

世界版画

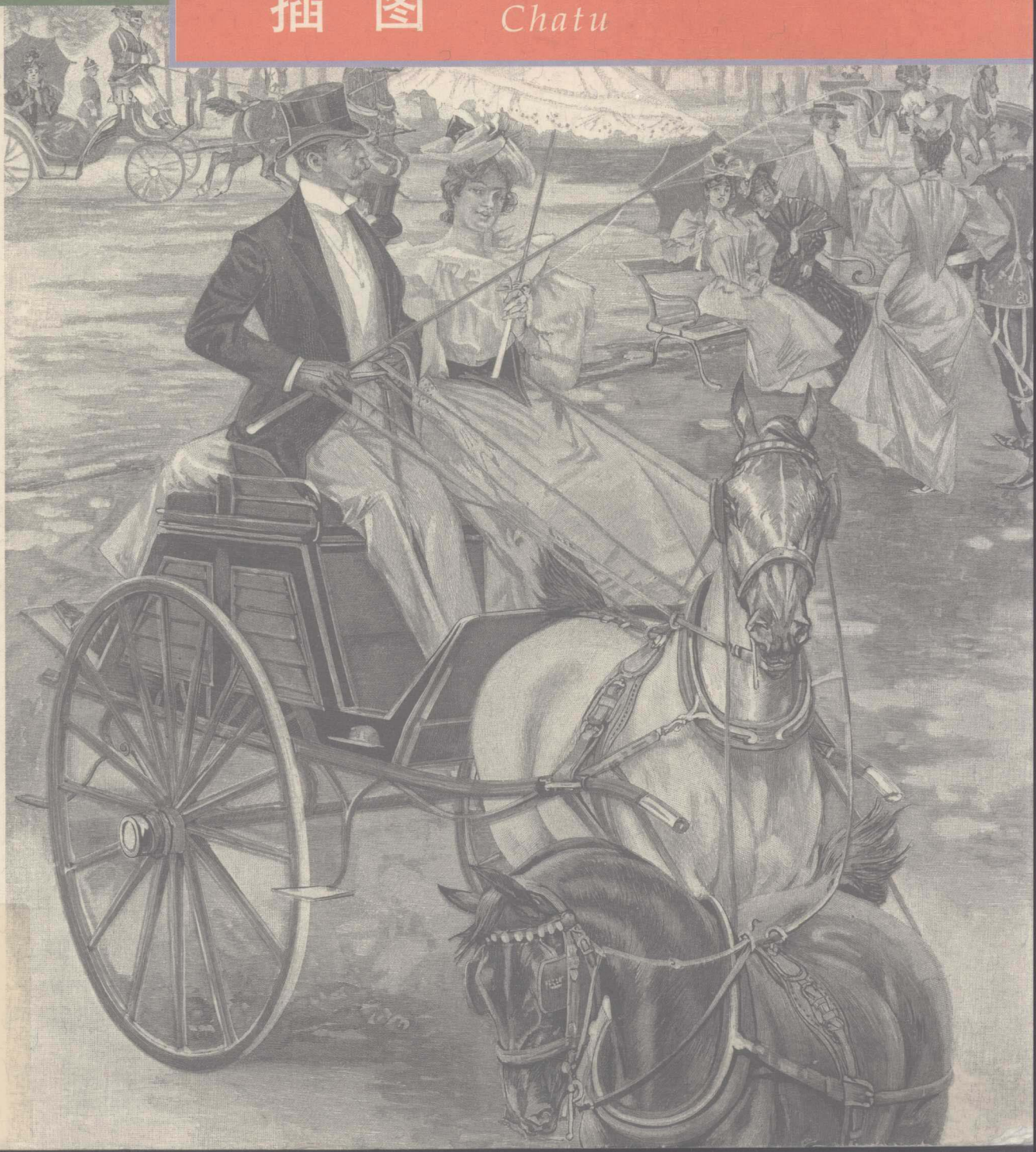
名作集萃

言西 主编

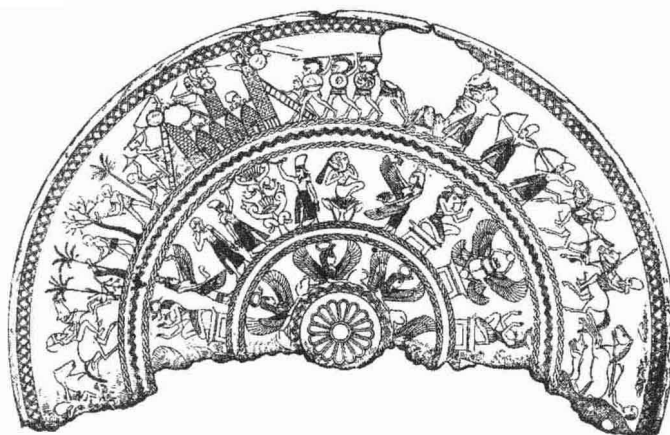

插图 *Chatu*

SHIJIE BANHUA MINGZUO JICUI

言 西 主 编
康 赛 伯
远 舟 编 著

世界版画名作集萃

— 插图 —

中国书店

责任编辑：周 晖

封面设计：胡建斌

世界版画名作集萃·插图

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：11.5

印数：0001—3000

书号：ISBN 7-80663-258-1/J·356

定价：42.00 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、超现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

1 H · 凯维德	2
2 H · 布马克	3
3 C · 贝克尔	4
4 凡 · 德 · 麦德里尼	5
5 D · 萨拉克	6
6 依华德 · 蒂尔	7
7 H · 布马克	8
8 H · 布马克	9
9 E · 罗森斯坦德	10
10 A · 布兰克	11
11 A · 布兰克	12
12 A · 布兰克	13
13 C · H · 库切尔	14
14 C · H · 库切尔	15
15 C · H · 库切尔	16
16 C · H · 库切尔	17
17 E · 罗森斯坦德	18
18 E · 罗森斯坦德	19
19 A · 布兰克	20
20 E · 罗森斯坦德	21
21 E · 罗森斯坦德	21
22 E · 罗森斯坦德	22
23 A · 布兰克	23
24 E · 罗森斯坦德	24
25 W · 卡斯	25
26 E · 罗森斯坦德	26
27 L · 德塔曼	27
28 C · 布克尔	28
29 L · 德曼塔	29
