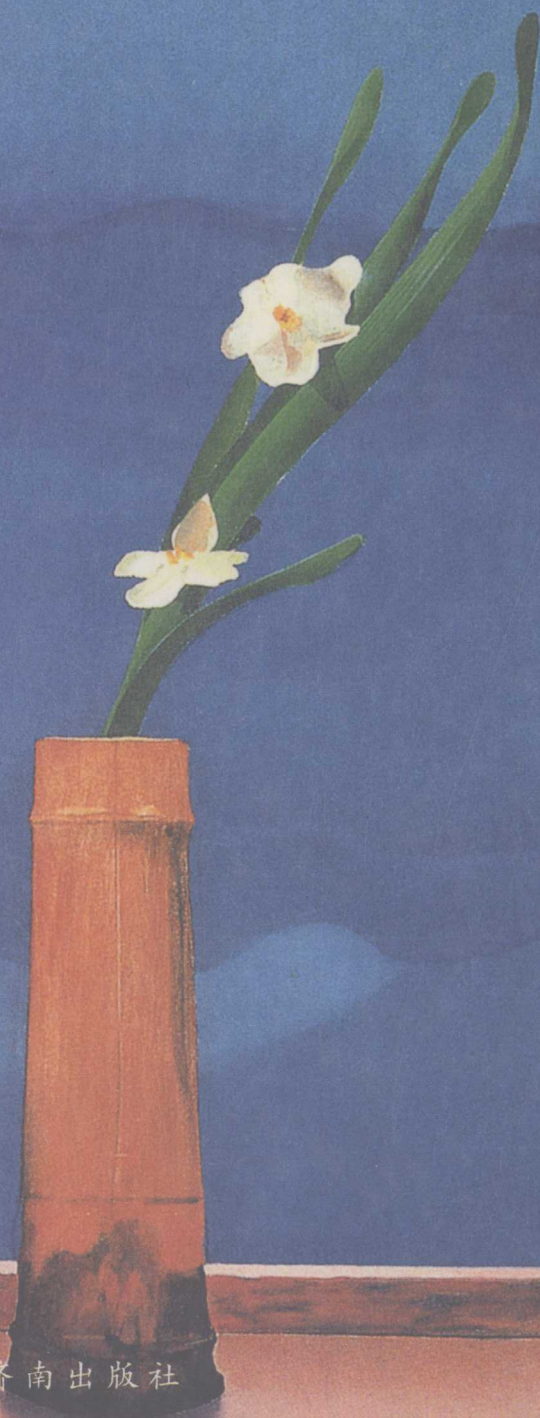

THE APPRECIATION OF STILL LIFE
MASTERPIECES

世界静物名画鉴赏

4

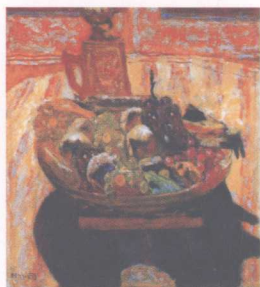
济南出版社

THE APPRECIATION OF WORLD STILL LIFE
MASTERPIECES

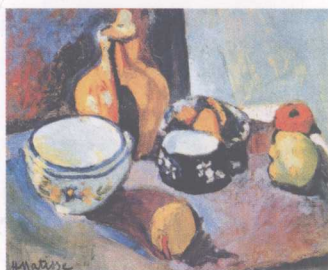
世界静物名画鉴赏

4

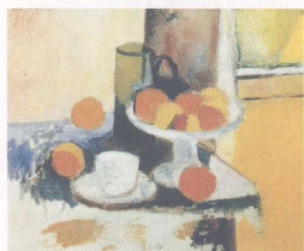
济南出版社

水果盘 博纳尔

陶器和水果 马蒂斯

有桔子的静物 马蒂斯

静物 弗拉芒克

二十世纪 静物名画

野花 [法国] 博纳尔	318
虞美人 [法国] 博纳尔	319
微明中的花瓶 [法国] 博纳尔	320
坎内餐厅的水果篮 [法国] 博纳尔	321
瓶中花 [法国] 博纳尔	321
白色桌布 [法国] 博纳尔	322
眺望花园的餐厅(早餐厅) [法国] 博纳尔	323
粉红花束 [法国] 博纳尔	324
水果盘 [法国] 博纳尔	325
早餐 [法国] 博纳尔	326
普罗旺斯浓汁色的陶瓶 [法国] 博纳尔	326
有红酒瓶的静物画 [法国] 博纳尔	327
餐桌 [法国] 博纳尔	328
花卉 [法国] 马蒂斯	329
金鱼 [法国] 马蒂斯	330
静物2 [法国] 马蒂斯	331
蓝色的窗户 [法国] 马蒂斯	331
杜松子酒酒瓶 [法国] 马蒂斯	332
银莲花 [法国] 马蒂斯	332
陶器和水果 [法国] 马蒂斯	333
洋葱和花瓶 [法国] 马蒂斯	333
红色的和谐 [法国] 马蒂斯	334
希腊躯干像和瓶花 [法国] 马蒂斯	334
桃色桌布上的苹果 [法国] 马蒂斯	335
有桔子的静物 [法国] 马蒂斯	335
粉红色小塑像和大壶放在红色的木箱上 [法国] 马蒂斯	336
水果和青铜器 [法国] 马蒂斯	337
