

高等院校美术类专业参考大系

色彩的高度

西方名家作品精选

浙江人民美术出版社

高等院校美术类专业参考大系

色彩的高度

西方名家作品精选

编著 / 任志忠

浙江人民美术出版社

目录

- 4 / 前言
- 6 / 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因
- 16 / 约翰内斯·维米尔
- 26 / 让·巴蒂斯特·西梅翁·夏尔丹
- 36 / 埃德加·德加
- 46 / 克劳德·莫奈
- 58 / 皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿
- 68 / 玛丽·卡萨特
- 78 / 保罗·塞尚
- 88 / 保罗·高更
- 98 / 文森特·凡·高
- 106 / 乔治·修拉
- 114 / 亨利·德·图鲁兹·劳特累克
- 124 / 博纳尔
- 134 / 爱德华·维亚尔
- 144 / 约翰·辛格·萨金特
- 154 / 华金·索罗利亚·巴斯蒂达
- 164 / 瓦伦丁·谢洛夫
- 170 / 尼古拉·费欣
- 182 / 埃贡·席勒
- 192 / 乔治·莫兰迪
- 202 / 柴姆·苏丁
- 212 / 阿尔贝夫·贾克梅蒂
- 224 / 巴尔蒂斯
- 238 / 安德鲁·怀斯
- 248 / 卢西安·弗洛伊德
- 260 / 菲利普·佩尔斯坦
- 272 / 阿维格多·阿利卡
- 282 / 罗纳德·布鲁克斯·基塔伊
- 292 / 格哈德·里希特
- 304 / 尤恩·乌格罗
- 314 / 安东尼奥·洛佩斯·加西亚
- 324 / 大卫·霍克尼
- 342 / 艾瑞克·费舍尔
- 352 / 拉尔斯·埃林

前言

在2008年9月出国之前，我就一直在酝酿以色彩为线索出一本书，向大家介绍西方的一批绘画大师。这些大师中的有些人以高超的绘画技巧，在世界绘画史上留下了自己的印迹；有些人则是在色彩的运用方法上另辟蹊径，成为无法复制的传奇人物；还有一部分大师，却是文怀而抱质，穷究绘画艺术的文化意义和社会价值，成为横亘在多个领域之间的文化丰碑。向国内的广大读者介绍这样一批绘画大师无疑需要对西方绘画史进行全面的梳理，从多个角度几个层面筛选出一些代表人物，集中体现绘画艺术中有关色彩运用所能达到的高度。

这本书收录了西方34位绘画大师的三百多幅作品，包括从尼德兰文艺复兴时期的伦勃朗到当代欧洲艺坛的明星里希特等画家的作品，历史跨度近400年，这段时间的西方绘画艺术可谓流派纷呈、众星璀璨。由于篇幅的限制，编者只能在具象绘画这个范围内选择一些代表人物，向广大读者介绍他们的代表作品。

欧洲文艺复兴开启了西方绘画艺术的新纪元，人文主义思想和科学研究这两种同质同向的元素结合之后，为艺术创作注入了持久而旺盛的生命力。此后的欧洲艺坛先后出现了印象派、后期印象派、纳比派、野兽派等极具创新意义的新艺术流派，产生了诸如伦勃朗、莫奈、塞尚等多位改写艺术史的绘画大师。这段时期同时也是欧美新艺术运动和新绘画思潮风起云涌、继往开来的时期，其间有印象主义直面自然，结合光学研究解放色彩的写生运动，有后期印象派重新思考绘画所涉及的基本问题，研究绘画本体规律的绘画结构主义运动，以及结合当代哲学、心理学、视知觉研究成果的新具象绘画运动。这些艺术运动对人类以往的绘画行为进行总结，对前人的绘画目的进行反思，对绘画的当代发展进行重新定位，为人类以后的艺术活动提供了可以借鉴的蓝本，呈现出一幅精彩而清晰的艺术生态图景。

色彩是人体视知觉器官对外界的能动反映，它因民族、地域、文化和时空的不同而存在差异。随着人类认知水平的提高，画家对色彩的把握和表现能力也在不断提高。欧洲中世纪时由于宗教信仰的关系，同时因为矿物颜料品种的有限，这时期的画家在色彩的运用上带有较强的宗教化倾向，宗教信徒们把纷繁的外部色彩隔绝于单一的信仰崇拜之外。随着人类改造自然能力的提高和崇拜对象由神向人转变，长期被封闭的心灵逐渐开启，人们发现优美的色彩能对心灵产生一定的净化的作用，他们开始享受色彩所带来的视觉愉悦。意大利威尼斯画派的作品成为有钱人竞相追逐的对象。随着社会化的加剧，人们变得更乐意接受世俗化的生活，这也正是印象派绘画得以发展的社会基础。市民们郊游、娱乐，举办各种户外的活动，印象派作品中的明亮色彩与他们的愉悦心情达成了

