

Paintings

The World Complete Works of Priceless Scrolls of Paintings

世界名画全集

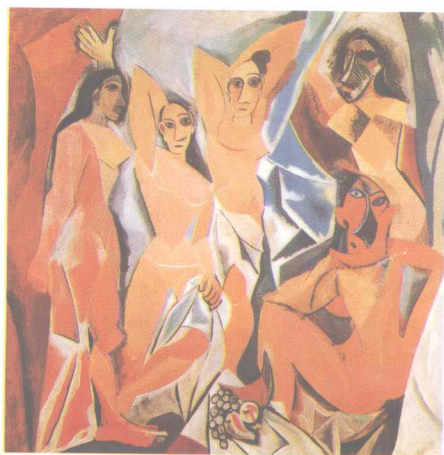
京华出版社

世界名画全集

(第九册)

总顾问 张夫也

主 编 张弘苑

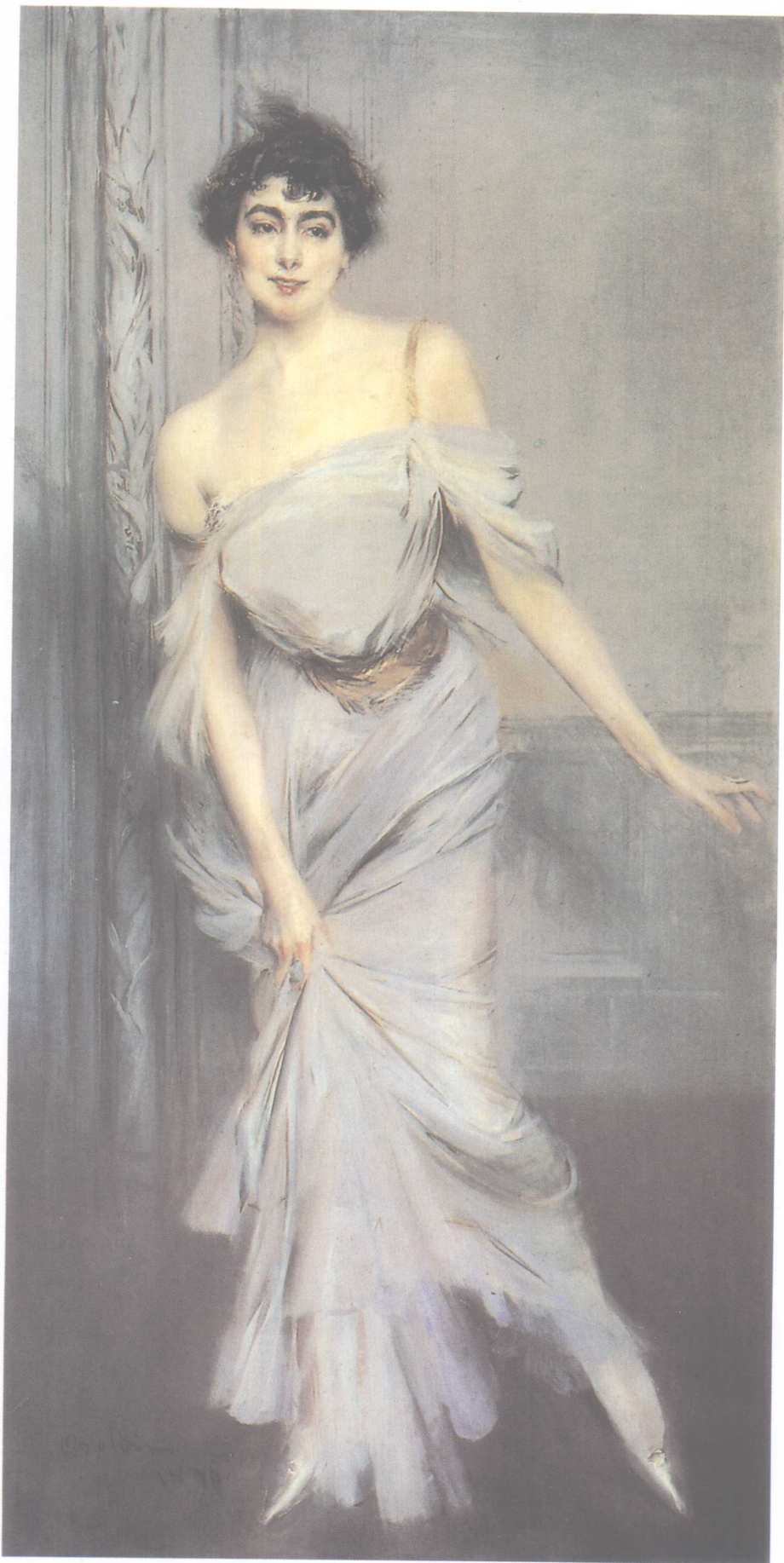

京华出版社

世界名画全集

博尔迪尼 即乔凡尼·博尔迪尼 Giovanni Boldini(1842—1931年)

意大利画家，也是一位成功的肖像画家，特别擅长再现年轻女子充满青春活力的美。他先在费拉拉，后到佛罗伦萨学艺。在佛罗伦萨，他经常出没于点彩派与米开朗基罗咖啡馆的圈子，开始以肖像画家赢得声誉。然而，对他的成长产生根本影响的是1867年的巴黎之行。在这里，马奈大型的全身肖像画给他留下极深的印象。随后去伦敦的旅行使他了解了庚斯勃罗与18世纪英国肖像画家的画艺，他吸收了他们快捷高超的画法。1871年他定居巴黎，起初不得不靠画小型风景画与着装的人物画发展自己。逐渐在巴黎艺术界赢得一席之地之后，博尔迪尼创作了他最精美最高超的作品——用厚稠、敏捷的笔触描绘的女性肖像。

夏尔·马克斯夫人

意大利 博尔迪尼 1896年 205 × 100cm
布 油彩 巴黎 奥赛博物馆

博尔迪尼善于描绘充满青春活力的时髦女性。这些“时髦”的形象多为姿态优雅、身裹绸缎的上流社会显赫青年，作为法国“美好时代”社会风气的证据当然是十分有力的，虽然其中也不乏沾沾自喜的浅薄卖弄。在这幅画中，博尔迪尼以艺术家窸窣丰富多彩的笔法再现了一道道的光束与丝绸的声。这位费拉拉画家的风格使人联想起现代文学中的颓废主义，后者不容置疑的看家本领便是喜欢重复久经考验的东西。