瓷罐、瓶子和水果 [法国] 马蒂斯	337
在东方毯子上的小雕像和陶瓷瓶 [法国] 马蒂斯	338
装饰性花朵 [法国] 鲁奥	338
野花和水果 [法国] 鲁奥	339
青鱼 [法国] 马尔凯	339
静物 [法国] 德尼	340
静物 [法国] 弗拉芒克	341
篮中的葡萄 [法国] 弗拉芒克	341
三十岁, 或玫瑰的生命 [法国] 杜菲	342

花卉 杜菲

有小提琴的静物画(蓝色小提琴) 杜菲

有鱼的静物 布拉克

窗台玫瑰 巴尔蒂斯

静物 [法国] 杜菲	342
在蒙梭内的房子 [法国] 杜菲	343
花卉 [法国] 杜菲	343
有小提琴的静物画(红色小提琴) [法国] 杜菲	344
郁金香 [法国] 杜菲	344
有小提琴的静物画(蓝色小提琴) [法国] 杜菲	345
海芋 [法国] 杜菲	346
有窗户的室内 [法国] 杜菲	346
一盆水果 [法国] 杜菲	347
玫瑰花束 [法国] 杜菲	347
红色小提琴 [法国] 杜菲	348
玛格丽特 [法国] 杜菲	348
瓶中的玫瑰 [法国] 德朗	349
有青梨的静物 [法国] 德朗	350
静物 [法国] 德朗	350
静物 [法国] 德朗	351
果子和楼梯 [法国] 莱热	351
独脚小圆桌 [法国] 布拉克	352
画室(第2号) [法国] 布拉克	353
台球桌 [法国] 布拉克	354
有鱼的静物 [法国] 布拉克	355
静物 [法国] 布拉克	355
牡蛎 [法国] 布拉克	356
两条火鱼 [法国] 布拉克	356
画架 [法国] 布拉克	357
面包、牡蛎和饮料瓶 [法国] 布拉克	357
画室(第8号) [法国] 布拉克	358
牡蛎 [法国] 格博利奥德	358
花与含羞草 [法国] 基斯林	359
有水果碗的静物 [法国] 瓦拉东	360
苹果和梨 [法国] 瓦拉东	360
窗台玫瑰 [法国] 巴尔蒂斯	361
静物 [法国] 巴尔蒂斯	362
鱼 [德国] 贝克曼	362
工作台前的自画像 [德国] 海泽	363
有玻璃杯的静物 [德国] 凯尔希纳	364

