

西方现代 绘画雕塑百图

邢啸声 张荣生 编著

西方现代 绘画雕塑百图

邢啸声 张荣生 编著

人民美術出版社

西方现代绘画雕塑百图

邢啸声 张荣声 编著

人民美术出版社 出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 田 珊

美通印刷厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

*

一九九〇年六月第一版 第一次印刷

ISBN 7 - 102 - 00286 - 6

J · 262 定价: 8.70元

出 版 说 明

本书的出版旨在反映西方现代绘画、雕塑的概貌。鉴于本世纪西方艺术运动风起云涌，流派纷起，作品繁多，在有限的篇幅内很难翔实完备，只能做一个简略的介绍。希望本书能对研究了解西方现代艺术的读者有所裨益。

人民美术出版社编辑室

西方现代绘画雕塑百图

目 录

绘画 (1-68)

- 1 玫瑰色的裸女…………… 马蒂斯
- 2 勒阿弗尔的 7 月 14 日…………… 马尔盖
- 3 披围巾的妇女…………… 德朗
- 4 叼烟斗的人…………… 弗拉芒克
- 5 呼喊…………… 蒙 克
- 6 老皇帝…………… 卢 奥
- 7 斯洛文尼亚人…………… 诺尔德
- 8 格尔尼卡…………… 毕加索
- 9 吉他与乐谱…………… 格里斯
- 10 巴黎…………… 德劳内
- 11 黑鱼…………… 布拉克
- 12 风中新娘…………… 科科施卡
- 13 伊丽莎白像…………… 克林姆特
- 14 三个风车…………… 郁特里罗
- 15 风景与黄鸟…………… 克 莱
- 16 热带森林…………… 卢 稣
- 17 散步…………… 夏加尔
- 18 城市在生长 (草图)…………… 波丘尼
- 19 至上主义构图…………… 马列维奇
- 20 构图…………… 蒙德里安
- 21 骑士抒情…………… 康定斯基
- 22 被光棍们剥光衣服的新娘 (素描)…………… 杜桑
- 23 意大利广场…………… 德·基里科
- 24 春天里的舞蹈…………… 毕卡比亚
- 25 星座…………… 米 罗

26	内战的预感·····	达 利
27	向着自由的岁月·····	马格里特
28	沉默的眼睛·····	恩斯特
29	画家与时光·····	马 松
30	然而·····	马 塔
31	仙女与树叶·····	林
32	大洋上的阴沉·····	波洛克
33	临河的门·····	德·库宁
34	盟约·····	纽曼
35	裸体习作·····	培 根
36	大绘画·····	塔皮埃斯
37	埃迪特·布瓦松纳像·····	迪比费
38	风磨坊·····	阿佩尔
39	纪尧姆·阿波利内尔像·····	约恩
40	艾丽丝变大了·····	阿莱辛斯基
41	无题·····	米 肖
42	将军·····	巴 伊
43	无题·····	劳申伯
44	割裂的画布·····	丰塔纳
45	带起刀的坎贝尔牌汤罐头·····	沃霍尔
46	噶，或许·····	利钦斯坦
47	浴室拼贴3号·····	韦塞利曼
48	彼得跳出尼克的游泳池·····	霍克尼
49	过分敏感·····	莫里诺
50	殖民地的内景·····	阿达米
51	阿尔尼—C·····	瓦萨雷利
52	向正方形系列致敬—秋天的芬芳·····	阿伯斯
53	蓝色的抽象·····	奥基夫
54	笑吟吟的干活人·····	戴 恩
55	包扎的巴黎新桥·····	克里斯托
56	读书姿势造成二度烧伤·····	奥本海姆

57	风 景	夸尔塔斯
58	房 间	巴尔蒂斯
59	法 官	富热隆
60	逃离埃特纳火山	古图索
61	纽约电影院	霍 帕
62	美国哥特式	伍 德
63	吃苹果的哥伦比亚女士	博特罗
64	刻克洛普斯的女儿们	切尔努斯
65	两个坐着的模特儿	帕尔斯坦
66	范妮像	克洛斯
67	白发人	巴塞利茨
68	野蛮的舌头	库 奇

雕塑 (69-100)

69	一个欣喜若狂的人	巴拉赫
70	伟大的女音乐家	劳伦斯
71	大 马	杜桑—维隆
72	在空间连续的独特形式	波丘尼
73	两个拳击家	阿希彭科
74	直线空间构图4号	嘉 博
75	舞 女	利普希茨
76	战 车	贾科梅蒂
77	嘶 叫	马里尼
78	飓 风	里希埃
79	立方体第 19 号	史密斯
80	向 6,000,0001 表示敬意	内维尔松
81	两个形象	赫普沃思
82	空间的人体	比 尔
83	在风中的人	阿米塔奇
84	正 午	卡 罗
85	美狄亚	保罗奇
86	步行的人	西格尔
87	旅游者	汉 森

