

世界传世名画

IMMORTAL WORLD PAINTINGS

4

济南出版社

世界传世名画

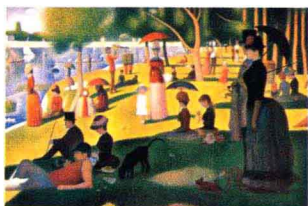
四

济南出版社

包厢 雷诺阿

大碗岛的星期日下午 修拉

一篮苹果 塞尚

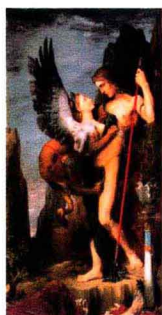
向日葵 凡·高

十九世纪 印象派名画

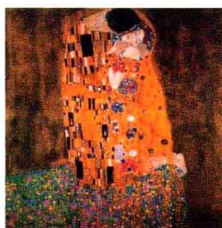
包厢 [法国] 雷诺阿	340
伊雷娜·卡昂·当韦尔小姐像 [法国] 雷诺阿	341
大浴女 [法国] 雷诺阿	342
夏庞蒂埃太太及子女像 [法国] 雷诺阿	344
罗拉 [法国] 吉尔威克斯	345
手术前 [法国] 吉尔威克斯	346
热尔韦夫人像 [法国] 热尔韦	347
保罗·普瓦尔松夫人 [美国] 萨金特	348
在家中的波兹医生 [美国] 萨金特	349
奏鸣曲 1893 年 [美国] 哈萨姆	350
洗澡 [美国] 卡萨特	351
春霜 [澳大利亚] 格鲁纳	352
艺术家的夫人与狗在海滩旁 [丹麦] 克多耶	353

十九世纪 后印象派名画

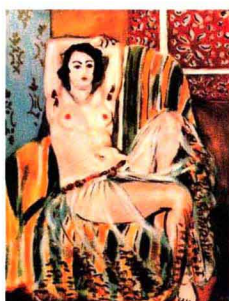
大碗岛的星期日下午 [法国] 修拉	354
摆姿势的模特 [法国] 修拉	356
阿斯尼埃尔的沐浴 [法国] 修拉	356
一篮苹果 [法国] 塞尚	357
圣维克图瓦山的松树 [法国] 塞尚	358
玩牌者 [法国] 塞尚	358
大浴女 [法国] 塞尚	359
爱妲·帕拉里 [法国] 高更	360
神日 [法国] 高更	361
失去童贞 [法国] 高更	361
我们从哪里来?我们是谁?我们往那里去? [法国] 高更	362
两位塔希提妇女 [法国] 高更	362
永不再 [法国] 高更	363
裸女 [法国] 劳特累克	364
丑角夏玉卡奥在红磨坊 [法国] 劳特累克	365
磨坊大街的两女子 [法国] 劳特累克	366
割掉耳朵后的自画像 [荷兰] 凡·高	367
阿尔勒的卧室 [荷兰] 凡·高	368
朗卢瓦桥 [荷兰] 凡·高	368
向日葵 [荷兰] 凡·高	369

