

第一影响力艺术宝库 (蓝卷)

PAINTING

世界传世风景画

十九世纪中叶后

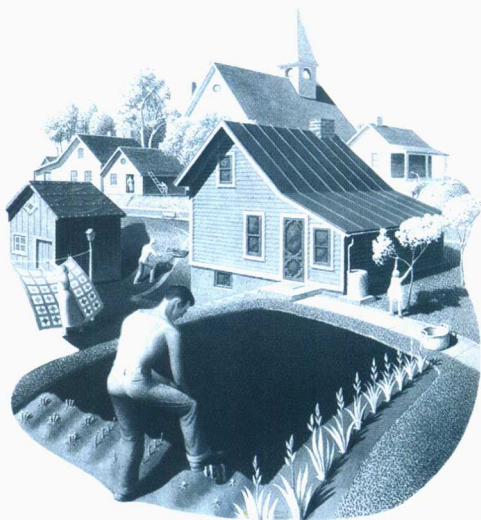
北京出版社

第一影响力艺术宝库 (蓝卷)

世界传世风景画

十九世纪中叶后

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

AC U10/01

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库. 蓝卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05740-1

I.第… II.第… III.绘画—鉴赏—西方国家 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111869 号

☐ 全案策划 唐码书业 (北京) 有限公司

www.tangmark.com

☐ 责任编辑 李小波

☐ 执行编辑 邢彩云

☐ 封面设计 刘畅

☐ 装帧设计 张明

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

世界传世风景画(十九世纪中叶后)

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1 — 8,000

ISBN 7-200-05740-1/J · 440

定价: 320.00 元(精装 全 20 册)

第一影响力艺术宝库

由镜中自然到心中自然

西方风景画自14世纪文艺复兴始，经过巴洛克风格、罗可可风格、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象派以及20世纪现代派的发展，展示出一条以人文主义为基础的演进轨迹，并以此为核心，呈现出丰富而又相对复杂的艺术景观。

西方风景画始于古罗马庞贝时期的装饰壁画和中世纪晚期细密画的背景中。文艺复兴使西方绘画从宗教艺术中独立出来，风景画也借人文主义的春风，呈现出它的整体风貌。意大利画家乔尔乔纳的作品以丰富的感情和迷人的意境取胜。尼德兰画家老勃鲁盖尔的作品则以田园风光为主要题材。

16世纪初，多瑙河流域的“多瑙河画派”将风景作为主要表现对象，侧重抒情，代表画家是阿尔特多费。法国“枫丹白露派”则追求风景的雅致。

17世纪的巴洛克绘画将文艺复兴的装饰性发挥到了极致，气势宏大、富丽堂皇、极富动感的作品表现出人们对现实生活的满足。法国画家洛兰的作品具有典型的理想式田园意境。而佛兰德斯画家鲁本斯，以色调的对比、流动的线条和强烈的明暗来突出画面的动感，形成华丽的巴洛克风格。

18世纪是罗可可风格的时代，占据欧洲画坛的是享乐与华贵，以轻快、

第一影响力艺术宝库

秀丽的笔调展现乡村、城市恬静风光的作品成为时尚。法国画家布歇和弗拉贡纳尔以高超的技巧、精巧的笔法来创作以爱情为主题的风景作品。此时意大利的卡纳莱托、瓜尔迪、贝洛托等人则重点表现城市广场的建筑物、码头以及威尼斯水乡风光，绘画手法细腻、准确，作品冷峻、深邃、耐人寻味。

18世纪末19世纪初的新古典主义绘画，以严肃的题材和理性的手法，摆脱了罗可可画风的繁缛。而19世纪中期的法国浪漫主义绘画，则表现出艺术的主观精神和自我状态。代表画家有席里柯、居丹、于埃等。德国浪漫主义画家弗里德里希的作品具有神秘的象征性，宗教气息浓重。

19世纪的现实主义绘画直接到大自然中寻找灵感，作品具有独特的抒情意味和丰富浪漫的想像力。卢梭、柯罗等擅长不加粉饰地描绘乡村生活，营造安谧、优美、抒情的氛围。库尔贝则生动再现了自然的形态和气势，画刀的运用使画面的道劲感倍增。

