

艺术之美

李统铨, Ph.D.

福建医大美国校友会 (AAFMUA)

2023年9月16日

何谓艺术

艺术是一种广泛的创造性表达形式，涉及对美学、情感、想象力和概念的独特解释和传达。它是人类对世界的感知和理解的表达，通过各种艺术形式和媒介来传递思想、情感和观点。艺术不仅仅限于绘画、音乐和雕塑，还包括文学、舞蹈、戏剧、电影、建筑等多种艺术形式。艺术的定义因文化、历史和个人的观点而有所不同，它具有主观性和多样性，能够激发个体的想象力和创造力。

艺术在人类生活中的重要性

- 情感表达和共鸣：艺术是情感和内心体验的表达工具；
- 文化传承和身份认同：艺术是文化的重要组成部分，它承载着历史、传统和价值观念；
- 创造力和想象力的培养；
- 美学体验和审美教育；
- 社会批判和改变。

总之，艺术在人类生活中具有不可忽视的重要性。它不仅仅是美的追求，更是人类创造力、情感表达和文化传承的重要途径。

艺术的起源和发展

- 艺术的起源可以追溯到早期人类的文化和社会发展。最早的艺术表现形式可以追溯到远古时代的洞穴壁画和雕塑。这些作品记录了人类的日常生活、狩猎经验和神话故事。
- 艺术的发展与人类的文化、宗教、社会和技术进步密切相关。艺术在不同的历史时期和文化背景中逐步发展出了各种形式，包括绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧和文学等。

艺术的功能和表达方式

艺术具有多种功能和表达方式，它可以通过各种媒介和形式传递思想、情感和观点：

- 美学表达
- 情感表达
- 社会批判和讽刺
- 文化传递和认同
- 想象力和创造力的展示

艺术的表现形式

- 绘画艺术：油画、水彩画、素描
- 雕塑艺术：石雕、木雕、金属雕塑
- 建筑艺术：古建筑、现代建筑、文化遗产建筑
- 音乐艺术：古典音乐（交响乐、协奏曲和室内乐为代表）和流行音乐（包括流行歌曲、摇滚乐、爵士乐等现代流行音乐）
- 表演艺术：戏剧、电影、舞蹈（古典，现代舞、民族舞蹈）
- 中国书法艺术：中国传统文化中的瑰宝之一，以汉字书写和表现为主要形式

世界著名的艺术博物馆

- 纽约大都会艺术博物馆（The Metropolitan Museum of Art）
- 巴黎卢浮宫博物馆（Musée du Louvre）、奥赛博物馆
- 英国大英博物馆（The British Museum）、英国国家美术馆
- 梵蒂冈博物馆（Vatican Museums）
- 佛罗伦萨乌菲兹美术馆（Uffizi Gallery）
- 北京的故宫博物院（The Palace Museum）、中国国家博物馆
- 台北国立故宫博物院（National Palace Museum）

世界艺术精品欣赏

汉谟拉比法典
@卢浮宫

Photo by @ Simon

世界艺术精品

汉谟拉比法典
(局部)

雕塑 @ 卢浮宫

《米洛斯的维纳斯》

Leonardo da Vinci 达芬奇名画

《蒙娜丽莎》

《圣母子与圣安娜》

《岩间圣母》 1483-1486

《Rape of Helen》 Reni 1629

卢浮宫名画

《花园中的圣母》拉斐尔 1507

《缪斯三女神》 Le Sueur 1640

卢浮宫名画

《维特根斯坦圣母》贝利尼 1488

《巴那斯山》曼特尼亚 1496

世界名画欣赏

(Bouguereau 布格罗)

