

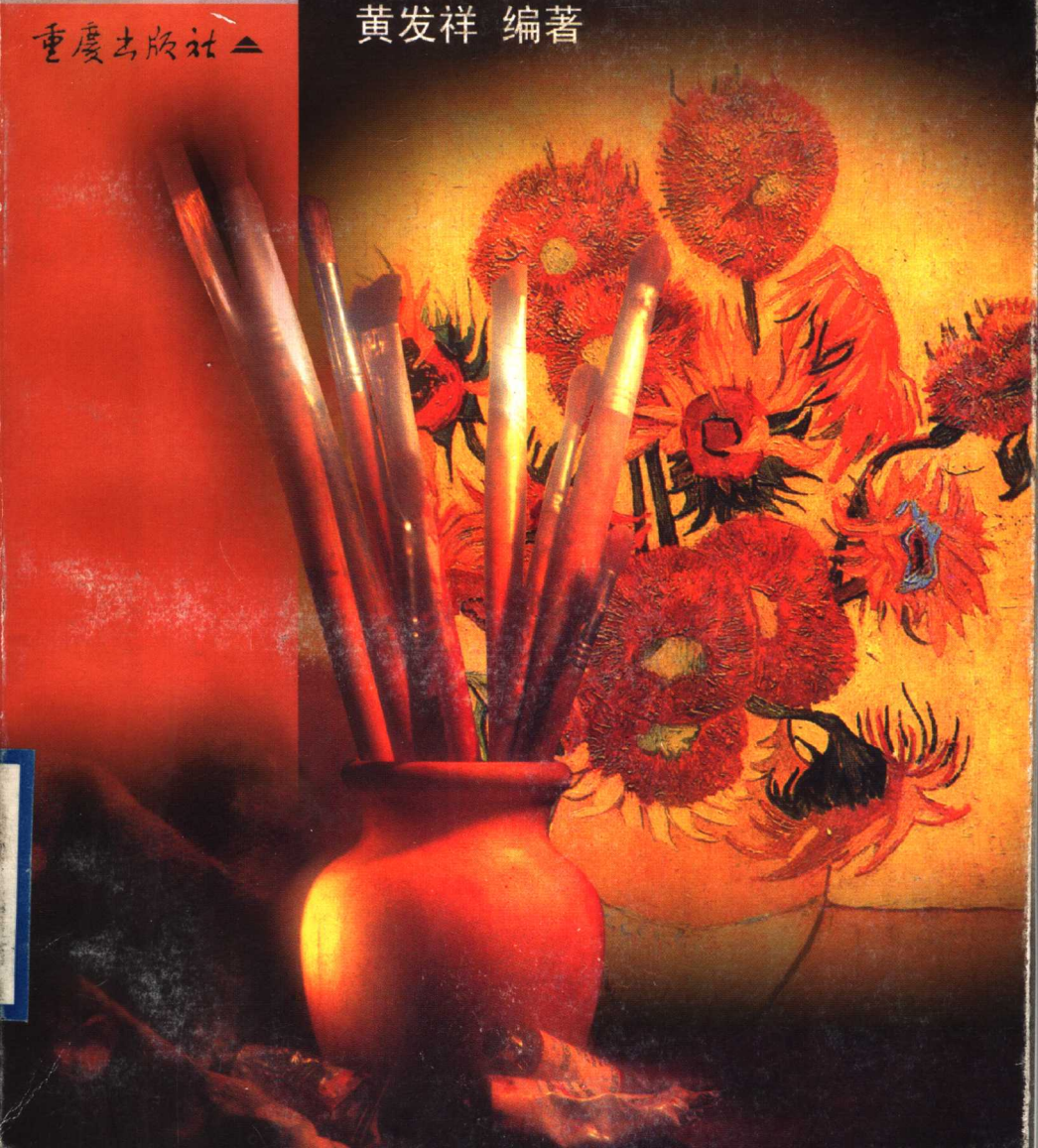
新世纪百科
知识金典

XINSHIJI
BAIKE ZHISHI
JINDIAN

重庆出版社

中外油画 名作赏析

黄发祥 编著

新世纪百科
知识金典
XINSHIJI
BAIKE ZHISHI
JINDIAN

中外油画 名作赏析

黄发祥 编著

重庆出版社

特约编辑 傅克辉
责任编辑 刘小芍 陈 欣
封面设计 金乔楠
技术设计 费晓瑜

新世纪百科知识金典
中外油画名作赏析
黄发祥 编著

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路205号)
新华书店经销 重庆新华印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 6.125 插页 4 字数 79 千
1999 年 4 月第一版 1999 年 4 月第一版第一次印刷

