

WESTERN GALLERY

西方画廊

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

STILL LIFE (静物)

静物画作为独立的绘画主题，始于十七世纪的荷兰画派。十七世纪初叶，荷兰反对西班牙统治的斗争取得胜利，革命带来了民主和独立，艺术也摆脱了宗教的束缚，艺术家们获得了自由选择主题的权利。艺术从神话、圣经题材的狭窄天地中解放出来，扩大到人们生活的各个领域。静物画和肖像画、风俗画、风景画等其他主题一样，获得了独立的价值。鱼、虾、海产、水果、肉、菜食品、玻璃、银制的杯盘器皿以及陶瓷用品成为静物画的主要描绘对象。对于局部的描写竭力追求工细完整，富于质感，色彩鲜艳，画面构图纷繁复杂，缺乏概括提炼，是这个时期静物画的普遍特征。但也有一些作品吸收了荷兰肖像画中强调光影明暗的方法，对描绘的对象作了有意的取舍，将不必要的细节舍弃在大面积的阴影当中，使画面更加简练，主题更加突出，增加了画面的空间深度。

十八世纪，静物画有了进一步发展，比较突出的是法国画家夏尔丹的作品，以日常生活用品为题材，在继承十七世纪荷兰静物画传统的基础上，在题材和表现技巧上有了新的贡献。在夏尔丹笔下的这些平民日常生活中普普通通的物品显得那么单纯、亲切而富有生命。娴熟的油画技巧、质朴而明朗的色彩，通过这些简单的物品，表现出当时下层市民的俭朴、安宁的生活，静物画里蕴含着生活的气息，构图处理和细节表现力求单纯和自然，显示了画家对生活独特敏锐的观察力，这同当时不少画家崇尚的罗可可艺术那种浮华、艳丽、矫揉造作的风格形成鲜明对照。也同十七世纪荷兰画派许多静物画家所追求的工细繁琐、色彩艳丽的风格和力图表现出丰盛、富裕的气氛有着极大的差别。

十九世纪的绘画艺术获得蓬勃的发展，静物画也进入它的黄金时代。以库尔贝为代表的写实派画家笔下的静物写生，以其结实有力的笔触和具有厚度的颜色，使画布上出现的物品更富有质感、真实感和材料特性的物质美感。印象主义的出现，使静物画在色彩上获得重大突破。画家们对色彩的传统观察方法和表现方法产生了根本性的变化，延续了几百年的近似于固有色的、比较灰暗的色彩变成明快清新的色彩，转变成由于被描绘的物象受到周围物体色彩反射的影响，而产生变幻无穷的条件色彩。莫奈等印象派画家早期的静物画仍然没有摆脱色彩的暗调。但当他们新的试验

获得成功，并进入成熟时期，他们的静物画也如同他们的风景画、人物画里对色彩的认识和表达一样。画布上的花卉、水果、环境的形态都是通过富有表现力的色彩表现出来的，瓶中的鲜花和桌上的水果似乎可以嗅到芬芳气息，好象水分在花瓣、枝叶和果实中流动。这种表现力不仅再现了自然的逼真外貌，而且再现了自然的生命活力。

然而真正把静物画提到更有价值的高度，使静物画在整个绘画发展上起着重要作用的，则是后印象派画家塞尚、凡·高的静物画。特别是塞尚的静物画，致力于形的本质的探索，以及对独立于绘画所描绘的自然之外的绘画的真实。塞尚的画面上的水果、罐子瓶子之类物象无疑是最理想地体现他所提出的造型最基本原素——球体、圆柱体、圆锥体等等。在静物画中，塞尚实验着各种不同的空间方法，探索绘画中形的解决办法。人们从他的这些实验结果中，看到的并不是自然的简单再现，而是面对自然进行的再创造。即把生活里的自然转换成画布上的“自然”，即转换成绘画的真实。凡·高的静物画主要不是致力于探索绘画本身的真实和形的本质，而是和他的人物画、风景画一样，是表现画家面对自然时内心的激情。“自然”给予画家以冲动，画家运用颜色、笔触在画布上表现自己从自然所获得的强烈感受，同时表现了画家自我。凡·高的静物画无论是向日葵还是鸢尾花，都不是对自然的摹仿和重复，而是画家在自然面前创造出的第二个自然，在新的创造物中倾注了画家的感情和爱。

