

世界美术全集

绘画卷 六

于明 主编

世界绘画史概要(代序)

绘画是一种古老的艺术门类,可以上溯到原始社会初期,流传至今的一些壁画真实地反映了当时的绘画水平。原始壁画多绘动物形象和狩猎场景,与当时人类生活有密切关系。

人类社会出现阶级和国家后,在宫廷、神殿、寺庙、陵墓等处,普遍都有装饰性壁画。壁画成为古代社会中绘画的主要形式。

世界上各个国家、地区和各个民族,由于社会风情和传统文化等方面的差异,由于采用的物质材料和表现手段的不同,因而各自创造了独特的绘画样式;又随着各国文化的交流,彼此学习和借鉴,再加以发扬创造,使绘画发展成为品种极其丰富多彩的一个艺术门类。大体上可分为以中国画为代表的东方绘画和以欧洲绘画为代表的西方绘画两大体系,不但物质材料、工具不同,其观察方法和表现手段亦各具特色。

在欧洲,约自15世纪开始,油画技术广泛地流传开来,逐渐形成西方传统绘画的特色。一般说来,它以具象摹写、再现客观现象为基础,重在反映客体真实,故重视远近、大小和明晦的正确性,讲究透视、明暗和投影的关系,以造成空间实体如能触摸的效果。然而,油画也并不停留于如实模写对象。西方绘画的诸形式因素,如色调、结构的巧妙运用和安排,也极大地影响作品的艺术表现力。画家用富于情感的色彩、构图、节奏和韵律,以突出创作的意图表达作品的内涵,使它更加强烈地感染观众。

西方绘画在16世纪达到了繁荣的顶点。在此以前,15世纪的文艺复兴美术已基本完成了掌握现实主义表现方法的任务,透视法则与人体结构的科学知识已相当丰富,在此基础上,16世纪的艺术家们遂可集中全力于艺术典型的创造,产生了辉映千古的艺术繁荣。

西方绘画发展到19世纪印象派之后,在强调主观精神、表现自我及形式探索等方面,大幅度突破传统写实的束缚。到了20世纪,各种流派纷呈,从强调形式到否定形式,从具象到抽象,出现了各持已见的诸种极端见解。

第一次世界大战期间在瑞士苏黎世出现的达达主义社团,影

响波及欧美各国。超现实主义的社团是从达达内部分化出来的。它用建设性的态度对待艺术创作,以取代达达主义的破坏和挑战。

第二次世界大战以后曾在美国产生的抽象表现主义(又称行动绘画或纽约画派),是集表现主义、抽象主义和超现实主义之大成的流派,也是重视个性、重视风格的现代派绘画发展到了一个新的阶段。抽象表现主义强调创作者行动的自由性、自动性和无目的性,把创作行为本身提高到重要的位置,已经孕育着以创作者的行动作为艺术传播媒介的因素。

继抽象表现主义之后产生的硬边抽象、后绘画性的抽象是几何抽象主义在新形势下的变化和发展,也说明艺术从强调主观感情到侧重于客观表现的转变。

波普艺术的兴起,说明西方的现代主义向后现代主义转变。严格地说,后现代主义是不能与现代主义截然分开的。后现代主义加以弘扬的许多方法与原则,在现代主义的美术中已经尝试过、试验过,只是在后工业社会里把个别的方法和原则加以极端的发展和夸张。新表现主义、新超现实主义、新抽象等流派在80年代的兴起,多少说明了这个问题。

在现代主义与后现代主义美术思潮的变化中,我们似乎可以看到,艺术中的主观与客观、理性与感性、人性与共性、风格特征的加强与消失、人性与机械性、阳春白雪与下里巴人、艺术的审美与反审美,永远是使艺术家困惑并驱使他们去不断探索的课题。

编者

十九世纪(二)

吹笛的男孩	7
画家母亲	8
在森林的草地上	9
日出·印象	10
瓦赞村口	11
花开的果园·卢弗西埃恩	12
包厢	13
草地	14
玛利港的洪水	15
夏庞蒂埃太太及子女像	16
弗里·贝热尔酒吧间	17
蒙马特尔大街的傍晚	18
阿尔埃尔的沐浴	19
持花的女人	20
我们朝拜玛利亚	21
玩纸牌者	22
洗澡	23
舟游	24
温德哈姆姐妹	25
四个沐浴女	26
蓝衣女子	27
浴女们	28
圣维克多山	29
玛塞儿·兰德	30
从主教庭园看主教堂	31
受胎告知	32
草场聚会	33
缠纱	34
柯夫塔国王和乞丐女	35
夏洛特	36
假日	37
着衣的玛哈	38
卡洛斯四世全家像	39
自画像	40
星月夜	41
起风了	42