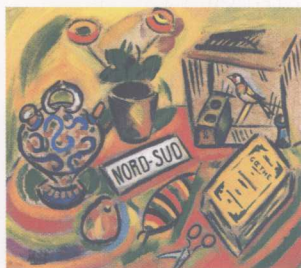
静物 莫兰迪

花和玻璃杯 毕加索

果盆和玻璃水杯 格里斯

北方南方 米罗

梳妆台 [德国] 普罗伯格	365
静物 [德国] 普罗伯格	365
消逝的爵士乐 [德国] 海茵茨	366
瓶中的花 [德国] 海茵茨	367
鲜花束 [德国] 海茵茨	368
静物 [墨西哥] 里维拉	369
水果 [意大利] 契里科	370
诗人的不安 [意大利] 契里科	370
有银器的静物 [意大利] 契里科	371
风景中的水果 [意大利] 契里科	371
鱼 [意大利] 契里科	372
爱之歌 [意大利] 契里科	372
静物 [意大利] 莫兰迪	373
静物 [意大利] 莫兰迪	374
静物 [意大利] 莫兰迪	374
花卉 [意大利] 莫兰迪	375
静物 [意大利] 莫兰迪	376
静物 [意大利] 莫兰迪	376
弗西利亚 [意大利] 古图索	377
水果与杯子 [西班牙] 毕加索	378
花和玻璃杯 [西班牙] 毕加索	379
玻璃容器 [西班牙] 毕加索	380
窗旁的果碟和柄盂 [西班牙] 毕加索	380
有石膏头像的画室 [西班牙] 毕加索	381
曼陀铃和吉他 [西班牙] 毕加索	381
吉他 [西班牙] 格里斯	382
果盆和玻璃水杯 [西班牙] 格里斯	383
有吉他的静物 [西班牙] 格里斯	384
啤酒杯和扑克牌 [西班牙] 格里斯	384
水果盘、玻璃瓶、摊开的书本 [西班牙] 格里斯	385
水果盘与玻璃瓶 [西班牙] 格里斯	385
北方南方 [西班牙] 米罗	386
有兔子的静物 [西班牙] 米罗	387
静物与旧鞋 [西班牙] 米罗	388
洗物池和镜子 [西班牙] 洛佩兹	388
面包篮 [西班牙] 达利	389
有生命的静物 [西班牙] 达利	390
画布 [比利时] 马格利特	391

芍药与丁香 夏加尔

即兴静物画 席勒

富士山和花 霍克尼

十六枚玻璃球 查尔斯贝尔

个人的价值 [比利时] 马格利特	392
红色模特儿 [比利时] 马格利特	392
芍药与丁香 [俄国] 夏加尔	393
有柳枝与草花的静物 [俄国] 夏加尔	394
花中的情侣 [俄国] 夏加尔	396
玛嘉丽特与恋人 [俄国] 夏加尔	397
波罗斯之夜 [俄国] 夏加尔	398
铃兰 [俄国] 夏加尔	399
魔术师 [俄国] 夏加尔	399
水果和鲜花 [俄国] 夏加尔	400
蓝天使 [俄国] 夏加尔	400
鱼的循环 [瑞士] 克利	401
无题(最后的静物) [瑞士] 克利	402
有菠萝的静物 [奥地利] 科柯施卡	403
向日葵花园 [奥地利] 克里姆特	404
即兴静物画 [奥地利] 席勒	405
从艺术家画室眺望 [英国] 斯潘塞	406
沉默的祈祷者 [英国] 斯潘塞	406
毛茛 [英国] 弗洛伊德	407
红桌布 [美国] 艾弗里	408
曼陀铃和花 [美国] 艾弗里	408
模特儿和未完成的自画像(局部) [美国] 霍克尼	409
玻璃茶几上的静物 [美国] 霍克尼	410
静物的发现者 [美国] 霍克尼	410
富士山和花 [美国] 霍克尼	411
艾里克森 [美国] 怀斯	412
面包与酒 [美国] 依弗尔	413
有帽子的静物 [美国] 布兰特	414
花篮 [美国] 布兰特	415
16枚玻璃球 [美国] 贝尔	416
葡萄与核桃 [法国] 凡·霍夫	416
有颜料管的静物 [智利] 布拉沃	417
大蒜和卷心菜 [智利] 布拉沃	418
钥匙和手 [波兰] 塔马拉	419
野花 [日本] 东山魁夷	420
有器物的窗户 [日本] 东山魁夷	420
古凳上的牡丹 [日本] 高山辰雄	421
桌上的静物 [日本] 中村清治	422
花卉 [日本] 中村清治	422

