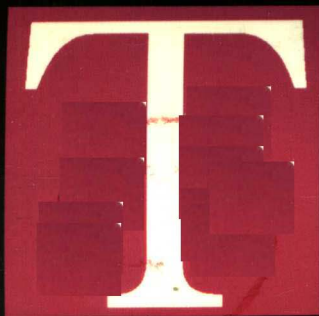

THE
METRO-
POLITAN
MUSEUM
OF ART
大都会
艺术博物馆

世界美术馆藏画系列

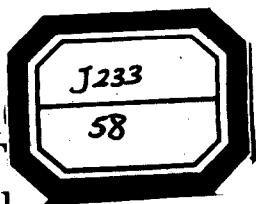
上海人民美术出版社

THE SERIES OF WEST

MUSEUM'S WORKS

THE METROPOLITAN
MUSEUM OF ART

THE
METRO
POLIT
MUSEUM
OF ART
大都会
艺术博物馆

世界美术馆藏画系列

上海人民美术出版社

THE SERIES OF WEST

MUSEUM'S WORKS

世界美术馆藏画系列

大都会艺术博物馆

撰 文：张云皋

译 者：姚宏翔

责任编辑：薛建华

封面设计：陆全根

技术编辑：殷小雷

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

经 销：全国新华书店

印 刷：上海市印刷一厂印刷

开 本：889×1194 1/32

印 张：2

出版日期：1998年12月第1版 第1次印刷

印 数：5100册

ISBN 7-5322-2097-4/J·1977

定 价：16.50元

导 言

走进景色如画、令人舒畅的纽约中央公园，一座颇有历史意义的建筑会逮住你的视觉，会使你驻足仰望，使你神往……这座建筑就是举世闻名的纽约大都会艺术博物馆，其回廊里的建筑物，或具罗马特色，或显哥特风格。

步入这座北美的艺术殿堂，你会发现，竟有一半楼宇厅室，用来收藏和展览西半球的绘画、素描、雕塑和应用艺术。绘画作品尤多油画，其中尤以文艺复兴时期的、法国印象派和后期印象派诸名家大师的佳作著称。当然，美国自身的艺术品和20世纪的艺术品也悉心收藏，连乐器、武器与盔甲、各种服饰也有得以强烈展现之地。馆藏品里，不乏早期美索不达米亚艺术、各时期的希腊、罗马艺术、早期基督、拜占庭时期和中世纪艺术、伊斯兰艺术，以及来自中国、印度、日本、朝鲜和东南亚诸国的东方艺术。

离别此馆时，你虽不敢叹为观止，却也不免称赞：其建筑巍峨，其藏品博大；文化艺术，源远流长，底蕴精深。大都会艺术博物馆建于1880年，此时正值美国艰难时期，筹建时，该馆以伦敦维多利亚和艾伯特博物馆为模型。一百多年来，该馆经多方努力，靠几代艺术家的奉献，如今不仅在美国属“最”，其收藏精品杰作的容量、范围以及品位，也堪与法国巴黎的卢浮宫和英国伦敦的不列颠博物馆媲美。

关于编选工作，由于杰作美不胜收，其难度在于忍痛割爱。我们从一位近来对西方油画颇感兴趣的业余美术爱好者或一位美院学生的角度，从大都会博物馆的油画艺术宝库里采撷精品。这种金里淘金的工作，实在颇费心力。割爱的结果仍然略超50幅。

这些精品，就其创作年代而论，属19世纪的最多，计22幅；17世纪的次之，计13幅；15世纪的，1幅；16世纪的，3幅；18世纪的，5幅；20世纪的，9幅。就其门类而言，其中人物画为最，计38幅（其中肖像画11幅）；风景画，11幅；静物2幅。

这样抉择的原因，实在难以说清，到底是因为人物画（尤其是肖像画，且女性居多）主人公的丰姿、神态最惹人喜爱呢，还是因为名家大师艺术水准颇得编者的推颂呢？两者兼而有之。然而，更重要的是出于对艺术流派代表和画家擅长的考虑，以便读者从作品风格上进行比较。兹以4幅人物画为例：

《用水壶的少妇》是荷兰风俗画家弗美尔（1632—1675）的人物画，此画鲜明的色泽恰好跟他的绝妙画作相配，印证其善用色彩表

现空间感和光效果的艺术特长。此画二百多年后成为大都会艺术博物馆的第一件瑰宝。

《土耳其姬妾》是法国古典主义画派的最后代表者安格尔(1780—1867)的杰作,他以单灰色活现出浴少妇的丰姿,典型地反映了他重视线条造型,画法工致的特色。

《两个塔希提女人》,出于法国后期印象派画家高更之手,此画让你领略他画作中的原始趣味和异国风情。

《吉努克斯夫人》则是与高更同代又属同一流派的凡·高的作品。大师长于人物画和风景画。作品体现他如何妙笔生辉:即富于表现力和激情的用色造诣。

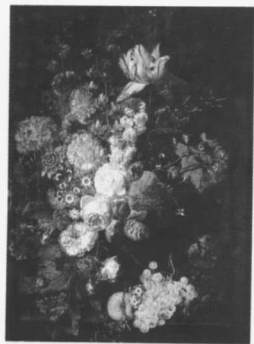
把凡·高笔下的妇女跟高更笔下的妇女相比,不难看出,前者精于用色,颇具新意的画面简化,酷似招贴画,高更则用平涂来表现装饰性的真实场景。

