

THE APPRECIATION OF
WORLD STILL LIFE
MASTERPIECES

世界静物名画鉴赏

■ 刘 珩 杨永胜 主编

3

北京工艺美术出版社

责任编辑 陈高潮
陈朝华
责任印制 宋朝晖
装帧设计 丁春生
策划人 李岩

THE APPRECIATION OF WORLD
STILL LIFE MASTERPIECES

世界静物名画鉴赏

ISBN 7-80526-624-7

9 787805 266244 >

ISBN 7-80526-624-7/J·501

定价: 380.00 元 (全三卷)

世界静物名画鉴赏

SHIJIE JINGWU MINGHUA JIANSHANG

3

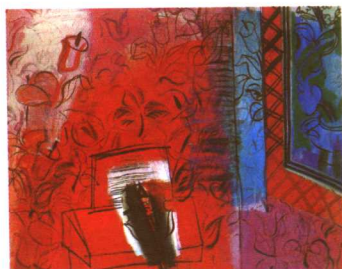
北京工艺美术出版社

蓝色花瓶 / 雷东

有桔子的静物 / 马蒂斯

有小提琴的静物画(蓝色小提琴) / 杜菲

十九世纪 静物名画

苹果 [俄国]彼得罗夫	217
挂钟 [俄国]奥斯梅尔金	217
干树叶 [俄国]德涅卡	218
和煦的日子 [俄国]德涅卡	219
红椒 [俄国]萨拉霍夫	220
野花束 [俄国]那尔班加	221
郁金香 [俄国]那尔班加	222
银色交响曲(之一) [俄国]加布杜洛维奇	223
有鱼的静物(之二) [俄国]加布杜洛维奇	223

二十世纪 静物名画

奥菲利 [法国]雷东	224
花卉 [法国]雷东	224
长颈瓶中的鲜花 [法国]雷东	225
花瓶里的银莲花 [法国]雷东	226
花 [法国]雷东	226
一大束野花 [法国]雷东	227
生气勃勃的野花 [法国]雷东	228
蓝色花瓶 [法国]雷东	228
白瓷花瓶中的花束 [法国]雷东	229
瓶花 [法国]卢梭	230
有梨、柠檬、蜡烛与水壶的法国静物 [法国]卢梭	231
花卉 [法国]卢梭	231
异国水果静物 [法国]卢梭	232
诗人之花 [法国]卢梭	232
室内瓶花 [法国]维亚尔	233
有色拉的静物 [法国]维亚尔	234
瓶花 [法国]维亚尔	234
野花 [法国]博纳尔	235
虞美人 [法国]博纳尔	236
微明中的花瓶 [法国]博纳尔	236
白色桌布 [法国]博纳尔	237
眺望花园的餐厅(早餐厅) [法国]博纳尔	238
粉红花束 [法国]博纳尔	239
水果盘 [法国]博纳尔	239
有红酒瓶的静物画 [法国]博纳尔	240
花卉 [法国]马蒂斯	241
金鱼 [法国]马蒂斯	242

静物 2 [法国]马蒂斯	243
蓝色的窗户 [法国]马蒂斯	243
银莲花 [法国]马蒂斯	244
洋葱和花瓶 [法国]马蒂斯	244
红色的和谐 [法国]马蒂斯	245
希腊躯干像和瓶花 [法国]马蒂斯	245
桃色桌布上的苹果 [法国]马蒂斯	246
粉红色小塑像和大壶放在红色的 木箱上 [法国]马蒂斯	246
水果和青铜器 [法国]马蒂斯	247
瓷罐、瓶子和水果 [法国]马蒂斯	247
装饰性花朵 [法国]鲁奥	248
野花和水果 [法国]鲁奥	248
青鱼 [法国]马尔凯	249
静物 [法国]德尼	249
静物 [法国]弗拉芒克	250
篮中的葡萄 [法国]弗拉芒克	250
三十岁,或玫瑰的生命 [法国]杜菲	251
花卉 [法国]杜菲	251
有小提琴的静物画(红色小提琴) [法国]杜菲	252
郁金香 [法国]杜菲	252
海芋 [法国]杜菲	253
有窗户的室内 [法国]杜菲	253
一盆水果 [法国]杜菲	254
玫瑰花束 [法国]杜菲	254
红色小提琴 [法国]杜菲	255
玛格丽特 [法国]杜菲	255
瓶中的玫瑰 [法国]德朗	256
有青梨的静物 [法国]德朗	257
静物 [法国]德朗	257
画室(第2号) [法国]布拉克	258
台球桌 [法国]布拉克	259
有鱼的静物 [法国]布拉克	260
静物 [法国]布拉克	260
牡蛎 [法国]布拉克	261
两条火鱼 [法国]布拉克	261
画架 [法国]布拉克	262
面包、牡蛎和饮料瓶 [法国]布拉克	262
花与含羞草 [法国]基斯林	263
有水果碗的静物 [法国]瓦拉东	264
苹果和梨 [法国]瓦拉东	264

