

1910—2010 西方名家作品精选

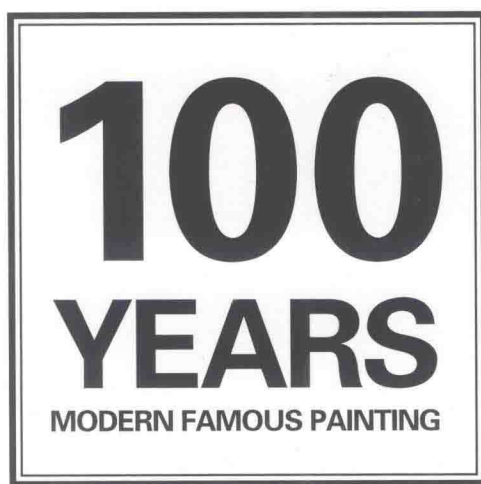
现代风景画的高度

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

中册·表现篇

1910—2010 西方名家作品精选
现代风景画的高度

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

经典全集
Classic Corpus

中·表现篇

中国书店

图书在版编目 (CIP) 数据

现代风景画的高度·中册·表现篇 / 杨建飞主编. — 北京:
中国书店, 2018.01

ISBN 978-7-5149-1824-3

I. ①现… II. ①杨… III. ①风景画—绘画技法
IV. ①J211.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 235963 号

现代风景画的高度·中册·表现篇

主 编 杨建飞
责任编辑 王 丹
策 划 人 石博文 张金亮
策划机构 杭州书豪图书有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 889mmx1194mm 1/12
版 次 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷
印 张 27
书 号 ISBN 978-7-5149-1824-3
定 价 158.00 元

经典全集系列丛书

长期向全国征集优秀作品，欢迎您的加入！

联系电话：13515815145

网站：<http://shop34050280.taobao.com>

QQ：14875444

淘宝官网

经典全集微店

经典全集微信公众平台

CONTENTS

目录

文字目录

006 风景画的起源与发展

The Origin and Development of Landscape Painting

作品目录

重点艺术家的介绍，按英文名字首字母的前后顺序进行排列。

014
亚历克斯·卡茨

Alex Katz,
1927年—

024
安德烈·布拉吉利

André Brasilier,
1929年—

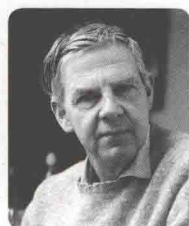
038
安娜·玛丽·罗伯森·摩西

Anna Mary Robertson Moses,
1860年—1961年

048
亚历山大·雅科夫列夫

Alexandre Jacovleff,
1887年—1938年

052
阿瑟·博伊德

Arthur Boyd,
1920年—1999年

058
阿诺德·拜维

Arnold Balwé,
1898年—1983年

066
伯纳德·布泰·德·蒙韦尔

Bernard Boutet de Monvel,
1881年—1949年

072
库诺·阿米耶

Cuno Amiet,
1868年—1961年

082
大卫·霍克尼

David Hockney,
1937年—

098
欧内斯特·斯米塔克

Ernest Zmeták,
1919年—2004年

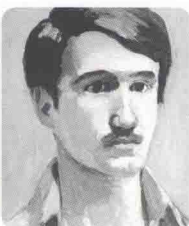
104
伊丽莎白·奥莱利

Elizabeth O'Reilly

110
埃纳·罗伊特

Einar Reuter,
1881年—1968年

118
费尔菲尔德·波特

Fairfield Porter,
1907年—1975年

136
乔治亚·欧姬芙

Georgia O'Keeffe,
1887年—1986年

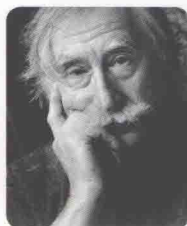
152
伊尔克卡·拉米

Ilkka Lammi,
1976年—2000年

156
英奇·希奥勒

Inge Schiöler,
1908年—1971年

164
凯芬·威廉姆斯

Kyffin Williams,
1918年—2006年

176
伦纳特·塞杰斯特罗尔

Lennart Segerstråle,
1892年—1975年

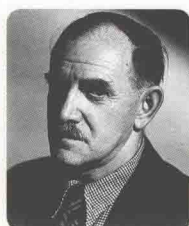
180
莱昂·斯皮利亚特

Léon Spilliaert,
1881年—1946年

186
伦纳特·杰罗

Lennart Jirlow,
1936年—

194
米尔顿·埃弗里

Milton Avery,
1885年—1965年

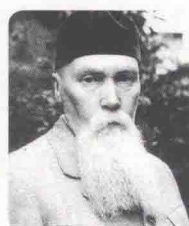
202
马斯登·哈特利

Marsden Hartley,
1877年—1943年

212
尼古拉·辛巴里

Nicola Simbari,
1927年—2012年

220
尼古拉斯·罗伊里奇

Nicholas Roerich,
1874年—1947年

230
欧尼·奥加

Onni Oja,
1909年—2004年

242
保罗·亨利

Paul Henry,
1876年—1958年

254
罗杰·缪尔

Roger Mühl,
1929年—2008年

264
罗德里克·奥康纳

Roderic O'Connor,
1860年—1940年

284
托斯滕·约维吉

Torsten Jovinge,
1898年—1936年

294
弗纳·托梅

Verner Thomé,
1878年—1953年

302
沃尔夫·卡恩

Wolf Kahn,
1927年—

312
威廉·克罗齐耶

William Crozier,
1930年—2011年

ARTIST INDEX

艺术家索引

A

- 006 亚历克斯·卡茨 *Alex Katz*
024 安德烈·布拉吉利 *André Brasilier*
038 安娜·玛丽·罗伯森·摩西
Anna Mary Robertson Moses
047 安东尼奥·唐吉 *Antonio Donghi*
048 亚历山大·雅科夫列夫
Alexandre Jacovleff
051 安德尔斯·帕默 *Anders Palmér*
052 阿瑟·博伊德 *Arthur Boyd*
054 阿格奈什·克利夫 *Agnes Cleve*
055 阿尔伯特·菲斯特 *Albert Pfister*
056 艾尔·海诺宁 *Aarre Heinonen*
057 艾伦·塔克 *Allen Tucker*
058 阿诺德·拜维 *Arnold Balwé*