高度的默契。同时印象派的绘画色彩汲取了当代光学研究的成果，画家们根据产生色彩的光学原理，对引起色彩变化的诸多因素进行了系统的分析总结，这些成果使得他们对色彩的掌控变得更加自如。印象派绘画是对写实绘画的继承和发展，是对色彩的一次大解放。对绘画中有关色彩的本体研究直到后期印象派才真正开始。塞尚注意到按照印象派的方法还是无法解决“画面”的问题，即在一个画面中的形与色该如何合理布局，并且让它们更加“坚固”和“持久”；形与色的清晰与完整是否就是画面的完整；这样的一些问题促使塞尚等人必须对绘画艺术进行新的思考。19世纪末照相术的发明，使绘画艺术不需再履行它的记录功能，绘画与摄影分道扬镳成为必然。画家应该研究什么以及应该把绘画艺术进行到什么程度成为后期印象派画家们苦苦思索的核心问题。有了这样的思想准备，塞尚之后的画家们从塞尚奠定的结构主义绘画中衍生出许多新的艺术流派，与之相对应的新绘画思潮之间产生了激烈的碰撞和交锋，如表现主义和抽象主义这两类从19世纪末到20世纪中叶兴起的声势浩大的艺术运动。工业化的不断深入造成人的异化的加剧，由此而产生诸多的社会和心理问题，艺术家们都希望艺术创作能成为整个社会结构中的重要组成部分，即人类可以从艺术作品中获得心灵慰藉，这时绘画中的色彩运用已不再是一个技巧问题，而是成为了一种心理的暗示。

此时，传统写实绘画在各种艺术思潮和绘画方法论的共同作用下进化为具象绘画，具象绘画的画家们的艺术实践更加多元，也更具当代意义。他们中的有些人坚持绘画的视觉优先原则。有些人坚持学者式的绘画和艺术思考，如贾克梅蒂、莫兰迪等人，他们的艺术实践为欧洲画坛带来一股新风。还有一部分画家坚持绘画艺术的直接和纯粹，即让绘画作品本身诉说那不可替代的“绘画之美”，如弗洛伊德和洛佩斯等人，他们对色彩的运用更体现出个人的显著特色，洛佩斯的“薄、亮、透”和弗洛伊德的“厚、干、稳”就形成极大的反差。

还有一些西方当代画家也许并未进入美术理论家的研究视野，如拉尔丝·埃琳、佩尔斯坦和尤恩等人，编者把他们介绍给读者，是希望和大家一起站在绘画艺术的最前沿，在回顾绘画历史时，头脑中能够展现一个完整而清晰的轮廓。

绘画艺术中的色彩运用究竟能达到怎样的高度？毫无疑问，它既关乎技巧而又不完全是技巧问题。就个人而言，编者更愿意把色彩还原到绘画艺术之中，以一个整体来体现它的特质和魅力。但无论如何，历代绘画大师的诸多杰作已经为我们标示出一个令我们难以企及的高度，对此，我们只能仰望。

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因

Rembrandt Harmenszoon Van Rijn

1606–1669

伦勃朗1606年7月15日生于莱顿，1669年10月4日卒于阿姆斯特丹。其画作体裁广泛，擅长肖像画、风景画、风俗画、宗教画、历史画等。伦勃朗莱顿时期（约1625～1631）的自画像尤为著名。他的主要作品还有《夜巡》、《西菲利斯的密谋》、《浪子回头》、《扫罗与大卫》等。其作品采取强烈的明暗对比，强调光线对画面效果和空间深度的影响。画面富有戏剧性。

伦勃朗14岁进莱顿大学，17岁去阿姆斯特丹向历史画家拉斯特曼学画，21岁时已经基本掌握油画、素描和蚀刻画的技术并逐步树立起自己的风格。1631年离开莱顿去阿姆斯特丹，成为阿姆斯特丹的主要肖像画家。伦勃朗的肖像画中人物的安排具有戏剧性，他强化光源对画面的影响，这使他的作品效果明显有别于以往的传统绘画。同时他以神话和宗教故事为题材的作品也获得了好评。伦勃朗经常到乡村漫步和写生，创作了许多反映大自然的素描和版画，风格质朴。

由于伦勃朗的后期作品过于注重艺术效果而忽略了客户的要求，所以他的作品销售逐年下降，到后来几乎无人问津。再加上他为了画画经常采购大量的衣物和绘画工具，从不计较财产，所以很快就到了破产的边缘。1669年他在贫病中去世，身边只有女儿陪伴，死后葬在西教堂一个无名墓地中。

