

世界版画

名作集萃

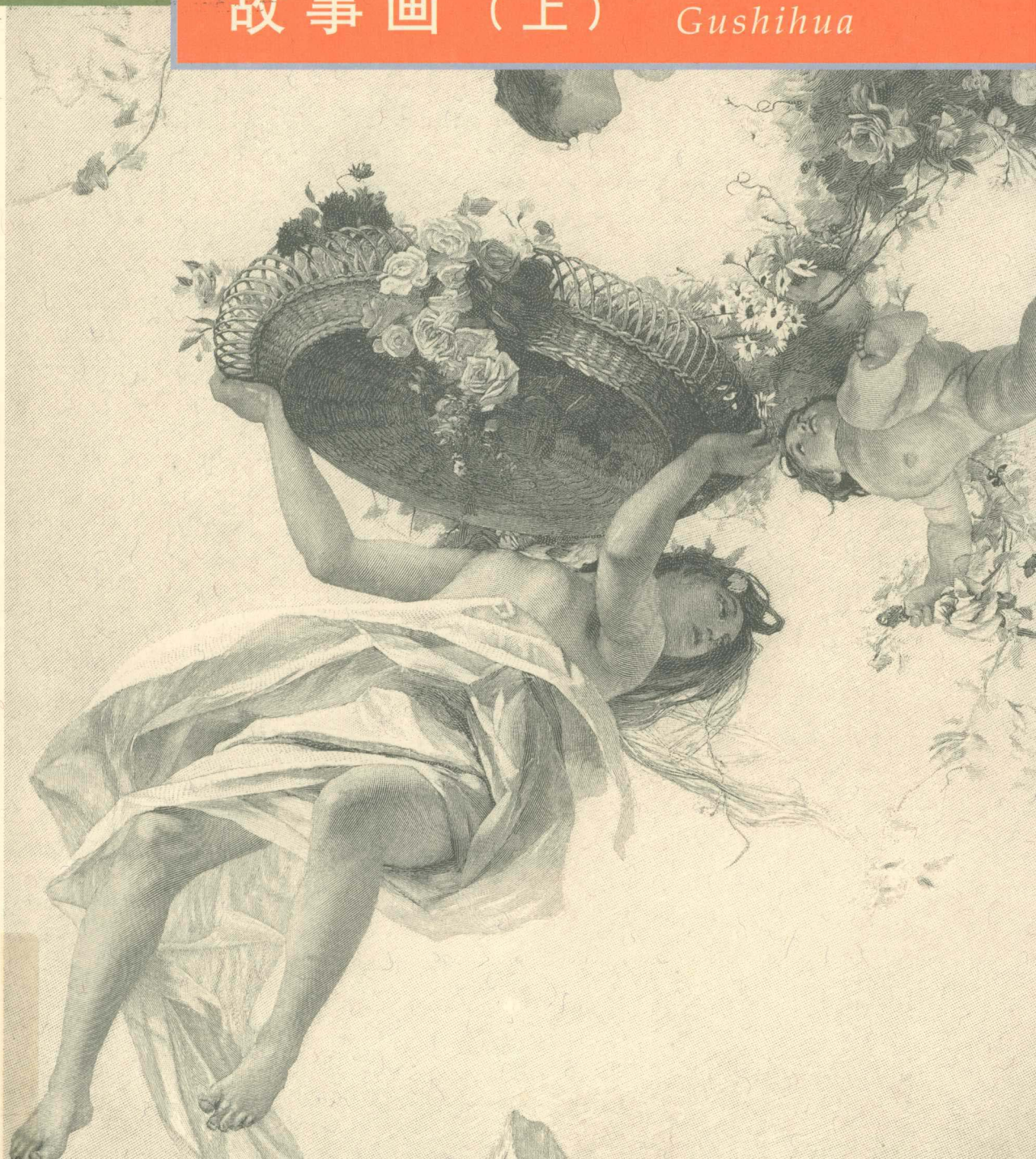
言西 主编

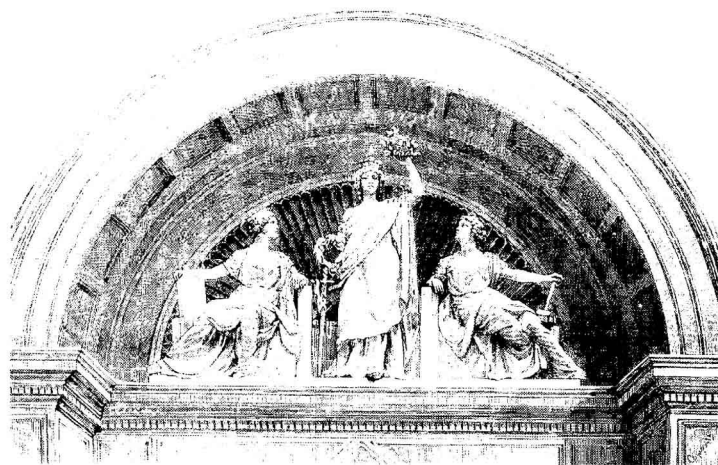


故事画 (上)

Gushihua

SHIJIE BANHUA MINGZUO JICUI





主编 西伯
编著 赛伯
言康远

世界版画名作集萃

· 故事画 ·

上

中国书店

责任编辑：陶 玮

封面设计：胡建斌

世界版画名作集萃·故事画（上下）

主 编 言 西

出版：中国书店

地址：北京市宣武区琉璃厂东街 115 号

邮编：100050

发行：全国新华书店经销

印刷：北京泰山兴业印务有限责任公司

开本：889×1194 1/16

版次：2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印张：24

印数：0001—3000

书号：ISBN 7 - 80663 - 259 - x/J·357

定价：84.00 元



序

胡建斌

艺术总是随着时代的发展而产生变革，在工业化社会以前，欧洲的画家、雕塑家被称为工匠，到18世纪，通过学院派的努力，画家由工匠升为艺术家，确定了艺术家的职业地位。从文艺复兴开始，画家们创造了大批辉煌的作品，自此绘画被认为是记录生活、反映生活的工具；当然在作品中也反映了画家的精神世界和创作意识。