果盆和玻璃水杯 / 格里斯

富士山和花 / 霍克尼

十六枚玻璃球 / 查尔斯贝尔

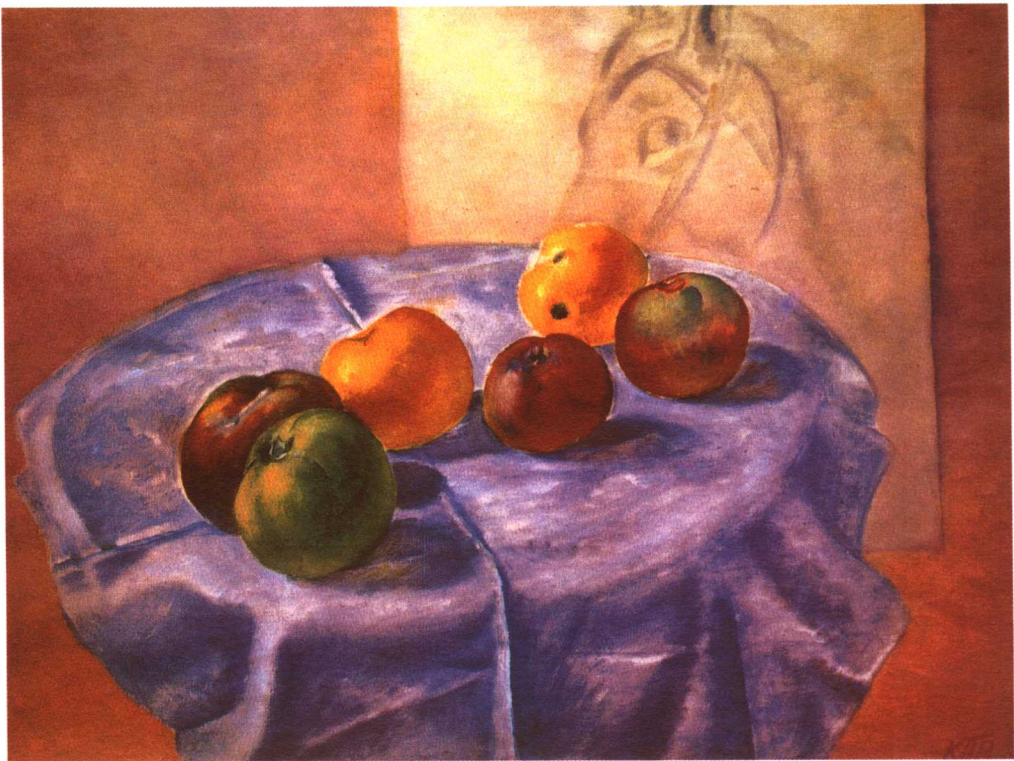
窗台玫瑰 [法国]巴尔蒂斯	265
静物 [法国]巴尔蒂斯	266
鱼 [德国]贝克曼	266
工作台前的自画像 [德国]海泽	267
有玻璃杯的静物 [德国]凯尔希纳	268
梳妆台 [德国]普罗伯格	269
静物 [德国]普罗伯格	269
消逝的爵士乐 [德国]海茵茨	270
瓶中的花 [德国]海茵茨	271
鲜花束 [德国]海茵茨	272
静物 [墨西哥]里维拉	273
水果 [意大利]契里科	274
诗人的不安 [意大利]契里科	274
有银器的静物 [意大利]契里科	275
风景中的水果 [意大利]契里科	275
鱼 [意大利]契里科	276
爱之歌 [意大利]契里科	276
静物 [意大利]莫兰迪	277
静物 [意大利]莫兰迪	278
静物 [意大利]莫兰迪	278
静物 [意大利]莫兰迪	279
静物 [意大利]莫兰迪	279
弗西利亚 [意大利]古图索	280
水果与杯子 [西班牙]毕加索	281
花和玻璃杯 [西班牙]毕加索	282
玻璃容器 [西班牙]毕加索	283
窗旁的果碟和柄盂 [西班牙]毕加索	283
有石膏头像的画室 [西班牙]毕加索	284
曼陀铃和吉他 [西班牙]毕加索	284
吉他 [西班牙]格里斯	285
果盆和玻璃水杯 [西班牙]格里斯	286
有吉他的静物 [西班牙]格里斯	287
啤酒杯和扑克牌 [西班牙]格里斯	287
水果盘、玻璃瓶、摊开的书本 [西班牙]格里斯	288
水果盘与玻璃瓶 [西班牙]格里斯	288
北方南方 [西班牙]米罗	289
有兔子的静物 [西班牙]米罗	290
静物与旧鞋 [西班牙]米罗	291
洗物池和镜子 [西班牙]洛佩兹	291
面包篮 [西班牙]达利	292
有生命的静物 [西班牙]达利	293

