

世界传世名画全集

彩图珍藏本

文化艺术出版社

世界传世名画全集

(珍藏本)

主 编 谢 宇

文化艺术出版社

世界传世名画全集

(珍藏本)

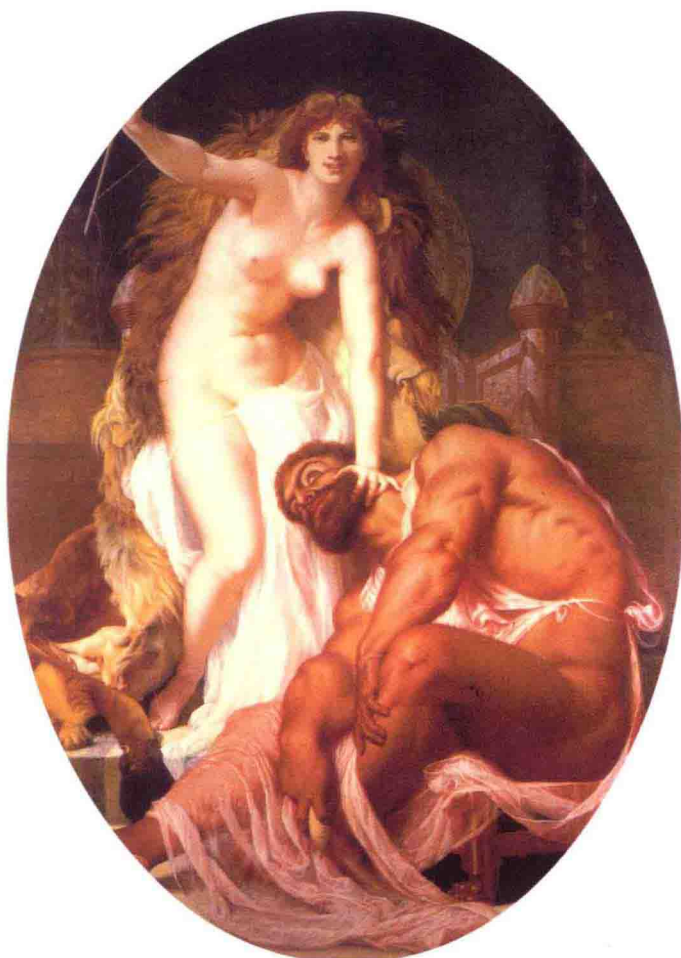
主 编 谢 宇

第 二 卷

文化艺术出版社

十九世纪绘画

■ 遇难船 ■ 透纳

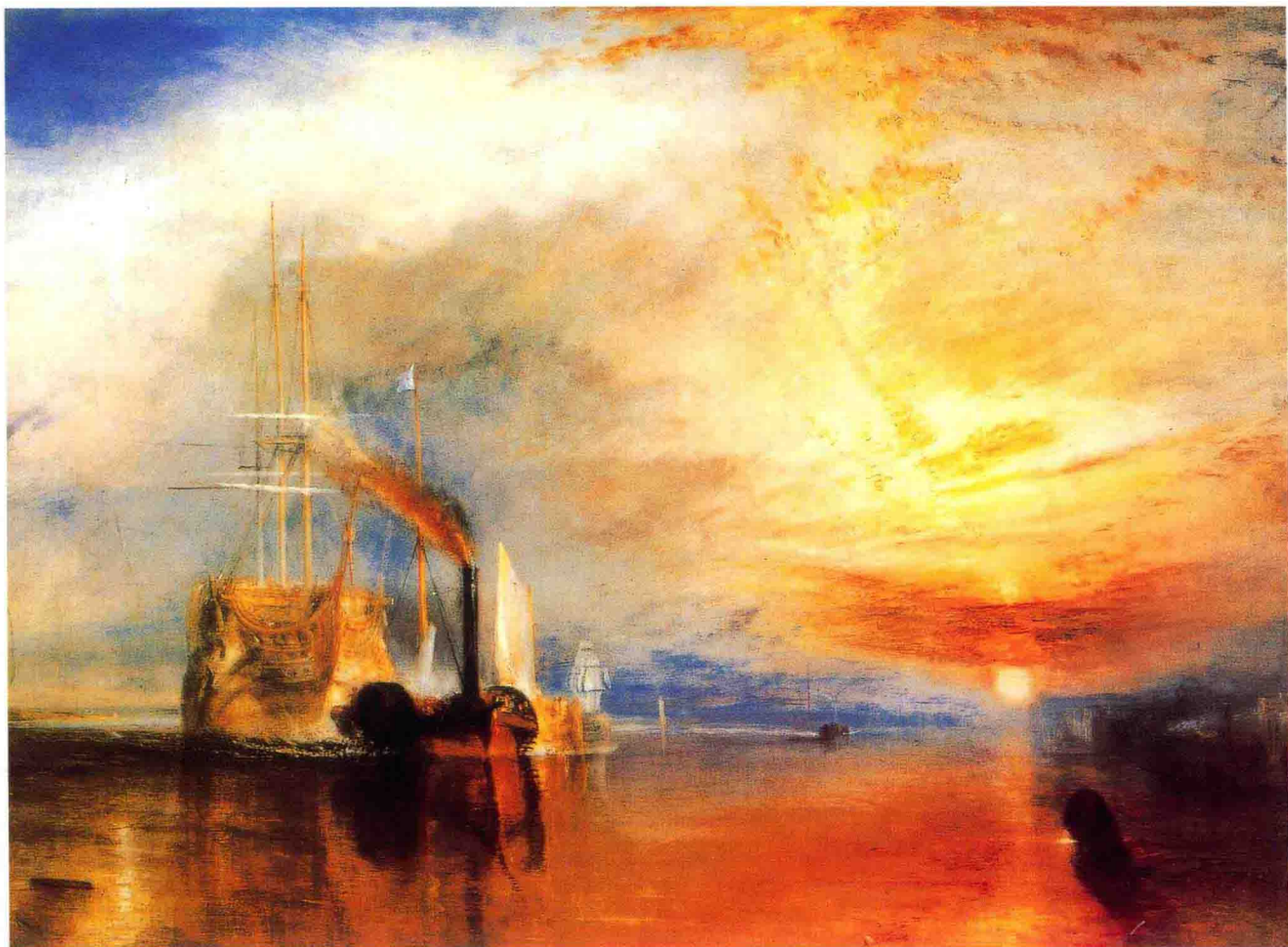
■ 约瑟夫·透纳 ■ 1775-1851年 英国

英国19世纪伟大的浪漫主义画家，英国风景画派的杰出领袖。生于伦敦一个理发师家庭，自幼酷爱美术并显露出非凡的艺术天赋，透纳早期的创作多为水彩画，画风精确写实，尚带有地形图的痕迹，1797年油画处女作的成功使他转向风景油画的创作。1802年年仅二十七岁的透纳当选皇家美术学院院士。一名风景画家能获得这一殊荣可以说是极为罕见的。

■ 遇难船 ■ 透纳

英国 1805年 58.6 × 81.3厘米 油画 藏英国伦敦泰特美术馆

