

· 视域丛书 ·

静物画的高度

西方名家作品精选

THE HEIGHT OF STILL LIFE PAINTING

焦燕清 江南 编著

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

· 视域丛书 ·

静物画的高度

西方名家作品精选

THE HEIGHT OF STILL LIFE PAINTING

焦燕清 江 南 编著

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

江健文书籍工作室 Jiang Jianwen Books Studio
www.jianwen705@126.com

选题策划：江健文
责任编辑：江健文
助理编辑：李 颖
装帧设计：江健文
责任校对：杨轩飞
责任印制：娄贤杰

图书在版编目（C I P）数据

静物画的高度：西方名家作品精选 / 焦燕清，江南
编著. — 杭州：中国美术学院出版社，2018.12
（视域丛书）

ISBN 978-7-5503-1874-8

I. ①静… II. ①焦… ②江… III. ①静物画—作品
综合集—西方国家 IV. ①J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 286135 号

视域丛书 / 静物画的高度

西方名家作品精选

焦燕清 江 南 编著

出 品 人：祝平凡

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码：310002

网 址：<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司（Cruse扫描制版）

印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司（CTP印刷）

版 次：2018年12月第1版

印 次：2018年12月第1次印刷

印 张：36

开 本：1000mm×1400mm 1/16

印 数：0001—2000

书 号：ISBN 978-7-5503-1874-8

定 价：238.00元

目 录

前 言 / 1

图 版

静物画的形成和发展时期 公元前到16世纪 / 6

汉斯·美姆林 / 8

巴斯勒梅·德·艾克 / 9

雅克布·德·巴尔巴里 / 10

汉斯·荷尔拜因 / 11

彼特·阿特森 / 12

约阿希姆·帕提尼尔 / 13

静物画的成熟时期 17世纪到18世纪 / 14

桑切斯·科坦 / 15

乔治·弗莱格尔 / 16

扬·勃鲁盖尔 / 24

米开朗琪罗·梅里西·德·卡拉瓦乔 / 26

安布罗斯乌斯·博斯查尔特 / 27

弗洛里斯·范·迪克 / 28

罗朗·萨弗里 / 29

费德·加里兹亚 / 30

弗朗斯·斯奈德斯 / 31

奥萨斯·比尔特 / 34

小弗朗斯·弗兰肯 / 35

雅各布·凡·胡斯德诺克 / 36

高特福德·凡·瓦迪格 / 37

弗洛里斯·凡·舒登 / 38

约翰尼斯·特伦图斯 / 39

丹尼尔·塞盖尔斯 / 40

弗朗西斯科·科迪诺 / 42

彼得·比诺特 / 43

巴尔萨泽·凡·德尔·阿斯特 / 45

克拉拉·皮特斯 / 48

威廉·克拉兹·海达 / 50

扬·德·乌勒 / 54

萨巴斯蒂安·斯托斯高夫 / 56

彼得·克拉兹 / 60

艾缀因·凡·乌特勒支 / 66

汉斯·博兰格 / 68

帕鲁斯·博尔 / 69

艾萨克·索瑞尔 / 70

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 / 72

扬·戴维茨·德·希姆 / 73

扬·利文斯 / 81

西蒙·吕蒂奇 / 82

阿尔伯特·艾克霍特 / 83

约翰尼斯·费特 / 85

安东尼奥·德·佩雷达 / 87

哈曼·斯丁维克 / 89

弗朗西斯科·德·布尔戈斯·曼提拉 / 92

格里特·德奥 / 93

雅各布·马瑞尔 / 96

尼古拉斯·罗伯特 / 98

弗朗科斯·哈伯特 / 99
彼得·德瑞 / 100
威廉·卡尔夫 / 101
扬·迪文 / 106
扬·凡·德·维尔德 / 107
亚伯拉罕·凡·贝耶仁 / 110
扬·巴皮提斯特·威内克斯 / 114
柯内尼斯·布瑞兹 / 115
彼得·伯尔 / 116
塞缪尔·凡·侯克斯特拉登 / 117
威廉·凡·阿尔斯特 / 120
柯内留斯·吉斯维奇塔 / 125
彼得·凡·罗斯特拉坦 / 126
约翰·海因里希·鲁斯 / 127
彼得·凡·安拉艾特 / 128
德瑞克·德·布莱恩 / 129
扬·凡·德尔·海登 / 131
哈伯特·凡·拉夫斯特恩 / 132
约翰·斯图姆 / 133
亚伯拉罕·米尼翁 / 134
扬·威内克斯 / 138
西蒙·弗莱斯特 / 141
雷切尔·鲁希克 / 142
艾德里安·柯特 / 145
卡尔·威廉·德·汉密尔顿 / 147
皮特·索因斯 / 148
扬·凡·海因斯 / 149
雅克莫·瑟鲁提 / 151
让·巴蒂斯特·西梅翁·夏尔丹 / 152

