



第一影响力艺术宝库 (蓝卷)

PAINTING

世界传世静物画

二十世纪前



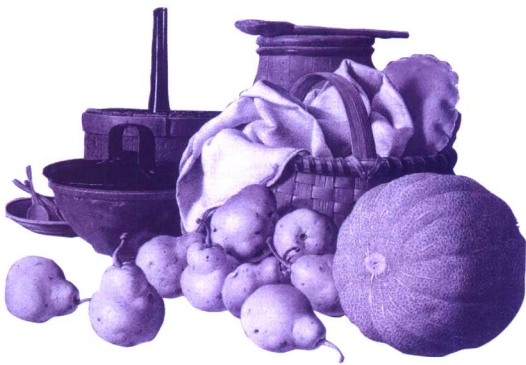
北京出版社

第一影响力艺术宝库 (蓝卷)

世界传世静物画

二十世纪前

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著



北京出版社

ACW10/03

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 北京唐码书业文化发展有限公司
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 侯健康

第一影响力艺术宝库(蓝卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (LANJUAN)

世界传世静物画(二十世纪前)

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版集团出版集团

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

瞬间凝固为永恒

在人类文明发展史中，绘画是浓墨重彩的一笔。欧洲文艺复兴运动的兴起，让人们从宗教的痴迷中清醒过来，开始认真思索人的价值和生命的意义，生机勃勃的现实生活便成为画家们表现的新题材。作为绘画中一个独立的门类——静物画应运而生。

文艺复兴时期，许多颇负盛名的大师都潜心研习过静物画或静物写生。德国画家克拉纳赫、荷尔拜因以细腻的笔触描绘日常的生活器具；意大利大师卡拉瓦乔极喜欢将笔下的人物置于充满魔幻光影的静物中；西班牙宫廷画师委拉斯开兹在王公贵族或市井布衣的肖像画中加入情趣盎然的静物；法国的风俗画家夏尔丹则在朴实的静物画中注入了淡淡的忧郁……

静物画作为题材独立的绘画门类，是在17世纪才确立和流行起来的。早在古罗马时期，静物画就已出现，但大多数文艺复兴时期的画家，仍按照传统把静物当作背景处理，只有荷兰情况不同。荷兰人大多热爱家庭生活，并对相关的艺术感兴趣，这促使荷兰画家投入静物画创作，进而使静物画在美术史上有了一席之地。当时的静物画大师黑达、克拉斯都擅长以精细的笔法表现玻璃酒杯、金银器皿、餐刀及各种食物的形状和质感。稍后的画家海姆的绘画题材就更广泛，构





第一影响力艺术宝库

图也更轻松。而生于鹿特丹的卡尔夫是荷兰最杰出的静物画家之一，他的作品以善于运用光色著称，整体上更加概括单纯，仿佛综合了伦勃朗和维米尔的特点。

19世纪中期，自从法国浪漫主义画家德拉克洛瓦将他躁动不安的个性带入静物画创作中，一系列的变革便令人目不暇接。印象派画家莫奈、马奈、雷诺阿等在光学理论和实践的启发下，将五彩缤纷的外光引入静物画领域；凡·高以阳光下的向日葵来表达内心燃烧的火焰；塞尚用独特的绘画语言开创了现代派的新纪元；雷东梦幻般的色彩变化将人们带入象征主义的朦胧；马蒂斯的野兽派画风独树一帜，狂野地探索人的本能与潜意识；德国表现主义画家兴之所至的杰作令叛逆的人拍案叫绝；达利的超现实主义呓语令保守的人目瞪口呆；而俄罗斯的艺术大师们所尊崇的现实主义信条曾影响了我国两代画家的成长……

到了20世纪，各种相互矛盾而又活跃的学说和流派折射到静物画的实践中，更使现代的静物画无比绚丽多彩。

从古代罗马到20世纪现代派静物画漫长的发展过程表明：物理时空理论的建立，为有效表现瞬间提供了条件和基础，并逐渐使绘画从生活空间的形状中解放出来，创造出幻觉空间与现实空间相吻合的艺术空间（西方艺术的空间理论强调物质间的外部关系，只有把握这种空间网络的存在，才有可能创造出人们感觉中完全合理的现实世界真面目）。在这个由光、色彩、线条构成的领域中，一切





