

欧美近代人物画

OUMEI JINDAI RENWU HUA

辽宁美术出版社

o.m.j.d.r.w.h

OUMEI
JINDAI
RENWU HUA

欧美近代人物画

〔瑞典〕安德斯·左恩 (1860-1920) 《田间篝火》1886年 □ 油画 68 × 102 cm

威廉·布道夫·威廉·布格罗 (1825-1905)
《在阿拉伯沙漠中发现的所罗门女王》1850年 □ 油画 147 × 113 cm

OUMEI JINDAI
RENWUHUA

辽宁美术出版社
庆晓·编著

欧美近代人物画

图书在版编目(CIP)数据

欧美近代人物画/庆晓编著,一沈阳:辽宁美术出版社,
1999.6

ISBN 7-5314-2199-2

I.欧… II.许… III.人物画:油画-作品集-世界 IV.J233

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第21113号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 3 千字 印张: 7.5

印数: 1—2000 册

1999年7月第1版 1999年7月第1次印刷

责任编辑: 金 明 李天抒 责任校对: 金 明

封面设计: 金 明 版式设计: 霜 日

技术编辑: 鲁 浪

定价: 48.00 元

在中国的百年史上，由于长期地闭关锁国及经济落后等历史原因，在学习借鉴西方文化方面受到很大限制。在上一个50年中，我国的人文学子得到欧美比较全面地学习西方绘画者极少，而学有成就并对中国的绘画产生过影响，至今令人不能忘怀的，就更是寥若晨星，屈指可数。建国后的50年中的前30年，从一个民族的角度去审视，倒是有许多中国人在欧美就业，其中也不乏学习西方绘画卓有成就者，但这些人绝大部分不在国内，或本来亦不是从国内出去的。中国改革开放这二十多年，门户大开，许许多多具有良好素质的青年学生走出国门去欧美艰辛度日，学习绘画，特别是去美学习，已蔚成风气，形成一股热流。这一历史性的国政突破，标志着中国历史性的进步，若现在去总结思考，还为时过早。因为作为一种历史的、现实的文化流或文化现象，它真正对一个民族，一个大的地域的背景文化产生影响，发生互渗，进而对本民族的绘画发展、变异、演进起到很大的积极作用，尚需站在历史的高度去观察。也许无须这样做，因为一个民族的文化史、绘画史，特别是当代民族的文化史、绘画史，我们作为参与者本身很难去把握，它需要过程，也许是几十年，百年的过程，而我们皆在过程之中。

十分难能可喜的是，新中国建国后，我国的美术教育一直把对于西方绘画的研究和教学放在十分重要的位置，致使我国成长起一批批土生土长的西画专家，不单创作了许多不朽的力作，同时也在理论研究、教学方法、著书立说方面取得了丰硕成果。这为我国的开放，面对海潮般涌来的西方文化，尤其是西方美术的学习借鉴，去粗取精，去伪存真，由表及里的剖析与吸收，“洋为中用”，奠定了坚实的理论基础和足够的思想准备。它使我们有可能更直接、更真切地审视欧美绘画的历史成果及现状，从而缩短了空间的距离和时间的长度。

这本《欧美近代人物画》，正是出于对上述历史情况的考虑并结合我国当今西画人物画创作滞后的现状出版的。企图通过比较大篇幅地介绍欧美19世纪人物画创作成果，以期在20世纪未能唤起更多艺术家的广泛关注，或许对新世纪，我国人物画创作的大发展，会起到些补益作用。

原始时期及奴隶制时期，绘画作为人类文化的初始行为，世界各洲际间的差异很小。尔后随着各自经济的发展和地域环境的不同逐步拉开了距离，形成了五花八门的各自不同的文化板块。有关西方特别是欧美等地域国度过去的美术状况，以往各种不同版本的史论介绍得很多，而著书立说者又多半压根就没到过这些地方，加上语言文字的难以沟通，只能是凭借有限的资料撰写，甚至连起码的准确评价亦不敢断言。这就为我们正确认识西方文化，了解欧美美术带来了许多不便。我国画界几十年来就是在这样的闭塞条件下来了解、研究、学习、借鉴欧美绘画的。囿于吞枣或钻牛角尖，走许多弯路是十分正常的现象，是一种文化的必然，亦是当今我国蒸蒸日上的大文化中的一种不可小视的必然文化。表现在绘画及雕塑领域则更多地体现为，急功近利，因袭模仿，赶时髦，注重材料自身的品质发挥、注重过程的自我体验、盲目追求某种流派等等。这些现象构成了一个时代文化的多元性。虽则是混乱的，却又是必然的，它是对未来的一种启动，一种先兆，一种喧嚣。当着这一切已被人们厌烦的时候，重新回味作为人类的、古今中外的文化遗产的价值，重新翻阅欧美的绘画经典，一种顿悟，一种新奇油然而生，我们心底会发出这样慨叹：艺术是人类一切智慧的结晶体。有了真，才有善与美。

