

THE APPRECIATION OF
WORLD STILL LIFE
MASTERPIECES

世界静物名画鉴赏

■ 刘 珩 杨永胜 主编

2

北京工艺美术出版社

世界静物名画鉴赏

SHIJIE JINGWU MINGHUA JIANSHANG

2

北京工艺美术出版社

静物(牡蛎、鳗和鲷)/ 马奈

有瓜的静物 / 莫奈

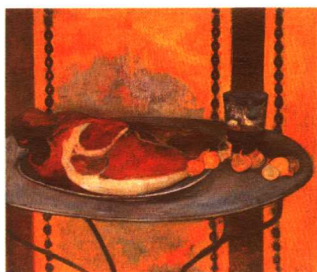

龙虾静物 / 卡耶博特

十九世纪 静物名画

一篮水果 [法国]马奈	109
透明玻璃瓶中的鲜花 [法国]马奈	110
水晶瓶中的康乃馨与铁线莲 [法国]马奈	111
花瓶中的玫瑰及郁金香 [法国]马奈	112
花瓶中的一束玫瑰 [法国]马奈	113
玻璃瓶中的鲜花 [法国]马奈	114
玻璃花瓶中的白花 [法国]马奈	115
女帽店 [法国]德加	116
倚在盆花旁的女子 [法国]德加	116
桌上的花和水果 [法国]方丹	117
订婚的静物 [法国]方丹	118
石膏像和花的静物 [法国]方丹	119
瓶中的玫瑰和旱金莲 [法国]方丹	120
杯子 [法国]方丹	120
春天的花、苹果和梨 [法国]方丹	121
盘中的桃子 [法国]方丹	122
花卉 [法国]方丹	122
桃子 [法国]方丹	123
碗中的玫瑰 [法国]方丹	123
桌上的一角 [法国]方丹	124
陶罐中的花 [法国]方丹	124
苹果和葡萄 [法国]西斯莱	125
桌上有葡萄和胡桃 [法国]西斯莱	125
帷幔静物画 [法国]塞尚	126
一篮苹果 [法国]塞尚	127
静物 [法国]塞尚	127
大丽花 [法国]塞尚	128
有水壶的静物 [法国]塞尚	129
高脚盘、玻璃酒杯和苹果 [法国]塞尚	129
樱桃和桃子 [法国]塞尚	130
水果、壶和桌子 [法国]塞尚	130
有丘比特石豪像的静物 [法国]塞尚	131
静物与果篮 [法国]塞尚	132
有坛子和茄子的静物 [法国]塞尚	132
瓶中的花束 [法国]塞尚	133
有瓶子和洋葱的静物 [法国]塞尚	134

餐后点心 [法国]塞尚	134
花束 [法国]塞尚	135
蓝色花瓶 [法国]塞尚	136
一瓶郁金香 [法国]塞尚	137
苹果和葡萄 [法国]莫奈	138
向日葵 [法国]莫奈	138
春天的鲜花 [法国]莫奈	139
有瓜的静物 [法国]莫奈	140
菊花 [法国]莫奈	140
野鸡与小鸟 [法国]莫奈	141
一壶茶 [法国]莫奈	141
窗前的卡米尔 [法国]莫奈	142
花瓶中的鲜花 [法国]莫奈	143
花束和团扇的静物 [法国]雷诺阿	144
南方的果实 [法国]雷诺阿	145
花卉 [法国]雷诺阿	145
洋葱 [法国]雷诺阿	146
瓶花 [法国]雷诺阿	146
春天的花 [法国]雷诺阿	147
春之花束 [法国]雷诺阿	148
鸟笼 [法国]莫里索	149
大丽花 [法国]莫里索	150
有鱼的静物 [法国]巴齐耶	150
鲜花 [法国]巴齐耶	151
书房的鲜花 [法国]巴齐耶	152
龙虾静物 [法国]卡耶博特	153
陈列的家禽和野鸡 [法国]卡耶博特	153
野鸟和柠檬 [法国]卡耶博特	154
牡蛎 [法国]卡耶博特	154
盘中的橘子 [法国]高更	155
火腿 [法国]高更	155
有扇面画的静物 [法国]高更	156
桌上有花束和碗中的水果 [法国]高更	156
有洋葱的静物 [法国]高更	157
凡·高画向日葵 [法国]高更	158
有果物的静物 [法国]高更	158
狗和猎具 [西班牙]戈雅	159
家禽 [西班牙]戈雅	159