《Not Too Much To Carry》

William-Adolphe Bouguereau 布格罗名画

牧羊女, 1889

The Haymaker, 1869

The Holy Family

The Virgin With Angels

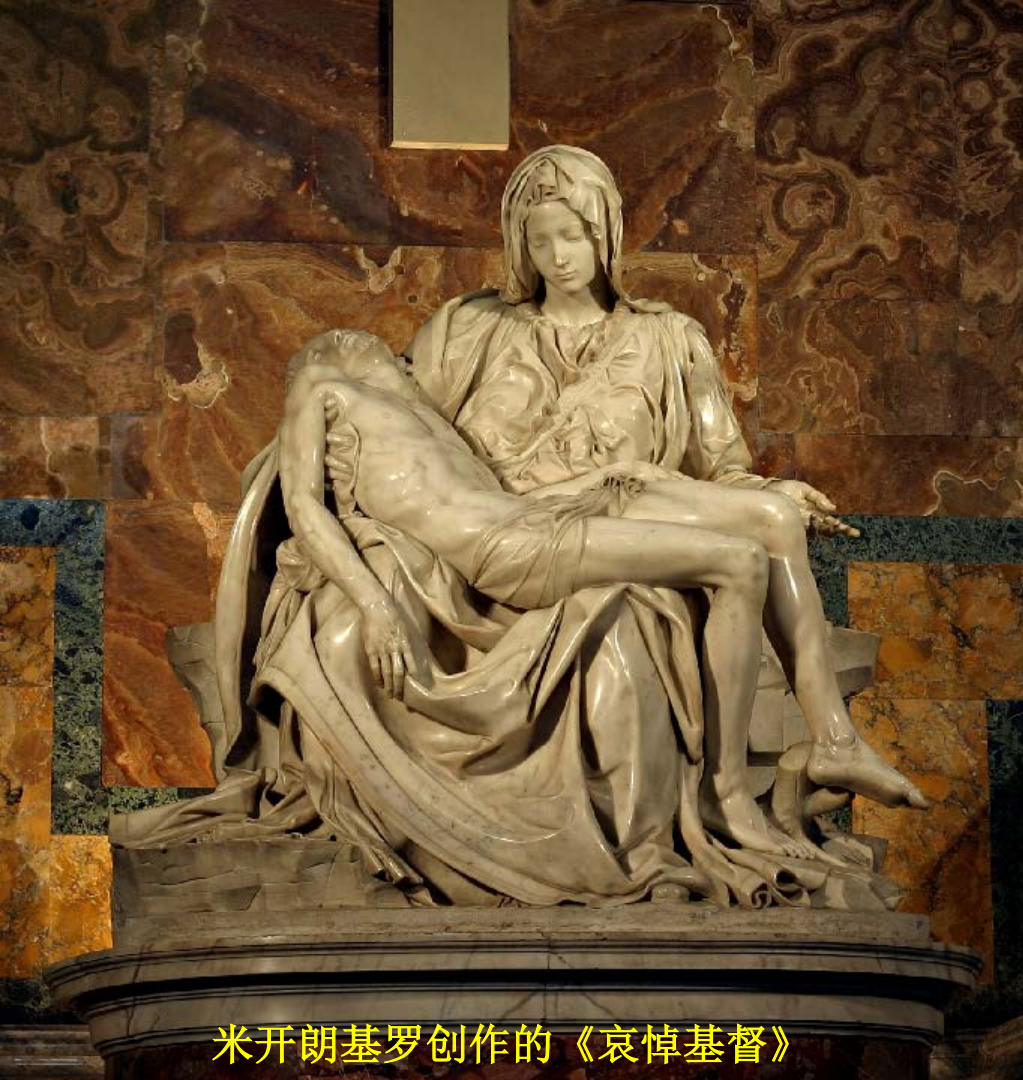

A Little Coaxing

《花冠》 1884

艺术精品欣赏

米开朗基罗创作的《哀悼基督》

《最后的审判》 1534-1541

米开朗基罗作的西斯廷教堂穹顶画

大卫像

1504

梵蒂冈西斯廷教堂天顶画 (局部) by 米开朗基罗 1512