喜多川歌麿 (1753 - 1806 年)

是日本江户时代后期的浮世绘美人画大师。幼名市太郎，后改为勇助、勇记，号石要、木燕、紫屋等。早年拜狩野派绘师鸟山石燕门下。后借出版界的葛屋重三走出了自己的新路。

歌麿创造一种美人“大首绘”，即把美女的面部表情、身姿动态加以放大描绘，摆脱过去那种画全身而缺少特写式的程式化倾向。画家借这种放大的面部或上半身，尽情刻画美人的柔美肌肤、温馨的情感。尤以他在成熟时期所作的“锦会”最富装饰趣味。

歌麿所作的以彩绘或版画形式的“大首绘”女性形象，给予同代或后代的浮世绘画师以开派的影响。

高名三美图

日本 喜多川歌麿

这一幅《高名三美图》，即是他创立的“肉色线描”、与服饰“没线式”相结合的“大首绘”范例之一。有人称这种浮世绘为“锦织歌麿形式模样”，运用灰、紫、淡黄几种色调，色泽柔和、淡雅，与其他浮世绘格调迥异。画上三美人，虽像三姐妹，但她们双眸微开，似乎各在憧憬自己的幸福未来，给人以神秘的艺术感染力。

情人

日本 喜多川歌麿 1788年 24.8×37.4cm 木版画 伦敦维多利亚和亚伯特博物馆

两个面貌近乎全被掩遮的情人，在面向花园高台的房内相拥，其裸露的身体上依稀可见丝质和服的细致腰带。此幅版画的流畅线条，优雅地描绘出人物的姿态，毫无明暗浓淡及空间暗示。身为版画大师的歌麿，是首位驰名西方的日本艺术家。其创作手法迥异于西方传统。歌麿的画风深深影响了19世纪德加等印象派艺术家，当时他们正在寻求新的表现方法及观察世界的崭新途径。此幅出自《枕边诗絮》的版画，可能是歌麿色情作品中的精品，并描绘了日本传说的有趣情景。

葛饰北斋 (1760 - 1849 年)

