

第四章 西方绘画

一、凝重大气、深邃细致的油画（上）

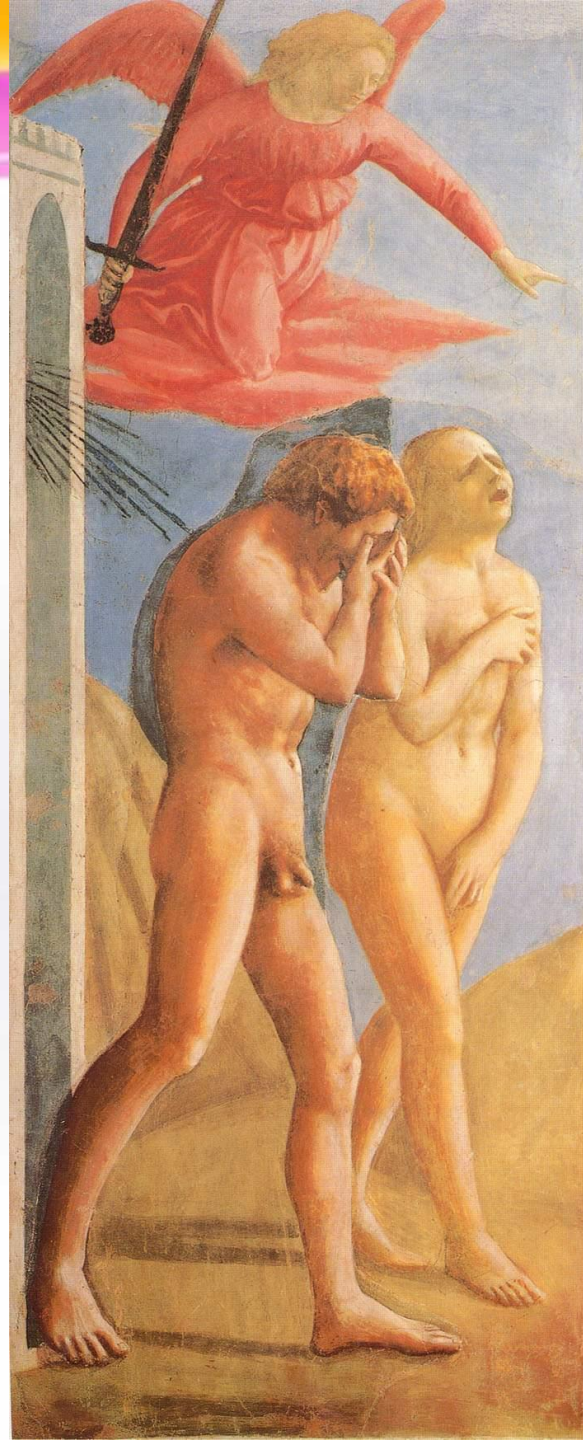
- 1、油画的发明者是谁？
- 2、文艺复兴三杰是哪些画家？
- 3、印象派如何得名？
- 4、后印象主义的画家有哪些？

- 油画产生于西方并有着悠久的历史，在各个不同的时期都涌现出许多的艺术流派和杰出的代表人物，美术史一般都将尼德兰画家凡·爱克(约1390—1441)和他的兄弟作为油画的发明者,实际上在他之前已有300年油画的摸索时期,早期油画采用“蛋培拉”画法，即用鸡蛋黄或蛋清作为调料溶合矿物颜料作画，再用薄而透明的油色罩在上面，缺点是凝固的时间太长。凡·爱克兄弟改用亚麻仁油和核桃油等快干油作为调和剂，使颜色易于调和，被广泛的运用，从此就产生了现代意义上的油画。

- 油画所用的颜料是油性的，其调和媒介也是油性的，它主要是画在画布和木板上，由于颜料为油性所以作画前必须把固定于画框的画布或木板做上一层底子，以防止漏油。油画所用的绘制工具有扁笔、扇形笔和刮刀，笔毛有狼毫和猪鬃等制成。
- 油画自15世纪开始形成一个独立的画种以来，经过几百年演变和发展，形成独特丰富的油画材料技法。但总体上看来，可分三大技法：一是古典技法，注重作画程序，大量使用干性油及树脂，少用挥发性油、手法写实。画面效果细腻真实，平整光亮；再一个是印象派的技法：使用吸油性浅色画底，作画程序随意自由，大量使用挥发性油，采用厚涂法，以不断复加的笔触完成作品，让人感觉出画者作画时的轻松状态；还有一个就是现代派，作画摒弃透视和明暗，简化形体关系，更注重几何形的画面组合，作品倾向于平面化、装饰化、形式感，不注重物象的表面写实。

