

世界美术画丛

Shijie Meishu Huacong

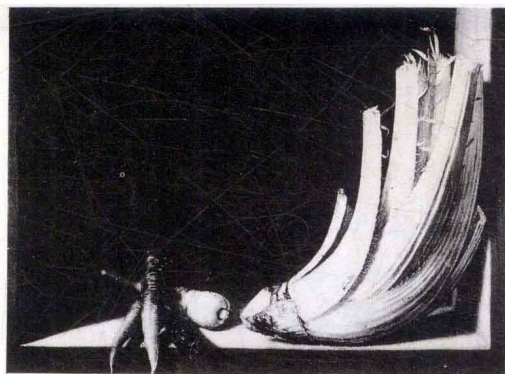

静物

上海人民美術出版社

世界美术画丛

静 物

上海人民美術出版社

封面设计 杨利禄
责任编辑 乐 坚
撰 文 张远山
翻 译 江红梅
摄 影 倪嘉德

世界美术画丛 静 物

上海人民美术出版社编辑出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海凹凸彩印厂印刷

开本787×1092 1/12 印张 7

1996年4月第1版 1996年4月第1次印刷

印数: 0,001—8,000

ISBN 7-5322-1588-1/J · 1496 定价: 65元

序言	1
庞培出土 鸡蛋与猎获物 1 世纪前后作 壁画	3
巴伯利 挂在墙上的猎物 1504 年作	4
考坦 食用蒂芥 1603—1604 年作	5
范·迪克 餐桌 1613 年作	6
勃吕盖尔 蓝花瓶的花束 17 世纪初作	7
斯尼蒂尔思 放在桌上的果物 1670 年前后作	8
普兹萨卢特 放置在拱型窗台上的花束 1620 年作	9
巴思坎尼塔 乐器 17 世纪作	10
莫纳怀耶 被花和果物装满的瓷器罐及用亚麻纹织物编的窗帘 年代不明	11
布鲁葛尔 玻璃瓶里的花 1625 年前作	12
提·海姆 瓶与野花 1660 年作	13
提·海姆 桌上的水果和火腿与海龙虾 1625—1653 年作	14
卡拉瓦焦 果物与篮 1596 年前作	15
保嘉 乐器与酒杯 1630 年作	16
留班·勃强 蛋卷与酒壶 1630 年作	17
海达 烤果子面包与酒杯及银器 1631 年作	18
阿斯特 桌上的贝壳 1632—1657 年作	19
苏尔巴兰 桔和柠檬 1633 年作	20
苏尔巴兰 描绘壶罐坛 1635 年作	21
科提兹 削开的桔子和面包 1647 年作	22
博伦歇尔 黑色罐与花束 1639 年作	23
韦尼克斯 死鹑 1652 年作	24
卡尔夫 放在桌上的玻璃器皿与果实 年代不明	26
卡尔夫 高脚杯与中国盘子 1663 年作	25
阿尔斯特 花瓶与鲜花 1663 年作	27
法伊特 果实与猎获物 1661 年前作	28
佩尤列 宴会餐桌 1667 年作	29
夏尔丹 红鲱鱼 1728 年作	30
夏尔丹 用烟道具 1763 年前作	31
夏尔丹 音乐的属性 1765 年作	32
海姆 早餐 1684 年前作	33
梅伦德斯 黄瓜与西红柿 1774 年作	34
波特 琴 1793 年前作	35
德拉克洛瓦 大海虾 1827 年作	36
马奈 鲤鱼 1864 年作	37
米勒 雏菊 1869 年前作	38
费里斯普·路索 午后茶 1850—1860 年作	39
弗坦尼拉德瓦 苹果与梨 1866 年作	40
拉图尔 花和果物 1865 年作	41
库尔贝 春的花朵 1855 年作	42
库尔贝 花 1862—1863 年作	43
莫奈 梨和葡萄 1880 年作	44
莫奈 向日葵 1881 年作	45