第一影响力艺术宝库

内在的律动都与自然空间密切相关，具体可感的物质形态之间的相互关联构成了精彩的静物世界。

比较东西方艺术，我们发现：西方画家不像中国画家那样，把绘画称为“心画”、“传神写照”，而是借助对时空的理解将绘画命名为“空间的艺术”。这种源于西方文化时空意识的艺术形式，强有力地表现出一种对物理时空的把握和建构。瞬间及部分空间中物质的静止状态，构成了西方静物画中对时空把握的最基本形式。

这本画册精选了西方自文艺复兴时期至19世纪末的传世静物作品，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。

作品名称

向日葵

《向日葵》是荷兰后印象派画家梵高的一幅油画。画面中，几朵向日葵在金黄色的背景下绽放，画面充满了阳光和温暖的气息。这幅画是梵高在1889年创作的，现藏于阿姆斯特丹的梵高博物馆。

作品赏析

对作品内容、绘法、风格的解读与评析。

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

通常涂于油画完成后并干透后，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。

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·高本人，他的生命献给了绘画艺术，他保留着对生活的热情和蓬勃的活力。他画向日葵，直至临死前还画向日葵，这是他的生命和精神的写照。是画



东京安田·葛西艺术博物馆藏



解读《向日葵》

梵·高生前是个画家，一生致力于绘画。他在艺术世界里，他像是一个孤独的旅人，孤独地在这个世界上，孤独地在这个世界上，孤独地在这个世界上。

梵·高生前是个画家，一生致力于绘画。他在艺术世界里，他像是一个孤独的旅人，孤独地在这个世界上，孤独地在这个世界上，孤独地在这个世界上。

梵·高生前是个画家，一生致力于绘画。他在艺术世界里，他像是一个孤独的旅人，孤独地在这个世界上，孤独地在这个世界上，孤独地在这个世界上。

梵·高生前是个画家，一生致力于绘画。他在艺术世界里，他像是一个孤独的旅人，孤独地在这个世界上，孤独地在这个世界上，孤独地在这个世界上。

赏画摘趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

作品材质及画法

凡·高 荷兰 布上油画 100 × 76 cm 东京安田·葛西艺术博物馆藏

作者姓名 作者国籍

作品尺寸

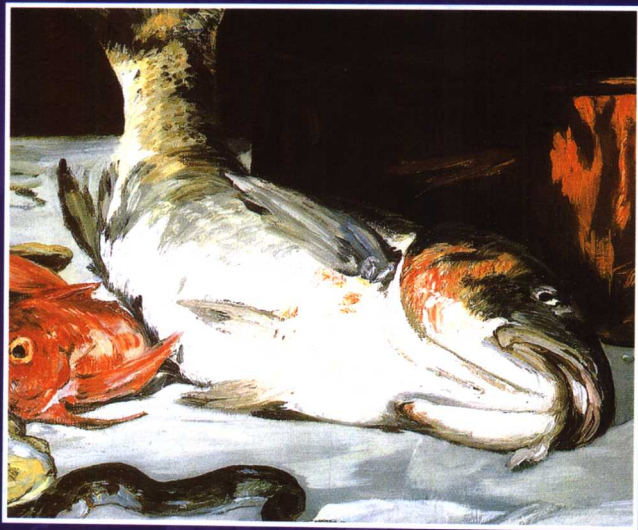
收藏者

原作画面尺寸。



图版

世界传世静物画（二十世纪前）





图版目录

果物篮子 [意大利] 卡拉瓦乔	1	烟斗和火盆 [荷兰] 克拉斯	13
杯中之花 [佛兰德斯]		花瓶、水果和蜥蜴 [荷兰] 马雷尔 ..	14
扬·勃鲁盖尔	2	餐后点心 [荷兰] 卡尔夫	15
蓝色花瓶里的花束 [佛兰德斯]		静物 [荷兰] 波迪希	16
扬·勃鲁盖尔	3	宴会桌 [荷兰] 贝耶伦	17