《圣礼的争辩》 by Raphael in 1510, 收藏于梵蒂冈宫签字大厅

《被钉在十字架的基督》1503

Raffael拉斐尔的画

《基督被解下十字架 1507》

《粉红色的圣母 1508》

《福尔娜尔娜像》 1518

拉斐尔名画

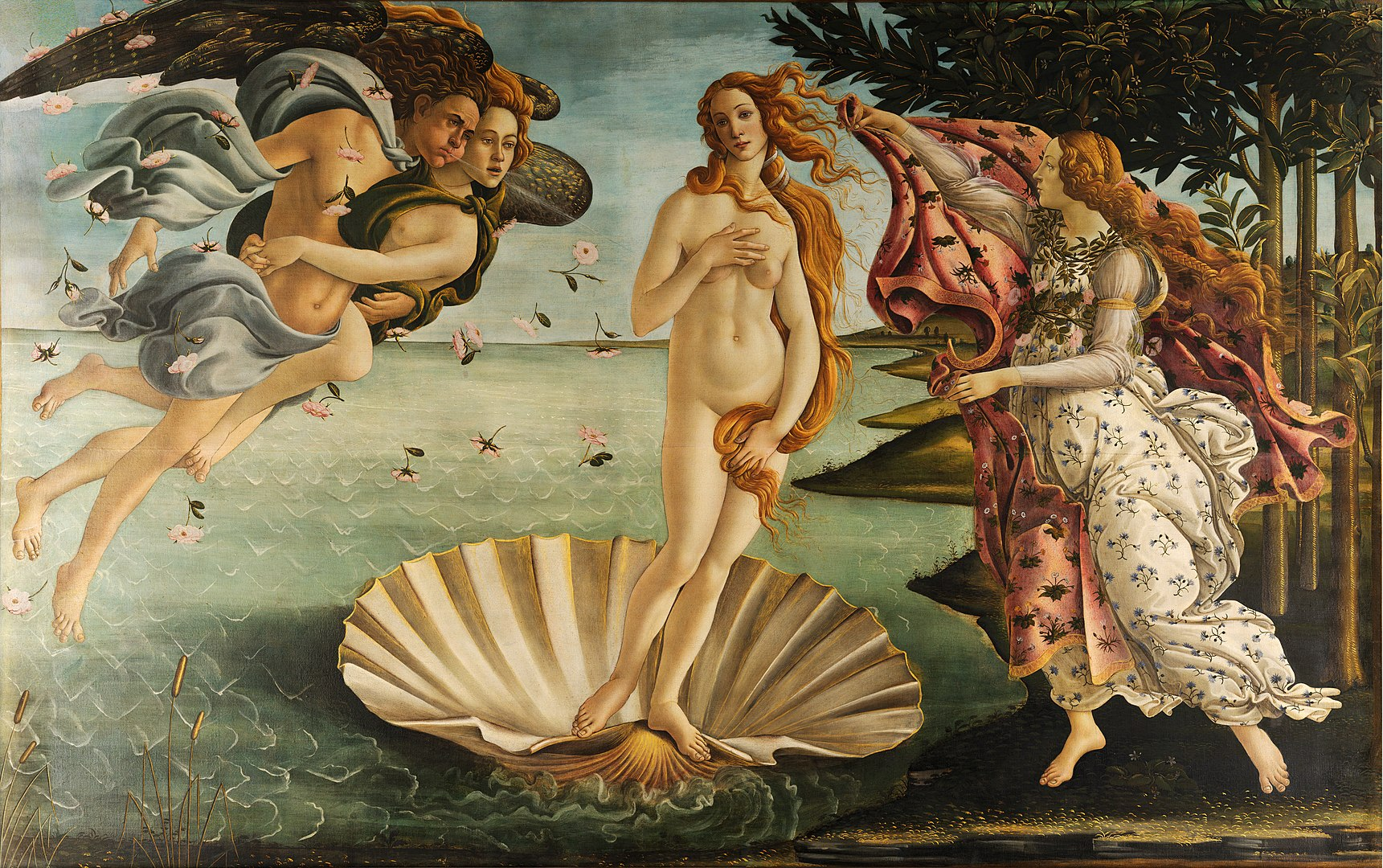

《披纱巾的少女》

鲁本斯《所罗门的审判》*The Judgment of Solomon* 1617

拉斐尔《西斯廷圣母》*Sistine Madonna* 1514

《维纳斯的诞生》

1484

英国维多利亚女王 (1819-1901)

