

世界版画

名作集萃

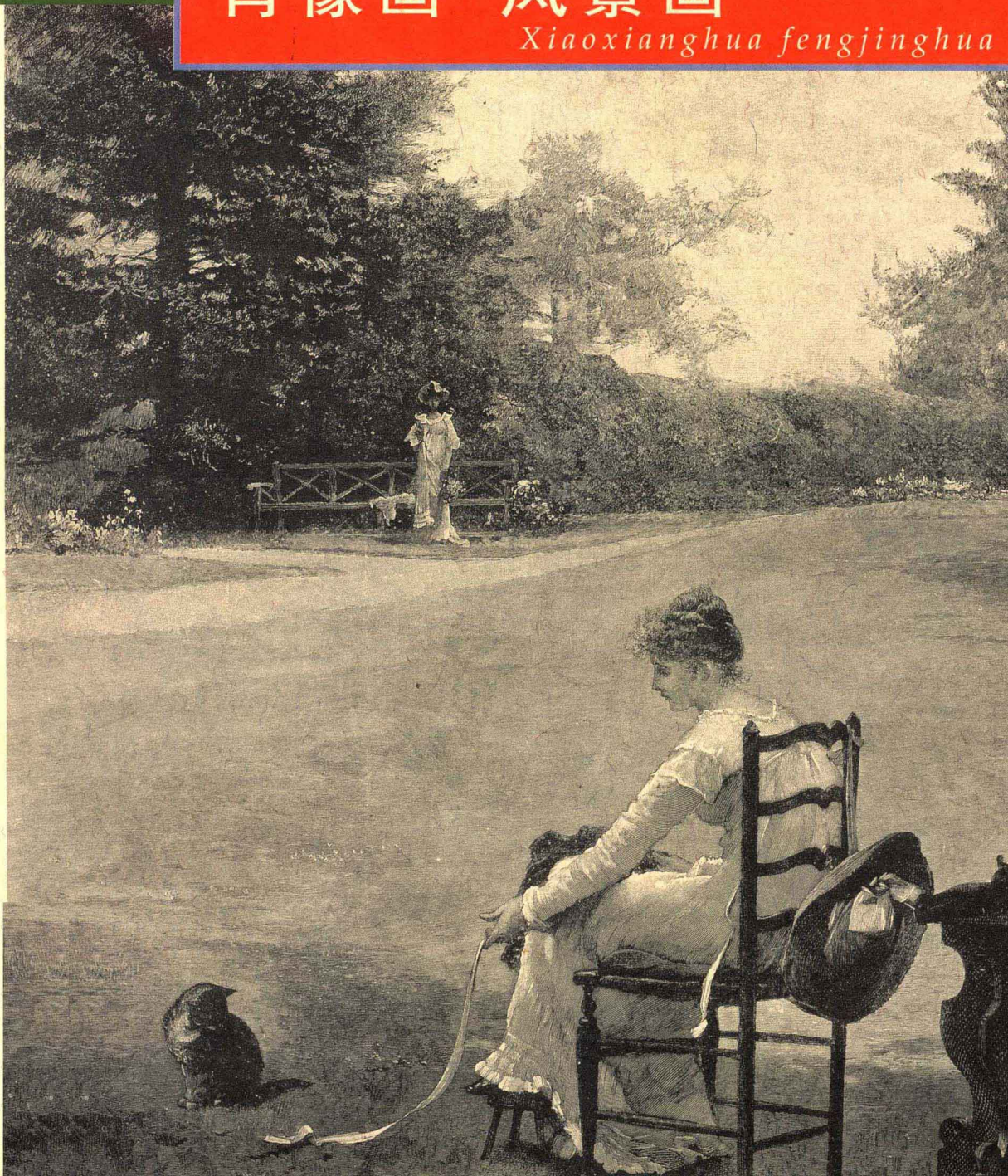
言西 主编

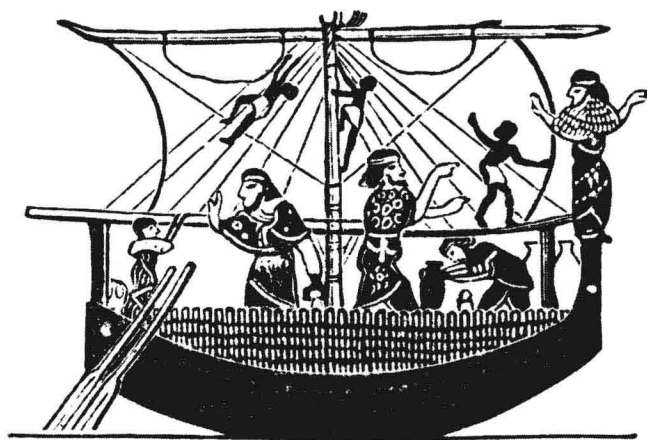

肖像画 风景画

Xiaoxianghua fengjinghua

SHIJI BANHUA MINGZUO JICUI

主编 西伯
编著 言康远

世界版画名作集萃

·——·肖像画 风景画·——·

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·肖像画·风景画

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 7-80663-257-3/J·355

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​​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

肖像画

1 四季 璐蕊丝·艾伯玛	2
2 六贵妇 高斯登·贝斯尼	4
3 宠物 艾道弗·乔丹	6
4 秋天 乔治·H·博顿	7
5 在丛林中 罗伯特·伯士莱格	8
6 年轻女子 C·L·穆勒	9
7 索玛西丝 卡尔斯·兰德勒	10
8 侍女 E·邓肯	11
9 吉普赛人 E·特斯经多弗	12
10 抱水罐的少女 麦德蒙赛勒·基尼·佰尔	13
11 吉普赛女郎 亨利·瑞劳特	14
12 托水罐的女子 A·A·E·荷伯特	15
13 沉思 A·威利	16
14 农民的女儿 J·C·贝克维斯	17
15 母女俩 戈斯泰伍·德·琼赫	18
16 拿百合花的姑娘 F·沃普灵	19
17 静夜 C·古索	20
18 意大利女人 冯·弗兰兹·德弗雷格	22
19 贵族小姐 O·瑞切尔	23
20 交谈 保罗·萨曼恩	24
21 苹果花 C·基泽尔	26
22 维克多·雨果 L·伯纳特	27
23 卖猛禽的埃及女子 汉斯·马卡尔特	28
24 温尼迪妮 CH·兰德里	29
25 爱神醒来 L·帕劳特	30
