

许国庆 编著

现代 油画

XIAN DAI YOU HUA

外国艺术家作品精萃

黑龙江美术出版社

外国艺术家
作品精萃

现代油画

许国庆 编著

黑龙江美术出版社

(黑)新登字第8号

责任编辑：董俊茹 蒋悦

装帧设计：草兑紫石

现代油画

许国庆 编著

黑龙江美术出版社出版

黑龙江省新华书店发行

(哈尔滨市南岗区黄河路1号)

黑龙江浩美彩色制版公司制版 哈尔滨高美印刷有限公司印刷

开本：787×1092毫米·1/12 字数：30千 图：184 印张：16

1995年2月第1版

1995年2月第1次印刷

印数：1—5000

ISBN 7—5318—0293—7/J·294

定价：78.00元

现代油画谘论

代序

● 许国庆

自十九世纪末迄今约一百年间,世界艺术的发展真是波澜壮阔、风起云涌,各种艺术流派纷至沓来,让人目不暇接。但在这变幻多端的艺坛上,作为西方艺术的主要品种,油画艺术是如何发展的?现代油画与人们通常谈论的“现代派艺术”是否为同一概念?这些不但困扰画家,而且是连艺术评论家也很难说清的问题,它常常萦绕在我的脑际。借此编书之机,想就这些题目发点议论,以期达到抛砖引玉之目的。

纵观西方绘画的历史似乎可大致分为以下几个时期:(1)幼稚期:从原始岩洞绘画开始,历经古埃及、西亚两河流域、古希腊、罗马、欧洲中世纪等一万余年的发展,西方绘画除了希腊瓶画外,几乎多为大型公众建筑物的装饰性壁画和宗教祭坛画,其题材单调、造型简朴、技法粗陋;(2)成熟期:从意大利文艺复兴初期开始,历经“三杰”高峰、北欧与西欧绘画艺术的勃兴、巴洛克与洛可可风格的流行,前后大约四百余年,这期间绘画完成了其从“墙上画”到“架上画”的转变,绘画的主题也从宗教转为世俗。随着透视学、解剖学与绘画技巧的融合,油画从“技”到“艺”逐渐成熟起来,更随着各国美术学院的建立和画商阶层的出现,油画已成为皇室和贵族沙龙中最时髦的装饰物;(3)转变期:从新古典主义的兴起,到接踵而至的浪漫主义、现实主义浪潮,反映出绘画艺术的审美情趣已从贵族转向新生的有产阶级。印象主义画家“外光”作业的创作方法,使油画摆脱了室内创作惯有的阴霾之气从而使画面变得更加生机勃勃。仅一百二三十年的光阴,油画经过了数次艺术浪潮的冲击,画家的创作观念发生深刻变化,社会公众的鉴赏口味也随着发生了变化;(4)变革期:自后印象主义画家塞尚、高更、凡·高起,艺术家们对观念的追求和对形式的探索代替了千百年来对主题的赞美和对意境的憧憬,他们更相信手中的画笔不只是客观描述自然事物的工具,而更多地是表达主观感受、宣泄艺术冲动的武器。打破传统、离经叛道的画家不再被人们视为“怪物”,而标新立异、独具一格的作品则成为热门的艺术品。野兽主义、表现主义、未来主义、立体主义、达达主义、超现实主义、抽象主义、抽象表现主义、新客观主义、新现实主义……,各种流派此起彼伏、层出不穷。

在五光十色的现代艺术之林,油画作品仍是最主要的创作样式,但是,为什么大批画家纷纷放弃了过去几百年间形成的比较完美的写实绘画的技巧,而去追求变形、抽象的艺术形式呢?粗略分析起来,无非有下述几个因素在起作用:

(1)在科学技术日新月异发展影响下,画家比之前辈人对自然事物的了解从表面的现象而涉及事物的内在关系。在摄影技术更快更精确地反映自然事物的能力面前,许多画家意识到必须摆脱传统的写实技巧才是艺术创作的一条出路。塞尚对于风景、静物以及人像所进行空间与体积的几何化探索,是后来毕加索、勃拉克立体主义的先河;而凡·高近乎痴狂的色彩和扭曲的造型直接影响了野兽主义画家和表现主义画家。

(2)东方绘画艺术和非洲木雕对西方艺术家的启迪与影响,使他们了解到除了西方一贯尊崇的写实表现手法外,世界上还同样存在着能完美表达艺术理念的写意手法。西方人自古信奉“条条大路通罗马”的真理,既然东方人能用写意的方法创作艺术品,他们为什么也不能试一试呢?

