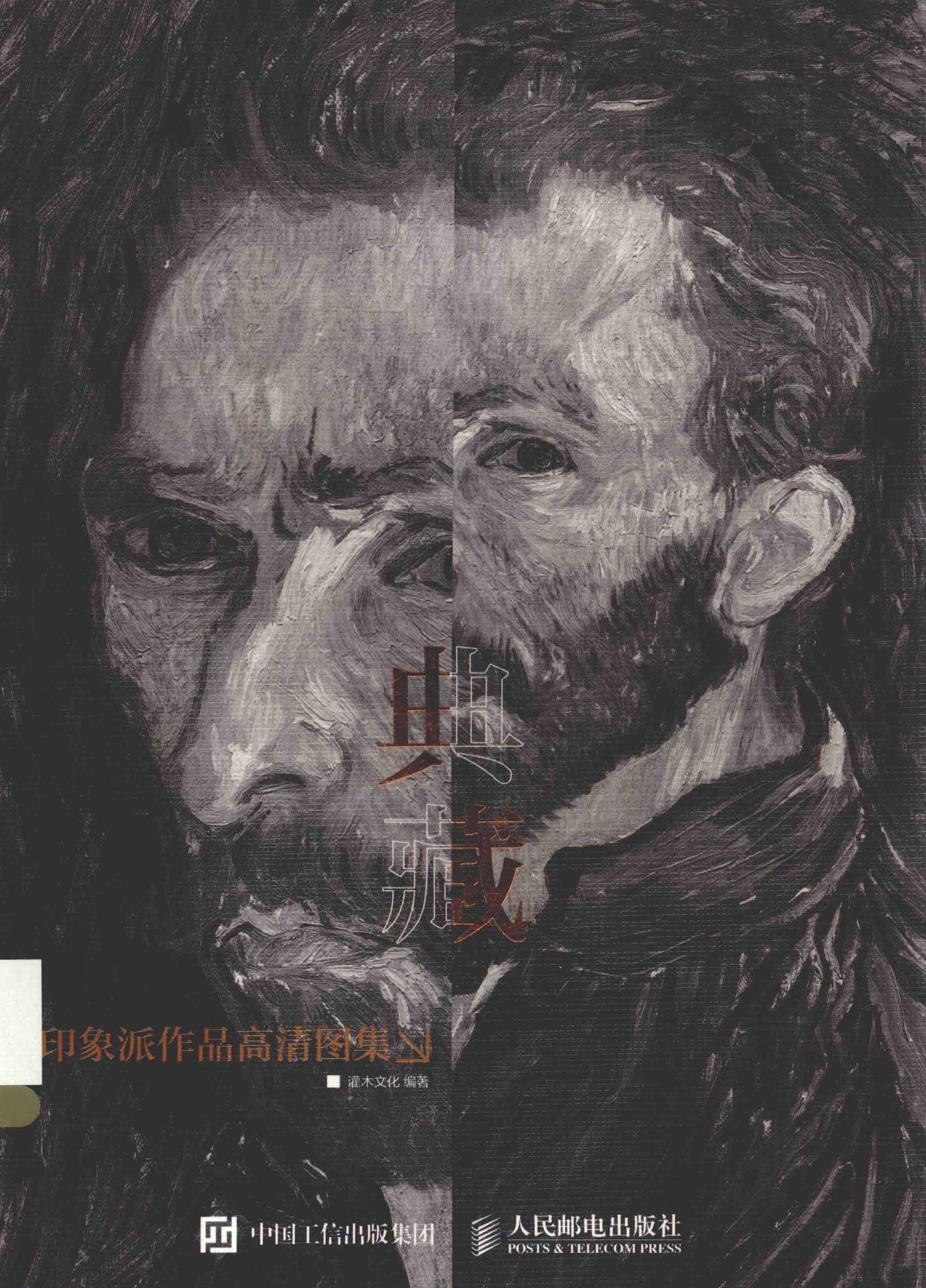

典藏

印象派作品高清图集

■ 灌木文化 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

典藏

印象派作品
高清图集

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

印象派作品高清图集 / 灌木文化编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2015. 10
(典藏)
ISBN 978-7-115-40246-2