图 版

4

世 界 静 物 名 画 鉴 赏

318

野花 / 博纳尔 (法国)

布上油画 55 厘米 × 49 厘米

私人藏

19 世纪法国纳比派画家博纳尔十分崇拜雷东，他声称自己从雷东的作品中发现了“几乎相反的两种性质的统一，即单纯的内容和神秘的表现”。从这幅名为《野花》的作品中，我们就可以明显感觉到雷东对博纳尔艺术的影响。画家采用了敏感得近似神经质的笔触，使画面充满了个人主观情绪的色彩。作为画面主体的瓶中野花被描绘得如烟花般绚烂夺目，白色的

花瓶，橙色的书和同一色系的背景融为一体，同时这幅画还带有一种象征主义倾向和梦境般的神秘色彩。

皮埃尔·博纳尔(1867~1947)生于法国的佛塔尼。早年曾在巴黎攻读法律，后入朱利安美术学院学习绘画，并成为纳比派成员，这个画派反对印象派的自然主义，倾向于用色彩鲜艳的抽象结构来表达内心体验。1891~1905 年，博纳尔曾是活跃一时的装璜师、版画家和设计家。受高更和日本浮世绘影响，他的画具有浓厚的装饰风味。1905~1910 年之后，他逐渐放弃了早期的装饰风格，转而研究莫奈和德加等印象派画家的色彩和新印象主义的技法，作品多为室内静物和裸体模特。