30 G · 库克	30
31 P · 保罗弗	31
32 St · 保利	32
33 L · 德特曼	33
34 凡 · 德 · 瓦弗布莱特	34
35 L · 德特曼	35
36 A · 布兰克	36
37 S · 瑞切尔	37
38 戴尔 · 英格莱德	38
39 W · 卡斯	39
40 A · 布兰克	40
41 A · 布兰克	41
42 A · 布兰克	42
43 戴尔 · 英格莱德	43

44 依华德 · 蒂尔	44
45 依华德 · 蒂尔	45
46 H · 斯普林	46
47 乔治 · 吉普森	48
48 乔治 · 吉普森	49
49 W · 卡斯	50
50 A · 布兰克	51
51 罗马尼	52
52 A · 布兰克	53
53 汉斯 · 多曼	54
54 L · 格尔	55
55 E · 罗森斯坦德	56
56 W · 卡斯	57
57 路德 · 罗斯莱	58
58 G · 瓦里奥	59
59 E · 罗森斯坦德	60
60 E · 罗森斯坦德	61
61 弗莱德 · 斯特尔	62
62 J · 阿克马克	63
63 V · 卡洛斯	64
64 W · 卡斯	66
65 乔治 · 吉普森	67
66 弗里兹 · 格尔克	68
67 A · T · 布瑞切尔	69
68 萨摩 · 卡门	70
69 A · 布兰克	71
70 Fr · 巴赛耶尔 · 弗罗拉	72
71 汉斯洛申	73
72 乔治 · 吉普森	74
73 乔治 · 吉普森	75
74 E · 斯图尔特凡特	76
75 阿色 · 阔特莱	77
76 R · M · 萨特里夫	78
77 E · H · 齐克尔	79
78 R · 斯怀恩 · 基弗德	80
79 J · 法拉特	81
80 E · 奥托	82
81 E · 蓝伯特	84
82 阿色 · 阔特莱	85
83 W · 乔德尼 · 邦斯	86
84 W · 乔德尼 · 邦斯	86
85 Mr · 冈根齐乔	87
86 C · H · 库切尔	88

