

西方艺术大师
色彩作品
1000 例 (一)

· 本社编 ·

浙江人民美术出版社

西方艺术大师
色彩作品
1000 例

· 本社

浙江人民

图书在版编目(CIP)数据

西方艺术大师色彩作品1000例. 一 / 浙江人民美术出版社编. — 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2018.2
ISBN 978-7-5340-6514-9

I. ①西… II. ①浙… III. ①绘画—作品综合集—西方国家 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第032626号

西方艺术大师色彩作品1000例(一)

责任编辑 杨 晶
文字编辑 傅笛扬
责任印制 陈柏荣

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 浙江新华图文制作有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2018年2月第1版·第1次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 21
书 号 ISBN 978-7-5340-6514-9
定 价 398.00元

如发现印刷装订质量问题,影响阅读,
请与出版社发行部联系调换。

前言

本书收录了西方30余位绘画大师的一千色幅彩作品，包括从意大利文艺复兴盛期的达·芬奇到当代欧洲艺坛的明星弗洛伊德等画家的作品，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。

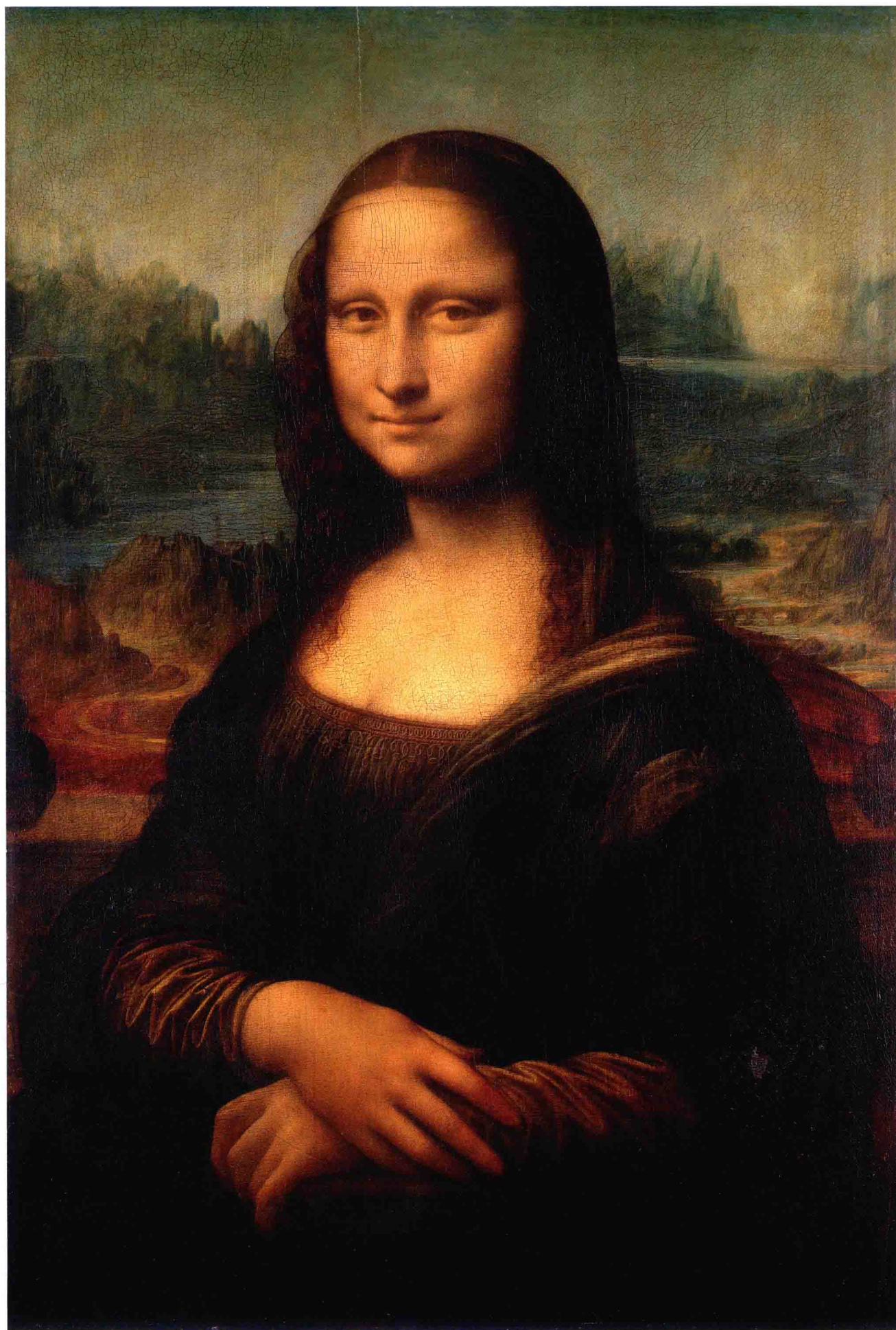
欧洲文艺复兴开启了西方绘画艺术的新纪元，人文主义思想和科学研究这两种同质同向的元素结合之后，为艺术创作注入了持久而旺盛的生命力。此后的欧洲艺坛先后出现了印象派、后期印象派、纳比派、野兽派等极具创新意义的新艺术流派，产生了诸如伦勃朗、莫奈、塞尚等多位改写艺术史的绘画大师。这段时期同时也是欧美新艺术运动和新绘画思潮风起云涌、继往开来的时期，其间有印象主义直面自然，结合光学研究解放色彩的写生运动，有后期印象派重新思考绘画所涉及的基本问题，研究绘画本体规律的绘画结构主义运动，以及结合当代哲学、心理学、视知觉研究成果的新具象绘画运动。这些艺术运动对人类以往的绘画行为进行总结，对前人的绘画目的进行反思，对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