19世纪末，照相术的发明，动摇了画家的写实手法，绘画“记录生活”的功能受到挑战，从那时起，绘画手法和表现形式有了质的转变，随之产生了印象派、立体主义、达达主义、抽象派、分离派、超写实主义等艺术诸流派。

近20年，信息技术的发展、电脑的广泛运用，给艺术家、设计师提供了便捷的表现手段和操作机能。在美术史学家那里每个时代有了明确的划分，印象派以前都是传统，印象派以后走向现代。而传统的东西虽然离我们越来越远，但人们回头审视它的时候，又常常被传统的技法和表现形式所打动，更加具有艺术的感染性和人文亲和力。

版画是绘画艺术中独具特色的一个画种，西方和东方都有其古老的传统，且具有不同的表现形式和造型语言。由于版画的制作性、工艺性强，为技法探索提供了广阔的空间。16世纪初，德国的丢勒和荷尔拜因算是西方木版画的始祖，17世纪之后，各国版画沿着他的波流创造了丰富多彩的版画作品。

由于版画的技艺性、制作性、工艺性特征，而产生了一种独特的美——技艺美。历代版画家们对技艺美进行着永无止息的探求，因为版画的各各种媒材不同，其独特的艺术性构成了技艺风格，形成了一定时期的表现形



式。版画不同于油画、水彩画、水墨画运用毛制画笔当工具作画，它是以刀代笔，其版刻之术、刀法运用、线条组合就像乐曲中的一组组音符，构成全曲的动人美妙。因此有“绘画是可藏拙者，而版画则一目了然，不精美则必尘俗无可称”之说。