B

- 066 伯纳德·布泰·德·蒙韦尔
Bernard Boutet de Monvel
070 巴兹尔·布莱克肖 *Basil Blackshaw*
071 伯吉特·布罗姆斯 *Birgit Broms*

C

- 072 库诺·阿米耶 *Cuno Amiet*

D

- 080 德西德·米利 *Dezider Milly*
081 大卫·米奇 *David Michie*
082 大卫·霍克尼 *David Hockney*

E

- 098 欧内斯特·斯米塔克 *Ernest Zmeták*
102 伊丽莎白·布拉凯德 *Elizabeth Blackadder*
104 伊丽莎白·奥莱利 *Elizabeth O'Reilly*
110 埃纳·罗伊特 *Einar Reuter*
114 埃伦·斯莱夫 *Ellen Thesleff*
115 伊黛·阿德南 *Etel Adnan*
117 艾弗特·伦德奎斯特 *Evert Lundquist*

F

- 118 费尔菲尔德·波特 *Fairfield Porter*
130 弗里肖夫·舒尔特 *Fritiof Schöldt*
131 弗里蒙特·埃利斯 *Fremont Ellis*

G

- 132 冈纳·弗林 *Gunnar Fohlin*
135 冈纳·斯文森 *Gunnar Svenson*
136 乔治亚·欧姬芙 *Georgia O'Keeffe*

H

- 148 雨果·奥塔瓦 *Hugo Otava*
149 哈马尔·格兰 *Hjalmar Grahm*
150 希尔丁·林奎斯特 *Hilding Linnqvist*
151 霍恩·林奎斯特 *Hilding Linnqvist*

I

- 152 伊尔克卡·拉米 *Ilkka Lammi*
156 英奇·希奥勒 *Inge Schiöler*

J

- 157 乔尔·米拉 *Joel Milam*
158 约翰·贝拉尼 *John Bellamy*
159 让·雨果 *Jean Hugo*
160 约翰·格思里斯彭斯·史密斯
John Guthrie Spence Smith
161 约翰·邓肯·弗格森 *John Duncan Fergusson*
162 约瑟夫·斯特拉 *Joseph Stella*
163 约翰·休斯顿 *John Houston*

K

- 164 凯芬·威廉姆斯 *Kyffin Williams*
172 凯思琳·莫里斯 *Kathleen Moir Morris*
173 克劳斯·福斯曼 *Klaus Fußmann*
174 中村和夫 *Kazuo Nakamura*

L

- 176 伦纳特·塞杰斯特罗尔 *Lennart Segerstråle*
 177 莱昂内尔·勒莫因·菲茨杰拉德
Lionel LeMoine FitzGerald
 178 卢瓦克·赫特 *Loïc Hetier*
 179 拉迪夫·萨伯斯基 *Ladislav Záborský*
 180 莱昂·斯皮利亚特 *Léon Spilliaert*
 186 伦纳特·杰罗 *Lennart Jirlow*
 193 利安德·恩斯特龙 *Leander Engström*

M

- 194 米尔顿·埃弗里 *Milton Avery*
 202 马斯登·哈特利 *Marsden Hartley*
 206 马克斯·布里 *Max Buri*
 207 梅纳德·迪克森 *Maynard Dixon*
 208 马留卡·保尼拉 *Marjukka Paunila*
 209 米娅·科赫 *Mia Koch*
 210 玛丽·费登 *Mary Fedden*

N

- 212 尼古拉·辛巴里 *Nicola Simbari*
 220 尼古拉斯·罗伊里奇 *Nicholas Roerich*
 229 尼古拉斯·德·斯塔埃尔
Nicolas de Staël

O

- 230 欧尼·奥加 *Onni Oja*
 239 奥利维尔·马斯蒙特尔
Olivier Masmonteil

P

- 242 保罗·亨利 *Paul Henry*

R

- 254 罗杰·缪尔 *Roger Mühl*
 263 理查德·金斯顿 *Richard Kingston*
 264 罗德里克·奥康纳 *Roderic O'Connor*
 266 拉格纳尔·桑德伯格 *Ragnar Sandberg*

S

- 270 斯文诺洛夫·厄伦 *Svenolov Ehrén*
 272 斯皮罗斯·帕帕卢卡斯 *Spyrus Papalucas*
 275 西克斯滕·伦德博姆 *Sixten Lundbohm*
 277 斯维林·鲁西弗 *Svetlin Roussev*
 278 塞缪尔·佩普洛 *Samuel Peploe*
 280 西蒙·阿尔伯特·布西 *Simon-Albert Bussy*
 282 苏珊娜·雅伦克斯 *Suzanne Jalenques*

T

- 283 托尔比约恩·尤金森 *Thorbjørn Lie-Jørgensen*
 284 托斯滕·约维吉 *Torsten Jovinge*
 291 塔吉·皮泰拉 *Tuulikki Pietilä*