日本江户时代浮世绘画家。本名中岛时太郎。少年时当过租书铺学徒，业余学画插图，曾就学于胜川春章、俵屋宗理等画师。画多反映日本人民风俗人情。长于工笔人物，擅写自然景色，构图设色，笔墨技法，继承日本民族绘画传统，有所革新。有丰富的生活经历，画路很广，形成北斋流派。与喜多川歌麿、安藤广重有浮世绘之大家之称。代表作品有《富岳三十六景》组画，文学作品《飞弹匠物语》插图等。

二美图

日本 葛饰北斋 19 世纪初 110 × 36.7cm
锦绘 绢本着色 日本救世海美术馆

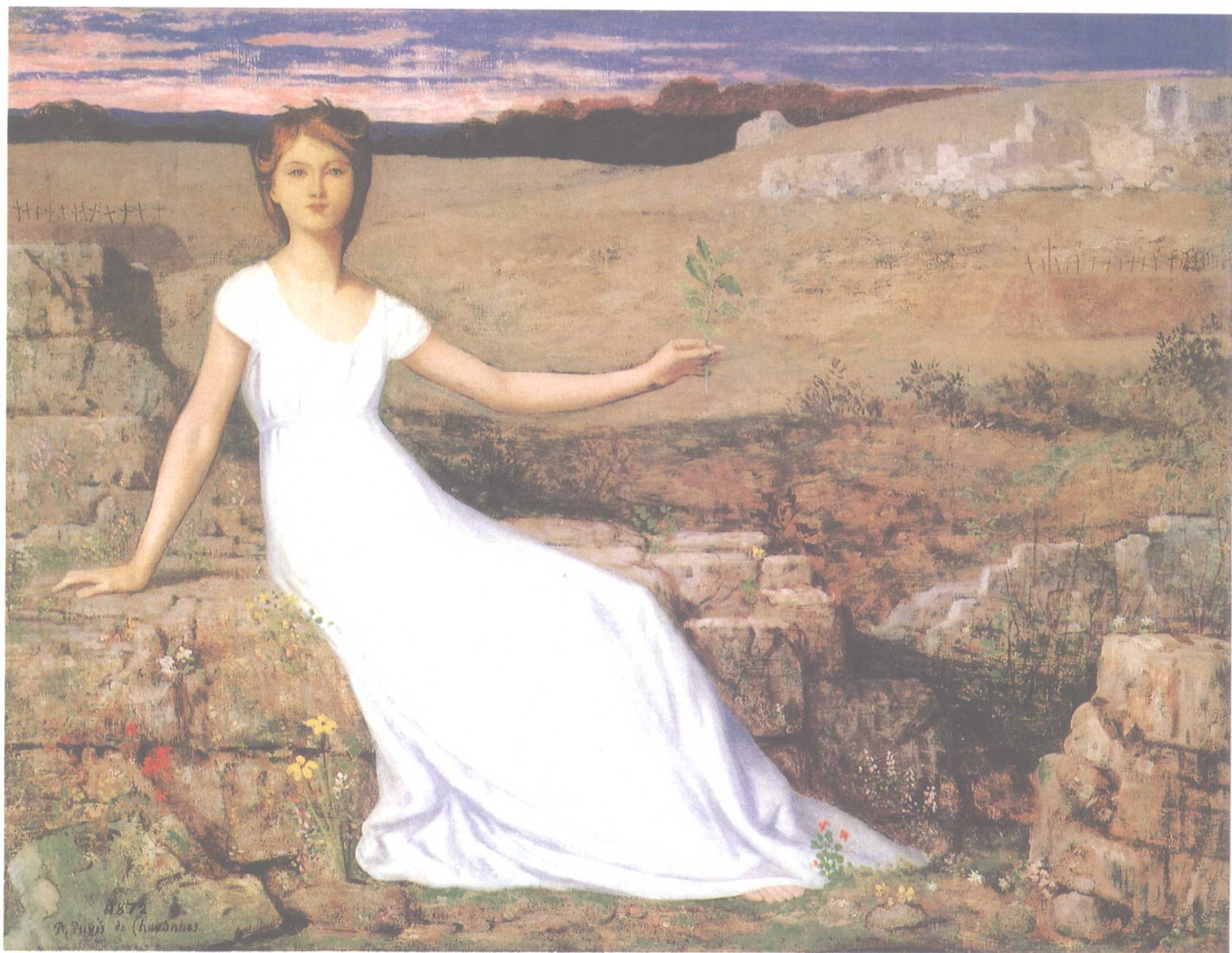

晴朗的富士山

日本 葛饰北斋 约1823—1829年 27 × 38cm 伦敦大英博物馆

令人崇仰的富士山以雄伟的单纯之姿直接进入眼前，这是日本画史上最著名的里程碑，这位日本艺术家没有依循西方的远近法，而是直接从他个人想象中产生出一个意象，这是从他心里呈现出的新颖而纯美的景观。他最先在一位木雕师那里学习传统式绘画和插图的技法，稍后他便弃此改学浮世绘画派的色彩木刻设计，他专门描画日常生活里的普通事物，并专注地探索艺术技法的神秘。他构图的大胆，以及色彩的运用对西方艺术家影响甚大，特别是马奈和他那一圈子里的画家。

夏凡纳 即皮埃尔·皮维·德·夏凡纳 Pierre Puvis de Chavannes (1824 — 1898 年)

法国画家。生于里昂，从学于谢菲尔、德拉克洛瓦和库退尔。1861年他的作品《战争》与《和平》展出沙龙时，获得成功。此后，夏凡纳主要从事装饰壁画工作，成了法国著名的装饰壁画家。作品有：万神殿的壁画《圣·日内维叶的生活》、索尔波纳的壁画、拉都兹的壁画、巴黎和里昂博物馆的壁画、波士顿及其他地方的壁画，这些壁画主要以寓意、神话和宗教为题材。此外，夏凡纳还创作了风俗画《贫苦的渔夫》等。夏凡纳的作品以注重形式美感的表现，具有色调柔和的风格，并带有显明的抽象与象征的性质而独树一帜。夏凡纳是绘画中象征派的创始人之一。