26 克雷欧帕特拉之死 J·P·哈里	32
27 巴法特在节日游行队伍中 J·艾德尔	33
28 女人的一生 W·瓦尔	34
29 女士肖像 M·麦肯·伯里弗	35
30 模仿美色林的嘉洛特·沃尔特 M·麦肯·伯里弗	36
31 古罗马贵族妇女 冯·F·A·考尔巴赫	38
32 贵妇人 冯·F·A·考尔巴赫	39
33 青年男子 雅特·艾顿	40
34 祈祷 威廉·帕普	41
35 埃及舞女 M·维贝尔斯	42

36 情书 R·伯加尔亚	43
37 护士 杰尔·格拉斯特	44
38 少女 约翰·赛林基尔	45
39 男子肖像 约翰·赛林基尔	45
40 裸女 B·皮格恩	46
41 裹浴巾的女人 雅特·艾顿	47
42 抱猫的女人 P·卡锐尔·贝莱丝	48
43 歌手 N·斯切尔	49
44 初恋女孩 K·伯登浩森	50
45 女孩 F·V·蒂弗尔格	51
46 自画像 W·M·莱斯	52
47 老人 J·G·布朗恩	53
48 和平 X·A·拜尔	54
49 别玫瑰的女子 A·索菲特	55
50 女像 马克思·贝维思	56
51 算命的女人 克泰兹	57
52 贵妇人 吉托·康蒂	58
53 亭亭玉立 L·彼洛得	60
54 青春 R·艾切斯塔	61
55 埃及的科学家 R·M·乔尔利亚	62
56 琴手 艾伯·汉弗里克	63
57 迷人的女子 弗莱德·斯特尔	64
58 金发少女 A·赛维尼	65
59 带帽的姑娘 A·F·布鲁斯	66
60 园中女孩 L·皮洛特	67
61 持书的少妇 L·鲍伯	68
62 军人 Mr·冈根齐乔	69
63 在草坪中 凡·朱利尔斯·温吉尔	70
64 二重唱 卡尔·克赛尔	71
65 侧面的女子 凡·朱利尔斯·温吉尔	72
66 三女子 P·安蒂尔娜	73
67 中午 X·A·彼德	74
68 沉思 J·G·杰奎特	75
69 执扇子的少妇 卡尔·苏恩	76
70 艺人肖像 E·马奈	77
71 少女 L·J·波特	78
72 戴帽的女孩 蒙卡克西	79
73 托花的少女 N·巴特尼那	80
74 西班牙女郎 N·马斯里纳	81