印数:1—5,000

*

ISBN 7-5366-4246-6/J·563
定价:21.00 元

新世纪百科知识金典

◆ 顾问(以姓氏笔画为序):

马少波 王伯敏 刘厚生 乔羽
冰心 全山石 江平 杨子敏
李家顺 张岱年 张振华 柯灵
柳斌 铁木尔·达瓦买提
桑弧 桑桐 秦怡 蒋孔阳
翟泰丰 蔡子民 滕藤 滕久明
戴爱莲 魏巍

◆ 总主编:

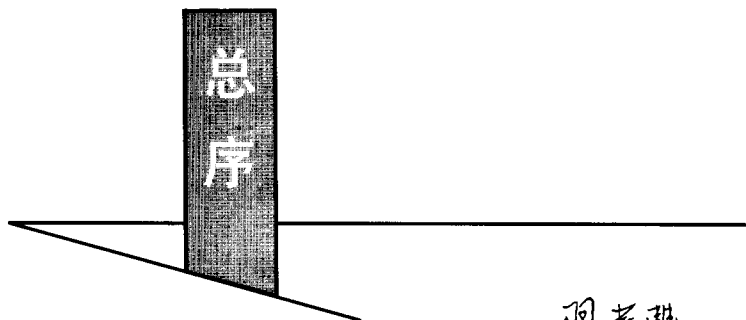
张虞 李书敏

◆ 副总主编:

许友梅 陈金才 熊静敏 黑淑琴
蒲华清 薛振安 柏家栋 傅之悦

◆ 总编委(以姓氏笔画为序):

文晓村 王中玉 叶延滨 曲炜
许友梅 陈金才 吴申耀 李书敏
李荣昌 沈寂 张虞 张文槐
杨巍 郑达东 郑可仲 单树瑶
柏家栋 钟代福 徐卓平 夏树人
梁子高 曾如信 傅之悦 黑淑琴
蒲华清 缪新亚 熊静敏 薛振安

新世纪

21 世纪就在眼前。我们既要把握中华民族全面振兴的极好机遇,同时又要迎接世界各国综合国力主要是经济力的激烈竞争。科技是第一生产力,发展高科技是在综合国力竞争中立于不败之地的关键所在。培养一代有理想、有道德、有文化、有纪律的公民,在综合国力激烈竞争中赢得胜利,是决定中华民族命运的大事。

党的十五大为建设有中国特色社会主义的伟大事业绘制了宏伟的蓝图,赋予了教育文化战线的同志为建设有中国特色社会主义文化而奋斗的光荣任务。青少年是中华民族全面振兴的希望,因此,加强对青少年的教育就提到了全社会的面前。除了课堂的“传道授业”外,更要重视教育与改革开放的伟大实践相结合,面向现代化,面向世界,面向未来,教育青少年树立为中华民族全面振兴而奋发努力的使命感和责任感,托起明天的太阳。

“书籍是人类进步的阶梯”。好的书籍,是精神文明的营养素,是青少年的精神粮食,它在思想道德建设和文化建设中有着不可替代的作用,也是进行科学普及、社会教育和信息传播的重要工具。

