

世界美术画丛

Shijie Meishu Huacong

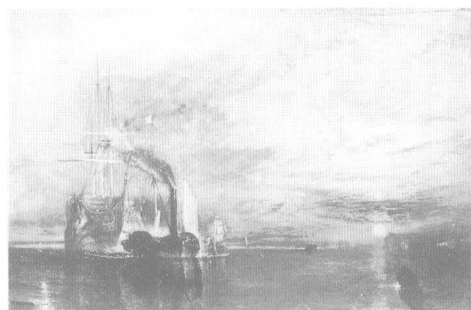

风景

上海人民美術出版社

世界美术画丛

风景

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 风 景

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 7-5322-1587-3/J·1495 定价: 65元

序言	1
勃吕盖尔 巴贝尔塔 1564 年作	3
勃吕盖尔 雪地捕鸟冬景图 1565 年作	4
勃吕盖尔 暗淡的日子 1565 年作	5
勃吕盖尔 绞刑架上的喜鹊 1568 年作	6
伦勃朗 石桥的景色 1638 年作	7
海恩 二棵树 1641 年作	8
罗斯坦尔 渡口 1649 年作	9
委拉斯贵兹 维尔拉·梅蒂切的庭园 1650 年作	10
委拉斯贵兹 维尔拉·梅蒂切的庭园 1650 年作	11
维米尔 狄尔福特的眺望 1658 年作	12
维米尔 狄尔福特的小胡同 1658 年作	13
塔尔瓦 德瓦卢斯提丁的风车 1670 年作	14
培克哈丁 哈路雷姆的斯彼尼河川 年代不明	15
米蒂卢哈 尼斯乡村的路 1689 年作	16
菲利普 意大利风光 1778 年作	17
安东 瀑布 1796 年作	18
库塔尔 克罗依特溪谷 1810 年作	19
卡斯巴尔·大卫 葛莱福斯·波尔特港湾 1810 年作	20
卡斯巴尔·大卫 孤独的树 1823 年作	21
卡斯巴尔·大卫 月光映照下的树木 1824 年作	22
卡尔 纳伊布耶尔的伊谷川 1823 年作	23
格奥尔克 普兰塔的老榆树 1831 年作	24
透纳 达布里奇附近的索麦尼歇尔 1811 年作	25
透纳 蒙特雷克公园 1827 年作	26
透纳 特梅雷尔号战舰 1839 年作	27
透纳 台风来临 1840 年作	28
康斯太勃 艾赛克斯州的维别柯·巴克 1816 年作	29
康斯太勃 弗莱格福特的制粉作坊 1817 年作	30
康斯太勃 通过水闸的船 1824 年作	31
康斯太勃 哈姆斯蒂德的布朗奇·赫尔池塘 1825 年作	32
康斯太勃 麦田 1826 年作	33
康斯太勃 葛里卡姆斯的巴拉姆制粉所 1826 年作	34
康斯太勃 斯托瓦河川 1822 年作	35
康斯太勃 赫卢米迦姆小谷 1833 年作	36
康斯太勃 农场 1835 年作	37
康斯太勃 河边的农家 1835 年作	38
康斯太勃 索卢兹贝村大教堂 1831 年作	39
康斯太勃 阿兰蒂尔的制粉所和城堡 1837 年作	40
康斯太勃 提达姆的山谷 1828 年作	41
卡尔 蒂罗斯岛 1847 年作	42
科罗 纳鲁尼蒂斯 1826—1827 年作	43
科罗 弗丁奴布罗森林 1846 年前作	44
特梅尼 勃尔格涅的葡萄收获季节 1863 年作	45

目录

卢梭 弗丁奴布罗的森林尽头 1848—1850 年作	46
卢梭 森林边缘的池塘 1860—1865 年作	47
库尔贝 拉·卢溪谷 1849 年作	48
库尔贝 海边玩童 1867 年作	49
库尔贝 亚德鲁特断崖 1870 年作	50
库尔贝 海边的船 1874 年作	51
西斯莱 莫莱的桥 1888 年作	52
西斯莱 麦堆 1895 年作	53
莫奈 阿尔迦多耶的桥 1874 年作	54
莫奈 维多也雪的印象 1878 年作	55
莫奈 在悬崖上散步 1882 年作	56
莫奈 蒙特附近的马尔塔岬 1884 年作	57
莫奈 基威尔尼的夏天 1885 年作	58
莫奈 安提普的古城堡 1888 年作	59
莫奈 克卢兹溪谷的岩山 1889 年作	60
莫奈 沐浴着夕阳的草垛 1891 年作	61
莫奈 国会议事堂 1903 年作	62
莫奈 奇维尔尼庭园 1902 年作	63
莫奈 奇维尔尼庭园的水池 1904 年作	64
高更 布鲁达涅的海岸 1886 年作	65
高更 依蒂尼克的山 1887 年作	66
高更 阿卢尔 1888 年作	67
高更 普尔塔纽的养猪风情 1888 年作	68
高更 堆积着的稻草垛 1890 年作	69
高更 卢·普尔蒂的农家 1890 年作	70
高更 达赫奇风光 1891 年作	71
修拉 郊外的工厂 1883 年作	72
修拉 保罗·安·别塞干潮时的外港 1888 年作	73
凡·高 橄榄树园地 1889 年作	74
凡·高 被开耕过的土地 1889 年作	75
凡·高 橄榄树 1889 年作	76
凡·高 改建道路的人 1889 年作	77
郁特里罗 圣·吉尔维教堂 1910 年作	78
郁特里罗 莫尼斯尼的街 1914 年作	79