花瓶中的花 [佛兰德斯]		死去的狼 [法国] 乌德里	18
扬·勃鲁盖尔	4	银质花瓶里的花束 [荷兰]	
餐具室里的仆人 [佛兰德斯]		阿尔斯特	19
斯尼德斯	5	花瓶中的蜀葵 [荷兰] 海瑟姆	20
餐后水果 [佛兰德斯] 海姆	6	花 [荷兰] 海瑟姆	21
静物 [佛兰德斯] 海姆	7	带烟斗的静物画 [法国] 夏尔丹 ..	22
水果静物 [佛兰德斯] 伊根斯	8	静物 [法国] 夏尔丹	24
花 [荷兰] 波隆西亚	9	配膳桌 [法国] 夏尔丹	25
有馅饼的早餐桌 [荷兰] 黑达	10	有甜瓜和梨的静物 [西班牙]	
蟹肉早餐 [荷兰] 黑达	11	梅伦德斯	26
静物 [荷兰] 克拉斯	12	虚荣的寓意 [西班牙] 莱亚尔	27



图版目录

静物 [西班牙] 佩雷达	28	风味 [法国] 马奈	41
带隔层的家具 [德国] 弗莱格尔 ...	29	台上的壶与芍药 [法国] 马奈 ...	42
有甲虫的静物 [德国] 弗莱格尔 ...	30	一束芦笋 [法国] 马奈	43
有面包和糖果点心的静物 [德国] 弗莱格尔	31	透明玻璃瓶中的鲜花 [法国] 马奈	44
水果静物 [德国] 米尼翁	32	水晶瓶中的康乃馨与铁线莲 [法国] 马奈	45
鲜花 [法国] 西内克	33	花瓶中的玫瑰及郁金香 [法国] 马奈	46
雏菊花束 [法国] 米勒	34	玻璃花瓶中的白花 [法国] 马奈	47
水果 [法国] 库尔贝	35	倚在盆花旁的女子 [法国] 德加	48
花瓶中的花束 [法国] 库尔贝 ...	36	桌上的花和水果 [法国] 方丹 ...	49
有苹果和花瓶的静物 [法国] 毕沙罗	37	订婚的静物 [法国] 方丹	50
中国花瓶里的菊花 [法国] 毕沙罗	38	春天的花、苹果和梨 [法国]	
篮里的苹果和梨 [法国] 毕沙罗 ..	39		
静物 (牡蛎、鳎和鲷) [法国] 马奈 ...	40		



图版目录

方丹	51	花束和团扇的静物 [法国]	
帷幔静物画 [法国] 塞尚	52	雷诺阿	66
一篮苹果 [法国] 塞尚	53	南方的果实 [法国] 雷诺阿	67
静物 [法国] 塞尚	54	瓶花 [法国] 雷诺阿	68
樱桃和桃子 [法国] 塞尚	55	春之花束 [法国] 雷诺阿	70
有丘比特石膏像的静物 [法国]		鸟笼 [法国] 莫里索	71
塞尚	56	陶锅和苹果 [法国] 莫里索	72
静物与果篮 [法国] 塞尚	57	龙虾静物 [法国] 卡耶博特	73
瓶中的花束 [法国] 塞尚	58	鲜花 [法国] 巴齐耶	74
一瓶郁金香 [法国] 塞尚	59	野鸟和柠檬 [法国] 卡耶博特	75
瓶罐中的桃子 [法国] 莫奈	60	食盒 [法国] 卡耶博特	76
苹果和葡萄 [法国] 莫奈	61	火腿 [法国] 高更	78
有瓜的静物 [法国] 莫奈	62	有扇面画的静物 [法国] 高更	79
菊花 [法国] 莫奈	63	桌上有花束和碗中的水果 [法国]	
一壶茶 [法国] 莫奈	64	高更	80
花瓶中的鲜花 [法国] 莫奈	65	鱼 [西班牙] 戈雅	81