《维多利亚女王的婚礼》1840，乔治·哈耶特绘

拉斐尔《草地上的圣母》1506

世界名画欣赏

Boucher《蓬巴杜夫人肖像》1759

鲁本斯—玛丽皇后在马赛港登陆 1625

玛丽·蕾捷斯卡，法兰西的女王 1747

世界名画欣赏

《无名女郎》 克拉姆斯柯依 1883

世界名画欣赏

《煎蛋的老妇人》 1618

尼古拉斯·杜
尔博士的解剖
学课，1632年

**The Anatomy
Lesson of Dr.
Nicolaes Tulp
by [Rembrandt](#)**

世界名画欣赏

《自由引导人民》

1830

《荷拉斯兄弟之誓》 [法]大卫 1785

安格尔《靜坐的墨瓦特雪夫人》1856

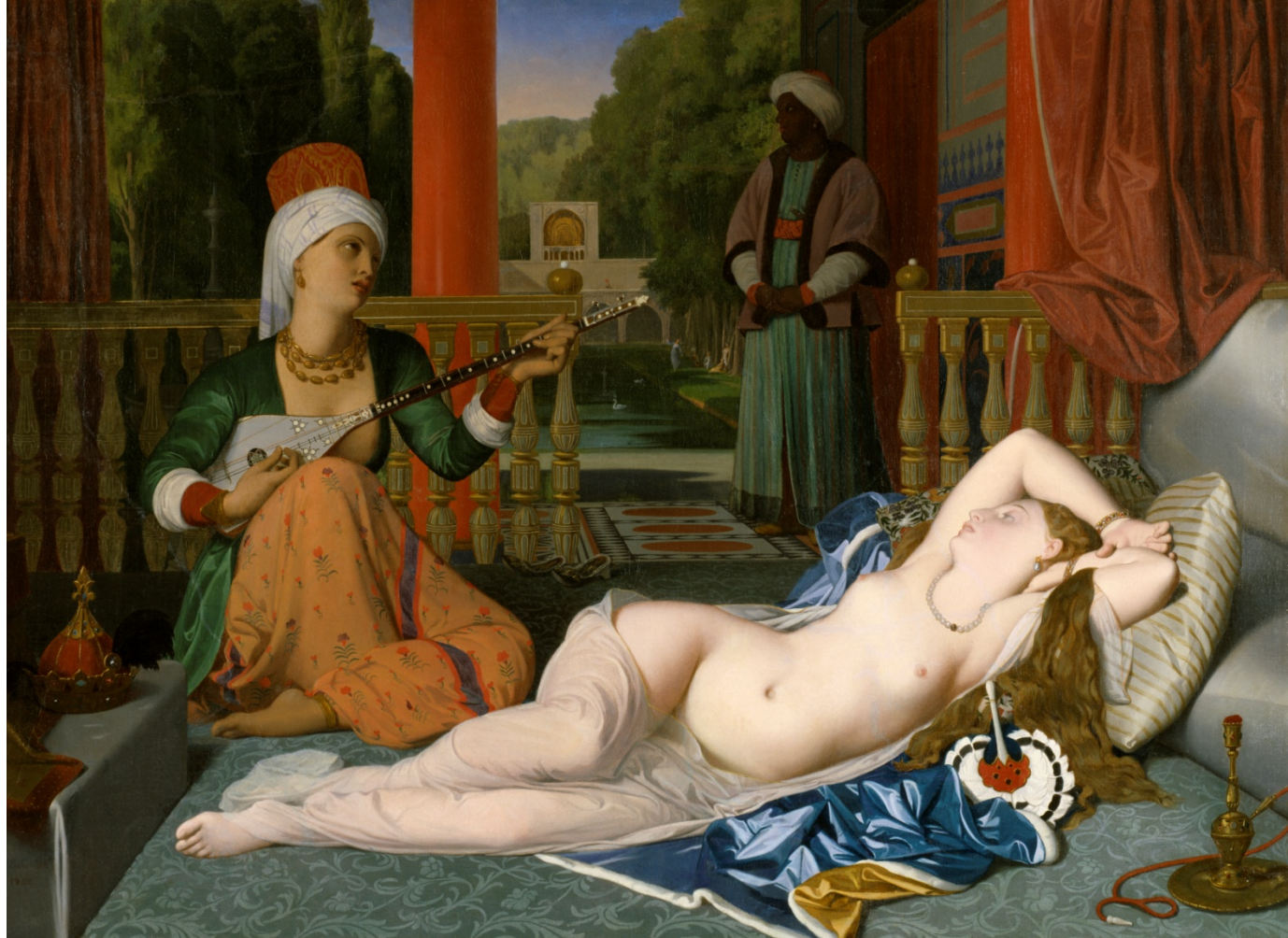
世界名画欣赏

聖女貞德在查理七世的加冕典禮上 1854

泉-1856

安格尔 《宫女和奴僕》 (Odalisque with a Slave) 1840

《在凡尔赛接待大孔代》
杰洛姆