87 D · 萨拉克	89
88 凡·德·麦德里尼	90
89 威廉·保罗	91
90 T · 汉贝尔	92
91 蒙德卡斯特	94
92 A · 布兰克	95
93 里希·里奥特	96
94 E · 罗斯卡尔	97
95 A · 斯瑞尔	98
96 E · 库库艾尔	99
97 L · 马路德	100
98 宾格里斯	101
99 德尔·汉姆	102
100 E · 罗森斯丹德	103
101 詹姆斯·戴比	104
102 A · 艾克马克	105
103 安萨斯·比尔德	106
104 J · 威尔斯·产布尼	107
105 罗南·卡斯汀	108
106 M · 杜伯尔	109
107 艾尼·莱吉尔	110
108 汉斯·洛申	111
109 威汉克特·麦尔	112
110 乔治·布尔格	113
111 艾米·杰尔肯	114
112 J · 维尔	116
113 P · 贝尔	117
114 C · 麦卡斯	118
115 F · 巴斯	119
116 J · R · 维勤	120
117 杰尔斯·维琴	121
118 维森·艾尔	122
119 E · 杰尔斯	124
120 萨兴斯	125
121 乔维尔	125
122 L · 麦罗德	126
123 X · 斯汀	127
124 杰瑞·汉贝尔	128
125 爱华·兹尔	129
126 C · 维特	130
127 凯汀·奥斯弗	131
128 W · 考斯	132
129 里克贝尔·瑞莱尔	133

130 M · 莱贝斯	134
131 麦里·兰尼克斯	135
132 C · 麦卡斯	136
133 马克斯·劳尔	137
134 蒙尼·卡特	138
135 鲁本斯·马修德	139
136 英格马·威塞尔	140
137 T · 罗帕林	142
138 怀特·特洛依德	143
139 T · 汉贝尔	144
140 M · 斯洛基	146
141 E · 吉米尔	147
142 爱华·兹尔	148
143 爱华·兹尔	149
144 A · F · 布鲁斯	150
145 奥里斯伯汀	151
146 G · 瓦德劳	152
147 A · 尼梅尔	153
148 乔治·鲁兰多	154
149 阿巴林·思兰尼恩	155
150 A · 尼梅尔	156
151 B · 纽佰弗	158
152 T · 汉贝尔	159
153 里昂·伯格里	160
154 E · 策默尔	161
155 乔治·吉普森	162
156 克劳森	163
157 里昂·吉瑞德	164
158 W · 卡斯	165
159 C · H · 库切尔	166
160 C · H · 库切尔	167
161 W · 帕伯	168
162 E · 罗森斯坦德	169
163 W · 帕伯	170
164 H · 布马克	171
165 C · H · 库切尔	172
166 C · H · 库切尔	173
167 依华德·蒂尔	174
168 依华德·蒂尔	175
169 W · 帕伯	176
170 E · 罗森斯坦德	177
171 A · 布兰克	178