(3)近现代的西方哲学,推崇所谓的“自我扩张”论,倡导个人奋斗与自我表现。这种思想意识在艺术家和艺术品评界都极有市场,反映画家内心的精神世界或潜意识作品,逐步取代了反映自然界和人类生活、社会斗争的作品。更有德国心理学家弗洛伊德“精神分析”理论在绘画领域的实践,那就是有如梦呓般的形形色色的超现实主义作品。

(4)几百年来油画艺术家追求的是如何将崇高的主题表现得尽善尽美,或者通过提高自己的技能使画作达到一个更高的境界。然而在近百年来,西方艺术家中许多人改变了这一传统路数,开始追求起绘画的表现形式和造型结构来了。开始是变形画法,使艺术造型与生活原型拉开一些距离,就像中国人说的“似与不似之间”那种品味。然而西方画家并非到此为止,接着就是向抽象形式的绘画进发了。

(5)设计艺术的兴起给造型艺术带来强烈的冲击波。随着商品经济在社会生活所占比重日益增大,那种简洁、明快、讲求节奏韵律的设计手法使传统绘画显得有些落伍。但画家们不甘于在现代社会中败北,许多人将设计家运用的平面设计、色

彩构成要素融于自己的绘画作品之中，使画面增添几分新意，充满现代感觉。

综上所述，现代油画比之传统油画在各方面都发生令人难以置信的巨大变化，尽管我国美术界在全面改革开放之后才逐步接触到各种现代流派，但其影响已在中青年画家作品中略见端倪。然而令人遗憾的是，在过去对西方现代艺术的介绍中，都是以介绍变形或抽象、半抽象的现代诸流派为主。应该指出的是，各种现代流派仅是整个西方现代艺术的一部分，除了这些以追求形式和结构为目标的画家外，还同时存在着了一批以写实技巧和现实生活为题材的画家。在过去相当长的一段时期，西方艺术评论家都热衷于那些形式不断花样翻新的先锋派艺术家，而对那些默默无闻的写实主义画家则不屑一顾。但是近年风向变了，抽象、半抽象的艺术似乎走到了尽头，评论家们又开始在具象绘画中“发现”一些“新人”，并把他们介绍给传播媒介与社会公众。因此，我选编了这本画集，其目的之一就是想让我国读者在了解许多现代美术中的形式主义流派作品之后，认识一下各国的写实主义绘画。

从十九世纪末开始，在法国巴黎这一国际艺术之都聚集来自不同国度的艺术家。与后印象主义画家塞尚同期，巴黎还有象征主义、纳比主义、野兽主义等不同流派在积极活动。纳比主义画家勃纳尔与维亚尔、德尼等人在高更创作思想影响下，试图将自然事物归纳为画家才能理喻的美学符号，他们在日本浮世绘木版画与英国拉斐尔前派绘画影响下，摒弃传统的光影造型的表现手法，转而以在外轮廓线的按一定秩序平涂色彩的方法来塑造形象，这种风格的作品有一种淡雅无华的装饰趣味。尽管纳比派绘画仍属于具象绘画范畴，但它为二十世纪初叶的抽象主义绘画和非具象艺术的发展铺平了道路。

在纳比派之后，以马蒂斯为首，以德朗、弗拉芒克、杜飞、凡·东庚等为骨干的野兽主义画家在巴黎使公众大吃一惊。野兽主义绘画最使观众视觉受刺激的是其强烈的色彩感受，如果在此之前凡高在画中运用的黄、蓝色以表达其狂躁、执拗的性格的话，那么经常以红、绿色为主的野兽主义绘画则被视为一种视觉冲击波。这批画家运用直接从颜料管中挤出的明朗的纯色，并以直率、放纵的方法在画布上造成一种迸发感。在绘画题材上，野兽派不以特定的对象为束缚，人物、风景、静物等都有，但造型手段则放弃了传统素描的造型基础，以轻松、洗练的线描作为造型特征。