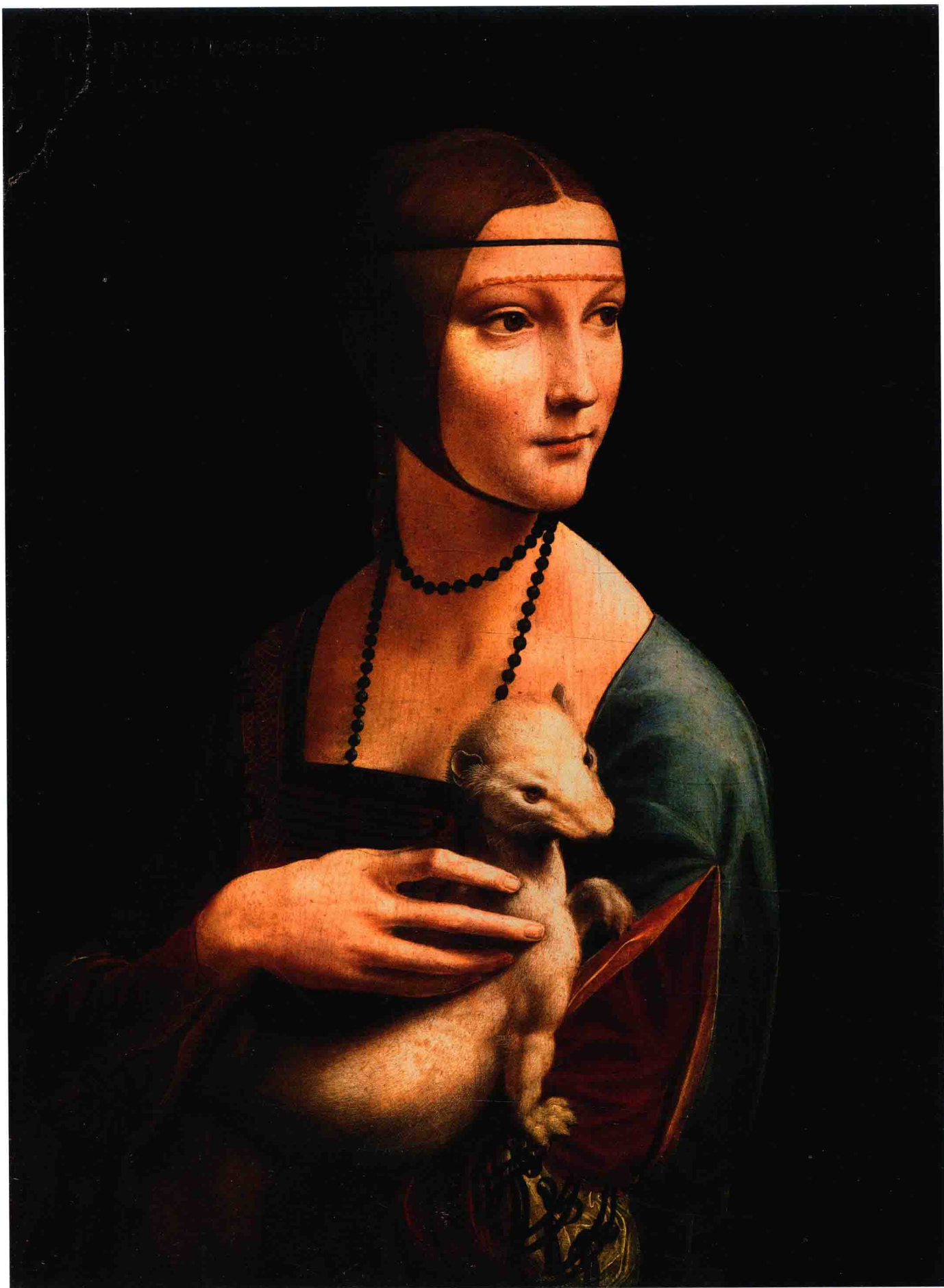
色彩是人体视知觉器官对外界的能动反映，它因民族、地域、文化和时空的不同而存在差异。随着人类认知水平的提高，画家对色彩的把握和表现能力也在不断提高。欧洲中世纪时由于宗教信仰的关系，同时因为矿物颜料品种的有限，这时期的画家在色彩的运用上带有较强的宗教化倾向，宗教信徒们把纷繁的外部色彩隔绝于单一的信仰崇拜之外。随着人类改造自然能力的提高和崇拜对象由神向人转变，长期被封闭的心灵逐渐开启，人们发现优美的色彩能对心灵产生一定的净化的作用，他们开始享受色彩所带来的视觉愉悦。意大利威尼斯画派的作品成为有钱人竞相追逐的对象。随着社会化的加剧，人们变得更乐意接受世俗化的生活，这也正是印象派绘画得以发展的社会基础。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