U

- 292 安托·普沙 *Unto Pusa*

V

- 294 弗纳·托梅 *Verner Thomé*
 296 弗拉基米尔·巴诺威·罗西恩
Vladimir Davidovich Baranov-Rossine
 297 瓦茨拉夫·斯帕拉 *Václav Špála*

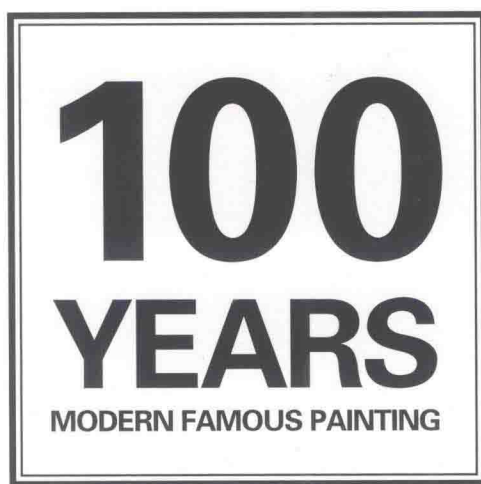
W

- 298 瓦尔德马尔·洛伦佐 *Waldemar Lorentzon*
 302 沃尔夫·卡恩 *Wolf Kahn*
 312 威廉·克罗齐耶 *William Crozier*
 314 沃尔特·罗佩里 *Walter Ropélé*

Y

- 324 刘永国 *Yoo Youngkuk*

1910—2010 西方名家作品精选
现代风景画的高度

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

经典全集
Classic Corpus

中·表现篇

中国书店

中·表现篇

100
YEARS

MODERN FAMOUS PAINTING

现代风景画的高度

1910—2010 西方名家作品精选

1910—2010

CONTENTS

目录

文字目录

006 风景画的起源与发展

The Origin and Development of Landscape Painting

作品目录

重点艺术家的介绍，按英文名字首字母的前后顺序进行排列。

014
亚历克斯·卡茨

Alex Katz,
1927年—

024
安德烈·布拉吉利

André Brasilier,
1929年—

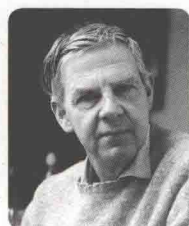
038
安娜·玛丽·罗伯森·摩西

Anna Mary Robertson Moses,
1860年—1961年

048
亚历山大·雅科夫列夫

Alexandre Jacovleff,
1887年—1938年

052
阿瑟·博伊德

Arthur Boyd,
1920年—1999年

058
阿诺德·拜维

Arnold Balwé,
1898年—1983年

066
伯纳德·布泰·德·蒙韦尔

Bernard Boutet de Monvel,
1881年—1949年

072
库诺·阿米耶

Cuno Amiet,
1868年—1961年

082
大卫·霍克尼

David Hockney,
1937年—

098
欧内斯特·斯米塔克

Ernest Zmeták,
1919年—2004年

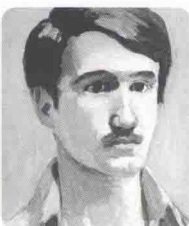
104
伊丽莎白·奥莱利

Elizabeth O'Reilly

110
埃纳·罗伊特

Einar Reuter,
1881年—1968年

118
费尔菲尔德·波特

Fairfield Porter,
1907年—1975年

136
乔治亚·欧姬芙

Georgia O'Keeffe,
1887年—1986年

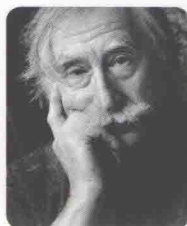
152
伊尔克卡·拉米

Ilkka Lammi,
1976年—2000年

156
英奇·希奥勒

Inge Schiöler,
1908年—1971年

164
凯芬·威廉姆斯

Kyffin Williams,
1918年—2006年

176
伦纳特·塞杰斯特罗尔

Lennart Segerstråle,
1892年—1975年

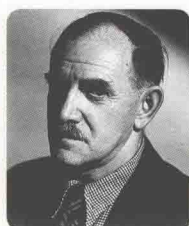
180
莱昂·斯皮利亚特

Léon Spilliaert,
1881年—1946年

186
伦纳特·杰罗

Lennart Jirlow,
1936年—

194
米尔顿·埃弗里

Milton Avery,
1885年—1965年

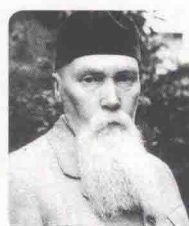
202
马斯登·哈特利

Marsden Hartley,
1877年—1943年

212
尼古拉·辛巴里

Nicola Simbari,
1927年—2012年

220
尼古拉斯·罗伊里奇

Nicholas Roerich,
1874年—1947年

230
欧尼·奥加

Onni Oja,
1909年—2004年

242
保罗·亨利

Paul Henry,
1876年—1958年

254
罗杰·缪尔

Roger Mühl,
1929年—2008年

264
罗德里克·奥康纳

Roderic O'Connor,
1860年—1940年

284
托斯滕·约维吉

Torsten Jovinge,
1898年—1936年

294
弗纳·托梅

Verner Thomé,
1878年—1953年

302
沃尔夫·卡恩

Wolf Kahn,
1927年—

312
威廉·克罗齐耶

William Crozier,
1930年—2011年

ARTIST INDEX

艺术家索引

A

- 006 亚历克斯·卡茨 *Alex Katz*
024 安德烈·布拉吉利 *André Brasilier*
038 安娜·玛丽·罗伯森·摩西
Anna Mary Robertson Moses
047 安东尼奥·唐吉 *Antonio Donghi*
048 亚历山大·雅科夫列夫
Alexandre Jacovleff
051 安德尔斯·帕默 *Anders Palmér*
052 阿瑟·博伊德 *Arthur Boyd*
054 阿格奈什·克利夫 *Agnes Cleve*
055 阿尔伯特·菲斯特 *Albert Pfister*
056 艾尔·海诺宁 *Aarre Heinonen*
057 艾伦·塔克 *Allen Tucker*
058 阿诺德·拜维 *Arnold Balwé*