几乎与野兽派同期，在德国出现了以“桥社”和“青骑士”为名的两个表现主义绘画团体。表现主义主张画家不应以自然事物的客观表现为己任，他们强调绘画最重要是要表达画家的

主观感受与自然事物的内在精神。德国著名的表现主义画家主要是凯尔希纳、海克尔、施米特—罗特路夫、穆勒、诺尔德等人，他们以强烈的社会责任感来表达对劳苦大众、下层人物的同情。在造型上他们以夸张、变形的手法来塑造形象，以对比、多变的色彩来烘托气氛，许多不拘一格的风格可以看出是从原始派艺术以及儿童绘画中得到的启迪。

在野兽主义和表现主义还方兴未艾之时，达达主义、未来主义、立体主义以及抽象主义都先后登上欧洲画坛，毕加索、勃拉克、米罗、康定斯基、蒙德里安等一大批才华横溢的青年画家都摒弃了写实手法与具象造型，从二、三十年代到五、六十年代，非具象艺术在美术界占据了主导地位。然而各国仍有一批画家不为潮流所动，仍坚持以具象创作的方法默默地耕耘，及至七、八十年代才显山露水，逐步为传媒所介绍、为社会所肯定。

在意大利，五、六十年以古图索为代表的新写实主义绘画曾引人瞩目，尽管在此之前基里科、奥皮等人也是具象画家，但古图索以其炽热的色彩和条块结合的造型与他们拉开了距离；在法国巴尔丢斯坚持自己独特的写实风格达半个世纪之久，在此期间抽象绘画、流行艺术先后由盛及衰，当别人问及画家为何持久不变，他讲自己根本不去看流行展览，只埋头画自己的画；在奥地利，柯科什卡是与克里姆特、席勒同期的维也纳分离主义画家，当毕加索等人追求形式表现时；他追求人的气质表现；在英国，斯潘塞最初的画法近似于未来主义风格，但到了四、五十年代反而转向写实风格，他那种略带夸张的写实手法被英国画家弗洛伊德所继承并发展。而画家霍克尼则以全新的空间与色彩关系受到年轻观众的喜爱。在美国，本世纪早期的霍珀以画城镇风情著称，在四、五十年代抽象表现主义在美国风靡一时，但有波特、魏斯等画家不为潮流所动，他们蛰居乡村或小城镇潜心作画，其画面有着现代观众喜欢的明快色调。同样是具象绘画，但今日的油画比之一百多年的印象主义绘画已相去甚远。实践已证明，一种艺术样式能够生存和发展，不光是要不断创新以适应社会对其要求，还要不脱离现阶段观众的审美意识范畴。有些超前的艺术作品尽管能给人以探索性的启示，但毕竟是“阳春白雪”，能领悟的人太少了。

写了上述一些井蛙之见，愿有兴趣的友人一起来讨论，多发表些新的意见，有助于美术事业的发展与繁荣。如编就的这本画册，能使读者在现代美术之林觅得一块芳草之地，寻得一线晨曦，那便是我的初衷。