世界版画名作集萃·插图

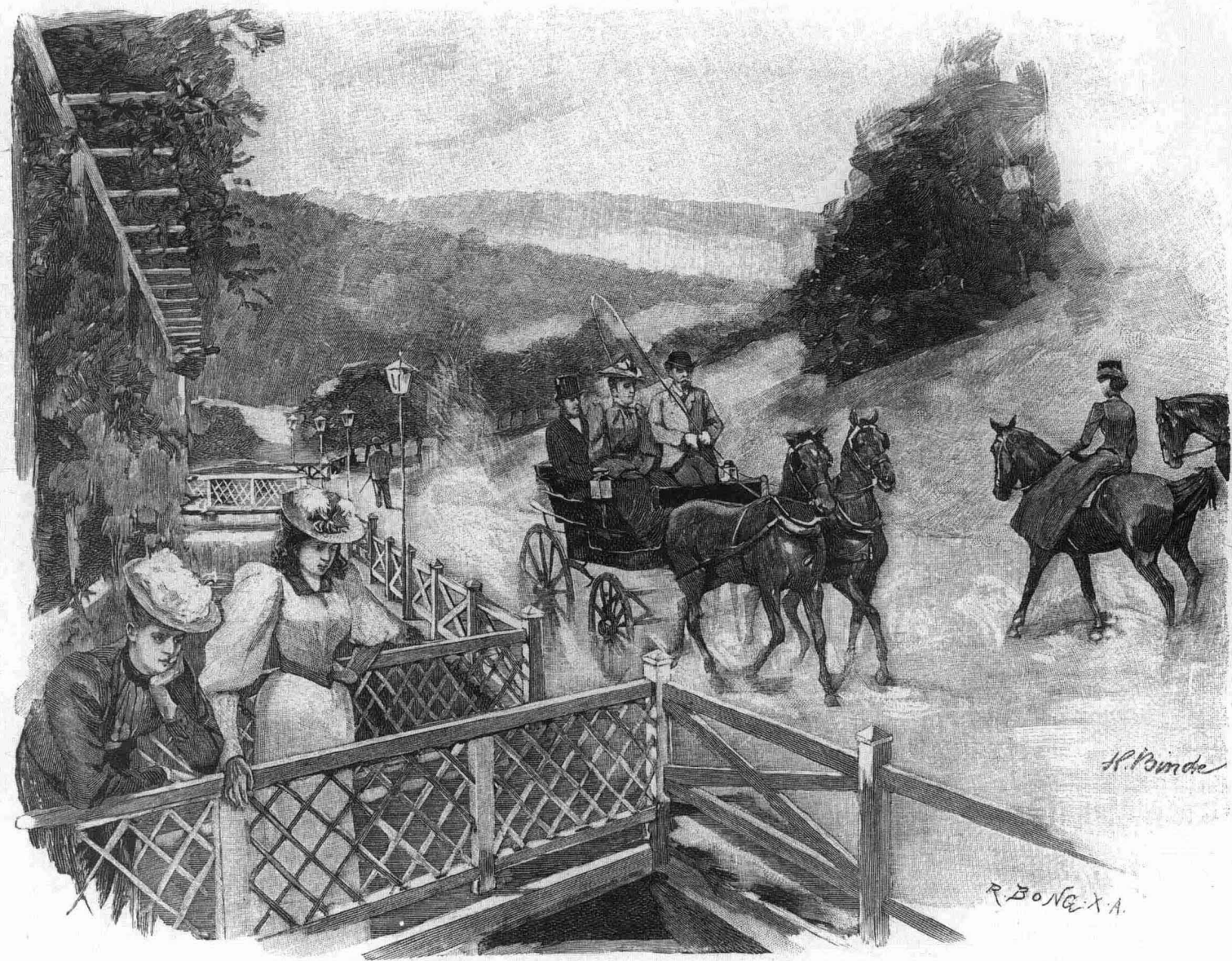
图版

花香鸟语的小山坡上，一对夫妇荡着吊床在温煦的阳光下读书。两张吊床的一端系在同一棵树上，使那棵还不太粗壮的树显得有些摇摇欲坠。女人的床下摆着一把阳伞，旁边是男人的手杖与礼帽，小狗则摇着尾巴憨憨地望着女主人，脚下拖着被太阳拉长了的斜影。山坡下隐约现出的别墅，应该是这对夫妇的家园，世外桃源般的生活方式让人心生羡慕。

