

西方油画大师
经典之作

140
幅高清作品

凡·高、莫奈、菲钦、雷诺阿、
塞尚、勃拉克、马蒂斯、戈罗文
等四十位大师的经典作品

花卉与静物

Flowers and
still life painting

◎ 本社 编

广西美术出版社

静物与花卉

西方油画大师
经典之作

◎ 本社 编

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方油画大师经典之作·花卉与静物 / 广西美术出版社
编. —南宁: 广西美术出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5494-1370-6

I. ①西… II. ①广… III. ①油画-花卉画-作品集-世界
②油画-静物画-作品集-世界 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第163378号

西方油画大师经典之作 花卉与静物

编 者: 本 社

策 划: 覃西娅

特邀编辑: 黄超成

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

封面设计: 陈 凌

版式制作: 李 力

校 对: 尚永红

审 读: 陈小英

出 版 人: 蓝小星

终 审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

印 次: 2015年8月第1版第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 9.125

书 号: ISBN 978-7-5494-1370-6/J · 2368

定 价: 63.00元

版权所有·侵权必究

序 言

花儿为什么总受人类的喜爱？是因为它们娇艳的色彩还是因为它们
是果实的预兆？或是两者都有？花是植物的生殖器，生殖就意味着生命
的延续和滋养。生命的特征之一就是细胞的重生，花儿娇美的色彩似乎
提示了生命的意义和价值，因此，从古到今，人们喜欢花卉并以它们为
主题来歌颂。

花卉题材的绘画无处不在。从古希腊的陶器到古埃及墓室的壁画，
花卉用以美化环境和象征生命。虽然花卉的倩影处处可见，然而它们的
用途仅仅限于美化与宗教，并没有成为独立的绘画类别，一直到了意大
利的文艺复兴时期才得到发展。大约在 16 世纪末，纯粹的静物花卉画
才独立宗教之外而成为一个有独立审美意义的类别。16—17 世纪的佛兰
德斯的花卉静物画喜好于对物体质感、细节的描绘，然而更多的是对造
物的崇拜和对物质的眷恋，是从神权的阴影下走出来的现世的欢娱。

随着 19 世纪摄影术的出现，对写实绘画产生了极大的冲击，西方
的画家们开始对传统的写实风格进行了反思，寻求绘画的出路。在这个
探索的路上，印象主义引领风尚。印象主义画家们根据光色原理对绘画
色彩进行了大胆的革新，打破了传统的褐色调子，反对学院派艺术的统
治。他们强调主观性和自我情感的表达，而不是拘泥于客观物象，在形
式上探索绘画的本体语言。用色块、线条、笔触、光影来重构现实，以
表达绘画自身的美感。这一革命性的理念产生了西方现代绘画艺术，形
成了西方现代艺术的总体思潮和趋势。整个 19 世纪的绘画领域充满了
各种形形色色的风格和流派。这些风格自然也体现在花卉静物之中。在
本画册中选取了从文艺复兴时期到 20 世纪初的花卉静物作品来揭示这
种绘画形式的演变和发展。

在画册中，文艺复兴时期的作品揭示了画家们摆脱对中世纪宗教画的规范，借助科学知识，利用透视知识和明暗法，在二维和平面空间上制造出三维空间的立体效果，让人们把绘画当成真实生活的写照，当成可感、可知的事物。此外，他们还把古希腊艺术家所遵循的法则继承下来，如和谐的比例、单纯、优美等。

而19世纪画家则强调形式、个性和情感的彰显。如凡·高的向日葵，用粗犷有力、旋转的线条和强烈的色彩来表达他的冲动和对绘画形式的独到理解。他的风格为后来的表现主义产生了启发的作用。同样的主题，每个画家都有他自己的表现和理解。菲钦的花卉奔放、流畅、色彩响亮、饱和、笔触明快，表现出他对生活的激情，以及对花卉生命力的颂扬。

无论是花卉还是其他主题的绘画，至19世纪以后，画家们更多的是在探索绘画语言的各种可能性，独特的风格品质和思想，这些是艺术家追寻的方向。

本画册想通过花卉静物这一主题来反映绘画风格的多样化探索的一个历程。从编者的角度看，本画册并不是按编年史思路来构思，不是按风格流派一一展开，而是以实用性参考范例形式为出发点，方便美术爱好者和学生们学习和研究；再者由于这些图片、史料等作品信息来自于不同的版本，因此，翻译也不尽相同。书中的花卉静物作品虽然画面构成比较简单，但希望读者能注意到，它们显现出了画家们独特的形式语言。

