

Jean Siméon Chardin 夏尔丹

Paul Cézanne 塞尚

Vincent Van Gogh 凡·高

Pierre Bonnard 勃纳尔

Giorgio Morandi 莫兰迪

Chardin

P. Cézanne

Vincent

Bonnard

Morandi

静物

chardin P. Cezanne Vincent

油画静物 1

Still life Oil Painting

Bonnard

Morandi

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

72.99.

图书在版编目(CIP)数据

油画静物.1/王玺主编.—北京：文化艺术出版社，2010.4
ISBN 978-7-5039-4289-1

I. ①油… II. ①王… ①Ⅲ. 油画：静物画—作品集—世界 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第040865号

油画静物 1

策划：北京悦鉴书辞文化艺术有限公司

主编：王玺

责任编辑：褚秋艳

装帧设计：郑子杰

出版发行：文化艺术出版社

地址：北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029

网址：www.whyscbs.com

电子邮箱：whysbooks@263.net

电话：(010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)

制版：北京雅昌彩色印刷有限公司

印刷：北京今日风景印刷有限公司

版次：2010年5月第1版

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：12

书号：ISBN 978-7-5039-4289-1

定价：80.00元

版权所有，侵权必究。印装错误，随时调换

	005	Jean Siméon Chardin 夏尔丹
	059	Paul Cézanne 塞尚
	097	Van Gogh 凡·高
	113	Pierre Bonnard 勃纳尔
CONTENTS目录	155	Giorgio Morandi 莫兰迪

Jean Siméon Chardin 夏尔丹

chardin

让·巴蒂斯特·西蒙·夏尔丹 (Cherdin, Jean-Baptiste-Siméon, 1699~1779) 出生于巴黎的一个木匠家庭。他是18世纪法国孕育出的最伟大的画家之一,同时也是西洋美术史上的静物画巨匠之一。夏尔丹早年入学院派画家P.-J.卡泽的画室,以后成为N.-N.科伊佩尔的助手。1728年他的静物画《鲱鱼》展出,一举成名,被接纳为皇家学院院士。夏尔丹用毫不修饰、却又非常缜密的观察描绘出极为平常的各种家庭用品,以及巴黎中产阶级的日常生活。这远离了洛可可时代的绘画巨匠布歇、弗拉戈纳尔等所代表的当时占主导地位的潮流。相反,夏尔丹绘画的质朴却似乎更加接近伏尔泰、狄德罗等法国哲人的先进启蒙主义思想。事实上,狄德罗是极力赞扬夏尔丹的画评家之一。夏尔丹通过他对日常生活这一主题的倾注,几乎完全依靠个人的力量,将静物画领域从较低的地位提升到较高层次。静物画曾经只是学画者作为练习而描绘的内容,而夏尔丹之后,它变成了与装饰欧洲各个宫廷画廊相称的主题。他的画能赋予静物以生命,给人以动感。

17世纪的法国,学院派建立了绘画风格的等级制,即根据画家作品的题材来分类排名,其中历史画,圣经和文学类作品因其充满道义和崇高而处于最高等级,其他形式的绘画作品被认为是低一级的,比如肖像画、风景画和静物画。同样,根据作品的题材,画家也被划分为不同等级。当时的一位评论家曾这样写道:“只有历史画画家才是灵魂的画家,其他类型画家的作品只是为了视觉上看而已。”夏尔丹因为没有接受过正规教育和常规的艺术练习,常常受到其他艺术家的批评,这使他在整个艺术生涯中常常充满了强烈的自卑感。到了18世纪初,由于人们的欣赏品味逐渐发生变化,学院派的权威渐渐消失,夏尔丹作品中真实和纯朴的特点渐渐显露出来。他作品中的洗衣女源自真实生活,孩子的神情是那么专注,他向我们展示了一个他眼中的真实世界,而不是一个洛可可式的虚幻场面,于是他的画作渐渐受