1994年12月于北京

目 录

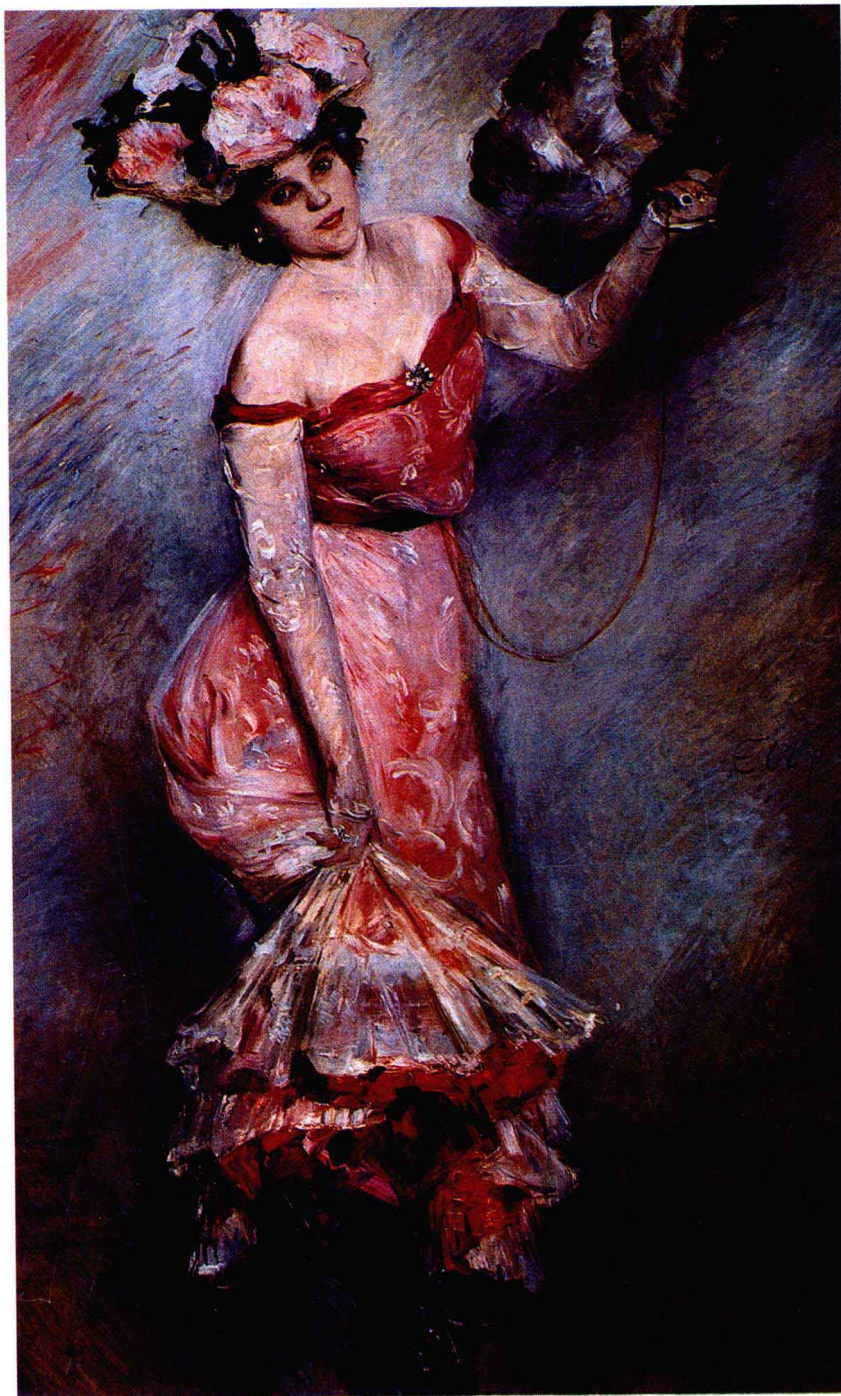
卢维斯·科林特 (Lovis Corinth, 1858-1925)	(1)	理查德·埃米尔·米勒 (Richard Emil Miller, 1875-1943)	(49)
沃尔特·理查德·西克特 (Walter Richard Sickert, 1860-1942)	(2)	阿尔贝·马尔凯 (Albert Marquet, 1875-1947)	(50)
詹姆斯·恩索尔 (James Ensor, 1860-1949)	(4)	保拉·莫德佐恩-贝克尔 (Paula Modersohn-Becker, 1876-1907)	(53)
阿里斯蒂得·马约尔 (Aristide Maillol, 1861-1944)	(7)	格温·约翰 (Gwen John, 1876-1939)	(54)
居斯塔夫·克里姆特 (Gustave Klimt, 1862-1918)	(9)	莫里斯·德·弗拉芒克 (Maurice de Vlaminck, 1876-1958)	(55)
亨利·勒·希达内 (Henri Le Sidaner, 1862-1939)	(12)	加布里埃莱·明特尔 (Gabriele Munter, 1877-1962)	(59)
爱德华·蒙克 (Edvard Munch, 1863-1944)	(14)	基斯·凡·东庚 (Kees Van Dongen, 1877-1968)	(61)
费利克斯·瓦洛通 (Felix Vallotton, 1865-1924)	(16)	阿希尔·埃米尔·奥东·弗雷兹 (Achille Emile Othon Friesz, 1879-1949)	(65)
瓦西里·康定斯基 (Wassily Kandinsky, 1866-1944)	(22)	夏尔·卡穆安 (Charles Camoin, 1879-1965)	(67)
阿列克谢·冯·亚夫伦斯基 (Alexei Von Jawlensky, 1864-1941)	(24)	弗兰兹·马尔克 (Franz Marc, 1880-1916)	(68)
皮埃尔·勃纳尔 (Pierre Bonnard, 1867-1947)	(26)	恩斯特·路德维希·凯尔希纳 (Ernst Ludwig Kirchner, 1880-1938)	(70)
埃米尔·诺尔德 (Emil Nolde, 1867-1956)	(32)	安德烈·德朗 (Andre Deran, 1880-1954)	(73)
让·爱德华·维亚尔 (Jean Edouard Vuillard, 1868-1940)	(34)	弗里德里克·瓦利 (Frederick Varley, 1881-1969)	(77)
路易斯·瓦尔塔 (Louis Valtat, 1869-1952)	(38)	巴勃罗·毕加索 (Pablo Picasso, 1881-1973)	(79)
亨利·马蒂斯 (Henri Matisse, 1869-1954)	(39)	乔治·勃拉克 (Georges Braque, 1882-1963)	(81)
莫里斯·德尼 (Maurice Denis, 1870-1943)	(42)	爱德华·霍珀 (Edward Hopper, 1882-1967)	(82)
塞缪尔·约翰·佩普洛 (Samuel John Peploe, 1871-1935)	(43)	A·Y·杰克逊 (A·Y·Jackson, 1882-1974)	(84)
J·E·H·麦克唐纳 (J·E·H·MacDonald, 1873-1932)	(44)	弗朗西斯·C·B·卡德尔 (Francis Campbell Boileau Cade11, 1883-1937)	(85)
奥托·牟勒 (Otto Muller, 1874-1930)	(46)	吉诺·赛弗里尼 (Gino Severini, 1883-1966)	(87)
亨利·芒更 (Henri Manguin, 1874-1943)	(48)	埃里希·海克尔 (Erich Heckel, 1883-1970)	(89)

