

The background of the cover is a large, atmospheric oil painting. It depicts a landscape with several bare, dark trees in the foreground and middle ground. A small, dark figure is visible near the base of one of the trees on the left. The sky is a mix of soft, muted colors, suggesting a hazy or overcast day. The overall mood is quiet and contemplative.

外国油画

WAIGUO YOUHUA FENGJING ZUOPINXUAN

风景作品选

天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

外国油画风景作品选

天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

WAIGUO YOUHUA FENGJING ZUOPINXUAN

图书在版编目 (C I P) 数据

外国油画风景作品选 / 天津人民美术出版社编. — 2 版.
天津: 天津人民美术出版社, 2007.6
ISBN 978-7-5305-3482-3

I . 外… II . 天… III . 油画: 风景画—作品集—世界
IV . J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 069973 号

天津 人 民 美 术 出 版 社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞

网址: <http://www.tjrm.cn>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2007年6月第2版

2008年5月第2次印刷

开本: 787×1092毫米 1/8 印张: 7

印数: 3001—5500

版权所有, 侵权必究

定价: 55.00元

大自然的赞歌

(代序)

张安晋

大自然造化了世间万物,创造了所有的生命。我们人类,便是大自然的杰作。人类依恋大自然,以自己的智慧和创造回报、赞颂着这个赖以生存的大家园。这种和谐,构筑了一部人类几千年的文明史。

人们热爱生命,热爱生活,热爱大自然。几个世纪以来,数不胜数的艺术家们以自己最真挚的情感去描绘大自然的博大和永恒。在人类文化的宝库里,表现大自然这一主题的作品更是浩如烟海、灿若繁星。艺术家的创作虽然取材于自然,但他们的作品决不仅仅只停留在一般意义上的对自然景物的再现和解释,而是作者内心世界的表露,是发自灵魂深处的至情,是艺术家生命感悟的境界所在。

自古以来,表现意志的主题性绘画是很多很多的。但是,为了直率地表现自然造化的神韵,只有当艺术家把自己投入到大自然的怀抱之后,才有可能达到。

风景画是以自然景观为创作题材的。它不仅仅是地貌环境的图谱,而应当是艺术家对大自然的深刻感受和理解,是情景交融的形象表现。画家捕捉自然中的美,而又以娴熟的艺术技巧将这种美充分表达出来,创造出有景有情的境界,这就是风景画的意境。意境有如作品的灵魂,它使人领悟到艺术的真谛,感受到艺术家对自然的

真诚与热情,以及充满着生命的韵律、优雅的情致和富于想象的节奏。

风景画是外来的名称,中国传统绘画中称之为“山水画”。山水画是中国传统文化的珍宝,在我国已经有悠久的历史。据说早在东晋时代就有了独立的山水画。流传于世的山水佳作,展示了山水画在千百年中发展起来的各种风格、流派、表现手法,无不显示出中华文化的博大精深。那一幅幅雄浑苍劲、气象万千的山河图景,无不透露着浓浓的民族情结。这些传世珍品不仅是中华民族文化的瑰宝,也是世界文化的宝贵财富。历代名家以他们高深的文化学养和独特的艺术技法,为后人留下了不可估量的绘画遗产。他们的作品内涵丰富,诗意盎然,是“万趣融其神思”的“畅神”之作。时至今日,中国山水画依然焕发着勃勃生机。

风景画最早在欧洲的出现,是在公元前5—4世纪的希腊古典时期的壁画里。那时的风景画多是人物画的背景与陪衬,起到加强与烘托主题的作用。也曾经有过为配合旅游而绘制成的某一景色。至于独立的风景画的形成,还是在若干世纪以后的事情。

14世纪的时候,在法国的羊皮纸细密画上已经有了风景画的形迹。但比较完整意义的风景画,则是出现在17世纪的普桑、洛朗和18世纪的弗那戈那尔等人的作品之中。

16世纪的文艺复兴运动给欧洲的美术带来了空前振兴。在以肖像画和风俗画为主的绘画中,风景与人物相得益彰,气势不凡。

17世纪的欧洲,随着经济的繁荣,也带给艺术以繁荣。这时,平民画风的荷兰画派诞生了。荷兰风景画的发展是和人们对乡土的热爱与朴素的唯物主义思想相联系的。画家们善于用灰调子表现空气和景色的氛围,常在看似普通的景色中表现诗意和美。雅各布·范·雷斯达尔、霍贝玛等是风景画家中的佼佼者,他们的画风对后人产生了很大影响。

