

西方名画和它的故事

3

XIFANG
MINGHUA
HE TADE GUSHI

汤 麟 编著

纳比，吻红了世界

NABI
WENHONGLE
SHIJIE

湖北美术出版社

西方名画和它的故事

3

XIFANG
MINGHUA
HE TADE GUSHI

汤麟 编著

纳比，吻红了世界

NABI WENHONGLE
SHIJIE

湖北美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

纳比, 吻红了世界 / 汤 麟编著.

- 武汉: 湖北美术出版社 1999.11

ISBN 7-5394-0911-8

I. 纳...

II. 汤...

III. 油画 - 艺术评论 - 西方国家 - 近代

IV. J 213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999) 第 24796 号

责任编辑: 王 乔
黄小路

装帧设计: 王 乔
技术编辑: 祝俊超

纳比, 吻红了世界

汤 麟 编 著

出版发行: 湖北美术出版社
地 址: 武汉市黄陂路 75 号

电 话: 86787105
邮 编: 430077

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

经 销: 新华书店

版 次: 2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷
开 本: 889mm × 1194mm 1/32 印 数: 1-5000 册
印 张: 5.25

ISBN 7-5394-0911-8/J·819

定 价: 28.00 元

本书如有质量问题请与承印厂调换

目 录

老祖母的乡音

[英国] 康斯太布尔《干草车》1

绑在桅杆上的凄迷

[英国] 透纳《暴风雪》4

大海啊，大海……

[英国] 密莱司《凯勒·海伦》7

呻吟·遗弃·不安的灵魂

[英国] 密莱司《秋叶》10

亚瑟王的软禁

[英国] 莫里斯《圭妮薇尔王后》13

生命的绿意

[英国] 罗塞蒂《看，神的侍女》16

不必了，太晚了

[英国] 罗塞蒂《贝娅特丽丝》19

流泉般的诗意

[英国] 莱顿《缠纱》22

尼罗河在哭泣

[英国] 阿尔马·达德马《安东尼和克娄芭特拉》25

在地中海的岛屿上

[英国] 约翰·波依特《在平台上》28

血淋淋的亲吻

[英国] 比亚兹莱《顶点》30

爱情的祭坛	
[法国] 摩罗《幻想》	33
阴谋与爱情	
[法国] 亚·卡巴奈《菲德娜》	36
心灵深处的压抑和控诉	
[法国] 莱尔米特《收割的报酬》	39
生活·信心·人间和土地	
[法国] 蓬桑《朗格多克葡萄园的一角》	42
生与死的桥梁	
[瑞士] 勃克林《死亡之岛》	45
严峻啊，人世间	
[瑞典] 佐恩《我们每天的面包》	48
绿色的随想曲	
[瑞典] 佐恩《在丛林里》	50
山野深处的清泉	
[匈牙利] 蒙卡奇《窗前的绣花女》	52
暴政·血泪·控诉	
[匈牙利] 蒙卡奇《死囚牢房——被判死刑的人最后一天》	55
我期待	
[罗马尼亚] 格列高莱斯库《期待》	58
“第一次生理征兆”的恐惧	
[挪威] 蒙克《青春期》	61
悲剧性的序曲	
[德国] 莱柏尔《编织女工》	65
故乡的常春藤	
[德国] 费尔巴哈《南娜》	68
艺术家的矛盾	
[德国] 门采尔《轧铁工场》	71
母亲呵，母亲	
[德国] 珂勒惠支《自画像》	74
哥特式的召唤	
[德国] 柯斯梅尔《诺亚的方舟》	77

在速度的枷锁中	
[意大利] 巴拉《路灯——光的研究》	80
珍妮，自杀了	
[意大利] 莫迪里亚尼《戴帽子的女人像》	83
恐惧、挣扎、呐喊	
[意大利] 本维纽泰《愤怒的少妇》	86
冰里燃烧的火焰	
[俄国] 康定斯基《白线，232号》	89
阳光·乐观·微笑	
[前苏联] 拉克季奥诺夫《前线来信》	92
冷漠的小诗	
[荷兰] 蒙德里安《黄色的构图》	95
冷酷的梦魇·镜前的少女	
[西班牙] 毕加索《镜前的少女》	98
第五个春天的悲剧	
[西班牙] 毕加索《哭泣的女人》	102
童年王国的绿卡	
[西班牙] 米罗《托儿所的装饰画》	105
古典静穆的回归	
[西班牙] 达利《原子的丽达》	108
生命啊，在挣扎着……	
[美国] 怀斯《草地》	111
艺术在行动中	
[美国] 波洛克《薰衣草之雾》	114
东方智慧的飘然西行	
[美国] 马瑟韦尔《西班牙共和国的挽歌》	117
塔希提的太阳梦	
[法国] 高更《我们从哪里来?我们是什么?我……》	120
热情·粗犷·震惊	
[法国] 马蒂斯《绿线》	124
在色彩的背后	
[法国] 马蒂斯《黑地板上读书的少女》	127