序言

欧洲人对自然山川之美的感悟力,比中国人要晚许多年才得以萌发,因为他们的神话得到了充分的发育,一切自然物象都被变成了人格化的自然神,因此大海是波塞冬、太阳是阿波罗等等。而中国人的宗教和神话思维由于被过于早熟的儒家思想体系加以历史化,在尚未充分完成时就无疾而终,因而中国画的主要对象就是自然山川。直到近代,欧洲人还是不太理解中国人对自然的一往情深和对山石草木的审美意趣:一块皱巴巴的怪石和一棵病歪歪的古树有什么美呢?

中国思想习惯于将人加以自然化,而欧洲思维倾向于将自然加以人化。因此中国的山水画中,人是风景的点缀;而欧洲油画中的风景,最初是作为人物画的背景而出现的。美术史的基本共识,认为这一传统发轫于文艺复兴时期的乔托。波提切利《维纳斯的诞生》中的大海,达·芬奇《蒙娜丽莎》中的山川,以及乔尔乔内的《沉睡的维纳斯》中的树林(为提香所补)等等,都是人物画中最早最著名的风景范例。但在波提切利的《春》和提香的《弗罗拉》(一译《花神》)中,美丽的大自然已经以披叶缀花的人格化形象出现了——这可以看作是欧洲风景画独立出现的先兆。

此后,第一个杰出的尼德兰画家彼得·勃吕盖尔,用他一生的大部分精力致力于描绘阿尔卑斯山等欧洲名胜的美丽风光,成为欧洲风景画真正的开山祖师。继勃吕盖尔之后,第一个杰出的法兰西画家尼古拉·普桑,则在自己的晚年,留下了一些早期风景画的杰作。与普桑同时的另一个杰出的法国画家克洛德·洛兰,也热情描绘了法国南部普罗旺斯等地的秀丽景色。但在有史以来最伟大的风景画家、英国的约翰·康斯特勃出现之前,风景画是不能与其他传统样式分庭抗礼的。因此,风景画作为一个独立样式的登场,是相当晚近的事。而毫无疑问,让·雅克·卢梭关于“回到自然”的召唤,则是推动风景画由附庸蔚为大国的重要动因。

但是,正如恺撒所说:“我来了,我看见了,我征服了。”千呼万唤始出来的风景画,一旦登上欧洲美术史的舞台,就很少有什么力量能够真正与之抗衡了。风景画征

服了所有的眼睛。此后,几乎举不出一个重要的欧洲画家,是不留下一些风景画杰作的。而当画家们走出画室,直接在外光条件下面对大自然而挥笔时,风景画全盛时代的到来,就成了不可阻挡的历史事实。因此,列举印象派以后的杰出风景画家的名字,就显得没有多少意义了:莫奈、科罗、毕沙罗、西涅克、凡·高……到了这时,即使风景中依然有人物,也往往只是风景的陪衬。

现代读者在阅读诸如雨果、屠格涅夫等欧洲作家笔下那些冗长、啰嗦甚至辞不达意的风景描写时,常常会感到厌烦——因为,画家用画笔来描绘大自然,显然比作家用文字更得心应手一些。