B

- 066 伯纳德·布泰·德·蒙韦尔
Bernard Boutet de Monvel
070 巴兹尔·布莱克肖 *Basil Blackshaw*
071 伯吉特·布罗姆斯 *Birgit Broms*

C

- 072 库诺·阿米耶 *Cuno Amiet*

D

- 080 德西德·米利 *Dezider Milly*
081 大卫·米奇 *David Michie*
082 大卫·霍克尼 *David Hockney*

E

- 098 欧内斯特·斯米塔克 *Ernest Zmeták*
102 伊丽莎白·布拉凯德 *Elizabeth Blackadder*
104 伊丽莎白·奥莱利 *Elizabeth O'Reilly*
110 埃纳·罗伊特 *Einar Reuter*
114 埃伦·斯莱夫 *Ellen Thesleff*
115 伊黛·阿德南 *Etel Adnan*
117 艾弗特·伦德奎斯特 *Evert Lundquist*

F

- 118 费尔菲尔德·波特 *Fairfield Porter*
130 弗里肖夫·舒尔特 *Fritiof Schöldt*
131 弗里蒙特·埃利斯 *Fremont Ellis*

G

- 132 冈纳·弗林 *Gunnar Fohlin*
135 冈纳·斯文森 *Gunnar Svenson*
136 乔治亚·欧姬芙 *Georgia O'Keeffe*

H

- 148 雨果·奥塔瓦 *Hugo Otava*
149 哈马尔·格兰 *Hjalmar Grahm*
150 希尔丁·林奎斯特 *Hilding Linnqvist*
151 霍恩·林奎斯特 *Hilding Linnqvist*

I

- 152 伊尔克卡·拉米 *Ilkka Lammi*
156 英奇·希奥勒 *Inge Schiöler*

J

- 157 乔尔·米拉 *Joel Milam*
158 约翰·贝拉尼 *John Bellamy*
159 让·雨果 *Jean Hugo*
160 约翰·格思里斯彭斯·史密斯
John Guthrie Spence Smith
161 约翰·邓肯·弗格森 *John Duncan Fergusson*
162 约瑟夫·斯特拉 *Joseph Stella*
163 约翰·休斯顿 *John Houston*

K

- 164 凯芬·威廉姆斯 *Kyffin Williams*
172 凯思琳·莫里斯 *Kathleen Moir Morris*
173 克劳斯·福斯曼 *Klaus Fußmann*
174 中村和夫 *Kazuo Nakamura*

L

- 176 伦纳特·塞杰斯特罗尔 *Lennart Segerstråle*
 177 莱昂内尔·勒莫因·菲茨杰拉德
Lionel LeMoine FitzGerald
 178 卢瓦克·赫特 *Loïc Hetier*
 179 拉迪夫·萨伯斯基 *Ladislav Záborský*
 180 莱昂·斯皮利亚特 *Léon Spilliaert*
 186 伦纳特·杰罗 *Lennart Jirlow*
 193 利安德·恩斯特龙 *Leander Engström*

M

- 194 米尔顿·埃弗里 *Milton Avery*
 202 马斯登·哈特利 *Marsden Hartley*
 206 马克斯·布里 *Max Buri*
 207 梅纳德·迪克森 *Maynard Dixon*
 208 马留卡·保尼拉 *Marjukka Paunila*
 209 米娅·科赫 *Mia Koch*
 210 玛丽·费登 *Mary Fedden*

N

- 212 尼古拉·辛巴里 *Nicola Simbari*
 220 尼古拉斯·罗伊里奇 *Nicholas Roerich*
 229 尼古拉斯·德·斯塔埃尔
Nicolas de Staël

O

- 230 欧尼·奥加 *Onni Oja*
 239 奥利维尔·马斯蒙特尔
Olivier Masmonteil

P

- 242 保罗·亨利 *Paul Henry*

R

- 254 罗杰·缪尔 *Roger Mühl*
 263 理查德·金斯顿 *Richard Kingston*
 264 罗德里克·奥康纳 *Roderic O'Connor*
 266 拉格纳尔·桑德伯格 *Ragnar Sandberg*

S

- 270 斯文诺洛夫·厄伦 *Svenolov Ehrén*
 272 斯皮罗斯·帕帕卢卡斯 *Spyrus Papalucas*
 275 西克斯滕·伦德博姆 *Sixten Lundbohm*
 277 斯维林·鲁西弗 *Svetlin Roussev*
 278 塞缪尔·佩普洛 *Samuel Peploe*
 280 西蒙·阿尔伯特·布西 *Simon-Albert Bussy*
 282 苏珊娜·雅伦克斯 *Suzanne Jalenques*

T

- 283 托尔比约恩·尤金森 *Thorbjørn Lie-Jørgensen*
 284 托斯滕·约维吉 *Torsten Jovinge*
 291 塔吉·皮泰拉 *Tuulikki Pietilä*