如果说十七世纪荷兰画家获得了独立表现静物的自由，这只是选择主题的自由，而真正获得观察生活和表现生活的自由权利，则是在写实主义和印象主义出现之后，特别是在塞尚的艺术实践之后。这时艺术家不仅摆脱过去宗教、贵族对艺术的束缚，而且也摆脱了学院主义观察生活和表现生活的陈规束缚。这时，艺术家确实做到了可以凭借自己的思想去自由地观察自然，自由地去表现他所观察到的自然了。进入二十世纪，随着现代艺术的兴起，艺术观念的不断变化，反映在静物画中，画家观察自然和表现自然的方法发生了根本的变化，静物画的表现形式、风格、技法和材料运用，完全突破了旧传统的规范，沿着各自的道路向前发展。

- 1 农村的厨房
- 2 农村的厨房 (局部)
- 3 桌布上的静物
- 4 棋盘上的静物
- 5 棋盘上的静物 (局部)
- 6 静物和华夫饼干
- 7 静物和华夫饼干 (局部)
- 8 鲱鱼
- 9 鲱鱼 (局部)
- 10 鲱鱼 (局部)
- 11 花
- 12 雏菊
- 13 鲱鱼
- 14 鲱鱼 (局部)
- 15 鲱鱼 (局部)
- 16 虞美人
- 17 有白壶的静物
- 18 有白壶的静物 (局部)
- 19 有白壶的静物 (局部)
- 20 有白壶的静物 (局部)
- 21 丁香
- 22 桌上的水果
- 23 小台座上的芍药花
- 24 水晶玻璃瓶中的石竹和铁线莲
- 25 花和水果
- 26 花和水果 (局部)
- 27 花和水果 (局部)
- 28 花和水果
- 29 静物
- 30 古老的小摆设
- 31 瓶内的草花
- 32 瓶花
- 33 瓶花 (局部)
- 34 猎物
- 35 菊花
- 36 菊花 (局部)

目 录

37	花	55	黄大丽花束
38	花 (局部)	56	一束插在小瓶里的花
39	水果 (局部)	57	大丽花
40	水果	58	大丽花 (局部)
41	桃	59	有大汤碗的静物
42	花束	60	有大汤碗的静物 (局部)
43	静物 桃	61	有大汤碗的静物 (局部)
44	花	62	壶、咖啡杯和水果
45	静物	63	水果、餐刀和牛奶筒
46	花	64	蓝花瓶
47	一组苹果	65	静物
48	花	66	薄荷液瓶和水果的静物
49	静物	67	静物和苹果
50	静物 and 水果	68	静物和苹果 (局部)
51	静物	69	静物和苹果
52	苹果	70	静物和苹果、桃
53	柠檬、橘子和桃	71	苹果和桔子
54	静物和花	72	折扇静物

73	曼陀铃和花	91	水果·深的和谐
74	贝母花	92	桌子和花园
75	静物 水果	93	开向塞纳河之窗
76	静物	94	静物
77	向日葵	95	餐桌一角
78	向日葵	96	壁炉架
79	向日葵	97	瓶花
80	向日葵·局部·	98	瓶花·局部·
81	鳐尾	99	一瓶花
82	鳐尾·局部·	100	一瓶花·局部·
83	静物 鳐尾	101	玫瑰花束
84	玫瑰和银莲花	102	玫瑰花束·局部·
85	玫瑰和银莲花·局部	103	静物
86	静物	104	灰罐子和苹果
87	桌上的一盘苹果	105	灰罐子和苹果·局部·
88	窗和小啤酒瓶	106	苹果和玻璃杯
89	早餐厅	107	青色的窗
90	水果·明亮的和谐	108	金鱼

目 录

- 109 第一次桔子静物作品
- 110 第一次桔子静物作品·局部
- 111 绿色砗磲上的静物
- 112 厨房的桌子
- 113 玻璃酒杯静物
- 114 有葡萄酒的静物
- 115 卫生间的窗户
- 116 现代静物
- 117 绿色静物
- 118 在五屉柜上的静物
- 119 在五屉柜上的静物·局部
- 120 唐虞蒲花
- 121 桌子
- 122 野鸡静物
- 123 火鸡和西红柿
- 124 火鸡
- 125 牛肉和小牛头
- 126 静物
- 127 静物
- 128 静物和女人
- 129 静物·大提琴
- 130 静物
- 131 第三号空间
- 132 花
- 133 花·局部
- 134 静物
- 135 1985年法国秋季沙龙展品
- 136 花
- 137 花
- 138 玫瑰和梨
- 139 地毯
- 140 蔬菜和西瓜
- 141 1985年巴黎国际博览会展品