目录

西斯莱	葡萄与水果刀	1895 年前作	46
凡·高	帽子与烟斗	1884 年作	47
凡·高	夹竹桃与书	1888 年作	48
凡·高	果物与手套	1889 年作	49
凡·高	蟹	1888—1889 年作	50
凡·高	放在桌上的洋葱	1889 年作	51
凡·高	向日葵	1888 年作	52
塞尚	苹果与杯子	1873—1877 年作	53
塞尚	花	1888—1890 年作	54
塞尚	郁金香与苹果	1890 年作	55
塞尚	洋葱与酒杯	1895—1900 年作	56
高更	室内的桌上放着果物与篮子	1885 年作	57
高更	火腿与盘子	1889 年作	58
高更	花与果子	1891 年作	59
高更	南方海的果物	1892 年作	60
雷东	田野之花	1905—1908 年作	61
雷东	白色花瓶里的花	1914 年作	62
雷东	长颈瓶里的野花	1912 年作	63
雷东	绿色花瓶与花	1910 年作	64
卢索	花束	1903 年作	65
卢索	野花	1908 年前作	66
史丁	柠檬	1916 年作	67
史丁	汤匙与大碗	1916 年作	68
史丁	果物	1918 年作	69
史丁	鲱鱼	1924 年作	70
夏伽尔	水果与花	1929 年作	71
塞尚	花瓶里的花	1873—1875 年作	72
博纳尔	餐桌一角	1935 年前后作	73
弗拉芒克	夏日的花束	1958 年前作	74
基辛林格	花瓶中的花	1953 年作	75
拉普拉德	野花与花瓶	1900 年前后作	76
德兰	水罐与果物	1911 年作	77
弗利艾斯	花和果物	1931 年作	78
米杜	桌上菠萝	1964 年作	79

古希腊传说：阿尔贝列斯和德甫克西斯是两个杰出的画家，他们互相钦慕，却从未见过对方的作品。有一次，德甫克西斯去拜访阿尔贝列斯，受到热情接待。客人要求看一看主人的作品，主人带他进入画室，指着墙说：“请看吧！”墙被挂帘遮蔽着，德甫克西斯以为画在挂帘后面，伸手想撩开挂帘，但却摸到了冰冷的墙壁——原来“挂帘”是阿尔贝列斯画上去的。德甫克西斯对阿尔贝列斯的画艺大为叹服，同时真诚邀请后者到他的画室去，对自己的作品加以指点。阿尔贝列斯欣然前往。一进入德甫克西斯的画室，主人就端出一碟鲜艳欲滴的葡萄招待客人，阿尔贝列斯伸手摘食葡萄，没想到主人的猫扑上来与客人争夺葡萄。主人生气地把猫斥退，而客人也已经发现，碟子里“葡萄”也是主人画上去的。主客相视大笑，惺惺相惜。

不少美术史家认为，后者显然更加了不起，因为他不仅骗过了人的眼睛，而且骗过了动物的眼睛。我无意于妄议两位画家的高下，只是借此说明，这大概是欧洲绘画史上最早的静物画。而且，这个故事已经包含了后来欧洲静物画经典程式（当然不乏变通的例子）的两个要素：背景衬布（挂帘）和人工摆件（葡萄）。

如果说风景画旨在表现人对大自然的热爱和对宇宙的敬意，那么静物画从另一个角度（有别于人物画），表现对万物之灵长——人自身的狂喜和赞美。而上面那个故事也足以表明，这种异教式人文主义的源头，就在希腊。

欧洲绘画中对人的物质形式（身体和形象）的狂喜和赞美，主要由从希腊传统一脉相承的欧洲人体画和人物画来体现；而对人的精神形式（智慧和技艺）的狂喜和赞美，则由静物画来体现。首先，背景衬布如绸缎、丝绒等各种织物本身，就是人类创造的一个重要方面；其次，各种各样的人工摆件也同样负载了人的精神创造和精神力量——如果摆件为瓷器等艺术品或生活用品，自然是人类创造；而如果摆件为葡萄或鱼虾，则也是被人类摘取或被捕获的对象，因此也体现了人的力量对自然力的征服。更何况从画艺的角度来说，静物画是欧洲绘画中一个最直接地用于判别画家技艺之高下优劣的竞技场。

尽管某些大画家对这种似乎略嫌平凡琐碎的“静物画”不屑一顾，但任何一个大师的任何一幅描绘室内场景

的作品,在局部上都无法回避“静物画”——况且,真正的大师,无论他是否专意于静物创作,都必然是静物画大师。况且,静物画这一欧洲绘画中的特殊样式,已逐渐成为任何一个试图跻身杰出画家之列的人的入门必修课。我相信,有些不以静物画名世的大画家之所以没有什么静物画传世,并非由于他们从来不画静物画,而仅仅是因为他们对学艺期间的习作弃之不顾罢了。而一旦某些大画家以“入门课”为登堂入室之阶甚至安身立命之所,静物画就从一般意义的竞技场,变成了一个无所不用其极的炫技场,成了画家表演高超画艺的舞台。因此,任何一个以静物画名世的大画家,都必然是在绘画技艺上对美术史作出独创性贡献的大师;举夏尔丹为例,他热爱平民生活和普通人的简朴生活,花了一生中的主要精力倾心于描绘生活中的日用器物,成为欧洲画史上第一位以静物画的突出成就名传后世的大画家。他的静物富有人情味,一反当时盛行的罗可可颓废画风,给画坛吹入了一股清新的活泼生气。由于静物画较为专注于用绘画自身的语言表现世界,夏尔丹成为现代诸多绘画形式的先驱者,代表作有《制饼者》、《菜场归来》、《鳔鱼》等。而我之所以认为,静物画是人对自身的狂喜和赞美,还有一个尚未提到但或许是更为重要的理由,那就是静物画家对自己的独创性杰出画艺,具有充分的自信。