U

- 292 安托·普沙 *Unto Pusa*

V

- 294 弗纳·托梅 *Verner Thomé*
 296 弗拉基米尔·巴诺威·罗西恩
Vladimir Davidovich Baranov-Rossine
 297 瓦茨拉夫·斯帕拉 *Václav Špála*

W

- 298 瓦尔德马尔·洛伦佐 *Waldemar Lorentzon*
 302 沃尔夫·卡恩 *Wolf Kahn*
 312 威廉·克罗齐耶 *William Crozier*
 314 沃尔特·罗佩里 *Walter Ropélé*

Y

- 324 刘永国 *Yoo Youngkuk*

风景画的起源与发展

THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF LANDSCAPE PAINTING

红色的房子 亚历克斯·卡茨 美国 版画 2184mm×2311mm 2016年

一、风景画的概念

人类不但在物质生活上离不开大自然的哺育滋养，而且在精神生活中也时时受到大自然的陶冶、感染。风景画正如一切艺术一样，是人类独有的精神创造。艺术家把感受到的自然美，转化升华为艺术美，抒发个人情怀，描绘大自然多彩多姿的神韵，使读者得到审美的享受，精神的慰藉。风景画一般说来是以大自然为描绘对象的美术作品，是从内容上区别于人物画、肖像画和静物画的画种名称。

从风景画的发展史来看，在任何一个时期，风景画都在有意义地、持续不断地发展着，样式和风格也越来越迅速地发生变化。从文艺复兴运动中风景画的确立到以后的几个发展阶段，无论是古典主义还是浪漫主义，或者从现实主义到印象派绘画，风景画实现了极大的发展，就形式与内容而言，各阶段都有极其相通的延续性。它与生活的密切关系、表现手法的写实性，都决定了它的形式发展的内在联系。因此，风景画这种绘画体裁就不可能像其他绘画体裁那样被形式主义所代替，总有大部分画家

用自己的艺术实践来证明风景画的现实主义风格是风景画发展的主流，而且具有强大的生命力。写实风格的现实主义作品，依然代表着大部分风景画作品的表现形式。

从印象主义之后，西方绘画便开始了能表达更多内在精神的心理表现，致使一些画家后来直截了当地向印象主义挑战。在艺术上他们更具有主观性，更富有奇妙的想象力，使绘画从自然主义的现实中摆脱出来。他们寻找并非暂时的现实，这需要在自然中寻找，自然意味着乡村旷野，而劳动者又与这种自然有着密切的联系。对人们所熟悉的对象，不管在形式上或色彩上，他们努力把其压缩成实际上的那种样子，使景色更加令人信服，他们实现了比自然自身更加生动有力的真实。

由此，我们可以断定风景画未来的发展必须贴近生活真实。不管采取什么样的形式语言或表现手段，必须是现实的、生活的，真实是理想与现实的绝妙和谐，是人与自然的统一。

二、现代风景画技法

油画风景写生是绘画初学者和画家锻炼绘画表现技法和搜集创作素材的重要手段之一。风景写生就是要走出户外，到大自然中去，以自然界的景物为对象，用绘画手段，描绘出令我们感动的景物。

1. 观察

风景油画写生同其他画种一样，强调第一感觉，也叫第一印象，最初获得的印象往往具有强烈和新鲜的特色。印象派画家特别重视绘画时保持对自然景观最初的感受。画出能感动自己的东西，作品才会生动。

户外写生首先要学会观察，发现兴趣点。自然界中的景物，山川、河流、花草、树木、建筑，不同的季节，春天、夏天、冬天、秋天，不同的时间，清晨、正午、黄昏，都会呈现出感人的景色。户外写生首先要学会捕捉最能感动自己的对象，要抓住物象的特点。油画风景写生就是用色彩表现户外的景色，而不同地域、不同季节、不同时间的景物色

彩感觉都是不同的。比如春天的嫩绿、夏天的浓郁、秋天的金黄、冬天的萧瑟，都会呈现不同的色调。不同的时间就会有不同的色彩感觉。

色彩的感觉非常重要，而这种感觉往往是感性先于理性。色彩知识是色彩写生的理论基础，色彩的感觉好才会使我们的写生对象生动。

2. 构图

风景画的构图，体现了作者对客观对象的直接感受。它既要符合造型艺术形式美的基本原则，又要符合人们视觉审美的基本要求。抓住最令自己感动的景物的主体，作为画面上视觉的焦点，画面的主题就会突出。

构图的基本原则讲究的是均衡与对称、对比和视点。

(1) 关于均衡与对称：均衡与对称是构图的基础，主要作用是使画面具有稳定性。均衡与对称本不是一个概念，但两者具有内在的同一性——稳定。稳定感是人类在长期观察自然中形成的一种视觉习惯和审美观念。均衡与对称都不是平均，是一种合乎逻辑的比例关系。平均虽是稳定的，但缺少变化，没有变化就没有美感，所以构图最忌讳的就是平均分配画面。对称的稳定感特别强，能使画面有庄严、肃穆、和谐的感觉。比如，我国古代的建筑就是对称的典范，但对称与均衡比较而言，均衡的变化比对称要大得多。因此，对称虽是构图的重要原则，但在实际运用中出现比较少，运用多了就有千篇一律的感觉。在构图中最讲究的是“品”字形和三七律。“品”字形构图和三七律构图的方式常被人们称为黄金构图法，也叫作永恒的三角构图法，这些都是指均衡而言。

