

世界名画欣赏

SHIJIEMINGHUA XINSHANG · 3 ·

细致的护理者(1747)

油画(46×37cm)

[法国] 夏尔丹(Jean Baptiste Siméon Chardin, 1699—1779)

这是一个严冬季节。户外，寒风呼啸，冰天雪地；而室内却充透着温暖的气息，壁炉里辐射出一股股暖流，剥好的鸡蛋和台上的面包散发着诱人的芳香。在这光线黝暗、陈设简单的室内，除了桌、椅、炊具之外，别无其它多余的物品，这全然是一个平民之家。年轻的主妇穿着素色的冬装，在淡紫和玫瑰的色调里和暖气袭人的气氛中，尤觉和谐、幽雅。她倾注着全部身心在为病人准备餐食，那习惯而自然的动作，勾画出了一个家庭主妇的本色；那忧郁沉思的神态，显现出一个贤妻良母在为家人的病情担忧。在这个简朴的家庭中，她没有任何奢望，只期待着平安的生活，盼着病人早日恢复健康。在这平凡的情节中，夏尔丹成功地塑造了一个贤良女性的可贵形象。

反映平民生活的恬静、安适和朴素无华，是夏尔丹艺术的美学核心。十八世纪的欧洲，正是“洛可可艺术”的盛行时期，法国绝大多数的艺术家都在为宫廷、贵族服务。但是，夏尔丹从不趋炎附势，他把毕生精力奉献给法国的平民。在夏尔丹六十年的艺术生涯中，始终不渝地把自己的着眼点投向这一民主阶层，并在他们当中寻找自己的审美的典型形象。因此，在他所表现的这些作品中，充溢着温馨的抒情味和对“小人物”的人情世界的热爱，真实地再现了这一阶层人物的面貌和内心世界，给人以亲切的美感享受。

杨学昭

目 录(第三辑)

细致的护理者
椅子上的圣母
巴利斯的判断
多伊塞夫人
天空和树林
戴珠饰之女
少女肖像
坐着的裸女 — 安娜
戴蓝帽子的男人
狄·拉·塞伦酒馆
野 花
怀抱着孩子的吉普赛女
散 步

[法 国]	夏尔丹 (封面)
[意大利]	拉斐尔 (1)
[佛兰德斯]	鲁本斯 (2)
[法 国]	安格尔 (3)
[英 国]	康斯太布尔 (4)
[法 国]	柯 罗 (5)
[法 国]	马 奈 (6)
[法 国]	雷诺阿 (7)
[法 国]	塞 尚 (8)
[荷 兰]	凡·高 (9)
[法 国]	勃纳尔 (10)
[意大利]	莫迪里安尼 (11)
[法 国]	夏加尔 (12)

原书缺页

原书缺页

巴利斯的判断(1635)

油画(145×190cm)

[佛兰德斯] 鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577—1640)

《巴利斯的判断》一画取材于希腊神话，画面上表现了特洛伊王子巴利斯正赠送金苹果给维纳斯，表达她中选时的景象。维纳斯站在智慧女神密勒弗(右侧)与米诺(左侧)之间。

鲁本斯是十六世纪北欧的尼德兰地区(现在荷兰、比利时、卢森堡一部分)的人；他的艺术是继人文主义艺术的尾声之后，重又奏响一曲反禁欲主义、热烈赞美人生的颂歌。在他的画笔下，女神也被赋予了人世的娇媚和生气蓬勃的体态的茁壮丰腴。鲁本斯善于处理构图庞杂的画面，达到杂而不乱的效果；色彩的处理也非常富丽、豪华、响亮，尤其是用红(披巾)和白(女裸体)构成强烈的色块对比，以塑造出一种华美的色彩世界。

李其容

多伊塞夫人(1807)

油画(76×59cm)

[法国] 安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres,
1780—1867)

安格尔是法国古典主义画派的最后代表人物，任巴黎美术学院教授多年。他极为推尊拉斐尔，画风精致严谨，崇尚线条和造型美。

《多伊塞夫人》为安格尔在罗马时制作的。画中人物年轻貌美，被安置在豪华而超然出尘的环境中，安适恬静的神态似乎在作短暂的休息；那目不转睛的正面凝视，几乎就是拉斐尔所具有的那种明洁单纯的风格。

细致地描划人物的服饰，是安格尔肖像作品中的又一特色。在这幅画中那有刺绣和穗子的绢质披肩、优雅的项链、腕镯、扇子、戒指以及衣服的褶皱纹花饰，无一不描划得细致入微；就连那红色的椅背上的金线绣饰也都是一笔不苟，令人惊叹。此外，浓郁的色彩，金黄色的披肩，光洁的头发对照着细微观察下所描绘的一丝松开的发髻，以及墨色的天鹅绒衣衫被衬在深灰色背景前，益发出色地表现了圆形椅子中的人物温文、典雅、庄重的风度。