风景画的选定,并不因为我们偏爱自然之美,而是因为我们更想把美的创造介绍给艺术爱好者。不妨将《秋楸》与《果园开花》做番艺术对比。《秋楸》描绘清晨的田园景色,秋高气爽。作者是美国风景画家英尼斯,他善绘秋景,技法质朴精美,色彩丰富,颇见法国柯罗、卢梭和其他巴比松的风景画家的神韵,同样着力于用色的凡·高的《果园开花》则反映后期印象派的特色。群蕾丛芽烘托出寥寥枯枝,似乎别有寓意。

风情画之一为《纽约联合广场》,画面上灰蒙蒙的隆冬晨曦之中,车站上停有两辆戴红披绿的彩车。反映一百多年前经济萧条时期旧纽约城欢快的一面。这是美国印象派哈萨姆·蔡尔德的力作,不妨从技法上把它跟荷兰印象派凡·高的《果园开花》作番比较。

静物只选了木板油画《一瓶鲜花》,以反映18世纪初女画家的艺术成就。作者玛格蕾塔·哈弗曼是简·范·休萨姆大师的唯一传人,享有“花画界中女凤凰”的美誉。你敢跟她攀比吗?

20世纪的人物画中,选有法国画家雷东的《潘多拉》和印象派画家雷诺阿的《安坐海岸边的少妇》。前者体现野兽派浪漫主义的画风:神秘、蛊惑而脱离现实。后者将传统画法与印象派画法结合,以绚丽透明的色彩表现阳光与空气的颤动,产生明朗的气氛。此法用来描绘女性美尤显奇效。在男性人物画中,选了西班牙画家毕加索的《盲汉用餐》。碗碟里空无食物,伸手去触知壶里有无滴水充饥。此画的用色与画风与《潘多拉》形成鲜明的对比,也印证了他在

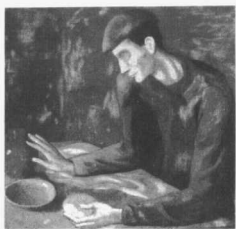

20世纪初主要使用蓝色来表现当时忧郁甚至绝望的时代旋律。

一幅画作，孰优孰劣，往往经受历史的检验。为此，编者特意选了一幅历史上有争议的作品，以供评析。此画就是《以鹦鹉作伴的妇女》。当它于1868年在沙龙展出时，许多评论家，包括法国画家、印象派的创始人之一莫奈，都认为它是一幅劣作，其理由是那只调嘴学舌的鹦鹉会引起对法国画家库尔贝所作调情画作(scandalous picture)的回忆。然而，此画作者是法国巴黎公社时期印象派画家马奈。他那笔触简练准确、重视明暗对比、善用鲜明响亮色彩等特色还是有目共识的。不知现代鉴赏家是何评说。

在编选过程中，编者的心态既如画作《好奇》一样好奇，又如《忠诚》那般忠诚。

当你看完这本“袖珍”得不能再袖珍的画册之后，了解到上述编选目的、原则和特征之后，称它“大都会艺术博物馆油画荟萃”该是并无异议的吧。打个不甚恰当的比喻，如果把大都会艺术博物馆的馆藏油画比作取之不尽的聚宝盆，则本画册犹如让你戴在指上的一枚多棱多彩的宝石戒。编者并不奢望读者对它爱不释手，但愿他们让自己的鉴赏明眸与作品的艺术之光交相辉映：体味作品本身的神韵，领略历代大师的造诣，粗知油画艺术史的轨迹，……逐步提高对油画作品的鉴赏水平。

(张云皋编写)