火腿 / 高更

瓶中的雏菊和银莲花 / 凡·高

向日葵 / 凡·高

凡高的椅子和烟斗 / 凡·高

兔子 [西班牙]戈雅	160
鱼 [西班牙]戈雅	160
正在休息的模特儿 [西班牙]赛恩斯	161
艺术家工作室的壁饰 [德国]门采尔	162
有草莓、花束的静物(局部) [德国]格吕特纳勒	163
有新鲜水果和葡萄酒的静物 [德国]卢森	164
金鱼缸旁的妇人 [德国]科林特	164
飞燕草 [德国]科林特	165
老古董 [比利时]布拉克莱尔	166
漆板子的人 [比利时]布拉克莱尔	166
早餐 [比利时]布拉克莱尔	168
吃牡蛎的妇女 [比利时]思索尔	170
一双皮鞋 [荷兰]凡·高	171
三双皮鞋 [荷兰]凡·高	171
瓶中的百日草和其他花卉 [荷兰]凡·高	172
瓶中的红罂粟 [荷兰]凡·高	172
蓝色搪瓷咖啡壶、陶器和水果 [荷兰]凡·高	173
青铜花瓶中美丽的皇冠贝母 [荷兰]凡·高	173
瓶中的雏菊和银莲花 [荷兰]凡·高	174
瓶中的麝香石竹和其它花卉 [荷兰]凡·高	175
两朵向日葵 [荷兰]凡·高	176
桌上有烟斗、洋葱、火漆和 蜡烛的静物 [荷兰]凡·高	176
花瓶中的三朵向日葵[荷兰]凡·高	177
向日葵 [荷兰]凡·高	178
瓶中的十二朵向日葵 [荷兰]凡·高	179
鸢尾花 [荷兰]凡·高	180
蔷薇花 [荷兰]凡·高	180
有石膏和书的静物 [荷兰]凡·高	181
一篮苹果 [荷兰]凡·高	182
有夹竹桃和书的静物 [荷兰]凡·高	182
玫瑰 [荷兰]凡·高	183
凡·高的椅子和烟斗 [荷兰]凡·高	184
蓝蝴蝶花 [荷兰]凡·高	185
书 [荷兰]凡·高	185
镜前少妇 [丹麦]安克尔	186
东方情调的内景 [罗马尼亚]阿曼	186
花 [罗马尼亚]格里高莱斯库	187

有十字架的静物 [罗马尼亚]斯塔希	187
福斯坦纳 [英国]阿姆菲尔德	188
哈格布腾 [英国]摩尔	189
静物2号 [美国]詹姆斯·皮尔	190
甜瓜和早晨的荣光 [美国]詹姆斯·皮尔	190
维纳斯从海中诞生 [美国]詹姆斯·皮尔	191
水果与银盘 [美国]詹姆斯·皮尔	191
黑浆果 [美国]詹姆斯·皮尔	192
芹菜和酒的静物 [美国]詹姆斯·皮尔	192
奶瓶、烟斗和茶杯 [美国]哈尼特	193
有西瓜的静物 [美国]拉菲尔·皮尔	193
老模型 [美国]哈尼特	194
书、杯子、烟斗和提琴 [美国]皮托	195
旧提琴 [美国]皮托	196
茶几旁的妇人 [美国]卡萨特	197
午后茶点 [美国]卡萨特	198
夜晚的餐桌 [美国]卡萨特	199
蓝与白 [美国]格亚	199
天竺葵 [美国]哈萨姆	200
乐谱与鹦鹉 [俄国]捷普洛夫	201
花束、蝴蝶与小鸟 [俄国]托尔斯泰	202
花与水果 [俄国]波托图耶夫	203
花 [俄国]马科夫斯基	204
花与水果 [俄国]萨多夫尼科夫	205
金杯 [俄国]戈洛温	206
餐后 [俄国]格拉巴尔	207
菊花 [俄国]格拉巴尔	208
花与水果 [俄国]格拉巴尔	209
早晨茶点 [俄国]格拉巴尔	209
鲑鱼和柠檬 [俄国]谢列勃良柯娃	210
干颜料 [俄国]康恰洛夫斯基	212
丁香 [俄国]康恰洛夫斯基	213
带黑瓶的静物 [俄国]库普林	213
静物、水果、打开的书和花盆 [俄国]贡恰罗娃	214
静物 [俄国]切霍宁	214
锦缎作背景的静物 [俄国]马什科夫	215
麝香草与白罐 [俄国]马什科夫	215
杯中的稠李花 [俄国]彼得罗夫	216