本书辑录的作品从时间上判断当属17世纪~19世纪中产生于欧洲的版画作品。从题材上分有故事画、肖像画、风景画、插图等，均手法写实、功力不凡。画面中的道具、人物服饰、建筑特色在画家的作品中如实刻画出来，反映了当时的生活。仔细品味画中的每一个细节，都能透出那个时代的信息。其中许多物品的形态、装饰纹样和设计风格都为现在提供了研究和参考的依据，对我们感知一个时代的风尚不无裨益。可见绘画反映客观生活的真实性达到相当高的水平，令人叹为观止。

这套《世界版画名作集萃丛书》辑录的作品，手法写实，每幅讲黑白布局，讲刀工刻法，其明暗、人物动势、场景气氛、人物组合等都能够反映画家的造型功力和艺术技法。我国著名作家郑振铎先生曾对版画的线条艺术给予精彩的评价：“而其雕镂之技术，则纵横如意，无施不宜，有刚劲若铁者；有柔和若丝绢者；或细针密刺若宋明之锦绣；或点粒凸起，界画分明若立体之建筑；或花采重叠，繁琐精丽，而无损画面空间之布置；或心朗稀阔，远水孤山，而不失深远无穷之意致。”在信息化社会的今天，我们赞叹数码语言的丰富性和扩大化，却忽略了手绘的基本功和表现力。书中作品能扩展当代人的视野，通过历史的观照，启迪艺术的思维和感性。

本书主要从欣赏的角度，对作品进行了简略的评述，各个层次的读者都可以找到各自不同的切入点来读画。总而言之，前人的技艺对今人总是有所启迪和感悟，“过去的总是美好的”，这句话也许符合今天人们的欣赏口味，希望这套书能给广大读者带来审美的愉悦。

2004年夏于北京

目 录

上 册

1 一对新人	弗米恩·基瑞德	2
2 宫廷内景	戈斯泰伍·波兰格	4
3 爱的泉水	珍·额耐斯特·奥伯特	6
4 弹琴的人	J·L·E·梅森尼尔	8
5 喷泉边的意大利女人	W·博格热	9
6 休息的画家	G·J·维伯特	10
7 邂逅	M·里查德	11
8 不幸的家庭	米歇尔·蒙卡西	12
9 战壕里	A·迪·纽维勒	14
10 到达但泽	冯·弗兰兹·德弗雷格	16
11 舞间休息	冯·B·冯蒂尔	18
12 启程	A·格拉蒙特·格兰德	20
13 驯狗	M·格里森	22
14 文化修饰	布莱德·伯尔	24
15 院落一角	E·杜尔兹	26
16 偷鹅贼	冯·弗兰兹·德弗雷格	28
17 罗密欧与朱丽叶	郝·汉德	30
18 洗礼	冯·朱丽叶斯·本克祖尔	31
19 神圣家庭	冯·弗兰兹·德弗雷格	32
20 头顶水罐的埃及女人	H·法索亚	33
21 人约黄昏	E·迈特马切尔	34
22 决斗	A·布兰克	35
23 拿破仑和路易莎	R·艾彻斯塔德	36
24 小爱神	M·里查德	38
25 夜晚	X·A·拜尔	39
26 修女	F·基坦切维斯	40
27 梦乡	麦德尔·德尔萨卡	41
28 读信	L·艾万莱斯	42
29 神话故事	麦德尔·德尔萨卡	44
30 品酒的僧侣	冯·E·布吕兹纳	46
31 尼罗河上的克雷欧帕特拉	E·H·艾尔 贝吉	48