希望

法国 夏凡纳 1872年 102.5×129.5cm 布 油彩 巴尔的摩 沃尔特斯美术馆

1870年普法战争中法国失败了，法国政府一蹶不振，人民看到了这样的现实，希望自己的民族能奋发振兴，画家所创作的《希望》一画就是在这样的历史背景下诞生的。画中描绘了一位坐在荒野废墟上的美丽的少女，她身穿洁白的衣裙，手中持着橄榄枝，态度端庄娴静，给人一种青春长存的光彩夺目的印象。画家显然以少女的形象代表法兰西，满怀无限激情地憧憬着未来，并充分相信一切痛苦和哀伤都会过去，阴云过后必定是明亮美好的阳光，法兰西必将会迎来她的美好未来。

贫苦的渔夫

法国 夏凡纳 1881年 155 × 192.5cm 布 油彩 巴黎 奥赛博物馆

1881年夏凡纳创作了他的名作《贫苦的渔夫》，这件作品大受修拉的称赞，但却为学院派所不容，因此被沙龙排斥了9年。画家在这幅看似写实的画中制造了一个令人费解的“主题”：渔夫在想什么？是在出海前的例行祈祷，还是哀悼自己的不幸生活？然而采花妇和婴儿的出现似乎又给这贫乏的生活带来一丝欢乐。我们在此看不到一点可以把握的情节，但是画面的静寂和幽闭却打动了人，岸与船桅的斜线具有使整个景色看上去不稳定和受到威胁的不安全感，人物似乎既无味又笨拙，几条水平线使画面处于静止状态，而背景中的女人又使画面产生了动感。人们猛一看去，这似乎只是一件很普通的画，技巧一般，主题平淡。然而它在寓意性的表述上，在对画面的特殊处理上却不仅成为导致象征派的重要作品之一，也启发了许多年轻艺术家的灵感。