75 古代战士	马瑞奴·弗彻尼	82
76 带帽的男人	威廉姆斯·萨泰恩	83
77 少妇和女孩	凡·登·伯斯	84
78 在圣诞树下	里希路特尔	85
79 背篓的妇女	A·沃伦	86
80 少女	O·瑞彻特	87
81 姐妹俩	A·撒撒托里欧	88
82 守望与等待	J·艾伍瑞特·米拉斯	89
83 圣徒	C·F·戈拉德	90
84 傲慢	W·M·莱斯	91

风景画

94 采集樱草	佰凯特·福斯特	102
95 郭克尔克的大潮	G·吉永特	104
96 庄严的祭奠	弗兰德瑞克·A·布雷斯顿	106
97 牧羊人	罗萨·邦赫尔	108
98 诺曼底一景	珍·巴佰提斯特·卡米勒·可若特	110
99 在冬季	朱尔·冯·克雷沃尔	111
100 鲁昂	罗伯特·莫斯	112
101 秋天	L·E·蓝伯特	114
102 田园风光	珍·巴佰提斯特·卡米勒·可若特	115
103 海战	R·拜恩	116
104 冬日	L·阿波尔	118
105 圣诞节的气氛	安德森·伦德拜	120
106 森林里的圣诞节清晨	C·西韦尔特	122
107 睡莲	J·罗杰尔	124
108 撒网	G·汉克斯	126
109 战斗之后	J·贝锐斯	128
110 在绿树下	A·麦伦	130
111 夏日	F·斯彻尼斯	132
112 等待渔船归来	尤里斯·伯汀	133
113 驿站	路易·艾伯	134
114 年轻的生命	E·A·瓦特劳	136
115 宁静的湖畔	C·爱勒斯	138
116 在狩猎场	A·贝克	139

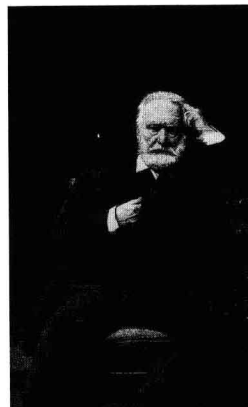

85 在我记忆中的棕色眼睛	A·萨维尼	92
86 受宠的人	卡洛斯特兰	93
87 默祷	H·拉伊	94
88 花园里	H·科林	95
89 三女神	C·史蒂芬金	96
90 女孩和小狗	安东尼亚·贝劳斯	97
91 小天使	W·保加莱亚	98
92 斜倚的女子	V·冈姆帕	99
93 节日大餐	G·史伯尔	100