I. ①印… II. ①灌… III. ①油画—作品集—世界
IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第196963号

内 容 提 要

印象派是西方绘画史上划时代的艺术流派, 兴起于法国, 在 19 世纪末达到鼎盛, 其影响遍及欧洲, 并逐级传播到世界各地。

本书集结了印象派的代表作品, 将印象派的发展过程分为 5 个时期, 并通过 15 位印象派大师的经典作品, 直观展现印象派绘画的特点与风格。全书制作精美, 清晰度高, 并配有简单生动的解说。读者翻开书, 就像是走进一座座美术馆, 可以尽情欣赏众多名画, 感受印象派的无限魅力。

本书适合艺术爱好者及各大院校艺术相关专业的师生阅读。

-
- ◆ 编 著 灌木文化
责任编辑 董雪南
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889 × 1194 1/16
印张: 16 2015 年 10 月第 1 版
字数: 393 千字 2015 年 10 月北京第 1 次印刷
-

定价: 98.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

第一章	追求绘画新风尚的“马奈帮”——印象派的由来	005
	印象派奠基人：爱德华·马奈	006
第二章	到户外捕捉光和色——印象派先驱“四好友集团”	019
	印象派创始人：克劳德·莫奈	020
	甜美艺术的追求者：皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿	051
	印象派的风景圣手：阿尔弗莱德·西斯莱	064
	醉心明亮色彩和清新空气的画家：让·弗雷德里克·巴齐耶	074
第三章	灿若繁星——繁盛期印象派画家	080
	坚定的印象派艺术大师：卡米耶·毕沙罗	081
	运用线条的色彩专家：埃德加·德加	094
	印象派出色的女画家：贝尔特·莫里索	110
	新画风的积极探索者：居斯塔夫·卡耶博特	119
第四章	纯色色点构筑梦幻画作——新印象派	131
	新印象主义创始人之一：乔治·修拉	132
	狂热的色彩点描画家：保罗·西涅克	151
	色调生动的新印象派画家：亨利·埃德蒙·克罗斯	165
第五章	用色彩表达狂热的心灵——后印象派	173
	把生命融入画作的激情画家：文森特·梵高	174
	现代艺术之父：保罗·塞尚	212
	风格主义大师：保罗·高更	235

编著
○

典藏

印象派作品
高清图集

人民邮电出版社
北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

印象派作品高清图集 / 灌木文化编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2015. 10
(典藏)
ISBN 978-7-115-40246-2

I. ①印… II. ①灌… III. ①油画—作品集—世界
IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第196963号

内 容 提 要

印象派是西方绘画史上划时代的艺术流派, 兴起于法国, 在 19 世纪末达到鼎盛, 其影响遍及欧洲, 并逐级传播到世界各地。

本书集结了印象派的代表作品, 将印象派的发展过程分为 5 个时期, 并通过 15 位印象派大师的经典作品, 直观展现印象派绘画的特点与风格。全书制作精美, 清晰度高, 并配有简单生动的解说。读者翻开书, 就像是走进一座座美术馆, 可以尽情欣赏众多名画, 感受印象派的无限魅力。

本书适合艺术爱好者及各大院校艺术相关专业的师生阅读。

◆ 编 著 灌木文化

责任编辑 董雪南

责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889 × 1194 1/16

印张: 16

2015 年 10 月第 1 版

字数: 393 千字

2015 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 98.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

印象派发展概述

印象画派是19世纪下半叶在法国兴起的一个画派。该派反对当时学院派的保守思想和表现手法,采取在户外阳光下直接描绘景物,追求在光色变化中表现出绘画对象的整体感和环境氛围的创作方法,主张根据太阳光谱所呈现的赤橙黄绿青蓝紫七种色相去反映自然界的瞬间印象,一反过去宗教神话等主题内容和陈陈相因的灰褐色调,使欧洲绘画出现发挥光色原理加强表现力的新方法,对绘画技法的革新有很大影响。