因此,如果你希望学习绘画技艺,你当然无法回避这些静物画杰作;如果你愿意了解欧洲绘画在形式上的最高成就,你也同样无法回避这些静物画杰作。

张远山

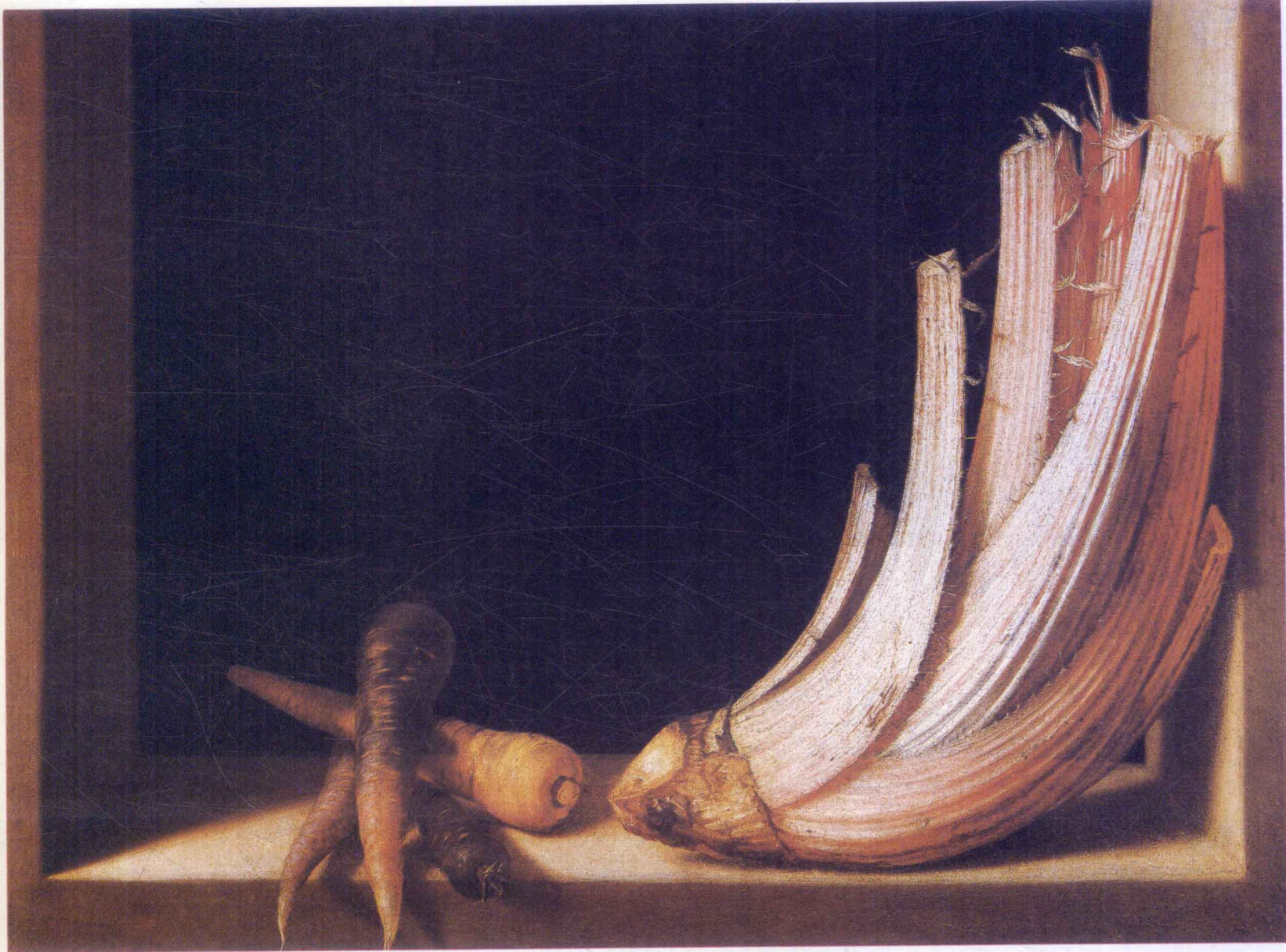
1995年4月作于上海

庞培出土 鸡蛋与猎获物 1 世纪前后作 壁画

巴伯利 挂在墙上的猎物 1504 年作 49×42cm

考坦 食用蒂芥 1603—1604 年作 63×85cm

范·迪克 餐桌 1613 年作 49.5×77.5cm