缝衣的女子	43
巴黎街上的积雪	44
呼号	45
洛普希娜肖像	46
花边女工	47
月夜	48
沙漠中的基督	49
托尔斯泰肖像	50
缅希柯夫在贝辽佐夫镇	51
女贵族莫洛卓娃	52
近卫军临刑的早晨	53
伏尔加纤夫	54
白桦林	55
坐着的天魔	56
三勇士	57
三月	58
弗拉基米尔之路	59
林边野花	60
松树林之晨	61
少女与桃子	62

二十世纪

马蒂斯在芒更画室画模特	64
夏都住宅	65
露台上的佐拉	66
逆光下的裸女	67
恋人	68
蒙马特尔	69
镜前的少女	70
粉色的梦	71
克里斯蒂娜的世界	72
亚威农少女	73
哭泣的女人	74
醒前由野蜂引起的梦	75
大都会	76
孤独	77
粉色的基调	78
纸牌游戏	79

十九世纪时期(二)

19世纪的西方绘画争奇斗艳,盛况空前。

法国19世纪初的历史背景,为新古典主义艺术的兴起提供了精神条件。新古典主义画派重视严谨与美感,反对片面的形式,轻视色彩与过份的渲染。代表人物主要有达维特、安格尔、热拉尔。

欧洲的浪漫主义艺术流派源于19世纪20年代,中心在法国。“回归自然”、“回至中世纪”是浪漫主义绘画的两个重要特征。先驱者是籍里柯、德拉克罗瓦。西班牙浪漫主义绘画的代表是戈雅。

19世纪的俄国画坛局面复杂,古典主义、批判现实主义、巡回展览画派,各领风骚,涌现出大批具有鲜明特色的时代画家。如克拉姆斯柯依、苏里柯夫等。

19世纪的英国绘画“空前繁荣”。“拉斐尔前派”掀起了新的艺术浪潮。英国风景画家首推康斯太勃。

19世纪的印象主义画派在世界绘画史上占有极其重要的地位。法国的马奈是印象派的开山人物,莫奈、德加、雷诺阿是印象派的代表。“新印象派”的首要人物为修拉。塞尚是“后印象派”的代表,被誉为“现代艺术之父”。凡·高的作品则充满了生命的激情。

东方版画在色彩手法上的平面性,使马奈的油画不得不寻求对比色。这幅《吹笛的男孩》就是一个明显的例证。在画面中,人物是在哪个地平线上,似乎已经不重要了,作者的全部目的只在于人物的平面性的鲜明形象。此作品构图简单,人物写实生动。

马奈(1832 1883) 法国印象派真正的先驱者。

深受库尔贝现实主义绘画风格影响的托马,在这幅作品中描绘的是自己的母亲。他把母亲处理在逆光中,阳光从窗外射入室

内,年边的母亲沐浴着阳光,悠闲地阅读着一本书。光线勾勒出母亲的轮廓,使母亲形象显得丰富无比。

画家以写实的手法,抒情的色调,描绘了森林草地上的女孩。绿色的草地、浓郁的树林、飘曳的白衣裙,正是画家所追求的“理想中的绘画”的境界。女孩子婀娜的身影又使画面增色不少。