H·凯维德作

H·布马克作

两位年轻女子倚着栏杆，怔怔地望着桥下出神。大路上来往着马车与行人，画中的人物各行其道，似乎谁也不会注意到别人。这幅画没有什么特别的主题，一切都有点漫不经心，却也平实而随意，就像生活中任意的一次回眸，给人的印象却是轻松、娱情的。尤其是远景含蓄的处理方式丝毫不拘束人的视线，我们可以任自己的遐思向远方延伸。

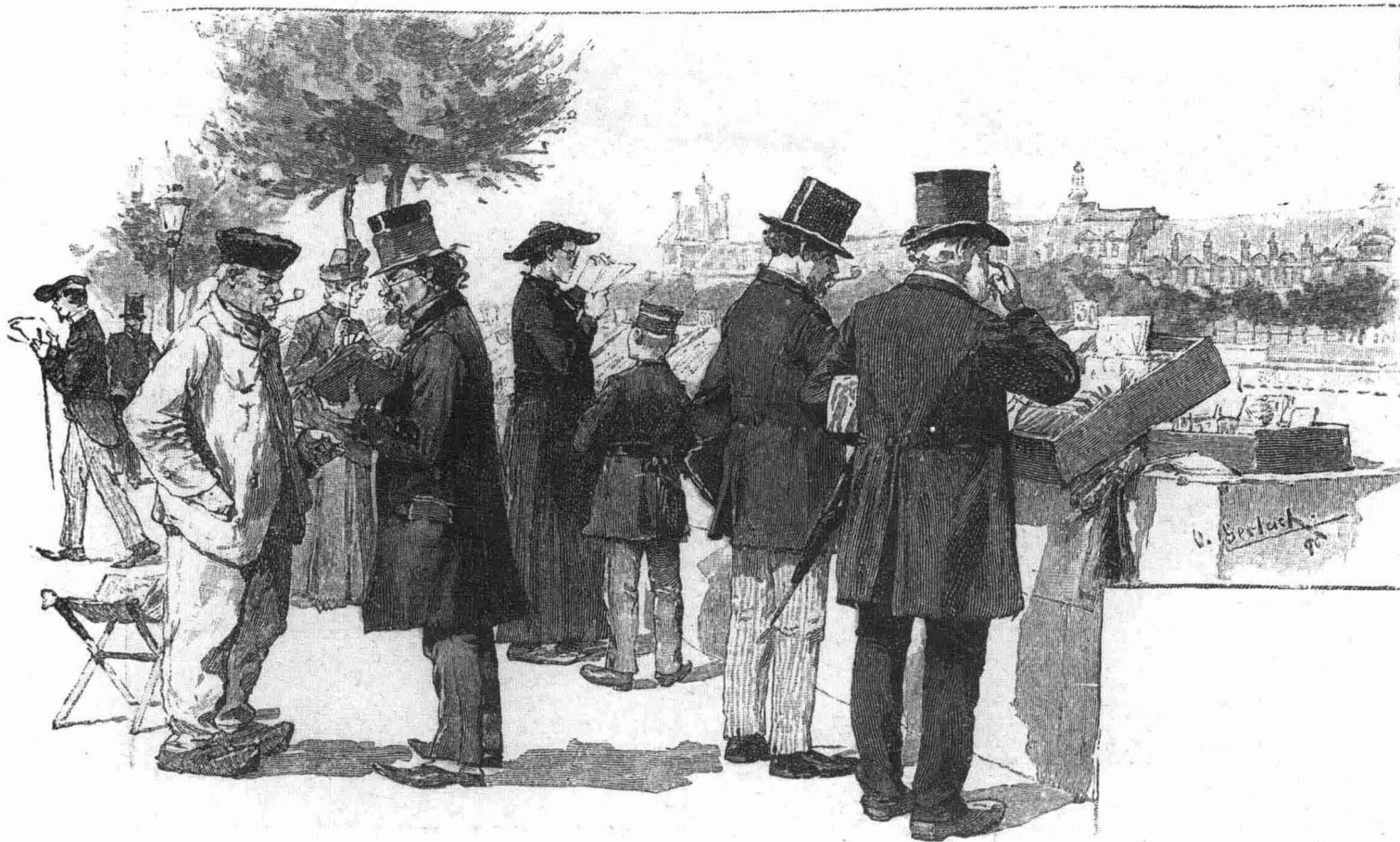
C·贝克尔作

凡·德·麦德里尼作

这幅版画作品极像敷色淡薄的水彩画。画面以几个围着巡逻的卫兵询问情况的游客展开，周围是散步者和穿梭的马车。