117 惊恐的马群	J·贝瑞斯	140
118 暴风雨	汉森·伯特斯	142
119 在冬天狩猎	J·法拉特	144
120 小鹿	R·维那	146
121 落日	阿色·阔特莱	147
122 海难	L·荷米特	148
123 搏	A·摩多	150
124 岸边	H·莱路	152
125 草间小道	罗伯特·航	153
126 雨中漫步	C·布莱卡西欧	154
127 牧牛场	奥托·伯彻	156
128 秋风	H·巴特斯	158
129 草地上	E·沙拉	160
130 我们的祖父母	C·沃斯垂	162
131 树荫下	马库斯·思图恩	164
132 风和日丽	J·英吉卡特	165
133 落日	拜特尔·摩瑞恩	166
134 垂钓	L·曼斯	167
135 梅兰镇	G·格拉夫	168
136 总有收获	E·A·拉德克斯	170
137 石阶	R·斯怀恩·基弗德	171
138 冬日风景	西德尼·皮克	172
139 黑夜的静寂	C·皮弗	174
140 女神	V·戴蒙特·布雷顿	176
141 孤寂的陵园	朱尔·冯·克雷沃尔	178

世界版画名作集萃·肖像画

图版

四季 璐蕊丝·艾伯玛作

整幅画分四小幅，分别由少女的表情、服饰及画面中的致等构成了一年四季各自的特色。四小幅画在构图上有共的特点，画面中间的主体都是一妙龄少女，她立在湖畔，侧分别有花、芦苇等，其背后是宁静的湖泊，空中有不同

节令的鸟，或飞过，或栖息在树枝上。春、夏、秋、冬各自的意境由少女的表情、时装显示了出来，少女身旁及身后的花草、湖泊及候鸟更为直接地表现了四季景色，此幅版画既有世俗因素，又有女性肖像甜腻、柔媚的特点。

这幅版画是六个年轻女子的肖像描绘。同时刻画六个人物肖像，弄得不好就会“千人一面”，因此有一定难度。但画家巧妙地利用视线角度的不同，分别表现了姑娘们的正侧面、四分之三侧面、正面的形象。画面正中的女子是正侧面像，手上捧着一本书，眼帘低垂，表示她在读书，头顶上的发结是白色的，而其余皆为黑色。以她为基准，两边的人物都是按由侧面逐渐到正面这么一个顺序排列。正面肖像是一个戴着透明面纱的漂亮姑娘，夸张的发型，上扬的眉毛，抿着的嘴唇，尖尖的下巴，带红点的面纱更使其显得美丽动人。人物的衣着全部是灰暗色调，只有六张面孔处于光亮之中，也没有空间背景，这样的处理方法更加突出了人物的形象。

