

<<西洋名画故事>>

图书基本信息

书名：<<西洋名画故事>>

13位ISBN编号：9787563337231

10位ISBN编号：7563337237

出版时间：2002-11

出版时间：广西师范大学出版社

作者：山田邦佑

页数：315

字数：220000

译者：王振华等

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<西洋名画故事>>

内容概要

这是一本引领我们进入绘画殿堂通俗读物。

作者从一个普通读者视角出发，遴选了西洋绘画史上66位著名画家的79幅作品，介绍了他们的绘画风格和生活经历，并对所选作品进行了相关的背景介绍和技法分析，有利于一般读者对世界名画有一定的初步了解和感性认识。

<<西洋名画故事>>

书籍目录

- 一、春
- 二、爱伦娜·富尔曼
- 三、晚钟
- 四、拾穗
- 五、亚历山大的圣卡瑟琳
- 六、圣西西莉亚
- 七、马上的小王子
- 八、汤基大叔
- 九、叶罗尼姆斯·荷尔兹修埃
- 十、死之岛
- 十一、马市
- 十二、西顿夫人
- 十三、古牧羊人的悲伤
- 十四、蒙娜丽莎
- 十五、伦勃朗和莎士比亚
-

<<西洋名画故事>>

章节摘录

格列姆夫人作为模特第一次出现在这位画家面前，正是她19岁刚从欧洲大陆度过新婚旅行归来的时候。她陶醉于人生的幸福之中，内心充满着对新生活的欢乐和渴望，不论是身姿还是心灵都放射着绚丽的光彩。

不过，我们需要认真注意的是这幅画中的格列姆夫人的脸。

她的脸正像庚斯博罗赞美的那样，极其秀美。

但是，我们不能忽视的是从她那美丽的姿容中又表露出一一种寂寞伤感之情。

这幅画与同一作者作的题为《德·鲍福尔公爵夫人》的画像形成鲜明的对比，鲍福尔公爵夫人那愉快的表情充满了一种迷人的美。

我们注视格列姆夫人那显得寂寞的脸，便会渐渐地感到一种痛苦。

这里必定有着什么原因。

前面写道她年轻貌美，过着幸福的生活。

但是，她的幸福生活好景不长。

没有多久，不幸的日子来临了，她的生命被无情的死神所攫夺。

从这一画中观察格列姆夫人的面容，我们便感觉到当她站在庚斯博罗面前的时候，美丽的面容上表露出的寂寞，已预示了她的薄命；同时也说明了庚斯博罗的伟大画笔的力量，它甚至在画面上已将潜伏中的红颜薄命描绘出来。