原始的恐惧与困惑	
[法国] 卢梭《梦》	130
纳比的呼唤与叮嘱	
[法国] 博纳尔《乡间餐厅》、《花园中的餐厅》	133
纳比，吻红了世界	
[法国] 博纳尔《穿红裙子的少女》	136
达达（上）	
[法国] 皮卡比亚《扎拉的画像》	139
达达（下）	
[法国] 皮卡比亚《穿红裙子舞蹈的姑娘》	142
人间喜剧的恍惚	
[奥地利] 克利姆特《接吻》	145
故乡的思念	
[比利时] 马格利特《乡思》	148

老祖母的乡音

[英国] 康斯太布尔《千草车》（1821年）

英国，大海中的岛国，文学上前有莎士比亚，后有湖畔诗人华兹华斯，在美术上的兴起虽较欧洲大陆为晚，但大有后来居上之势，不论是洛可可风格，浪漫主义，现实主义还是印象主义，都可找到它的存在。庚斯博罗使蓝色成为了画上的主调，贺加斯在绘画上开创了喜剧风格，康斯太布尔（1776—1837）是风景画的一代宗师，他们对西方美术的发展，都作出了各自不平凡的贡献。

康斯太布尔是英国现实主义的风景区画家，在光和色彩的运用上，对法国浪漫主义的德拉克洛瓦，对印象主义的兴起都有着明显的启发。他出生于一个面粉厂主的家庭，幼年时就有着对田园的敏感，后到皇家美术学院学习欧洲传统的风景画技巧，立志探索自然的奥秘，成为一名风景画家。创作思想上他认为接触自然时“就是恢复了生命”，“世界没有两个相同的天气，没有两个相同的时辰，没有两个相同的叶片。”为了对自然变化有真正的理解，他读了不少相关的科学书籍，研究气象学方面的知识。他曾说，他的工作是“科学与诗意”兼而有之。在具体描绘时他十分注意光线、气氛对天空、树叶和水面的影响，认识到光线与阴影永远在流动着，一刻也不会停止。虽然学院派对他画幅上的阳光与阴

[英国] 康斯特布尔《干草车》（1821年）

影，鲜花与水滴，晨曦与晚霞，微风与空气并不感兴趣，但他仍坚持着自己的创作道路，宣称不会用摹仿献媚任何人，也决不屈服于任何人。直到1821年《干草车》在沙龙成功展出，

康斯太布尔 《通过河闸的小船》（1826年）

他的艺术才被保守分子予以承认。法国的德拉克洛瓦称他是英国绘画上的光荣，他也是巴比松派的画家们崇拜的对象。

《干草车》一画被誉为是如同“中午”一样灿烂的杰出风景画，不只表现了夏季的英国乡村景色，还营造出一种人们所向往的安详的气氛，在人与农村景色的和谐中，充分传达了画家对家乡的崇高敬意，以及一种对生我养我的土地的感激之情。这幅作品共有不同的两幅，一为习作，一为成品；但是在艺术效果上习作却比成品更有感染力。画上：一辆马车载着干草，在乡村泥泞的道路上缓缓地行进，车辙不时溅起泥浆，高大的树丛中传来蝉鸣，车轮发出了吱吱咔咔的声音，光时而静止在农舍的屋顶上，时而又从屋顶上流去。远方黄色的土地宝石般地闪耀着，水上荡着银色的云彩。在复杂而单纯的色调的相互呼应中，空气有些颤抖，天边卷起乌黑的云丝，一切都在预示着暴风雨的即将来临。这是一个在农村极为常见的事件，但却浓缩了农村的常人常景，涵盖了生活的全部内容，处处都抑扬着老祖母慈祥的乡音。