19世纪对于欧美文化来说，是一个广大而又深邃的概念。它几乎涵盖了两大洲的全部文化的历史成就，显示出人类大文化的博大精深和勃勃生机。它把以往数千年的人类文明和数百年的文化成果传承下来，发展下去，创造了人类迄今为止最为辉煌的高峰。

这本19世纪欧美人物画选集，正是出于上述的初衷收入了写实主义画风的人物画作品，其中绝大多数是

油画，也有部分水彩画作品。这里有不少名家是我们所熟悉的，而更多的画家，我们则不太熟悉或根本不了解。相信这些经典作品，会对我们学习、借鉴、研究欧美19世纪的艺术成果有一定的帮助，并对我国西画人物画创作有所补益。

当我在灯光下粗略地看到这些作品的正片时，对我产生了不小的震动。我的第一感觉是，我国画家们缺乏那种有如本集作品的那些画家的良好心态。他们的心态平和恬静，我们则浮躁不安；他们把作画当作自己的职业和情感的归宿，我们往往在“打短工”，左顾右盼，魂不守舍；他们静气平心，全身心投入，从容不迫，一丝不苟，我们往往急于求成，急功近利，毛手毛脚，见“好”就收；他们在技术技巧上，在立意构思及表现上，深思熟虑，十分考究，具有一个艺术家素有的精品意识，我们往往总是过高地估计自己，盲目自信，浅尝辄止，自吹自擂；他们在作品中去体现自己作为一个艺术家的伟大与尊严，我们往往是让读者先敬其人再读其作，不好也得说好。总之，我们的创作心态就整体而言是不大正常的，甚至是一种病态反映。一个画家，不管你怎样有能力，力作只能产生在你平和、充实、恬静的心态状态下。任何思想情感的波动诸如：功利欲望、情绪不佳、心中不畅、赶任务、抢时间等都不可能产生出好作品。心态问题是艺术创作过程中的首要问题，它关系到作品的成败和作品质量的高低。

给我的第二点冲击是，我感到我们的许多画空生活底子单薄，缺少足够的生活积累。轻视生活，不注重生活的切身感受的重要性和对艺术的指导作用，导致一个画家的空乏及作品的苍白。尽管在艺术表现上很不錯也会因缺乏生活而显得贫弱。这一点在我国的美术创作中随处都可以找到佐证。19世纪欧美的人物画作品，根植人民生活，绝大部分都是不同阶层的生活题材，却画得那样深刻，那样充满生活气息和乡土情调，我们从中应当受到启发才是。

我国油画与水彩画的出现不到百年，我国的画家们没有像欧洲画家那样经历了古典主义的洗礼。欧洲古典主义作品的本质特征，不是客观地描写对象，以真切为本，而是透过真、切的学者手段表现了画家的主观愿望和情感，表现了画家的本体精神和透过这种精神体现出来的作为那一个时期的人类艺术家驾驭生活、把握时代的能力。欧洲古典主义锻炼和造就了一大批油画艺术家，其作品的收藏与陈列遍及全世界。我国油画是在土生土长的基础上发展起来的，自然比不及西方，就像欧洲人不能拿起笔墨就画中国画一样令人难堪。所以中国油画的前途不是简单的与西方“接轨”而是繁重的提高。所谓“越是民族的就越是世界的”提法，本人不敢冒然议论，但有一点是明确的：那就是艺术作品的高低。只有高质量的精品力作，不管它从属何民族都是人类的瑰宝，共有的财富。

时间过得真快。当着人们还没有觉得怎样，新世纪悄然地临近了。当着新旧世纪交替之时，迫使人们都在思考；可知而尚有许多未知的一年即将过去，成为永久的只有在资料中可以查阅的历史；新的未知又尚有许多已知的世纪，即将闯进我们的生活；令人震惊的新的一百年将从我们脚下迈出第一步。那将是何等庄重，令人永久回忆的第一步啊。公元2000年就要告别了，公元3000年或许将是全新的……。当你翻阅完这本画集的时候，你是否想过，你新的一步的重人生命和永恒的责任。

愿我国的美术家们在不断地努力中去创造属于自己的辉煌。

愿我国的美术事业在新世纪高举人类文明的旗帜前进。

李秀忠

1999年5月

〔美〕罗伯特·雷德 (1862-1929)

《三人行》

1898 年

油画 107.9 × 117.8 cm

OU MEI
JIN DAI
REN WU HUA

欧美近代人物画

〔奥〕安东·罗马科 (1832-1889)

《采玫瑰的小姑娘》
1882-1884 年
油画 89 × 66 cm

〔比〕亨利·埃费内普尔 (1872-1899)