改革开放以来,出版了一系列高品位的青少年读物,取得了

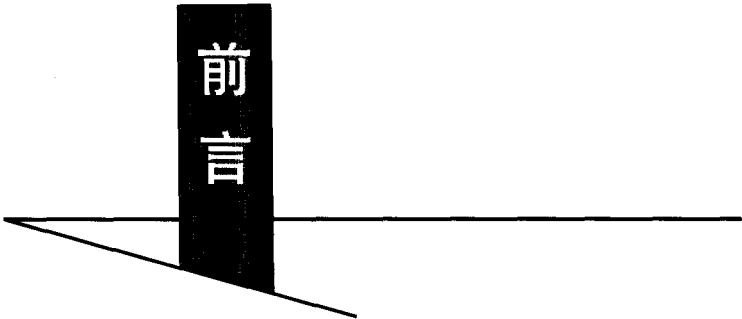
很大成绩,但和时代要求相比,同亿万青少年的需要相比,还是远远不够的。一些见利忘义之徒,千方百计制造不堪入目的黄、灰、黑出版物,通过种种非法渠道,流入一些学生的书包课桌,毒害他们的心灵,令人扼腕。形势要求新闻出版界、教育科技界、文化艺术界的同志不断努力,创作编写出更多、更好的内容丰富、情趣高尚的青少年读物。

《新世纪百科知识金典》是一批在教育、文化战线上工作了多年的同志策划组织的。他们辛勤劳作,团结协作,历时三年编写出来。该书包容了许多学科的知识,有别于辞条式的编写方式,把知识的介绍与赏析融为一体,既是传统美德的传播、新知识的普及,又是对前人积累下的知识财富的学习鉴赏,也是迎接21世纪,普及文化科学知识的展示。这是一套兼具思想性、新鲜性、知识性、趣味性特点的读物,其中有许多知识,对青少年来说可能还是陌生的、新鲜的,在日常生活中经常“会面”,而又不知其所以然,本书正可以扫除一些盲点,弥补知识的不足。

这么多同志默默无闻地耕耘着这方土地,可谓功德无量。无怪乎许多专家学者、前辈名家对这套书给予热情指导与支持,并乐意为每个分册命笔题词。

我希望《新世纪百科知识金典》编写出版会受到广大青少年读者的欢迎,成为青少年喜爱的良师益友,我也希望有更多的同志为广大的青少年创造更多更好的精神粮食。

1998年2月

前言

这本书是为对艺术世界感兴趣的广大青少年读者以及初学绘画的美术爱好者编写的。在本书中列举了自文艺复兴以来世界各国的 92 位艺术大师的油画作品,简明地介绍了大师的生平以及作品的内容与风格。旨在帮助读者学习如何鉴赏一件油画作品,并了解油画这门西方绘画艺术是如何发展演变的。本书图文并茂,相信读者在欣赏这些美术作品时,能得到一定的启示。

人们在欣赏一件艺术作品时,往往会从自身的生活经验或以自己的主观看法去判断它的优劣。本书要告诉读者的是:在欣赏艺术作品时,我们首先必须了解艺术家创作这件绘画作品的历史背景,了解这位艺术家的观察方法与思维方法。以及他所运用的技法和材料等等。只有这样,我们才能充分欣赏和理解作品的艺术风格、题材处理、技巧表现以及作品的历史地位和价值所在。

历史上任何伟大的艺术创造,无不受到时代的经济方式、政治变迁、民族心理状态以及社会观念变化的制约。艺术家的创作意图与他所处的时代的社会条件及公众要求是紧密相联系

的。因此,我在本书编写中着重介绍了作品的时代背景、作者简历、各流派的源流关系。同时也分析了作品的风格、形式特征,以及艺术表现手法和技巧等等。在编排的次序上,基本按历史年代排列,但同时也考虑到艺术发展的源流关系及风格的衔接与转变。在文字上尽可能简明扼要,浅近易懂,尽量使知识性与趣味性相结合,帮助青年读者在鉴赏油画作品方面建立一个总的概念,以便在进一步的研究中能把零星的材料归纳到这个系统的概念中去,更好地理解与鉴赏油画艺术。

前几年我曾去意、法、德、荷、比、西等国的许多博物馆进行考察,对本书介绍的大部分油画作品原作的风貌有直接的感受。在本书的编写中,也融入了自己对画家和作品的理解与对技法、色彩以及画面视觉效果的亲身体会。由于篇幅有限,在编写上难免挂一漏万,希望得到读者与同行的指正。

最后,对我的老师全山石教授在本书的编写过程中给予的各方面的关心与指导,表示深切的感谢!