顺着玩滚铁圈的男孩目光望去，远处的凯旋门庄严耸立。城市在郁郁葱葱的树木掩映下，既具备历史积淀的厚重感，又有时代的活力与气息。与四位中心人物相比，那些几笔挥就的马车与骑手的形象似乎也毫不逊色。

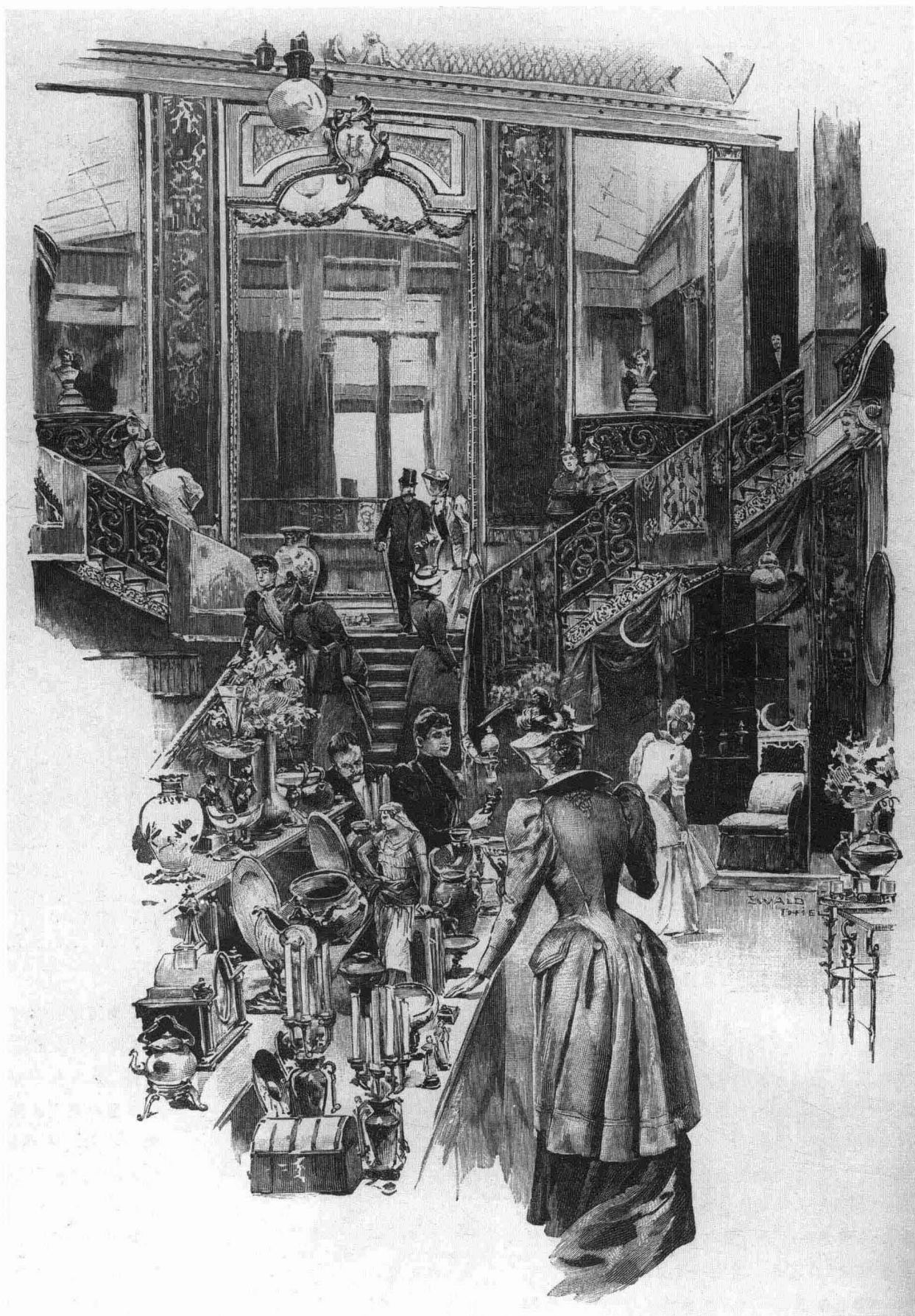
（左图）赛马是欧洲的传统体育项目，它们的刺激性与娱乐性赢得了不少观众的捧场。这幅彩色版画虽然只描绘了争先恐后的骑手，但是我们仍可想象得出场外的热烈气氛。选手们身着不同服装，易于观众的辨认与关注，跑在最前端的一对选手正在互相较劲，惟恐被对方甩下，他们胯下的赛马瞪圆了眼睛奋力奔跑。身后那几位赛马手也个个毫不示弱，铆着劲往前冲刺。

