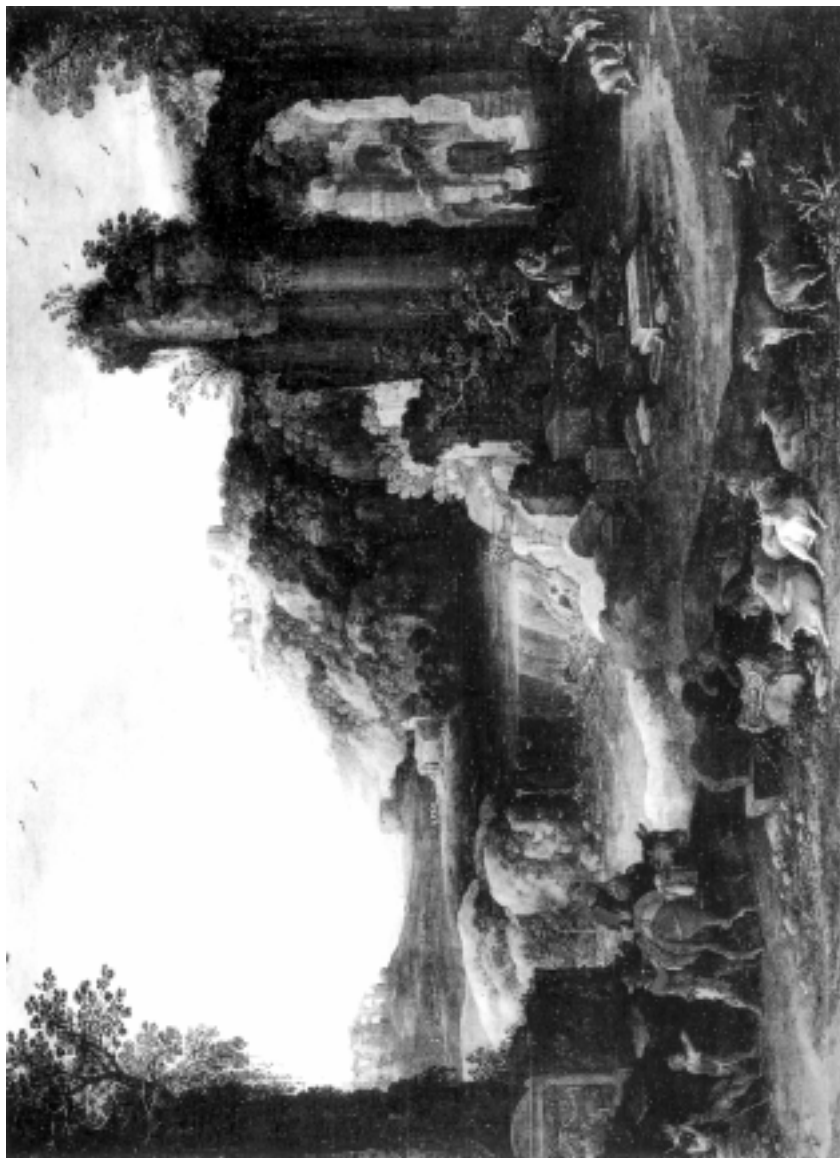
亚伯拉罕·扬森斯 巴洛克时期著名的画家。

这是一幅具有浓郁巴洛克风格的绘画。它以逼真的写实手法,运用近似细密画的技巧及沉稳的色彩,描绘了餐具室里丰盛的食

物。尽管有仆人在场,但一切都是静静的,人与物都被画家作为静物来表现,唯有仆人的回头一瞥,为画面增加了灵动的气息。

这是一幅描绘罗马古迹的风景画，存留着受细密画风影响的痕迹。画家注意了对光影的运用，近景、中景、远景，层次分明，山岳、丘陵、河谷、瀑布尽收眼底，这种视野开阔的风景画，具有开阔、丰富、繁多、精致的特点，符合佛兰德斯人的审美习惯。

此画是雷尼希腊神话题材中最成功、最简洁的作品之一。作品讲述的是希腊神话中无法战胜的飞毛腿女郎阿塔尔特与聪明的

希波墨涅斯之间赛跑的故事。在这幅完美的古典主义作品中,充分体现了作者的高超绘画技能。

此作品出自《五种官能寓意图》。五幅阐明各种官能的绘画构成一个组画,这是其中一组。展示了一位收藏家布满绘画和其他美术品的陈列室,绘制精确的极度丰富的大量物品,使这幅作品成为视觉的盛宴和令人愉快的消遣。

扬·勃鲁盖尔是彼得·勃鲁盖尔之子，被
称为“天鹅绒勃鲁盖尔”，其作品细腻精致。
花卉静物是他的擅长。此《花卉》表明了作者

绘画技巧的高超，是其代表作品之一，其绘
画风格对后世也有很大影响。

这是一件内容与意大利文艺复兴时期画家丁托雷托的《苏珊娜与长者》相同的作品。不同的是,这里把苏珊娜放在近景,加剧了人物之间的紧张冲突:在两个恶人的诬陷中,苏珊娜显出惊恐的神色。此画既有着鲁本斯的传统,又有自己的表达方式。

凡·代克(1599—1641) 尼德兰画家,擅长肖像画,形象朴实自然。