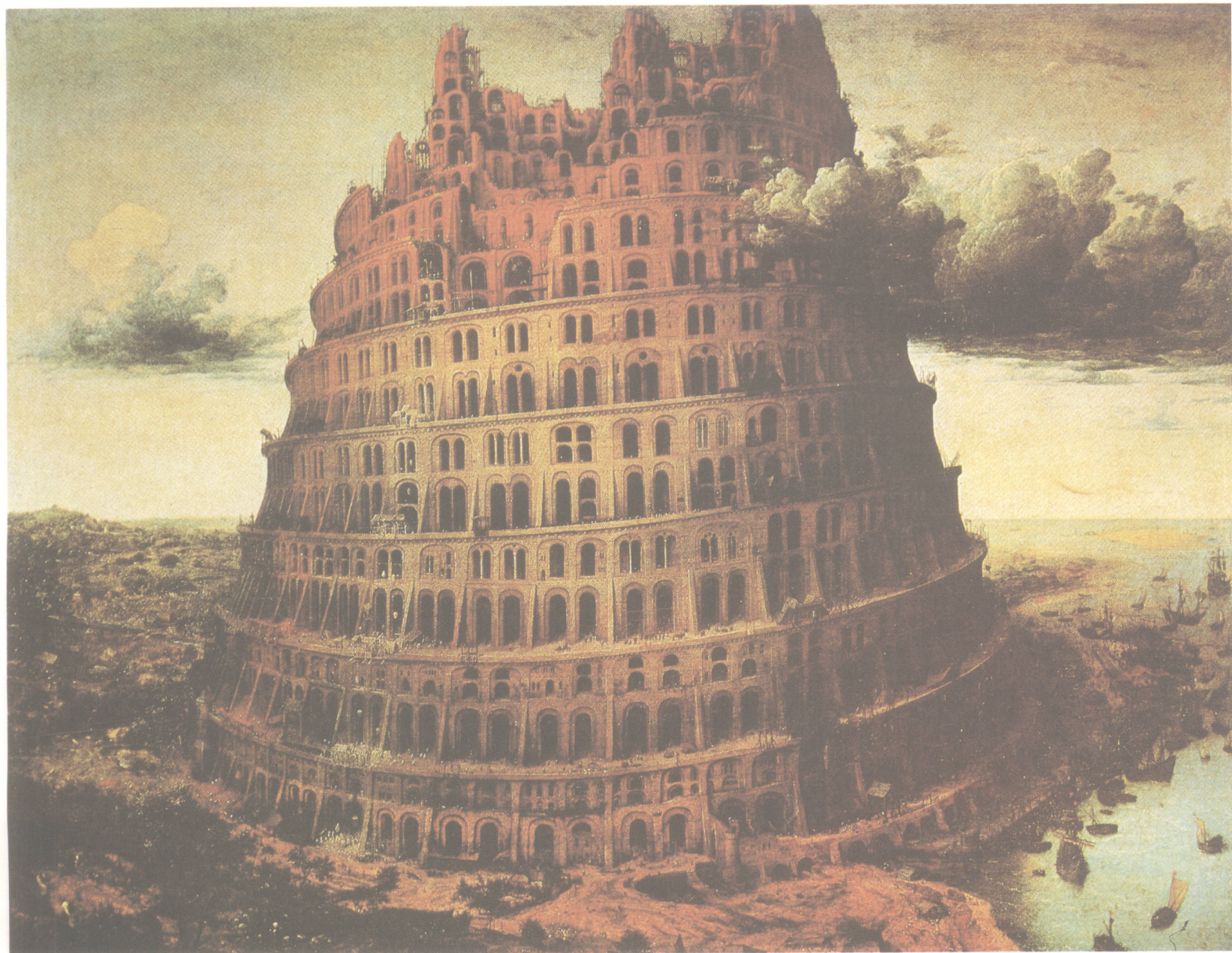
实际上,伟大的风景画家让我们足不出户就饱览了世界各地的美丽风光。就我本人而言,我虽然没有在欧洲旅行的经验,但由于熟读这些风景画,欧洲各国各地各具特色的自然山川,对我来说几乎历历在目——即便这是一种错觉,我也愿意相信这种美妙无比的错觉。而我更加坚信,画家的笔虽然“模仿”了自然,但更提高了自然——正是在这一点上,艺术帮助人类超越了现实的缺憾和生活的平庸。

几乎没有例外,所有杰出的风景画家,都是色彩大师。波提切利当然是欧洲绘画史上第一个色彩大师,“提香的金色”更是遐迩闻名;普桑、洛兰的色彩,也至今熠熠生辉。至于此后的印象派大师莫奈等人在色彩学上前无古人的突破性成就,无疑对他们在风景画领域各擅胜场的大放异彩,提供了最直接最有力的支持。

当康斯太勃送展1824年巴黎沙龙的第一幅风景画杰作《穿过浅滩的拉干草的大车》出现在德拉克洛瓦面前时,德拉克洛瓦大受震动,立刻重画了他的参展作品《希奥岛的屠杀》——这是一幅尽人皆知的色彩上的杰作和浪漫派的开山之作。而德拉克洛瓦无疑也是一个杰出的色彩大师,他曾经说过:“一幅艺术杰作,就是眼睛的一个节日。”因此,当你打开这本画册时,眼睛的狂欢节就开始了。

张远山

1995年4月作于上海

勃吕盖尔 巴贝尔塔 1564 年作 60×74.5cm

勃吕盖尔 暗淡的日子 1565 年作 118×163cm

勃吕盖尔 绞刑架上的喜鹊 1568 年作 46×51cm

伦勃朗 石桥的景色 1638 年作 29.5×42.5cm

海恩 二棵树 1641 年作 88.5×110.5cm

罗斯坦尔 渡口 1649 年作 99×133cm

委拉斯贵兹 维尔拉·梅蒂切的庭园 1650 年作 44×38cm

委拉斯贵兹 维尔拉·梅蒂切的庭园 1650 年作 48×42cm

维米尔 狄尔福特的眺望 1658 年作 96×115cm

维米尔 狄尔福特的小胡同 1658 年作 54.3×44cm