俄狄甫斯和斯芬克斯 莫罗

吻 克里姆特

懒散的后宫佳丽 马蒂斯

夏托纳弗村 弗拉芒克

夜晚露天咖啡座 [荷兰] 凡·高 370

十九世纪 象征主义名画

海边的年轻女孩 [法国] 夏凡诺 371

艺术与诗歌女神集合在神圣的森林 [法国] 夏凡诺 371

俄狄甫斯和斯芬克斯 [法国] 莫罗 372

独角兽 [法国] 莫罗 373

狮之情人 [法国] 莫罗 374

独眼巨人 [法国] 雷东 375

长颈瓶中的鲜花 [法国] 雷东 376

夏娃 [法国] 杜默 377

掘墓者与死神 [瑞士] 施瓦伯 378

二十世纪 现代派名画

莎乐美 [德国] 斯塔克 379

沐浴 [瑞士] 瓦洛顿 380

逆光下的裸女 [法国] 博纳尔 381

画家鲁赛尔和他的女儿安纳特 [法国] 维亚尔 382

让·德·波利纳克伯爵夫人 [法国] 维亚尔 383

吻 [奥地利] 克里姆特 384

阿德勒-布罗赫-鲍尔 [奥地利] 克里姆特 385

女人的三个阶段 [奥地利] 克里姆特 386

达娜厄 [奥地利] 克里姆特 386

维克多·希特范·鲍尔像 [奥地利] 席勒 387

拥抱 [奥地利] 席勒 388

自画像 [奥地利] 席勒 388

含羞草 [法国] 马蒂斯 389

舞蹈(第2号) [法国] 马蒂斯 390

金鱼 [法国] 马蒂斯 390

懒散的后宫佳丽 [法国] 马蒂斯 391

室内裸女 [法国] 芒更 392

老国王 [法国] 鲁奥 393

裸女 [法国] 马尔凯 394

夏托纳弗村 [法国] 弗拉芒克 395

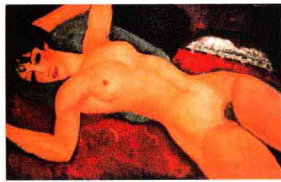
三个女子(局部) [法国] 莱热 396

两只鸚鵡的组合 [法国] 莱热 396

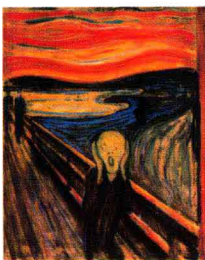
印度舞蹈者 [法国] 东根 397

梦 毕加索

玫瑰色的裸体 莫迪里亚尼

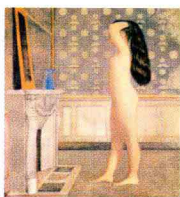

呐喊 蒙克

丽达与白鹅 达利

生命 [西班牙] 毕加索	398
阿维尼翁少女 [西班牙] 毕加索	399
格尔尼卡 [西班牙] 毕加索	400
画家和模特儿 [西班牙] 毕加索	400
梦 [西班牙] 毕加索	401
玫瑰色的裸体 [意大利] 莫迪里亚尼	402
坐着的裸女 [意大利] 莫迪里亚尼	404
生日 [俄国] 夏加尔	405
我与村庄 [俄国] 夏加尔	406
病中的孩子 [挪威] 蒙克	407
马拉之死 [挪威] 蒙克	408
青春期 [挪威] 蒙克	408
呐喊 [挪威] 蒙克	409
梦 [法国] 卢梭	410
夏娃 [法国] 卢梭	410
诗人的灵感与诗歌 [法国] 卢梭	411
日本伞下的姑娘 [法国] 凯尔希纳	412
几个圆圈 [俄罗斯] 康定斯基	413
链条上的狗 [意大利] 巴拉	414
红塔 [法国] 德洛奈	415
人体研究 [英国] 培根	416
妇女 [美国] 德·库宁	417
网之外 [美国] 波洛克	418
第31号, 1950 [美国] 波洛克	419
蔚蓝的金色 [西班牙] 米罗	420
波兰骑士 [德国] 恩斯特	421
公众之声 [比利时] 德尔沃	422
沐浴中的仙女 [比利时] 德尔沃	424
内战的预感 [西班牙] 达利	425
沉思的裸体 [西班牙] 达利	426
丽达与白鹅 [西班牙] 达利	427
巴登·巴登的舞蹈 [德国] 贝克曼	428
艺术家与模特儿 [德国] 格罗兹	429
日蚀 [德国] 格罗兹	430
自画像与模特 [德国] 谢德	431
卡佳读书 [法国] 巴尔蒂斯	432

壁炉前的少女 巴尔蒂斯

少女与白狗 弗洛伊德

亚当和夏娃 朗毕克

壁炉前的少女 [法国] 巴尔蒂斯	433
猫照镜 [法国] 巴尔蒂斯	434
吸烟者 [意大利] 古图索	435
少女与白狗 [英国] 弗洛伊德	436
大室内 [英国] 弗洛伊德	437
床上之倩女 [英国] 弗洛伊德	438
站立幕布旁 [英国] 弗洛伊德	438
玛丽莲·梦露 [美国] 沃霍尔	439
什么使今天的家庭如此温馨，格外不同 [英国] 汉密尔顿	440
镜前地毯上的两模特 [美国] 珀尔斯坦	441
了不起的美国裸体 [美国] 韦塞尔曼	442
浴室3号 [美国] 韦塞尔曼	443
紫色 [美国] 朗毕克	444
亚当和夏娃 [美国] 朗毕克	445
处女 [美国] 怀斯	446
恋人 [美国] 怀斯	447
克里斯蒂娜的世界 [美国] 怀斯	448
乡村女招待 [美国] 戈因斯	449
加拿大俱乐部 [美国] 埃斯蒂斯	450
琳达 [美国] 克洛斯	451
黑色的网 [日本] 加山又造	452