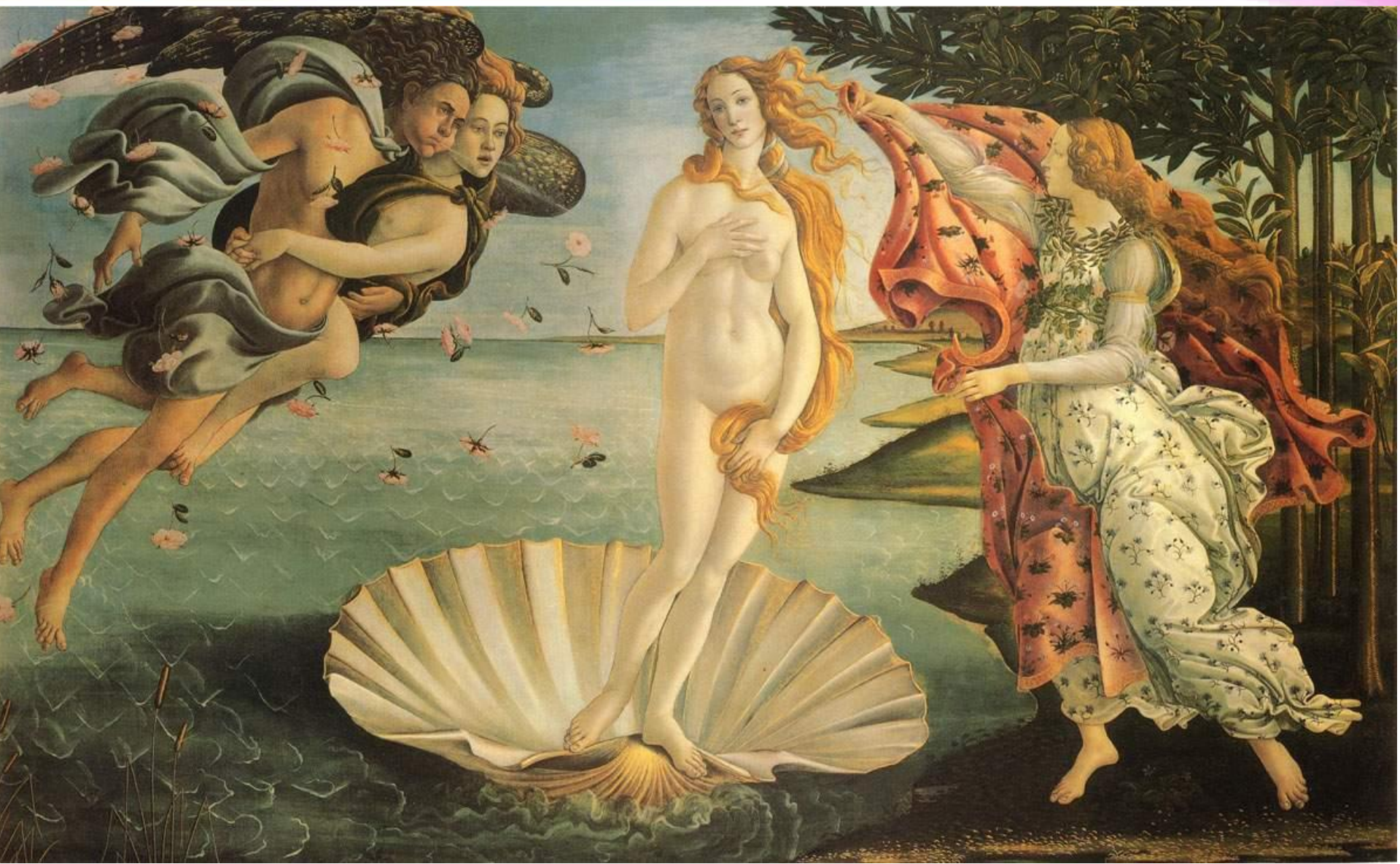
一、古典技法

- 15世纪，在意大利的佛罗伦萨开始了伟大的文艺复兴运动，这里聚集了一大批天才的画家，产生了两项突破性研究：人体解剖和透视法。
- 马萨乔（1401—1428）是当时一位出色的画家，这位天才的画家在佛罗伦萨的一个教堂里创作了一幅表现圣母、圣约翰和施主们的壁画，开始运用透视缩减的方法，使画中的人物更加符合真实的视觉感受。他在另一幅名作《失乐园》中把运动和精神赋予人物的形象，把握住了人的内在精神与情感。

马萨乔···《失乐园》

- 文艺复兴的艺术家为恢复古希腊、古罗马的伟大艺术传统开始探究其深奥而神秘的技巧，波提切利（1446—1510）的作品集中地体现出这一点，他的代表作之一《维纳斯的诞生》就取材于古希腊神话。
- 《维纳斯的诞生》取材于这样一个神话：一个长期漂流的比雪还白的水泡开开以后，中间生出一位亭亭玉立、如花似玉的少女。这位少女被风神塞浦路斯用微风送到米洛斯岛，在那里由季节女神赫拉给她披上美丽的衣服，成为女神维纳斯。

- **15世纪**欧洲另一个艺术发展中心是**佛兰德斯**，佛兰德斯的绘画与佛罗伦萨的绘画相比有自己的特点。佛罗伦萨画家的作品多为壁画，画风恢宏而有气势，很少有精美的细节描写；而佛兰德斯的画家的作品多是中小幅，有的是画在狭小的木板上，其画风细腻、严谨、刻画深入，通过这些作品，可以看出佛兰德斯画家们宁静平和的心态。
- 凡·爱克是佛兰德斯绘画的杰出代表，代表作**1434年**创作的油画《阿尔诺芬尼夫妇像》，以高超的油画技法和深入刻画的能力成功地表现了一对新婚夫妇在洞房中的情景，内心和外形的刻画描写至深，这幅画在油画发展史上占有重要地位。