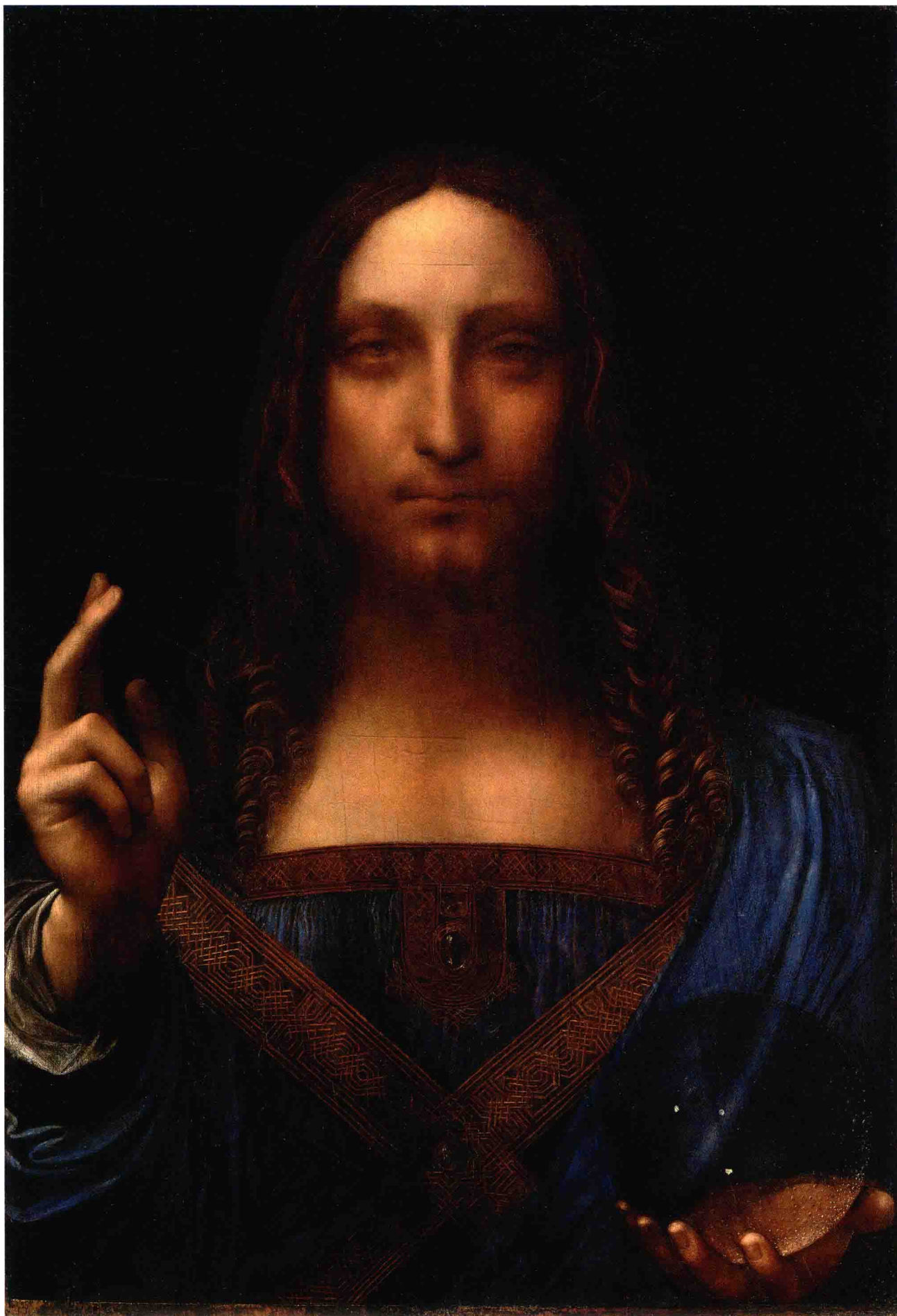
衍生出许多新的艺术流派，与之相对应的新绘画思潮之间产生了激烈的碰撞和交锋，如表现主义和抽象主义这两类从19世纪末到20世纪中叶兴起的声势浩大的艺术运动。工业化的不断深入造成人的异化的加剧，由此而产生诸多的社会和心理问题，艺术家们都希望艺术创作能成为整个社会结构中的重要组成部分，即人类可以从艺术作品中获得心灵慰藉，这时绘画中的色彩运用已不再是一个技巧问题，而是成为了一种心理的暗示。