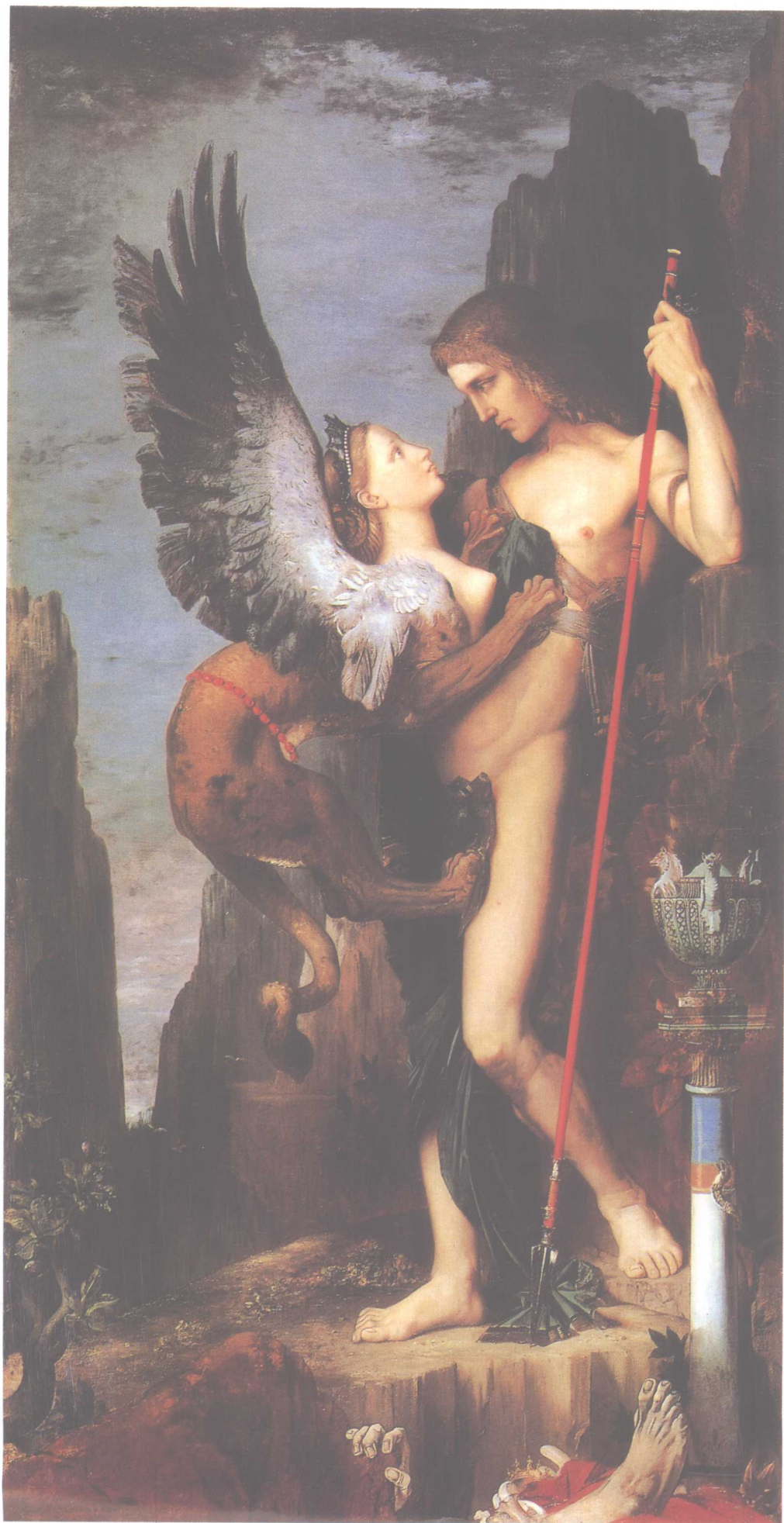
莫罗 即居斯塔夫·莫罗 Gustave Moreau (1826 — 1898 年)

法国画家，象征主义的代表人物。他创作了许多依据想象描绘出来的油画和水彩，主要是采用神话中的和圣经中的情节如《奥菲尔》，《莎乐美》等。莫罗作品的特点是虚幻的主题构思和矫饰的形象，具有浓厚的怪异的神秘主义情调。

阿波罗和九个缪斯

法国 莫罗 1856 年 103 × 83cm 布 油彩 私人藏

象征派绘画很注意形式，讲究造型美。它象一首诗、一个神秘的想像或一首乐曲。这些画家也崇拜安格尔，赞美德拉克洛瓦，但着重于幻想事物，有时直接象征人生中美与善，邪与恶。法国画家莫罗在这方面很具有代表性，这一幅《阿波罗和九个缪斯》是他早期的代表作，作品取材于古希腊神话。太阳神阿波罗手下有 9 位专管文化艺术的女神，统称“缪斯”。她们是神王宙斯和记忆女神所生的 9 个女儿。画的主角是坐在中央的阿波罗，9 个缪斯在其上方嬉戏，整幅画的造型极其优美。

