

Classic Works Gallery of
Western Painting Masters
The Art of the 19th Century
代强 编著

西方绘画大师 经典画作赏析 19 世纪艺术

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Classic Works Gallery of
Western Painting Masters
The Art of the 19th Century
代强 编著

西方绘画大师
经典画作赏析
19 世纪艺术

人民邮电出版社

北京

图书在版编目（C I P）数据

西方绘画大师经典画作赏析. 19世纪艺术 / 代强编
著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-115-30300-4

I. ①西… II. ①代… III. ①西洋画—鉴赏—西方国
家—19世纪 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第016897号

内 容 提 要

19 世纪的工业革命在世界各个角落、各个领域都引起了重大变革, 艺术界也不例外, 大量的社会冲突使得艺术不断产生变革, 同时也不断创新发展。越来越多的艺术家开始追求更加个性化、自由化、感性化、生活化的艺术形式, 使得 19 世纪成为充满艺术探新实验的时代, 艺术家们开始探索许多边缘化的艺术领域, 从而出现了众多特点迥异的艺术潮流, 艺术界也呈现出百家争鸣的盛景。

本书重点介绍了 19 世纪所产生的、对欧洲和世界艺术具有一定影响力的艺术潮流, 包括浪漫主义、拉斐尔前派、现实主义、印象派、新印象派、分离派、唯美主义、象征主义、后印象派 9 个流派。详细讲解了这些艺术流派的相关内容, 并列举该艺术流派的代表作品供读者欣赏。书中的图片极其精美, 观赏性极高, 对读者来说是一场难得的视觉盛宴。

本书适合艺术爱好者及各大院校艺术相关专业的学生阅读。

西方绘画大师经典画作赏析——19 世纪艺术

- ◆ 编 著 代 强
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/12
印张: 11
字数: 382 千字 2013 年 3 月第 1 版
印数: 1-3 000 册 2013 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-30300-4

定价: 58.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

录

一章	19 世纪的艺术	004
二章	浪漫主义	008
三章	拉斐尔前派	022
四章	现实主义	036
五章	印象派	050
六章	新印象派	064
七章	分离派	078
八章	唯美主义	090
九章	象征主义	104
十章	后印象派	118

第一章 19 世纪的艺术

19 世纪是一个艺术发生重大发展变革的时期。随着西方社会的不断进步，学院派的纯粹理性化创作方式不再占据权威地位，越来越多的艺术家开始追求更加个性化、自由化、感性化、生活化的艺术形式，从而使得 19 世纪成为充满艺术探新实验的时代，艺术家们开始探索许多边缘化的艺术领域，从而出现了众多特点迥异的艺术潮流。

扩展论述

19 世纪时期的艺术流派中最具有代表性和革命性的流派为浪漫主义、现实主义和印象主义，它们分别代表了 19 世纪早期、中期和晚期三个时期的典型艺术特征，成为当时艺术潮流的主导，与其他同时期的流派形成相辅相成、百花齐放的局面。

浪漫主义的出现是站立在古典主义的对立面上，他们拒绝接受高度道德化、政治意图明显的古典主义风格，而是在思想理性和社会规则之上寻求富有情感、神秘、直觉、感性的艺术表现手法，强调画家个人的主观、天赋和灵感，侧重于发挥画家的想象力和创造力。浪漫主义的兴起揭开了第一次美术革命的序幕，是当时美术发展创新的重要篇章。

19 世纪中期美术界迎来了它的第二次革命历程，也就是更加贴近生活且与时代密切相关的现实主义兴起。现实主义极大地拓展了绘画范围，将对现实日常生活的描绘纳入艺术领域之中。现实主义画家采用写实的绘画技法，将一些贫穷者和劳动者作为画面的主体形象进行刻画，他们歌颂大自然，赞美劳动者，对普通劳苦大众的生活进行了深刻而全面的表现。