- 88 同时连续的曲线和色彩……………帕 克
 89 无 题……………贾 德
 90 计时器……………舍费尔
 91 霓虹灯……………克里扎
 92 溪谷幕布……………克里斯托
 93 女裸体 被破坏的城市……………察德金
 94 坐着的女人 堂吉诃德……………冈萨雷斯
 95 女人胸像 沐浴者……………毕加索
 96 空间构成 和平柱……………佩夫斯纳
 97 托雷密1号 牧歌般的风景……………阿尔普
 98 红色的花瓣 图腾……………考尔德
 99 波加尼小姐 无尽柱……………布朗库西
 100—101 斜卧像 国王与王后……………亨利·摩尔

邢嘯声撰文:

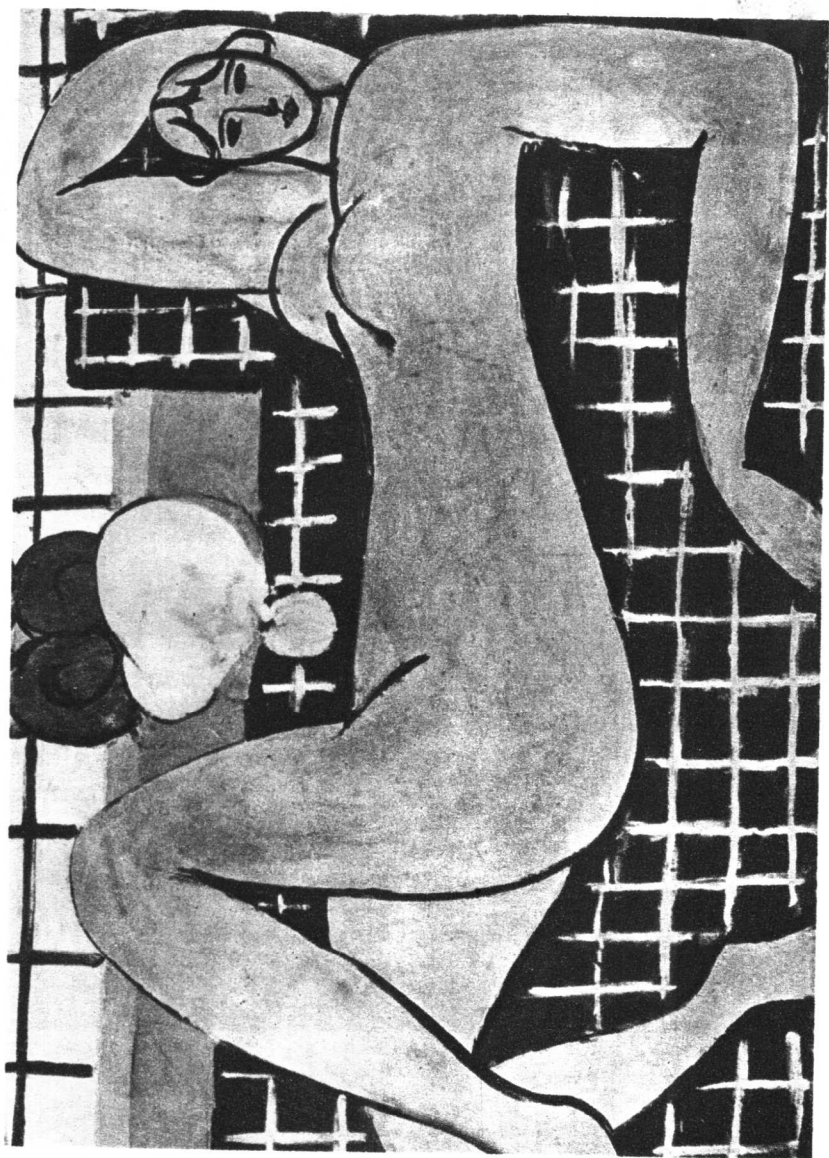
1, 7, 11, 18-23, 28-68,

张荣生撰文:

2-6, 8-10, 12-17, 24-27, 69-100.

1 玫瑰色的裸女 马蒂斯

法国画家马蒂斯 (Henri Matisse, 1869-1954) 出自象征派大师莫罗画室, 曾受新印象主义影响, 对塞尚推崇备至, 又从东方艺术有所借鉴, 成为野兽主义运动的领袖人物。通常, 西方史界把塞尚尊作现代艺术之父, 而把由马蒂斯开创的野兽主义视为现代艺术的开端。马蒂斯是这样谈论野兽主义的: “当手段过于精致, 过于单薄, 以至于丧失表现力, 就必须回到形成人类语言的基本原则上……。”“野兽主义的出发点便是: 再度寻求手段纯正性的勇气。”马蒂斯的实践和理论是一致的。《玫瑰色裸女》(1935年) 与他的许多作品一样, 简约的造型和强烈的色彩突出了艺术家的主观表现, 能使观众直接从中体验到作画者的感情。马蒂斯在绘画之外, 还从事剪纸和雕塑创作, 都取得很大成就。他关于艺术创作的笔记和谈话, 被集成《马蒂斯论艺术》于1972年出版。