俄耳浦斯与斯芬克斯

法国 莫罗 1864年 206.4 × 104.7cm 布 油彩 纽约大都会博物馆

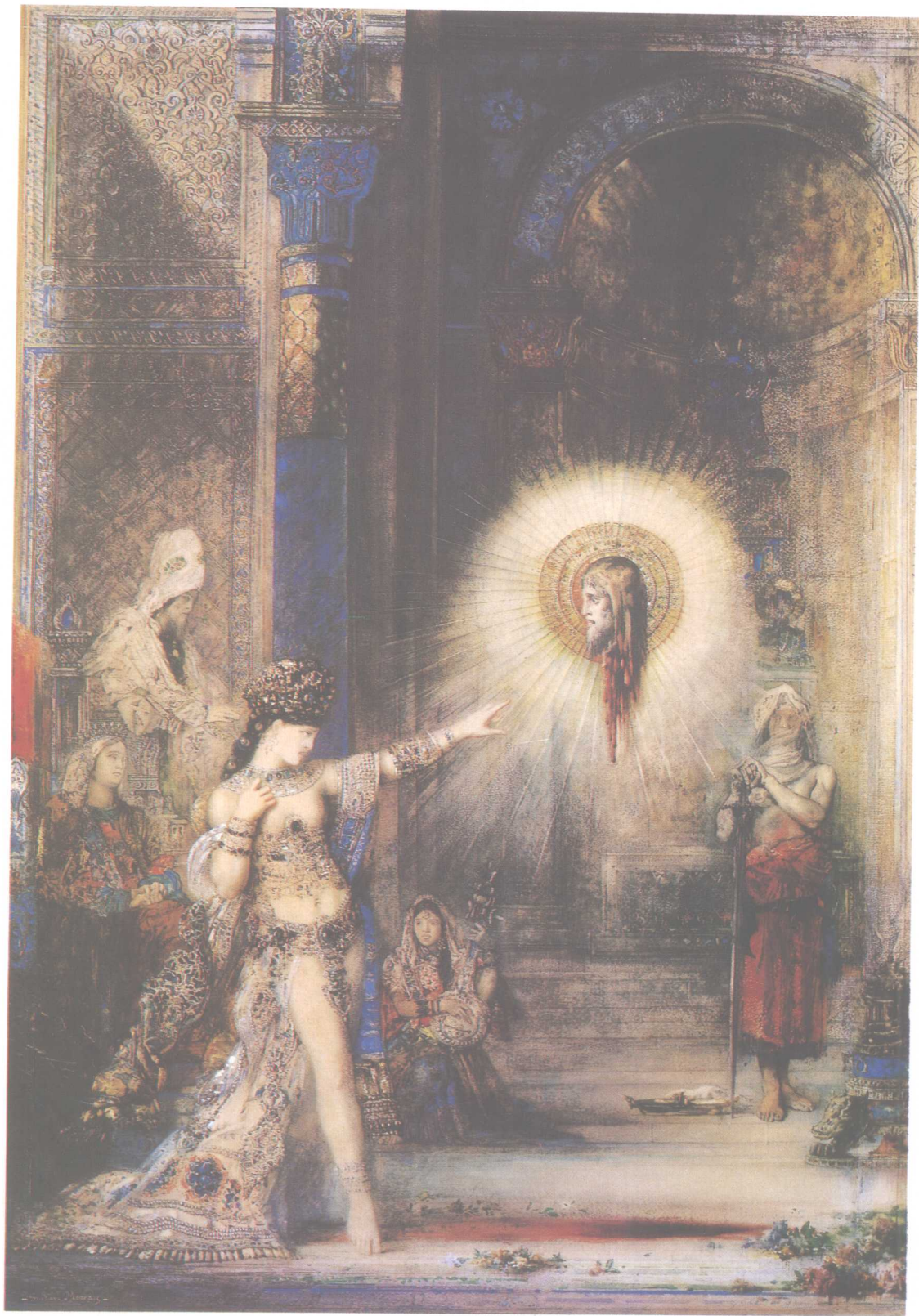
这件作品的题材来自希腊神话，在通往忒拜城的路边山崖上，蹲着一个叫斯芬克斯的狮身人面兽。每个要通过这里的人都必须回答她的一个谜语：什么动物早晨四只脚，中午二只脚，下午三只脚。脚越多，则体力越弱。这个问题难倒了无数的人，这些人都被她用利爪杀死。当俄耳浦斯来到时，她又提出了这个问题，俄耳浦斯立即回答了她：这个动物是人。婴儿期是人的早晨，用四脚爬行，成年是人的中午，用两脚走路，老年是人的下午，扶杖而行。斯芬克斯听后跳崖而亡。这是一个古老的故事，它本讲述的是一个智慧的较量，但莫罗在这里却把它转化为另一种寓意：女人就象斯芬克斯一样诱人但却狡黠而又残忍。这件作品不仅为莫罗带来了荣誉，也开始了他一系列以神话为主题的创作，既显示了莫罗的叙事性特征，也显示出他的独特才能。

