

世界名画欣赏

SHIJIE MINGHUA XINSHANG · 2 ·

处 女(1913)

油画(190×200cm)

[奥地利] 克利姆特(Gustav Klimt, 1862—1918)

克利姆特是十九世纪下半叶杰出的具有浓烈装饰趣味的北欧画家。他的绘画扎根于欧洲艺术的土壤，但从波斯，尤其是从中国的艺术中大量汲取养料。他的绘画，在造型、纹样、表现手法以及色块、色调的运用上，都明显地流露出中国艺术的痕迹。有时甚至把中国的绘画、刺绣、陶瓷和地毯上的纹样和形象直接地搬上自己的画面，以加强其装饰风，这在欧洲美术史上是很罕见的。

《处女》是克利姆特的优秀作品之一。它的构图严谨，造型别致，采用团块结构，把一群圣洁的处女胶织在一起，组成了一个坚实的整体，如同森严壁垒，无法攻破。画面的色彩斑斓绚丽，仿佛初放的花朵，充满了青春的活力；画面还大胆地采用了中国工笔画中的彩云图案，产生强烈的装饰效果，使我们如读“卿云烂今，纠漫漫兮”诗章，赏心悦目，分外亲切。它充分地体现了克利姆特绘画风格及其与中国艺术的渊源。

杨学昭

目 录 (二辑)

处 女
花 神
画 室
魏茂斯海湾
路易凡辛奴之雪
梳发的妇女
巴黎市街风景
萨玛丽夫人
梅·贝尔福小姐
塔希提岛上的牧歌
萨克莱——考尔教堂
淡绿花瓶
蓝和灰的克皮

[奥地利]	克利姆特	(封面)
[意大利]	提 香	(1)
[法 国]	库尔贝	(2)
[英 国]	康斯太布尔	(3)
[法 国]	毕沙罗	(4)
[法 国]	德 加	(5)
[法 国]	莫 奈	(6)
[法 国]	雷诺阿	(7)
[法 国]	劳特累克	(8)
[法 国]	高 更	(9)
[法 国]	郁特里罗	(10)
[法 国]	卢 东	(11)
[德 国]	贝克曼	(12)

花 神(1515—20)

油画(79×63cm)

[意大利] 提 香(Tiziano Vecellio, 1490—1576)

提香是意大利文艺复兴盛期威尼斯画派杰出的代表人物。他深受乔尔乔涅的影响，在他的创作里，充分体现了文艺复兴时期人文主义的思想。他描绘的人物用色欢快，表情细致安详，洋溢着欢欣的情调和旺盛的生命力，表达了画家对人和生活的肯定。他作的肖像画，画面完美典雅，情趣盎然，也以异常深刻的真实性刻划着人物内心世界的奥秘，具有典型性格和时代特征。

《花神》是提香十六世纪二十年代初的代表作品，塑造了一位美丽、健康、聪慧、崇高、具有诗意与魅力的理想的妇女形象；秀美的面貌和丰盈的体态，达到了精神和形体美的高度统一。《花神》体现了十六世纪人文主义和对现世的赞美；也高度地体现了提香作为威尼斯画派大师在色彩和技法上的卓越成就。

李士英

世界名画欣赏 2/1

画 室(1855)

油画(局部)

[法国]库尔贝(Gustave Courbet, 1819—1877)

真诚严肃、朴实无华地描绘自然和社会现象，是库尔贝所遵循的艺术上的道德准则，也是他的绘画的特色。

具有浓厚象征意味的《画室》，全名为《现实的寓言——回顾七年的艺术生涯》，贯注着画家独特的构思。画面以库尔贝为中心，分成左右两个部分：右边是画家的朋友们，有哲学家、鉴赏家、音乐家和诗人；左边是社会各个阶层中贫困忧愁的人们，有劳动者、农民、丑角、妓女和乞丐等，作品深刻而形象地显示了画家的艺术生活和思想倾向。

画面中间是画家本人，黑棕色的头发、胡须衬托着颜面，从容又自信地挥笔描绘故乡的风光。他爱这个世界，并批判了社会的现实。画家身边站立着肉体丰腴饱满的模特儿，优美的体态和稳厚结实的肌肤感，焕发着青春的活力；她偏倚着头、凝注的目光和柔婉的手势，显得娴雅而安详，库尔贝在这个袒露的世俗妇女身上，寄予了艺术必须真诚的寓意。左边村童的天真专注和戏耍着的白猫，给予画家无限的信任和温暖。一切都洋溢着和谐与生趣，在在都渲染了库尔贝的现实主义精神。

画家以光和影准确地描绘出每个细节的变化，质朴的色彩和刻画入微的人物，使整个画面蕴含着无比真挚纯朴的生命力。模特儿手下垂的衣物和玫瑰色、青棕色的背景相映照，也取得了非常谐调典雅的效果。

达 卡

魏茂斯海湾(1817)

油画(52.7×75cm)

[英国] 康斯太布尔(John Constable, 1776—1837)

康斯太布尔一生的艺术活动，正处于工业革命后的英国经济上升时机。春风般的时代信息，敦促着先进的艺术家、画家迈开大步，跨出深宫后院，迎着朝霞纷纷奔向社会、面对自然。

在风景的描述中，他致力于对光、色、空气和景物的观察，从而打破了古典式的棕色调和陈套，使色彩焕然一新。并以新颖的笔调谱写了许多表现祖国湖光山色的乡村农舍，画面洋溢着浓郁乡土情趣的田园诗意。