自画像 布面油彩 53.5cm × 44cm 作于1657年

窗台上的女孩 布面油彩 81.6cm × 66cm 作于1645年

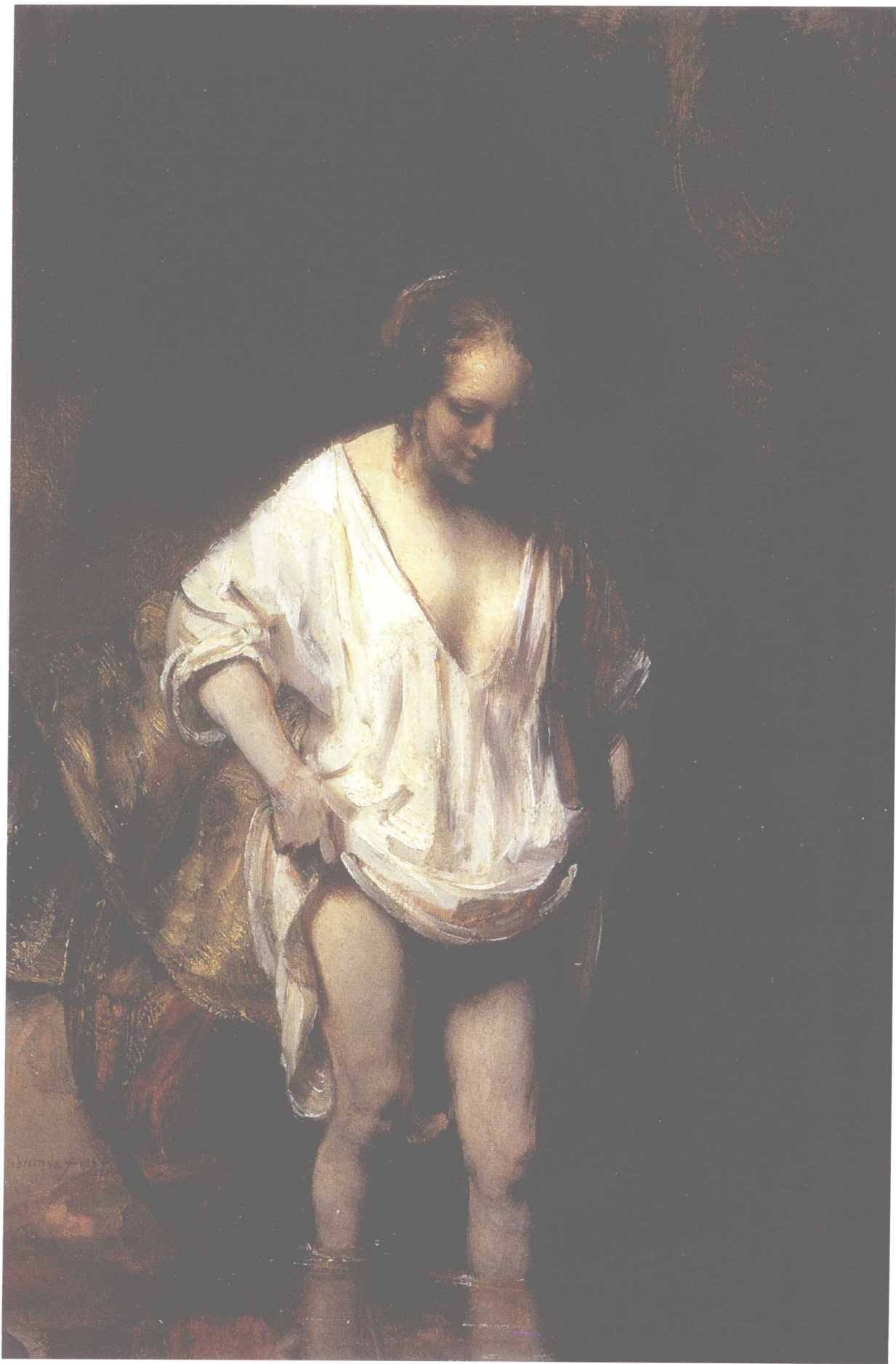
老妇人的肖像 布面油彩 82m × 72cm 作于1650年

出浴 布面油彩 142cm x 142cm 作于1654年

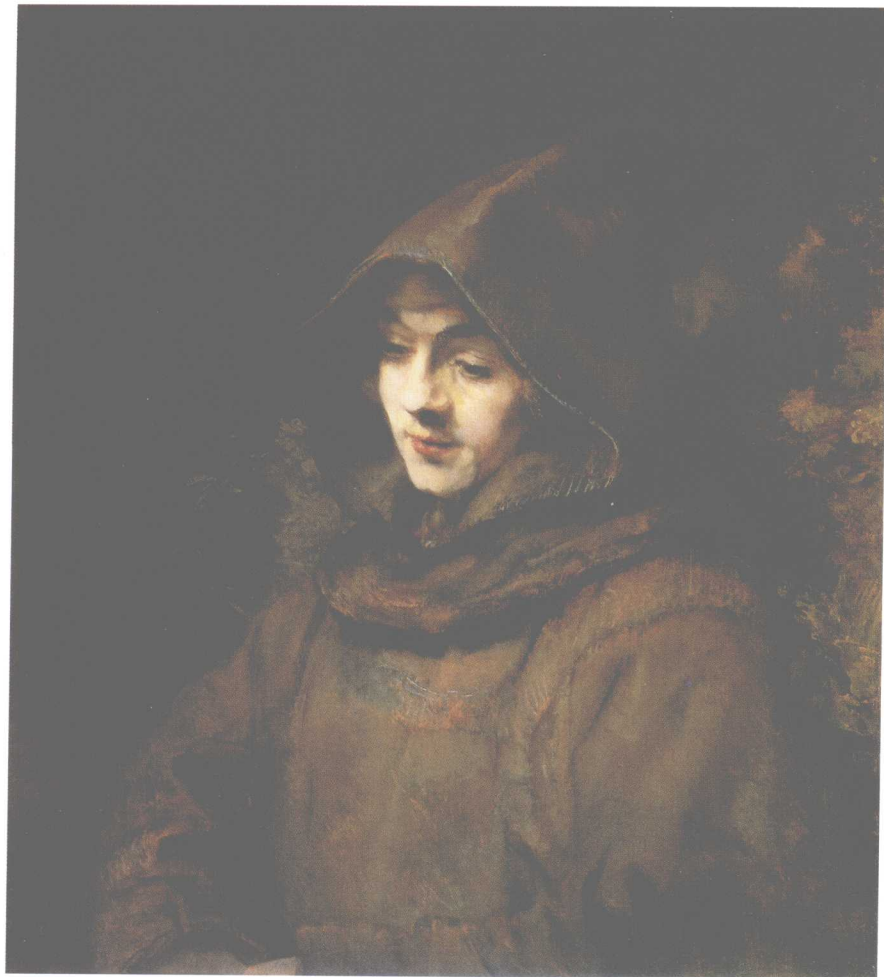
自画像 布面油彩 131cm × 102cm 作于1658年

溪水中沐浴的女人 布面油彩 61.8cm × 47cm 作于1654年

自画像 布面油彩 84.5cm × 66cm 作于1659年

穿僧侣服的提图斯
布面油彩
79.5cm × 67.5cm
作于1660年

自画像
布面油彩
63.5cm × 57.8cm
作于1669年

自画像 布面油彩 114.3cm × 94cm 作于1661年

约翰内斯·维米尔

Johannes Vermeer

1632–1675