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。

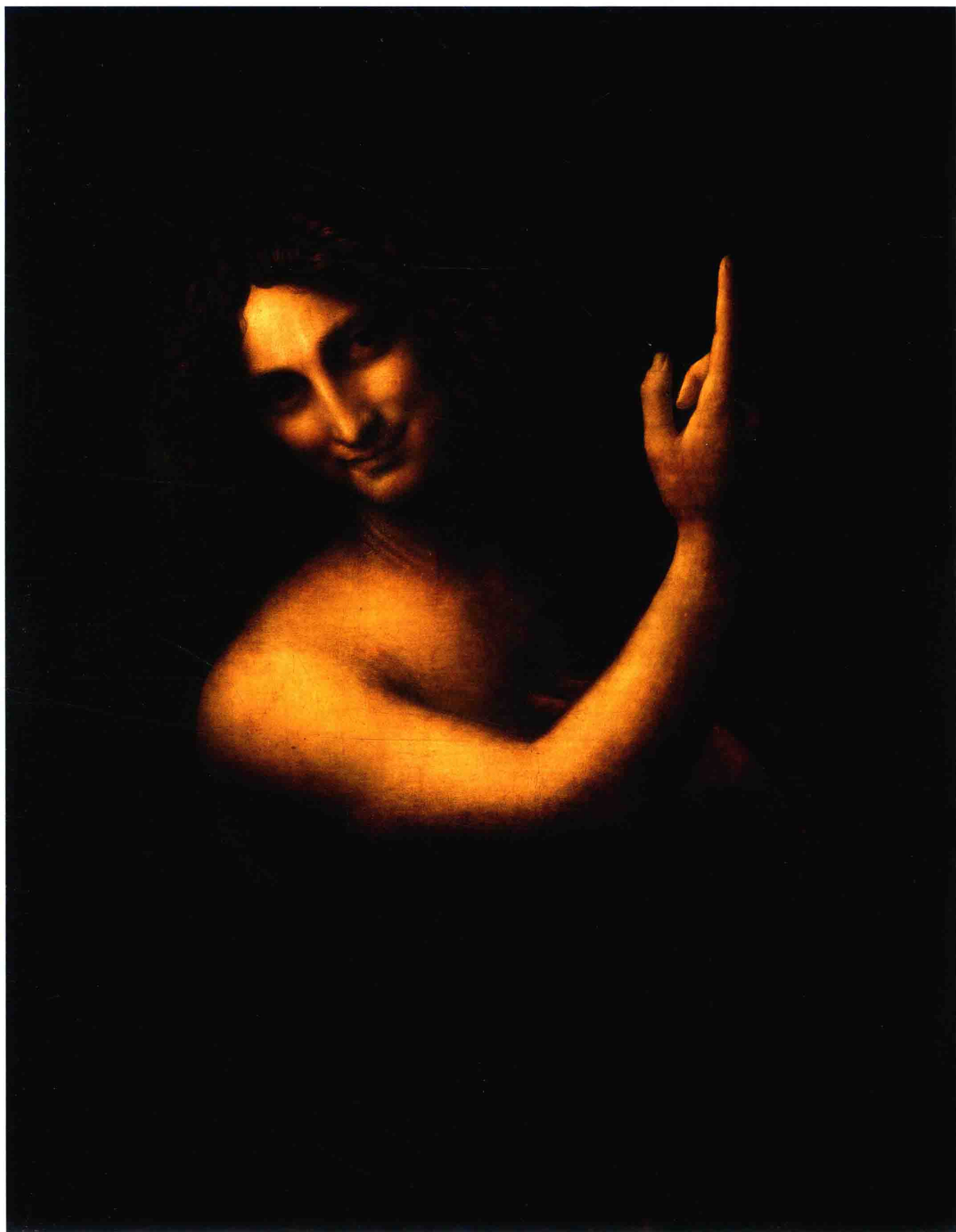
绘画艺术发展至今，色彩运用究竟能达到何种高度，这既关乎技巧而又不完全是技巧问题，也许应该把色彩还原到绘画艺术之中，以一个整体来体现它的特质和魅力。无论如何，历代绘画大师的诸多杰作已经为我们标示出一个难以企及的高度，希望读者通过临习、欣赏大师作品，为个人的艺术之路找到方向和突破。