1863年,与官方沙龙画展唱反调的“落选者沙龙”在巴黎举行。马奈展出了他的作品《草地上的午餐》,画面中一裸妇与绅士们在草地上午餐。此画被认为有伤风化而受到激烈批评和嘲骂。但富有创新意识的莫奈、雷诺阿、德加、西斯莱、毕沙罗、塞尚等画家却乐意与马奈结盟。

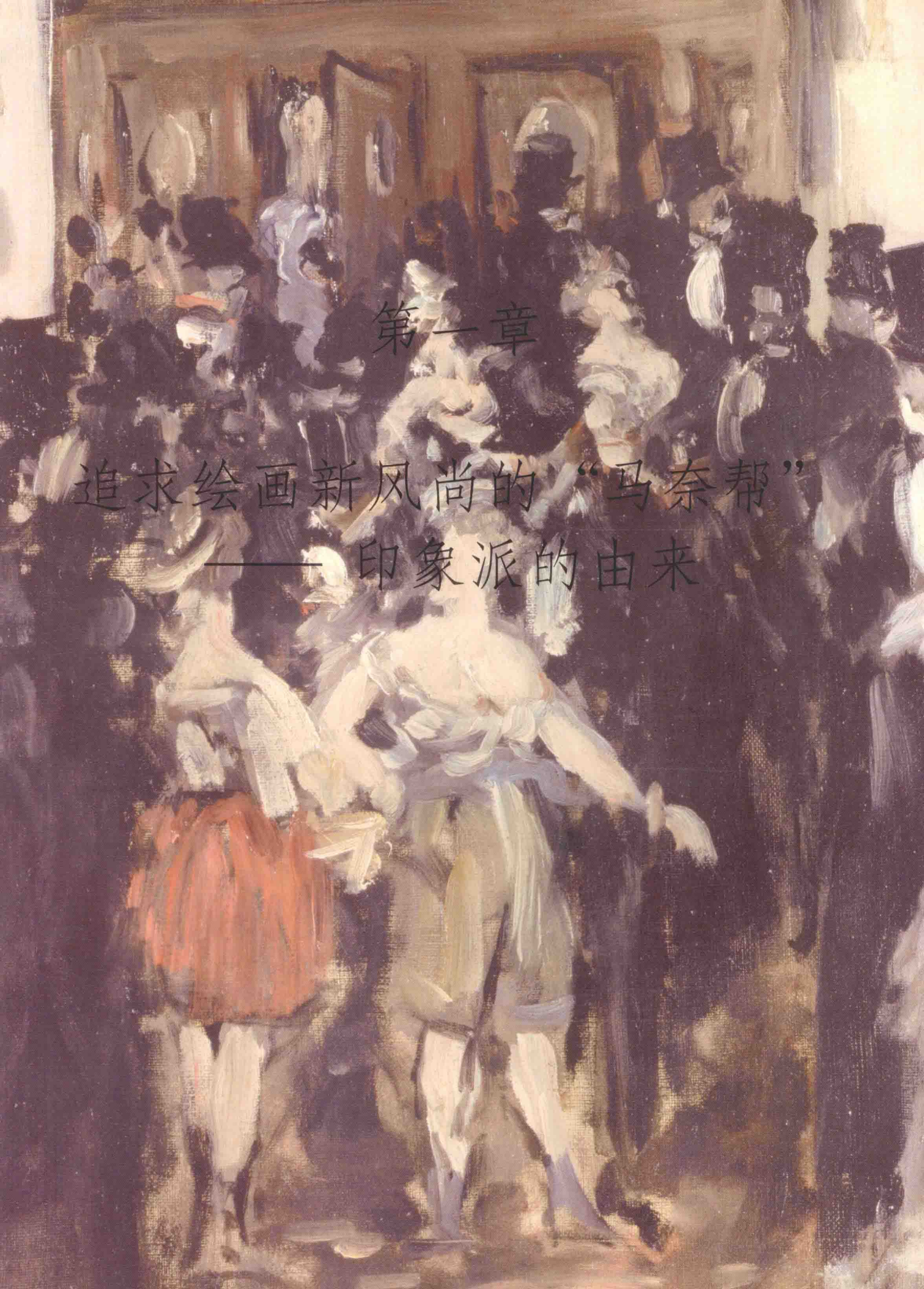
1874年4月在巴黎卡普辛大街借用摄影师那达尔的工作室举办了“画家、雕塑家和版画家等无名艺术家展览会”。“疯狂、怪诞、反胃、不堪入目!”这是巴黎一位艺术批评家的怒斥,画展迅即成为巴黎街谈巷议的话题,观众不但前往讪笑,甚至向画布啐唾沫。其中莫奈所绘的一小幅海景,受讥嘲最多,画的是哈佛港晨景,题名为《日出·印象》,艺术观点保守的记者路易斯·勒罗伊借此画名挖苦其为“印象主义画家的展览会”。“印象主义”由此而得名。印象主义画展从1874年到1886年共举行了8次。分别在1874年、1876年、1877年、1879年、1880年、1881年、1882年和1886年举行。除了第一次、第四次和第八次外,均使用“印象主义”一词作为展览名称。