《玩耍的女孩》
1896年
油画 73.5 × 60 cm

〔芬〕阿克塞利·卡莱拉 (1865-1931)

《吹牛角号的小牧人》

1892年

油画 84 × 68 cm

OUMEI
JINDAI
RENWUHUA

欧美近代人物画

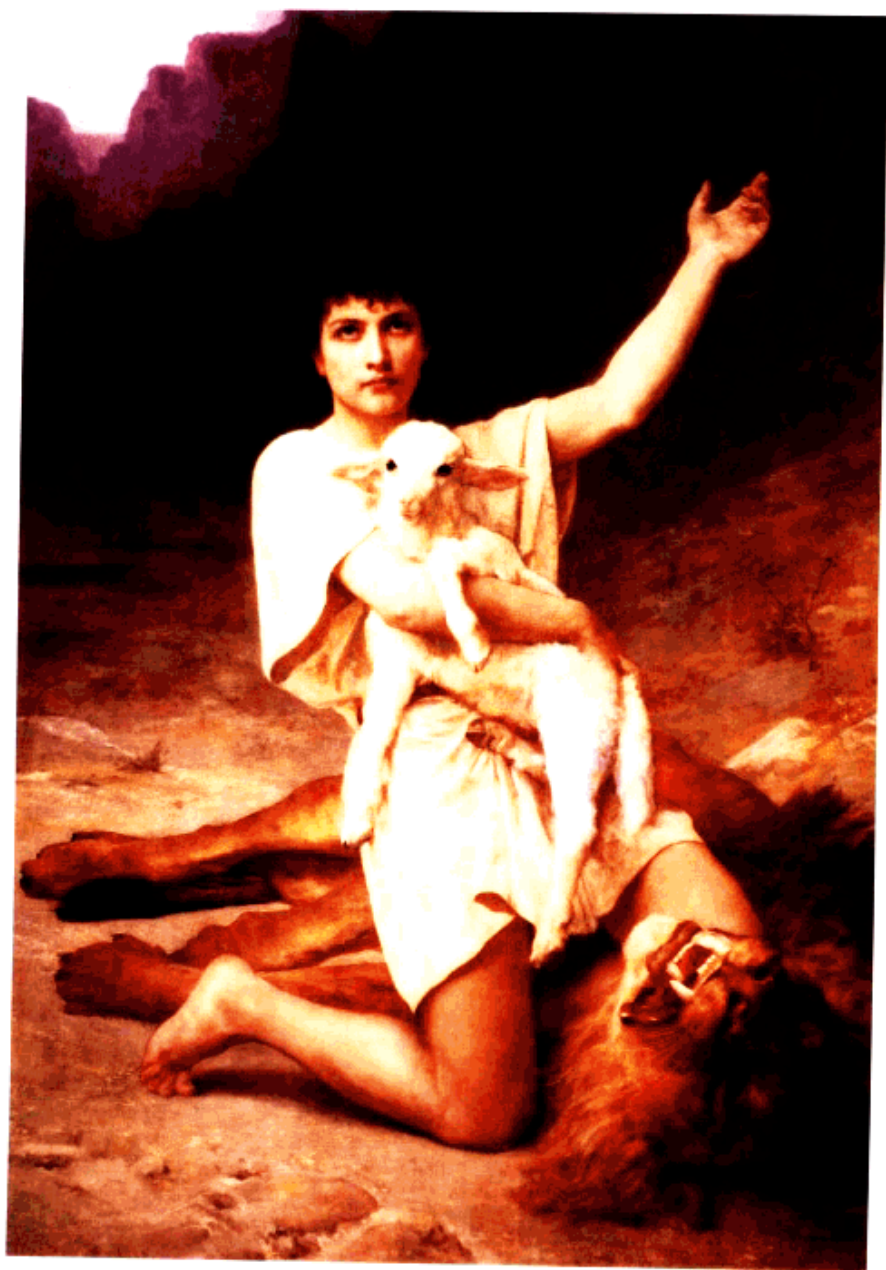

〔德〕弗里茨·乌德（1848-1911）

《画家的女儿在花园里》
1901年
油画 137.2 × 151.4 cm

OU MEI
JIN DAI
REN WU HUA

欧美近代人物画

〔美〕伊丽莎白·加德纳（1837-1922）

《牧羊人大女》
约1895年
油画 153.7 × 105.1 cm

〔法〕马里耶-弗朗索瓦·菲尔曼-吉拉尔 (1838-1921)

《在外婆家的花园里》

1875年

油画 101.6 × 68.6 cm

〔德〕威廉·莱伯尔 (1844-1900)

《藤箩架下的莱因德尔医生》
约1890年
油画 25.7 × 19.7 cm

OUMEI
JINDAI
RENWUHUA

欧美近代人物画