

世界美术全集

绘画卷 五

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、大小和明暗的正确性,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

十九世纪（一）

拿破仑越过圣贝尔纳山	8
莱昂尼达在温泉关	9
雷卡米埃夫人像	10
拿破仑一世加冕大典	11
桌球	12
阿塔拉的葬礼	13
瓦尔平松的浴女	14
汲水女	15
监狱中的雅克·斯特拉	16
伊里斯和莫菲	17
雷米埃夫人像	18
巨人	19
朱庇特与特提斯	20
菲迪南二世着军装像	21
大宫女	22
梅杜萨之筏	23
艾尔公赛马	24
干草车	25
但丁与小舟	26
路易十三世的宣誓	27
荷马的礼赞	28
自由引导着人民	29
泉	30
战舰归来	31
化妆的埃斯特	32
土耳其宫女与女奴	33
集市归来	34
奥南的葬礼	35
筛麦妇	36
拾穗者	37
孟特芳丹的回忆	38
莫第西埃夫人像	39
土耳其浴室	40
忧郁症患者	41

骑马的侍卫队军官	42
希阿岛的屠杀	43
萨达那帕勒斯之死	44
贝尔坦像	45
特朗斯诺宁街的屠杀	46
石工	47
乡村贵族小姐	48
抽烟斗的人	49
早安,库尔贝先生	50
画室	51
塞那河畔的贵族少女	52
蓝衣夫人	53
头戴珍珠的女郎	54
牧羊女	55
晚钟	56
奥菲丽亚	57
盲女	58
四月之恋	59
落基山脉	60
三等车厢	61
伤悼俄耳甫斯	62
舞蹈课	63
威尼斯大运河	64
莎乐美在希律王前跳舞(局部)	65
加莱特磨坊的舞会	66
冬天的村落	67
垛草	68
切面包的安妮·盖海德	69
收割者的报酬	70
斯美尔塘的冲锋	71
大碗岛上的星期日下午	72
向日葵	73
雅各与天使搏斗	74
到处是生活	75
夏夜	76
红色的和谐	77
莎乐美	78

目 录

龚达密涅路上的艺术家工作室	78
维纳斯的诞生	80

十九世纪时期（一）

19世纪的西方绘画争奇斗艳,盛况空前。

法国19世纪初的历史背景,为新古典主义艺术的兴起提供了精神条件。新古典主义画派重视严谨与美感,反对片面的形式,轻视色彩与过份的渲染。代表人物主要有达维特、安格尔、热拉尔。

欧洲的浪漫主义艺术流派源于19世纪20年代,中心在法国。“回归自然”、“回至中世纪”是浪漫主义绘画的两个重要特征。先驱者是籍里柯、德拉克罗瓦。西班牙浪漫主义绘画的代表是戈雅。

19世纪的俄国画坛局面复杂,古典主义、批判现实主义、巡回展览画派,各领风骚,涌现出大批具有鲜明特色的时代画家。如克拉姆斯柯依、苏里柯夫等。

19世纪的英国绘画“空前繁荣”。“拉斐尔前派”掀起了新的艺术浪潮。英国风景画家首推康斯太勃。

19世纪的印象主义画派在世界绘画史上占有极其重要的地位。法国的马奈是印象派的开山人物,莫奈、德加、雷诺阿是印象派的代表。“新印象派”的首要人物为修拉。塞尚是“后印象派”的代表,被誉为“现代艺术之父”。凡·高的作品则充满了生命的激情。

大卫把一个动感十足的瞬间处理成纪念碑式的永恒。拿破仑的姿势有些僵硬,但画现了拿破仑的性格特征,特体现了作者的绘画风格,是其代表作之一。

画中雄浑的气势仍然震撼人心。此画充分表

画家几乎花了十五年时间创作这幅画。它取材于真实的历史事件，斯巴达王莱昂尼达率三百勇士扼守温泉关，最后全部牺牲。大卫以宏伟的构图来描绘这一悲壮的场景。只是这幅画稍欠他青年时处理历史题材的简洁和整体感，而显得过于雕琢细节。

朱利埃特·雷卡米埃夫人是法国贵族圈中的著名美人，15岁嫁给富裕的中年银行家雅各·雷卡米埃，她组织的沙龙一度是法国社交界名人荟萃的中心。热拉尔为了突出夫人的细润的肌肤和洁白的裙衣，在布景上又加上一块红色布幕。

弗朗索瓦·热拉尔(1770—1837) 法国新古典主义绘画的杰出代表。

《拿破仑一世加冕大典》是1804年12月2日在巴黎圣母院隆重举行的国王加冕仪式上。达维特煞费苦心地选用皇帝给皇后加冕的一幅油画杰作。拿破仑拒绝跪在教皇前让

庇护七世加冕,而是把皇冠夺过来自己戴上。达维特煞费苦心地选用皇帝给皇后加冕的后半截场面。

达维特(1748 1825) 法国新古典主义画派的重要代表人物。

在这幅画中,布瓦伊以极熟练的笔法与色彩,描绘了市民阶层的生活与风貌。在一个桌球俱乐部里,数十人集中在一起,打球,聊天,玩耍。其场景被画家处理得井井有条,人物刻画体现出新古典主义画风的完整细致。

画家运用古典主义手法,描绘了少女阿塔拉入葬的情景。年青的恋人抱住阿塔拉的脚不忍离去;画家娴熟地表现了这一幕生离死别的场景。古典主义的冷静手法,使人物刻画显得含蓄,他们将悲哀藏在内心,并于外露,更增强了悲剧性的艺术效果。

安妮·路易斯·古罗代·特里奥松 法国画家。

这幅画是安格尔28岁时创作的。画面中微妙的色调变化,半明半暗的光影在浴女柔嫩的背部微微地变化着、浮动着。浴女体

态丰满,动人。她斜视着左前方,好像在期待着什么。幕布与浴巾等物品的装饰一如乐曲上的和弦,为人们发出娓娓动听的颤音。

戈雅以纯熟的技巧,强烈的色彩,描绘了汲水女的丰满健美,开朗妩媚。画面简洁不堆砌,造型严谨,汲水女被刻画得楚楚动人。此作体现出作者戈雅独特的绘画风格。是其代表之一。

戈雅(1746—1828) 西班牙人,早年创作宗教画,后任宫廷画家,画风深沉、浑厚。

画中描绘的是因参加反对专制统治而被捕的画家雅克·斯特拉，在狱中画壁画的情景。高大而又黑暗的监狱，给人以压抑感，斯

特拉戴着脚镣，站在桌子上，在柱子的平面上画出圣母草图；他姿势潇洒，无所顾忌，窗外的阳光直射在他身上，使他成为画面的焦点。

作品充满了浪漫主义的自由想象力。画面宗教意味与人情味有机地结合在一起,达到了完美的统一。小天使拉开帷幕,使仙女莫菲看到了熟睡的伊里斯,以解相思之苦。画面上的莫菲,裸体端坐云端,形态庄重,姿容秀美。画面色彩典雅,富丽堂皇。