32 空虚	X·A·彼得	50
33 沙漠之险	卡奥·哈格	52
34 海边嬉戏	W·克瑞尔	53
35 海因里希八世驱逐安娜·伯雷	冯·T·V· 皮罗提	54
36 朱丽叶	X·A·拜尔	56
37 士兵玩牌	路易斯·儒普热兹	57
38 凯瑟琳娜·罗纳尔罗在德纳提西	英吉·卡 尔	58
39 涅瓦河冰宫里的婚礼	V·雅科比	60
40 小姐的兴趣	A·凡·瑞切摩尔	62
41 温馨的夜晚	F·弗莱蒙	63
42 戏院门口	依华德·蒂尔	64
43 土耳其剃须人	L·伯纳特	65
44 在跷跷板上	A·佩雷兹	66
45 会场一角	U·伯罗兹克	68
46 春情	P·A·卡特	70
47 在林巴宫殿里绘画	德·珍·马特弗	71
48 阳台上快乐的女人们	J·艾德尔	72
49 美国马戏团在法国	弗兰德瑞克·A·布雷 斯门	74
50 警报	艾多德·德泰勒	75
51 赶海归来	古根·佩伊	76
52 宣告	V·波罗滋克	78
53 踏青	A·康撒克	80
54 为贞洁而死	F·A·布瑞吉曼	82
55 聚会	亨利·赛尔	84
56 议事	弗里克斯·伯查得	86
57 哀悼	R·瓦斯姆拉	88
58 城外	C·阿拉姆	90
59 调情	E·卡瓦特与M·里维斯	92
60 街边一景	F·斯卡比那	94



61 飞舞	Ch·弗特那	96
62 狂欢	弗莱德·斯台尔	98
63 主的光环	J·登·弗瑞德	100
64 狂欢的人们	V·切卡	102
65 伽利略工作室	A·盖迪	104
66 偶遇	马德里尔·莱迈尔	106
67 甜言蜜语	A·V·迈克尔	108
68 狩猎	罗伯特·W·马克贝斯	110
69 在宫殿里	R·斯吉尔	111
70 传统的狩猎	R·斯吉尔	112
71 小乐队	D·索弗塔	114
72 卢布林联盟	冯·琼·玛特乔托	116
73 卡尔五世迁居安特卫普	英吉·卡尔	118
74 出行	冯·H·西米拉兹提	120
75 在林巴宫殿里	J·艾德爾	122
76 网	H·艾伯尔斯	123
77 裸女	汉斯·马卡尔特	124
78 箍桶匠的家	P·德·科尼科	125
79 地亚娜的狩猎	D·杰根斯	126
80 甜蜜的梦	A·冯科尔滕	128
81 歌唱的天使	J·H·维特	130
82 戏鹅	维森特·帕玛罗里	132
83 博物学家和他的学生们	J·克莱尔麦克	133
84 路边一景	瓦斯麦尔	134
85 穿古装的西班牙商人	朱奥斯·沃斯	136
86 河边嬉戏	M·弗莱斯切爾	137
87 暂时的居所	L·E·蓝伯特	138
88 品酒者	E·卡兹布尔	139
89 宫殿舞会	阿代夫·曼泽尔	140
90 意外之喜	H·克里斯汀	142