英国的水彩画与风景画在经过18世纪的不断探索,发展到19世纪上半叶,经历了自己的黄金时代。水彩画自由地运用到表现自然景色上,也随之出现了一批代表性的风景画家。其中最负盛名的是约翰·康斯太勃和约瑟夫·马罗尔德·威廉·泰纳。康斯太勃是富于创造性的风景画家,在艺术上也是印象派的先驱。他的作品认真不苟、工整细润与浑然大气是融合无间的。泰纳的作品别具一格,着力于表现不平静的自然界。他总是以绚丽缤纷的色彩、纵横驰骋的笔触,饱含着浪漫主义的激情,把大自然的幻变展现在画面上。英国的风景画对于欧洲绘画的影响是深远的。

19世纪40年代,一大批现实主义的风景画家带来了法国风景画的繁荣局面。他们对欧洲传统的风景画进行革新,观察和研究自然界的风云变幻,用画笔描绘大自然壮丽的景色和内在生命。于是,产生了一种朴素自然的风景画派——“巴比松画派”,主要成员有:卢梭、迪亚兹、杜比尼、柯罗、杜普列等。卢梭的画细腻而深厚,富有乡土气息。他注重光线的变化,以此表达大自然内含的情绪的扬抑。杜比尼喜欢描绘峡谷、河流,他长期致力于光和空气的表达,他的风景画秀丽而明净。柯罗既表现宁静、优雅的景致,也画大自然中的运动。他的画使人感到生命的脉搏,看得到艺术家的想象与自然界瞬息变化的结合。

印象主义是很有特色的画派,它注重艺术表现手法,发挥油画色彩的优势,表现光色的微妙变化,把大自然美好的光感和悦目的色彩呈现给观众。它在绘画上开辟了探索外光描绘的新领域。印象派的诞生,出现了马奈、雷诺阿、莫奈、德加、毕沙罗等一批大师。其中最有代表性的人物是莫奈。克洛德·莫奈天生喜爱大自然,他是一

位开创性的风景画家,用大自然赋予的灵感与才华,陶醉在光和色的世界中。毕沙罗是喜欢田园生活的人,他画了许多出色的田园风景。他的晚年体弱多病,无法外出写生,常常临窗眺望巴黎市景,画了许多街头景色。

后印象派强调画家对事物的主观分析,抒发作者的自我感受、主观感情和情绪。塞尚、高更、凡·高等都是以强烈个性作画的巨匠。塞尚是一位善于思考的在艺术上有独创性的画家,他的作品给人以沉着、冷静的感觉。凡·高的作品里饱含着对生活的激情,他把宇宙的一切都表现出一种无休止的运动旋律,充满着神幻的力量。

由于后印象派的影响,导致了20世纪的绘画艺术产生了很大转变。在现代美术运动中,涌现出纷繁而活跃的各流派。他们努力探索绘画的现代语言和艺术观念,有了更加广阔的活动空间和表现手段。

19世纪60年代俄国批判现实主义美术,对东欧以及我国都产生过强烈的影响。俄国巡回画派的作品是19世纪后期世界美术发展史中最辉煌的篇章之一。由于它艺术上的革新举措和以先进的美学思想为指导,直接关注和反映俄国的社会生活,对俄国现实矛盾的揭露广泛而有深度,在19世纪后期的美术史上,异军突起,别开生面。这个画派拥有一个思想进步、实力雄厚的画家群。风景画在巡回画派的创作中得到了很大的发展。风景画名作异彩纷呈。阿·柯·萨符拉索夫的《白嘴鸟飞来了》、《索柯尔尼基的麋鹿岛》,弗·阿·华西里耶夫的《潮湿的草地》、《牧归》,伊·伊·希施金的《麦田》、《松林的早晨》、《松林》,伊·柯·艾瓦佐夫斯基的《海岸·告别》、《虹》,库茵芝的《北方》,瓦·德·波连诺夫的《园中池塘》等,画风或质朴、醇厚,或恢宏、壮阔,或精细、温馨,但都富有对故土的亲情和眷恋。风景画大师列维坦的代表作有《春天·大水》、《金色的秋天》、《深渊旁》等,以诗意的抒情,表达出自然界内在的情绪。列维坦是集俄罗斯风景画优秀传统之大成者,把19世纪后期的俄国风景画推向高峰。