静物画的多元化时期 19世纪到近现代、当代 / 164

弗朗西斯科·德·戈雅 / 165
威廉·亨利·亨特 / 166
费迪南·乔治·瓦德穆勒 / 170
约翰·F. 弗朗西斯 / 171
约翰·威廉·希尔 / 172
让·弗朗索瓦·米勒 / 174
古斯塔夫·库尔贝 / 175
马丁·约翰逊·赫德 / 182
卡米耶·毕沙罗 / 183
爱德华·马奈 / 188
埃德加·德加 / 199
约翰·拉·法吉 / 200
亨利·方丹·拉图尔 / 202
阿尔弗莱德·西斯莱 / 208
保罗·塞尚 / 211
奥迪隆·雷东 / 224
克劳德·莫奈 / 225
弗雷德里克·巴齐耶 / 236
贝尔特·莫里索 / 240
皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿 / 243
乔瓦尼·博蒂尼 / 247
古斯塔夫·卡耶博特 / 248
保罗·高更 / 254
伊娃·冈萨雷斯 / 262
文森特·凡·高 / 263
詹姆斯·恩索尔 / 287
华金·索罗拉亚·巴斯蒂达 / 288
阿列克赛·凡·约连斯基 / 295
皮埃尔·博纳尔 / 296
爱德华·维亚尔 / 305

亨利·马蒂斯 / 309

古斯马·派特罗·沃德钦 / 332

保罗·克利 / 333

恩斯特·路德维希·凯尔希纳 / 334

亚历山大·卡诺德 / 335

巴勃罗·毕加索 / 336

乔治·布拉克 / 340

查尔斯·德穆斯 / 360

菲利斯·卡索拉蒂 / 361

查尔斯·希勒 / 362

埃里希·赫克尔 / 363

马克斯·贝克曼 / 370

卡尔·施密特-罗特卢夫 / 373

马克·夏加尔 / 374

乔治·德·基里科 / 376

乔治·莫兰迪 / 377

柴姆·苏丁 / 394

乔安·米罗 / 395

菲利普·德·皮西斯 / 400

弗兰兹·莱克 / 401

鲁菲诺·塔马约 / 402

阿尔贝托·贾克梅蒂 / 403

迪克特 / 407

哈伯特·普罗伯格 / 408

让·赫里翁 / 409

柯尔尼留·巴巴 / 424

弗里达·卡罗 / 426

巴尔蒂斯 / 427

玛丽·杰克逊 / 432

雷纳托·古图索 / 433

基思·沃恩 / 434

奥加·科斯塔 / 436

尼古拉斯·德·斯特尔 / 437

卢西安·弗洛伊德 / 438

罗伊·里奇特斯坦 / 439

伯恩哈德·海希格 / 441

沃尔夫冈·马托伊尔 / 442

阿历克斯·卡茨 / 443

安迪·沃霍尔 / 446

希拉·芬妮利 / 448

阿维格多·阿利卡 / 449

乔安娜·卡林顿 / 461

费尔南多·波特罗 / 473

米开朗琪罗·皮斯特莱托 / 474

康纳德·克拉菲克 / 475

安东尼奥·洛佩兹·加西亚 / 476

大卫·霍克尼 / 485

乔治·巴塞利茨 / 510

安妮·威廉姆斯 / 511

瓦·库拉科夫 / 512

朱迪·莫里斯 / 525

安塞姆·基弗 / 527

查尔斯·蒙德 / 528

维维安·蒂尔菲尔德 / 529

威廉·C. 怀特 / 531

托马斯·舒特 / 532

丽莎·勃克 / 538

梅勒尼·莱克 / 539

内德拉·托尼 / 540

克莱尔·斯彻文·沃比斯特 / 541

附录 / 画家介绍 / 545

前言

静物画，是指以相对静止的物体为主要描绘题材，以静态物体作为研究与表现对象的一种绘画艺术形式。这种物体（如花卉、蔬果、器皿、书册、食品和餐具等）根据画家创作构思的需要，经过认真的选择、精心的摆布和安排，在形和色调的关系上，达到了高度表现，总体和谐，那些在日常生活中无生命的物体在画家笔下呈现出物象外在的盎然生机，传递着内在的审美情感。静物画通常以油画、粉画、水彩画或素描为描绘手段。