图版

「世界传世名画」

4

包厢 雷诺阿 (法国)
布上油画 80 厘米 × 63 厘米
伦敦科陶德学院美术馆藏

《包厢》则是雷诺阿正式参加印象派美展的第一次参展作品之一。这幅画根据他在剧院里所得的印象，回到画室里请人摆模特儿画成的。画上前面那个盛装贵妇是一名叫尼尼·洛比丝的模特儿扮成的。后面手拿望远镜的中年绅士形象，则是由雷诺阿的一个兄弟充当模特儿的。画家成功地画出了剧院一角的气氛，尤其是画面上两个人物的神情，丝毫没有摆姿势的痕迹，他们似乎全神贯注地在观戏，陶醉在此时此刻的舞台演出中。贵妇人那张化了妆的脸容与后面那个男绅士，形成鲜明的对比度。整幅画面的色彩基调是暖色，它由玫瑰、黑、白三色

组成。贵妇人身上的黑条纹衣服异常醒目。这些粗阔的黑条子和她的白色相间的浅色，恰好与绅士身上的黑色外衣和白色衬衫相呼应。

皮耶尔-奥古斯特·雷诺阿(1841~1919)是法国印象派杰出画家。从小练就了绘画的基本功，1854年至1861年当了陶瓷画工，后入 Boozael 学校学画，进步很快，并以其风格加入到印象派的行列。1881年，雷诺阿突然意识到印象派已发展到尽头，主张向文艺复兴时期以来的风格学习(主要是其绘画的现实性)。他毅然去了意大利，此期间，雷诺阿深受庞贝壁画和拉斐尔作品影响，回国后又对安格尔古典主义风格很感兴趣，在他的裸女造型中，吸收了不少安格尔的造型风格。

伊雷娜·卡昂·当韦尔
小姐像

雷诺阿 (法国)