到当时和后来人们的欣赏和喜爱。

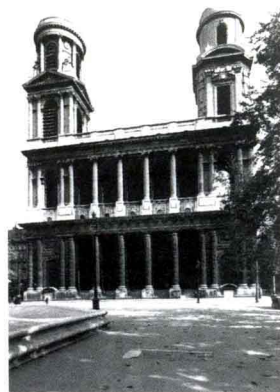
夏尔丹的艺术能力主要来自自学,他受到17世纪尼德兰画家和现实主义的影响,并为富有的资产阶级画了许多肖像。他早期的资助来自于贵族,包括路易十五。虽然一开始是以静物画出名,包括水果和动物,但1730年后他的画作中也出现了厨房用品。不久之后,因接受了一位肖像画家的挑战,他也开始创作肖像画。一开始他遇到了不少困难。他开始练习半身像速写,有演出中的孩子,沉思中的厨房女佣等。这些普通下层人民的日常生活场景,都是当时法国艺术界认为不值得描绘的主题。

1756年,夏尔丹重新开始静物画的创作。到1770年,他的视力开始下降,他开始用彩色粉笔作画,描绘普通的生活场景,但构图严谨,颜色使用的不多,一般都是土壤似的温暖的色调,他还特别善于描绘散射的光线、物体的质感和轮廓。夏尔丹还创作了许多他的自画像和他妻子的画像。现在,夏尔丹的静物画和粉笔画受到广泛的赞赏,具有很高的价值,他的作品被卢浮宫等许多大博物馆收藏。

夏尔丹生活在平民中间,终生观察研究生活在底层人们的状况和生活风俗以及他们的内心世界,发现他们平凡中蕴含着的真善美,他的画风平易、朴实,具有平和亲切之感,反映了新型市民阶层的美学理想。

柯钦和马瑞特都声称夏尔丹艺术生涯出现转折的时刻是当要求他画兔子的时候。他的作品获得成功,因此紧接着就被委托画一幅鸭子静物画。夏尔丹下面的这段话反映出他探求这类绘画的独特之处:“我必须忘掉曾经看到过的和其他画家的绘画手法……我一定要把它放在远处,我再也看不到细节的地方。我要画好主体形状并且展示最真实的一面——颜色的浓淡、体积、光照和阴影。”

夏尔丹很欣赏与他同时代的两位伟大的静物画家,一个是亚历山大·弗朗索瓦·狄波尔特 (Alexandre-François Desportes, 1661-1743)和让·巴普蒂斯

上图

巴黎的圣苏比教堂。

夏尔丹在这里接受洗礼并度过了他的一生。

下图

静物 夏尔丹 1731年

从30年代开始,夏尔丹创作了一批以厨房为主题的静物画作品,如铜煎锅、木制胡椒粉研磨器、陶器罐、研磨棒等,他非常认真地摆放这些物品,使它们看起来更自然。

特·乌德里(Jean-Baptiste Oudry, 1686-1755)。狄波尔特和乌德里都擅长画以打猎为主题的静物画,而且他们都接受到了皇家资助。1728年,乌德里被任命为皇家狩猎生活的专职画师,他的作品主要为17世纪的静物画,描绘死的和活的动物以及猎狗的装束,猎枪和猎袋,而打猎的其他场景往往形成画面背景。这些构思巧妙的作品恰巧反映了贵族们追求享乐的情形而非常受贵族们所尊崇。正如后来所描述的路易十五的生活一样:如果国王一天不狩猎,那么他一天什么也不干。夏尔丹的早期作品比如《猎狗》、《餐桌》都受到了乌德里和狄波尔特的极大影响。1728年,夏尔丹展出了他的首批静物画,大概有10或11幅。也正是在这个户外展览上这位年轻的艺术家用他的作品。其中有一件作品获得了特别的赞誉,就是现在闻名于世的《鲑鱼》。那时候的人们看惯了乌德里和狄波尔特的作品,这幅写实的画作几乎震惊了所有人。