《遇难船》是透纳私人画廊开幕时展出的一件作品。当时的英国每年有五千人葬身鱼腹，海难所造成的人员伤亡甚至超过战争。在这里画家展示了一幕自然生活的悲剧：巨浪滔天，倾斜的船只即将倾覆，在生死存亡的关头，人们挣扎着与自然作殊死搏斗。汹涌的黑浪、翻滚的乌云、刺目的闪电与倾斜的桅帆、惊恐的人群形成强烈的明暗对比，恰到好处地渲染出场面的阴森恐怖、岌岌可危。

■ 战舰特米雷勒号的最后一次归航 ■ 透纳

■ 战舰特米雷勒号的最后一次归航 ■ 透纳

英国 1838年 91 × 122 厘米 油画 藏英国伦敦国家画廊

该画描绘了曾在对拿破仑海战中立下赫赫战功的著名战舰被一艘小火轮拖往船舶解体场的伤感画面。身经百战的战舰虽然依旧挺拔伟岸但却不得不退出历史的舞台，不禁使人油然而生一种英雄暮年的悲壮凄凉之感：小火轮虽远不如战舰那样雄伟壮观，但却体现着工业革命的新成果，因而象征着新的历史力量；黄昏的大海上风平浪静，异样的静寂使得一切显得分外悲凉疲惫，如血的残阳更为画面增添了几分如泣如诉的感伤气息。