画布 [比利时]马格利特	294
个人的价值 [比利时]马格利特	295
红色模特儿 [比利时]马格利特	295
芍药与丁香 [俄国]夏加尔	296
有柳枝与草花的静物 [俄国]夏加尔	297
花中的情侣 [俄国]夏加尔	298
玛嘉丽特与恋人 [俄国]夏加尔	299
波罗斯之夜 [俄国]夏加尔	300
铃兰 [俄国]夏加尔	301
魔术师 [俄国]夏加尔	301
水果和鲜花 [俄国]夏加尔	302
蓝天使 [俄国]夏加尔	302
鱼的循环 [瑞士]克利	303
无题(最后的静物) [瑞士]克利	304
有菠萝的静物 [奥地利]科柯施卡	305
向日葵花园 [奥地利]克里姆特	306
即兴静物画 [奥地利]席勒	307
从艺术家画室眺望 [英国]斯潘塞	308
沉默的祈祷者 [英国]斯潘塞	308
毛茛 [英国]弗洛伊德	309
红桌布 [美国]艾弗里	310
曼陀铃和花 [美国]艾弗里	310
模特儿和未完成的自画像(局部) [美国]霍克尼	311
玻璃茶几上的静物 [美国]霍克尼	312
静物的发现者 [美国]霍克尼	312
富士山和花 [美国]霍克尼	313
艾里克森 [美国]怀斯	314
面包与酒 [美国]依弗尔	315
有帽子的静物 [美国]布兰特	316
花篮 [美国]布兰特	317
16枚玻璃球 [美国]贝尔	318
葡萄与核桃 [法国]凡·霍夫	318
有颜料管的静物 [智利]布拉沃	319
大蒜和卷心菜 [智利]布拉沃	320
钥匙和手 [波兰]塔马拉	321
野花 [日本]东山魁夷	322
有器物的窗户 [日本]东山魁夷	322
古凳上的牡丹 [日本]高山辰雄	323
桌上的静物 [日本]中村清治	324
花卉 [日本]中村清治	324

苹果

彼得罗夫 (俄国)
布上油画 尺寸不详
私人藏

这幅画以大面积的暖色调为背景，背景上挂着一张画着马头的素描稿，但笔迹较轻，淡淡的虚向画面远处。近处是一张桌子，蓝色的桌布平整地铺在桌面上，上面有六个水果。水果放置在淡蓝色的桌布上显得醒目而纯净，再加上恰到好处的光影处理，生动地表现了水果的新鲜感。画面的用色较为鲜亮，感觉饱含着水分，有一种极为透明的感觉。

挂钟

奥斯梅尔金 (俄国)
布上油画 124 厘米 × 103 厘米
俄罗斯博物馆藏

画面描绘了室内一角，红色的墙壁和碎花的帘使画面看起来非常温馨。墙上挂着一面时钟，钟摆有力地摆动着；下面是一幅装裱了的画。再往下方是一张铺有花桌布的桌子，桌子上摆设了很多物品。金属的大水壶在最左边，它的下边放着一些餐具和食物，旁边还有一些花等。画家的描绘略显粗糙，并有一种闪烁不定的感觉。

A. A. 奥斯梅尔金(1892~1953)，出生于一个小职员家庭，1911年开始就读于一所专业美术学校，1913年后来到莫斯科，参加了一个艺术团体，并成为该团体最年轻的艺术家。奥斯梅尔金一边创作一边从事美术教育，他曾任教于莫斯科美术学院。他一生创作了大量作品，后被广泛模仿学习，对俄罗斯现代艺术的发展产生了很大影响。