- 阿梅代奥·莫迪里阿尼
(Amedeo Modigliani, 1884-1920) (90)
- 卡尔·玛德
(Karl Mader, 1884-?) (92)
- 马克斯·贝克曼
(Max Beckman, 1884-1950) (93)
- 卡尔·施米特-罗特路夫
(Karl Schmidt-Rottluff, 1884-1976) (95)
- 罗歇·德·拉·弗雷奈耶
(Roger de la Fresnaye, 1885-1925) (101)
- 劳伦·哈里斯
(Lawren Harris, 1885-1970) (102)
- 奥斯卡·柯科什卡
(Oskar Kokoschka, 1886-1980) (104)
- 奥古斯特·马科
(August Macke, 1887-1914) (106)
- 拉乌尔·杜飞
(Raoul Dufy, 1877-1953) (109)
- 康斯坦丁·格哈丁格
(Constantin Gerhardinger, 1888-1970) (111)
- 乔治·德·基里科
(Giorgio de Chirico, 1888-1978) (112)
- 乌巴尔多·奥皮
(Ubaldo Oppi, 1889-1942) (116)
- 埃贡·席勒
(Egon Schiele, 1890-1918) (118)
- 莱昂内尔·勒穆瓦纳·菲茨杰拉尔德
(Lionel Lemcine Fitzgerald, 1890-1956) (122)
- 乔治·莫兰迪
(Giorgio Morandi, 1890-1964) (123)
- 埃德温·霍尔盖特
(Edwin Holgate, 1892-1977) (124)
- 哈伊姆·苏丁
(Chaim Soutine, 1893-1943) (126)
- 安德烈亚斯·帕特策特
(Andreas Patzelt, 1896-1941) (128)
- 约瑟夫·沙尔
(Josef Scharl, 1896-1954) (129)
- 康拉德·费利克斯米勒
(Conrad Felixmuller, 1897-1977) (132)
- 威廉·麦克塔格特
(William MacTaggart, 1903-1981) (133)
- 塔马拉·德·莱彼卡
(Tamara de Lempicka, 1898-1980) (134)
- 萨尔瓦多·达里
(Salvador Dali, 1904-1989) (139)
- 费尔菲尔德·波特
(Fairfield Porter, 1907-1975) (142)
- 巴尔丢斯
(Balthus, 1908-) (145)
- 雷纳托·古图索
(Renato Guttuso, 1912-) (149)
- 安德鲁·魏斯
(Andrew Newell Wyeth, 1917-) (153)
- 贝纳尔·卡特林
(Bernard Cathelin, 1919-1981) (154)
- 米歇尔·西里
(Michel Ciry, 1919-) (156)
- 罗歇·福里西耶
(Roger Forissier, 1924-) (159)
- 卢西恩·弗罗伊德
(Lucian Freud, 1922-) (160)
- 勒内·热尼斯
(Rene Genis, 1922-) (166)
- 尼尔·韦利沃
(Neil Welliver, 1929-) (174)
- 约瑟夫·特维桑
(Joseph Thewissen, 1930-) (176)
- R·B·基塔伊
(R·B·Kitaj, 1932-) (178)
- 罗歇·福里西耶
(Roger Forissier, 1924-) (181)
- 大卫·霍克尼
(David Hockney, 1937-) (182)