编辑疏漏之处，期待学者及读者给予指正。

黄超成 2015年5月

目 录

- 1 向日葵 [荷] 凡·高
- 2 铜瓶中的贝母花 [荷] 凡·高
- 3 鸢尾花 [荷] 凡·高
- 4 百合花、菊花和贝壳 [俄] 菲钦
- 5 百合花 [俄] 菲钦
- 6 各色菊花 [法] 雷诺阿
- 7 牡丹 [法] 马奈
- 8 瓶花 [法] 塞尚
- 9 菊花 [俄] 尼古拉·列宾
- 10 山花烂漫 [俄] 尼古拉·列宾
- 11 瓶花与折扇 [法] 高更
- 12 紫丁香与马蹄莲 [俄] 菲钦
- 13 白花与红色吊钟花 [俄] 菲钦
- 14 向日葵 [法] 莫奈
- 15 瓶花 [法] 莫奈
- 16 蓝色花瓶 [荷] 凡·高
- 17 十五朵向日葵 [荷] 凡·高
- 18 鸢尾花 [荷] 凡·高
- 19 满天星 [荷] 凡·高
- 20 夹竹桃和书 [荷] 凡·高
- 21 玻璃杯中的折枝花 [荷] 凡·高
- 22 三朵向日葵 [荷] 凡·高
- 23 两朵向日葵 [荷] 凡·高
- 24 (上图) 罂粟花 [荷] 凡·高
- 24 (下图) 康乃馨 [荷] 凡·高
- 25 芍药与玫瑰 [荷] 凡·高
- 26 粉色的玫瑰 [荷] 凡·高
- 27 白玫瑰 [荷] 凡·高
- 28 蓝瓶与黄菊 [荷] 凡·高
- 29 白菊与罂粟 [荷] 凡·高
- 30 有黄色背景的瓶花 [俄] 叶列梅耶夫
- 31 瓶中牵牛花 [俄] 列图洛夫
- 32 干花枝 [俄] 捷涅卡
- 33 开花的含羞草 [俄] 阿尔特曼
- 34 窗外的景色 [俄] 捷涅卡
- 35 蓝色花瓶 [法] 塞尚
- 36 紫色的山花 [俄] 叶列梅耶夫
- 37 葵花与静物 [俄] 菲钦
- 38 白色瓶中的夹竹桃 [俄] 戈罗文
- 39 窗前瓶花 [俄] 尼古拉·列宾
- 40 黄色、蓝色和白色 [俄] 恰霍宁
- 41 黄花与金瓶 [俄] 戈罗文
- 42 瓶花 [法] 雷诺阿
- 43 有耳瓶中的花束 [俄] 尼古拉·列宾
- 44 花卉 [法] 雷诺阿
- 45 菊花 [法] 雷诺阿
- 46 瓶中花 [俄] 叶列梅耶夫
- 47 唐菖蒲 [荷] 凡·高
- 48 (左图) 野花 [荷] 凡·高
- 48 (右图) 蓟和花卉 [荷] 凡·高
- 49 水晶花瓶中的白玫瑰 [法] 马奈
- 50 有托盘的盆花 [俄] 康查洛夫斯基
- 51 花卉与水果 [俄] 叶列梅耶夫
- 52 (左图) 蓝色矢车菊 [俄] 列维坦
- 52 (右图) 花卉 [俄] 康查洛夫斯基
- 53 雏菊 [俄] 叶列梅耶夫
- 54 丁香与小玩偶 [俄] 叶列梅耶夫
- 55 玫瑰与书籍 [法] 维亚尔
- 56 瓶花与土豆 [法] 雷诺阿
- 57 窗户上的瓶花 [俄] 叶列梅耶夫
- 58 唐菖蒲与菊花 [俄] 马斯科夫
- 59 红玫瑰、白玫瑰 [俄] 叶列梅耶夫
- 60 紫丁香花 [俄] 叶列梅耶夫
- 61 杯中的折枝花 [俄] 彼德罗夫
- 62 红花与红果 [俄] 尼古拉·列宾
- 63 雏菊 [荷] 凡·高
- 64 玻璃瓶中的鲜花 [法] 马奈
- 65 一束野花 [俄] 伊里亚·列宾