变革西方传统绘画并借鉴各种画派,使印象派叩开20世纪现代艺术之门。印象主义艺术思潮随印象派绘画而生,印象派绘画又在印象主义艺术思潮的涌动中而兴。印象派之兴,在于对西方传统绘画的变革和对19世纪上半叶各种画派的借鉴,包括借鉴古典主义、浪漫主义和现实主义等。

印象派绘画的反叛表现在众多方面。印象派很快形成了自己的艺术风格、绘画特征和文化风采,在印象派独树一帜地驰骋在19世纪下半叶艺术舞台的同时,也显现了自身的艺术选择和文化取向的局限性,以至于困惑、分化不断。在这种进程中,印象派、新印象派、后印象派相继而生。印象主义、新印象主义、后印象主义衰落后,立体主义和20世纪各种理性化抽象艺术从中吸取了动力。印象派、新印象派、后印象派叩开了20世纪现代艺术之门。

目录

第一章	追求绘画新风尚的“马奈帮”——印象派的由来	005
	印象派奠基人：爱德华·马奈	006
第二章	到户外捕捉光和色——印象派先驱“四好友集团”	019
	印象派创始人：克劳德·莫奈	020
	甜美艺术的追求者：皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿	051
	印象派的风景圣手：阿尔弗莱德·西斯莱	064
	醉心明亮色彩和清新空气的画家：让·弗雷德里克·巴齐耶	074
第三章	灿若繁星——繁盛期印象派画家	080
	坚定的印象派艺术大师：卡米耶·毕沙罗	081
	运用线条的色彩专家：埃德加·德加	094
	印象派出色的女画家：贝尔特·莫里索	110
	新画风的积极探索者：居斯塔夫·卡耶博特	119
第四章	纯色色点构筑梦幻画作——新印象派	131
	新印象主义创始人之一：乔治·修拉	132
	狂热的色彩点描画家：保罗·西涅克	151
	色调生动的新印象派画家：亨利·埃德蒙·克罗斯	165
第五章	用色彩表达狂热的心灵——后印象派	173
	把生命融入画作的激情画家：文森特·梵高	174
	现代艺术之父：保罗·塞尚	212
	风格主义大师：保罗·高更	235

第一章

追求绘画新风尚的“马奈帮” ——印象派的由来

印象派奠基人

爱德华·马奈

Edouard Manet

“

爱德华·马奈 (Edouard Manet, 1832–1883)，法国印象派主义画家。1832年1月23日出生于法国巴黎的一个中产阶级家庭。尽管从未参加过印象派的展览，马奈仍被印象派的年轻画家们视作精神导师，被后世称为“印象派之父”。