本书以静物画如何在西方美术史上从一种附属的地位发展成独立画种为线索，大致按艺术家的生辰时间排序，循着从古典到现代的发展历程，向读者展现静物画的多彩面貌。静物画在绘画手法类别上涵括了油画、水彩、版画、丙烯等材料方法及现代计算机辅助的绘画手段。无论绘画者用何种手段、形式及材料来表现，只要绘画具有以静物为描绘主体这一特征，就可归于静物画的范畴。

静物画作为西方绘画体系中的重要一支，从历史的角度去看，它早已在各种绘画形式中存在，但古代的静物画一开始并不具有独立画种的审美性质。

静物在意大利语中叫作*natura morta*（意为无生命的自然），与典雅活泼的绘画类型*natura vivente*（意为生机勃勃的自然）相对，而后者是得到学院承认的类型。因此*natura morta*带有贬义。不过早在瓦萨里时代，美术史文献中就出现了“自然物、动物、工具、花瓶、风景、草木”等各种词语，用以描写绘画里的自然物体。不久，这个术语就在荷兰等地被译为*stilleven*，在德国和英国被分别译为*stilleben*和*still life*，即今天沿袭使用的“静物”一词。

从西方传统的美术角度看，当时的静物画仅仅是绘画的一个分支，并没有像今天的静物画与其他画种一样受到同等的对待。17世纪，巴黎美术学院对所有绘画类型都做了严格的等级划分，按照其制定的法则和教义，静物画处于最低一等。它被看作是仅对无生命事物的描绘，这与当时追求崇高的生命理念和描绘人的理想这一主流思潮并不相符。那时，历史画是最高等级的画种，主要以圣经、古典神话和重大历史事件来叙述和表现以神、人为主的世界。居于历史画之下的依次是肖像画、动物画和风景画，最后才是静物画。

公元79年维苏威火山爆发，火山灰埋没了庞贝等城市。18世纪，随着庞贝城的发掘，人们知道了罗马人早已经拥有了一种酷似后人所称的静物画形态，那些幸存下来的文物上所画的物品与我们今天所熟知的静物画中的物品几乎完全一致，诸如水果、花篮、面包、水罐、盘子、鱼等。据现有的研究成果来看，这些物品与后来的静物画尽管有诸多相似之处，但它们之间并不存在内在的因果关系。无论是对希腊人还是后来的罗马人而言，这些物品出现在画中更多只是体现了委托者的兴趣，哪怕由艺术家的精湛技艺而实现，但这类画毕竟还不能归入一种明确的艺术门类。

庞贝城古代静物画主要以两种方式表现出来：一种是以镶嵌画和彩绘方式，它出现在曾被埋葬的别墅和墓室中，如描画的动物、植物、器皿等。希腊花瓶上再现的对死者的祭品也是这样，它们只是整个画面的构成部分。希腊时期和古罗马宅邸，墓室的彩绘装饰、浮雕中也常常出现植物、动物和器皿。我们可以这样认为：当时，物品在题材上虽然相对被归类出来，但是这些部分尚未以明确的意图组合成真正的静物主题绘画，而且它们主要服务于装饰功能。另一种就是以食物为形象组成部分的具有“还愿物”功能的“礼品画”。

应该看到，古代描写静物的绘画曾经蔓延到了广袤的地域，并且延续了许多世纪。实际上，它还是归属于一个有限的希腊化艺术之内，尤其归属在帕加马、亚历山大里亚（今埃及亚历山大港一带）和罗马的中心。罗马是希腊文化的最后一个中心，静物画在那里出现是从公元前2世纪下半叶到安东尼王朝时期。尽管罗马在传播希腊文化上时强时弱，但在文化连续性上并没有实质性的中断。