1878

The Age of Augustus
the Birth of Christ, 1854

《青年女歌手》1984

靳尚谊：
1953年毕业于中央美术学院绘画系，1987年至2001年任中央美术学院院长兼油画系教授。曾任中国美术家协会名誉主席，中国文学艺术界联合会副主席。

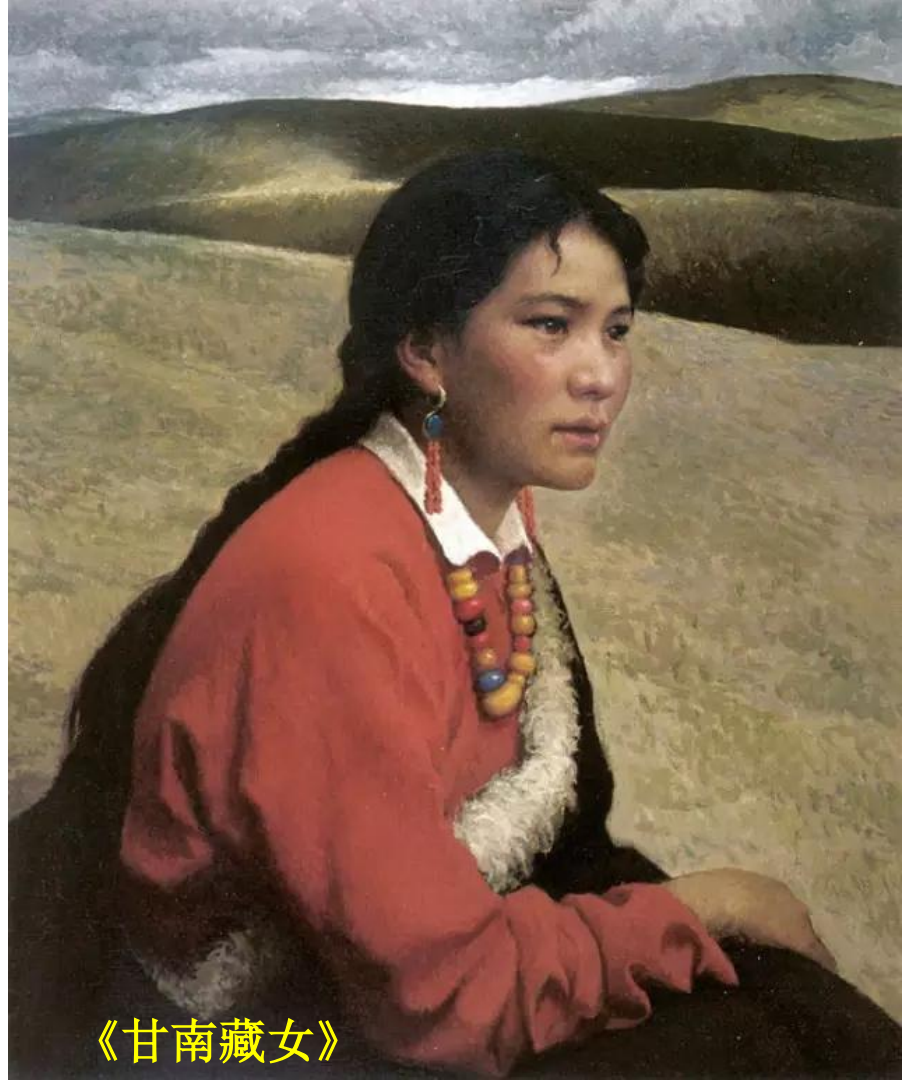

《果实》

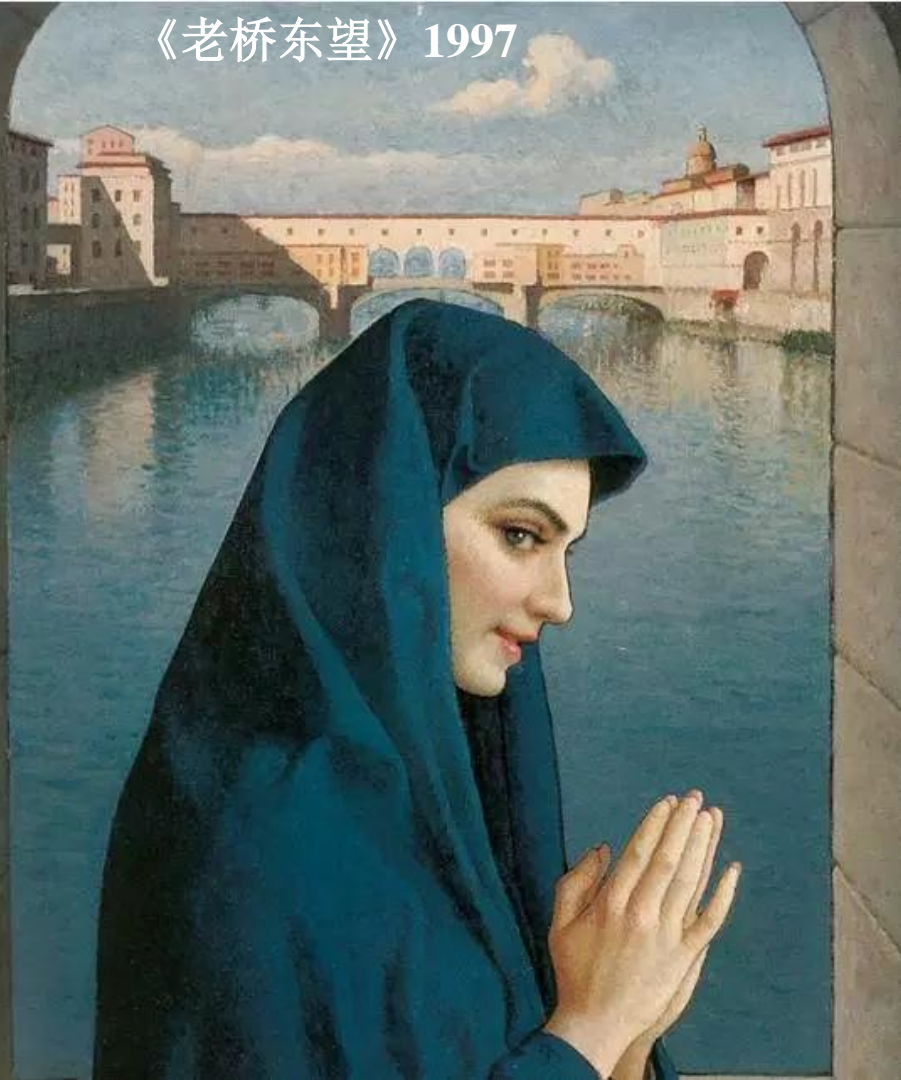
《塔吉克新娘》1983

中国名画欣赏

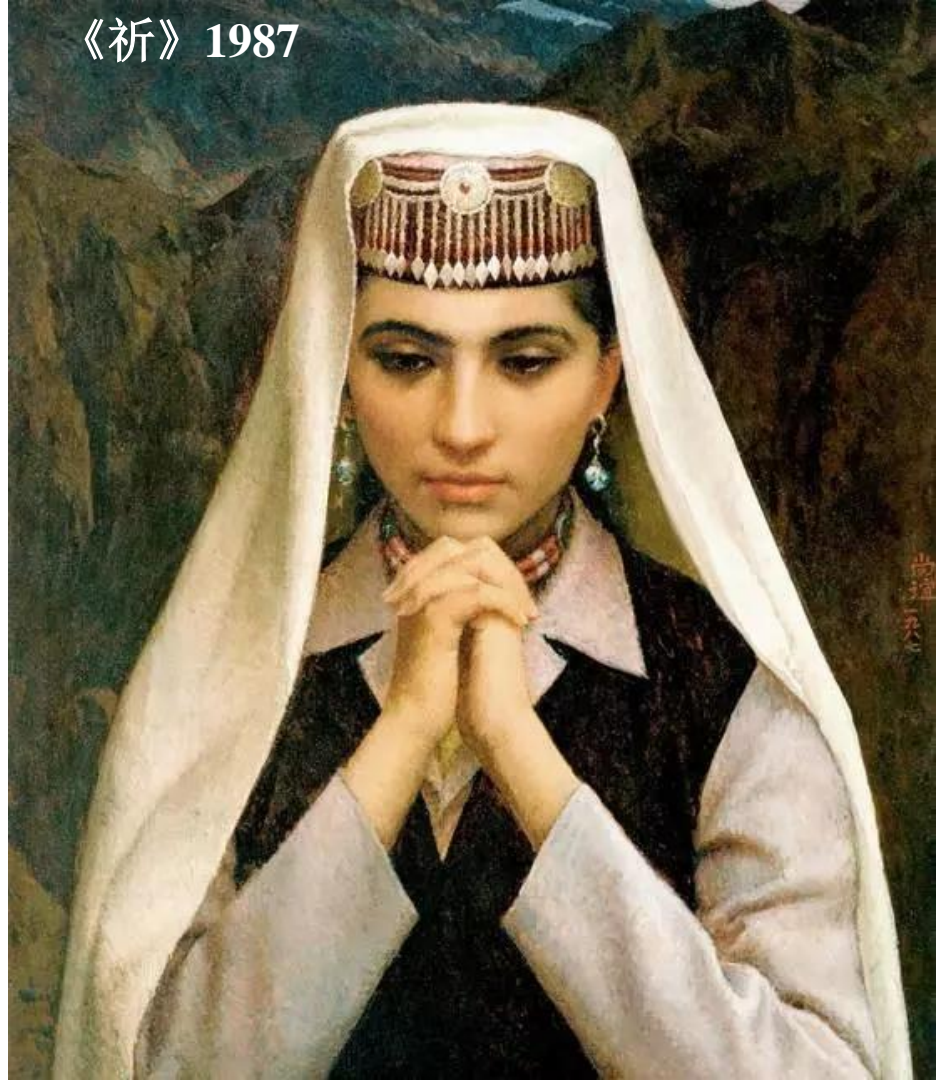

《甘南藏女》

《老桥东望》 1997

《祈》 1987

靳尚谊油画

佛罗伦萨的老桥

Arno River

《青春之歌》 / 《我的前夫》

王国斌知青系列画

《卫红》

《青春纪事：初踏荒原》

刘孔喜知青系列画

《今夕是何年》

刘孔喜《离离原上草》

陈丹青《女知青上山》

《风从故乡来》