曾进顺

天空和树林(1821)

油画 (24×29cm)

[英国] 康斯太布尔(John Constable, 1776—1837)

康斯太布尔是英国著名风景画家，早年深受荷兰、法国、佛罗伦萨绘画的熏陶。在风景创作中他致力于对景的即兴写生，从而冲破了古典风景中棕色色调的陈套，使色彩焕然一新。他把景物同空气和光结合起来观察，从而把风景画的表现力提高到新的境界。作画时他往往感情奔放，随兴而作，笔触用色都很有气魄，是巴比松画派的先驱者。柯罗和德拉克洛瓦以及后来出现的印象派绘画，都从康斯太布尔的作品里得到启发。

《天空和树林》作于1821年，虽然是一幅即兴而作的小品，从这里可以看到他对风景画所作的功绩：通过空气和光的浮动把飘忽的云彩融浴在阳光之中，气势蓬勃生动，色彩变化万千，树木也画得千姿百态。康斯太布尔的用色也十分讲究，在他的画幅中，同样的绿色从不重复，使人感到枝叶间吹拂着风和空气流动；在细节描写上的技艺又是异常的惊人，可见对自然观察的深刻入微。

这幅《天空和树林》与同时代其他作品中那种静谧纤细的技法，形成了强烈的对比，这种艺术的动向，孕育着印象主义绘画的诞生。

邵传谷

戴珠饰之女(1868—70)

油画(70×55cm)

[法国] 柯 罗(Jean-Baptiste Camille Corot, 1796—
1875)

柯罗是法国杰出风景和人物画家。年轻时曾遍游意大利和法国各地，对大自然深为迷恋，对他以后创作中的意境很有影响。1835年后，柯罗经常往巴黎附近枫丹白露森林中继续观察、研究自然。他一生经历了三次法国大革命，因此，在他艺术中混和着各种风格和各时代的特征。他的风景画里常以笼罩着银雾般的诗意，和沐浴在晨曦中的清新调子感人。同时他也擅长肖像画。

《戴珠饰之女》是柯罗晚年的作品，画中少女身着意大利古服装，头戴树叶圈，一片树叶在额前的投影被误为珍珠，故得此名。画中人物摆着《莫娜·丽萨》式的姿态。那朴实无华，神态自如而又略带腼腆的少女被刻划得非常内涵，加上两只手的相叠姿态，成功地塑造出人物心灵的“内在美”，实可与《莫娜·丽萨》相媲美。柯罗以朴实的手法，塑造了多幅象这样自然、娴静、典雅的妇女的形象。他在肖像画上的造就，绝不在他享有盛誉的风景画之下。

韩 牛

少女肖像(1881)

油画(《佛丽·贝杰尔酒吧》的模特儿)(54×34cm)

[法国] 马奈(Edouard Manet, 1832—1883)

爱德华·马奈晚年热衷于“酒吧”这一题材的创作，费了几年时间作了好几幅同一题材的变体画，终于以《佛丽·贝杰尔酒吧》一作获得非常的声誉。

《佛丽·贝杰尔酒吧》揭示了资产阶级社会纸醉金迷生活的一隅。而这幅习作性作品，画的就是“酒吧”里一位名叫秀戎的女侍，是画家为创作《佛丽·贝杰尔酒吧》而收集的形象素材。尽管这与后来所完成的，站立在画幅中的那位金发女侍不尽相同，但那紧紧扣住人们心弦的在眉宇间明亮而略带乡愁的表情，正是从这里获得的。这不同凡响的表现手段，正是这位巨匠的才华与现实主义思想的光辉所在。

马奈终身致力于绘画表现手法的革新，他的艺术实践是对古典理想主义，与陈陈因袭的学院派的勇猛冲击，从而揭开了绘画上色彩革命的序幕，后人尊之为印象派的奠基者。

黄启荣

坐着的裸女——安娜(1876)

油画(92×73cm)

[法国] 雷诺阿(Pierre Auguste Renoir, 1841—1919)

这幅裸体画是雷诺阿艺术成熟时期的作品。画中的裸女造型完美，色彩绚丽，侧坐转身的姿态呈三角形，使构图达到稳定而又富于变化。光和色的渲染和雷诺阿特有的松快的笔触，把躯体表现得浑厚结实富有弹性，使她仿佛沐浴在玫瑰般的晨曦中。他以大笔涂抹的蓝色背景为陪衬，使整个画面上的冷暖色调相互映照，在色彩上也给人以雍容华贵的美感享受。裸女浓黑的头发烘托着艳丽的面孔，蔚蓝的眼睛，抿起的嘴角，端庄表情中略带茫然的神气，在此动静虚实之间，把当时巴黎市民妇女的性格和心理，都微妙地描绘了出来。

——戴祖银

世界名画欣赏 3/7