马奈出生于巴黎，父亲是内务部首席司法官。父母希望儿子学法律或当海军军官。16岁的马奈在开往巴西的轮船上当见习水手，旅途中大自然的魅力深深激起了他用色彩和线条描绘自然美的热情。马奈在18岁时毅然走进巴黎古典主义画家托马斯·库迟尔的画室学习绘画。在这里学习了6年之久，受到严格的绘画基本功训练，获得了扎实的造型功力，但他不满意古典主义。在这期间，他常到卢浮宫观察历代大师作品，并游历德国、意大利、荷兰和比利时，获得了独立自主的见解和真正清新厚实艺术修养。

马奈受过良好教育，养成了一副绅士派头，自视清高，热情奔放，不受拘束，追求独立自由。他反对保守，同情进步，维护共和主义，具有自发革命意识。19岁参加过革命暴动，还曾和德加、巴齐依加入过国民自卫军。他同情巴黎公社起义，还被选为公社艺术家联盟委员，这些都是他对自由的忠诚和他那浪漫的激情所致。当他把对自由生命的渴望和热情转向艺术时，他就在绘画中开辟了一个新时代。29岁的马奈在沙龙展出《西班牙吉他演奏者》，在巴黎画坛上崭露头角。他的画具有古典造型基础，又有明亮鲜艳的光与色的整体表现，同时还保持着形象的真实感。

31岁时，马奈在“落选者沙龙”展出了《草地上的午餐》，在巴黎引起轩然大波，并遭到拿破仑三世和舆论的攻击。而左拉却肯定他的艺术。马奈总是把古典的高贵气质和华丽美艳的印象派色彩交融在自己的画中。1882年沙龙展出了他生前最后一幅作品《福利·贝热尔的吧台》，获得极大成功，马奈也被授予“荣誉团勋章”。然而病中的马奈说：“这实在太晚了。”第二年的4月30日，马奈永远离开了他热爱的光和色的世界。

”

西班牙芭蕾 (Spanish Ballet)
1862 年
美国华盛顿，菲利浦收藏馆

在马奈的艺术活动初期，他曾一度热爱描绘西班牙人的形象。这与那个时期在巴黎艺术界刮起“西班牙风”有很大关系。但最主要原因还是他倾慕西班牙大师委拉斯开兹和戈雅，从而受到了他们的影响。在这幅《西班牙芭蕾》中，马奈运用极为纯净和简洁的透明色彩来塑造舞蹈者形象，在深重的背景和伴奏者衬托下，舞蹈者显得格外鲜明响亮。这种新风格引起了巴黎画坛的注意。