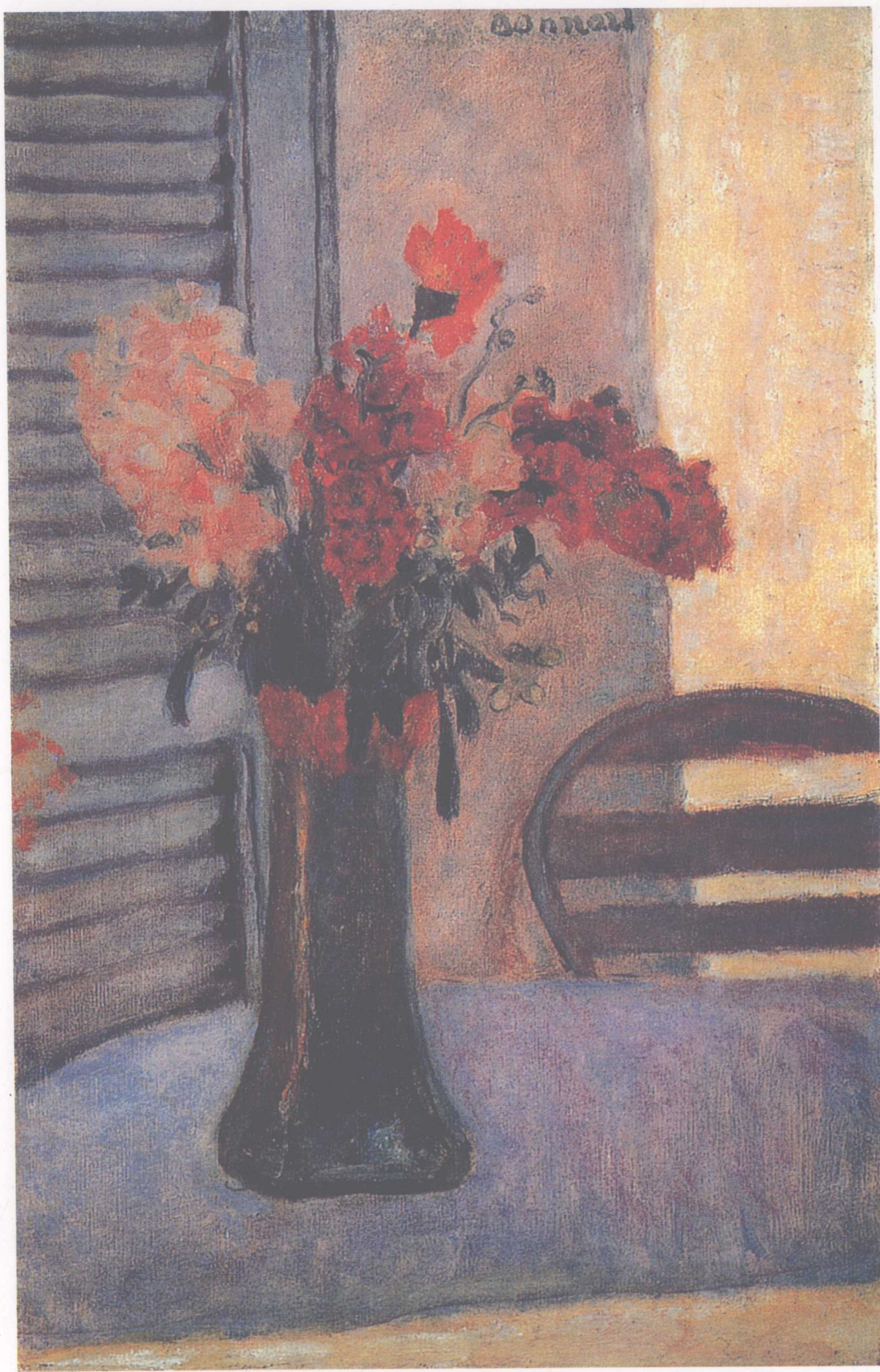

虞美人 / 博纳尔 (法国)

布上油画 尺寸不详

私人藏

这幅花卉作品仍有着雷东梦幻般绘画的痕迹,饱满的构图和响亮的黄色调是这幅画给人的第一印象。娇艳欲滴的虞美人在花瓶中绽放,犹如一团燃烧的火焰;周围星星点点的小白花又显得宁静素雅,衬托出虞美人的娇美。此画不仅用色奔放大胆,而且用笔也很有特色,扭动的曲线笔触表现出强烈的个人主观情感,极富表现性和抒情性。这就使此画不仅像一曲饱含感情的交响乐,又像是闪耀着金色光泽的童话梦境。

清晨柔和的阳光从画面右侧的窗口透进来,以百叶门为背景的瓶花完全融入了这朦胧的氛围中。这幅画的构图简洁,对物体进行了几何化处理,着意于几何形之间的组合关系。画家没有选择纷繁的物象,而只是选择了餐桌上的一瓶花进行描绘。在手法上,博纳尔不强调物象的立体感,用近似平涂的笔法造成一种平面化的效果。色彩的运用也极其微妙,大量使用同类色系,减弱强烈的色彩对比关系,使整个画面给人和谐自然的感觉。

微明中的花瓶 / 博纳尔 (法国)

布上油画 62.5 厘米 × 39.5 厘米

私人藏

博纳尔描绘风景时用笔迅速,极其情绪化,但他对那些静物,无论是一束花、一盘水果,都认真观察,刻画得很有耐心。在这幅画中,博纳尔表现出他对光线的敏感和兴趣,整个画面似乎流溢着阳光的味道。日光充足的室内,桌面上摆放着一篮水果,画家将鲜亮纯粹的柠檬黄、橘黄等色彩平涂在画布上,使一切都沐浴在阳光的温暖之中。物象没有明显的边界,也没有强烈的体积感,画家眼中看到的是一片绚丽热烈的色彩。

坎内餐厅的水果篮 / 博纳尔 (法国)

布上油画 50.8 厘米 × 59.7 厘米

私人藏

瓶中花 / 博纳尔 (法国)