勃吕盖尔 蓝花瓶里的花束 17 世纪初作 66×50.5cm

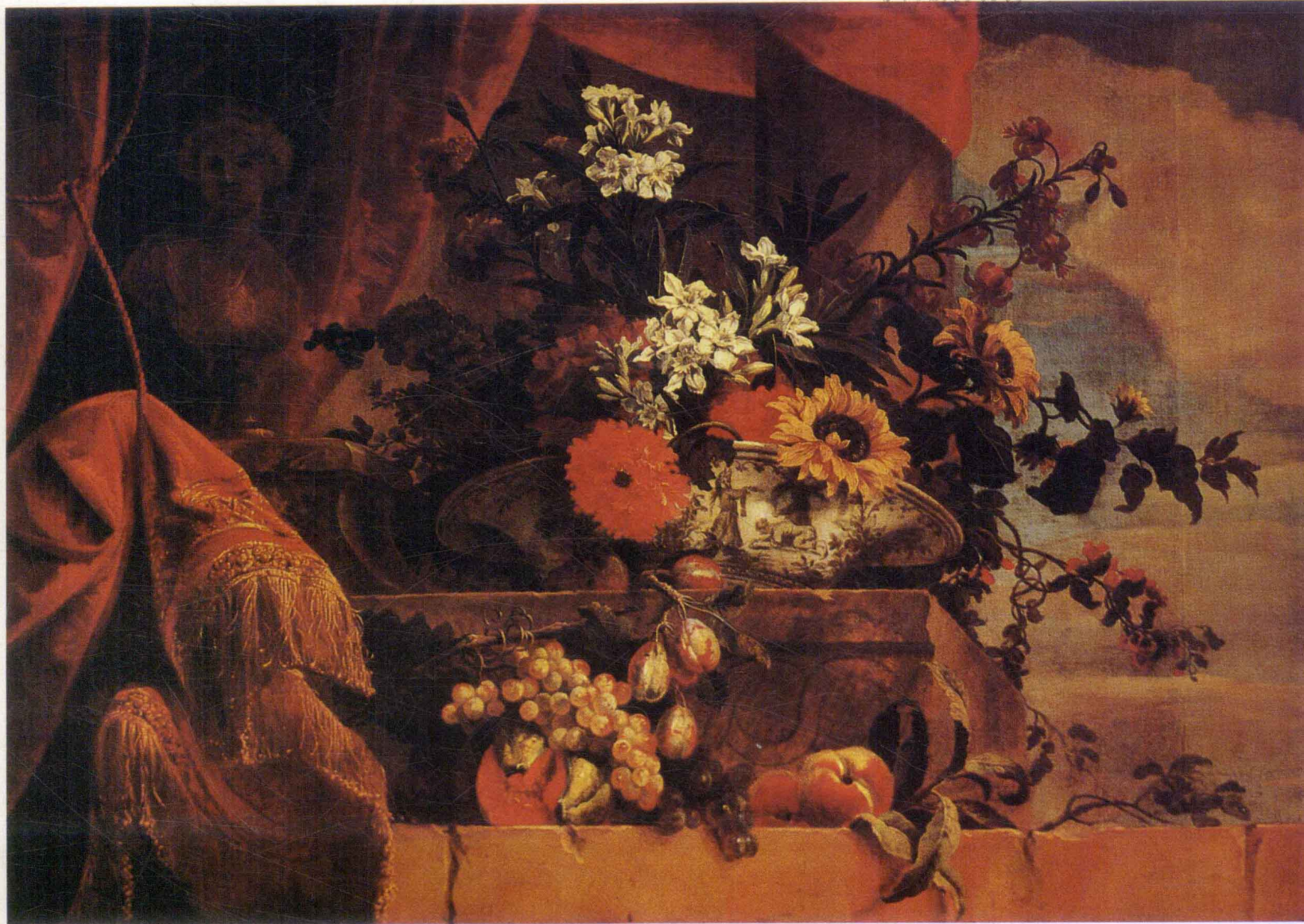
斯尼蒂尔思 放在桌上的果物 1620 年前后作 59.5×90.5cm

普兹萨卢特 放置在拱型窗台上的花束 1620 年作 64×46cm

巴恩坎尼塔 乐器 17世纪作 87×115cm

莫纳怀耶 被花和果物装满的磁器罐及用亚麻纹织物编的窗帘 年代不明 120×161cm

布鲁葛尔 玻璃瓶里的花 1625年前作 24.5×19cm