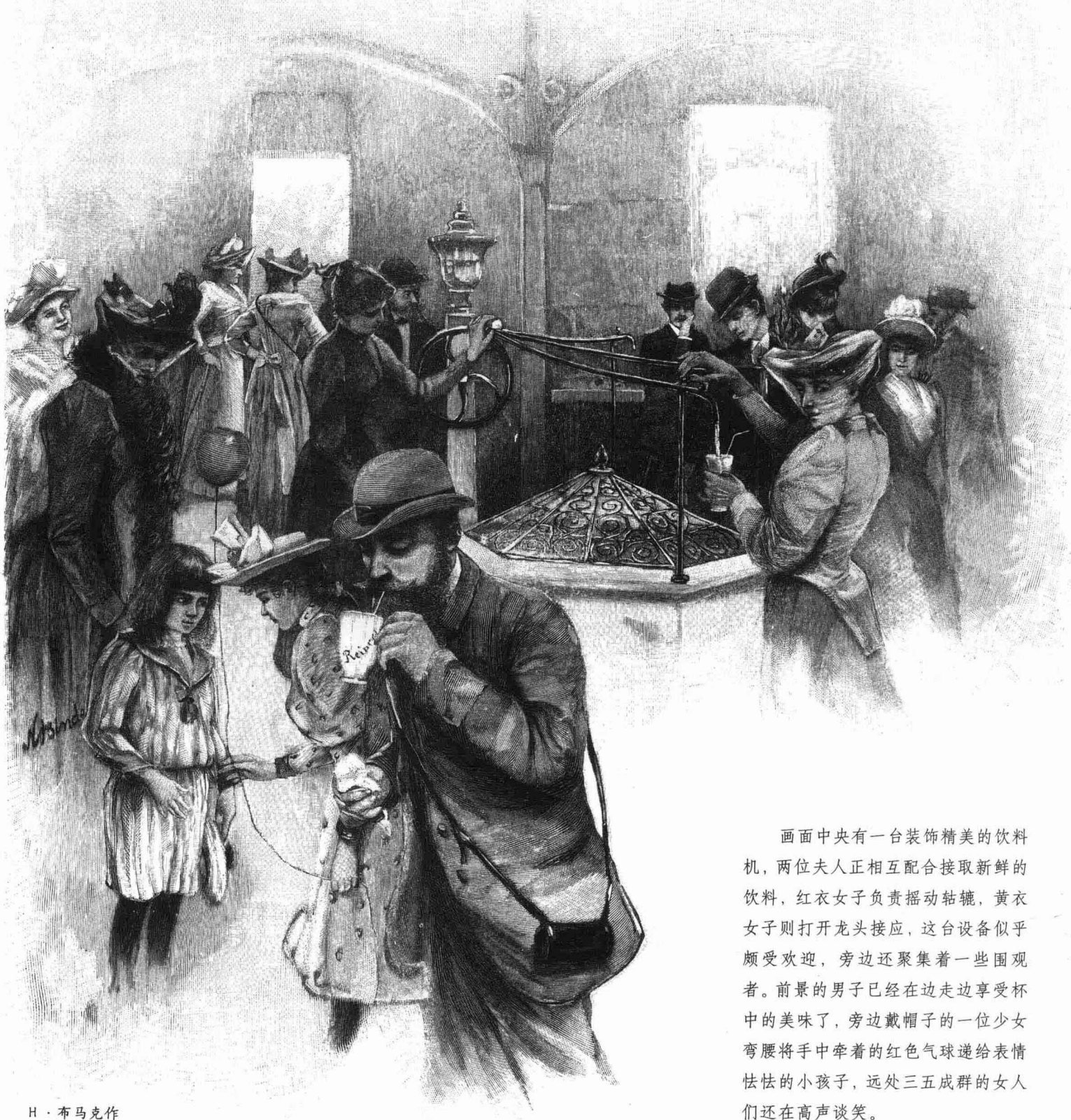
D·萨拉克作

河堤上的书摊吸引了不少主顾，有人在浏览，有人在仔细翻阅，有人已捧着合意的书籍离开。相对而立的那两个男子，像是在商谈一本厚书的价钱，叼着烟斗的摊主似乎对自己的商品很有自信。画家用笔非常放松，缺少细节刻划的人物形象却个个不失鲜活。

（右图）气派的房间里，男女结伴穿梭在楼梯以及屋子的每一角落。厅内还陈设了满满当当的家居装饰摆件，包括瓷器、座钟、香炉、烛台、雕刻等精美的手工艺品。很明显，房屋的主人遭到了破产的变故，这些人是前来选购拍卖品的。画面中的人们，抱着购物投资的心态审视着室内的一切，而做好这一切准备的主人又该怀着怎样落寞的心情？

依华德·蒂尔作

画面中央有一台装饰精美的饮料机，两位夫人正相互配合接取新鲜的饮料，红衣女子负责摇动轱辘，黄衣女子则打开龙头接应，这台设备似乎颇受欢迎，旁边还聚集着一些围观者。前景的男子已经在边走边享受杯中的美味了，旁边戴帽子的一位少女弯腰将手中牵着的红色气球递给表情怯怯的小孩子，远处三五成群的女人们还在高声谈笑。

H·布马克作

村落的小路上，人们熙来攘往。有的坐在长椅上看报、聊天，有的相互打着招呼，长廊外的草地上有一群人的活动也依稀可辨。画中的情景让人感受到祥和与宁静，一组组的人物肖像既能各自独立又是一个互相依傍的体系。画面右下角正在窃窃私语的两位淑女形象给人印象深刻，一位只以背影示人，另一位的脸也被阴影遮挡大半，可是画家却花了不少工夫在上面，如若独立成幅，这一小角的景致也决不逊色。

一辆马车刚刚停稳，从上面款款走下一位妇人，随行的还有一位戴高顶礼帽的男子。也许这是一对夫妇远行归来，管家和仆人正在迎接他们的到来。人物虽然没有经过着意的描绘和强调，画面的处理也比较灰调，但是人物之间的呼应关系和周围环境的安排，却显得生动、自然，而且不落俗套。于平凡之中，透露出画家对生活的观察与体验。

E·罗森斯坦德作