1 农村的厨房 17世纪 威廉·卡尔夫(荷) 1619-1693 巴黎 卢浮尔博物馆

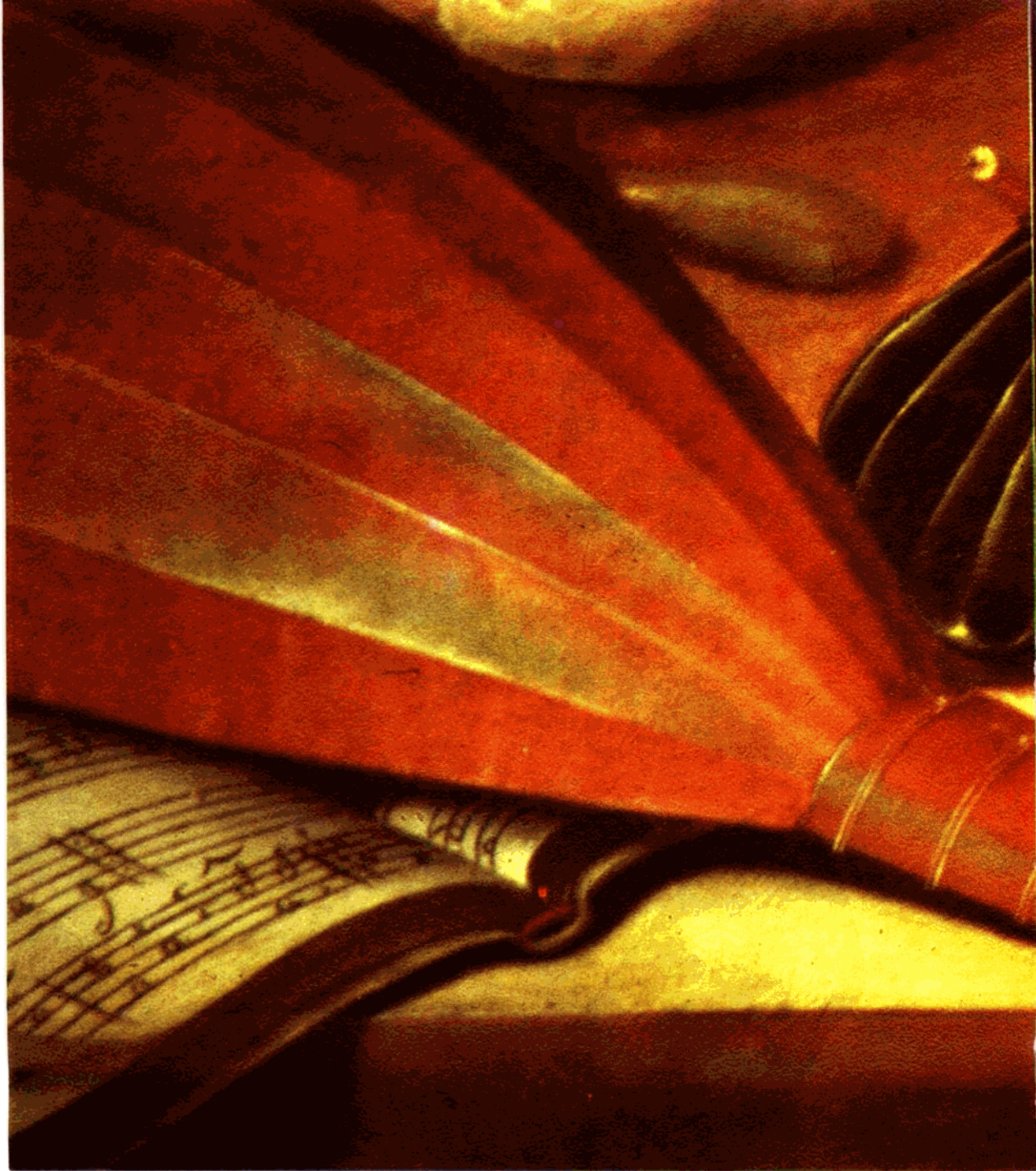

3 桌布上的静物 17世纪荷兰画派 巴黎 卢浮尔博物馆

4 棋盘上的静物 吕班博甘(法) 1610-1663

6 静物和华夫饼干 吕班博甘(法) 1610-1663

8 鳗鱼 1728 夏尔丹(法) 1699-1779 巴黎 卢浮尔博物馆