

世界传世名画 全集

文化艺术出版社

彩图珍藏本

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 四 卷

文化艺术出版社

二十
世
纪
绘
画

■ 玫瑰花和玻璃瓶 ■ 拉图尔

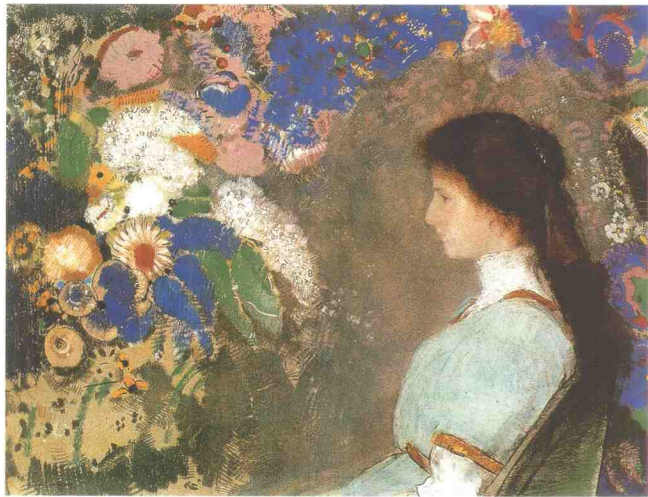
■ 方丹·拉图尔 ■ 1836-1904年 法国

他的绘画得益于父亲的教育，后又进入勒科克·德·布瓦博德朗担任教学的一所绘画学校，平时也去巴黎美术学院听课。画插图与版画是他的谋生之道。后来专绘文艺界知名人士画像。

■ 玫瑰花和玻璃瓶 ■ 拉图尔

法国 1880年 44×56厘米 油画 藏法国里昂艺术博物馆

这幅静物画色彩优雅清新，富于浪漫主义的情调。白色的花在翠绿的背景色的衬托下如同少女般纯洁。玻璃杯受环境的影响而泛着绿光。在西方静物画中，像这样淡雅的作品是不多见的，因此此画是20世纪西方静物画的代表。

■ 少女维尔特·海曼 ■ 雷东

■ 奥迪隆·雷东 ■ 1840-1916年 法国

出生在法国西南部麦多克地区的佩勒巴德。十五岁拜水彩画家斯塔斯拉·戈兰为师。对于前辈，他最佩服的是德拉克洛瓦、柯罗和古斯塔夫·莫罗三人。他临摹过德拉克洛瓦的作品。他的艺术倾向比较复杂。人们解释他的绘画，往往不能用一种简洁的公式。他说自己是“用现实世界的逻辑表现幻觉世界”。

■ 少女维尔特·海曼 ■ 雷东

法国 1909年 72 × 92.5厘米 粉彩画 藏美国克利夫兰艺术博物馆

雷东画少女海曼的神情与宗教时期所绘圣约翰启示录中的天使颇为相似。虽然他采取了侧面坐姿，但海曼凝视前方下方的眼睛，以及花团锦簇的背景，均将海曼脱离了现实，进入另一个奇异冥思的世界。海曼与花卉之间的单色空间除了隔离花样年华的海曼与花丛之间争艳的可能，也拉开了真实与奇幻的距离。对年已近七十高龄的雷东来说，那仿佛另一个遥远神秘的国度，个性向来缄默的雷东，在这幅画里反射出他对感性之美的敏感。