宛如灿烂群星的英国画家对19世纪英国风景画独自风格的形成产生了积极作用，但真正摆脱意大利、法国和荷兰的影响，并把英国独自的风景画艺术推向顶峰的是透纳、康斯太勃尔和博宁顿，他们所取得的成就在美术史中具有重要意义。

19世纪末，印象派崇尚直接写生，描绘大自然千变万化的光线和色彩。

第一影响力艺术宝库

代表画家有毕沙罗、西斯莱、莫奈、马奈、雷诺阿等。后印象派的色彩语言已经逐步抛弃了写实的功能，趋向于承载情绪与情感的作用，为20世纪的现代派绘画开了先河。代表大师有塞尚、高更、凡·高等。

20世纪的西方现代派的综合性、探索性及实验性不仅体现在绘画语言的实践上，还包含艺术精神上的自我体验。他们在处理人与自然、人与社会的关系时，更为注重人与艺术自身。因此，现代派风景画的精神内涵与形式语言变得更为多样与多元，并呈现出明显的反传统性。强调表现画家的主观精神，体现出现代社会鲜明的时代特征。

这本画册，精选了西方19世纪中叶以后的传世风景作品，每幅作品都配有作者姓名、作者国籍、作品内容、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近西方绘画”还为广大读者提供了关于西方油画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及本书的使用方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近西方绘画

透明的植物油，色彩斑斓的颜料，在一块小小的调色板里相濡以沫，然后在亚麻布上或木板上，完成它或浓墨重彩或轻描淡写的一生。

喜欢，就走近它——西方绘画。

调色板

调色工具，多为胡桃或梨木薄板所制，也有胶合板所制。

调和剂

可溶解、调稀颜料，使运笔流畅，易于覆盖与修改，增强颜料附着力，不易剥落退色。

颜料

分矿物质和化学合成两类。最初多为矿物质颜料，由手工研磨成末，作画时才进行调和；现代多为化学合成，批量生产后装入锡管。

画笔

由弹性适中的动物毛所制，有尖锋圆形、半锋扁平形、短锋扁平形及扇形等。

上光油

通常涂于油画完成并干透后，能保持画面光泽，防止空气侵蚀和积垢。

画布/板

绘画材质，一般为亚麻布加工而成，或用不吸油的木板、硬纸板替代。

画刀

又称调色刀，多为薄钢片制成，用来调匀颜料或直接作画。

外框

外框可使画面显得完整、集中，19世纪以前多为木料、石膏所制，近现代多为铝合金等金属材料所制。

作品名称

《星月夜》

表现天空变幻莫测的景象，画家以特异的笔触，描绘的夜空，星星颤动的状态，赋予了画面音乐和诗意的感觉。

比·尚·布·上·油·西

鉴赏

首先是“色”，其次是“光”，再次是造型和用笔，最关键的是表现出来的“情”。

影响力指数

作品对后世的影响及知名程度。

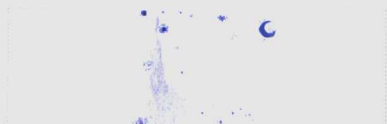
收藏

收藏油画，先要辨别真伪，再要考虑品相，还要注意保存。

梵·高生前生活贫困的写照。同等的画面却显得如此平静。梵·高一生为艺术付出了巨大的代价。

25cm 纽约现代艺术博物馆藏

凡·高的生前身后

赏画摘趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

1853年3月30日，梵·高出生于荷兰。1890年7月，梵·高在荷兰麦田里自杀身亡。在这短短的37年中，他从事艺术创作的时间只有10年。

他的作品是如此为后人所欣赏，然而他生前却默默无闻。他一生都不知道自己的名字，甚至不能和那些著名画家、雕塑家们相提并论。他一生都在为生活而挣扎，自己的作品只能换来4美元的《圣经》和10美元的《圣经》。梵·高生前有无数次的“自杀”，我曾找到一些他生前留下的作品，但就是这些作品，最后都化为乌有。