用水壶的少妇

约翰尼斯·弗米尔

1662 油画

457×406mm

麦田

雅各布·凡·雷斯达尔

1670 油画

1000×1302mm

一瓶鲜花

玛格蕾塔·哈弗曼

1716 油画

794×603mm

詹姆斯·斯图尔特,里士

满和伦诺克斯的公爵

安东尼·范·戴克

1612—1655 油画

2159×1276mm

以鹦鹉作伴的女人

爱德华·马奈

1866 油画

1851 × 1286mm

夏尔巴基夫人及女儿

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿

1878 油画

1283×1902mm

年轻的圣约翰漫礼会教友

皮洛·迪·科西莫

1480年初 油画

292 × 235mm

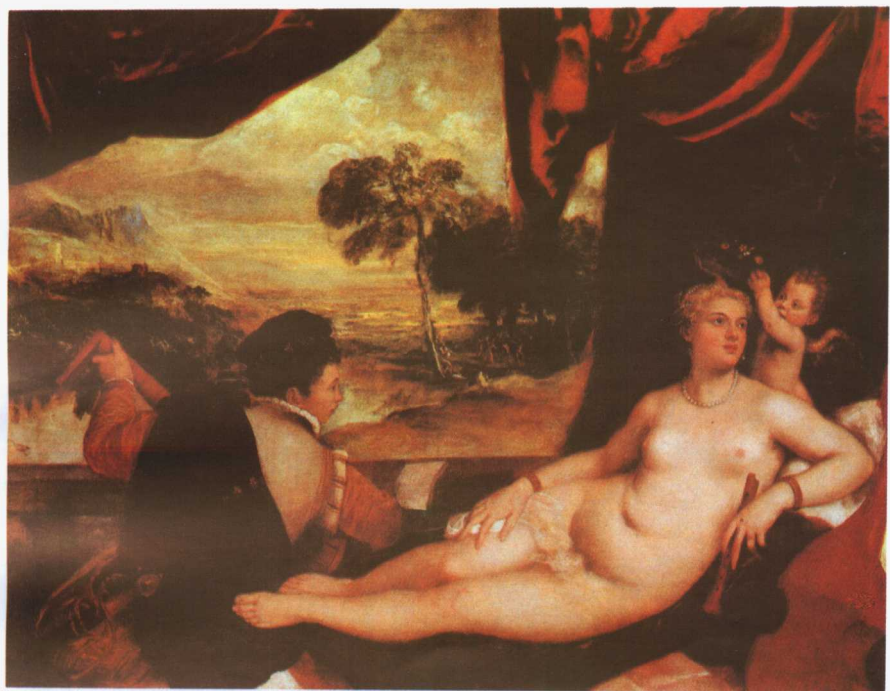

一个青年的肖像

勃隆齐诺

1535—1540 油画

956 × 749mm

维纳斯和诗琴弹奏者

提香

1560年初 油画

1651 × 2096mm

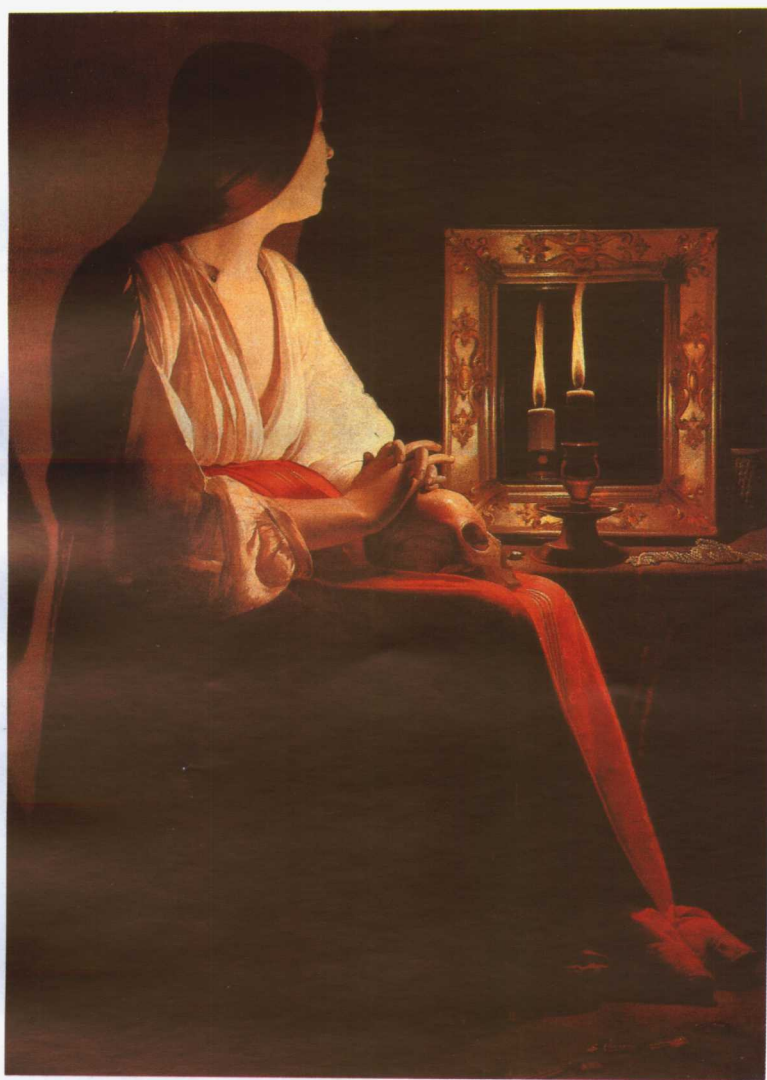

战神爱神缔结良缘

保罗·弗罗内塞

约1570 油画

2057×1610mm

忏悔者马德伦

乔治·德·拉图尔

1625 油画

1334×1029mm