布上油画 64 厘米 × 69.5 厘米

私人藏

博纳尔在这幅画中没有采用其惯用的强烈光线,而大量使用了中间色调,桌面和一半墙面是奶白色的,另一半墙面泛着土黄色,烘托出宁静素雅的氛围。画面的主体是一个花瓶和几个陪衬的小器物。画家直接用黑色的线条勾勒出花瓶和花束的外轮廓,使其在画面中十分抢眼。色彩浓重的花朵和其后蓬松的花草从颜色到质感都形成鲜明对比,也和淡雅的背景产生反差,整个画面流露出一种淡淡的忧伤。

白色桌布 / 博纳尔 (法国)

布上油画 116.5 厘米 × 89 厘米

私人藏

这是一幅充满稚趣的作品，博纳尔明显受到了“现代艺术之父”塞尚的影响，他忽视正确的透视关系，桌面似乎是竖立

起来的，果盘、点心、水瓶像是挂在白布上，木箱里的梨子和苹果如在空中漂浮。前景处理轻松明快，运用了大量纯净而明亮的色彩；远景则相对强调用线，追求线条的趣味。画中物体无论是水果，还是器具都有着各自的个性，表现出强大的生命力。与塞尚结实如石头一般的静物不同的是博纳尔喜欢用轻盈通透的色彩将静物表现得更为可人。

眺望花园的餐厅（早餐厅）/ 博纳尔（法国）

布上油画 159.3 厘米 × 113.8 厘米

私人藏

博纳尔在这幅画上表现了一个装饰家的风格，大量运用黄色表现阳光的感觉，细小的笔触显得有些神经质，总体风格类

似同一时期的《棕榈之枝》。在构图上，画家巧妙地选择了临窗的餐桌；桌上的物品色彩丰富亮丽，笔触略显零碎。从敞亮的大玻璃窗射进的阳光使桌上的早餐被赋予了生命，熠熠闪光。透过玻璃窗向外望去，窗外是阳台，阳台下有茂密的树林，一派绿色的生机。画面的左边还有一位正在喝咖啡的女士，但博纳尔没有突出她的形象，而是让她融入背景之中。