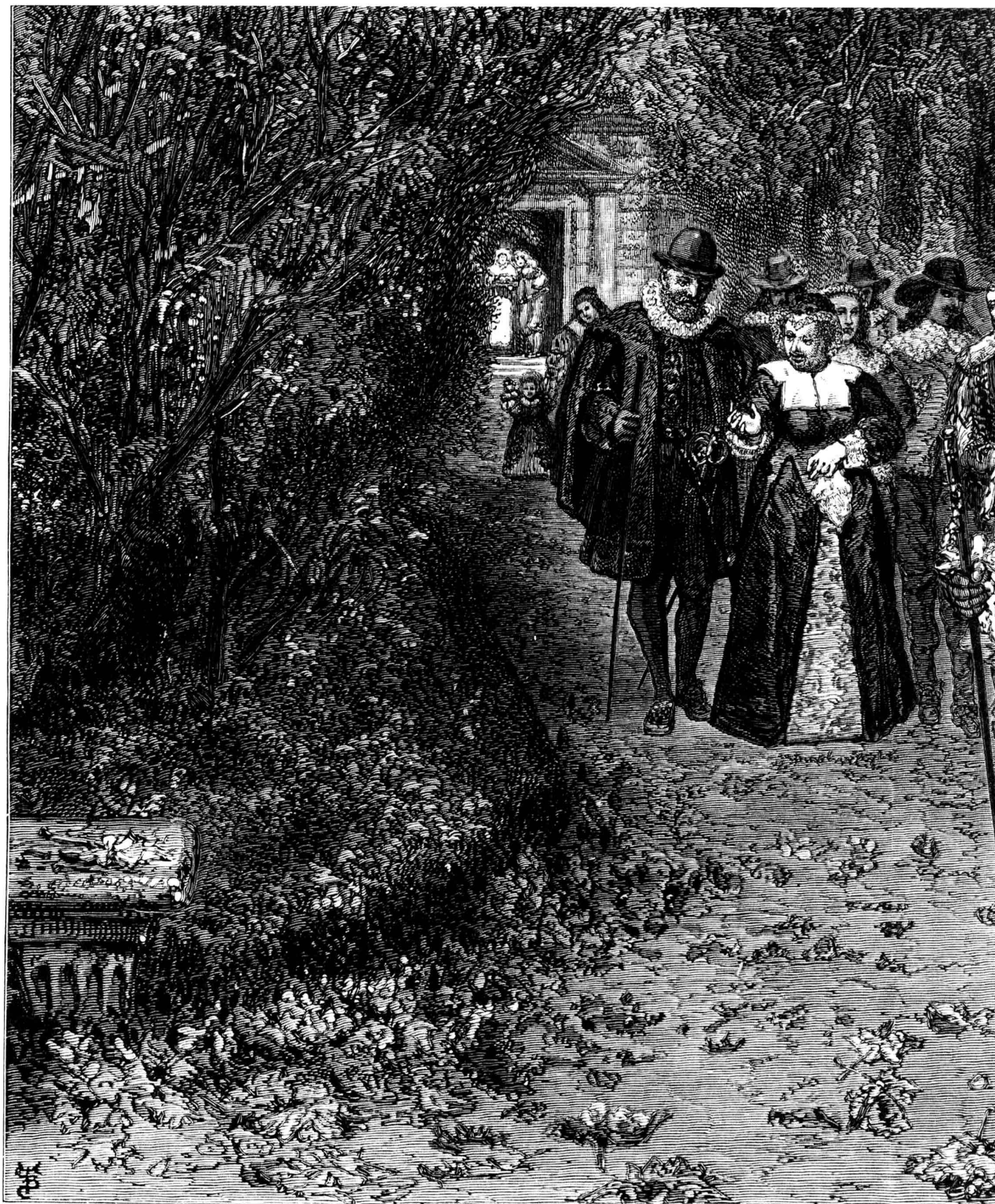
91 乌克兰哥萨克人迎亲队	J·V·布兰德特	143
92 竞争	S·瑞切爾	144
93 意大利集市	阿代夫·曼泽尔	145
94 祈祷	丹弗·凯恩	146
95 战场	CH·罗克	148
96 分裂	G·J·维伯特	150
97 母与子	D·卡尔	151
98 练习	额度多·扎玛科斯	152
99 女人与鲜花	盖伯·彼尔	153
100 绝望	Ed·凯宾弗	154
101 演奏	H·凯斯特	156
102 酝酿罢工	M·曼卡斯基	158
103 说教	海格·华治	160
104 力不从心	T·罗伯特	162
105 春天来临	格罗特麦耶	163
106 基督显圣	朱丽丝·艾克斯特	164
107 麓谷的人	斐恩皮兰	166
108 渔港妇女	斐恩皮兰	167
109 滑铁卢之战	V·切卡	168
110 母爱	O·凡·杰瑞	170
111 园林聚餐	A·布莱克	172
112 艰苦行程	罗伯特·航	174
113 盲人音乐家	L·伯纳特	176
114 大街上	珍·布劳德	177
115 祖父	F·尤特内尔	178
116 唱诗	亨利·布里斯伯特	179
117 战利品	英锐杰尔·沙拉	180
118 出村	P·M·布瑞德	182
119 调查	伯尔尼·布莱卡	183
120 威廉的布告	乔治·H·博顿	184