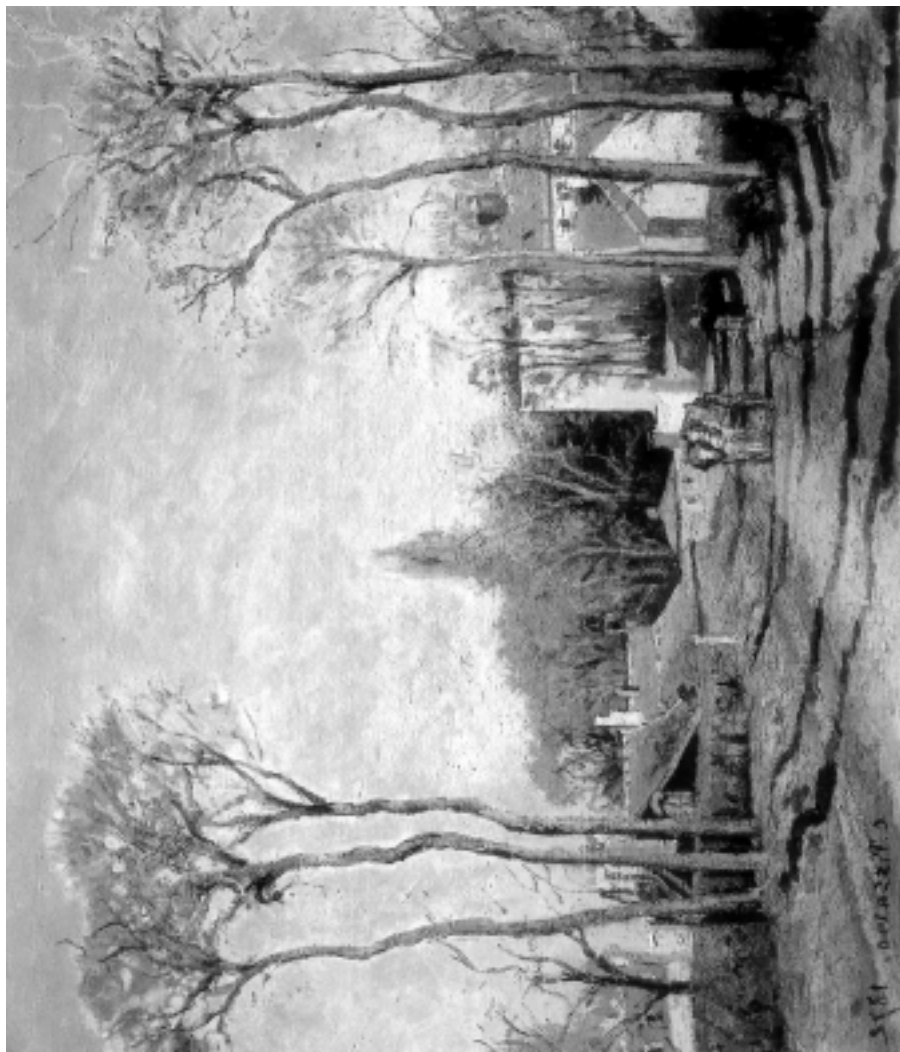

莫奈在这里描绘的是勒阿弗尔港口的一个多雾的早晨。海水在晨曦的笼罩下，呈现出橙黄或淡紫色。天空的微红被各种色块所渲染。小船在薄涂的色点组成的雾气中显得模糊不清。他用“零乱”的笔触来展示雾气交融的景象风格写实，意义深远。

莫奈(1840—1926) 法国画家,印象主义的代表人物。

毕沙罗是印象派中最年长的画家，曾受到柯罗的较大影响，酷爱描绘大自然的景色，通过无数的油画、水彩、素描和版画将大自然的各种情景记录下来。作品构图刚劲有力，具有明确的写实主义严格性和朴实的画风。

毕沙罗 印象派中最年长的画家，善描绘大自然的景色。

毕沙罗是惟一参加过全部八次印象派画展的画家，他的作品大多围绕着乡村田园生活。他笔下的景色朴实无华，带着一种纯净和煦的美感。这幅作品描绘了盛开的

花朵给果园增添了不少生机，一派欣欣向荣的景象。

毕沙罗 唯一一位参加过八次印象派画展的画家。

此作品突出表现了包厢里贵妇人的形象。由于雷诺阿渲染了色彩氛围,使观者从中能够感受到剧场中观众的气氛。贵妇人那张化了妆的面容与后面那个男绅士,形成鲜明的对比度。《包厢》的色彩基调是暖色,它由玫瑰、黑、白三色组成。

雷诺阿(1841—1919) 法国画家,印象主义代表人物。

西斯莱的许多风景画被看作是印象主义最抒情、最和谐的作品。平凡的景色在他的笔下却饱含生机，充满了他独特的清澈诗意之美。图中是一大片原野，碧绿的颜色将天空也染绿了，景色如诗如画。

西斯莱专画风景,可以说是最纯粹的印象派风景画家。这幅作品描绘的是洪水,但画面上看不到任何激荡或惊心动魄的场面,而几乎是平静、稳定。他着重描绘灰色的天空、广阔的水面和画家个人的主观感受。

这是画家于19世纪70年代的成名作。夏庞蒂埃太太是出版商的妻子，社交界的名流，沙龙的女主人。画家充分发挥了深厚的油画技巧，以温暖的色调，宽松的室内环境，来衬托夫人与两个女儿的精神状态。整个画面洋溢着一个富裕家庭的天伦情趣。

这是马奈晚年的一幅杰作。此作构图别致，酒吧间女招待后面是一面大镜子，因此画外的一切都隐隐约约收入画内。画中女招待美丽脱俗，气质优雅，静物的写生亦有很高的水平，这是一幅雅俗共赏的作品。在艺术上的革新作用是不可低估的。

爱德华·马奈(1832—1883) 法国印象派真正的先驱者。