虽然再也没有作品像《鲑鱼》和《餐桌》这两幅画那样获得巨大的影响,但是夏尔丹一直从事静物画创作直到18世纪20年代末。他创作了许多小的静物画,比如一个红酒瓶,一只高脚杯,水果或者兔子或者倒挂在光秃秃石墙上死去的小鸟等。和前人的不同之处是他的作品极其朴素和真实,看到他的作品,人们第一次感觉到他们好像可以触摸到兔子的毛发、闻到熟透了的桃子的香味。他的许多早期作品都是被朋友和其他画家买走的。

夏尔丹继承了路易·勒南的传统,把静物画复兴了起来。法国的艺术理论家比埃尔施耐德说:“沙龙的时代终于被夏尔丹拖进了厨房。”夏尔丹的早期作品以静物画闻名,但仍没有摆脱荷兰画派的影响:构图比较繁杂,画面上摆满了各式各样的东西,让人眼花缭乱,同时色调缺乏统一。在18世纪30年代,获得学院会员称号后,夏尔

丹成为他们中独树一帜的画家。他着重创作风俗画,描写市民的日常生活。这也从另一个侧面说明了资产阶级的势力正在增强。狄德罗在看到这类题材画作时曾称赞说:“观看夏尔丹的画,我们只需要用眼睛来好好欣赏它就足够了。”夏尔丹的作品运用朴实的语言,描绘出市民的日常生活,表现了他们对劳动的热爱。夏尔丹也曾说过:“作画固然需要颜色,但是还必须靠感情。”

夏尔丹赋予静物以生命,所描绘的均为市民家庭日常生活用品,画家将它们随意安放在画面上,给人一种自然、生动和活泼的亲切感觉,运用丰富的、光暗变化柔和的及其反射光所构成的微妙变化,充分表现了物象的形态整体感。夏尔丹用无限深厚的感情去描绘这些平凡而无声的朋友。他的画总是那么朴素、真诚,体现了画家的民主思想,他认为平凡的人与物不仅外貌美,内心也美,因此,他的作品常能引起热爱生活的人们的思想共鸣。

夏尔丹的风俗画受小荷兰画派影响,但思想内容更深刻,作品主题主要是单身女性形象,她们大多来自中产阶级,夏尔丹善于把人物形象和生活环境联系起来。他也画肖像画,用彩色粉笔完成的自画像,是这类作品中的代表作。

到了40年代,夏尔丹的静物画已经形成了自己的独有风格。罗丹曾评价说:“所谓大师,就是这样的人,他们用自己的眼睛去看别人见过的东西,在别人司空见惯的东西上发现出美来。”

终其一生,夏尔丹质朴,不为名利,他的艺术是在启蒙运动思想影响下歌颂平民的美德,是为行将到来的革命“启发人们头脑”的艺术。他的绘画对后来19世纪的米勒、库尔贝等人亦有不小的影响,这说明了夏尔丹是一位承前启后的画家,他的出现像一座桥梁,把17世纪和19世纪联系了起来。他是为法国大革命的到来做思想准备的人。

