世界名画欣赏

文艺复兴(二)

五

于　明　主编

需要全本请访问 www.ertongbook.com

世界绘画发展简史(代序)

绘画是一种古老的艺术门类,可以上溯到原始社会。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。

在人类几大文明发祥地最早出现的彩陶,是在陶器坯体上描绘装饰纹样,再经烧制完成的。

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。中世纪的欧洲,尤其是13～14世纪的意大利,壁画大为发展。文艺复兴时代,西欧及北欧各国广泛流行壁画,最著名的代表作品是米开朗基罗绘制的西斯庭教堂天顶画。

与壁画相应发展的有镶嵌画,即用彩色的陶片、石块、珐琅或玻璃小块拼嵌成图画,除装饰于墙壁、天花板上以外,也有装饰地面的。它在古代伊朗、希腊、罗马以及中世纪的拜占庭,都曾盛极一时。

除壁画外,以独立的画幅形式出现的绘画作品,在中国主要是卷轴画。目前所见最早的一幅是晚周帛画。卷轴画在中国发展,历千年而不衰。

欧洲于15世纪以前,非壁画的绘画形式有祭坛拼板画,即在大幅的木板、皮革上绘耶稣受难图等,置于祭坛上的圆龛中。

希腊、罗马和伊朗一带,曾普遍流行一种小型绘画,即以手抄书插图为主的细密画。7世纪以后,基督教的圣经和祈祷书上普遍应用此画种。8世纪,印度流行贝叶经的插图。中国明清以来的小说书刊中所附人物绣像,以及故事内容的全图,也属插图一类。

用刀在木板上刻画,而后用纸拓印的木刻,是一种最早的版画形式。公元前16～前15世纪埃及新王国时期,由素描发展而诞生了埃及的版画。欧洲中世纪时,为印刷圣经而延续下来的木刻图画,发展而成版画。15世纪,德国画家将文艺复兴的科学成果,诸如人体解剖学、透视法等运用于木刻版画。版画历经画家们的改进、创造,出现多种材料和刻制手法。15～16世纪,欧洲流行铜版画,即在以铜

质为主的金属材料版面上刻制，有干刻和腐蚀铜版两种。18世纪末，在发明石印技术的基础上，出现用石版或铝版绘制的石版画。此外，有以黄麻布作底子，用树脂干燥油和软木屑混合压制而成的麻胶版画。20世纪又创造了丝网版画等。

约自13世纪起，欧洲许多地方的画家都着手在中世纪流行的湿壁画和蛋彩画的基础上，探索一种比较方便又更有表现力的绘画材料，逐渐形成了油画。蛋彩画多用于拼版画，其颜料中加蛋黄、蜂蜜、无花果汁及胶水和溶剂溶合而成。15世纪以后，蛋彩画逐渐为油画所取代。油画的颜料用快干油，如亚麻仁油、核桃油、罂粟油等调和，颜料中含有硬脂酸，既能表达出丰富的色彩效果，又能塑造形象的层次、质感和肌理。所以油画从文艺复兴以后，成为西方绘画中主要的画种。

与油画近似的绘画形式有水彩画，其颜料以胶水调制，使用时以水溶解，画于水彩纸上，18世纪在英国发展为独立的画种。18世纪在欧洲，还流行色彩笔画，又称粉彩画。

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采的一个艺术门类。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。

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，油画也并不仅仅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。

但是16世纪后，西方艺术被相互排斥的敌对思想，甚至民族竞争所分裂。新民族的成熟各有所贡献，均曾与长期确认的文化样式相抗衡，增添了西方表现形式的财富，引起了欧洲三百年的创造性高潮。

从15世纪开始，意大利文艺复兴绘画进入蓬勃发展阶段，佛罗伦萨仍然是最大中心，但其他地区也出现了重要流派。佛罗伦萨画家马萨乔第1次以科学手法构图着色，人物形象坚实雄伟，富于人文主义精神。继他之后，佛罗伦萨人才辈出，他们都从不同角度发扬了现实主义与人文主义相结合的传统，注重空间透视表现和人物坚实造型，以及善用线条则是他们作为佛罗伦萨画派代表人物共有的特色。

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。16世纪为盛期文艺复兴大师们准备了优异条件，也提出了严峻要求，正是这种复杂情况产生了辉映千古的艺术繁荣。