拿着俄耳浦斯头颅 的色雷斯姑娘

法国 莫罗 1865年 154
× 99cm 板 油彩 巴黎 奥赛
博物馆

在这幅画上,俄耳浦斯已被杀死。他的头由一位崇拜他的色雷斯姑娘捧着。姑娘把他的头颅放在他的那把竖琴上。关于俄耳浦斯之死,古代神话中有几种说法,一说是,由于他拒绝参加狂欢秘祭,激怒了酒神的狂女迈那得斯(又一说是因妻子死后回避女人而死;还有一说是被宙斯用雷击死)。这位歌手的头颅和肝脏被狂女们投入海中。色雷斯姑娘因听不到他的琴声而痛苦不已。画家在这里以悲怆性的调子强调了人民对美好琴声与歌声的创造者的怀念。它具有一定的现实意义。画上这个低眉直视着俄耳浦斯的头的色雷斯姑娘被画得极其动人。她与莫罗所画的“莎乐美”迥然不同。身穿古代服饰的女人颇具东方色彩,她站在海滩边礁石中间,手捧着俄耳浦斯的头颅与七弦竖琴,作哀思之状。此情此景使观者浮想联翩。

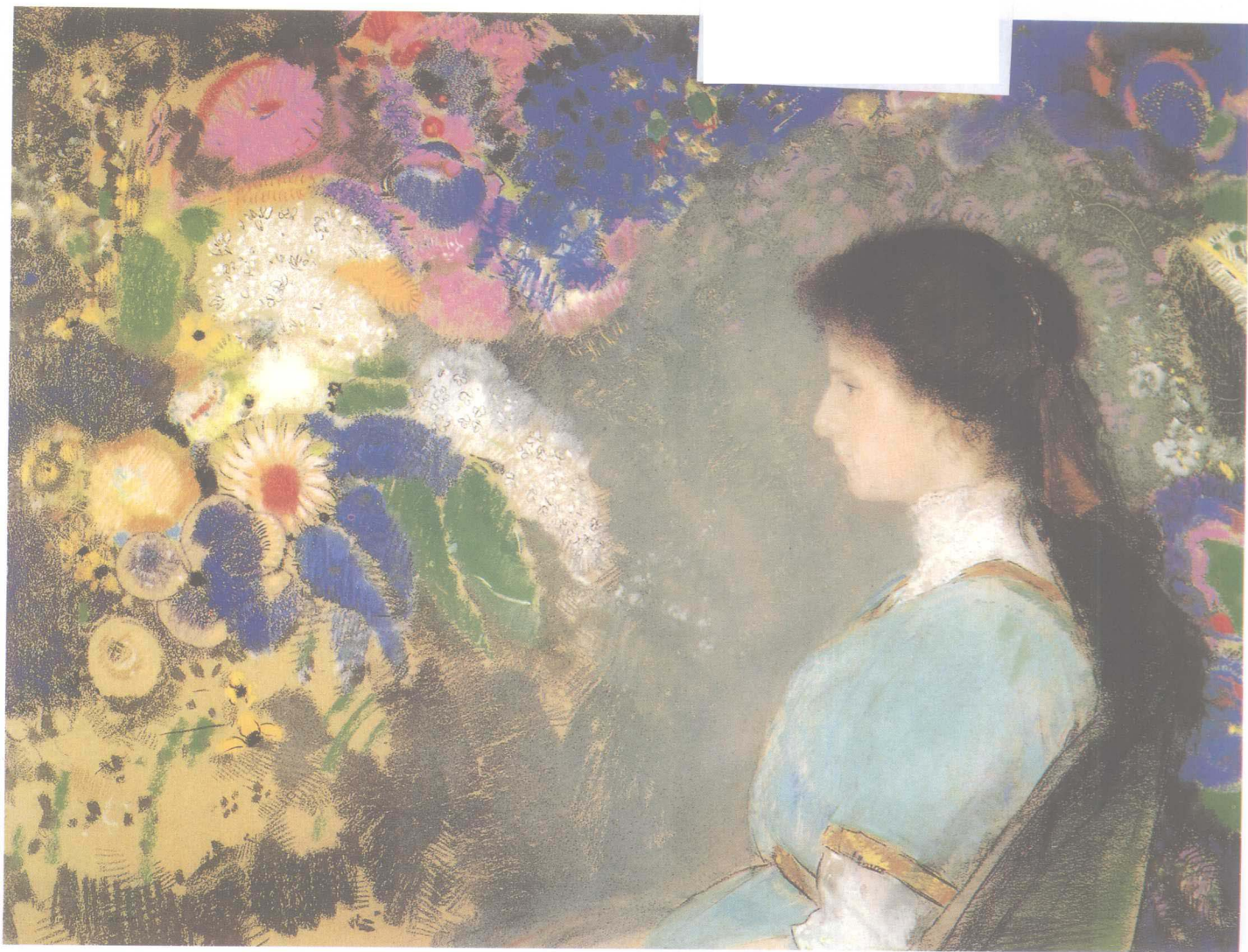

施洗约翰的头在显灵

法国 莫罗 1876年 105 × 72cm 纸 水彩 巴黎 卢浮宫

莫罗以莎乐美的故事画过好几幅绘画，此为其中的一幅水彩画。施洗约翰被希律安提帕王杀死后，他的头仍然放射着灵光。这时，莎乐美正处在狂热的状态之中。她以富于诱惑感的舞姿扭动着，以寻求精神上的刺激与解脱。画家以精确的线条，绚丽的装饰图案，浓厚的神秘主义情调吸引着观众的注意，受到当时舆论界的好评。

雷东 即奥迪隆·雷东 Odilon Redon (1840 — 1916 年)