(2) 关于对比：对比的巧妙，不仅能增强艺术感染力，更能鲜明地反映和升华主题。对比构图，是为了突出主题、强化主题，对比有各种各样，千变万化，但是把它们同类相并，可以得出：

① 形状的对比。如大和小，高和矮，老和少，胖和瘦，粗和细。

② 色彩的对比。如纯与灰，冷与暖。

③ 灰与灰的对比。如深与浅，明与暗等。

在一幅作品中，可以运用单一的对比，也可同时运用各种对比，对比的方法是比较容易掌握的，但要注意不能生搬硬套，牵强附会，更不能喧宾夺主。

(3) 关于视点：视点构图，是为了将观众的注意力吸引到画面的中心点上。视点是透视学上的名称，也叫灭点。要把视点说清楚，还得从视平线、地平线、水平线这三条线说起。视平线就是与眼睛平行的一条线。我们站在任何一个地方向远方望去，在天地相接或水天相连的地方有一条明显的线，这条线正好与眼睛平行，这就是视平线。这条线随眼睛的高低而变化，人站得高，这条线随着升高，看得也就越远，“欲穷千里目，更上一层楼”就是这个道理。反之，人站得低，视平线也就低，看到的地方也就近了、小了。按照透视学的原理，在视平线以上的物体，如高山、建筑等，近高远低，近大远小；在视平线以下的物体，如大地、海洋、道路等，近低远高，近宽远窄，向上伸延左右两侧的物体。这样，以人的眼睛所视方向为轴心，上下左右向着一个方向延伸，最后聚集在一起，集中到一点，消失在视平线上，这就是视点的由来。视点的作用是把人的注意力吸引到画面的一个点上，这个点应是画面的主题所在，但它的位置不是固定的。根据主题的需要，可以放在画面的上下左右任何一点上，不论放在何处，周围物体的延伸线都要向这个点集中。

3. 透视

风景写生离不开透视，而透视理论较为复杂，不是本文的要点，只能做简单的介绍，使我们了解在写生中应符合的一般透视规律。

绘画透视主要有四种类型：线透视、散点透视、空气透视、隐没透视。

(1) 线透视：这是一种把立体三维空间的形象表现在二维平面上的绘画方法，使观看的人对平面的画有立体感，如同透过一个透明玻璃平面看立体的景物。当画家平视时，焦点和余点都处于地平线上，仰视图焦点向天点靠拢，俯视图焦点向地点靠

拢，余点始终和焦点处于同一条水平线上。

(2) 散点透视：西方绘画只有一个焦点，一般画的视域只有60度，就是人眼固定不动时能看到的范围，视域角度过大的景物则不能包括到画面中，如同照相。中国画是散点透视法，即一个画面中可以有許多焦点，如同一边走一边看，每一段可以有一个焦点，因此可以画非常长的长卷或立轴，视域范围无限扩大。

(3) 空气透视：用颜色鲜明度的大小表现物体的远近，近处物体色彩鲜明，越远的物体越失去原来的颜色。

(4) 隐没透视：用物体清晰度的大小表现物体的远近，所谓“远山无皱，远水无波，远树无枝，远人无目”。

4. 油画的用笔与笔触表现

油画色彩丰富，表现力强，一幅好的油画作品，必然是色、形、用笔、质感都协调一致的，给人们以非常舒服的感觉。油画的色、形、光感都是通过用笔来表现。比如印象派画家的作品，就是通过细致的观察，以特有的笔触重叠来表现物象的光与色。平滑、轻柔的东西，用笔就要流畅，山石等表面粗糙的物体，用色浓涂厚堆就可以更好地表现物体的质感、量感。

当然，自然界中万物千变万化，画者根据自己的观察、理解来表现对象。每个人的感受不同，表现方法就会不同，用笔、用色就会灵活、多样。由于油画材料的特质，物象的暗部往往要画得薄些，颜色要透明，要慎用白色。

亮部用色往往要厚些，就会更好地表现物象的体量感。或薄或厚的笔触运用，都是塑造体积、表现质感的手段，也是画者情感、个性、气质的表现。这就会形成画面的不同风格。

如果认真观察、研究印象派画家的作品，就会体会到色彩、造型、笔触是不可分离的整体。笔触是画家个性的体现，这些感受都会在凡·高、莫奈、雷诺阿等画家的作品中得到印证。

森林 亚历克斯·卡茨 美国 版画 756mm×1695mm 2009 年

三、20 世纪绘画中材料的发展以及扮演的角色

20 世纪是绘画材料集大成的世纪，各种材料以急剧的速度发展和演变，一方面，新型矿物合成色代表新的工业成果不断改进；另一方面，新的现代化学工业的代表性产品——丙烯诞生。作为丙烯类聚脂材料家族的一员，也衍生出众多新型的产品——各种各样的乳性媒介结合剂，其弹性远远超过传统油画材料。这些绘画材料的研制，已经不止满足于视觉上的作用，进而以自身的属性来刺激所有的感官，比如橙色似乎具有某种气息，米白对于触觉是柔软的。色彩本身也不仅仅根据它的色度、亮度和饱和度来确定，而是以冷与暖、干与湿、光滑与粗糙、安慰或挑衅性来确定。