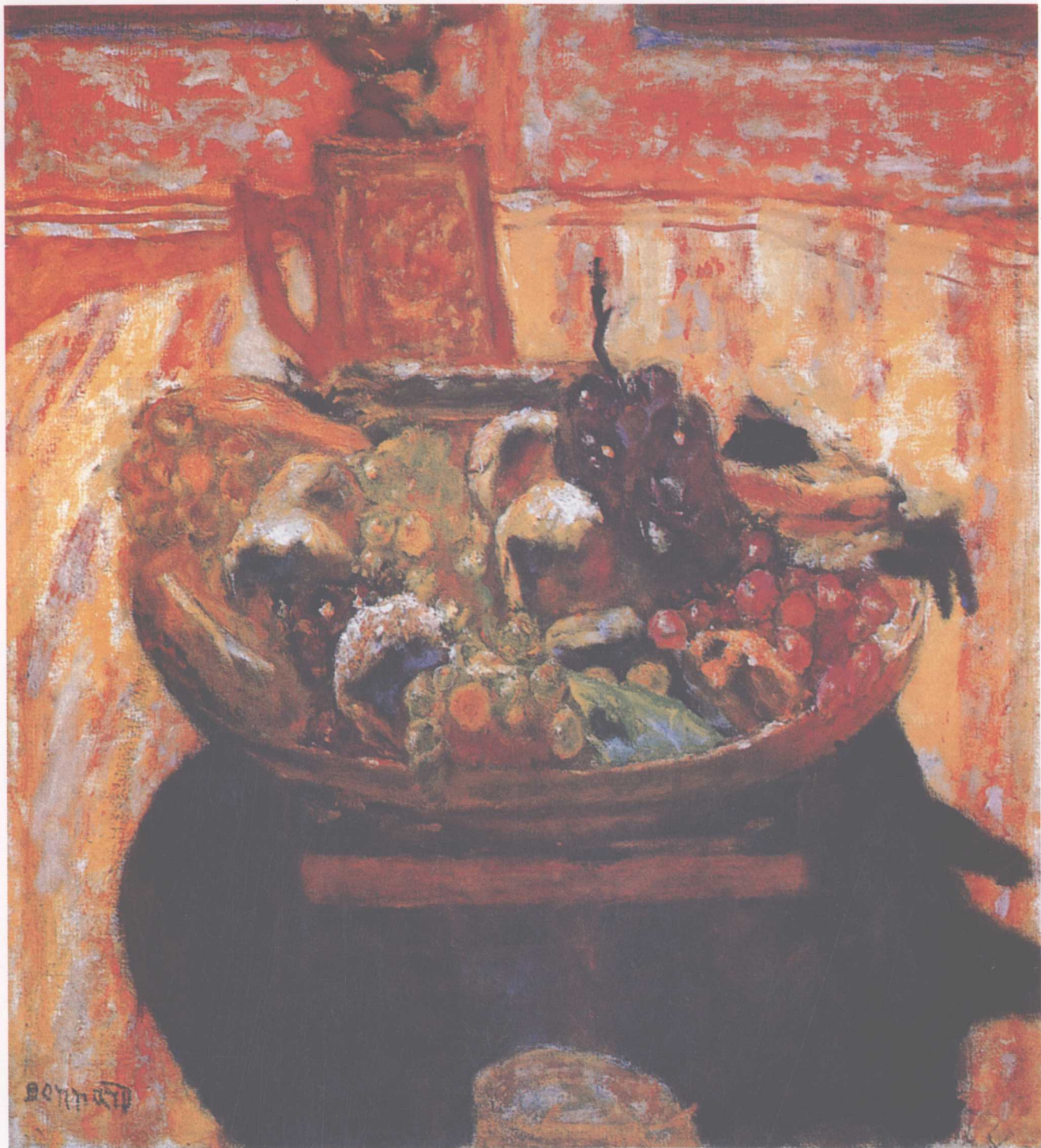

粉红花束 / 博纳尔 (法国)

布上油画 50.8 厘米 × 48.9 厘米

私人藏

这是一幅疾速完成的作品，色彩似乎是在画面上流动，画家将粉红、中黄、土红等亮度不高的色彩并置于画面之上，并将其调和得十分和谐。大笔酣畅淋漓地勾勒出花束的大体形态，表现出对象的基本特征，以致花束与背景的边界极其模糊，拉不开空间距离，只能看到不同的色块在画面上闪烁。同时，这幅画仍表现了博纳尔绘画中强烈的个人成分，大面积的粉色花朵似乎是一种情感的发泄，整个画面笼罩着一层朦胧含蓄的色彩。

水果盘 / 博纳尔 (法国)

布上油画 57.9 厘米 × 53 厘米

费城美术馆藏

1933年,博纳尔在回顾自己的创作道路时说:“在年轻时,激发我的热情的是客体,是外部世界,人受到它的鼓舞。可是在以后,则是内心世界,表达情绪的需要促使画家去选择这种或那种出发点以及这种或那种形式。”从这幅作于1933年的静物画中,我们可以感受到画家对自己情绪的表达。墙面和桌面

的橙色和橘黄色烘托出温暖的画面氛围,果盘中装有葡萄、香蕉等多种水果,由于形体模糊,它们很难辨认,只能看见绚丽的色彩欢快地跳动着。光线从后面打过来,在画面前景上留下了大面积的投影,这一独具匠心的安排显示了博纳尔在艺术上的大胆探索精神。