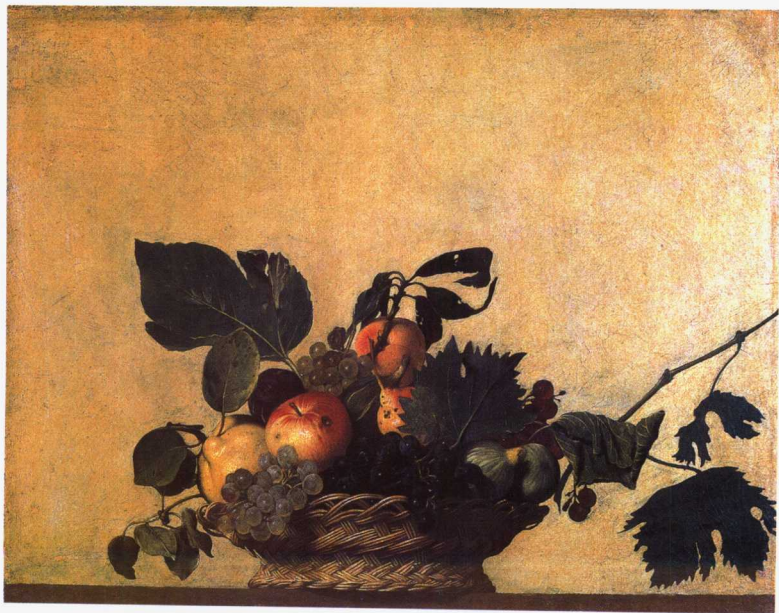


图版目录

艺术家工作室的壁饰 [德国]	凡·高	92
门采尔	有中式果篮的水果静物 [美国]	
82	詹姆斯·皮尔	93
有草莓、花束的静物(局部) [德国]	水果与银盘 [美国]	
格吕特斯特纳勒	拉菲尔·皮尔	94
83	草莓和牛奶 [美国]	
有新鲜水果和葡萄酒的静物 [德国]	拉菲尔·皮尔	95
卢森	旧提琴 [美国] 皮托	96
84	乐谱与鹦鹉 [俄国] 捷普洛夫	97
早餐 [比利时] 布拉克莱尔	矢车菊 [俄国] 列维坦	98
85	金杯 [俄国] 戈洛温	99
飞燕草 [德国] 科林特	菊花 [俄国] 格拉巴尔	100
86	飞燕草 [俄国] 格拉巴尔	101
瓶中的雏菊和银莲花 [荷兰]	春天 [俄国] 托卡列夫	102
凡·高	干颜料 [俄国] 康恰洛夫斯基	103
87	干树叶 [俄国] 德涅卡	104
向日葵 [荷兰] 凡·高		
88		
在黄色背景中的鸢尾花 [荷兰]		
凡·高		
90		
瓶中的十二朵向日葵 [荷兰]		
凡·高		
91		
凡·高的椅子和烟斗 [荷兰]		



画面中的花、水果和各种物品都描绘得极其认真细致。画家运用对角线构图，背景用浅黄色平涂的手法来衬托出新鲜的葡萄、苹果、柠檬和被虫子咬过的叶子，充分体现了一种现实的、非理想化的绘画精神。



卡拉瓦乔 意大利 布上油画 45 × 64.5cm 米兰恩勃罗齐安绘画馆藏





此画采用了写实手法，也有一定装饰性。阔口玻璃花瓶里松散地插着百合、水仙等，桌上还有一枝鸢尾花。勃鲁盖尔用强烈的色彩描绘花朵和叶子平滑的纹路，产生了绸缎般的质感，因此，他有“天鹅绒般的勃鲁盖尔”之称。叶子上的瓢虫，水仙招来的蝴蝶和爬向花瓶的昆虫，增加画面的真实感，这些细节增添了整个画面的生趣，为静物画注入了生命力。

2





此花束用鲜亮的色彩勾画，笔触细滑，力求光洁和质感，并强调明暗对比，讲究画面的韵律、节奏及色彩的响亮性，使整幅画面充溢着华丽的美感。在高贵、庄严、装饰之中，形成一种辉煌、绮丽和醉人的气氛。





花瓶中的花



为了画一幅由几十种盛开季节不同的花组成的花束，画家有时要等上数月。此画就是这样用彩色一笔笔描绘出来的，色彩细滑平整，像珐琅质一般，显示出勃鲁盖尔高超的技能。

4



扬·勃鲁盖尔 佛兰德斯 板上油画 101 × 76 cm 安特卫普皇家美术馆藏