黄发祥

一九九九年于西子湖畔

目
录

总序	瞿泰丰 1
前言	黄发祥 1
逃亡埃及	[意]乔托 3
圣罗马诺之战	[意]乌切罗 5
春	[意]波提切利 7
蒙娜丽莎	[意]达·芬奇 9
西斯庭圣母	[意]拉斐尔 11
田园合奏	[意]乔尔乔内 13
花神	[意]提香 15
圣马可的奇迹	[意]丁托莱托 17
迦拿的婚宴	[意]委罗内塞 19
阿尔诺芬尼夫妇像	[尼德兰]杨·凡·艾克 21
戴手套的自画像	[德]丢勒 23
法国公使双人像	[德]荷尔拜因 25
强劫吕西帕斯的女儿	[法兰德斯]鲁本斯 27
查理一世行猎图	[法兰德斯]凡·代克 29
年轻的酒神	[意]卡拉瓦乔 31

奥尔加斯伯爵的葬礼	[西班牙]格列柯 33
圣艾格尼丝	[西班牙]里贝拉 35
纺织女	[西班牙]委拉斯凯兹 37
清静受胎	[西班牙]牟利罗 39
吉普赛女郎	[荷]哈尔斯 41
夜巡	[荷]伦勃朗 43
倒牛奶的妇人	[荷]维米尔 45
木匠圣约瑟	[法]拉图尔 47
阿尔卡迪亚的牧人	[法]普桑 49
吉尔斯	[法]华多 51
有烟斗的静物	[法]夏尔丹 53
浴后的狄安娜	[法]布歇 55
东方三博士的膜拜	[意]提埃波罗 57
1808年5月3日的枪杀	[西班牙]戈雅 59
马拉之死	[法]大卫 61
泉	[法]安格尔 63
梅杜萨之筏	[法]席里柯 65
自由引导人民	[法]德拉克洛瓦 67
孟特芳丹的回忆	[法]柯罗 69
拾穗	[法]米勒 71
三等车厢	[法]杜米埃 73
石工	[法]库尔贝 75
色雷斯姑娘拿着俄耳甫斯的头	[法]莫罗 77
战舰特米雷勒号	[英]透纳 79
死亡之岛	[德]勃克林 81
白日梦	[英]罗赛蒂 83
吹笛的男孩	[法]马奈 85
舞蹈课	[法]德加 87

日出印象	[法]莫奈 89
蓬图瓦兹的红屋顶	[法]毕沙罗 91
马利港的洪水	[法]西斯莱 93
烘饼磨坊街的舞会	[法]雷诺阿 95
年轻女郎	[法]摩里索 97
蓝色沙发上的小女孩	[美]卡萨特 99
大碗岛上的星期日下午	[法]修拉 101
圣维克多山	[法]塞尚 103
塔希提少女	[法]高更 105
向日葵	[荷]梵·高 107
无名女郎	[俄]克拉姆斯柯依 109
伊凡雷帝和他的儿子	[俄]列宾 111
近卫军临刑的早晨	[俄]苏里柯夫 113
警报	[罗]格里高列斯库 115
负薪的农妇	[匈]蒙卡奇 117
阿格纽夫人	[美]萨金特 119
深渊	[俄]列维坦 121
少女与桃子	[俄]谢洛夫 123
坐着的天魔	[俄]弗鲁贝尔 125
病孩	[挪]蒙克 127
朱棣斯 I	[奥]克里姆特 129
“堕落艺术家”的肖像	[奥]柯柯斯卡 131
女丑角夏尤柯	[法]劳特累克 133
卧室	[法]博纳尔 135
红色的和谐	[法]马蒂斯 137
圆形广场	[法]弗拉芒克 139
伦敦港	[法]德朗 141
老国王	[法]鲁奥 143

带项链的姑娘	[意]莫迪里阿尼 145
格尔尼卡	[西班牙]毕加索 147
下楼梯的裸体女人·第二号	[法]杜桑 149
生日	[俄]夏加尔 151
诗的不确定性	[意]契里柯 153
构图 5 号	[俄]康定斯基 155
构图	[荷]蒙德里安 157
月光下的女人和鸟	[西班牙]米罗 159
记忆的永恒	[西班牙]达利 161
壁炉前的裸女	[法]巴尔蒂斯 163
自画像	[英]弗洛伊德 165
第 1A 号, 1948	[美]波洛克 167
玛丽莲·梦露印刷肖像	[美]沃霍尔 169
审问共产党员	[苏]约干松 171
春	[苏]普拉斯托夫 173
红军来了	[苏]莫伊申科 175
新民主(局部)	[墨]西盖罗斯 177
田横五百士	[中]徐悲鸿 179
三门峡	[中]吴作人 181
开国大典	[中]董希文 183
地道战	[中]罗工柳 185