世界版画名作集萃·故事画（上）

图版



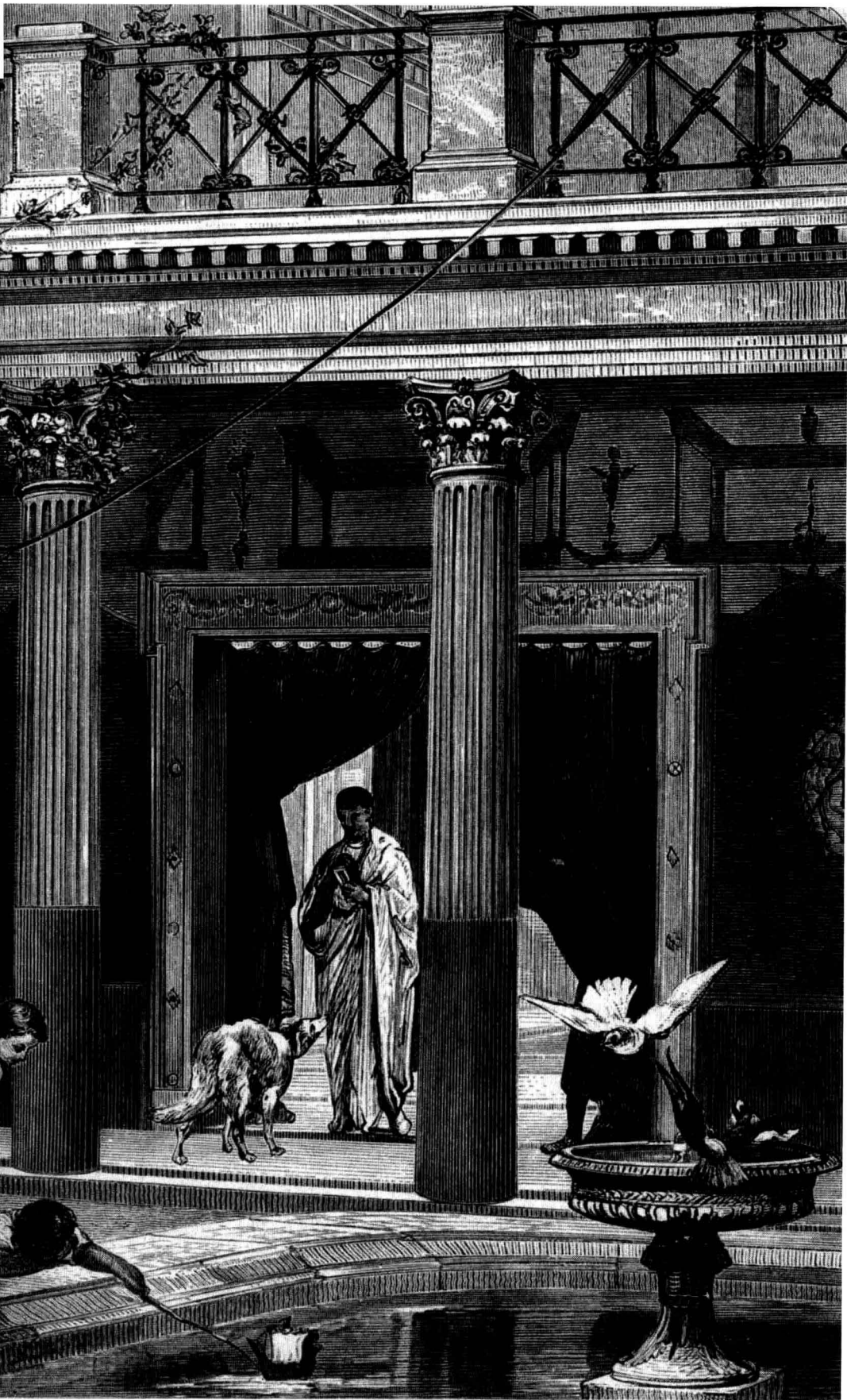




人们三三两两地沿着教堂外的小径缓缓走来，最前面的显然是一对新人，新郎轻轻地牵着新娘的纤纤素手，关切地说着什么，新娘双目自然下垂，沉静的表情益发透露出她的乖巧可人，他们身后是欢声笑语的亲朋好友，大家沉浸在一片欢快的气氛之中，连一只小狗也受到了感染，讨好地对新人摇着尾巴。

一对新人 弗米思·基瑞德作





无忧无虑的宫廷生活总是让人心生羡慕，画中的主体人物自然是那位坐在水池前的王者，其身旁的几名仆人各尽其职，尽心竭力地在为他提供各项服务。趴在池沿上的几个少年正专心致志地玩一艘帆船模型，水池中间的喷泉口上还盘旋着几只可爱的鸽子。这一幕应该是皇苑中最常见的情景，柱头、雕塑等装饰细节令我们追忆起西方古典文明的源头。

宫廷内景 戈斯泰伍·波兰格作





山涧流淌着一泓清泉，一对年轻人相拥趴在岸边，俩人也许被水面上自己的倒影所吸引，正忘情地沉醉其间。他们身后长着翅膀的小男孩一定是爱神丘比特，为了不惊扰这对幸福的恋人，可爱的小爱神正在用手中的弓箭试图拦住前来喝水的羊群。这两段场景被艺术家衔接得自然而合情理，我们在欣赏其精湛的技巧的同时，又被他的匠心所打动。

爱的泉水 珍·额耐斯特·奥伯特作



弹琴的人 J·L·E·梅森尼尔作