无论水性结合剂还是油性媒介剂，从发光到亚

光，从透明到不透明，从快干到慢干，每年都有新型产品推出，如水性油画等，这一切给画家带来的自由和机遇是不言而喻的。

所以，整个 20 世纪绘画艺术也经历着急剧的演变与发展，其技术构成与绘画材料的繁盛关系密切。然而，现代化的工业产品并不能完全满足艺术家的创作需要，从波洛克放弃画架和调色板，将颜料滴、洒、泼、甩向铺在地板上的画布开始，艺术家极端个人化的追求又将大量非绘画性材料引入绘画，像塔皮埃斯的温水泥和体毛，基弗的沥青、麦秸和黏土，杜布菲的废料和煤渣，种种无法想象的物质媒介冲进绘画领域，前所未有地拓宽了造型艺术的表现力和震撼力。新的工业产品更是紧随其后，为艺术家没有边界的想象世界提供相应的物质基础和技术手段，绘画材料越来越多地超越了画种的界限，进入一个极其丰富并富于戏剧性的发展阶段。

现代绘画的蓬勃兴起，引发了绘画的功能、内容、形式、色彩方面的巨大变化，从客观的具象再现转向主观的抽象表现，个性化、个人化语言的追寻，促使画家找到与个人独特语言相适应的材料和技术手段，形成多元并存的格局。由于各种流派的急剧演变，相互影响、相互分裂，所呈现的多极风貌，构成了令人眼花缭乱的 20 世纪视觉艺术景观，对于材料的个性化探索更是难以简略描述，然而在这些纷杂的表象之下，依然可以辨别出几条明晰的演变线索。这些线索为 20 世纪艺术的发展奠定了重要基础。

1. 对综合材料概念的强化

毕加索(1881—1973)和勃拉克(1882—1963)在这个领域进行了早期探索，他们选择报纸、壁纸等现成材料，引入素描和绘画，使拼贴技巧不

再模仿任何自然景物，而是以其自身的价值，将人们的注意力转向画家想要传达的视觉意图——形状的构成与质感的变化。而且他们采取的看似草率的炭条与钢笔线的组合，也逐渐消解了独幅架上绘画的严肃性，而集中于单纯造型理念的生动传达。其实，在作品中将不同种类的材料综合使用的历史相当悠久，早期意大利教堂的绘画作品，就是利用画底色将有光泽的色料同金箔结合的手法表现综合材料美感的最好例证。保罗·克利是另一位综合了多种绘画材料进行创造的代表人物。魔术般的绘画语言常常把注意力拉向形象的魔力旋涡，而使人忽略对其特殊技术构成加以解读。

毫无疑问，对于绘画材料最包罗万象的立体探索，非克利莫属，他除了尝试在各种基底上绘画，如各种纸、木板、标布，用石膏做成的浅浮雕，此外还用拉毛水泥做基底，用上浆的包装纸和报纸作画，他的工作室更像一个化学试验室。同时他研究了自中世纪以来的各种技术手段，继承了蛋彩画和蜡画的技巧，使之与水彩和油画结合，用独特的个人方法，创造出谜一样的蕴含。1918年他对自己的一个实验做了如下记录：“特旧的、很干的油画颜料用浮石和水摩擦，然后黏结起来做成画底，再用水彩调和蛋清绘画，完成后在蛋清层上再涂上亚麻籽油。”以取得更持久的色彩效果。克利的作品很难归类，他时而采用镶嵌画的形式结合干酪素创作，时而把形象画在涂了石膏底的麻布和纸板上，即使是一幅看似单纯的水彩画，也包含了复杂的技术成分，可能第一通是树胶水彩，然后又混入少量石膏粉，最后再封上一层蜡。这些纯属个人的尝试不仅体现出克利驾驭材料的过人能力，也展现出可以经由这些方式继续发展的条条道路。

克里姆特在结合传统综合材料的作品中，令人想起中世纪甚至更早的将绘画颜料与金属颜料相结合的宗教作品。明显接受新艺术风格影响的克里姆特，运用浮雕金叶子和不同色泽的金色颜料构成其个人梦幻般的节奏变化，营造出华丽浓艳的妖娆气氛。

2. 非传统的边缘探索

另一条线索是寻找传统语汇以外的语言方式所

路 亚历克斯·卡茨 美国 板面油画 305mm×292mm 2005 年

牵动的材料变化。达达主义和超现实主义思想比较彻底地支持了对任何传统思想进行颠覆的尝试，比如阿尔普（1887—1966）运用自动性和机遇定律的试验创造出了完全得之偶然的“纸板拼贴”，他撕破各种颜色的纸，并让这些纸片随意落下，再将纸片固定在它们形成的偶然的抽象组合内。这些纸片改变了自身的价值，而成为

无题的海滩场景 亚历克斯·卡茨 美国 板面油画 229mm×305mm 1957年

视觉图像的全部。其后的恩斯特是相当重要的人物，他放弃了所有既定的表现方法和基本材料，用纸蒙在各种物体的表面，然后用石墨在上面摩擦，获取全新的视觉图像，这种方法也叫拓印法。通过这种方法，恩斯特创造出一种神秘的美感和形象的暗示。恩斯特的创造方法启发了20世纪40年代自动性在绘画领域的深入探索，也成为用新方法改变传统媒材和绘画方式的先驱。

3. 新型绘画材料开拓新的表现领域

丙烯颜料自20世纪40年代诞生到20世纪60年代普及以来，给20世纪绘画带来了很大的发挥空间，它由颜料加丙烯聚合乳剂制成，既可溶于水，

又可溶于油，可以灵活改变自身结构并适合于在各种物质表面进行绘画，特别是不断开发出丙烯颜料系列媒介剂，更使其可任意改变质地，加快或延缓其干燥速度及光亮度。它的效果多变，操作简便，一出现就被很多画家采用，来制造新的绘画效果。查克·克洛斯和莫里斯·路易斯用自己的作品证明了丙烯材料在照相写实和抽象表现领域两极间的自由跨度。克洛斯本人也是一位严肃的摄影家，专心于以超过照片的绘画写实程度来探讨绘画和摄影的关系，他用幻灯把自拍像打在画布上，放大到真人原大的20多倍，用丙烯进行细致入微的、远远超过照片的细节刻画，这与其说是写实，更不如说是一种风格的强化，现代工业产品丙烯帮了他，制造