干树叶

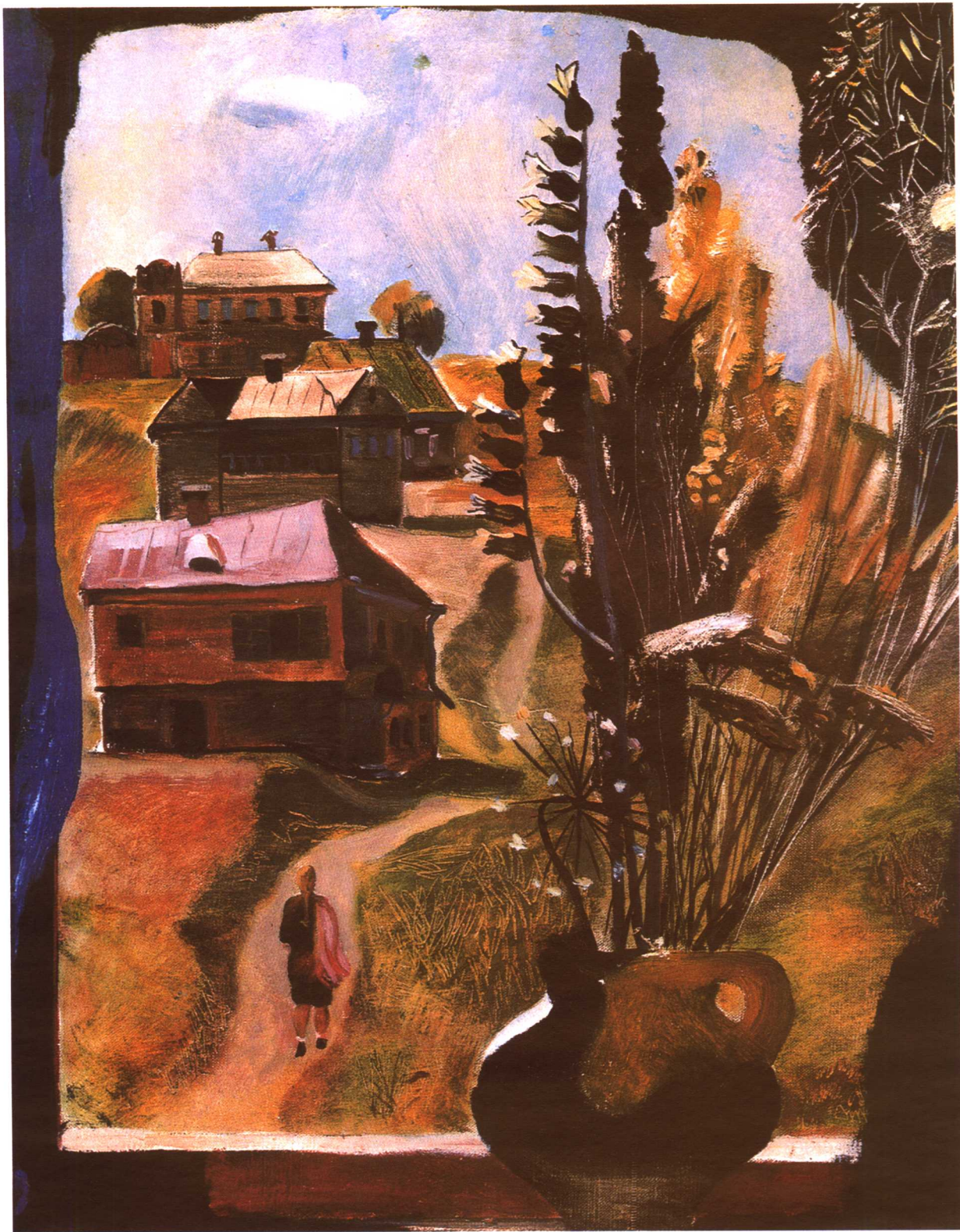
德涅卡（俄国）

布上油画 尺寸不详

私人藏

这是一幅很有趣味的静物画。画面被竖向分成了两部分，左面绘成蓝色，右面则是深绿色，中间不规则的分界线使它们看起来像是人像的正侧面剪影。在画面的分界处，一只下白上黄的陶罐里插着几枝干枯的树枝树叶，它们像是被风吹舞着，但画家的描绘使它们看上去显得苍白无力。几簇茅草完全以白色的流畅线条来表现，既羸弱又坚韧。在画面的蓝色部分，一只小鸟正飞向画外，一片绿色的叶子飘摇欲坠。这幅画似乎有某种寓意蕴于其中。

A.A. 德涅卡(1899~1969)，前苏联画家、人民艺术家。1920年至1925年在莫斯科高等工艺美术学校学习，受教于前苏联著名版画家法服尔斯基门下。20年代，画家在为杂志作插图的过程中，逐渐形成了自己的形象和题材的范畴，决定了自己今后的创作道路。他的作品运动感很强，构图简洁，形象概括，色彩单纯而富于装饰性。30年代后，德涅卡的作品中加入了许多抒情成分。