因此，古代静物画的出现和消亡几乎伴随了希腊文明的整个传播过程，尽管已知的古代静物画大多出自罗马，但庞贝等城市的发掘过程中绘有花卉等物品的镶嵌画的出土表明了当时的别墅和墓室主人以及镶嵌画艺术家所持有的宗教观和文化上的认同已经在静物画上有所体现。从其技术上看，这些画作都体现了时人对细节描绘的极大兴趣和娴熟的技巧。然而，古代镶嵌静物画的内容和题材还显得比较狭窄，这也说明了它在古代绘画中地位不突出。尽管我们现在对它的创作意图和历史地位等诸多问题还有待进一步发掘和探讨，但无可置疑的是这些曾经绵延数百年的古代静物画直接影响了后来静物画的发展。特别从技巧方面看，当时的画家已经意识到可以利用明暗来表现物体的体积感和质感，对构图、空间、透视也有涉及。可以说这是西方静物画的第一个发展期。

大约从14世纪开始，描写现实生活和自然景象的题材不断出现在绘画里，这时艺术家对于描绘周围事物细节兴趣日益浓厚。希望以艺术作品体现富裕家庭生活的中产阶级阶层的出现，助长了这一艺术形态的生发，加上由于宗教改革运动的影响，人们对肖像画以外反映世俗生活的绘画的需求开始不断增长，这些都导致了静物画日后的兴起。

这一时期静物画仍然处于形成和发展阶段，在作品的审美追求和主题上有两条线索贯穿其中：第一是作为对自然生活世界重新发现的兴趣；第二是将有宗教意味的象征形式运用进绘画中，这也是早期静物画通过物来映射现世生活的初形。诸如早期的尼德兰静物画中用头盖骨寓意死亡，用正在燃烧的蜡烛、坠落的花瓣或沙漏象征生命的美丽与短暂，以四季的鲜花和果实象征大自然的循环等。

当时的画家乔托·迪·邦多纳（Giotto di Bondone）在意大利帕多瓦画了一些可称作静物画的作品，这些东西与他极其规整的风格合拍，尽管画中物品仍不明显。画家在探索一种理想的特征公式，即运用几何透视法配以镶嵌工艺画法去再现花卉与水果，因些偶然出现的静物画实例也只是透视法的练习之作。

物品占据画面突出部分且主题与所谓的“静物画”相同的绘画起源于15世纪。在一幅由汉斯·美姆林（Hans Memlinc）创作的肖像画的背面画有一个花瓶，花瓶上饰有基督的字样，瓶中插满了百合花、蝴蝶花和金银花。它如此突出，无疑让人们看到了以后静物画诞生的雏形。

15世纪，人文主义精神在意大利绘画中逐渐占据支配地位，随着风格主义、自然主义的不断发展，静物画成分已完全与构图的其他成分相协调。可以说，从这一时期开始，静物画已经获得了独立的地位和独特的意趣。雅克布·德·巴尔巴里（Jacopo de'Barbari）著名的静物画《鹁鸪与铁手套》很好地体现了当时的人文精神，同时也与中世纪的幻觉艺术保持着一定的关联，即不断追求某种视觉错觉。

16世纪中后期，静物画已逐步完善，支配性的象征和寓意成为主角，即对“虚妄”主题的运用。这个主题常常十分明显，如在花卉或水果的构图中放上头骨，代表生与死的对立及后者的获胜；有时则更微妙，如水果的金黄色表皮上的疤痕、玫瑰花上落下的一片花瓣、咬榛子的老鼠、正被火烧尽的蜡烛等，画家将大量象征生命和美的稍纵即逝和寓意时间侵蚀的物象运用在画中。出现在这一时期的“虚空”主题的静物画，与中世纪基督教极端主义思想也有着直接的联系。

17至18世纪是静物画发展趋向成熟的重要阶段。这一时期的作品延续了中世纪晚期到16世纪对静物画不同种类的题材进行挖掘的兴趣，并将之推向高峰。尤其以荷兰画派为主要代表，那些厨案上的蔬果和猎物，那些餐桌上的金银器皿和美酒佳肴，精确到可以与实物相比较，并且更加鲜明突出，显示了画家独具匠心的画面布置和高明的表现手段。静物画的内容也反映了荷兰社会繁荣富裕的生活图景，这一时期也成为了西方静物画最辉煌的时期。到了18世纪，静物画已经彻底摆脱了宗教的束缚而与现实生活连接，与此同时，自然科学的发展也为静物画带来了新的革命，画家的目光投向静物时，开始觉察到平淡事物的自然内在之美。法国画家让·巴蒂斯特·西梅翁·夏尔丹（Jean Baptiste Siméon Chardin）的作品代表了静物画发展的第二个高峰。他把静物的题材范围扩大到了以往不被人们注意的朴实、简单的形象上，如厨房用具和食物等，把极普通的事物变成了极其美妙的艺术品。