《春》(又名《摩特枫丹回忆》)是柯罗的名作，也是最为世人所喜爱的作品之一。

从构图上看，与《宁芙之舞》、《湖》等作品相同，前景是繁茂的树木，后景朦胧地暗示着一条通路，这是他的得意之笔。

画中的大树是柳树，伸展的枯叶几乎覆盖了画面的三分之二。

主干已很苍老。

但一团团、一簇簇茂密的嫩叶却不似树干的粗壮，显得如雾如烟，生机勃勃，非常秀丽。

左面有一株细细的裸木，这也是柳树。

柯罗没有忘记添上这样一棵树，这几乎没有分叉的一株，好像是由大柳树的插条长成的。

可以看到，两株树的树梢已经接在一起了。

这是绘画中的均衡法。

1954年秋，在日本展出的罗浮宫的作品中，米勒的《牧羊女》特别引起观众的喜爱。

这幅画与他的《晚钟》、《拾穗》一起被公认为是米勒的代表作之一。

这幅画脍炙人口，在世界名画中，也是屈指可数的。

当展出时，这幅画与库尔贝的《追鹿》和杜普列的《榭树》等名作，陈列在一起，但是最引人注目的，我们认为还是米勒的《牧羊女》。

这是一幅高81厘米，宽100厘米，面积不算大的作品。

但它所描绘的画面空间之深，和那种情调悠然和谐之美，真不愧是一件佳作。

..... 书摘2 高更的艺术是与塔希提连在一起的。

塔希提是位于太平洋南回归线附近法国领属的岛屿。

高更1891年6月8日上岛，1893年9月初返回法国，在岛上停留了大约两年半的时间。

在法国停居两年后，1895年再次渡海上岛，又在塔希提待了大约五年时间，1901年8月前往毛里求斯诸岛的多米尼克，1903年死在那里。

这就是1891年以后高更以塔希提为中心的生活年表。

这个在地图上难已找到的南太平洋孤岛，是很难与高更分开的。

这里有开拓者保罗·高更的艺术。

他对于热带的思慕之情是从母亲的血缘中继承来的，因为他的母亲是具有欧洲血统的秘鲁人。

高更并没有像其他艺术巨匠那样少年时代使显露出艺术才能，从很早开始便接受绘画教育，他的环境是完全不同的。

<<西洋名画故事>>

17岁时，他在船上做侍员，有多次往返于阿市尔和平约热内卢之间的航海体验。

高更第一次航海大约便被里约湾的美丽迷住了。

在热带难以入眠的星夜，他从船员们那里听来的离奇曲折的冒险故事，与他后来对遥远的塔希提的向往有着极为密切的关系吧。

一天，他在巴黎街头的小店里发现了几幅描绘他向往已久的热带的身临其境般充满光和色彩的绘画，便找借口去叩那位画家的门，进入他画室学画，由此开始，高更向绘画起步了。

那位画家便是卡米耶·毕沙罗。

高更最初忠实地模仿毕沙罗的画风，但他特殊的天分绝不允许他停留在写实的画风上。

他从新印象派那里接受了色彩的辉煌，不久便全面推行新印象派的主张。

接着他又在自己的作品中进行创新的尝试：使形式尽可能简略，用浓重的线条勾勒轮廓，因此他的画风具有装饰意味；另一方面，他的选材也具有幻想式、跳跃式的倾向。

其后，高更转向布列塔尼乡村，在比较淳朴的人事和纯洁的自然中发现美，并集中了许多同道画家，提出反新印象派的主张。

这些人中有莫里斯·德尼、塞鲁西耶、夏米纳德、贝尔纳等。

这一派反对印象派的分割法，避免科学性的繁琐，专门致力于叫复和综合单纯的本质。

以高更为中心的这一派，从地理上得名被称作阿旺桥派。

但是浪漫的高更并不满足于法兰西的农村，终于抛弃同道，追求更为粗野、单纯的社会和自然，逃避到南太平洋的土人岛塔希提来了。

不久他宣称“我要从人为的、因袭的。

习惯的东西中彻底摆脱出来，投入真实和自然之中。

”在一度回到巴黎的时候，他大胆地对文豪斯特林堡说了这样的豪语：“你们的文明，正是你们的病症我的野蛮主义，是向健康的复归。

”他对自己的主张满怀信心。

以上是高更之所以勇敢地选择了塔希提的发展脉络。

这里刊出的《塔希提妇女》又称《塔希提的母亲和女儿》是高70.9厘米、宽90.3厘米的油画，系(日本)京都和田左卫门所藏。

据说是高更第一次留居塔希提时的作品，一般认为是1891年至1893年间绘制的。

就是在这幅作品中，高更也只使用所谓“高更色彩”。

无论红色、绿色、母亲上衣的蓝色(其中加入了红色)、褐色，皆是从布列塔尼时代至塔希提时代的高更色彩。

他的作品多由这四种颜色绘成。

老母亲的衣服，严格地讲，应看作是黑色，这与年轻女人衣服的红色一方面形成明暗色彩的对照，同时也得到了调和。

我认为这有着非常重要的意义。

母女两人紧紧地挨在一起。

背景以稍亮的绿色衬托出两个塔希提妇女。

作品的色彩关系虽然没有以后的塔希提作品那样明朗，但也是色调稳定的优秀作品。

色彩安排上所给人的印象是难以忘怀的。

在这里，两个塔希提妇女并不是日常生活中的裸体，她们似乎是穿着盛装站在高更的画架前面，因此脸的表情和身体都很僵硬，惟此才使人看到了一种认真的表情，并总觉得有些悲哀。

