

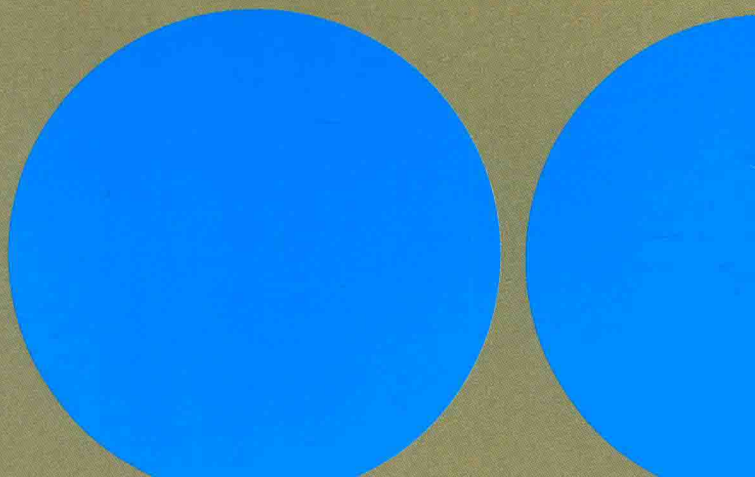
一
艺
术
100

上海书画出版社

外国艺术经典

高远 李一佳 张亚圣 吴亚 著

Foreign Art Classics

艺术 100

外国艺术经典

高远 李一佳 张亚圣 吴亚 著

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国艺术经典 / 高远等著. — 上海: 上海书画出版社, 2015.8

(艺术100)

ISBN 978-7-5479-1039-9

I. ①外… II. ①高… III. ①艺术—鉴赏—外国 IV. ①J051

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第144247号

艺术100

外国艺术经典

高 远 李一佳 张亚圣 吴亚 著

责任编辑 白家峰

审 读 朱莘莘

封面设计 岳文婧

技术编辑 钱勤毅

出版发行 上海书画出版社

地址 上海市延安西路593号 200050

网址 www.shshuhua.com

E-mail shcpvh@online.sh.cn

印刷 上海文艺大一印刷有限公司

经销 各地新华书店

开本 889×1194 1/24

印张 8.67

版次 2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5479-1039-9

定价 32.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系。

丛书序

鲁虹

相对西方一些文化教育发达的国家，中国在美术史方面的教育普及工作做得不太理想的。从教育体制上看，前者的综合大学一般都设有美术史系，后者仅仅在数量很少的美术学院设有美术史系；从美术馆的运作机制上看，前者大多设有通史性的长期陈列，后者仅仅在故宫等少数馆做了类似工作，而大多数美术馆都只是不停地举办展览，基本没有通史性的长期陈列；从出版发行上看，前者出版发行的美术史类书籍，包括专业的或普及的无以数计，后者仅仅有少量专业版本的书籍。因此在中国，很多人对于美术史的发展完全不了解，其中甚至包括一些高级知识分子。个中的原因甚多，需要综合解决。在这里，我仅就出版发行的问题谈一下。

在我看来，造成美术史类书籍总量较少，种类不多的，精品有限，局面虽然有作者与读者方面的原因，但主要原因还是在出版发行上面，应采取有效措施加以解决才是。首先，对于专业性的读者而言，出版社要想办法进一步提高相关书籍的出版质量；其次，对于非专业的大多数读者而言，出版社则应针对当下多数人生活节奏很快、大家都很忙的特点，多在普及与提高上做文章。如果出版的相关书籍过于深奥、过于冗长，只会使非专业的读者望而却步。正是基于后一点，我高度评价上海书画出版社即将推出的套书《艺术100》，因为它不仅以图文相互映照的直观方式，深入浅出地介绍了中国传统艺术、世界古典艺术与西方当代艺术，而且还通过不同时期的代表作以点带面地勾画出了艺术史的基本线索。这显然可以让那些整天忙于本职工作的人在休闲之时，像看

连环画似的大致把握美术史的走势，其过程也是轻松愉快的，我相信，倘若一些读者由此而希望了解更深层次的内容，就会主动地寻找更专业的书籍。从这个意义上出发，上海书画出版社下一步可能还面临着如何出版高精尖类艺术史书籍的问题。两者相辅相成，不可偏颇。