印象主义出现于 19 世纪六七十年代，其主旨是反对真实再现艺术对象的陈旧条规，不以追求画面线条和形体的准确性为目的，转以丰富的色彩来表现画家对于自然事物的主观印象，并且由于受到光学理论和实践的启发，印象主义艺术家们大都十分重视画面中光线的表现，尤其着迷于对转瞬即逝、变幻莫测的光线的捕捉，因此他们拒绝学院派所提出的“艺术作品只能在工作室完成”的观点，而是提倡到户外去写生，用自己的眼睛和感觉来观察自然的微妙变化，并将这种变化表现出来。

让-弗朗索瓦·米勒 (Jean-Francois Millet)
(1814—1875 年)
拾穗者 (Gleaners)
(1857 年)
(法国奥赛美术馆，巴黎)

让-弗朗索瓦·米勒是法国近代绘画史上的杰出代表，是现实主义流派的代表画家之一。他出身于农民世家，对大自然和农村生活有一种特殊的深厚感情，因此十分热衷于用自己的画笔描绘法国农民朴实而勤劳的形象。在巴比松村居住的 27 年间，他每天早出晚归，上午在田间劳作，下午在室内作画。他自己也曾说过：“无论如何，农民这个题材对于我是最合适的。”

米勒从不虚构画面，他所描绘的每一幅画都是来源于真实生活，画家笔下的农民身着破旧的衣衫，肌肤是被暴晒后的小麦色，身躯佝偻，手掌粗糙，是日复一日劳动者的真实形象。

《拾穗者》是最能够代表米勒风格的作品之一，所描绘的是秋季麦穗收割之后，三个农妇在田地里弯腰捡拾剩余麦穗的场景。与远处背景中忙碌的人群和高高的麦垛形成对比和呼应，三个农妇身着粗布旧衣，脚穿笨重木鞋，体型壮硕，弯下腰在麦地里寻找收割时残落的零星麦穗。这是劳动人民的真实写照，她们没有优雅贵妇的高傲姿态，也没有年轻少女的青春活力，只有忍耐和虔诚，为了生存而日益弯曲的脊背，三个主体人物仿佛在执行神圣的仪式，让人感受到深沉和庄严，使得整幅画面都带有宗教式的光辉。

该作品在描绘田园风光的基础上进一步体现出人与土地、人与自然相互依存的气息，米勒使用质朴的艺术语言向人们讲述着土地深沉厚实的无言情感和生活在这片土地上的人们顽强勤劳的日常生活。

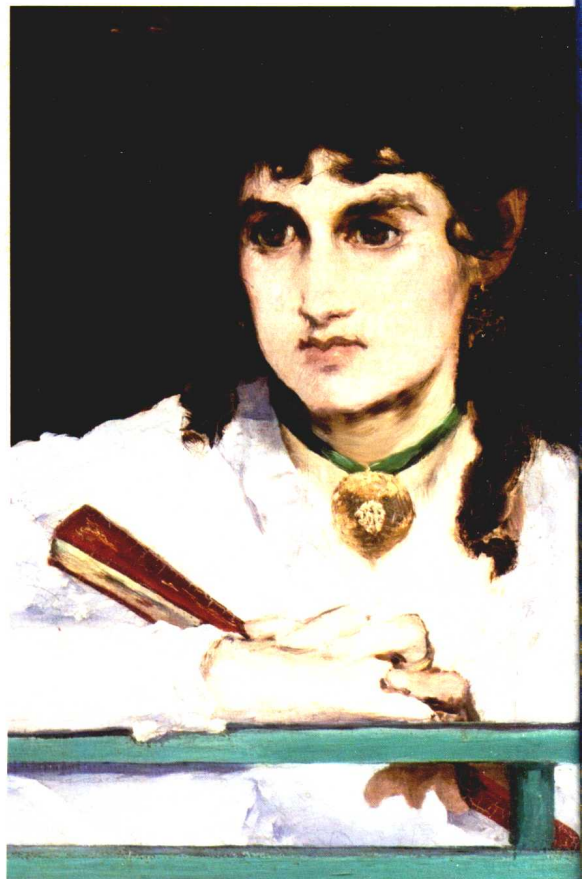

爱德华·马奈 (Édouard Manet)
(1832—1883 年)
阳台 (The Balcony)
(1868—1869 年)
(法国奥赛美术馆, 巴黎)