19世纪，静物画获得广泛而长足的发展，产生了无数的佳作，风格也日趋多样。印象主义运动可以被视为传统与现代艺术的链条，光学的进步给绘画的发展提供了契机，它的意义不仅在于成就了一个印象派，更在于它给绘画带来了观念上的进步。尤其是后期印象主义，在风格形式上具有更加浓郁的现代特征，也成为静物画发展的另一座高峰，其艺术创作特点在于注重形和构成形的线条、色块、体、面等要素关系，表现强烈的个性化色彩。莫奈的作品把注意力放在表现形式和光与色上，而后印象主义画家保罗·塞尚（Paul Cézanne）追求静物造型的结构和色彩的坚实感，无论画何种物体都要用简单的几何形体来处理，加强了物体的几何形趋势，完成了西方人在绘画上用形式表现的最终梦想，用静物画建构了最美好、最和谐的形式结构体系；文森特·凡·高（Vincent van Gogh）、保罗·高更（Paul Gauguin）的静物画则更加强调了作者的主观感情的抒发。静物画至此的发展启迪了西方现代艺术追求形式创新的方向，开启了现代主义之门。进入20世纪之后，艺术界相继出现了许多波及整个世界的现代美术流派，如野兽派、表现派、立体派、抽象派、波普艺术等，这些流派大多弱化或摒弃原有物体的真实面貌并进行夸张、变形、重构。静物画在风格样式上开始了一个崭新的时代。立体主义和野兽派画家发展了塞尚的新形式，拓宽了静物画的表现手法，摆脱了对文学、历史的依赖，突显了绘画语言自身的独立价值。在这些流派中，野兽派代表画家马蒂斯的静物画色彩明亮，画面构图单纯巧妙，追求平面的装饰效果，他以纯粹的点、线、面相结合的形式形成了新的绘画风格。立体派的毕加索和布拉克的画风完全跳脱了人们对客观世界的观察和理

解，他们把对象分解成各种几何图形，然后进行重组。

20世纪五六十年代的静物画又有了新的内涵，乔治·莫兰迪（Giorgio Morandi）等画家对视觉艺术做出了更为形而上的选择，此时的静物画既体现了他们对传统视觉语言的回归意识，又将静物在形而上层面的表现推到了一个新的极致。

20世纪60年代之后，世界的艺术中心从欧洲转向美国，波普艺术开始流行。安迪·沃霍尔（Andy Warhol）被誉为20世纪艺术界最有名的人物之一，是波普艺术的领袖，他的作品常常描绘的是现代社会中最令我们记得的物品和形象符号，打破了绘画与摄影、画布与胶卷的界限。而大卫·霍克尼（David Hockney）也是当今国际画坛最具影响力的大师之一，他创作了大量的腐蚀版画，在作品中采用了可以使用到的所有材质与手段，包括油画、水彩、摄影、版画画种的运用，并在后期尝试用现代计算机辅助技术（如iPad、iPhone）进行绘画，以艺术挑战科技的前沿，颠覆对于笔触和线条的常规表达。他的绘画重视具体形象，这些形象来源于生活中人们衣食住行的方方面面，画面具有一些平面广告的绘画效果，在写实中略带变形。