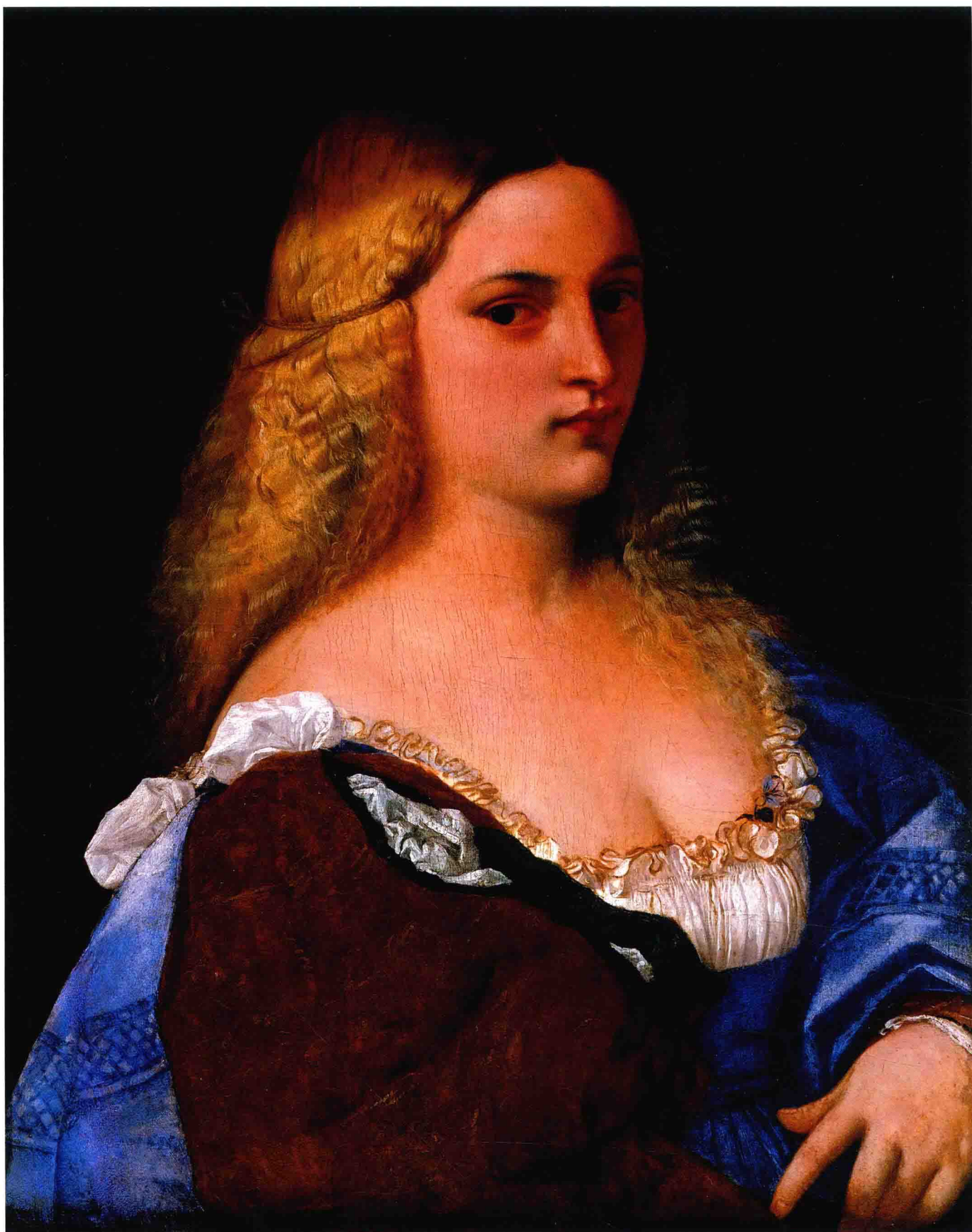