卢维斯·科林特

(Lovis Corinth, 1858 - 1925)

埃莉像
1898年
油画
189.2 × 115.5cm

德国画家。1884年至1887年在巴黎的朱利安学院学习绘画，早期作品受古典主义绘画风格的影响，但20世纪初，他在其作品中则融入了印象派的构图方式和巴洛克的装饰风格。1901年科林特迁居柏林，1911年成为柏林分离派的会长。同年不幸中风，但他继续艰难地作画，画风较近表现派。

沃尔特·理查德·西克特

(Walter Richard Sickert, 1860 – 1942)

画室·裸体画
约 1911-1912 年
油画
75 × 49.5cm

丹麦裔英籍画家，在慕尼黑出生，1868年前往英国。他受业于惠斯勒，1885年起和德加往来密切。惠斯勒作品中微妙的色调转换，德加对素描传统的强调，对他产生了很深的影响。1905年，西克特定居伦敦，其画室成为众多青年画家聚会的场所。西克特对杂耍戏院、贫困不堪的劳动阶级的生活和都市题材具有浓烈的兴趣和表现意愿，而对惠斯勒的唯美主义则有鄙弃之意。他在1910年写道：“我们的艺术越严肃，就越力图避开客厅而着眼于厨房。”他最著名的作品《倦怠》(1913)描述了一对在家中的中产阶级的夫妇。西克特晚期作品的处理手法比较洒脱，对于他一直运用的摄影资料倚赖更深。

凌晨·月光下的裸女
约1907年
油画
45.7×50.8cm

詹姆斯·恩索尔

(James Ensor, 1860 – 1949)