爱德华·马奈是 19 世纪印象主义流派的奠基人。他的绘画技法深深地影响了印象派和后印象派的众多画家，并成为开启现代主义绘画道路的先锋。

《阳台》的创作源于马奈对于户外强烈光线和室内形象对比的研究，而阳台的位置恰好是户外光线与室内连接的地方，所以马奈以阳台为基础创作了一组人物。本作品是其中较为具有代表性的一幅。

画面绘制的主体是在阳台上或坐或站的三个人物。造型手法不同，马奈所绘制的人物头部看起来十分自然，这并不是画家的无知，而是画家经过深入的研究后得出结论，因为在户外强烈的光线之下，圆而凸出的形象本来是呈现扁平状态的，画家追求的是整体光线的对比，而不是通过明暗来刻画人物的立体感，但这并没有影带给人的具有深度和立体的真实感。画面中尤其值得是画家对于阳台栏杆的刻画，色彩上使用鲜艳的绿色，上使用横切画面形式，这样的造型让阳台栏杆比其他要更加显眼，从而跳出画面，将人物和场景都“拦”杆之后。

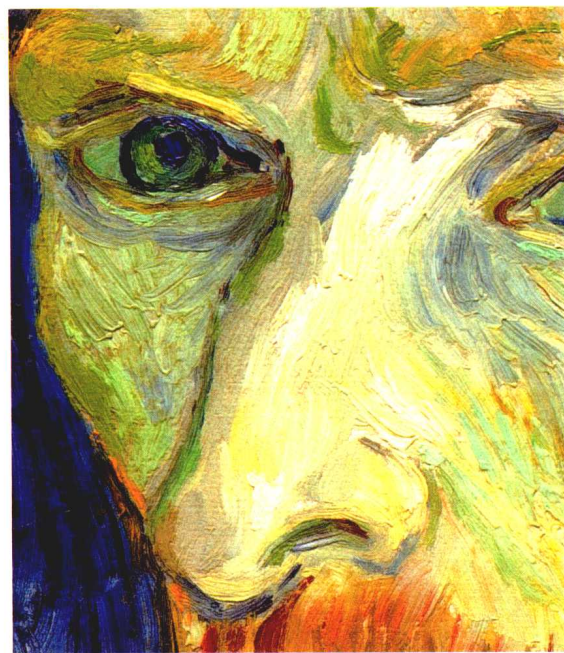
文森特·凡·高 (Vincent Van Gogh)
(1853—1890 年)
自画像 (Self-Portrait)
(1889 年)
(美国国家美术馆, 华盛顿)

文森特·凡·高是荷兰后印象主义流派的画家。他在世时作品无人赏识，但他去世后却被无数艺术家所追捧，全世界都为他画中激烈的情感和跳动扭曲的内心而惊叹，却没有人能真正理解艺术家血液中天才与疯子一线之隔的灵魂。而凡高的自画像则能透露出画家充满疑惑、痛苦、恐惧和自我怀疑的内心，表现出画家所承受的巨大的精神折磨。

对于所有的画家来说，描绘自画像的过程都是剖析内心世界、直面自我灵魂的过程，这无疑是一个充满矛盾甚至痛苦的过程，而凡高却在 1885 年到 1889 年间绘制了 40 多幅自画像，将自己彻底暴露在太阳之下，任由他人去评说和猜测。

