

学科导航4.0暨统一检索解决方案研讨会

北京大学艺术学系丁宁教授讲座

<http://www.fristlight.cn> 2005-11-14

[作者] 中国美术馆

[单位] 中国美术馆

[摘要] 北京大学艺术学系丁宁教授的讲座将于2005年11月20日(星期日)上午9点在中国美术馆主楼7层学术报告厅举行。讲座题目是西方油画:神话与历史的叙述空间。丁宁教授另一讲座时间为2005年11月27日(星期日)上午9点,讲座题目是西方油画:光和影的印象。

[关键词] 北京大学;艺术学;中国美术馆;西方油画;神话;历史;光;影

北京大学艺术学系丁宁教授的讲座将于2005年11月20日(星期日)上午9点在中国美术馆主楼7层学术报告厅举行。讲座题目是神话与历史的叙述空间。丁宁教授另一讲座时间为2005年11月27日(星期日)上午9点,讲座题目是西方油画:光和影的印象。丁宁,1960年生。北京大学艺术学系教授,博士生导师;兼任中国美术家协会理事、中国美术家协会理论委员会秘书长,北京国际双年展策划委员,教育部高校艺术教育指导委员会委员和艺术硕士专业学位教学指导委员会委员。曾在英国从事博士后研究,1998年为哈佛大学美术系高级访问学者。曾获霍英东教育基金会第五届全国高校青年教师奖(研究类)一等奖、希腊奥纳西斯基金会最高研究基金奖。曾受邀在英国、美国、印度、韩国和希腊等国讲学。主要著作有:《接受之维》、《美术心理学》、《绵延之维——走向艺术史哲学》、《艺术的深度》、《西方美术史十五讲》和《图像缤纷——视觉艺术的文化维度》;主要译著有:《传统与欲望——从大卫到德拉克罗瓦》、《毕沙罗传——光荣的深处》、《注视被忽视的事物——静物画四论》和《媒体文化》等。讲座提纲:西方油画:神话与历史的叙述空间西方油画是在15世纪早期发展起来的。它得以迅速流布的原因在于与以往的以蜡或水为基础的媒介(譬如蜡画、湿壁画、蛋彩画和水彩画等)相比,更加易于把握,而且可以发展出更多的特定效果。油画颜料干得比较慢,而色彩也很少会有变异,因而更易于调配甚至修正出相应的色调。同时,油画颜料也使画面肌理的丰富性。可以说,油画是一种最富变化的绘画形式。自然而然,它也就成为表现西方神话与历史的一大载体。在传统的西方艺术观里,表现神话和历史的题材的油画作品是备受重视的。无论是学院派还是沙龙展往往都要求提交表现这方面题材的作品。更为重要的,希腊罗马的神话传说恰好是后来的艺术家尤其是文艺复兴、新古典主义乃至现代主义艺术家笔下屡见不鲜的再现对象;与此同时,圣经的故事和历史的题材也频频地成为艺术家关注的题材。在某种程度上说,理解了西方油画中的神话传说和历史题材的叙事模式,就会对为数众多的西方艺术作品有较为准确的把握和理解。尽管油画的历史是从15世纪早期开始,但是在精神传承的角度看,对于其中摹仿或者再现的追求却是从古希腊就登峰造极了。如今,人们已经无法亲眼目睹古希腊时期的绝大多数绘画作品。不过,透过相关的文献,我们依然可以真切地感受到当时的人们对“欺骗眼睛”的高超写实手法及其效果的极度推崇。正是这种一丝不苟的求真的追求,使神话传说以及历史的事件的表达成为西方绘画中经久不衰的艺术意识,在印象派出现之前是如此,在现代主义艺术中也不乏响应。我们将领略佛罗伦萨画派乔托、马萨乔和波提切利的意味;列奥纳多·达·芬奇和拉斐尔的丰采;威尼斯画派的贝里尼、乔尔乔内、提香、委罗内塞和丁托列托的绚丽;充满北方的气质的各国艺术家的独特面貌;巴洛克时期的艺术家的力度;罗可可时期的艺术家的情调;新古典主义的大师大卫、安格尔的创作;浪漫主义时期的戈雅以及其他艺术家的大手笔;19世纪写实主义流派中的菁华;最后,在形形色色的现代主义流派感受刻意出新的独特再现。讲座提纲:西方油画:光和影的印象正是印象主义的绘画将光和影的表现推到了极致的状态。印象主义风格起源于十九世纪六十年代的巴黎,一直延伸到二十世纪早期为止。印象主义有多样的面貌,不过大体说来,它将绘画的调子看得高于一切,题材本身不再是最重要的关注对象。法国的印象主义艺术家法国的印象主义要从马奈谈起。马奈经常和印象主义的画家们交往(尤其是与弟媳摩里索、德加和莫奈的来往),而且这些艺术家都把他当作领袖,虽然他本人却不希望参与其中。他认为“自然中并没有线条”。这种观念使其放弃了传统的轮廓线,而是通过色彩以及色调的微妙渐变来造型。而且,他在摩里索的劝说下,从十九世纪七十年代开始采纳了户外作画的方式,同时其他的印象主义画家的影响下,讲究鲜亮的色彩和光影,画面显得更加自由和轻松。莫奈在所有的印象主义的画家中是最令人信服和一以贯之的实践家。从艺术生涯的最早期起,他就激励自己对所见或视知觉坚信不疑,而且任何苦难都无