凡·特奥·汉农像

1882年

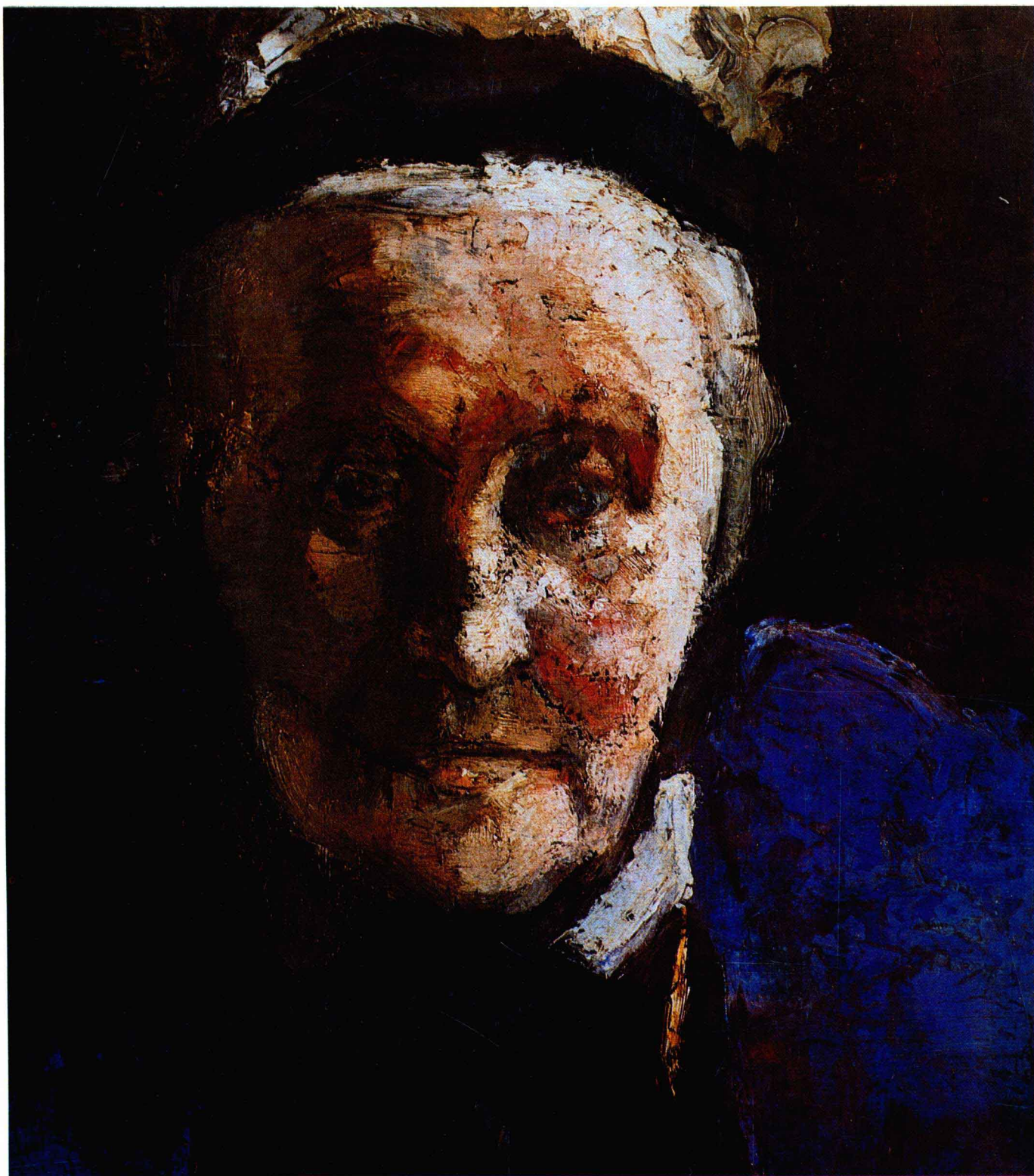
油画

69 × 49cm

比利时画家，表现主义和超现实主义的先驱人物。他生于奥斯坦德，且大部分待在当地。初期作品受比利时印象主义影响，以有力的笔法，厚重的涂色和注重光的表现为其特色。这些作品虽很普通，但却受到布鲁塞尔和安特卫普的沙龙的拒绝，直到前卫展览组织二十人团 (Les Vingt) 创立后，他才得以定期展出作品，经由此团体，他接触到象征主义的理念，并开始创作中产阶级室内系列作品，作品中富裕的环境与画中人物精神的贫乏形成强烈对照。恩索尔后来由此转而研究光线，画了许多大胆的表现主义的油画。以旋转而自发的笔势和强烈的纯色来传达其意境。当他最负盛名的作品，壮观的《基督降临布鲁塞尔》(1888) 被二十人团拒绝时，他自称为殉道者而退入他母亲的店里，改制作各种狂欢道具，借以抒发他受到无理蔑视的烦恼。这些受到迫害的形象深受某些超现实派的喜爱。