盛期文艺复兴美术的三位主要代表是达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔。前两位都是佛罗伦萨艺术家，拉斐尔虽师从安布里亚画派，也主要在佛罗伦萨完成学业，形成自己的艺术风格。但他们三人的活动都不限于佛罗伦萨，米开朗基罗和拉斐尔主要活动于罗马，达芬奇则前期在米兰，后期远走法国，他们的艺术也在更广泛的范围内代表了意大利的民族成就。达芬奇的特点是熔艺术与科学于一炉，他既是大艺术家又是大科学家，艺术典型的加工与科学研究的深邃紧密结合，相得益彰，因此他的作品在体现人文主义思想和掌握现实主义手法上较之前人有了极大提高，杰作如《最后的晚餐》、《蒙娜丽萨》等皆被誉为世界名画之首。米开朗基罗则在雕刻、绘画和建筑方面都留下了最能代表盛期文艺复兴水平的典范创作。他的人物形象雄伟壮健，气魄浑宏，意志强烈而力量无穷，显示了艺术家在写

实基础上非同寻常的理想加工，成为整个时代的典型象征。拉斐尔则以秀美、典雅的风格著名，构图和谐，情态自然，尤以圣母形象的塑造最为成功。他的圣母像寓崇高于平凡，被誉为美和完善的化身，最充分地体现了人文主义的理想。除了造型艺术外，他们三人都曾从事于建筑设计构思和实践，达芬奇景慕中心型的圆顶厅堂结构，拉斐尔崇尚严谨和谐的古典风格，米开朗基罗晚年主持圣彼得大教堂的建筑工程时设计的大教堂圆顶，更成为日后欧美各国所有圆顶建筑的样板。

此外，达芬奇在米兰的长期工作也推动了当地新美术的发展，形成了米兰画派。米开朗基罗和拉斐尔在罗马的活动则促成了罗马画派。

在盛期文艺复兴美术中成果最丰富的另一流派则是威尼斯画派。它在16世纪先后出现了乔尔乔奈、提香、丁托列托和韦罗内塞四大家，尤以提香长达70年的创作活动，为威尼斯画派赢得了雄视全欧的声誉。威尼斯画派诸家皆以色彩取胜，但个人风格各有所长。

在意大利16世纪艺术中异军突起的一大流派是样式主义。它的艺术家都崇奉米开朗基罗和拉斐尔等盛期文艺复兴大师，但他们只追求风格形式而失其精神实质，且由于专务新奇而走向程式化，偏离了文艺复兴美术的现实主义方向。样式主义最早于1515～1520年间在佛罗伦萨萌发，16世纪中期及后期甚为流行，代表者有"蓬托尔莫、罗索、布龙齐诺和瓦萨里等。样式主义的保守倾向并不能代表新美术发展的主流，文艺复兴美术的现实主义与人文主义传统仍有巨大潜力，从而在17世纪的新形势下促成了巴洛克美术的兴起。

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，出现了各持己见的诸种极端见解。

20世纪以来具有前卫特色、与传统文艺分道扬镳的各种美术流派和思潮，又称现代派。现代主义的源流可以追溯到法国的印象主

需要全本请访问 www.ertongbook.com

义。法国后印象主义画家塞尚是一位在作品中追求绘画语言的几何结构和形体美感的画家，被人们称作“现代绘画之父”。

较为明显的现代主义绘画风格首先是在法国野兽主义画家们的作品中出现的。以马蒂斯为代表的一群年轻画家，在1905年的巴黎秋季沙龙中，展出了一批风格狂野、艺术语言夸张、变形而颇有表现力的作品，被人们称作“野兽群”，"野兽主义"也因此得名。1908年，另一群年轻画家以毕加索、布拉克为代表，在法国推出立体主义绘画。立体主义的原则最初出现在毕加索的油画《亚威农少女》中。这幅画被认为是传统艺术与现代艺术的分水岭。立体主义用块面的结构关系来分析物体，表现体面的重叠、交错的美感，是立体主义追求的目标。野兽主义和立体主义都从非洲雕塑中吸收了养料，它们的艺术语言与传统法则相去甚远，标志着现代主义已进入自我确立的阶段。

与此同时，在德国1905年组织的桥社、1909年成立的青骑士社等表现主义社团崛起。它们的美学目标和艺术追求与法国的野兽主义相似，只是带有浓厚的北欧色彩与德意志民族传统的特色。如果说表现主义受工业科技的影响，表现物体静态的美，那么在意大利兴起的未来主义则在现代工业科技的刺激下，用分解物体的方法来表现运动的场面和动的感觉。他们还热衷于用线和色彩描绘一系列重叠的形和连续的层次交错与组合，并且试图用线来描绘光和声音。