法阻碍他对光和影的刻意追求。毕沙罗在印象主义艺术家中，是一个最有创新意识的艺术家，总是寻求新的表现手法。他是最早就尝试用纯色的画家之一，也一度用过点彩法。毕沙罗一直画到了生命的尽头。他在风景画上完成了从柯罗的巴比松画派到印象主义的转变，即使是不那么重要或者诗情画意般的景色也可以在光和影的交织中透露出极其迷人的地方。雷诺阿擅长于人体的描绘，他以自己的方式赞美人体的美和人生的愉悦。他特别擅长于描绘日光下的裸体形象，记录不同的光在人体肌肤上的奇妙效果。德加画的多是室内的形象，光与影的丰富而又微妙的层次变化却同样表达得淋漓尽致。摩里索几乎参与了1874—1886年间印象主义的所有展览（她因病未能参加第四届展览），因而，对印象主义的发展有独特的贡献。摩里索擅长描绘女性与儿童。法国以外的印象主义艺术家我们选取了美国的女画家卡萨特。卡萨特作品中最为著名和受人欢迎的画主要是母子题材的画。她是十九世纪后期富有创新精神的彩版画艺术家，和德加、毕沙罗等人一样，对光、空气和肌理等的效果做了很多的试验。后印象主义的追求“后印象主义”或“印象主义之后”，指的是1880年至1905年期间的绘画追求。艺术家们的共同特点是更加强调内在的心灵世界的表现。塞尚从1886年起，塞尚开始直接地描绘自然本身。1874年，他参与了印象主义画展，不过，他本人并不将自己认同于印象主义艺术家们。因为，在艺术上，他更感兴趣的是对自然的结构分析。他后期的画显得更加松弛和开放，空气和光依然显得生动无比。立体感不是从透视或前缩方面实现的，而是以一种极为微妙的色调上的变化得以体现。梵高的油画往往选用贫困的人，而风景也是深色和忧郁的色调。梵·高在巴黎期间的画的色彩显得相当强烈，而且在印象主义画家们的影响下，他的画风也有改变。两年间他画了二百多幅画。他不愧为最具个性色彩的艺术家。高更一向喜欢在户外作画，也经常去卢浮宫博物馆，同时结交印象主义的艺术家人。不过，高更逐渐地离开了印象主义，进而以一种更为大胆的风格作画：极为简洁的描绘、鲜亮而又纯净的色彩、具有装饰性的构图和画面的平面化处理，等等。新印象主义的尝试新印象主义既是印象主义的一种发展，也可以说是对印象主义的一种反拨。与印象主义艺术家们一样，新印象主义画家也对光与色的再现有浓厚的兴趣，不过印象主义艺术家的再现是经验的和直觉的，而新印象主义却要将这种再现放在科学的分析基础上。这里略为介绍修拉和西涅克。修拉崇拜伦勃朗和戈雅，是艺术家中的科学家，因为他毕生研究色彩理论和各种各样线条的结构效应，同时不断地尝试和实践。最为引人注目的是用点彩（以原色、对比强烈的小色点或笔触）创作的表现光的作用的作品，往往构图大，而点彩的笔触则小到了若隐若现的地步，产生出奇妙的光的闪烁效果，有一种超凡脱俗的感动力量。西涅克的创作主要是海景画，因为他一生就是一个热衷航海的人，同时水边的光与色也确实具有迷人的地方。

[我要入编](#) | [本站介绍](#) | [网站地图](#) | [京ICP证030426号](#) | [公司介绍](#) | [联系方式](#) | [我要投稿](#)

北京雷速科技有限公司 Copyright © 2003-2008 Email: leisun@firstlight.cn