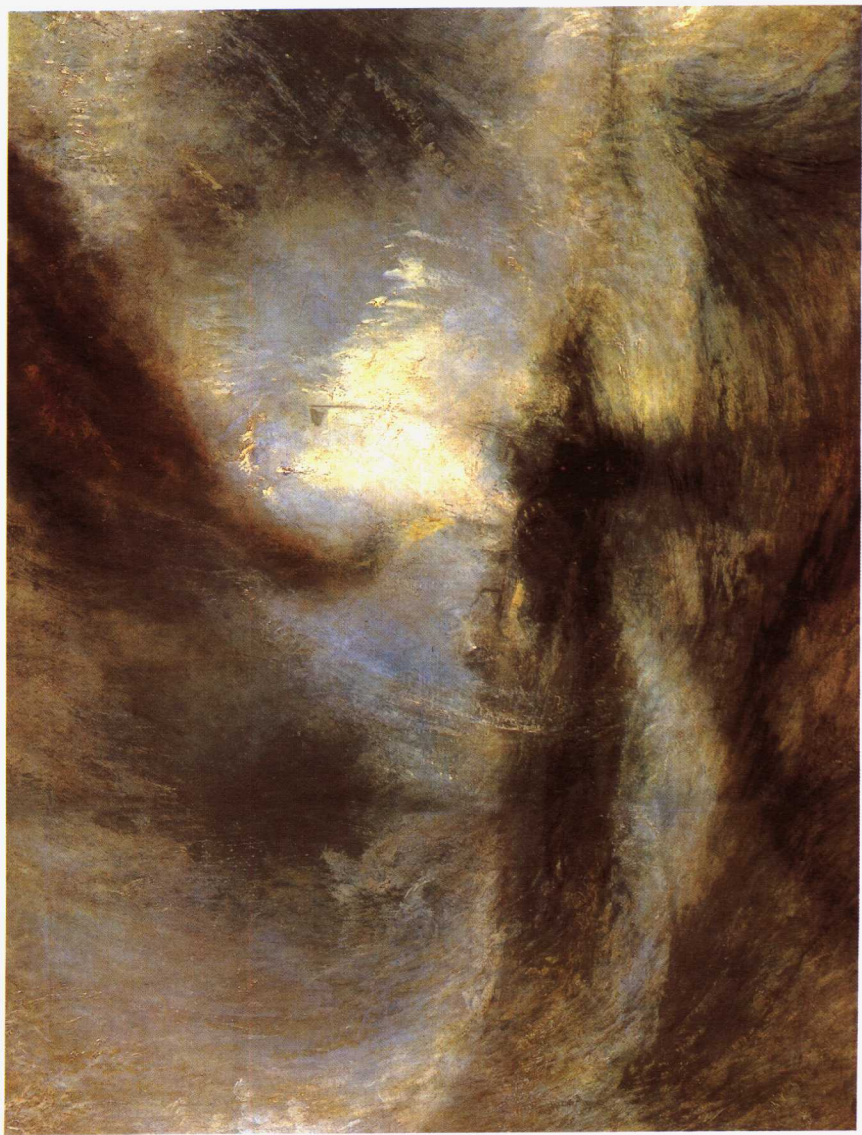
绑在桅杆上的凄迷

[英国] 透纳《暴风雪》（1842年）

伦敦，晨雾早已从泰晤士河上散去，人们又盼来一个难得的好天气。

但，白金汉宫对面，英国最权威的绘画圣殿——皇家美术学院绘画展览大厅展出的一幅油画《暴风雪》，却引起了一片喧哗。慎重的人认为可以作为一种新的风格来探讨；否定者和评论家讥讽这位67岁的作者“老疯了”，挖苦这幅作品是“肥皂泡沫和石灰水”，指责他不用绿色，而用黄色和蓝色，让观众在视觉上产生绿色的效果，说他笔法杂乱，违反了绘画的常规；只有那位时而开放，时而保守的理论权威罗斯金为他说了几句公道话。

标题为《暴风雪》，实际画上没有雪，描绘的只是一种极为险峻紧张的气氛。海上正大雾弥漫，狂风怒吼，波涛汹涌，海轮在旋涡中翻滚，即将被击沉在大海的浪涛之中。之所以有人加以否定，不在于其气氛而在于他所使用的手法突破了当时人们习惯的传统的素描加色彩的艺术语言，全然使用的是色彩，而且是模模糊糊的，顺势涂抹的，没有以素描为规范的抽象的造型艺术语言。这种艺术语言，经过时间的挑选，最后成了印象主义的先驱。1871年莫奈在伦敦看到了《暴风雪》不禁惊叹，原来自自己所期望达到的创作风

【英国】透纳《暴风雪》（1842年）

格，早就被这位已去世20多年的画家完成。

《暴风雪》的作者透纳(1775—1851)与康斯太布尔并称为英国不同风格的两大风景画家。父亲是一位理发师，在绘画上他是个早熟的孩子，父亲经常出售他的作品。最初的启蒙老师是水彩画家托马斯·巴尔敦。1789年进入皇家艺术学院学校学习绘画。为了培养透纳，父亲停止了理发工作，全心全意地为儿子创造学习条件。24岁时他以艺术上的优异成绩，被皇家美术学院破格吸收为最年轻的成员。曾到欧洲各国游学，受到古典主义绘画的影响。当时英国正处在完全击败拿破仑的胜利中，各方面都在不断要求更高的发展，透纳在这种大的社会环境的推动下，探索到了自己发展的艺术道路，形成了独立的风格。