■ 从主教花园望索尔兹伯里教堂 ■ 康斯泰布尔

■ 约翰·康斯泰布尔 ■ 1776-1837年 英国

英国19世纪伟大的浪漫主义画家，英国风景画派最杰出的代表之一。1795年他随博蒙特来到伦敦，进入皇家艺术学院学习，努力钻研鲁伊斯达尔、庚斯博罗等人的风景画风格。但是，和学院单调死板的功课相比，他更倾心于到自然中写生，故乡的一草一木都使他魂牵梦萦。1811年他的作品《戴但姆的溪谷》和《黄昏》在学院展出，《教堂的门廊》在国家画廊展出，这些作品以饱满的感情、平稳的构图、洗炼的技巧引起了艺术界的注意。

■ 从主教花园望索尔兹伯里教堂 ■ 康斯泰布尔

英国 1823年 87.6 × 111.8厘米 画种不详 藏英国伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆

在《从主教花园望索尔兹伯里教堂》中，近处的树木遮天蔽日，远处教堂的塔尖直刺青天。牛群在池边饮水，游人则沿着林荫道悠闲地散步，阳光是那样柔和，环境是那样幽静，充满了诗情画意。

■ 林妖的舞蹈 ■ 柯罗

■ 柯罗 ■ 1796-1875年 法国

法国画家，原名让·巴蒂斯特·卡米耶·柯罗，与巴比松派画家卢梭、米勒等过从甚密。他是使法国风景画从传统的历史风景画过渡到现实主义风景画的代表人物。曾三次游学意大利，并遍游法国，深入观察大自然，创作了一批简练、淳朴，继承传统又出新意的风景画和人物画，被认为不合时尚。后来作了一种轻柔的、幻境式的风景画如《林中仙女》等，为官方所赏识。前期的作品成就较高，如《杜埃镇的钟楼》、《沙特尔多大教堂》等。在巴黎公社时期，曾同情和支持库尔贝领导和艺术家协会。

■ 林妖的舞蹈 ■ 柯罗

法国 1850年 98 × 131厘米 油画 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

柯罗的作画步骤就是在户外写生，再回到画室根据写生稿进行加工，使之成为风景画创作。《林妖的舞蹈》即是典型。画中背景是银灰色的天空，左面一株巨大的古树枝繁叶茂，五个欢快的林妖在林间撒满阳光的空地上嬉闹；三个林妖面向观众与他们热烈地打招呼；右下角的树荫下，一个男性林妖正在拉着他的玩伴去加入她们的行列；画面左下角另有三个似乎还沉浸在对大自然美景的欣赏中。画面气氛欢快、热烈，是绝妙的充满诗情的幻想风景画。