- 16世纪，欧洲艺术走到了一个极其伟大的时代，出现了文艺复兴三杰：达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，以及提香、丁托莱托、丢勒、荷尔拜因等把文艺复兴运动推向了盛期。
- 达·芬奇（1452—1519）的代表作有《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》等。《最后的晚餐》取材于《新约圣经》，讲述耶稣最后一次到耶路撒冷去过逾越节，犹太教祭司长阴谋在夜间逮捕他，但苦于无人带路。正在这时，耶稣的门徒犹大向犹太教祭司长告密说：“我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？”犹太教祭司长就给了犹大30块钱。于是，犹大跟祭司长约好：他亲吻的那个人就是耶稣。逾越节那天，耶稣跟12个门徒坐在一起，共进最后一次晚餐，他忧郁地对12个门徒说：“我实在告诉你们，你们中有一个人要出卖我！”12个门徒闻言后，或震惊、或愤怒、或激动、或紧张。《最后的晚餐》表现的就是这一时刻的紧张场面，我们可以看到达·芬奇对人物内心活动的把握是出神入化的。

达·芬奇不仅在绘画技艺上力求创新，在画面的布局上也别具新意。一直以来，画面布局都是耶稣弟子们坐成一排，耶稣独坐一端。达·芬奇却让十二门徒分坐于耶稣两边，耶稣孤寂地坐在中间，他的脸被身后明亮的窗户映照，显得庄严肃穆。背景强烈的对比让人们把所有的注意力全部集中于耶稣身上。耶稣旁边那些躁动的弟子们，每个人的面部表情、眼神、动作各不相同。尤其是慌乱的犹大，手肘碰倒了盐瓶，身体后仰，满脸的惊恐与不安。