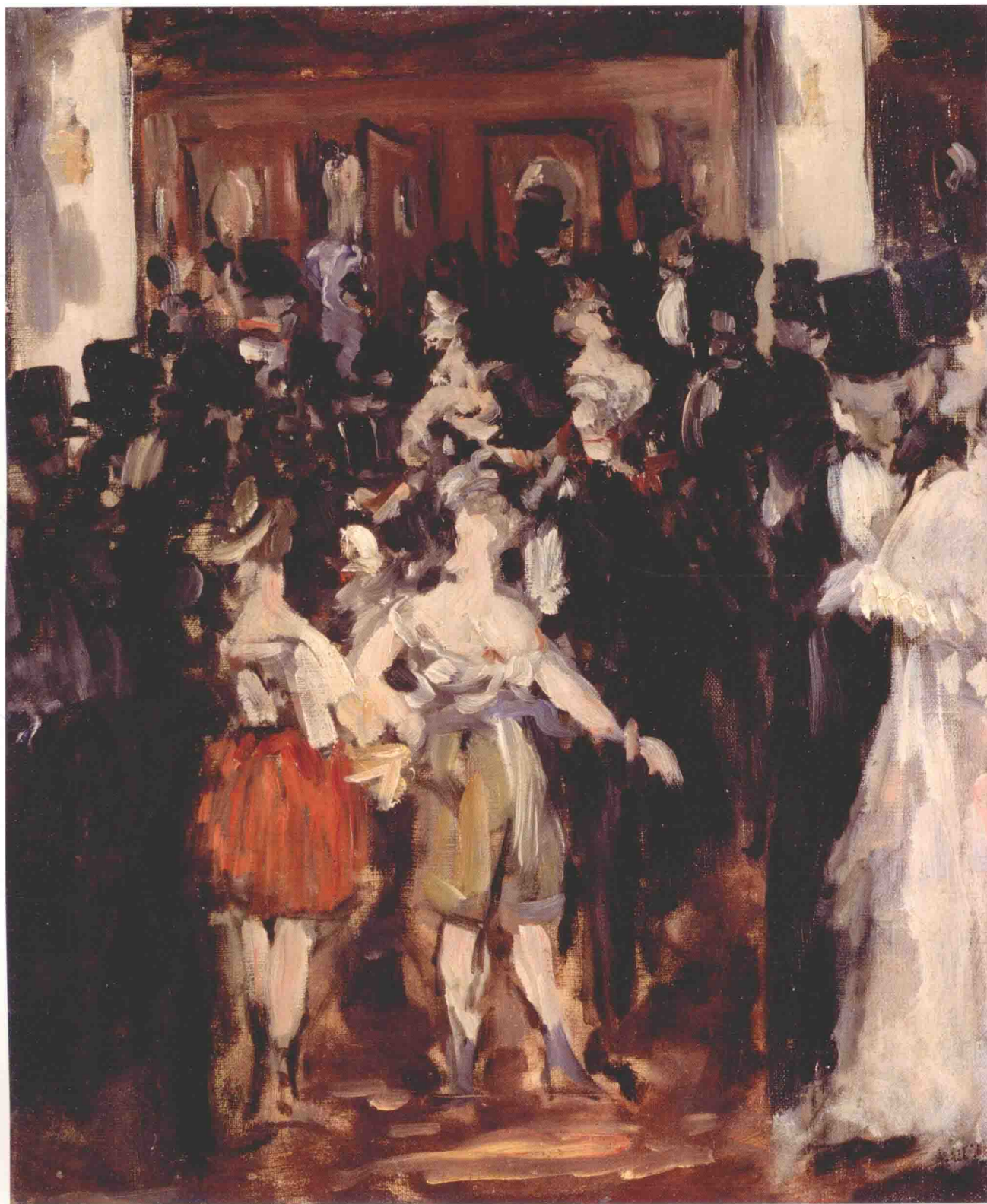

草地上的午餐 (Luncheon on the Grass)

约 1863 年

法国巴黎，奥赛美术馆

虽然剧场女演员、酒吧女招待、年轻女画家、上流社会的年轻女孩和明码标价的妓女们都曾充满风情地出现在马奈的画布上，但他这风流的一生却只对一个女人充满了最深情的眷恋。他为她画了许多幅肖像，他在分离时寄给她柔情满溢的情信，他常常在她名字前加上“胖胖的”来赞美她丰腴的体态，他爱她永远像母亲包容捣蛋的孩子一样包容着自己。

歌剧院的化妆舞会 (Masked Ball at the Opera)