梵·高一生创作了1117幅作品。《向日葵》是89幅，《麦田》是73幅，《麦田》是117幅，《麦田》是73幅，《麦田》是117幅。《麦田》是117幅，《麦田》是73幅，《麦田》是117幅。《麦田》是117幅，《麦田》是73幅，《麦田》是117幅。

梵·高的一生充满了悲剧。梵·高的一生充满了悲剧。梵·高的一生充满了悲剧。梵·高的一生充满了悲剧。梵·高的一生充满了悲剧。梵·高的一生充满了悲剧。梵·高的一生充满了悲剧。梵·高的一生充满了悲剧。

作者姓名

作品材质及画法

凡·高 荷兰 布上油画 73 × 92cm 纽约现代艺术博物馆藏

作者国籍

作品尺寸

收藏者

原作画面尺寸。

图版

世界传世风景画（十九世纪中叶后）

图版目录

圣彼得堡的日落 [俄国] 沃罗比约夫 ... 1	蒙马特大街 [法国] 毕沙罗 16
道路 [俄国] 萨甫拉索夫 2	瓦赞村口 [法国] 毕沙罗 17
白嘴鸦回巢 [俄国] 萨甫拉索夫 3	红房子 [法国] 毕沙罗 18
松树林 [俄国] 希施金 4	威尼斯大运河 [法国] 马奈 19
在遥远的北方 [俄国] 希施金 5	汉普顿法院桥 [法国] 西斯莱 20
松树林之晨 [俄国] 希施金 6	阿尔让特伊的大道 [法国] 西斯莱 21
第聂伯河上的月夜 [俄国] 库茵芝 7	塞夫勒道路一景 [法国] 西斯莱 22
白桦树丛 [俄国] 库茵芝 8	莫雷·絮·卢安教堂 [法国] 西斯莱 .. 23
在克里米亚山上 [俄国] 瓦西里耶夫 ... 9	塞纳河畔的维尔纳弗·拉·加雷恩 [法国] 西斯莱 24
春汛 [俄国] 列维坦 10	卢弗西埃恩的雪景 [法国] 西斯莱 25
寂静的修道院 [俄国] 列维坦 11	玛利港的洪水 [法国] 西斯莱 26
傍晚钟声 [俄国] 列维坦 12	丽春花 [法国] 莫奈 27
三月 [俄国] 列维坦 14	日出·印象 [法国] 莫奈 28
水乡威尼斯 [俄国] 列维坦 15	

图版目录

嘉布遣会林荫大道 [法国] 莫奈	30	小镇斗牛赛 [西班牙] 雷戈尤斯	42
喜鹊 [法国] 莫奈	31	斯卡晏的玫瑰花园 [丹麦] 克多耶	43
睡莲塘: 绿色的和谐 [法国] 莫奈	32	巴黎街上的积雪 [瑞士] 卡斯蒂斯	44
鲁昂大教堂 [法国] 莫奈	33	迷路 [澳大利亚] 麦卡宾	45
蒿草中的上坡路 [法国] 雷诺阿	34	春霜 [澳大利亚] 格鲁纳	46
格勒努耶尔 [法国] 雷诺阿	35	库尔伯瓦的塞纳河景色 [法国] 修拉 ..	47
结冰的泰晤士河 [美国] 惠斯勒	36	圣西尔拉波皮 [法国] 马丁	48
蓝与金的夜曲: 古老的巴特西桥 [美国] 惠斯勒	37	玛丽·路易丝住宅 [法国] 马丁	49
柳树和小溪 [美国] 里特	38	阿威农教皇宫 [法国] 西涅克	50
百老汇和第五大街街景 [美国] 哈萨姆	39	自缢者的住宅 [法国] 塞尚	51
第五大街 [美国] 哈萨姆	40	圣维克图瓦山的松树 [法国] 塞尚	52
格洛斯特内港 [美国] 哈萨姆	41	奥韦尔远景 [法国] 塞尚	53
		盘山路 [法国] 塞尚	54
		库尔福河边的粉红小屋 [法国] 塞尚 ..	55