■ 剥玉米 ■ 荷罗赛

■ 西蒙·荷罗赛 ■ 1857-1918年 匈牙利

匈牙利杰出的风俗画家与美术教育家，纳吉巴尼画派的主要倡导者之一。1878年赴德国慕尼黑美术学院深造，1882年毕业后在慕尼黑开设了一所私立美术学校。

他笔下的农民生活具有乐观向上、诙谐质朴的特点。《割马铃薯》、《愉快的集会》、《阿堆火之间》以及《剥玉米》是他脍炙人口的名作。

■ 剥玉米 ■ 荷罗赛

匈牙利 1885年 150×100厘米 油画 藏匈牙利美术馆

《剥玉米》一画着重描写劳动中孕育的爱情。与学院派艺术高雅庄重的情调截然不同，荷罗赛笔下的爱情场面粗犷、世俗、朴素而又幽默，具有生动的戏剧性以及浓重的乡土气息。

■ 水波轻拍 ■ 佐恩

■ 安德斯·佐恩 ■ 1860—1920年 瑞典

瑞典19世纪末杰出的油画家、水彩画家、铜版画家与雕塑家，同时，也是19世纪瑞典民族画派中最具代表性与影响力的重要成员。1882年至1885年继续深造于伦敦，逐渐成为一名出色的水彩肖像画家。他的水彩画作品画风细腻，手法清新，具有很强的写实性，尤以善于处理光线的虚实变幻而名噪一时。其水彩画名作有《在丛林中》（1886）、《我们每天的面包》（1886）以及《水波荡漾》等。

■ 水波轻拍 ■ 佐恩

瑞典 1887年 100×66厘米 纸水彩 藏丹麦哥本哈根国家美术博物馆

佐恩用明暗对比的手法，以明亮的色彩、丰富的画面，描绘了水波轻拍的河岸美丽风光。提水的青年妇女、轻摇的小船、远处的丘陵与村落，都显示出画家不仅关注现实生活，而且具有很好的观察力，并善于在现实生活中提取诗意。这幅作品洋溢着画家对明朗、欢乐生活的赞颂。

■ 女人的三个阶段 ■ 克林姆特

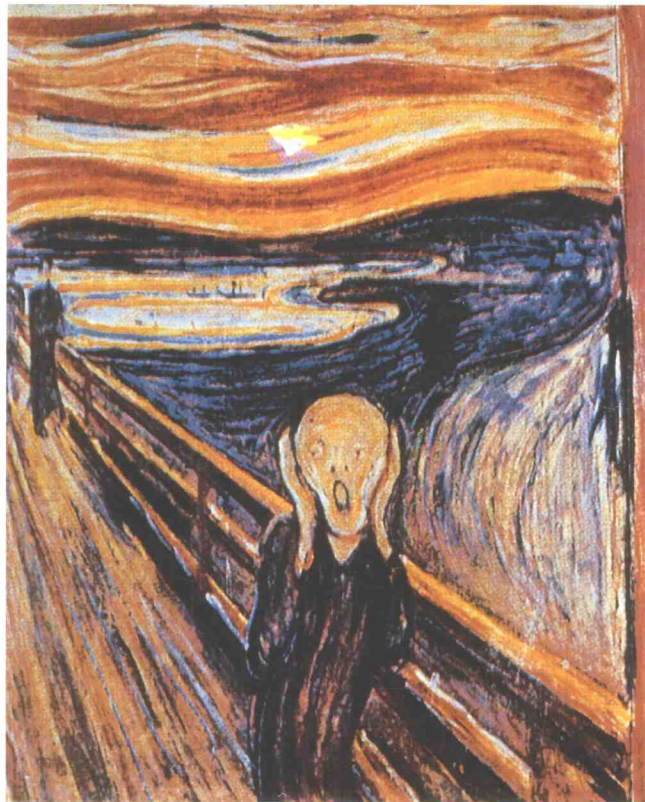
■ 克林姆特 ■ 1862 - 1918 年 奥地利

维也纳分离派的创导者。为了反对奥地利学院的保守主义，他和建筑师瓦格纳、挪威画家蒙克、瑞士画家霍德勒等于1897年在维也纳组织分离派运动，从事美术和工艺的改革。曾为维也纳大学创作壁画《哲学》、《医学》及《法律》等。也作肖像画。作品具有象征性和装饰性。其艺术活动在奥地利和中欧都有较大影响。

■ 女人的三个阶段 ■ 克林姆特

奥地利 1905 年 180 × 180 厘米 油画 藏处不详

《女人的三个阶段》是克林姆特在奥匈帝国领域之外获得的一项殊荣。这件作品，克林姆特陈述了社会对于女子一生的诠释：女童，母亲与老妪。在十字式的构图里，年轻的母亲与女婴用两个彩霞轻轻包住，甜蜜安详。侧身捧面重立的祖母，其弯曲的躯干，枯而多节的手足，来自16世纪画家贺尔拜因中基督外形的转借。背景之前，克林姆特暗示了岁月的无情与青春流逝，再绚烂的布幔，也盖不住伤逝的宿命。