1873 年

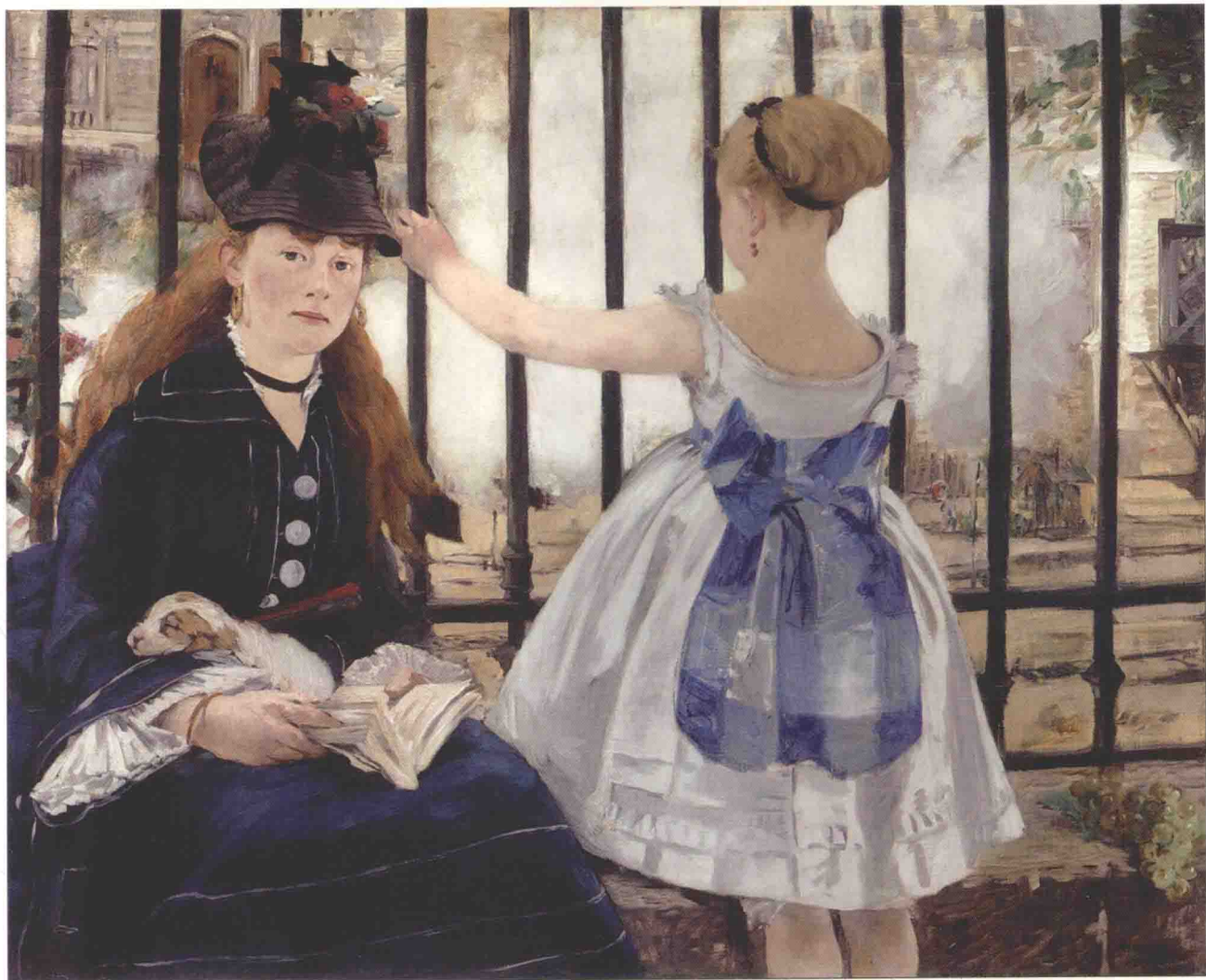
日本东京，普利司通美术馆

槌球游戏 (A Game of Croquet)

1873 年

美国洛杉矶，盖蒂中心

车站 (The Railway)

1873 年

美国华盛顿，美国国家美术馆

油画中描绘的是友人伊尔修的院子内，母女两人在铁栏杆旁悠闲休息的情景。母亲安详地坐着看书，小女儿背着脸看着铁栏外。画面明暗对比强烈，然而又很柔和协调，这是画家马奈成熟期的代表作之一。

斯特凡·马拉美 (Stéphane Mallarmé)

1876 年

法国巴黎，奥赛博物馆

《斯特凡·马拉美》是马奈在 1876 年画下的与自己相交十年的朋友，诗人、文学评论家斯特凡·马拉美。这幅小小的肖像画抓住了一个非常微妙的瞬间，诗人既没在读书，也没有在思索，而是眼神放空，轻松、舒适地抽一只雪茄。画的用色是凝重的，但人物的姿态、神情都无比舒畅自然，像是被摄像机抓拍下的瞬间。这幅画是马奈对马拉美赞扬他是印象派领军人物的答谢。马拉美本人非常喜欢这幅作品，其家人一直珍藏了五十年，直到 1928 年被奥赛博物馆收藏。

梅子白兰地 (Plum Brandy) ➤

1878 年

美国华盛顿，美国国家美术馆