布上油画 65 厘米 × 54 厘米

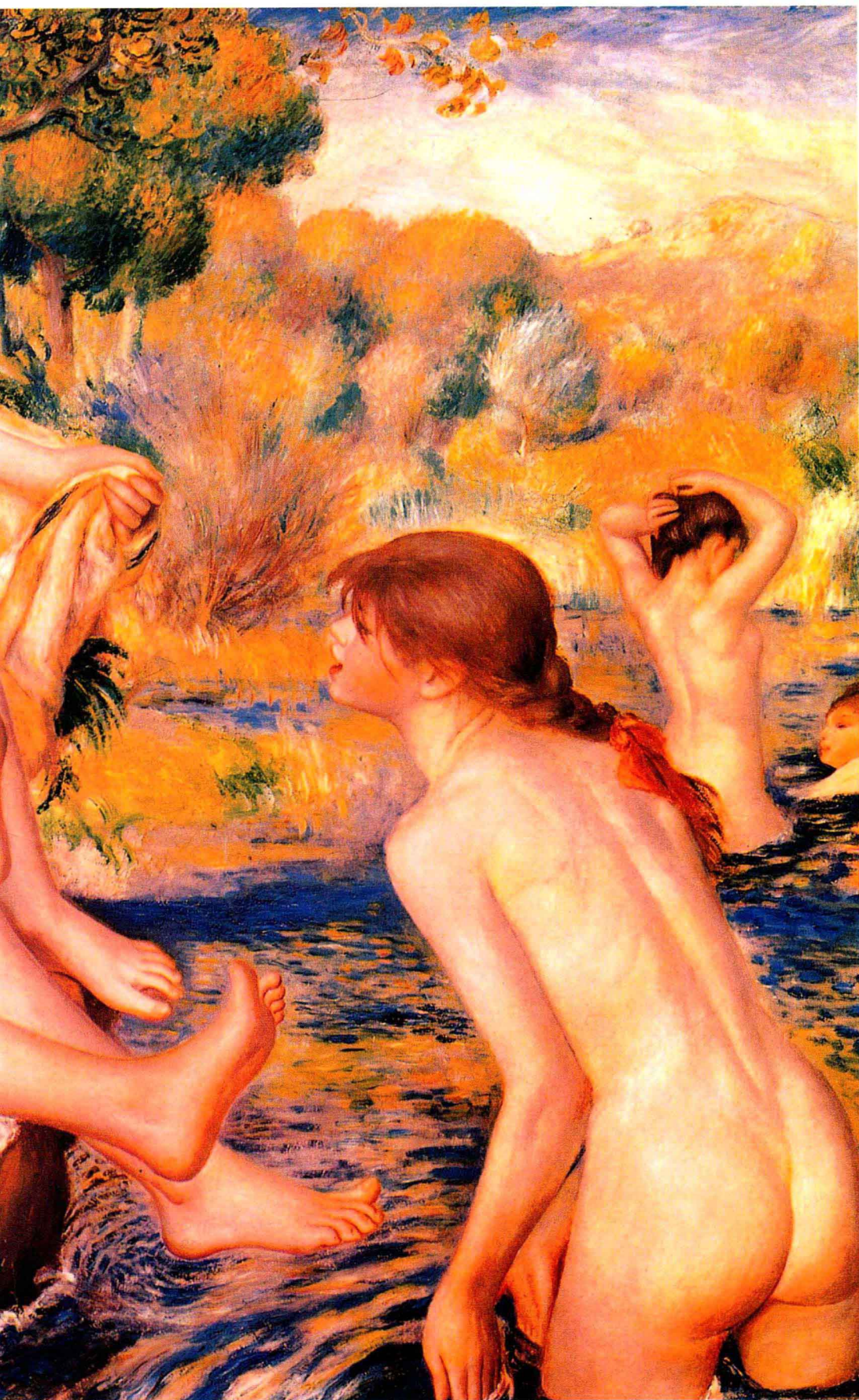
苏黎士 E·G·比勒收藏基金会藏

雷诺阿一生的作品大多以明快响亮的暖色调描绘青年妇女。他以特殊的传统手法，含情脉脉地描绘青年女性那柔润而又富有弹性的皮肤和丰满的身躯。《伊雷娜·卡昂·当韦尔小姐像》是雷诺阿迈入全盛时期时的作品，满篇都飘散着少女的馨香，

洋溢着一种青春的活力。画中的当韦尔小姐恬静地坐在那里，全神贯注地凝视着前方，处于浓密的深绿色的树丛中，色调是极其柔和的，形体和背景交接处没有明显的界线，使画面的色彩产生了一种微妙的朦胧感。像瀑布一样流泄在整个上半身的披肩发不是靠平涂，而是以多种笔触的棕红色调构成的，使画中少女的肌肤更增添了娇嫩透明的效果，画出了少女的冰肌玉肤，天造尤物之美。

大浴女 | 雷诺阿 (法国)
布上油画 115.6 厘米 × 167.8 厘米
费城艺术博物馆藏

这是代表雷诺阿所谓的“安格尔风格的危机时代”的大作，也是他向晚年成熟期过渡中的一幅代表作品。画面中的裸女，在自然的环境中洗浴嬉戏，动态轻松自然，有如摄影抢拍效果。人物造型丰满、结实，具有强烈的肉欲特征。整个画面呈金字塔形，平衡而有动势。画面的色彩以一种褐红色的暖色调统一起来，少数阴影部分用了一些紫与蓝，使得画面呈现出温和与热烈的效果。那一个个比例夸大的丰腴裸女的柔嫩肌肤在阳光下闪烁着斑斓的色彩，有如果实般饱满滋润。大自然中有生命的裸女，是画家心目中理想的女性形象，她们充满了生命与青春的活力、丰饶与富足的内涵，同时也散发出一股强烈的肉感美的魅力。色彩上前景的裸女色调较柔和，而背景自然对比强烈，画面中的色点不是由纯笔触完成，而是在调色盘里调画的。整个画面色彩给人感觉不是在强调视觉对自然的反映，而是自己心目中主观想像的自然。因此，此画与印象派代表人物莫奈的用色比较，说明了雷诺阿与正宗印象派之间的差异。

夏庞蒂埃太太及子女像 雷诺阿（法国）
布上油画 154厘米×190厘米
纽约大都会博物馆藏

这幅画是雷诺阿的成名之作。夏庞蒂埃夫人是一位著名的出版商的妻子，社交界的名流，沙龙的女主人。此画系受夫人的预订而绘制的。画中以装饰华丽的室内环境来衬托这位贵族夫人和两个天真的女儿。夫人坐在孩子们的右边，悠闲恬适地注视着两个女儿，左边一个女孩正坐在一条大狗的背上。孩子的纯真表情描绘的极为生动。整个画面洋溢着一种富裕家庭所特有的天伦情趣。背景为棕红色，人物间的衣服色彩有强烈对比，夫人的黑色衣裙压住了全局，使左边两个孩子的天蓝、白相间的裙子更显突出。这幅画在1879年的巴黎沙龙中获得了好评。