■ 呐喊 ■ 蒙克

■ 蒙克 ■ 1863-1944年 挪威

挪威油画家、版画家。原名爱德华·蒙克。最初受高更等后印象派画家的影响。1892年后在德国期间，逐渐形成自己的画风。多以生命、死亡、恋爱、恐怖和寂寞等为题材。用对比强烈的线条、色块、简约夸张的造型，抒发自己的感受和情绪。作品有《风》、《扫雪的矿工》及《嚎叫》等。

■ 呐喊 ■ 蒙克

挪威 1893年 91.4 × 73.7 厘米 油画 藏挪威奥斯陆国立美术馆

此画是蒙克的代表作。画面以桥为背景，画出一个头大身小的孩子。他双手捂耳。张囔呐喊，天空的云彩，桥下的流水好像被这凄惨的叫声所震撼。这种凄惨的尖叫变成了可见的振动，像声波一样地扩散。作者以精湛流畅的笔触，强烈的色彩，描绘出一个瑟缩着身子、圆瞪着眼睛、痛苦而惊恐的孩子，从而宣泄出画家精神上的郁闷和苦楚。

■ 青春 ■ 蒙克

■ 青春 ■ 蒙克

挪威 1899年 149.9×111.1厘米 油画 藏挪威奥斯陆国立美术馆

这是一幅作者根据自己的感受创作的作品。表现出对青春少女的赞美和追念。这位身体虚弱、精神孤独的少女，呆板地坐在一张简易的小床上。她那披散的头发，一双大的黑眼睛露出精神委顿、心绪不安的情绪。昏暗的室内环境，简陋的房间增添了少女生活的苦涩之感。少女长期受着疾病的折磨，没有享受到青春年华的幸福和欢乐。画面右边墙上——团昏黯朦胧的投影，宛如死神的身影，给作品增添了一种不祥之兆。此画是作者对青春的呼唤，对不公命运命运的抗议，同时也是作者对亲人的痛苦回忆。

蒙克在19世纪90年代和20世纪初创作的作品，多为具有明显的象征性内容，从线条和色彩的运用上，可以看出他这一时期的作品受到高更和纳比派的影响，也可以看出在构图的处理上接近德国表现主义精神。

■ 自画像 ■ 蒙克

■ 自画像 ■ 蒙克

蒙克 1900年 100 × 110 厘米 油画 藏挪威奥斯陆美术馆

《自画像》也叫《着蓝装的自画像》，是一幅迷人而令人激动的自画像。蒙克的艺术生涯中，除了他所感兴趣的性吸引、暴力以及死亡的主题始终贯穿其中外，他的艺术风格也可以在他一系列的自画像中得以概括。此画运用了野兽派抽象色彩的大胆笔触，表现了艺术家是一个有才华的人，但他那与众不同的面容，已经被缺乏信心和神经紧张毁掉。此画代表了蒙克早期的艺术风格。

■ 生命之舞 ■ 蒙克

■ 生命之舞 ■ 蒙克

挪威 1926年 125.5 × 190.5 厘米 油画 藏挪威奥斯陆国家美术馆

这是一幅含义深奥的象征性作品。构图左右对称，色彩对比鲜明，左边是刚刚步入青春期的少女，中间是卷入人生大舞台的妇女，右边是面色憔悴、身材消瘦的老妇人。通过一个舞会场面，将一个女人的一生展示出来，暗喻人生的短暂。

在19世纪末欧洲艺术中，运用生命的行程对人生哲理思考是普遍的表现内容，尤其是在象征主义绘画中更是广泛运用。这反映了当时知识分子的人生观和悲观的宿命论思想。

■ 第十三号即兴曲 ■ 康定斯基

■ 康定斯基 ■ 1866~1944年 俄国

俄国出身的画家、艺术理论家、诗人、剧作家。长期在国外活动，是德国青年骑士社的组织者、抽象主义的奠基人。他从小对绘画、音乐和民间艺术感兴趣。康定斯基擅长油画、水彩画和版画，早期作品采用的是印象主义、新印象主义的技法，并常常把民间艺术的成分糅合进去。他还受过野兽主义重视线条的影响。