图版目录

热带植物 [法国] 高更	56	乡村春息 [法国] 博纳尔	71
有猪和马的风景画 [法国] 高更	57	坎内大景观 [法国] 博纳尔	72
克罗菜园 [荷兰] 凡·高	58	有红屋顶的风景 [法国] 博纳尔	73
奥韦尔教堂 [荷兰] 凡·高	59	阿特湖上的开默堡 [奥地利]	
罗纳河畔的繁星之夜 [荷兰] 凡·高 ..	60	克里姆特	74
奥韦的乡村道 [荷兰] 凡·高	61	罂粟的田野 [奥地利] 克里姆特	75
乌鸦群飞的麦田 [荷兰] 凡·高	62	开默城堡公园中的大道 [奥地利]	
星月夜 [荷兰] 凡·高	64	克里姆特	76
欲望 [法国] 莫罗	66	四棵树 [奥地利] 席勒	77
海边别墅 [瑞士] 勃克林	67	衣物与房子 [奥地利] 席勒	78
带光环的圣母 [法国] 雷东	68	克鲁默风景 [奥地利] 席勒	79
月光中的埃格尔、僧侣与处女 [德国]		夏日景色 [奥地利] 席勒	80
霍德勒	69	卢森堡公园 [法国] 马蒂斯	81
港湾 [法国] 博纳尔	70	秋 [法国] 鲁奥	82

图版目录

新桥夜景 [法国] 马尔凯	83	马上的情侣 [俄国] 康定斯基	94
雨中巴黎 [法国] 马尔凯	84	靠近突尼斯的圣热门 [瑞士] 克利	95
夏托纳弗村 [法国] 弗拉芒克	85	红塔 [法国] 德洛奈	96
布日瓦尔的山丘 [法国] 弗拉芒克	86	农园 [西班牙] 米罗	97
马赛港 [法国] 卡莫安	87	辙 [西班牙] 米罗	98
勒阿弗尔的水上节日 [法国] 杜菲	88	法兰克福的美因河岸 [德国] 贝克曼 ..	99
尼斯的天使小海湾 [法国] 杜菲	89	曼哈顿 [德国] 格罗兹	100
蒙马特尔 [法国] 郁特里罗	90	布莱蒙的水塔 [德国] 拉齐维尔	101
红色仓库与针枞木 [法国] 蒙克	91	雹 [美国] 本顿	102
诱蛇者 [法国] 卢梭	92	小镇的春天 [美国] 伍德	103
林中漫步 [法国] 卢梭	93	雨夜 [美国] 伯奇菲尔德	104

此画描绘了夕阳下圣彼得堡城郊的景色。画家选择一个河边的树林作为描绘对象。宽阔的河面犹如镜子一样平静，远处的岸边放置着正在被修建的船只，近处有两个驾小艇归来的人和两个在岸上攀谈的妇女。太阳已经落到右边的树林下，透过林中的缝隙透射出温暖的光线。

画家这幅《道路》具有一定的文学性，它不仅是描绘道路的风景，而且是画家对阴霾的雨季与泥泞的道路的描绘，对俄罗斯人民心灵的苦难与未来艰辛命运的展示。道路的泥泞、天空的阴霾使田野更加凄冷悲凉。居于画面中央的一排小树，在画家笔下被表现得峥嵘而富有生机。

此画是萨甫拉索夫的代表作，也是俄国现实主义风景画的时代标志。画中描绘了寒冷的俄国，白嘴鸦欢跃归巢的景象，以此象征春天的来临。尽管大地显得那样荒凉，积雪还未完全退去，可是自然生命的强音已开始响起。尽管寒冬的色调还死气沉沉地笼罩着整个大地，但白嘴鸦已预感到一种春的暖意。画家在自己的风景画中注入了对祖国的真挚热爱，因而，几乎他的每一幅风景画都能打动观众，尤以这幅最成功。

此画是希施金晚年的油画杰作。充满在画面前景和透入画面深处的明亮的阳光，清新明快的色调，严密完整的构图，巧妙正确的素描关系，都完美地统一在一起，从而产生了这一庄严而静谧、美与力相结合的俄罗斯森林的雄伟形象。

4

希施金 俄国 布上油画 117 × 165cm 莫斯科特列恰科夫美术馆藏