一篮水果

马奈（法国）

布上油画 37.7厘米×44.4厘米

波士顿美术馆藏

马奈没有参加过任何一次印象派画展，也从不承认自己是印象主义者，但他与印象派有着全面而微妙的联系。在这件作品里，对象的形状和质感已不是画家关心的重点，画家所关心的仅仅是色彩和笔触。图中的水果被画家抽象简化到只是一个圆形的色团，而很难辨认是何种水果。在笔触使用方面，背景、果篮、刀子等几乎都是平行用笔，与水果的旋转用笔形成了方向上的对比。这些方法的运用不能不说是受到了印象派的影响。

透明玻璃瓶中的鲜花

马奈（法国）

布上油画 54.6厘米×35.2厘米

巴黎奥赛博物馆藏

马奈在反复的实践中慢慢地形成了现在的这种绘画风格。

受印象派对光理解的影响，马奈在他后期的油画中把光的因素考虑了进来。此画中，对玻璃杯和花束在光的照耀下呈现出的光影效果，画家使用白色给予表现，看似随意的点布，却形成光的闪烁效果。在处理满天星时马奈大胆地舍弃写实，有意模糊造型，增添了画面丰富的层次感。此时马奈已不再关注背景的空间关系。

马奈不是真正意义上的印象派画家。正如他这幅《水晶瓶中的康乃馨与铁线莲》，他没有把造型完全融入“光”与“色彩”的表现中。马奈还是一位杰出的色彩画家，他能以洗练的笔法涂抹干净美妙的颜色，捕捉生动的形象。在他笔下，不同深浅的冷暖色块构成一幅动人的画面。在这幅作品中，画家运用写实的手法，描绘出水晶瓶中插着的康乃馨与铁线莲。粉红色的康乃馨和紫红色的铁线莲在淡绿色的背景映衬下，显得十分鲜亮而迷人。水晶瓶在画家笔下被描绘得绚丽夺目，像一块灿烂的水晶石。在这个冷绿色的环境中，闪光的白色与树叶的绿色构成画面的主调，使得粉红色的康乃馨表现出诗一般的高雅明朗，令人赏心悦目。

水晶瓶中的康乃馨与铁线莲

马奈（法国）

布上油画 56厘米×35.5厘米

巴黎奥赛博物馆藏

花瓶中的玫瑰及郁金香

马奈（法国）

布上油画 54 厘米 × 33 厘米

苏黎世布勒基金会藏

在这幅画中最显著的成就是对玻璃杯的塑造，在马奈笔下玻璃杯及玻璃杯中的花茎、叶子和水的透明质感被处理得非常精彩。背景是用随意的笔触扫出的大块深色，透明的杯子放在灰白的桌面上，显得十分平稳。白色的玫瑰和三朵形状不一的郁金香在深色背景下显得十分浑厚。马奈纯熟而又单纯地运用自然的颜色，轻松地塑造了花和叶子，使之形态各异、生动自然，这时的马奈已经形成了他自己的绘画风格。

这幅静物画十分传神。画面构图较为传统，仍将主体放置在画面的正中位置。画面背景的大部分都在灰黑色的笼罩下，只有下面的一带运用了白色，造成了强烈的对比，这是马奈打破了棕褐色调传统的一个明证。这是一幅具有很强写实功力的作品，将娇艳的玫瑰在瓶中绽开的情景塑造得极其完美。画面的空间感不是很强，但却通过瓶子厚实的体积感来表现，是一幅出色的静物作品。