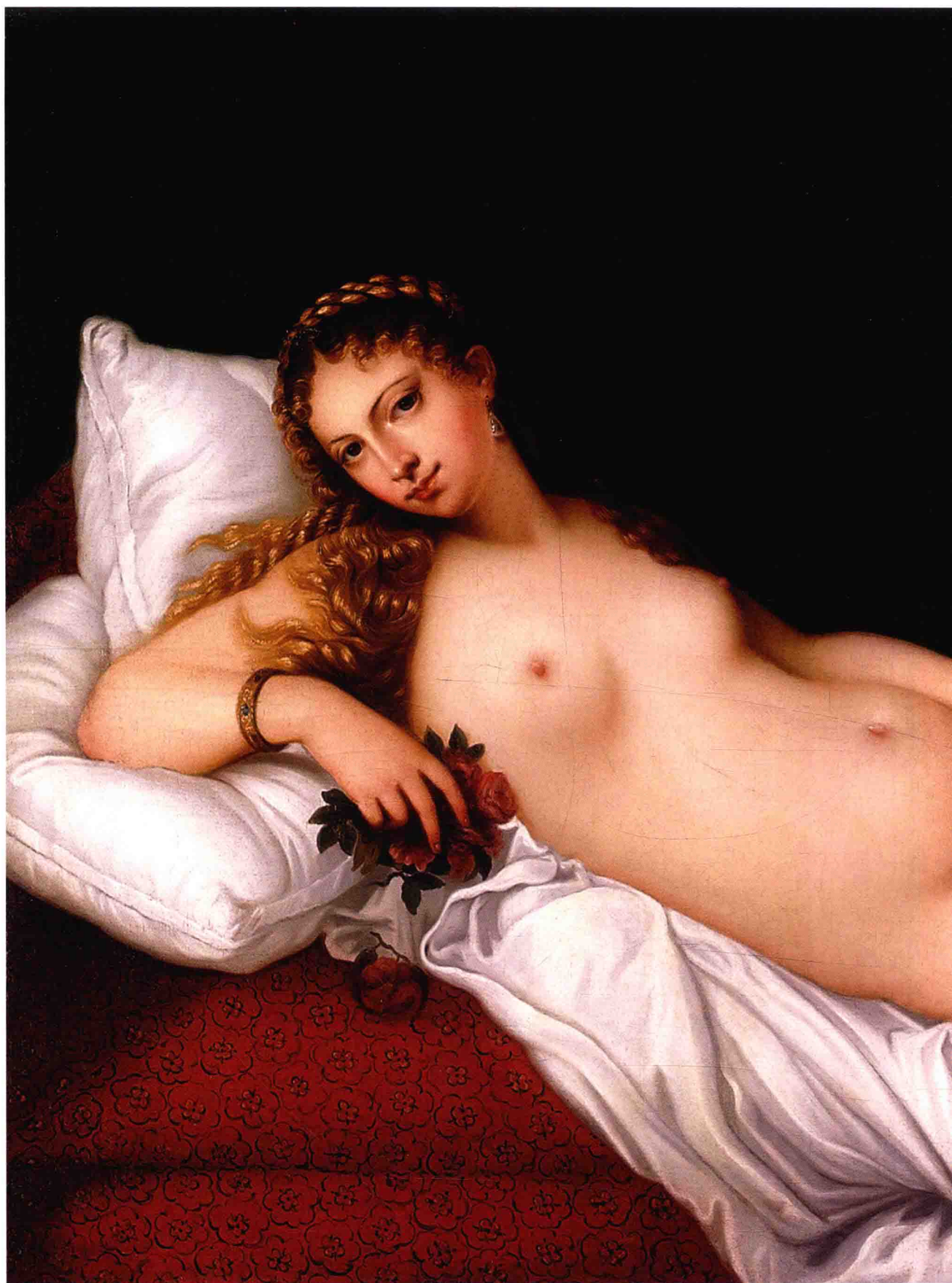