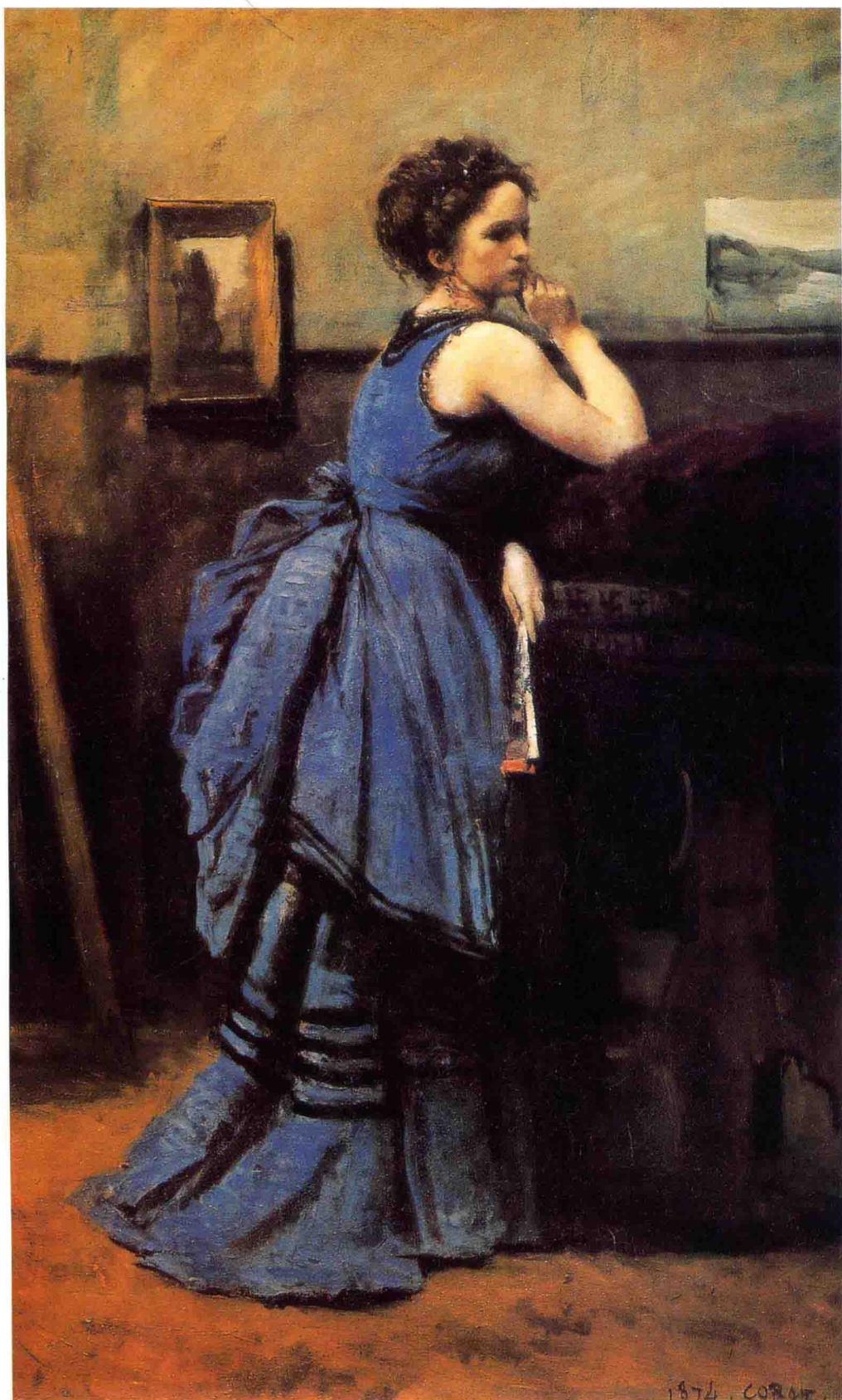

■ 芝特的桥 ■ 柯罗

■ 芝特的桥 ■ 柯罗

法国 1860-1865年 42 × 55 厘米 画种不详 藏法国兰斯美术馆

这幅画体现了柯罗的风格——银灰色调子。此画把银灰色调子精雕细琢到无以复加的地步，它幸而由于绘画效果的强烈和现实的巧妙而得以挽救。美的理想引导柯罗把绘画效果局限于在银灰色的水天背景上，单纯地画一些灰色和黑色的树干。所以，这幅画成了柯罗表现各种倾向的一个综合，即集古典主义、浪漫主义和印象主义于一身的综合。《芝特的桥》不论从构图、用色还是从光线的角度看都是一幅杰作。

■ 蓝衣女郎 ■ 柯罗

■ 蓝衣女郎 ■ 柯罗

法国 1874年 80 × 50 厘米 油画 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

人们的视线立刻会被明澄美妙的蓝色所吸引，这华美的银青色服装，是柯罗色彩的象征，而其中的深蓝色似乎还意味着画家孤独悲凉的心情。为了使华丽的服装突出，柯罗采用了从背部描绘全身，并以饱满的笔触充分表现绸缎的质感。身着晚礼服的年轻女子，她那侧身回顾的面容，洋溢着迷人的魅力，整个画室被一种温雅静谧的气氛所支配，体现了柯罗的艺术基调。

《蓝衣女郎》是柯罗去世数月前，在健康衰弱之际忍受病痛，并以燃烧的热情为沙龙画展而作的最后一幅人物画。

■ 但丁的渡舟 ■ 德拉克洛瓦

■ 德拉克洛瓦 ■ 1798-1863年 法国

法国画家，原名欧仁·德拉克洛瓦，早年受鲁本斯和友人波宁顿的影响，后在席里柯启发下，坚持浪漫主义，与法国官方学院派的古典主义相抗衡，由于他在艺术上的革新成就，加强了浪漫主义画派的地位和影响。青年时代所作的油画，如《希阿岛的屠杀》、《屹立在米索伦基废墟上的希腊》等作品，反映了他对被压迫民族的同情。代表作《自由引导着人民》其画风特点是构图重气势，色彩绚烂，强调对比关系，重视人物情感和动势的描绘。著名油画作品有《但丁和维吉尔在地狱里》、《十字军进入君士坦丁堡》、《阿尔及尔妇女》及《狩猎狮子》等。