■ 第十三号即兴曲 ■ 康定斯基

俄国 1910年 120×140厘米 油画 藏德国慕尼黑新画廊

画面中强烈颤动的色彩相互作用，线构成面，所有客观描绘的成分都已消失，已经是纯粹的抽象绘画。

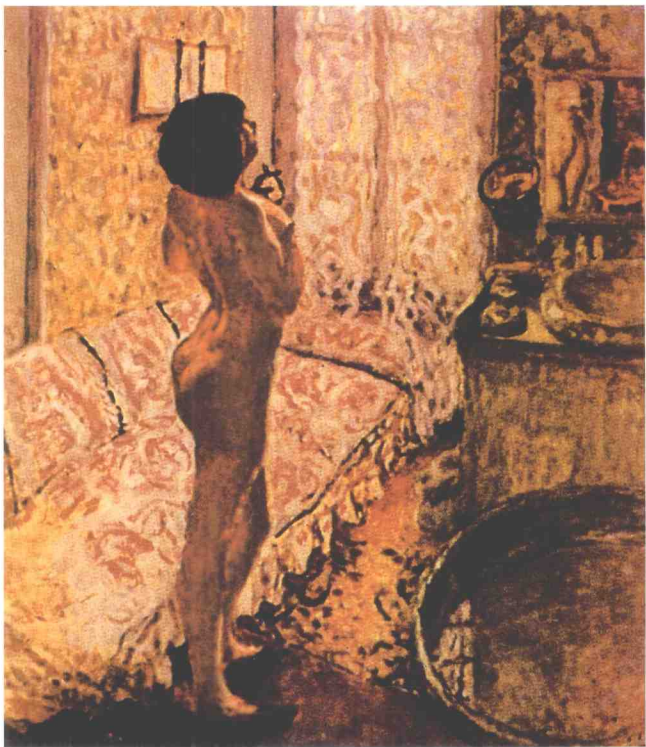

■ 白线,232号 ■ 康定斯基

■ 白线,232号 ■ 康定斯基

俄国 1920年 98.1 × 80 厘米 布油画 藏法国塞纳河畔纳伊妮娜(康定斯基夫人)处

此画是作者抽象主义风格的绘画,画中,特定的主题和视觉的联想都消逝了,所显示的猛烈冲突的动势和紧张,是色彩和形状互相冲突的紧张,犹如某种星际大战似的线条冲突的紧张。康定斯基绘画中的线条颇具表现力,那是一种随心所欲、自由的涂绘,画家那种如天马行空的自由思想,可以淋漓尽致地表现出来。

■ 逆光下的裸妇 ■ 博纳尔

■ 博纳尔 ■ 1867-1947年 法国

法国19世纪末20世纪初纳比派的重要成员，出生于罗斯的丰特内，喜爱文学，拉丁文和希腊文。毕业会考后，他遵从父亲劝告去学法律，并取得学位。1888年博纳尔开始在政府机关工作，业余时间在学校学习，后考入朱利安美术学院和巴黎美术学院学习素描。1890年在蒙马特与德尼·维亚尔合租了一个画室开始创作。博纳尔很少用原色，而以中间调子为主，但层次极为丰富。

■ 逆光下的裸妇 ■ 博纳尔

法国 1908年 124 × 100厘米 油画 藏比利时皇家美术馆

《逆光下的裸妇》一是博纳尔的代表作。画面上，阳光透过纱帘，像水一样在空中倾泻、流逝，造成了空中色彩的灿烂辉煌。女人逆光而立的裸体呈土黄色调，在明亮的前景衬托下，轮廓鲜明，分外健美。她右手举着花露水，正在胸前喷洒，同时注视着对面镜中自己的身影，好像陶醉在自我欣赏中，少妇在地上的投影部分是深黑一片，更加强了人体的分量。

■ 马匹市集 ■ 博纳尔

法国 年代不详 244.5 × 406.8 厘米 油画 藏址不详

此幅作品在1883年的沙龙展展出时，获得了巨大的轰动和成功。此图描绘了林荫大道两旁的树木以及古老医院的圆屋顶，图中某些风景的组成部分处理过于简略。这幅画作可以看出画家重新描绘的地面、树木、天空等部分。此画在巴黎等地展出时，佳评如潮，随后到英国、美国展出，成为世界上最知名的艺术作品之一。