◎ 十九世纪
静物名画

和煦的日子

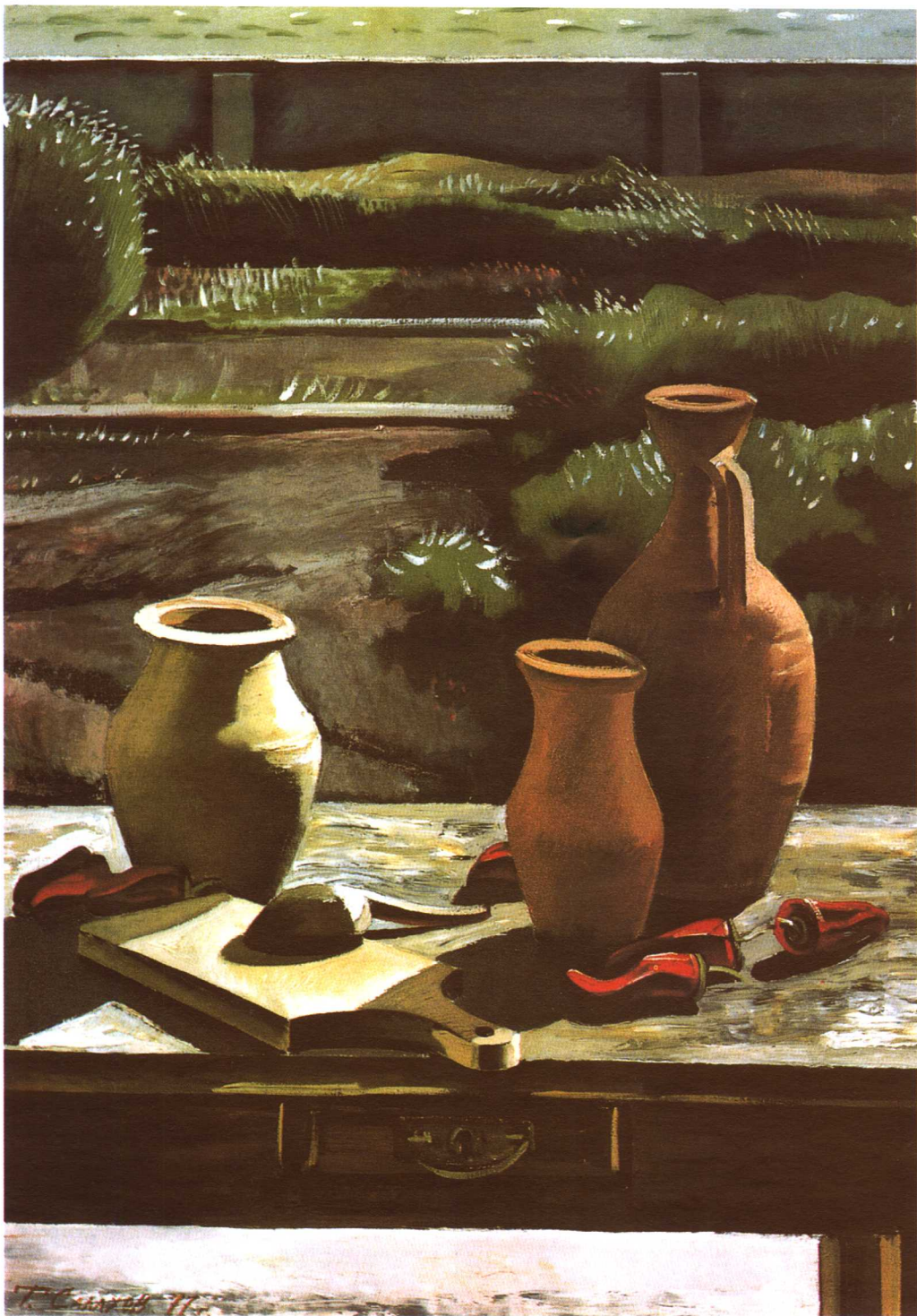
德涅卡（俄国）

布上油画 尺寸不详

私人藏

这件作品显得轻松而愉快，像是午后某个时刻投向窗外的无意一瞥。画面周围浓重的颜色塑造出了这扇窗户。窗台

上的花束与画家其他作品中的花束有许多相似之处，虽没有蓬勃向上的生命力，但也没有败落感。这束花完全融进了窗外的自然景色中。整个画面颜色单纯明亮，用笔轻松，取景与构图也别具匠心。德涅卡的画中似乎总少不了那些看似有些凌乱的线条，但正是这些线条使他的画妙趣横生且独具特色。

红椒

萨拉霍夫（俄国）

布上油画 100厘米×70厘米

莫斯科特列恰科夫美术馆藏

这是一幅室外自然光线下的静物画。画面的背景是一丛丛茂盛的绿色植物。近景的桌子上摆着几个高矮不一的陶罐和几只红辣椒。画面的颜色比较厚实，略显笨拙的描绘使画面具有很强烈的装饰性。侧逆的光线下产生的阴影，为画面营造出一种特殊效果。这其中对红色辣椒的刻画尤为精彩，

画家几乎全以明暗对比来表现，相间的红色和黑色以及白色的高光使红色辣椒生动了许多。另外这幅画里笔触的对比也很明显，陶罐等物体几乎不见作画的痕迹，而桌面的用笔则粗糙许多。

T. 萨拉霍夫，1928年生，前苏联画家。1968年获前苏联国家奖，1973年获得前苏联人民艺术家称号，1975年成为苏联美术研究院院士。他常以绘画表现巴库石油工人的忘我劳动，线条明晰，色彩强烈。另外还创作有工业风景画和静物画。

野花束

那尔班加（俄国）

布上油画 83厘米×106厘米

俄罗斯博物馆藏

此画描绘的是两瓶野花束。乍看起来，画面给人以纷披繁杂的凌乱感。这是画家故意营造的感觉，事实上它所表现的是凌乱中的秩序。画家的描绘非常大胆，整个画面几乎被不同的色线和色点占满。白色的小点于相似中充满变化，把白色的小碎花表现得恰到好处。几朵黄花点缀其中，有锦上添花之感。对于花枝的描绘，画家完全依靠不同颜色的线条，这些线条果断肯定，非常有魄力。桌面的刻画，颜色较厚，花瓶则几乎完全隐没在花束中。

D. 那尔班加，19世纪末20世纪初俄罗斯画家。作品深受印象派的影响，注重光影的变化，色彩响亮，充满了动感和欢乐的气氛。

郁金香

那尔班加（俄国）

布上油画 98厘米×71.5厘米

俄罗斯博物馆藏

画面的色调比较明亮，灰白色的墙面和褐色的桌子各占据画面的一半面积，桌面上的静物沿着画面的中轴线分布

着，偏上一点的透明瓶中插着数枝郁金香，红色的郁金香娇艳欲滴，在墙面的映衬下分外的耀眼。左边是一个具有东方气息的陶瓷瓶，里面也插着几束花，但是花朵都低垂着搭在瓶口上，和挺立的郁金香形成了鲜明的对比。瓷瓶边放着一只盘子，里面的水果用色较为透明，极富新鲜感。一把小刀斜搭在盘子上，是对纵向画面布局的一种打破。整个画面比较匀称，有一种温馨的氛围。

银色交响曲(之一)