■ 但丁的渡舟 ■ 德拉克洛瓦

法国 1822年 189 × 246厘米 油画 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

《但丁的渡舟》(又译《但丁与维吉尔》)表现的是但丁《神曲·地狱篇》中的情节。古罗马诗人维吉尔引导但丁游地狱，在他们乘舟驶过地狱湖时，众多罪人的灵魂涌来，想奋力爬上他们的小船……在构图处理上，画家借鉴席里柯《梅杜萨之筏》的构思，如场面有了水与船，人物组合也是金字塔形，而《但丁的渡舟》又具有浓重的悲剧情调。笔法生动，色彩大胆，显示德拉克洛瓦已摆脱古典规范的许多束缚。

■ 希阿岛的屠杀 ■ 德拉克洛瓦

■ 希阿岛的屠杀 ■ 德拉克洛瓦

法国 1824年 417 × 354 厘米 油画 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

画中德拉克洛瓦以山为背景，画了一群受难者，后又改用大片天空代替山，使残酷的暴行在光天化日之下毕露无遗。此画颇具特色的是画家有意把大屠杀场面推到远方，而突出前景人物和情节。《希阿岛的屠杀》中的每一笔触、每一色彩、每一形象，无不展示画家的激情，体现出反叛古典法则的特点。

《希阿岛的屠杀》是德拉克洛瓦展示现实事件的一幅著名油画。1822年，土耳其军队侵略该岛，大肆掠夺和屠杀手无寸铁的希腊平民。统治者的暴行，激怒了全欧洲的进步人士，他们纷纷谴责土耳其侵略者。德拉克洛瓦闻讯后，以此为内容创作了这一幅画，以示对希腊人争取独立、反抗奥斯曼帝国立场的支持。

■ 萨尔丹那帕勒斯之死 ■ 德拉克洛瓦

■ 萨尔丹那帕勒斯之死 ■ 德拉克洛瓦

法国 1827年 395 × 495 厘米 油画 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

德拉克洛瓦选用红色为基调，从画的左上方国王形象到右下方的爱奥尼亚奴米拉，沿床榻和织物，仿佛是一道红色血流，与两边深暗色构成对比，这是浪漫主义发挥色彩效应的手段，裸女洁白的肉体与武士强健黝黑的肌肉相映衬，产生激动人心的美感。

当这幅耗费德拉克洛瓦大量心血的作品在沙龙展出时，观众大受震惊，责怪画家把暴力画得太过真实。说他“超过了限度”。德拉克洛瓦本人也被吓住了，他坦率地说：“当我走到这幅画前，它使我可怕地震动……好像初次上演的这出戏可能会被从舞台上嘘赶下来。”他还受到警告：如果你要这样画，在此时期不要指望我们会再给你任务。此画因此一度“失踪”，直到1921年，罗浮宫美术馆才从德拉克洛瓦一位崇拜者维塔男爵手里买回了它。

■ 自由引导着人民 ■ 德拉克洛瓦

■ 自由引导着人民 ■ 德拉克洛瓦

法国 1830年 260 × 325 厘米 油画 藏法国巴黎罗浮宫博物馆

《自由引导着人民》(又译:《1830年7月28日》)是德拉克洛瓦最著名的代表作,画家以极其浪漫的手法,展示了法国历史上惊心动魄的一幕。为了使实际战斗场面具有普遍意义,德拉克洛瓦大胆运用了象征手法。他把一美丽的半裸女性安排在中心部位。她头戴法国大革命红色弗里吉亚帽,左手紧握刺刀枪,右手高举象征自由的三色旗,转身指引着无数民众奋勇向君主专制王朝冲去,从而使想像与现实统一在和谐的画面,而这位自由女神成了法国绘画中最迷人的形象,它与巴黎凯旋门、埃菲尔铁塔一样,成为法兰西文化的象征。在自由女神右侧一身穿黑上衣戴高筒帽的大学生,他紧握步枪,眼中闪烁着对自由的渴望,有人认为这可能是画家本人。远处还可隐约看到在塔楼上飘扬的一面共和国旗帜。