古往今来,西方的画家们恪守真实地描绘自然景观这个艺术原则,并产生了浩繁的风景画作品,其中不乏举世闻名之作。这些作品中,有的明丽清新,其抒情诗般的语言静谧而舒缓;有的雄浑激越,犹如交响乐章,那雷霆万钧的气势,显示出不可征服的力量;有的则在庄严的凝重中透出深沉与忧郁,流露出对生命的思考。作品中那些洋溢着恬淡、幽远的意境,在当今的紧张、压抑的现代都市生活中,不无现实意义:使人们从纷繁杂乱的尘嚣中得到释然,又回归自然的天地之间,享受那份自在的惬意和慰藉。或许这正是风景画能赢得众多观者喜爱的一个重要原因。

是的,人们的确是太需要属于自己的精神家园,太需要关爱自己生存的大家园了!

浏览艺术家们的作品,人们不能不由衷地感谢这些大自然的歌手:他们赋予了自然景色以灵感,而这灵感又把人们带入作品之中,去同画家一起遐想,一起神游。它唤起人们对生活的热爱,对自然的钟情,对未来的憧憬,对光明的向往,对真善美的追求。

人们感谢这些虔诚的艺术家,他们把自己的心灵、情感、魂魄乃至整个生命都注入到作品之中,这作品是对大自然、对生命的最高礼赞,这作品蕴含着不朽的生命力。

返朴归真,重归大自然。这是现代人类文明所追求和向往的。

作品目录

1. 村口客栈	1
2. 宁静的海	2
3. 牧羊人	4
4. 海岸·告别	5
5. 双桅帆船“梅尔库里号”	6
6. 虹	8
7. 翁费勒风景	9
8. 池塘边	10
9. 船闸	12
10. 都威尔海滨	13
11. 杜塞尔多夫附近的橡树林	14
12. 莫斯科郊外的晌午	15
13. 麦田	16
14. 密林	18
15. 森林远方	19
16. 橡树	20
17. 林中雨滴	22
18. 在公园里	24
19. 林边的花	26
20. 波列契村附近的景色	27
21. 马尔纳	28
22. 第聂伯河上的月夜	29
23. 塞纳河畔小城	30
24. 莫斯科的小院落	32
25. 花园中	33
26. 放牧归来	34
27. 乡村	37
28. 潮湿的草地	38
29. 威尼斯一岛	40
30. 春天·大水	41
31. 深渊旁	42
32. 湖	44
33. 巴黎附近的奥弗尔山	46
34. 风景	47
35. 金色的秋天	48
36. 拉邦的猪场	50

1. 村口客棧 38cm × 50cm 埃瑪紐艾爾·米朗 (1622~1700)

2. 宁静的海

83cm × 105cm

凡德·维尔德
(1633~1707)

3. 牧羊人

66cm × 55cm

让·巴蒂斯特·卡米尔·柯罗 (1796~1875)

4. 海岸·告別 1868年 56.5cm × 75cm 伊·柯·艾瓦佐夫斯基 (1817~1900)

5. 双桅帆船“梅尔库里号” 1848 年
123.5cm × 190cm
伊·柯·艾瓦佐夫斯基 (1817~1900)

6. 虹 1873年
102cm × 132cm
伊·柯·艾瓦佐夫斯基 (1817~1900)

7. 翁费勒风景

43.5cm × 65cm 居斯塔夫·库尔贝 (1819~1877)

8. 池塘边 125cm × 200cm 威廉·罗埃罗夫 (1822~1897)