刘孔喜 《纯真年代》

《守望》

《探家》

《月上荒原》

故宫珍藏

兽面纹兕觥，商代后期

兽面纹鼎，商代后期

故宫博物院 藏

兽面纹鼎，商代前期

故宫博物院 藏

故宫珍藏

兽形匜，春秋后期

故宫博物院 藏

三彩骆驼俑【唐】 故宫博物院藏

左：清 郎世宁
和唐岱合绘
《设色松鹤图》

故
宫
珍
藏

清乾隆 鬲彩福壽開光題詩粉彩秋芳圖扁壺

故宫珍藏

西周末 900-800 BC 虢季氏子組壺

翠玉白菜（台北故宫）

寿山石雕

微画雕 《春江花月夜》

春江花月夜
此诗为唐代张若虚所作，描写春江月夜美景，意境深远，被誉为“孤篇压全唐”。

春江花月夜

寒山寺 《枫桥夜泊》 诗碑

月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。
姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。

寒山寺原名文殊院，唐高僧张继撰《枫桥夜泊》诗，
藏久，泐速，光緒丙午，公假石中，遂於寺中，刻此，
器，櫟，属，余，補，書，刻，石。

俞樾

《五牛图》【唐】韩滉

徐悲鸿 (1895-1953) 《八骏图》

唐宋古文八大家

韩愈

唐宋古文八大家

苏轼

张大千绘

云飞说古

王安石

王安石字介甫，抚州临川人。庆历中，以文章名。入为翰林直学士，权知制诰。至和元年，拜参知政事，改元。明年，拜宰相。安石为相，始行新法。以天变灾异，欲更法。安石为相，始行新法。以天变灾异，欲更法。

苏辙

苏洵

曾鞏

曾鞏字正公，建宁府南平人。嘉祐中，以文章名。入为翰林直学士，权知制诰。至和元年，拜参知政事，改元。明年，拜宰相。安石为相，始行新法。以天变灾异，欲更法。安石为相，始行新法。以天变灾异，欲更法。

宋太宗 编校 蘇洵

匿名油画《与但丁讨论神曲》（2019）

这幅油画宽6米高2.6米，描绘了103位世界著名人物的形象

丁一林油画《科学的春天》（2006-2009） 现存中国美术馆

大型油画 宽6米高3.4米，面目特征大致可辨的有近百人

谢谢欣赏!