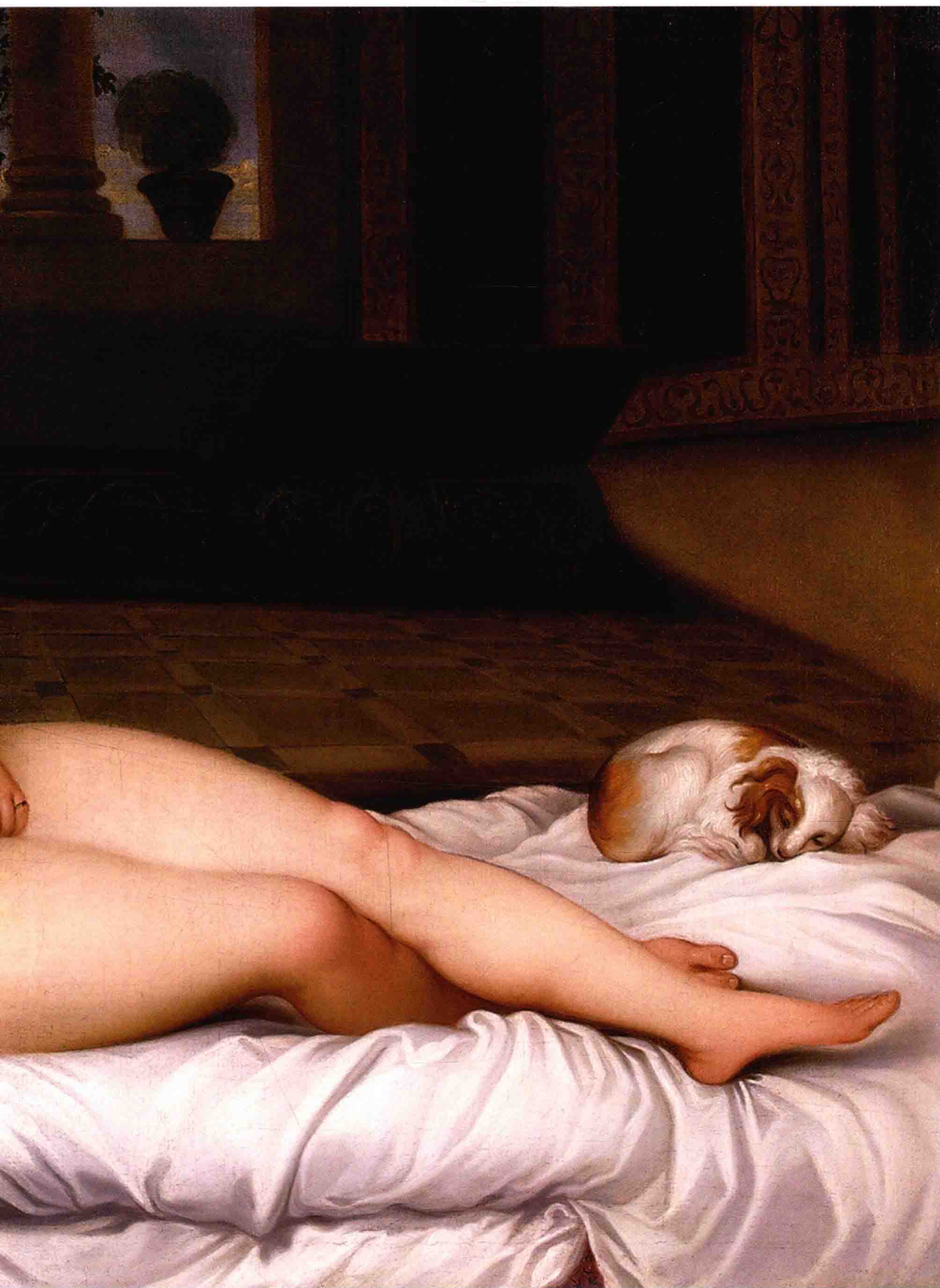

864.