- 米开朗基罗·博纳罗蒂（475-1564年）作为文艺复兴的巨匠，和达芬奇一样多才多艺，集雕刻家、画家、建筑家和诗人于一身。他得天独厚地活到89岁，度过了70余年的艺术生涯，他经历人生坎坷和世态炎凉，使他一生所留下的作品都带有戏剧般的效果、磅礴的气势和人类的悲壮。
- 他的作品构图严谨，场面壮观，人物造型具有无比的张力，可以发出雷鸣般的威力，天顶画《创世纪》和壁画《最后的审判》是他的代表作，他的成功之处在于把雕塑和建筑的才能运用到绘画中去，使他的画如雕塑一般有分量感。

- 《最后的审判》尺度巨大，占满了西斯廷天主堂祭台后方的整面墙壁，描绘有400多个人物，都是以现实和历史中的人物为模特儿的。
- 画面大致可分为四个阶层，最上层是天国的天使，画面中央是耶稣基督，下层是受裁决的人群，最底层是地狱。
- 画面上方与天顶画相接处两个半圆形画面是一些无翼天使，他们正簇拥著基督受难时的十字架等物，左面一组抱的是十字架，右面一组抱的是耻辱柱。耶稣下方八个吹号角的天使正在唤醒死者宣示审判开始。

- 《雅典学院》是拉斐尔创作的大型壁画作品，该作品以古希腊哲学家柏拉图所建的雅典学院为题，以古代七种自由艺术——即语法、修辞、逻辑、数学、几何、音乐、天文为基础，以表彰人类对智慧和真理的追求。艺术家企图以回忆历史上黄金时代的形式，寄托他对美好未来的向往。它的主题思想就是崇拜希腊精神，追求最高的生活理想，这正是人文主义艺术家自己的宿愿。
- 全画以纵深展开的高大建筑拱门为背景，大厅上汇集着不同时代，不同地域和不同学派的著名学者，有以往的思想家，也有当世的名人，还有画家本人。

- 意大利文艺复兴三杰的艺术实践使绘画达到了一个新的高度，也推动了德国、荷兰、西班牙和法国的艺术发展。16世纪，德国出现了丢勒（1471—1528）与荷尔拜因（1497—1543）两位杰出的伟大画家。
- 丢勒作品体现了画家特有的造型与非凡的想象力，给人以无比的严谨与理性的感觉，《四使徒》一画打破以往处理画面的方式，突出了博而富有的智慧约翰和保罗，画面厚重而富有张力。

- 荷尔拜因的伟大艺术所体现出来的则是沉稳而富于哲理，他纯熟的写实技巧与特有的艺术风格都对欧洲的绘画形成了巨大的影响，成为那个时代北欧最伟大的肖像画家。

- 由于文艺复兴的积淀和艺术家们的勇于探索和不断完善，油画的表现语言和技巧在17世纪又提高一个新的水平，出现了以鲁本斯、伦勃朗为代表的一批大师，对整个欧洲及后世影响至大。鲁本斯曾一度出任外交官，精通七种外语，其油画作品运笔流畅，色彩控制得活泼而有序，在当时的欧洲独领风骚。他喜欢气势磅礴的场面，并有着非凡的驾驭能力。画面宏大而又充实，强烈的动感、明亮的光线、纵深的空间形成了鲁本斯特有的风格，代表作有《强劫吕普西的女儿》等。

- 荷兰伟大的艺术家伦勃朗一生经历坎坷，他勇敢坚定的坚持现实主义的创作道路，为推动欧洲现实主义艺术的发展作出了极其光辉的贡献。他笔下的人物皆取自生活中实实在在的形象，即使描绘宗教故事，也体现了宗教题材的生活化，他的名作《带天使的圣家族》中圣母善良可亲，朴素端庄，完全是荷兰农夫的形象。

- 17世纪的欧洲流行“巴洛克”艺术，它受意大利文艺复兴晚期“风格化”的影响，推崇运动的扭曲，形体的丰腴与量感，其艺术语言强烈夸张，流于躁动与浮华。因而“巴洛克”的原意有不规则、不圆的珠子的意思，带有某种嘲讽之意，对17世纪欧洲的建筑、雕刻、绘画等都有不同程度的影响。
- 继“巴洛克”艺术风格之后，在欧洲18世纪开始流行“罗可可”艺术风格。“罗可可”的法语的原意为“贝壳的形状”，其艺术风格多表现为繁琐、精巧、华丽、纤细。它与厚重流动的“巴洛克”风格正好形成鲜明对比。代表画家有华多、布歇。