该作品就完成于这一时期，这也是凡高生命最后时期的自画像之一。当时凡高在圣雷米的精神病院进行治疗，在一次户外作画过程中突发了严重的癫痫症状，之后很长一段时间画家都拒绝出门，甚至连花园都不愿意去，而这幅自画像正是他从该事件中平复后的第一件作品，在他写给弟弟提奥的信中这样说道：“据说认识自己是件很难的事情，我也很愿意相信这种说法，画自己也并不容易。”

该作品中描绘了暗蓝紫色的工作服和背景，鲜艳的橘黄色的头发和胡须，黄色和绿色的脸庞表现出令人惊奇的对比效果，极具动态甚至是疯狂的笔触带给画面一种罕见的紧迫性和表现力。与同一时期的其他自画像相比，这幅作品画家似乎更冷静，更沉稳，似乎是对他的“真正的性格”的捕捉。

第二章 浪漫主义

浪漫主义始于 19 世纪初期，是资产阶级民主革命时期兴起于法国画坛的艺术流派，并在 19 世纪二三十年代风靡全欧洲。浪漫主义向当时仍占据主导地位的学院派发起挑战，推动了艺术冲破理性和规则限制的潮流运动。浪漫主义流派的艺术家们更加重视人类的视觉和本能，自现实生活、中世纪传说和文学名著中取材，发挥个人的想象力，赋予作品鲜明的艺术魅力。

> 代表艺术家

约瑟夫·马洛德·威廉·透纳 (Joseph Mallord William Turner)
卡斯珀·大卫·弗里德里希 (Caspar David Friedrich)
亨利·富泽利 (Henry Fuseli)
威廉·布莱克 (William Blake)
欧仁·德拉克鲁瓦 (Eugène Delacroix , 又译欧仁·德拉克罗瓦)
卡尔·施皮茨韦格 (Carl Spitzweg)
泰奥多尔·热里科 (Theodore Gericault , 又译西奥多·杰利柯)

> 扩展论述

浪漫主义最早萌芽于法国，当时法国正处于一个动荡的时期，资产阶级与封建政权的斗争也影响到了艺术界的潮流发展，社会的改革同时也带动了艺术潮流的改革，浪漫主义与学院派的抗争也是社会阶级斗争的一个缩影和表现。德国哲学家黑格尔曾说过，浪漫主义要表现的是“自由的具体的心灵生活”，是要求摆脱陈旧枷锁的精神重压，是要求解放个性和心灵自由，是重视色彩、重视感情、重视色彩与感情联系的流派。

浪漫主义不再遵循绝对的理想美，而是主张有个性、有特征的情感表达，强调艺术题材的独创性。浪漫主义的艺术家们认为不论是漂亮的、祥和的、喜悦的，抑或是丑陋的、恐怖的、惊悚的，只要能表现个人的感性，那么在艺术上就是美的，就是可以被认可的。因此，浪漫主义的绘画中包含了多种风格的表现，除了对人物形体的描绘、对优美风景的描绘、对历史场景的描绘，还包含许多怪异的、恐怖的、幻想的、非自然的景物，这往往折射出艺术家当下的心理特征，以及人们对于神秘幻想世界的好奇和探索。