1816年，画家在魏茂斯海湾胜地度蜜月。正是他的创作盛期和一生中甘醇的幸福时光。在海滩的同一地点他画了多幅变体画作为素材，有晴天的，也有风暴前后的。这幅《魏茂斯海湾》是根据写生稿于次年在画室里完成的。朴素的色泽，富有活力的笔触勾勒了清澈空旷的海边景色；画面清雅、静谧、明朗而不轻狂。近、中、远景相交融合，唤起人们对海滨美景的遐想；这里没有惊涛骇浪，也没有击岸的浪花，只是退潮时沙滩上留下的湿润痕迹和远处山坡下的点点白色羊群；清晰的远山衬托着冉冉上升的云朵，以及云层后面透出光辉的阳光。海阔天旷、和熙温存，写尽了造化的奇幻，在这庄严、静寂的大自然间，平凡的景色隐藏着无限的生机，透彻光线带来的亲切、利爽，使画面情境深邃，沁人肺腑。

他的画风幽静，亲切，始创折光的新奇色彩，在十九世纪风景画领域里揭开了浪漫主义的序幕。而先驱于巴比松画派，为欧洲绘画的发展带来伟大的启迪。

胡博闻

路易凡辛奴之雪(1872)

油画(46×55cm)

[法国] 毕沙罗(Camille Pissarro, 1830—1903)

毕沙罗是法国印象派画家。在印象派大师的行列中，由于他是年龄最大的长者且为人敦厚，深受画家们的尊敬和爱戴，他对印象派集团的形成起了很大的促进作用。他的作品大都描绘田园风光、码头港口和都市街景，在平淡无奇的景色中蕴蓄着无穷的诗意。

《路易凡辛奴之雪》是毕沙罗的代表作之一。印象派的绘画理论认为：世上万物的色彩都是随着光的变化而变化的；没有光就没有色；没有绝对的白，也没有绝对的黑。《路易凡辛奴之雪》即是这一理论的充分体现：在冬日晨曦的照射下，雪地上映现出微暖的阳光，笼罩着整个画面的绿色的天际，映照着明晰的前景、中景和迷蒙远景的阴影部分，显现出安详的蓝绿色。背光的树枝树干，交织成藤蔓形的花纹，在雪地色彩的反射下，呈现出暗褐色。这样，整个画面就描绘出一幅光与影、坚实的物体形态与冰雪覆盖的土壤，以及天空与大地的各种色彩交相辉映的生动景象，宛如一曲田园牧歌，和谐美妙。

杨学昭

梳发的妇女(1875—76)

油画(31×45cm)

[法国] 德加(Edgar Degas, 1834—1917)

德加是法国印象派的重要成员，早期倾心于安格尔的古典主义，多作历史画和肖像画。十九世纪七十年代起才转向于印象派，多以剧院、咖啡馆和赛马场为画题，尤以画芭蕾舞演员著称。他除钻研光和色的变化外，并喜欢表现转瞬即逝的动态。德加擅长色粉画，所以他的画面五光十色，极为富丽，并以生动的线形成丰富的节奏感。《梳发的妇女》一画的创作动机，是从一篇文章中的一个妇女形象而引起的创作构思。这种简朴的妇女形象在当时尚不为一般的画家所注意，而德加却花了几年的时间，变换了各种姿态和动作，极其认真地画出这幅象似即兴的作品。他把同一个人的三种姿态组织在一个画幅里，白色的衣服、柔和的头发、优美的动作形成了独特的效果；色彩洗炼，人和海滩都沉浸在仿佛夕阳反照中，和一抹绿色的草地形成强烈的冷暖色对比。画上残留着一些未画完的笔触，这种与众不同的构图，生动而又带着神秘气氛，是德加风格中别开生面的一页。

戴祖银

巴黎市街风景(1866)

油画(64×81cm)

[法国] 莫奈(Claude Monet, 1840—1926)

莫奈画了很多幅巴黎街景，这一幅，描写的是巴黎的一条主要大街。在初冬一个阳光明媚的中午，宽阔的街道上，行人杂沓、车来马往，近景是繁茂的林荫路，远处有高大的建筑。画家为了表现巴黎市街的繁华景象和发挥他对光和色的技法而采取了俯视构图，在画面的右侧近景处作者特地在悬空的建筑物上安置了两个探着身子往下看的人物，形象地标出了这幅画是在建筑物上绘成的。

这幅画尽管属于莫奈的早期作品，但色彩的富丽和光的复杂表现，衬托出大都市所特有的那种喧闹繁华的气氛，就已经不同凡响地显示出作为印象派代表人物的杰出才能。

立 文

Renoir . 77.

萨玛丽夫人(1877)

油画(56×46cm)

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

雷诺阿善于把少年时代学艺中的瓷画技艺与印象派描绘外光的技法巧妙地融合在肖像画中,所以画面色彩绚丽,笔触轻快活泼,极富生气。

这幅胸像,是他为著名演员珍妮·萨玛丽所作的二幅肖像中的一幅。那似乎漫不经意的笔触在画面上自然地流动,却把对象怡然自得的容姿塑造得准确而生动;而闪亮的聪慧眼睛,鲜艳的嘴唇,浓绿的衣装衬着粉红色的背景,益发使这位热情的演员充满着青春活力。这幅画上纵横颤动的点、线、面,和梦幻般的光、色、影交织成一片欢快的旋律,仿佛把对象、背景、空气和衣饰都溶解开来又浑然织成一体,从而也把人物塑造得形神兼备,气韵生动。这是雷诺阿肖像画中不可多得的佳作。

戴祖银

世界名画欣赏 2/7