花瓶中的一束玫瑰

马奈（法国）

布上油画 55.9厘米×34.3厘米

巴黎奥赛博物馆藏

玻璃瓶中的鲜花

马奈（法国）

布上油画 32.6厘米×24.3厘米

私人藏

画面的进深感不是很强，采用白色的色调来表现画面的

背景，但显得十分平面。瓶中的鲜花位于画面的正中，花朵硕大，错落有致，鲜艳的色彩和单一的背景拉开了距离，形成了反差，从而造成了很强的视觉冲击力。这种色彩上的触动给画面带来了勃勃的生机。笔触带有明显的个人特点，随意而不失严谨，恰当地塑造了物体的质感和空间感。人们站立画前，一定会被作品的艺术感染力所征服。

玻璃花瓶中的白花

马奈（法国）

布上油画 54厘米×46厘米

柏林国立美术馆藏

马奈有多幅这样的作品：装满水的透明玻璃花瓶中插满

了鲜花。这样的静物往往需要高超的技巧，才能准确表现玻璃和水的质感以及它们之间的相互关系。这幅画便是这类作品中的典型代表。画家将这束剔透素雅的花束置于黑暗的背景中，拉开了空间关系，也构成了颜色的强烈对比。图中的白花画家笔下显出一种含蓄而又奔放的美。特别是白色色点的运用，使光就像在花瓣上颤动一样，也给花束增加了无限生机。

女帽店

德加（法国）

布上油画 100厘米×110.2厘米

芝加哥艺术学院藏

此画明显流露出印象派的观念与手法，德加为了追求绘画形式的个性化，从粉彩画中寻求灵感，形成了自己的绘画语言。他用并不透明的油画颜料像画粉彩一样有虚有实地表现画面，画中的六顶帽子就是用这种手法有节奏地描绘出来的。每一顶帽子都具有个性，简练的线条处理，丰富的颜色搭配，独到的艺术风格在这幅画中得到充分体现。

埃德加·德加(1834~1917)是法国印象派的画家。出身于巴黎的一个金融资本家家庭。自小受到良好的古典教育。21岁考入巴黎美术学院，曾受安格尔的影响。他是以人物为对象来寻求复杂

的光色表现的代表。他以古典绘画为原则的写实功力很强，特别善于运用线条。画的构图有些像摄影艺术的“特写”镜头，有时极富偶然性。绘画题材除了巴黎城市生活中的享乐场所，如酒吧间、剧场、赛马场以外，还有相当数量的妇女梳妆和沐浴的闺房生活。

倚在盆花旁的女子

德加（法国）

布上油画 73.7厘米×92.7厘米

纽约大都会艺术博物馆藏

德加是一位将古典写实主义与印象派相结合进行创作的画家，他一方面强调画面空间关系及造型的素描关系，一方面又注意加进印象派丰富的色彩关系。早期作品重点表现的是事物的造型本质，而这幅作品正是他在那个时期的代表作。画面中，花盆里各式各样的花朵，甚至还有人物头上精致的头饰都画得细腻而又微妙，明显体现出德加精湛的古典写实功底。另外整个画面主次、虚实对比显著，色彩通透、丰富，用笔随意轻松。人物的刻画则被有意地削减掉许多细节。

桌上的花和水果

方丹（法国）

布上油画 59.5厘米×73厘米

波士顿美术馆藏

这是一幅以三角构图为主的水果静物作品。各种水果被错落有致地分布在八角桌上，使画面均衡而又丰富。作为主体的水果都被处理在较暖的色调之中，与背景的暗绿形成明显对比，因此显得非常突出。所有水果的造型结实、细腻，不同的质感也被表现得非常到位。紫色的葡萄、一半的桃及水果刀都起到了丰富画面的作用。就连处于中心位置上瓷碗的金色花边都被异常精彩地刻画了出来。后方的花和叶以接近背景的色彩进行描绘，使它即融于背景中，又增强了空间层次感。那几朵看似随意点缀的白花，成为画中最亮的部分，让