透纳对海洋有着深入的观察和研究，他所画的海洋大多给人一种辽阔、苍茫、感伤之感；色彩、空气、雾、浪和大海都被组织在光的单纯和光的绝对之中。他的《战舰无畏号》在苍茫的暮色中，被一只更小的船只缓慢而沉重地拖向拆船工场；这只曾在对抗拿破仑的海战中立过赫赫战功的庞然大物，即将被拆卸支解了，仅此就足以使人陷入一种崇高悲壮的情绪之中。海，死寂一般平静，夕照残阳在燃烧，海水被映得血红；波光、水光、天光，海上的蒸气、雾气在画面上涂抹了一层凄凉与哀婉。

任何能给人美感的艺术，不论是具象的抽象的都需要有着真实的生活经验做基础。年已67岁高龄的透纳为画好《暴风雪》，请人把他绑在海船的桅杆上，体验在大海愤怒时颠簸的感受，你行吗？！他的《奴隶船》在阳光与水气中使你看到了奴隶身上的脚镣手铐，被成批投入大海尚未完全断气的尸体，在底舱甲板上的斑斑血迹。透纳的风景画中有着抽象的抒情，更有着被绑在桅杆上的凄迷……

大海啊，大海……

[英国] 密莱司《凯勒·海伦》（约1850年）

正当法国印象主义画派兴起的时候，海峡对岸的英国也掀起了“拉斐尔前派”的热潮。拉斐尔前派针对当时英国绘画的甜腻媚俗、浅薄空虚的形式主义和对拉斐尔的绝对崇拜，主张艺术应回到拉斐尔之前的文艺复兴初期，甚至中世纪的精神中去，主张绘画应起宗教道德教育作用。

密莱司（1829—1896）为拉斐尔前派的创始人之一。《凯勒·海伦》和他的其他作品一样，醇厚中有着一缕哀愁。画上，一个贫苦的渔家女儿，托着腮，怅然沉思。着一身褪了色的灰蓝长袍，一双粗糙的厚底靴，挎着一篮子新鲜的青鱼，默默地坐在枫树下，准备像一首古老的苏格兰民歌所描绘的那样沿街叫卖：

快来买呀，
刚刚出海的青鱼，
一个便士6条，
又鲜又美……

密莱司以真挚的感情，娴熟的技巧，把这个姑娘刻画得分外动人。红红的面孔，匀称的鼻子，鲜润的口唇，松柔的长发顺着头和肩的轮廓逶迤而下，在流畅柔和的线条中，蕴藏着微妙的心理变化。

[英国] 密莱司《凯勒·海伦》（约1850年）

画面构图有着明显的对角线交叉。海伦的头既在对角线分解成的“△”形的正中，也在她上半身形成的金字塔的顶峰。她前方大块的天空和土地，打破了金字塔带来的过于稳定的格局。如果由左方沿篮子的提梁、姑娘的腰带和远方的地平线画一横线，那么，画幅恰恰可分为上下两部。上部，着重刻画人物空灵的精神世界，下部着重把19世纪英国农村破产的景象压缩在和精神世界密切相关的“静物”之中，揭示了和18世纪那位曾经吹着长笛跋涉全欧，目睹过农村苦难的英国诗人哥尔斯密的名著《荒村》类似的主题：工业革命给农民带来的不是幸福，而是纺车的喑哑和“圈地运动”所造成的荒凉、萧条与茅舍倒塌后可怕的寂静！

呻吟·遗弃·不安的灵魂

[英国] 密莱司《秋叶》（1851年）

密莱司是英国19世纪中叶极有影响的画家，4岁学画，11岁考入皇家美术学院，16岁即已成名，后任该院院长。

《秋叶》是为英国诗人丁尼生最美的抒情诗篇之一《玛丽安娜》所画的插图。《玛丽安娜》描写了一位信仰基督而又热切盼望拥抱生活的姑娘，所不同的是，密莱司把原诗中的背景从有着“纵横沟渠，弯弯流水的田野农村”改到了牛津大学神学院的小礼拜堂中，以便更能抒发这个不安的灵魂的矛盾和苦闷。

画面一开始就以突出的明暗对比，散乱不安的颤抖的线条，展示了一个清教徒绝对的信念与丰富多彩的现实无法妥协的矛盾。一阵秋风勾起了玛丽安娜内心的幽怨，她扔下针线站起身来，双手叉腰展胸，是在摆脱浑身疲劳，更是在有感于秋风而沉缅在对自己命运的冥想中。在艺术处理上，值得一提的是作者在这里使用了隐蔽的三角形构图，以左中窗外吹进室内织物上的秋叶，右上墙上幽暗的长明灯，右下正在啃啮地毯的小灰鼠为三点，虚联成一个樊笼般的等边三角形。秋叶象征着人物即逝的年华，小灰鼠暗示着长久孤独的生活，墙上幽暗的长明灯代表着使人精神、呼吸受到窒息的宗教，而这一切人间的不幸又都来自以这个隐蔽