相应的现代主义美术思潮在20世纪初的俄国也相当活跃。除了受立体主义和未来主义影响产生的一些社团外，俄国的构成主义对现代艺术探讨如何表现工业美方面有独特的贡献。

抽象主义的美术作品最早于1910年前后产生。首先从事抽象主义艺术创造的是参与德国青骑士社活动的俄国画家康定斯基。他用点、线、面的组合、构成，参照音乐的表现语言，用绘画来传达观念和情绪。俄国的画家马列维奇于1913年左右创建的至上主义，属于几何抽象的范畴。至上主义在平面构成上的努力，在探讨艺术

的虚、空、无方面的尝试，应该说是有意义的。真正奠定几何抽象主义理论基础和在艺术实践上有突出贡献的是荷兰画家蒙德里安创建的风格派（或称新造型主义）。在整个20世纪，抽象主义基本上遵循着抒情的抽象和几何的抽象两个方面发展，只是在各个阶段有所变化而已。

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。它直接从弗洛伊德的潜意识学说中汲取思想养料，并以弗洛伊德的理论作为这一艺术运动的指导思想。超现实主义者常常采用出其不意的偶然结合、无意识的发现、现成物的拼集等手法。写实与抽象的语言在他们的作品中兼而有之。从1924年以后到30年代末，是超现实主义美术的活跃期。30年代以后，作为艺术运动，超现实主义逐渐冷寂，但许多重要的超现实主义画家仍然活跃于欧洲和美国画坛。

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大成的流派，也是重视个性、重视风格的现代派绘画顶峰。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。

从绘画艺术表演的发展和美术思潮的变化中，我们似乎可以看到，艺术中的主观与客观、理性与感性、个性与共性、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。历史已进入新的世纪，更新更好的绘画艺术也必将大放异彩。

编 者

世界名画欣赏——目录

文 艺 复 兴（二）

圣母子及罗林首相 13
卢卡圣母 14
彩绘陶壶 15
持箭男人的肖像 16
谢瓦利埃与圣斯蒂芬 17
查理七世肖像 18
首相尤桑像 19
博士来拜 20
女子肖像 21
安托万·德·戈涅肖像 22
最后的晚餐 23
东方三博士的旅程 24
东方三博士的旅程(局部) 25
圣彼得被救出狱 26
堕落 27
牧人来拜 28
圣母子和两名天使 29
死亡和守财奴 30
愚人船 31
人间乐园 32
耶稣受鞭图 33
金维拉·本蒂沃廖肖像 34
阿波罗与达芙妮 35
基督的洗礼 36
圣塞巴斯蒂安的殉教 37
示巴女王礼拜神木 38
巴那斯山 39
卢多维科·贡札加的家庭与宫廷 40
友弟德和敖罗斐乃 41
圣母与圣婴 42
圣母领报 43

春 44
维纳斯的诞生 45
圆型圣母子 46
诽谤 47
神秘的降诞 48
最后的晚餐 49
圣母和圣婴 50
利塔圣母 51
圣热罗莫 52
吉内弗拉.德.本齐 53
音乐家的肖像 54
抱银鼠的女子 55
人体素描 56
岩间圣母 57
蒙娜丽莎 58
圣告图 59
博士来拜 60
暴风雨 61
参拜圣婴 62
皮耶达 63
四骑士 64
自画像 65
希罗尼摩斯画像 66
母亲像 67
青草地 68
父亲的画像 69
威尼斯妇人像 70
基督受洗(局部) 71
沉睡的维纳斯 72
雅典学院素描稿 73
帕尔纳苏斯山 74
波尔宫火警 75
赫利奥多罗斯被赶出庙宇 76
雅典学院 77

西斯庭圣母 78
教皇利奥十世与两位红衣主教 79
玛利亚订婚 80
主显圣容 81
椅中圣母 82
美丽的女园丁 83
披纱的夫人 84
圣母升天 85
长颈圣母 86
绿垫圣母子 87
爱神丘比特的教育 88