加布杜洛维奇

布上油画 53厘米×60厘米

私人藏

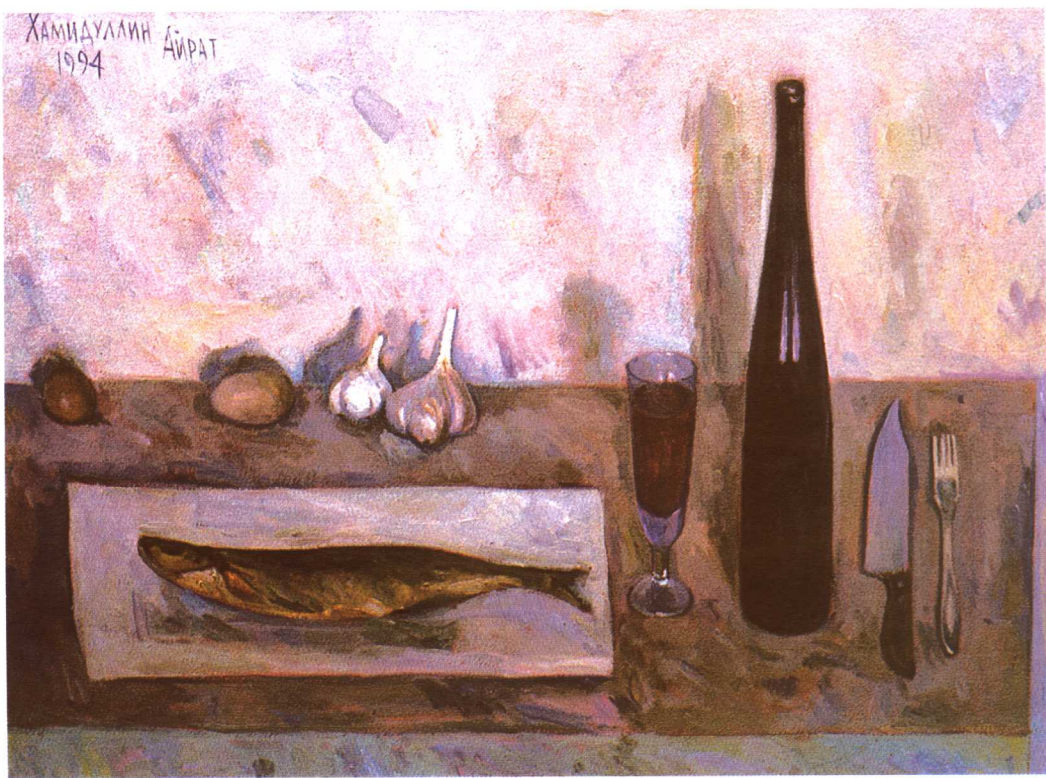
这幅静物画被画家处理得非常主观。画家舍弃了物体原来的色相，而把它们通通置于银灰色下进行描绘。处于画面中心位置的瓶花统领着整个画面，果盘、水果、水壶、杯子，所有物品的放置似乎都有了向心力。从画面左侧射来的光线使各物体之间影像相连，为画面增添了不少趣味。画面最右侧的石膏像面部描绘非常模糊，但轮廓清晰准确。

H.A. 加布杜洛维奇，现代俄罗斯画家。专注于静物画，作品深受莫兰迪静物的影响，物品轮廓清晰，色彩明快，现代感强。

◎ 十九世纪
静物名画

加布杜洛维奇的画具有很强的形式感，他在绘画过程中似乎并不注意空间与层次的营造，各种物体彼此独立地出现在画面中，像是毫无关系一样。画家总是把酒瓶画得又细又长，这幅画也不例外。瓶子左侧的鱼与酒瓶达成了视觉上的平衡，同时也起到平衡画面的作用。其他的物体如鸡蛋、刀叉等似乎都是经过了刻意的摆放，精致的描绘掩不住变形拉长的形体。

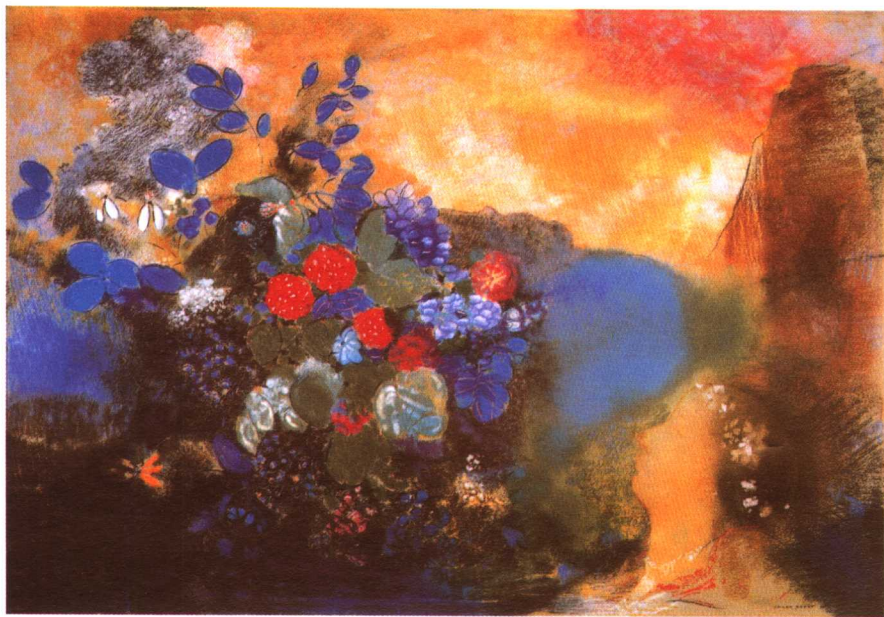

有鱼的静物(之二)