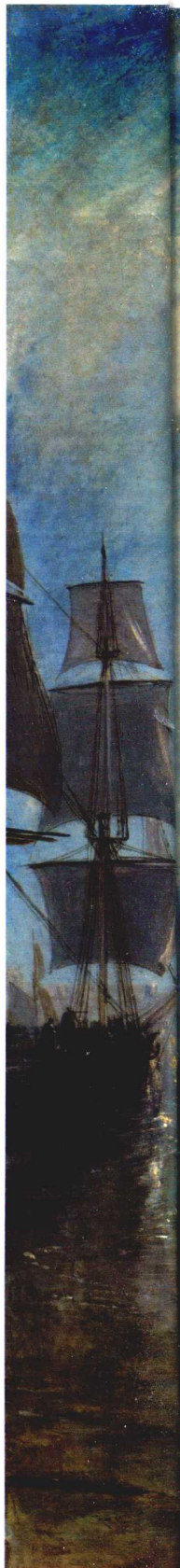
浪漫主义艺术家根据绘画内容的不同展现出不同的技巧，对于历史事件和传说场景的描绘，常常采用饱满的色彩、强烈的对比、急促的节奏和特殊的构图来表现场面的动人心魄；对于自然风景的描绘，艺术家认为在广阔的自然面前，人类会体会到内心的道德和生命的渺小，所以风景画更加注重光影和色彩的表现，通过风景就能碰触到艺术家的灵魂；对于幻想事物的描绘，则带有梦境式的笔触，人们在清楚画面的非真实性的情况下仍然能感受到画面所传达出来的真实情况，或平静，或恐惧，或迷惑，或欣喜，都是艺术家对自己内心的探索。

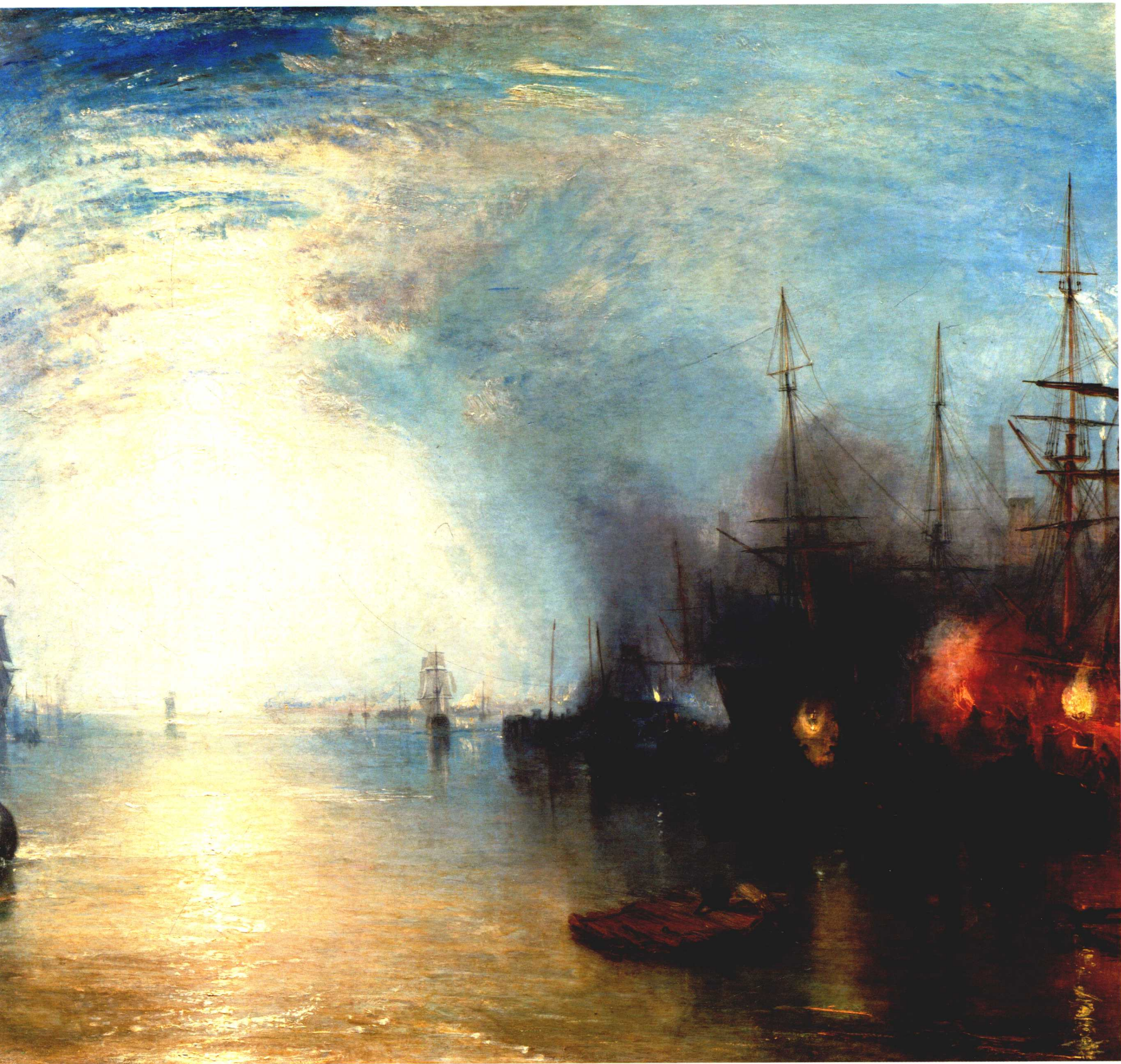
> 约瑟夫·马洛德·威廉·透纳 (Joseph Mallord William Turner)
(1775—1851 年)
月光下的煤港 (Keelmen Heaving in Coals by Moonlight)
(1835 年)
(美国国家美术馆，华盛顿)