民间乐手的一席即兴表演，被艺术家捕捉住并诉诸画面。手指细长的乐师灵巧地拨弄着琴弦，虽然我们听不到他口中中和着的唱词，但从那位聆听者的赞赏神情中，可以料想一定不俗。画中人物动态夸张，同时，随意的衣着也增加了画面的曲线，画家对线条的处理略带朴拙，却也增强了作品的亲和力。

（右图）以背影表现女性的美，在西方美术史上不乏佳作。喷泉边等待汲水的少女轻踮脚跟，回眸一望之间，道尽了意大利乡间少女的淳朴之美。坐在水池台上的少女则略显调皮，内敛的目光掩不住活泼的天性，俩人的注意力仿佛被同一事物所吸引，连水罐中的水已溢出都没有察觉。远处走来的那个少女，木讷的外表与她们形成一定的反差，画家的偏爱之情跃然纸上。



喷泉边的意大利女人
W·博格热作



休息的画家 G·J·维伯特作

这幅画贵在独特的创意。画中画告诉观者某位王公贵族正在聘画师为自己做一幅油画肖像，未完成的肖像中贵族正神采奕奕地微笑着，而实际上，体态臃肿的原型却已昏然入睡。画师也趁这个机会，与里屋的女佣调起情来。艺术家真够胆魄，尺幅之上，既蔑视了权贵又揶揄了同行。

（右图）邂逅 M·里查德作

美丽的公主刚走出她的宫殿，就和她心仪已久的白马王子邂逅了。她的白马王子很绅士地脱帽向她打招呼，她却不敢迎上他那热情的目光，虽然她也很想。她羞怯地低着头，不知如何是好，一只手搭在石柱上，另一只手紧张地抚弄自己裙子的下摆。图中有一束花绽开了，其时少女的心也已经绽开了，但是她却矜持着，不敢像那花一样，向梦中的白马王子热烈地展示自己。亲爱的读者，请仔细听一听，您是否能听得到她紧张的心跳呢？