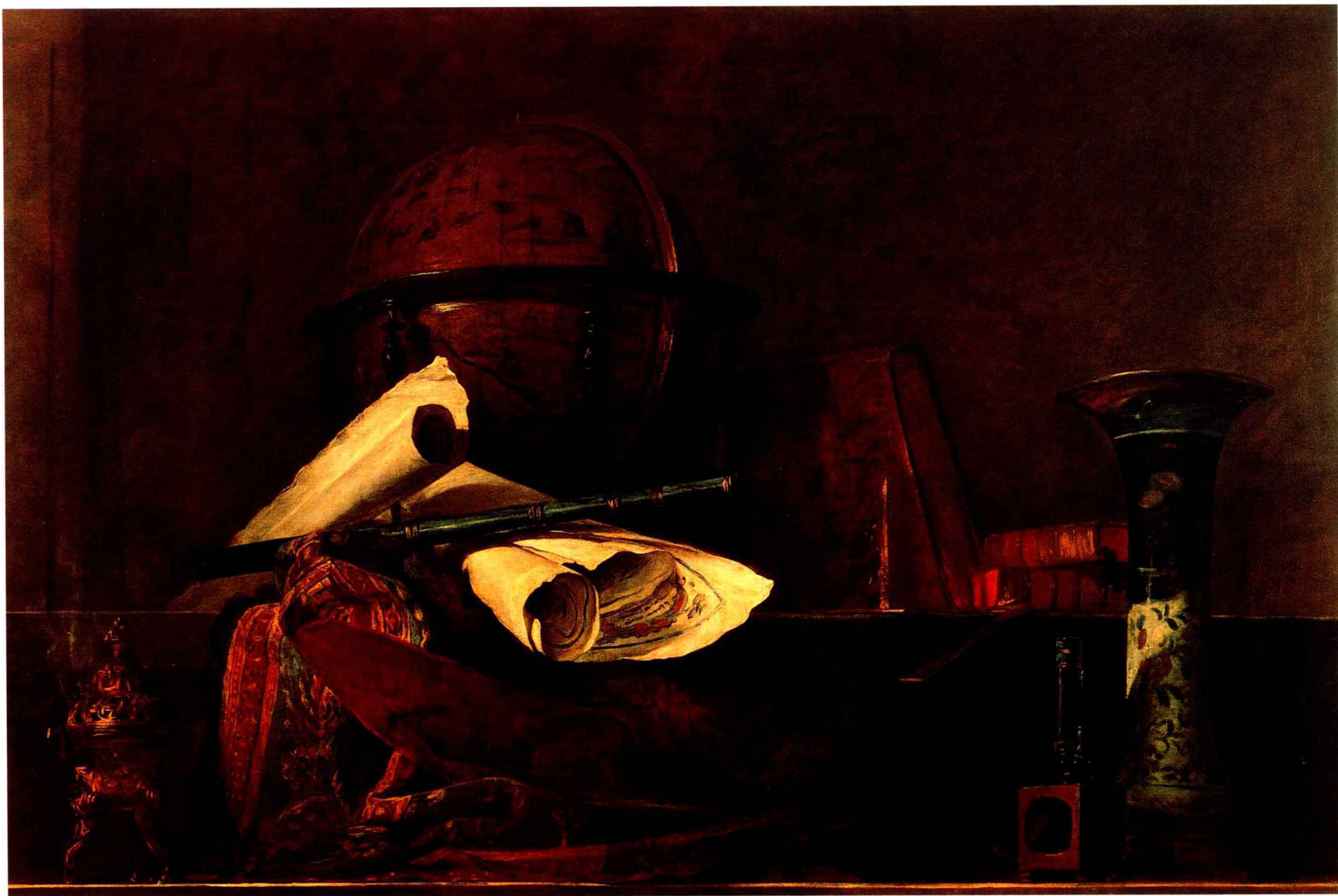

铜水箱

有位评论家说过,在夏尔丹之前,法国只有静物,直到有了他才开始了“静物的生命”。这就是夏尔丹静物画的魅力所在。

夏尔丹的静物画喜欢以石头墙面为背景,用他简单的笔触描绘周围的一切。

画家为了表达静止物象的“生命”,抹去富贵气息,在画中尽量不用浓艳的色彩和闪光的器皿摆设,使静物展现其自身本来的面貌。铜水箱是十八世纪家庭的重要物品,铜质的盖子和吊环,中国式的架子,都得到了人们的高度评价。

夏尔丹的作品因其大胆的简单和省略多余的细节,成为法国写实主义画家Bonvin的重要艺术灵感来源。Bonvin的作品《铜茶壶》就是受到夏尔丹这幅《铜水箱》的启发而完成的。

夏尔丹30岁以后所画的静物,大多是中产阶级常用的物品,经他一再描绘,它们的幻象显出很强的“生命感”,狄德罗称他为大魔术师。我们在他的《铜水箱》等静物中可见到它们的情感与生命。