需要全本请访问 www.ertongbook.com

文艺复兴（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。

画家观察入微，描绘细致，重视对人物性格的刻画，注意空间构成的处理和光、色的表现，是他的艺术特点。作者是在木板上成功描绘油画的第一人。此作品是当时的名作。

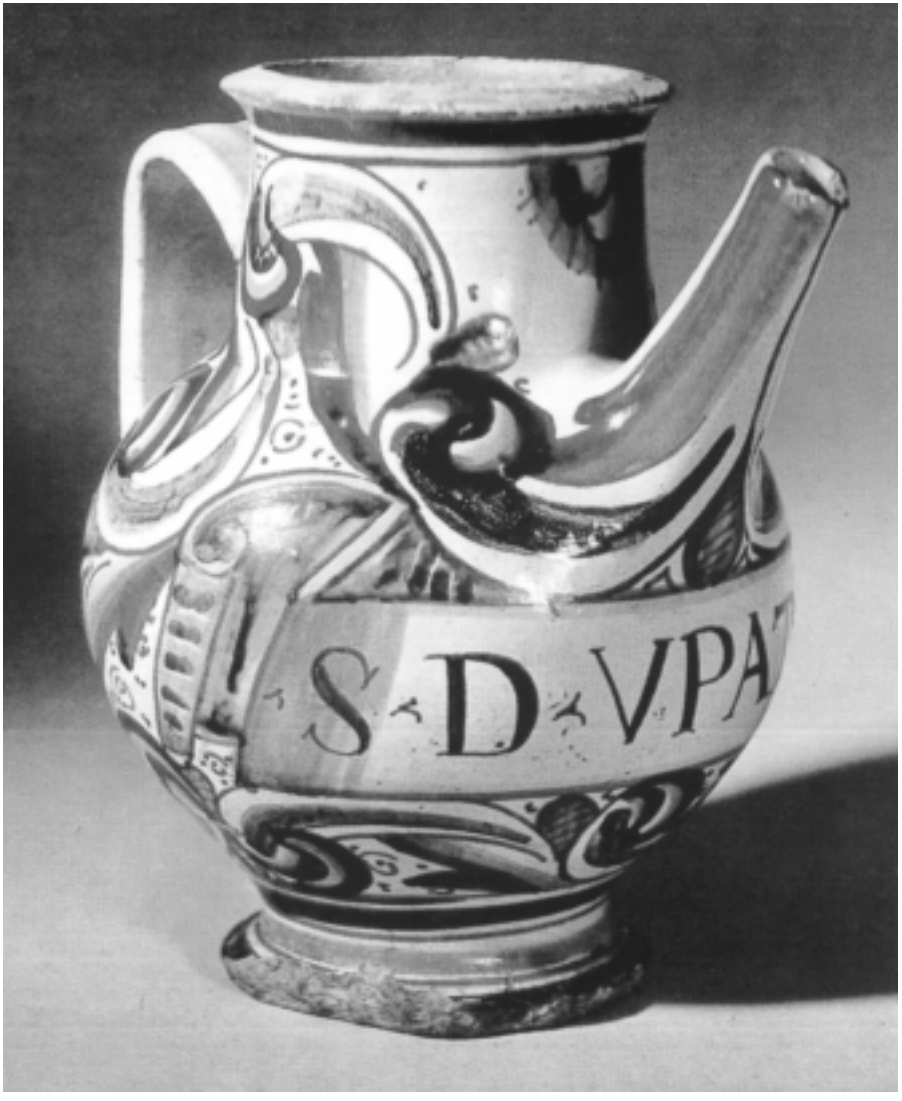
扬·凡·艾克(1385 1441) 尼德兰人，擅长肖像画，是尼德兰美术的代表人物。

14 **卢卡圣母** 约1436 扬·凡·艾克 65.5×49.5厘米 施泰德尔艺术研究院

画中特别精彩的是对背景、陈设以及圣母衣裙的描绘，既表现出高超的技巧，又带有明显的世俗精神。扬·凡·艾克不厌琐细，精益求精，与意大利画家的风格颇为不同此图展现了他的个性特色。

扬·凡·艾克(1385 1441) 尼德兰人，擅长肖像画，是尼德兰美术的代表人物。

这件陶壶属于意大利马略卡式陶器的早期作品。线条流畅，色彩鲜丽，雕刻精美，中间饰有一行字母。已可看出马略卡式陶器后来的发展方向。此件彩绘陶壶高21.6厘米，是当时不可多得的工艺品。



16 持箭男人的肖像 约1470—1475 梅姆灵 32.5×26厘米

对于箭的含义，历来众说纷纭。画中男子的面部和手部刻画都非常细腻准确，它无疑是文艺复兴时期最成功的肖像之一。此肖像画是梅姆灵的代表作之一，也体现出作者的绘画技巧。

梅姆灵 文艺复兴时期画家。

谢瓦利埃与圣斯蒂芬　1450　让·富凯　油画　96×88厘米　17

谢瓦利埃是查理七世的财政大臣，在画中居于他身旁的是圣徒斯蒂芬，这两个人物都有肖像画的特色。斯蒂芬的表情很愉悦，少有那种宗教意味的庄重，颇具人情味。此画是富凯的鼎力之作，作品突出表现了画家用几何形体处理构图的偏爱，风格优美写实。

让·富凯(1420　约1481)　法国文艺复兴时期美术界的先驱者。

需要全本请访问 www.ertongbook.com