静物画通常表现的是我们日常生活中的实物，这些看似不起眼的物品，需要通过画家的画笔去创造，去美化。画家在作画的过程中，以物传情，情寓画中，挖掘自然的本质与人的精神世界的联系，从而达到充分表现个人的思想意境的目的。虽然静物画中所描绘的这些物体很普通，但画家却可以通过静物画这种艺术手段赋予这些静止的物象深刻的寓意。现代的静物画作品，画面虽趋简单，却深刻地映射了画家对今天生活的观照。一幅好的静物画，必须尽可能充分地表现出有助于描绘对象的精神实质的正确的形象和色彩，同时，还应在尺幅不大的画面中强化情感与表现形式的统一，对不同物体采用不同的表现手段。古典具象写实技法有利于深入刻画物体本身的质地、光泽，且较为细致、深入，造型严谨准确，虚实空间合理，尊重现实。用这种方法表现出的物体，凝固、庄重、稳定。在表现强烈阳光照射下的松软物体（如日常食用的面包、柔软的毛巾、海绵等）时，因阳光中冷暖分明，色彩丰富，而物体本身质地柔软，这时用古典写生的方法去表现会显得僵硬而死板，而用印象派绘画方法去塑造这些物体效果会更好。印象派绘画色彩灿烂、丰富，冷暖对比强烈而不失和谐统一，同时结构自然、流畅。适度的虚实对比和有节制的夸张手法客观而生动，用这一方法表现的画面活泼自然，生动而富有生命的感染力。此外，现代绘画手法各异，表现形式多种多样，亦是静物创作的首选，绘画者可依据主观意识而有所选择地进行。静物画创作是一门学科，由个人性格、爱好、所处环境、社会背景，以及表现材料与技法所决定，不容你异想天开，亦无法随手拈来。绘画者只有经过大量的实践才能创作出好的静物画作品。

静物写生大致可分为习作性和创作性两种类型。习作性写生常见于初学阶段或为创作而作的记录性写生。创作性写生往往带有一定的主题性。静物画创作中艺术观念的表达，既是特定历史时期社会趣味的一种反映，也是作为创作主体的艺术家的一种个人行为，尤其是对艺术语言的运用，往往带有明显的个人痕迹。综观静物画的发展历程，艺术观念和语言的变革大致可以分为以下几种类型：1. 传统的静物画基本上以体现某种宗教和人文精神为内核，其语言风格大多属于古典写实绘画范畴；2. 印象主义绘画更多从绘画本体去规范视觉规律，而后期印象主义更加关注画面的内在结构和绘者内心情感的抒发；3. 进入现代主义之后，静物画对艺术观念的阐述形成了一种更加多元、包容的局面。与传统静物画相比，20世纪以来的静物画更加强调艺术家个体的表达。无论是传统的还是现代的，艺术观念和艺术语言两者之间都是传承和延续的关

系，不可分开来讲。

从美术教育角度看，现在各类美术院校的入学考试中，色彩科目通常以静物写生（默写）检测学生掌握和运用色彩的能力。因此，学生在初学色彩的时候基本上是从静物写生入手的。初学者面对静物相对稳定的光线和色彩变化可以悉心地研究并领会其色彩关系，达到掌握色彩规律和艺术表现方法的目的。此外，静物写生也是各大院校的专业必修课程，许多学生正是通过对静物画的研究和学习，对静物绘画产生了特殊的情结，甚至成为了专业的静物画家。很多从事油画教学和创作的艺术家的，也常常选择静物作为研究和表达其审美和艺术观念的特定对象，实现其审美趣味和艺术理想的抒发。

对于初学静物画的人来说，必须重视以下几个方面的问题：第一，要提高素描能力。素描是造型的基础，如果没有严谨扎实的造型能力，就很难得心应手地表达和把握对象的神韵。在素描训练的同时，还要重视画面构成和结构规律的研究。客观对象总是存在于一定的空间关系中，良好的空间观念有助于规范画面秩序，提高绘画者的构成意识和整体观念，使素描的训练和静物画的学习很好地衔接起来。第二，要认真研究绘画材料的特点和性能，充分发挥不同材料的特性，达到理想的视觉效果。第三，要注重艺术规律的研究。初学静物画最好从专类练习开始，主题变化不宜跨度过大，要注重对色彩规律、基础技法的研究。第四，要向大师学习，不断提高自己的审美眼光，学会解读大师的作品，在临摹的过程中体会大师的用笔、用色和表现技巧。第五，及时总结，不断发现学习中遇到的新问题，并寻找解决问题的方法和途径。总之，要具有不断调整自我状态的能力，只有认真研究古今中外画作，不断提高艺术修养，才能正确把握艺术规律，增强审美判断力。