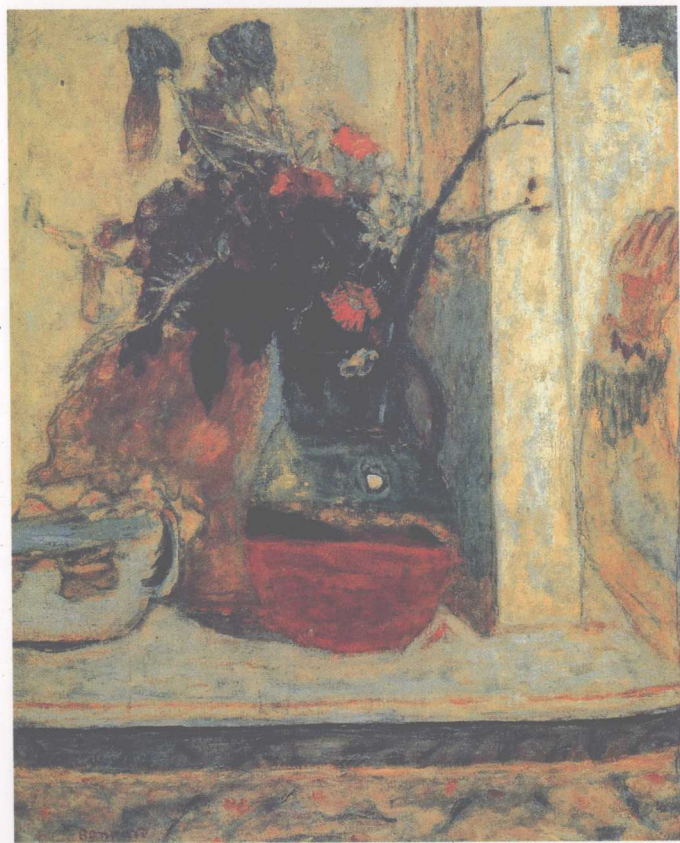

早餐 / 博纳尔 (法国)

布上油画 42 厘米 × 53 厘米

日本村内美术馆藏

这幅画向我们展现的是一位妇女正在吃早餐时的情景。画面中的女子正俯身伸手拿起咖啡壶,在这一特写式的镜头中,博纳尔关注的并不是场景本身的情节性,而是其瞬间的美妙色彩。画面选用了博纳尔喜爱的逆光角度,光线从妇女的背后打过来,有些类似印象派画家德加的作品。人物的面部和罐子的色彩都变得含蓄微妙。器物以色造型,没有明晰的轮廓线。背景的处理采用了规则的点状平涂,并使用了橘红和蓝色两种对比色与桌上的小罐和桌布呼应,增强了画面的表现效果。

普罗旺斯浓汁色的陶瓶 / 博纳尔 (法国)

布上油画 75.5 厘米 × 62 厘米

私人藏

这是博纳尔在1930年创作的大批静物画中的一幅,这幅作品无论是笔法,还是用色都较其它几幅成熟。环境仍选择了博纳尔钟爱的阳光充足的室内,阳光融入在所有的物象中,把一切都染上了一层耀眼的金色。球形的玻璃花瓶位于画面正中,瓶里装有红色的透明液体,瓶口处插着有些衰败的野花,暗淡的色彩更衬托出瓶肚里液体的鲜亮。由于阳光的折射,瓶中的液体在墙上留下轻盈的橘红色投影。博纳尔对光线的完美把握,令观者与之产生共鸣,使人仿佛置身于阳光的天堂之中。

有红酒瓶的静物画 / 博纳尔 (法国)

布上油画 65 厘米 × 54 厘米

私人藏

这是博纳尔晚年的作品,此时他更加沉迷于对光和色的描绘,作品中也更多表现出强烈的个人情绪。画面构图松而不散,红酒瓶、水果盘、小坛子等物品有节奏感地排列着,饶有

趣味。博纳尔这幅画的色彩运用极为成功,把色彩作为传达个人情感的媒介。他大面积使用了乳白、大红两种不易把握的颜色,并使两者达到完美的统一,这可能是从马蒂斯《红色的和谐》中得到的启发。同时,画家以娴熟的笔法,生动地刻画出富有性格特征的红酒瓶、水果等物体,使整幅作品显得清新可爱,体现了博纳尔晚年在艺术上对纯真质朴的回归。

SHIJIE JINGWU MINGHUA JIANSANG