六贵妇 高斯登·贝斯尼作

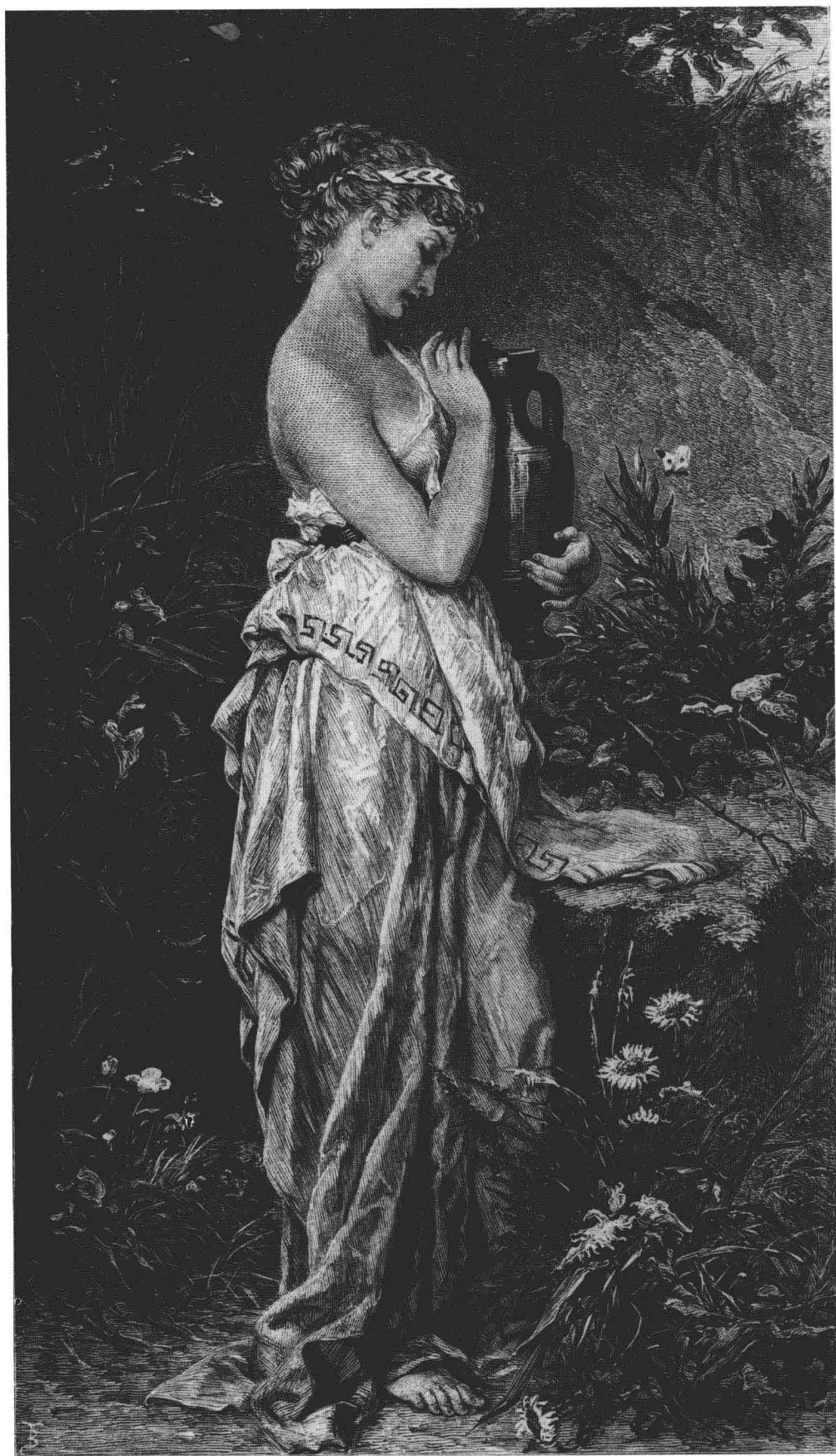
秋天 乔治·H·博顿作

一位神情哀伤的女子姿态优雅地倚在石栏边，一根缎带将秀发高高束起，肩上的披巾随意地挽住，双手自然地提起裙摆，露出时髦而精致的鞋子。她身旁的石栏上散落着一把美丽的野花，也许这是一个黄昏，姑娘刚刚在庭院里漫步归来，日暮时分的田园风光大概偶然触动了她内心的情思，艺术家以细腻的木版画技法为我们留下了这一动人的景色。

(左图) 宠物 艾道弗·乔丹作

这是一幅感觉非常干净、清新的木版画。画家将几个白色调的对象组合在一起：肌肤雪白的少女、她身上的白色连衣裙、白色的沙发、一只白猫以及桌上露出一朵白玫瑰，这些都被有序地安排在一起，恰到好处地留白与线条的疏密对比显示出作者技艺的高明。画面上抢眼的是少女光洁的颈部和盘起的深色秀发，为浅调子的主体增加了一些分量。

在丛林中 罗伯特·伯士莱格作

一身古希腊典型装束的女子怀抱陶瓶，低头认真地抚弄瓶口，慵懒闲适的神态一展无遗。艺术家在衣纹的处理上下了不少工夫，衣料的质感与自然交叠产生的纹理都交待得清清楚楚。周围的花草树石和那只飞舞在女子胸前的蝴蝶将大自然的生动与活力渲染得真实而亲切，女子的神秘感似乎也随之化解开来。

(右图) 年轻女子 C·L·穆勒作

女性肖像画是美术史上不可缺少的一道亮丽风景线。这幅画在空间处理上弱化了人物所处的环境，一切都是为了突出女主人公的形象。画中的年轻女子随意地靠坐在沙发里，表情平静而乐观，一点也没有模特中常见的那种搔首弄姿之态。画家是抱着欣赏的心情为她造像的，女人的发饰、服装和身上的每一处装饰细节都烘托出她独特的气质。