画面活跃了起来。

方丹·拉图尔(1836~1904)是19世纪法国肖像画家、版画家和插图画家。他受父亲的影响而走上绘画道路，后来进入由勒科克·德·布瓦伯德朗任教的一所绘画学校，并常常到巴黎美术学院听课。曾多次参加沙龙展出活动，但他个人的作品风格却是地道的法国学院派式的。他以画插图和版画谋生，曾专为文艺界知名人士画肖像。他的作品也曾受到印象派的影响。其后期创作的最杰出作品是为瓦格纳、柏辽兹等作曲家的音乐所作的插图。

订婚的静物

方丹（法国）

布上油画 32厘米×29厘米

巴黎奥赛博物馆藏

这幅画尺寸不大,但在这不大的画幅中画家却安排了丰富的内容,并采用了近水平视角的构图。画面中的背景与桌面都被近似平涂的手法处理成比较单一的两个色调,有对比地使众多静物都一一清晰地呈现了出来。中轴线上插在青花瓷瓶中的花束,色彩丰富、形态各异、用笔轻松。酒杯中紫红色的葡萄酒泛着高雅的光泽。白色瓷托盘中的草莓新鲜欲滴。此画和画家其他作品有一定差别,似在有意地减弱画面中对象的素描关系及空间关系,故整幅画既显示着个体丰富多彩,又保持着总体平衡完整,色调和谐统一。

石膏像和花的静物

方丹（法国）

布上油画 116厘米×90厘米

高特伯格艺术博物馆藏

方丹的这幅作品曾在1874年的法国沙龙上展出，并受到其赞助人爱德华的好评。画家采用了传统的三角形构图，画

面显得极为稳定。石膏像位于画面的最高点，为整个画面罩上了一层古典色彩。背后深褐色的墙面突出了石膏洁白而富有光泽的质感；同时又与下部重色的桌子达成呼应的和谐。桌面上白色和粉色的盆花在绿叶的衬托下显得美而不娇，为画面增添了几分生机。而石膏像后一把秀气的中国式扇子和墙壁上一幅精致的风景画又为画面带来一些异国情调。

这是一幅描绘花卉的静物画。画中的主体是一盆鲜花，种类繁多，但安排得错落有致，并不令人觉得单调呆板。花朵色彩丰富，画家同时运用色彩的明暗对比来突出盛开的花。通过中景黄白、粉白、暗红等颜色的过渡，自然地到达后部墨绿色的叶子和紫红色的玫瑰花，显得自然而极富立体感。在整个深色背景的衬托下，花卉没有卡拉瓦乔花卉画中的宗教寓意性，而是更加真实，富有生活感。

瓶中的玫瑰和旱金莲

方丹（法国）

布上油画 28 厘米 × 36 厘米

圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

杯子

方丹（法国）

布上油画

19 厘米 × 28 厘米

英国剑桥费茨威廉美术馆藏

在这幅画中我们可以明显地感受到一种高贵的单纯和伟大的静穆。画面上只有深色和白色两种色调，并分别从属于背景和主体，使两者形成绝对的对比，让主体突现无遗。主体的杯、盘是用块面处理法来塑造的，使杯子显得极其结实、厚重、有分量。画家在处理画面时，为避免走进单调、

枯燥的境地，在两大色调中尽力找寻变化，形成暗暖亮冷，左冷右暖的色调感觉。质感突现的银质勺子在画面中也起到了丰富、提神的作用。充分表现了艺术家“化腐朽为神奇”的高超技巧。

春天的花、苹果和梨

方丹（法国）

布上油画 73厘米×60厘米

纽约大都会艺术博物馆藏

画家以极其写实的手法，描绘了室内桌上的花瓶、鲜花、苹果、梨等物。整幅画面以柔和的灰色为主调，深色的花瓶与桌子丰富了色彩的层次。黄色的苹果与淡绿的梨，因色彩的明亮而使画面变得轻松活跃起来。花、苹果、梨都以写实手法刻画得十分逼真，体现出一种空间中的立体感。画家运用冷调子平涂背景来烘托出桌上这些暖色调的果品和花束，使这幅作品显得清新、亮丽。