- “洛可可”艺术一度成为欧洲的时尚，但也有一些画家不为所动，坚持走自己的道路，夏尔丹就是其中一位。
- 夏尔丹的作品表现的都是普通人的生活场景，作品中体现出一种朴素与率真的美，保持了朴实凝重的风格，与同时代甜腻华丽的画风形成鲜明的对比。

- 19世纪的艺术也非常辉煌，开始出现多种写实风格。安格尔（1780—1867）是法国古典主义的代表人物，为大卫的得意门生，他将古典主义发展到了极致。安格尔追求更加纯粹的古典格式与原则，在制作技术上更加精湛，从画面的总体把握到细节的刻画都极为充分，他同时还是一位出色的素描大师，他的素描精到细致，洗练简洁，线条也充满了无穷的魅力。

2、印象派技法

- 印象派画家是人类艺术发展历程上一个重要的转折点，19世纪的下半叶法国的一群不满足于用传统手法作画的画家开始尝试用新的表现语言作画，1874年，他们组织了一个具有划时代意义的画展，也是一个与传统存在巨大差异的画展，其主要成员有马奈、莫奈、毕沙罗、西斯莱、雷诺阿和德加等人。他们之所以被称为印象派，是因为莫奈的一幅风景画《日出·印象》被当时的评论家批评为印象而得名，印象派的作品画面自由、放松、厚薄变化丰富，色彩明快，暗部透气感强，整个画面十分活跃，极富有音乐感。

- 印象派以前的油画所表现的色彩是以固有色为主，作画程序十分讲究，形体十分严谨，整个画面看起来是经过反复推敲的，而印象派画家的作品主要是以研究条件色为主，即包括固有色以外的光源色、环境色等，讲究色彩冷暖、纯度、明暗和色相等。
- 例如，印象派在伦敦举办画展，当人们看到莫奈画中的雾是紫色的，整个英国一片哗然，在人们的传统印象中雾应该是白色的，怎么可能是紫色的？可当人们看完画展后再去看雾，发现雾有的时候确实是紫色的。

- 印象派可分为印象主义、新印象主义和后印象主义。印象主义的代表人物马奈是最早打破传统的棕褐色调，使画面明亮、有外光新鲜感的画家。最典型的印象主义画家是莫奈，他是早期印象主义的创始人之一，一生坚持印象主义的画风。
- 1891年，莫奈第二次访问伦敦后创作的《草垛》、《卢昂教堂》组画，侧重表现出同一场景在不同光线气氛下变幻无穷的色调，忽略物象轮廓的客观写实，主要用线和色彩来表现瞬间的印象，追求绘画色彩关系独立的美。

- 新印象主义试图用光学科学的实验原理来指导艺术实践，自然科学的实验成果表明：在光的照耀下，一切物象的色彩是分割的色彩，必须把不同的纯色彩的点和块不经调混即并列在一起，用这种方法，颜色的彩度和亮度可以获得最鲜明的效果，而中间色则是在观赏者眼中的视觉调绘中形成的，因为新印象主义根据这一色彩分割的理论作画，所以也被称作“分割主义”，也因为他们具体敷色时用点彩的方法，所以又被称做“点彩派”。
- 新印象主义的发起人是修拉（1859—1891）和西涅克（1863—1935）。

修拉：《马戏团表演》

- 后印象主义的画家有塞尚、高更、凡高、波纳尔等人。“后印象主义”一词是在20世纪20年代之后才被普遍使用的，它被用来泛指印象主义之后在观念和实践上与印象主义相左的艺术潮流。

- 后印象主义画家一度受印象主义的画风影响，但又不满足印象主义的法则，他们从各自不同的角度探讨艺术表现的本质，后印象主义直接影响了20世纪初法国画坛几乎同时出现的两个新思潮，注重画面结构的立体主义，（受塞尚的启发）和注重色彩、线条动力与节奏的野兽主义（受凡高和高更的影响）。

- 1、油画的发明者是谁？
- 2、文艺复兴三杰是哪些画家？
- 3、印象派如何得名？
- 4、后印象主义的画家有哪些？