约瑟夫·马洛德·威廉·透纳在西方艺术史上被认为是最杰出的风景画艺术家之一，他以善于描绘光与空气的微妙关系而闻名，更是将海上风景的描绘发展到了极致，尤其是对海面水雾弥漫的掌握，成为后世争相效仿的艺术技巧。

这幅《月光下的煤港》所表现的是在朦胧的月光下，煤港所展现出的面貌。从该作品中就可以看出画家对于大自然的光色和空气变化的描绘，变幻莫测的光色和在朦胧烟霭中显露出来的轮船与人物，一切都呈现出缥缈虚幻的感觉，让人仿佛已经置身于煤港之中，伸手就可以感受到海面的水雾湿气。如此生动的画面得益于画家对于海上光的强度、云彩的变化和风雨的活动的悉心研究，画家一生的大部分时间都在乡间、海边、山野、湖畔等地不断观察和写生，这使得画家具有一种洞察自然物象微妙变化的独特本领，从而也使他对于自然事物的描绘技艺达到了炉火纯青的地步。

作品主题虽然是描绘月光下的煤港，实际是借这一主题来表现光的透射、反射和折射，体现出光的韵律美，尤其是海水与月光相互辉映的色彩变化，从而让人领略到一场光色的视觉盛宴。

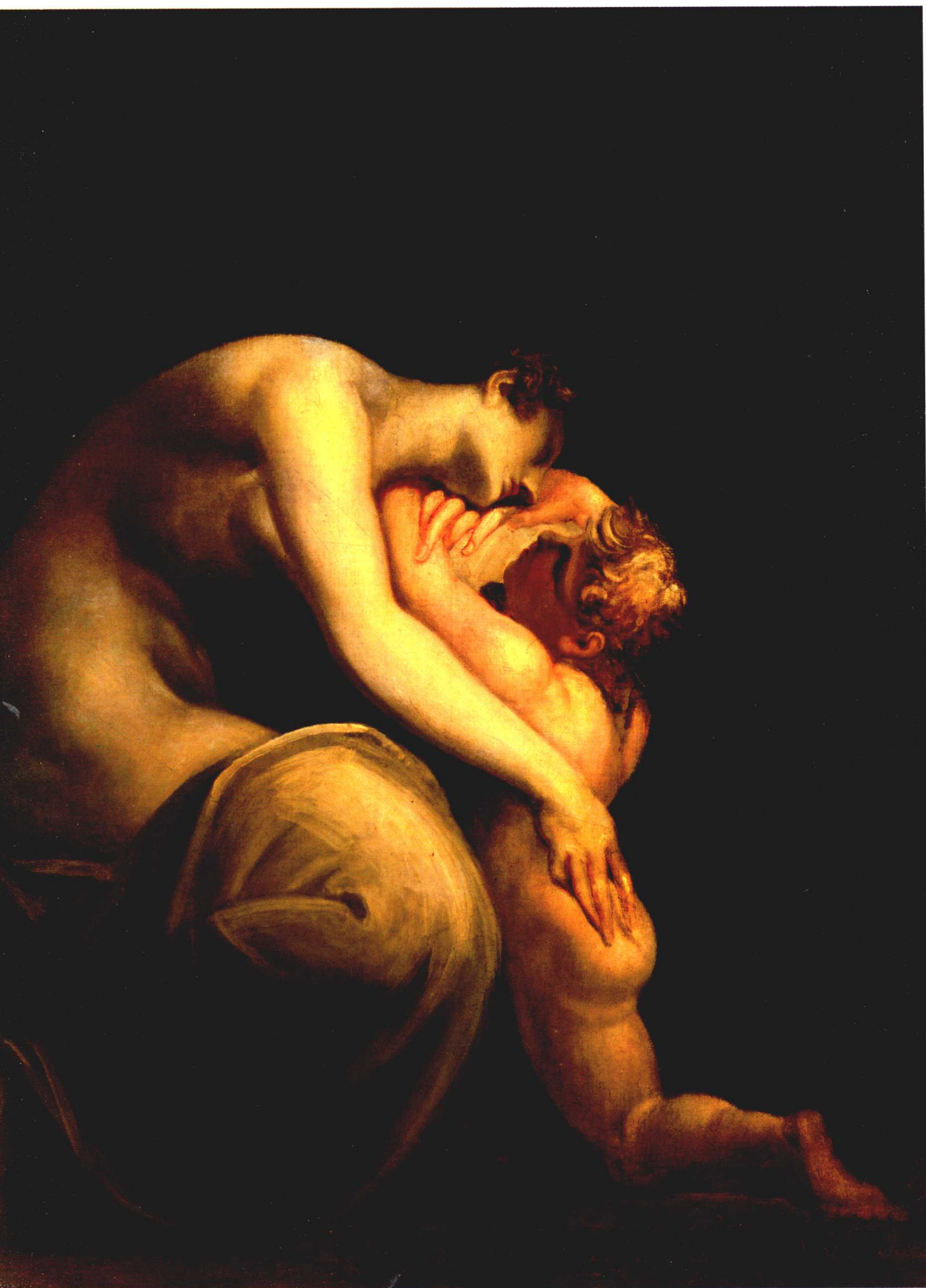

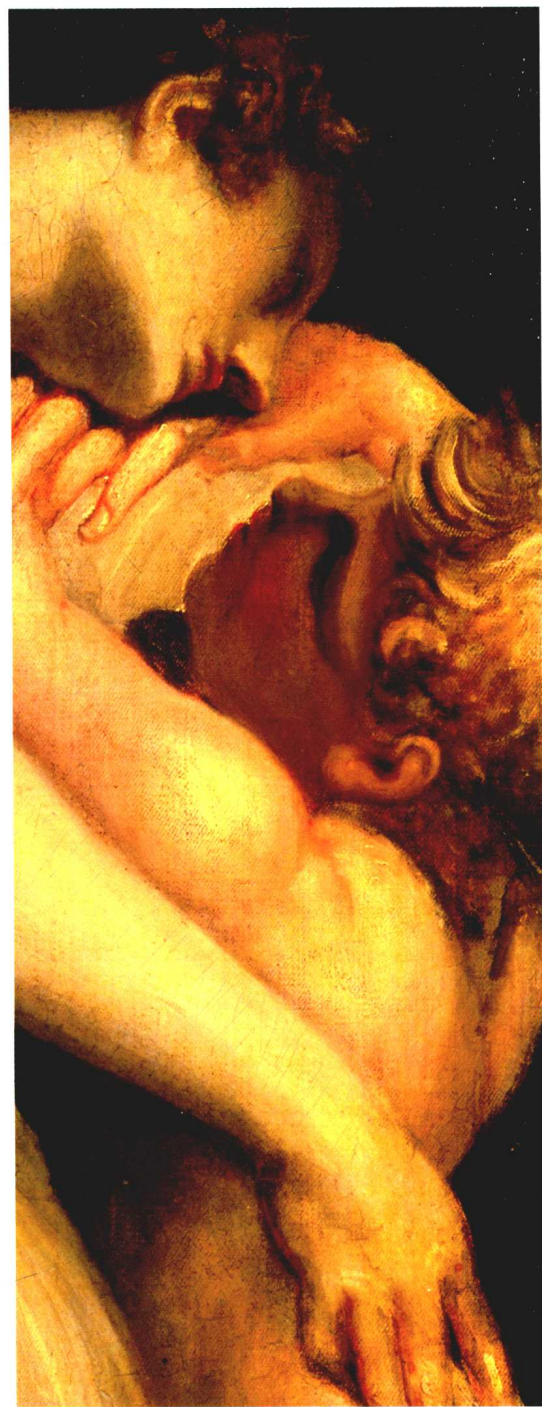

卡斯珀·大卫·弗里德里希 (Caspar David Friedrich)
