

光与影的凝眸—— 西方人物画四百年

那是“人性”被从“神性”的各种禁忌与囚锢中释放而出后的必然盛景，也是此次在宝龙美术馆举办的“西方人物绘画 400 年：东京富士美术馆藏精品展”最大的亮点所在。从巴洛克宫廷画家凡·戴克、新古典主义大师安格尔、浪漫主义大师戈雅与德拉克洛瓦，再到克利姆特、夏加尔、马格利特、契里柯等，众多大师，济济一堂。

□ 记者 | 王悦阳

无论东西方，说起绘画艺术史的起源，总会追溯到史前上万年人类生存过的洞穴之中，先民用石头、砖块、树枝等材料，在栖息的洞穴壁上，简易、稚嫩却又无比概括、传神地描绘着身边的一切。除了生活环境与劳动场景，无疑，先民描绘最多的，一定是人类本身。因此，穴壁之上留下了迄今为止最早的由人类通过绘制图像来记录周遭事物与日常活动的印记。从此往后，随着人类文明的不断演化与进步，绘画与图像依然保持着旺盛的生命力，在不同历史阶段，以不同的形式与主题，发挥着无可取代的重要作用。其中，人物（与肖像）绘画作为具有数千年历史的一个古老的门类，始终是艺术家与普罗大众喜闻乐见的一个绘画主题。

人物作为绘画艺术的第一主题，也自然成了最早趋于成熟的绘画艺术题材与门类。从这一点来看，中西绘画，无不如此。走进故宫博物院或上海博物馆，走进台北故宫博物院或敦煌莫高窟……在传统绘画

之中，总能见到最先成熟的人物画艺术精品，曹衣出水，吴带当风，洛神秋水，历代帝王……人物画的最早成熟，既是历史人物、场景、故事的忠实记录，更起到“成教化、助人伦”的作用。

在西方，人物画的起源一定会追溯到神话传说或宗教故事。因为图像作为最直接的信息传递方式，可以忽视社会文明程度有限，以及普遍大众存在文字撰写及认知能力的障碍，从而实现对于众神崇拜或宗教信仰的直接宣教。艺术家则发挥着他们的想象力与创造力，把众神及《圣经》的传说与故事，形象化后成为大众喜闻乐见的图像。

700 年前，意大利人乔托为西方绘画推开了一扇封闭已久的陈旧且厚重的大门，一缕人文主义的光芒由此透入；自此，后世的我们不再需要始终面对已绵延近 10 个世纪，古老、刻板且严肃的中世纪艺术面貌，那种平面化、程式化、单一性主题的创作显然已无法跟上人类文明前行的步伐。而由此应运而

《拿破仑越过圣贝尔纳山》，雅克·路易·大卫工作室的作品。
© 東京富士美術館イメージアーカイブ/DNPartcom