- 66 两朵玫瑰 [法] 维亚尔
- 67 花卉与柠檬 [法] 高更
- 68 玫瑰 [俄] 叶列梅耶夫
- 69 芍药花 [英] 阿尔玛
- 70 (上图) 窗前静物 [俄] 尼古拉·列宾
- 70 (下图) 有茶盘的静物 [俄] 科罗文
- 71 水果与鲜花 [俄] 尼古拉·列宾
- 72 窗前瓶花 [俄] 罗尔捷斯特温斯基
- 73 花瓶、牡丹 [法] 雷诺阿
- 74 花卉 [法] 雷诺阿
- 75 唐菖蒲 [法] 雷诺阿
- 76 蓝瓶花卉 [法] 高更
- 77 (左图) 蜀葵 [荷] 凡·高
- 77 (右图) 瓶花 [荷] 凡·高
- 78 吊钟花 [法] 莫奈
- 79 吊钟花(局部)
- 80 高脚瓶花与静物 [俄] 科罗文
- 81 桌上的瓶花 [俄] 戈罗文
- 82 玫瑰与樱桃 [俄] 科罗文
- 83 草篮中的鲜花 [法] 高更
- 84 罂粟花 [俄] 叶列梅耶夫
- 85 天竺葵 [法] 马蒂斯
- 86 充满了阳光的室内 [俄] 夏加尔
- 87 花卉与小雕塑 [俄] 姆萨托夫
- 88 飞燕草 [俄] 格拉巴尔
- 89 餐桌上的秋菊 [俄] 格拉巴尔
- 90 白瓶绢花 [俄] 库普宁
- 91 花卉与模特 [俄] 萨利扬
- 92 向日葵 [奥] 克里姆特
- 93 窗前圆桌和花瓶 [法] 勃拉克
- 94 花卉与静物 16—17 世纪佛兰德斯绘画
- 95 花卉与静物(局部)
- 96 花卉 16—17 世纪佛兰德斯绘画
- 97 蜀葵 16—17 世纪佛兰德斯绘画
- 98 花卉 16—17 世纪佛兰德斯绘画
- 99 静物 16—17 世纪佛兰德斯绘画
- 100 花果静物 16—17 世纪佛兰德斯绘画
- 101 有白芦笋的静物 16—17 世纪佛兰德斯绘画
- 102 金属盘盏与螃蟹 [荷] 威廉·克莱茨·海达
- 103 金属盘盏与螃蟹(局部)
- 104 有龙虾的静物 [荷] 威廉·克莱茨·海达
- 105 花束、团扇和书 [法] 雷诺阿
- 106 叶子上的苹果 [俄] 伊里亚·列宾
- 107 红酒与水果 [俄] 马什·科夫
- 108 有瓶花的静物(未完成稿) [俄] 菲钦
- 109 静物(《女孩肖像画》局部) [俄] 菲钦
- 110 静物 [法] 塞尚
- 111 有盆花的静物 [法] 塞尚
- 112 龙舌兰和书 [俄] 康恰洛夫斯基
- 113 有植物的静物 [俄] 舍甫琴科
- 114 (上图) 有陶罐的静物 [法] 塞尚
- 114 (下图) 镜面上的玻璃杯 [俄] 彼德罗夫
- 115 静物 [俄] 玛拉吉斯
- 116 碗和壶 [俄] 菲奥多罗夫
- 117 静物 [俄] 罗尔捷斯特温斯基
- 118 壶、茶盘与蔬果 [俄] 库普宁
- 119 壶、茶盘与蔬果(局部)
- 120 (上图) 静物 [俄] 库普宁
- 120 (下图) 烟斗·书·仙人掌 [俄] 库普宁
- 121 有南瓜的静物 [俄] 库普宁
- 122 静物 [俄] 库普宁
- 123 有大型图案锦缎上的静物 [俄] 康查洛夫斯基
- 124 植物、石块和水果 [俄] 马斯科夫
- 125 植物、石块和水果(局部)
- 126 静物 [法] 高更
- 127 窗前静物 [法] 高更
- 128 (上图) 有人物的挂毯的静物 [俄] 马斯科夫
- 128 (下图) 苹果与玫瑰 [俄] 科罗文
- 129 蓝衬布上的鸭梨 [俄] 柯拉巴
- 130 水果 [法] 莫奈
- 131 静物 [俄] 格拉巴尔
- 132 水果与果盘 [俄] 马斯科夫
- 133 鱼与柠檬 [俄] 谢列波柯娃
- 134 切开的西瓜与葡萄、梨子 [俄] 马斯科夫
- 135 有开边南瓜的静物 [俄] 马斯科夫
- 136 白罐与鸭梨 [俄] 罗扎诺娃
- 137 陶罐、卷心菜和辣椒 [俄] 列图洛夫
- 138 牡丹示范步骤
- 139 菊花示范步骤

I 向日葵 [荷] 凡·高 1888年 91cm×72cm

◀ 2 铜瓶中的贝母花 [荷] 凡·高 1887年 73.5 cm × 60.5 cm

3 鸢尾花 [荷] 凡·高 1890年 92 cm × 73.5 cm

4 百合花、菊花和贝壳 [俄] 菲钦 1927年 62cm × 51cm

5 百合花 [俄] 菲钦 1925 年 61cm × 51cm

6 各色菊花 [法] 雷诺阿

► 7 牡丹 [法] 马奈

◀ 8 瓶花 [法] 塞尚 1875 年 56 cm × 46 cm

9 菊花 [俄] 尼古拉·列宾 1999 年 60 cm × 50 cm

10 山花烂漫 [俄] 尼古拉·列宾 1993年 50cm × 40cm