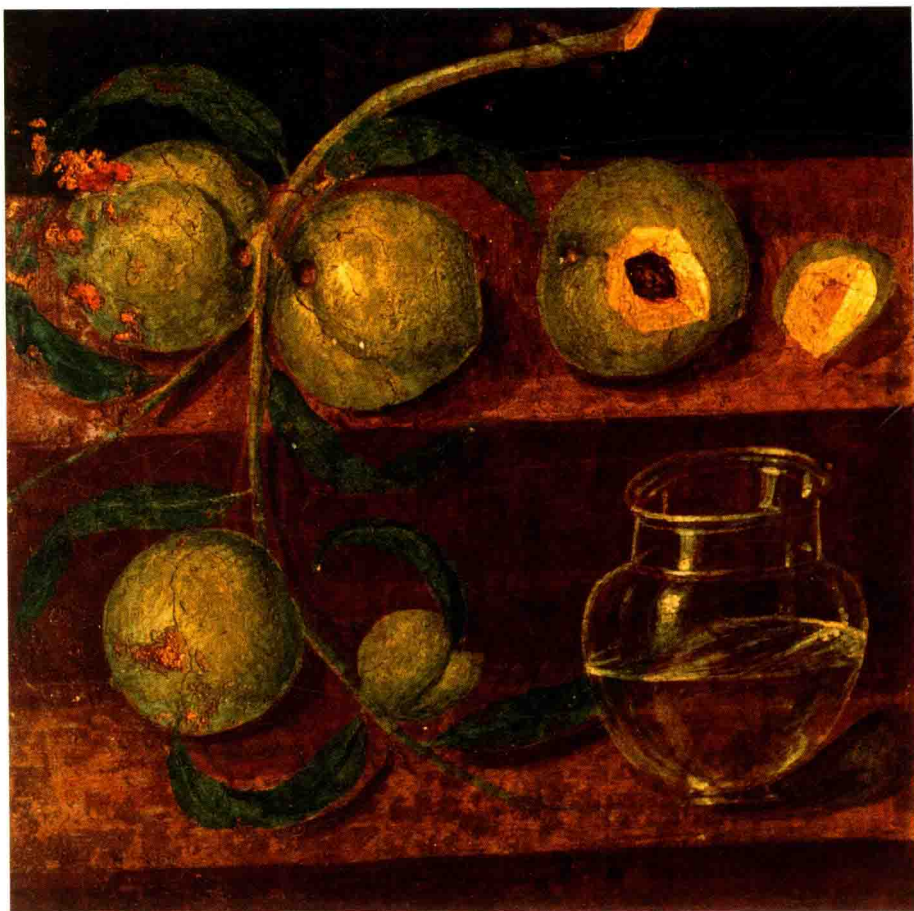
静物画经过几个世纪的演变与革新，发展到今天已成为一个独立的画种，完全超出了早期单纯的描摹阶段。其间涌现出大量的杰出画家，让·巴蒂斯特·西梅翁·夏尔丹（Jean Baptiste Siméon Chardin）、保罗·塞尚（Paul Cézanne）、文森特·凡·高（Vincent van Gogh）、巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）等著名的大师曾将静物画推向一个又一个高峰，无一不以其特有的艺术品位确立了各自在世界画坛的显赫地位。现今，随着现代绘画思想理论的不断演进，很多画家已走出了传统，在静物画领域内不断开辟新的艺术天地，使这一精描细绘的架上艺术更加个性化、艺术化、多元化、当代化。

本书在原编基础上重新修订增删，以便跟进静物画艺术当下研究创造的“步速”。本书特别增加了许多现当代画家的绘画作品，例如大卫·霍克尼（David Hockney）、阿尔贝托·贾克梅蒂（Alberto Giacometti）、柯尔尼留·巴巴（Corneliu Baba）、卢西安·弗洛伊德（Lucian Freud）、阿历克斯·卡茨（Alex Katz）、托马斯·舒特（Thomas Schütte）等，以便读者能更好、更全面地了解作为造型艺术重要分支的西方静物画艺术的产生与发展。在探索古典静物绘画的同时，读者也能了解在科学技术高速发展的当下，社会发展对静物画艺术创作的影响：很多艺术家在尝试用更多、更新的技术媒介去诠释“静物”这一经典绘画题材，以求给予静物画更深、更宽的拓展空间和更多、更大的可能性。