新世纪百科知识金典
中外油画名作赏析

逃亡埃及

[意大利] 乔托 1267-1337 年
作于 约 1305 年
藏于 帕多瓦市阿列那礼拜堂

逃亡埃及

迪·邦多纳·乔托是意大利文艺复兴绘画的第一位大师,也是佛罗伦萨画派的创始人。

《逃往埃及》描绘的是圣经中的故事。玛利亚生下耶稣·基督的消息使希律王坐立不安,因为传说这孩子日后要做主,希律王一心想根除他。上帝知道后派使者告诉耶稣的义父约瑟,要他们立刻逃往埃及。在这幅画中,乔托画的就是约瑟带着圣母子在逃往埃及的途中。画面上,玛利亚抱着小耶稣骑在驴背上,前有约瑟,上有引路天使。圣母子的形象很突出。背景是起伏的山丘和树木。在这个传统的宗教题材中,乔托一反中世纪旧艺术的公式化象征手法,运用了初步的写实技巧,表现了一种现实生活中常见的人与人之间的关系,将神的故事完全世俗化了,体现了人文主义的反封建思想。作品构图层次分明,气氛庄重朴实,人物表情接近生活真实,是一幅充满现实生活情趣的图画。虽然画中的背景画得很简单,山丘树木的关系还有不少缺陷,但已可窥见画家对自然风光的注意。这幅画开启了文艺复兴艺术的现实主义道路。

乔托的壁画表现的都是宗教内容,但实质上描绘的是人的生活、人的情感、人的形象,既生动又有生命气息,与中世纪那种僵硬的木头人似的造型有明显区别。他的功绩在于推翻了当时在艺术中占统治地位的中世纪的清规戒律,开始面向生活,面向大自然,从而使意大利绘画摆脱了中世纪拜占庭宗教画风,走上了现实主义的道路。因此,乔托被公认为欧洲绘画之父,他的艺术对欧洲绘画的发展产生了巨大的影响。

乔托的其它重要作品有:《犹大之吻》、《基督进耶路撒冷》等。

圣罗马诺之战

[意大利] 乌切罗 1397-1475 年

183cm × 320cm

作于 约 1455 年

藏于 伦敦国立画廊

圣罗马诺之战

乌切罗是继马萨乔之后又一位佛罗伦萨艺术大师。他注重写生,尤其致力于透视画法的研究。为了更好地表现客观世界,他几乎用了毕生的精力来研究当时还未有人系统钻研的透视学。这幅《圣罗马诺之战》就是借战场上的枪矛、田垌的线条等,虽然也还有点生硬但成功地显示了空间透视的效果,是西方艺术中第一批运用透视法的绘画杰作之一。

《圣罗马诺之战》描绘的是佛罗伦萨市与邻邦进行的一种区域性战争的一个场面。这场战争本身并无重大意义,画家是借战争的题材来表现他在写实和透视画法研究上的成就。如图右侧两骑兵交战时的前后距离,地上丢盔落枪的透视位置、画面左侧集中的骑马人物的前后关系、倒在地上的战士的透视缩短形象、背景与近景之间的透视距离、以致连战士的长矛的不同角度,都被画家作为研究透视的对象。另外,这幅画的明显特色还在于色彩的对比效果。画家为了提高画面的装饰性,果断地使用了红、蓝、白等强烈的颜色。然而,乌切罗笔下人马的动作、姿态都还比较刻板、生硬。由于他孤立地研究透视而忽视了形象的生动性与画面的真实感,以致造成了这种缺陷。在日后的文艺复兴美术中,这些绘画技法上的不足之处才逐步得以克服。

乌切罗的其它代表作有:《圣饼的奇迹》、《夜间狩猎》等。