吃牡蛎的女士
1882年
油画
207 × 15cm

老妇人布劳维夏阿尔像

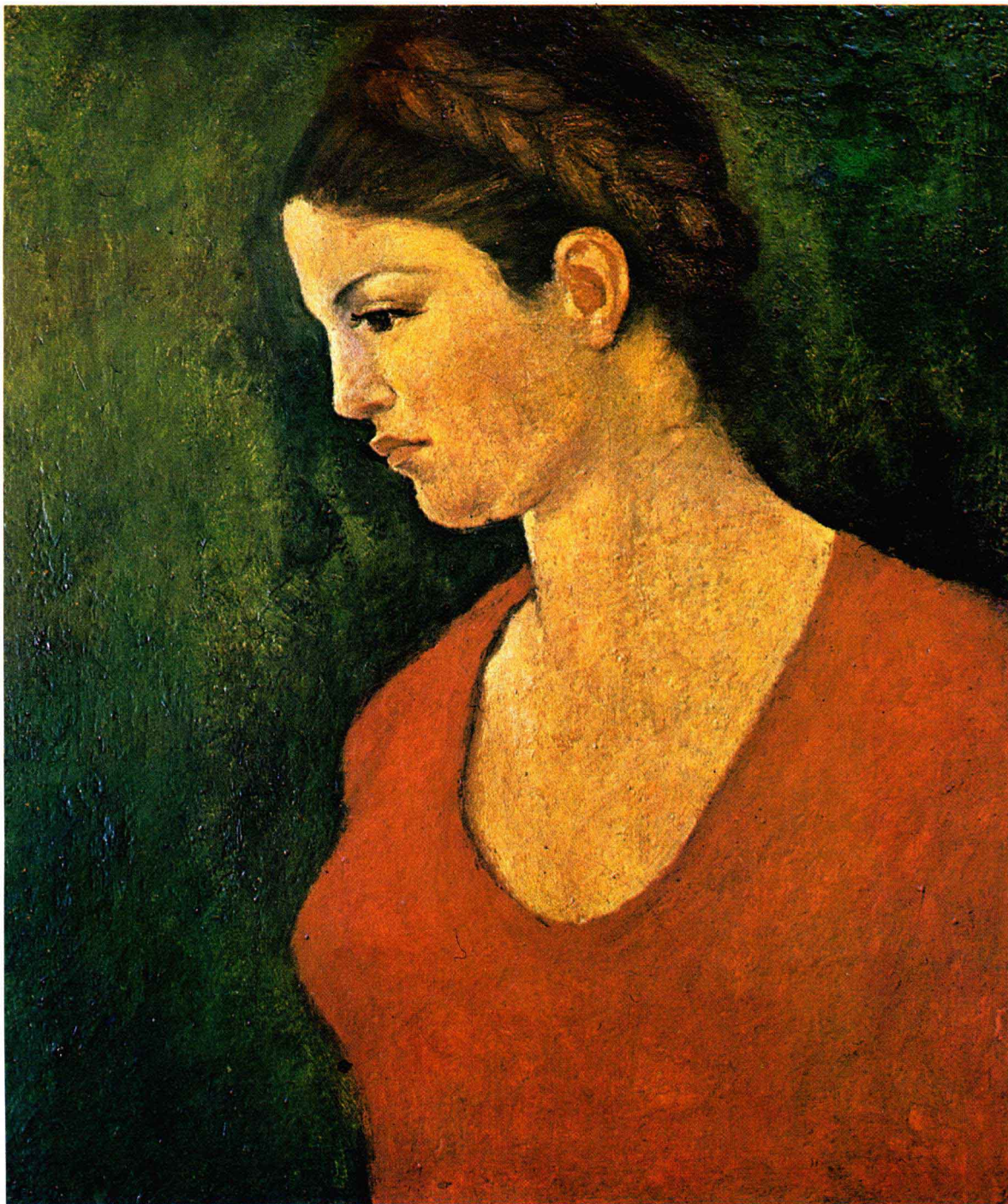
1881年

油画

74 × 59cm

阿里斯蒂得·马约尔

(Aristide Maillol, 1861 - 1944)

迪纳肖像
1940年
油画
55 × 47cm

法国艺术家，以女裸体雕像闻名于世。马约尔早年主要从事织锦画，偶而也作画，1890年左右因眼疾而放弃织锦转而从雕塑。他于1902年首次举办个人展览，此后委托他制作作品的订单不断。马约尔的雕塑作品几乎都是成年女裸体，他试图延续古希腊、罗马的雕刻传统。《地中海》（约1901，纽约，现代艺术馆）等雕像健壮而神情安祥，散发着古典的庄严感。马约尔偶尔也雕制活动中的裸女和男雕像，如《骑自行车的青年》（1907-1908，巴黎，现代艺术馆）。他还为古代及当代诗集制作木版画插图。马约尔是位杰出的具象雕塑家，影响极其深远。

海浪
1898年
油画
96 × 89cm

居斯塔夫·克里姆特

(Gustave Klimt 1862 - 1918)

梅达·普里马维西肖像
1912年
油画
150 × 110cm

奥地利画家，维也纳“分离派”的创始人。他起初采用了印象主义的风格和技巧，后来他在自己的作品中融入了英国的拉斐尔前派、象征主义和新艺术等艺术成份，形成了一种怪异的风格，可见于他早年定期刊登在分离派刊物《狂飚》上的作品。他常描绘裸体人物，人物往往陷在亮丽而饰有珠宝的背景里，一种近似神经质的情欲弥漫着整个画面。他画作中矫饰的线条、微妙的色彩以及抽象的装饰形体显露出他罕见的天分。他在布鲁塞尔史托克列宫完成的镶嵌画，是他最著名的作品之一。

鸡与花园小径
1916年
油画
110 × 110cm