维米尔1632年10月31日生于荷兰的德尔福特，他一生几乎没有离开过故乡，同外界极少接触，所以关于他的生平人们所知甚少。从当地教会的洗礼登记簿上可以知道，他的父亲是当地一位纺织品商人，并且兼营美术用品。维米尔的美术知识全靠自学。他善于静静地观察身边的人物和他们的日常生活，把平凡单调的家务事表现得具有哲理诗一般的韵味。荷兰市民艺术的题材十分广泛，而在以小资产者家庭和市井生活为题材的风俗画家中，最为杰出的就是维米尔。

维米尔生活在17世纪中期，这时的荷兰社会安定而又富足，维米尔的作品反映出了满足于自己生活的小圈子，过着自得其乐、舒适安宁生活的荷兰市民的审美趣味。不论是厨娘、女仆、画家、模特儿，都有一种悠然自得、十分满足的神态。他的画中往往只有一两位人物，画面的人物动态舒展自然，环境温馨宁静，给人以庄重而美好的感受。他的作品表现出荷兰市民对洁净环境和优雅舒适家园的热爱。他的艺术风格也别具特色，画面形象结实、饱满，结构精致、严谨，色彩明朗、和谐，对室内光线和空间感的表现独具匠心。

维米尔的绘画给人一种真实感，除了日常生活中的真实之外，还使人感到一种信仰上的真实。他的作品虽然缺乏深刻的社会内容，但是画面所弥漫出来的平实情感却让人感到有宁静致远的意境。