加布杜洛维奇

布上油画 41厘米×65厘米

私人藏

奥菲利

雷东（法国）

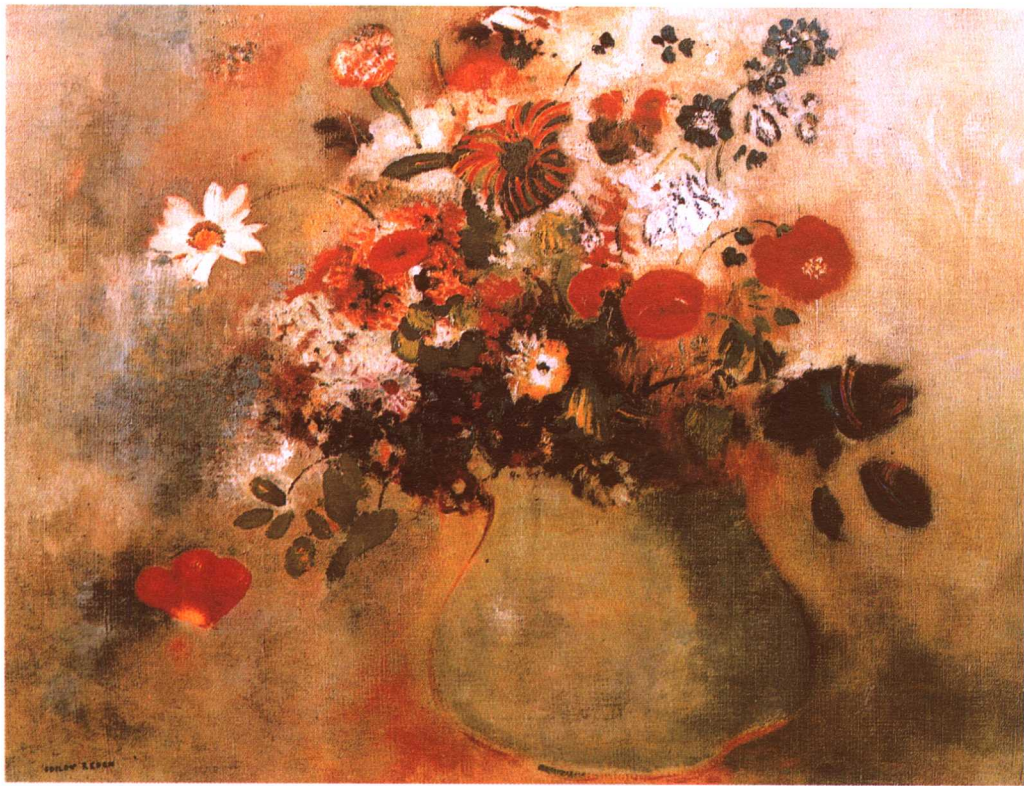
纸上粉笔 64厘米×91厘米

伦敦国家美术馆藏

这是一幅很能说明雷东的绘画特点的画。他的画常常显得朦胧梦幻，就像在梦中一样，具有一种神秘感。此画左侧是一大束有着蓝色叶子的鲜花，画家把它描绘得耀眼明亮，给人一种非人间之物的感觉。画面右侧，下方是一个微微仰起的少女头像，画家描绘出少女贤淑的气质，同时又用色粉笔细细展露，强调她作为幻象的一面。少女头上有一座山峰，它的周围漂浮着五彩的祥云。画家以丰富的感情把对色彩的幻想发挥到了极点。

奥迪隆·雷东(1840~1916)，法国象征主义画家、石版和铜版画家，作品沿着两个不同的方向发展。其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。后来转作油画和粉笔画，手法类似印象派的静物、花草，得到马蒂斯和其他画家的赞许，把他看作色彩家。他在美学上主张发挥想像而不依靠视觉印象。参加过象征主义画家的社团。

花卉

雷东（法国）

纸上粉笔 尺寸不详

私人藏

雷东笔下的花卉总给人一种灿烂缤纷的感觉。这些花卉

似乎并不是真实的景物，而是依靠画家的想像创造出来的。图中一束纷繁杂乱的花束随意地插在一个泛着釉光的浅绿色陶瓶中，陶瓶的形状不甚规整，像是画家随手勾勒出来的一样。在这花束旁有一只火红的蝴蝶飞舞着。画家把内心的欢快感情传到了笔端和颜色上，赋予这些花卉以诗意盎然的情趣，营造出一种介于现实与非现实之间的意境。