■ 庞贝城的末日 ■ 伊凡诺夫

■ 伊凡诺夫 ■ 1806 - 1858 俄国

伊凡诺夫是19世纪上半期俄国学院艺术的杰出代表。他的出现为日趋式微的学院艺术带来了新的活力。生于彼得堡，1822年赴意大利留学。长期严格的学院训练，造就了伊凡诺夫的基本创作风格；以古典的造型规范体现理想化的美。1836年，他回到彼得堡皇家美术学院担任教授。学院的封闭氛围，影响他创作才能的发挥，他只好将主要精力放到肖像画上，《茹可夫斯基肖像》、《克雷洛夫肖像》等是他以独特的视角，揭示同时代知识分子在二十党人起义失败后失望和苦闷心情的例证。

■ 庞贝城的末日 ■ 伊凡诺夫

俄国 1833年 456 × 651 厘米 油画 藏俄罗斯博物馆

《庞贝城的末日》是画家的代表作。1827年，伊凡诺夫随建筑师考古队到罗马帝国的庞贝城考察，这座公元79年被火山喷发时湮没的城市，引发了艺术家的情思，一幅杰作诞生了。

《庞贝城的末日》的成功是建立在严谨构思基础上的。从最初的资料收集到画面的最终完成，前后共用了六年时间。作品通过对惊心动魄的真实事件的描绘，表现了灾难来临时人类相互帮助、相互支持的人道力量。在色彩的运用上伊凡诺夫用红、黑及灰白来表现地震时山崩地裂、电闪雷鸣的可怕景象。由于历史条件所限，作者在人物的刻画上不得不借助古典的审美原则，作了某些理想化的处理。作品完成后，伊凡诺夫带着它到欧洲各国展出，赢得了很高的声誉。

■ 三等车厢 ■ 杜米耶

■ 杜米耶 ■ 1808 - 1879 年 法国

法国画家，雕塑家。1808年2月生于马赛一个装玻璃工人的家庭，后随家庭迁居巴黎。1879年2月卒于瓦尔蒙杜瓦。他早年曾随一位学院派画家学素描，并向一位不著名的画家学石版画技术。以后经常到博物馆研究古代雕刻以及伦勃朗、鲁本斯等的油画，以提高自己的艺术修养。此外，他还通过观察巴黎社会形形色色的人物，牢记其形象特征，练就了一手过硬的速写、默写功夫。杜米耶曾画过好几幅题为《三等车厢》的作品，有油画、水彩画和版画。

■ 三等车厢 ■ 杜米耶

法国 1863 - 1865 年 65.4 × 90.2 厘米 油画 藏美国纽约大都会博物馆

1839年起，杜米耶开始绘制在公共车厢和候车室里的人群百态。接连二十年，他借用石版水彩和油画等不同媒材，处理这类主题。他笔下所创造的旅行者，替19世纪中叶那个时代留下了见证。当时法国的城市及市民，由于工业化而经历着巨大的变迁。终身从事社会批判的杜米耶和林布兰一样，在他为当时生活所作的描绘中，融入了一种明显触及人性内里的深远意味。

■ 播种者 ■ 米勒

■ 米勒 ■ 1814~1875年 法国

法国画家,原名让·弗朗索瓦·米勒,巴比松画派代表人物。曾从德拉罗什学画,后因不满老师的浮华风格和无谓负担学费而自学。1849年定居巴比松村后,从事耕作,以补助生活。长期接触他所熟悉的农民,许多重要作品都在此产生。他曾说:“我生来是一个农民,我愿意到死也是一个农民。我要描绘我所感受到的东西。”如《拾穗者》、《播种者》、《晚钟》、《牧羊女》、《死神与樵夫》和《扶锄的人》等,都描绘和歌颂农民的劳动生活和淳朴性格。

■ 播种者 ■ 米勒

法国 1850年 100.9 × 982.5厘米 油画 藏美国波士顿美术馆

画上描绘在荒凉的大地上,播种者迈着阔步,播撒着希望的种子。勤劳的农民在广阔的土地上劳动,本身就有永恒意义。身着红色短袄和蓝色肥大裤子的青年农民,步履矫健,抡臂挥撒着种子;一群飞鸟在空中盘旋,寻觅食物,整幅画用笔豪放,涂色稠密,表面较干涩,蕴含了狂暴的力量,具有米开朗琪罗的气势。以明亮的天空为背景,播种者整个形象,尤其是脸部,因逆光而变得朦胧不清,这样,琐碎的细节消失了,而倾斜的地面更加强了人物向前运动的力量。