焦燕清

2018年11月

静物画的形成和发展时期
公元前到16世纪

古代静物画
133cm × 119cm
壁画
作者不详
公元1世纪

古代静物画
43cm × 43cm
壁画
作者不详
公元1世纪

汉斯·美姆林
Hans Memlinc
1430—1494

瓶花
29.2cm × 22.5cm
木板油画
汉斯·美姆林
1490年

巴斯勒梅·德·艾克
Barthelemy d'Eyck
1420—1470

先知赛亚书 30cm×68cm 木板油画 巴斯勒梅·德·艾克 1445年

雅克布·德·巴尔巴里

Jacopo de'Barbari

1440—1515

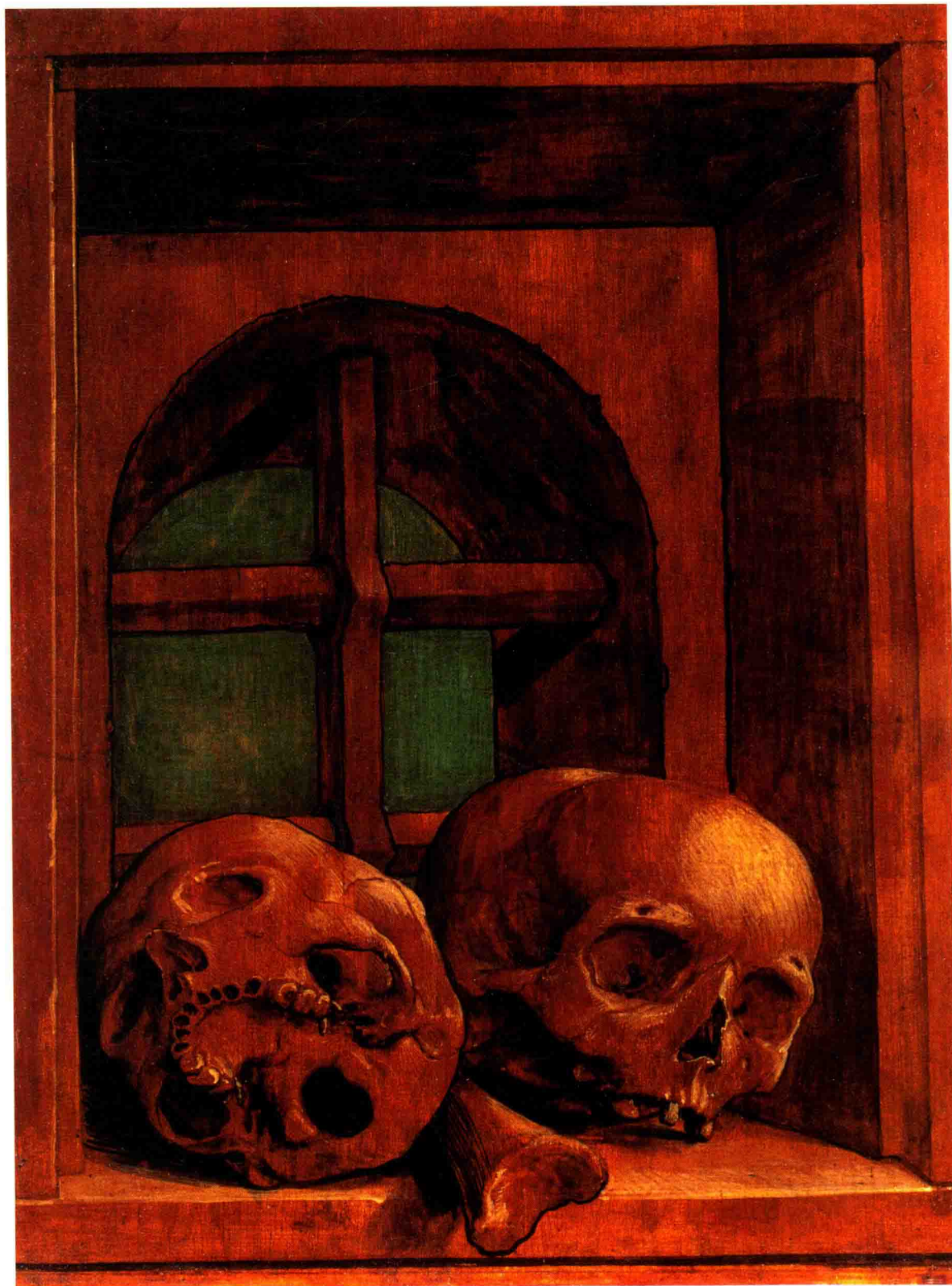

鸛鴿与铁手套
52cm × 42.5cm
木板油画
雅克布·德·巴尔巴里
1504年

汉斯·荷尔拜因

Hans Holbein

1497—1543

窗口的两个骷髅
尺寸不详
木板油画
汉斯·荷尔拜因
年代不详