长颈瓶中的鲜花

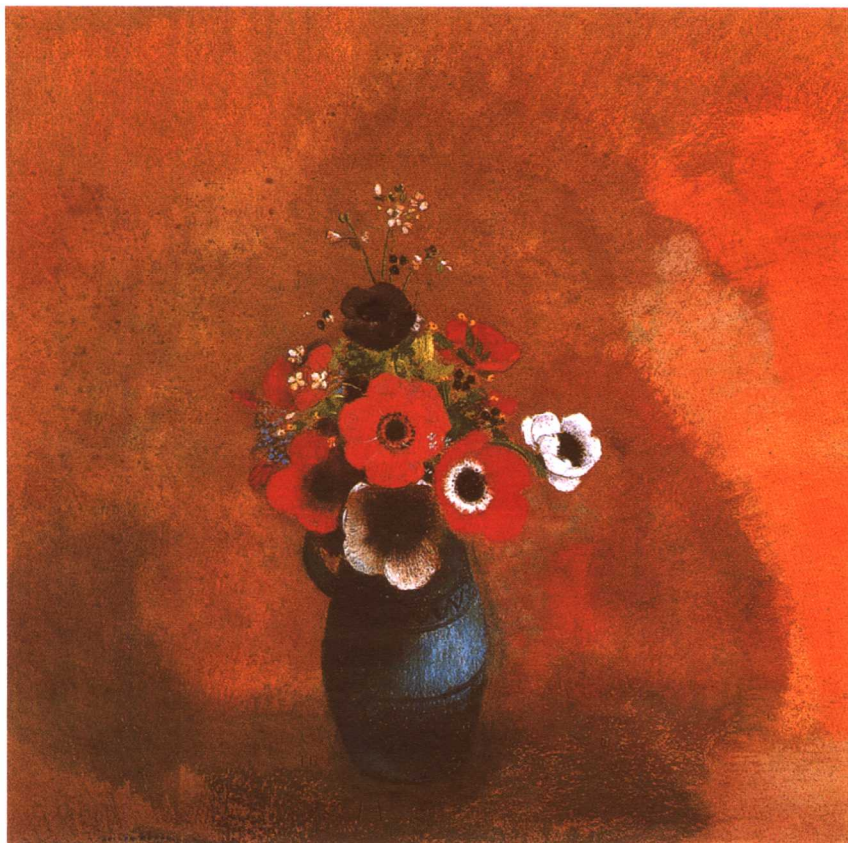
雷东（法国）

纸上粉笔 57厘米×35厘米

巴黎奥赛博物馆藏

象征主义画家雷东的油画和粉笔画，是效法印象派绘画

的静物、花草等方法，注重光色，色彩富抒情味，曾受到马蒂斯的赞赏。他画的粉笔花卉，具有一种朦胧感，它们出现在某个空间，但没有固定的位置，天空就像梦中的花园。长颈瓶上的花束，色彩耀眼明亮，不像是一种植物的本性。它体现着画家内心的欢快感情。

花瓶里的银莲花

雷东 (法国)

纸上粉笔 28 厘米 × 31.5 厘米

巴黎小皇宫艺术馆藏

雷东创作了众多以插在花瓶里的花为题材的静物画，这一主题是自然主义绘画特有的拿手内容。这件作品的描绘对象在画幅中占据的比例很小，宽敞的背景使它显得非常瘦小娇弱，但鲜艳的颜色却异常醒目，充满抒情意味。尤其是红、黑、白三种颜色的对比更增强了画面的视觉冲击力。赭色的背景处理增强了画面的宁静气氛，让人产生一种缥缈的、空洞的、非现实的梦境般的感觉。

花

雷东 (法国)

纸上粉笔 1109 厘米 × 901 厘米

私人藏

雷东在绘画创作中努力追求自然和想像力的融合，这种追求表现在它的花卉画中。在这些绘画里，他的花瓶似乎漂浮在漠然的空间里，花瓶里的花有时可以看出是某种特定的种类，有的则具有异国情调，显得金碧辉煌，他们常常游离于花瓶之外，似乎扩展到了构图的极限。这幅《花》便属此类。支离的花枝已为花朵的缀压显出颤动的韵律感。画家将瓶与花以外的空白部分加以晕饰，增强了画面必要的写实以外的另一个侧面——抽象与精神的一面。

一大束野花

雷东（法国）

纸上粉笔 52厘米×37厘米

私人藏

在雷东的花卉画中，他所用的花瓶多是不透明的瓷质花瓶。像这幅画中的玻璃花瓶则比较少见，就更不用说花瓶上

五彩斑斓的映影了。花瓶轻而易举地融入了花束中，似乎也成了花束的一部分。在这件作品里画家采用了其惯常使用的黄色背景，营造出一种温暖明亮的气氛。而对花朵和枝叶的描绘则似乎只见色而不见形。画家对色粉笔的运用变得更加自由和具有表现力，将画家的色彩技巧发挥到了极致。花束上白色的运用增加了画面的光感和亮度。

生气勃勃的野花

雷东（法国）

纸上粉笔 尺寸不详

藏馆不详

作为与印象派同时代的人，尽管雷东一向反对印象派绘画，但他的绘画仍受到印象派的某些影响，注重描绘对象的光色变化。在这件作品中，色彩的运用显得实在许多，也更加具有质感，从而减少了作品的梦幻色彩，加强了其真实感。画家对花瓶的刻画也较其他作品细致精巧，黑色瓷瓶上的釉光以及瓶里的花朵都展示了画家敏锐的捕捉能力和高超的再现能力。

蓝色花瓶

雷东（法国）

纸上粉笔 尺寸不详

私人藏

雷东的粉笔画往往具有这样的特点：微妙的情愫处于神秘性之中。即使是一种简单的事物也被转化为诗的语言，却又很难用语言表达。此图中，黄色的背景像被水冲刷过一样清晰明净而平滑，并在下部形成重色的堆积。蓝色的花瓶周围晕染着深浅不等的墨绿色，将其置于一个神秘的阴影之中。花瓶中的花（它们都有着黑色的花心）依然五彩斑斓，除了右侧一蓝一黄两朵出围的花外，大致堆成一个圆润的三角形。如此规整的构图在雷东的作品中似乎并不多见。