2 勒阿弗尔的7月14日 马尔盖

1900年前后，马蒂斯、马尔盖、德朗、弗拉芒克等画家经常在巴黎近郊蒙马特尔聚会、作画和探讨艺术问题。在1906年的独立沙龙上，他们展出了色彩强烈、线条粗犷、形态夸张的作品，并集中陈列在一个房间里。由于他们摒弃了传统绘画的常规，评论家把这间陈列室叫作“野兽的笼子”，故得名“野兽派”，其含义颇具讽刺意味。野兽派主要通过色彩表达自己的感情。他们把最艳丽的原色直接并列地涂在一起，不加任何调合的中间色调，以达到鲜明夺目、强烈刺激的效果。野兽派没有形成一个固定的组织，只是聚集在一起研究艺术理论和绘画方法，他们每个人都走着自己的创作道路，然而有一个共同的目标，就是反对印象派。

艾伯特·马尔盖 (Albert Marquet, 1875-1947)，法国风景画家。野兽派代表人物之一。1897年师事画家古斯塔夫·莫罗。第二次世界大战后，他和马蒂斯、毕加索一起领导了战后法国画家作品展览会《艺术和抵抗》。与其他野兽派画家不同，马尔盖力求表现巴黎、塞纳河沿岸等地的独特风景，在风景画中舍弃了多余的繁琐东西，真实地描绘了一些港口和河流景象，并画了几张精彩的象征主义作品。油画《勒阿弗尔的7月14日》是马尔盖绘于野兽派鼎盛期的一幅作品，描绘的是挂着旗子的街道风景，旗子使画面产生一种华美壮丽之感。构图几乎是由几何形体构成的。色彩沉着，富有生气。它是一幅色彩柔和谐调的风景画。

3 披围巾的妇女 德朗

安德烈·德朗 (Andre Derain, 1880-1954), 法国画家。生于巴黎附近的查图。在朱利安美术学院学习。早年跟马蒂斯一起作画。1905 年同马蒂斯一起参加秋季沙龙。1906 年访问英国, 受到透纳的影响。1910 年访问西班牙, 会见了毕加索。回到巴黎后, 长期与弗拉芒克共同作画, 对非洲木雕面具发生极大兴趣。1907 年至 1910 年, 与马蒂斯、勃拉克和毕加索等人交往甚密。1914 年, 第一次世界大战爆发时, 应征入伍。战后, 在法国南部和意大利作画。在瑞典、美国和英国先后举办过个人展览。德朗的画风, 在一段野兽派时期之后, 经历过象塞尚那样朴素稚拙的阶段, 并有一段时间尝试把立体派的平面分割和 12 世纪意大利僧侣画融成一体, 用拜占廷风格作画。他既追求柯罗和塞尚的风景画风格, 也学习大卫和马奈的人物画画法, 并对 19 世纪荷兰画家的静物画发生兴趣。但主要是受教于塞尚, 对形感兴趣。形的调和, 整体的综合, 是他的艺术精华。从整个艺术来看, 德朗属于受立体派影响的新古典派代表人物。在风景画方面, 德朗用平涂画法, 色彩层次鲜明, 色调和谐优雅, 构图充满着欢快的形与色的律动, 画面恬静、优美。在人物画上, 德朗同样追求宁静的气氛、响亮的色调, 力求表达人物感情的平衡感。《披围巾的妇女》即是如此。以红、绿色块为主背景, 鲜明地突出了身着蓝花白底长衫的妇女形象。整个画面充满了明朗热情的基调, 具有一种沉静安详的气氛。

4 叼烟斗的人 弗拉芒克

莫里斯·弗拉芒克 (Maurice Vlaminck, 1876-1958), 法国画家、作家。祖籍为荷兰。他是一个经历过种种生活磨练的人。当过自行车运动员, 作过咖啡馆小提琴演奏师。弗拉芒克初学画时, 受凡·高的影响较深, 后又借鉴塞尚的创作方法, 逐渐形成了自己独特的风景画风格。他的画风属野兽派, 被认为“是野兽笼子里最野的一只野兽”。后来, 约于1908年, 开始追求一种极其简约的画风。在他的风景画中, 可以看到, 暴风雨来临之前, 笼罩着森林的阴暗天气, 远方隐隐约约显现出混浊模糊的森林, 在林间浮现出红房顶和灰白的道路。还可以看到, 狂风骤起的自然景象: 那狂风吹弯枝叶繁茂的树木, 吹过白皑皑的雪地, 吹过布满褐色车辙的泥泞道路, 吹过凄凉的低矮农舍。这种题材异常朴实无华的风景画, 是对北国风光的赞美。施色非常沉着、洗炼, 运笔粗犷豪放, 调子甚为低沉。弗拉芒克的人物肖像画十分独特。虽然有些作品是在与马蒂斯认识之前画的, 但已掌握了马蒂斯风格。例如,《叼着烟斗的人》(1900年)就是如此。画家以杂乱的笔触描绘出一个神经质的人物形象, 他目光忧郁, 若有所思地叼着烟斗, 注视着前方。这幅画也受到了凡·高风格的影响。