法国画家。雷东创作的前半期以石版画和铜版画为主，他的版画创作表现鬼怪幽灵，表现幻想甚至死亡的主题，是超现实主义与达达主义运动的先驱。1900 年以前，雷东几乎完全以单色作素描和版画，也许正因为如此，他的绘画的风格才能达到非常简练的程度，这导致他后来的色彩画中几乎没有真实的背景。

少女维莉·海曼

法国 雷东 1910 年 72 × 92.5cm 纸 粉彩 克利夫兰美术馆

1900 年左右，雷东开始从黑色的素描转向油画和粉笔画，主要画类似印象派的静物和花草。他常以绚丽斑斓的色彩，编织出花卉和抽象色块交融而成的彩虹般富于幻想的图案，并以此为背景画出了隐入幻想之中的头像——《少女维莉·海曼》。雷东在美学上主张发挥想像而不依靠视觉印象，把不可见的内心世界，特别是无意识的梦幻的世界转化为可见的世界。

博纳尔 即皮埃尔·博纳尔 Pierre Bonnard (1867—1947 年)

法国画家。曾在茹里昂美术学院学习，青年时代受高更及日本浮世绘的影响。画家组织“纳比”的成员之一。早期画一些风格化的、摹仿现代主义的版画、招贴画、插图和舞台设计等。后作油画。善用丰富的色彩处理物体外形和画面结构，作品别具装饰风格。

逆光下的裸女

法国 博纳尔 1908 年 124 × 109cm 布 油彩 布鲁塞尔 比利时皇家美术馆

博纳尔的绘画，在色彩上明亮、欢快。它的室内画，也用色彩鲜明的色谱，并且与风景里零碎的笔触相对比。《逆光下的裸女》一画是博纳尔的代表作。画面上，阳光透过纱窗，像水一样在空中倾泼、流泄，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，女人在地上的投影部分乃是深黑一片，更加强了人体的份量。