(1774—1840 年)
孤独树 (Solitary Tree)
(1822 年)
(柏林老国家美术馆, 柏林)

卡斯珀·大卫·弗里德里希是 19 世纪德国浪漫主义风景画家的杰出代表, 作为艺术家, 他的性格忧伤而内省, 这都与他早年家人接连去世的一系列生活悲剧有关。因此, 他的作品中充满了对于大自然的崇拜之情, 偏爱于描绘宽广的海洋、绵长的山脉、辽阔的大地和温馨的阳光、柔和的月光等, 同时他的画中也弥漫着一股面对大自然而产生的人类之渺小、生命之无常、际遇之无奈的悲观情绪, 但这种悲观情绪并不是消极的、毁灭式的, 而是将它们视为自然规律的一部分, 只是感伤忧郁, 却不必惧怕沧桑, 与之相比, 树下的牧羊人和旁边的牧群显得更加渺小, 这表现出画家的悲观情绪, 但远处明亮的色彩又在画面上产生了意想不到的效果, 丰富的色彩与忧郁的气质融合成一种奇特的艺术内涵。

亨利·富泽利 (Henry Fuseli)
(1741—1825 年)
特克梅萨和欧瑞萨克斯
(Tekemessa and Eurysakes)
(约 1800—1810 年)
(耶鲁大学英国艺术中心, 纽黑文市)

 约瑟夫·马洛德·威廉·透纳 (Joseph Mallord William Turner)
(1775—1851 年)
上议院和下议院的火灾
(The Burning of the Houses of Lords and Commons)
(约 1834 年)
(费城艺术博物馆，费城)

瑟夫·马洛德·威廉·透纳 (Joseph Mallord William Turner)
 1775—1851 年)
 普耶海港 (The Harbor of Dieppe)
 约 1826 年)
 弗里克美术收藏馆, 纽约)

卡尔·施皮茨韦格
(Carl Spitzweg)
(1808—1885 年)
阿尔卑斯高山峡谷之中
(In the Alpine High Valley)
(约 1871 年)
(艺术宫美术馆, 杜塞尔多夫)

卡斯珀·大卫·弗里德里希
(Caspar David Friedrich)
(1774—1840 年)
黄昏漫步 (A Walk at Dusk)
(约 1830—1835 年)
(琼·保罗·盖蒂博物馆, 洛杉矶)

 卡斯珀·大卫·弗里德里希
(Caspar David Friedrich)
(1774—1840 年)
海边看月出 (Moonrise Over the Sea)
(1822 年)
(柏林老国家美术馆, 柏林)