下面我简略地讲一讲关于高更和塔希提的故事。

高更有一部既是塔希提纪行、又是生活记录的诗文集《诺亚·诺亚》。

书的开头是从经过63天的海上航行，接近塔希提的时候讲述的。

船绕过莫雷阿，塔希提就在我的面前……这里大约也流露着高更的憧憬之情。

但上岛一看，周围已漂浮着对高更来说是文明污点的灰色油斑。

因此他不久来到与塔希提仅28英里之隔的马塔埃亚，在那里借了一间小屋住下。

他开始对塔希提的美感到满足。

<<西洋名画故事>>

这只要看看他的文章便可以明白：……一面是海，一面是山，有着起伏的峰峦、可怕的溪谷。到处是巨大的芒果树。

山与海之间立着我的小屋，小屋附近是吃饭的小屋……黄昏，吸着烟草站在海岸上眺望，太阳在水平线上静静地沉落。

我的右方是莫雷阿岛，它半隐着，在光的作用下，使人联想到时代久远的古城，这古城被描绘在轮廓分明的黑色晚霞之中，……夜来了。

莫雷阿在睡梦中隐去……静寂。

我知道了塔希提夜的广袤。

他用尽了一切技法描绘了水中的女主人公。

这位妙龄少女死后的面型仍是那么清秀纯真，那么高雅庄重。

少女的脸型，他选用的模特是耶丽娜·希达尔小姐。

这位小姐是画家的朋友维尔德·特巴雷尔发现的。

当时她在一位妇女开的帽子店中做助手，后来他们的另一伙伴霍尔曼，亨特和罗赛蒂也——再地请她做模特。

后来这位小姐与罗赛蒂结了婚。

当时由于米莱斯画《俄菲利亚》要经常请她泡在浴缸的水中，使她的身体受到损害，以致过早死去。

米莱斯和罗赛蒂尽管画着同样风格的美人，但手法上却有着很大差异，这是非常有意思的。

罗赛蒂总是用夸张的手法，有时想细致地描绘头部，有时又想将柔软的嘴唇画成冷冷的一条线，他是凭自己的情绪作画。

几乎对所有的女人，他都用这样冷酷的画笔去绘制。

这种无规则的具象性，就是罗赛蒂的性格。

另一方面，米莱斯以希达尔为模特来画俄菲利亚，为的是要画出绝佳的美女。

罗赛蒂那种无规则的特点，他一点也没有。

变态的东西是与他健康的绘画精神格格不入的。

溺水而死的俄菲利亚除具有益惑性的幻想美之外，画中还有一点把握得非常出色，令人难以忘怀，那就是水边茂密杂生的树木和水草。

这些都被非常显眼地、巧妙地描绘出来。

这些花草树木，就是在植物学家看来，每棵树、每棵草的姿态也是无可非议的。

实际上这是比较困难复杂的工作，可能有些评论家认为，画不是植物图谱，不一定要画得那么逼真，这样反而是浪费可是米莱斯正是因为这些细致的描画，使得他的画就更加焕发着精彩的光辉。

米莱斯为了尽可能地使画面的一切像自然物那样逼真，他的画布都是用纯白涂底色，而且用陶瓷作调色板以保持颜色的纯度。

他为了画好《俄菲利亚》，为了表达他的幻想美，他对阳光照射下的绿树的前影和水中倒影的细部，都作了很好的研究。

为了对物体的表现正确无误，他对实物进行研究的工作，不单单是表现在《俄菲利亚》一幅画上，在他所有的画中部是如此。

从普通的《木工店》到大家所熟知的《在父母家中的基督》，他为了描写这些画的细部，曾一再到木工房看木工们工作，并以木工为模特作画。

他说为了画他们发达的肌肉就必须以他们为模特。

他为了画羊，并且要表达羊是有生命的，所以他到处找活羊画写生；由于找不到，他就在羊肉店中买两只羊的头，用它来写生；结果在这幅画上他只把两只羊头露在外面，把羊身子巧妙地用树枝、树叶挡起来，这就是他作画时下的苦心。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>