罗拉 | 吉尔威克斯 (法国)
布上油画 175 厘米 × 222 厘米
波尔多美术馆藏

此画是根据法国作家缪塞的同名诗作绘制的。青年罗拉在准备自杀前夕，同一位美丽的妓女过了一个美好的夜晚。到了清晨，妓女发现了罗拉轻生的念头而赠以金项链，然而罗拉笑而拒绝，饮下了毒药。画家将这一浪漫故事带到了左拉式的自然主义世界，并以印象主义画风和色彩绘成这一冷静的作品。画面以床铺的大面积白色、浅灰色与布幔后的黑暗背景形成强烈对比。美丽、年轻的妓女仍在梦中，一只脚牵拉在床边，画家对人体的微妙色调刻画细致，使人体的亮部呈现出偏黄的暖色调，而在暗部则呈现出微紫的补色。在构图上，采用横向线条：床铺、窗台、栏杆、桌子作为铺垫，帐幔、床头形成两条平行的斜线，构成画面的不平衡感。青年罗拉逆光站立在窗台前，一手扶住窗台，一手扶住窗框，这一动作表现了罗拉临死

前对生活的留恋，他回头凝视着一丝不挂的妓女，美丽的妓女在白色床布的暖白色和蓝紫偏红、偏绿的冷色陪衬下，更显出生命的温馨可爱，令人向往。

亨利·吉尔威克斯(1852~1929)是法国画家，擅长于画裸妇，一生中绘制了许多风俗画、肖像画。吉尔威克斯原本是学院派的画家，虽然他也采用了部分印象主义的原则，但仍不能达到表现现象《罗拉》这类题材所需的激情，因而这种冷漠的自然主义画风不能在情感上战胜观众。由于他是雷诺阿的好友，并经常结伴而行，故他也受其影响，偶尔也画画此类迎合第三共和国时代画家们热衷的主题，他的大部分作品是以神话为主题的。

手术前 吉尔威克斯 (法国)
布上油画 242 厘米 × 188 厘米
巴黎奥赛博物馆藏

此画描绘一位病人在手术前的场面，手术台上躺一位奄奄一息的裸体女子，她的肌肤成白色，台前众多的医生聚在一起会诊，他们面目神态紧张而严肃。在技法上，画家把人物刻画得庄重典雅，带有典型的学院派绘画风格。在色彩上，都以黑白色为主，表现出画家多少受印象派画家德加的启示。

热尔韦夫人像 吉尔威克斯 (法国)
布上油画 118厘米×79厘米
私人藏

画家以写实手法描绘夫人的温和面容，刻画出富于表情的眉宇与嘴角，以及对裸露双臂的表现。画面以暖绿色的河岸树林为背景，衬托出夫人白色的长裙及丰腴修长的体态，同时也体现出夫人优雅的风韵和高雅的气质。

鉴赏萨金特的肖像画能使人感受到一种油画笔触的美感。《保罗·普瓦尔松夫人》是他在1884年因展出《高特鲁夫人》肖像而受到严重打击并被迫移居英国后的作品。这是一幅出色的肖像画，他以严谨的写实去描绘肖像的全貌。虽然，萨金特运用一种较为灰暗的色调，但从整体效果看，它显得银光闪闪，无丝毫古典味，色调很透明。尤其是画中普瓦尔松夫人透露出的端庄、华贵的气质，以及那一双凝神、多思和含情脉脉的眼睛，显现出贵夫人的那种英国式的高雅。这种高雅的形象正是萨金特的肖像个性所特有的艺术趣味。

约翰·辛格·萨金特(1856~1925)是美国19世纪后期及20世纪初期著名的肖像画家。由于父母酷爱旅行，所以他的童年可以说是在旅行中度过的。他喜欢沿途写生，这决定了他一生的艺术生涯。他的肖像画富丽典雅，体现了他的敏锐观察力和卓越的油画技巧。他擅于表现人物的性格、风度和气质，特别喜欢用光的效果突出质感。

保罗·普瓦尔松夫人 | 萨金特(美国)
布上油画 149.8厘米×85厘米
底特律艺术学院藏

此画为画家早期作品，他对肖像画的技巧处理勇于革新，希望把人物描绘在他们日常生活的环境中，使人物看上去十分自然、舒适。这幅作品即是一例。但画家在刻画人物时，不免有些“巴洛克风格”，用笔也较光润细腻，整幅画面以朱红与深红色调为主，绚丽夺目。画家以卓越的印象派外光技法，通过洒脱的笔触和简练的色块，来创造出波兹医生的高雅气质，使作品的光色情趣与形态的韵律节奏浑然一体。

在家中的波兹医生

萨金特(美国)

布上油画 204.4 厘米×111.4 厘米
洛杉矶阿曼德·哈默基金会藏