出机械、漠然的感受和对工业社会的迷惘。

4. 复兴古代材料抵制工业文明

巴尔蒂斯和很多抵制现代工业产品的艺术家一样，喜欢自己磨制颜色，他认为画家应该恢复远古时代艺术家甚至是匠人对手工制造过程的迷恋，因为任何化学产品都会改变天然材料的本色，这种想法令他对代表工业文明的锡管颜料怀有敌意。他很怀念中世纪时代，那时加工后的天然颜料用猪的膀胱一袋袋装好，画家用针刺破膀胱表皮，就可以使用了，这种方法避免了颜料在锡管中产生的化学反应。晚年的巴尔蒂斯转而改用古老的干酪素坦培拉材料，以更加繁琐的绘制程序体验手工艺的快感，而且放弃透明画法，利用厚重的颜色不断增厚、叠加，制造出一种直追乔托时代的湿壁画效果。以巴尔蒂斯为代表的现代具象画家，表现出了一种对现代科技非人性化的怀疑和抵制，他们通过对传统的缅怀，对各种失传技法的追寻，反思了既成的西方社会结构，表现了重新回归传统的需要。

四、20 世纪的画家流派

20世纪绘画艺术的发展，从特点和意义上看，除了明显的多样化特征外，还打开了通向新的视觉艺术的道路。自印象派画家以来，基于艺术家的努力创造了许多风格流派，他们都热烈地追求现代情感的真实，强调生活的丰富变幻，并力图在自己的绘画中把握这种速度与运动。尽管他们创作绘画的那些技巧显得有些怪诞，然而正是这些奇怪的语言形成了一种强大的现代流派，他们在风格上不断革新，不仅反映了20世纪的变幻不定的特点，也使绘画艺术扩展到大得多的艺术范围之内，并反映了当代社会的各个方面，但这些流派有坚持反艺术的观点，标志着与艺术传统的彻底决裂。但是，纵观现代艺术史，总有些艺术家没有投身到流行的艺术运动中，创作出不属于当时主要流派而带有强烈的个人色彩的作品。这些作品力求继承过去时代优秀的现实主义艺术传统，以真实、强烈的手法表现现实生活，并追求在艺术形式与风格上的独创性。这些艺术家在不同社会条件下所做出的贡献是巨大而

不可磨灭的。

1. 超现实主义

1917年,阿波利奈用“超现实”描述他的剧本《蒂雷露丝的乳房》。1924年,罗马尼亚诗人、心理学家布列东(1896—1966)与画家阿尔普、马克斯·恩斯特以及诗人保罗·艾吕雅等发表了《第一号超现实主义宣言》。1929年,又发表了《第二号超现实主义宣言》。布列东在他写的小册子《什么是超现实主义?》中,给“超现实主义”这个词下了一个定义:“超现实主义,名词。纯粹的精神的无意识活动。人们凭借它,用口头、书面或其他方式来表达思想的真实过程。在不受理性的任何控制,又没有任何美学或道德的成见时,思想的自由活动。”

超现实主义是在达达派基础上,接受了象征派强调想象和探索幻觉世界的主张;以及柏格森的直觉主义哲学、弗洛伊德的精神分析的影响而创立的。在当时的画家中,马克斯·恩斯特、安德烈·马宋、伊夫·唐吉、汉斯·阿尔普、若安·米罗、内·马格里特、达利、马塔、德沃克斯、拉姆、弗朗西斯·培根、海因兹·特罗克斯的作品,具有明显的超现实主义特点。克利、杜桑、毕卡比亚分别于1925年、1927年参加了超现实主义美术馆作品展览。

2. 野兽派

20世纪初具有开创性的第一个现代流派就是野兽派,它以一场色彩的解放运动来证明纯粹的色彩表现有其充分而又独立的审美价值与表现力。野兽派的代表人物是马蒂斯,他注重色彩在绘画中的运用,抛弃传统绘画的色彩和明暗关系,用单纯的色彩营造平面而和谐的画面。他认为绘画就是用色彩来表现艺术家的感情,于是他排除传统艺术单纯地对客观世界的描摹和再现,强调色彩的表现力。马蒂斯曾受到后印象派和日本版画的影响,他的作品大致有两种风格:一种如《戴帽子的夫人》,笔触明显,用色大胆,以主观的色块和抽象的线条构成夸张的形象;另一类如《舞蹈》,完全追求色彩的单纯化、平面装饰趣味和线条的节奏感。野兽派代

窗 亚历克斯·卡茨 美国 板面油画 610mm×610mm 1961年—1962年

表人物有爱德华·孟克、安索尔、席勒、柯克西卡、诺尔德以及桥派的基希纳、蓝骑士派的康定斯基和马尔克。

3. 立体主义

立体主义是西方现代艺术史上的一个运动和流

派,又译为立方主义,1908年始于法国。立体主义的艺术家追求碎裂、解析、重新组合的形式,形成分离的画面——以许多组合的碎片形态为艺术家们所要展现的目标。在纯形式观念的引导下,立体主义在移动的视线中,将对象的形体支解后重新构建,它不仅仅为观者确立一个新的视觉空间,它展