了解世界与中国美术史中的经典作品是一个现代人必须具备的常识，由上海书画出版社出版的套书《艺术100》以优美的文笔，准确而清晰地介绍了中外美术史中的经典作品，便于广大读者查阅与检索，是了解中外美术与进入艺术大师心灵的重要入门书籍。所以，我隆重地向读者们推荐它。

最后谨向上海书画出版社及参予《艺术100》编辑、写作的相关人士表示衷心的感谢！感谢他们为普及美术史所做的重要工作！

是为序。

2010年11月9日于深圳美术馆

目录

1~25

一 艺术的曙光

看！野牛！拉斯科洞窟壁画

欧洲的老祖母——维伦多夫的维纳斯

两河文明的曙光——苏美尔的阿布神庙雕像

神与人的契约——汉谟拉比石碑

亚述萨尔贡二世宫殿的守护神兽

宏大与华美——新巴比伦的伊什塔尔门

令时间畏惧——胡夫金字塔

神子的正面——拉荷切普王子夫妇像

女法老与推理女王的邂逅——卡尔纳克神庙

古埃及的第一美女——纳菲尔提提王后像

恒河源头的第一点星光——哈拉帕的胴体雕像

放下屠刀——阿育王与阿育王柱

27~53

二 西方西方

二千年前的时髦——米诺斯壁画《巴黎女郎》

阿迦门农的守护者——迈锡尼狮门

众神的殿堂——雅典卫城

瞬间铸就永恒——掷铁饼者

希腊陶罐彩绘

小亚细亚的希腊风——宙斯祭坛

从希腊走向罗马——《伊苏斯之战》镶嵌画

贵族的日常生活——酒神秘仪图
罗马城的母亲——青铜母狼像
古罗马的嘉年华——圆形大竞技场
赫赫武功——图拉真纪功柱
穹顶上洒下一束阳光——万神殿
垂范千年——马可·奥利略骑马像

55-69

三 基督的荣光

千年之都的象征——圣索菲亚大教堂
早期的基督教——查士丁尼大帝二世的镶嵌画
那个征服者威廉的年代——贝叶挂毯
精雕细作六百年——米兰大教堂
谁都要争的“第一高度”——有两个脑袋的夏特尔教堂
中世纪《福音书》的抄本
林堡兄弟的《十二月令图》

71-99

四 信仰与荣耀

地上天堂的金顶
伊比利亚半岛的阿拉伯风——科尔多瓦大清真寺
摩尔人的红堡——阿尔罕布拉宫
爱与信仰——泰姬陵
古兰经与细密画
陀兰那艺术的瑰宝——桑奇大塔
影响深远的犍陀罗立佛像
印度佛像的“古典”风格——坐佛像
鹿野苑说法的佛陀
石雕王国——阿旃陀石窟
代奥克尔毗湿奴神庙
毁灭与重生——三头湿婆
当湿婆起舞时

丛林中的王朝——吴哥窟

101~137

五 复兴与启蒙

文艺复兴的曙光——乔托的《哀悼基督》

可能是第一张油画——扬·凡·艾克的《阿尔诺芬尼夫妇像》

波兰的国宝——达·芬奇的《抱银鼠的女子》

一个时代的强音——米开朗琪罗的《创世纪》

美与优雅的典范——拉斐尔的《西斯廷圣母》

美还是真实的——丢勒的《母亲肖像》

提香的《天上的爱与人间的爱》

肖像写真亦写神——小荷尔拜因的《伊拉斯谟像》

升腾与飞扬——圣特雷莎祭坛雕塑

卡拉瓦乔的《年轻的酒神》

来自弗兰德斯的天才——鲁本斯的《劫夺吕希普斯的女儿》

西班牙的宫廷巨匠——委拉斯开兹的《宫娥》

光荣的荆棘路——伦勃朗的《夜巡》

荷兰的风情——维米尔的《小街》

没落贵族的肖像——威廉·荷加斯《时髦的婚姻》

夏尔丹和他的静物

太阳王的荣耀——凡尔赛宫

启蒙运动的时代象征——乌东的《伏尔泰坐像》

139~149

六 放眼看世界

这就是玛雅——玛雅奇琴伊察遗址

未日辉煌——印加马丘比丘遗址

神迹？奇迹——纳斯卡荒原巨画

他们从哪里来——复活节岛石人

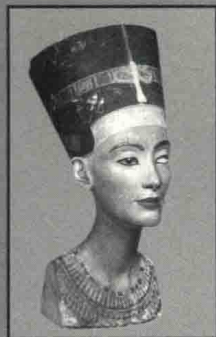
奥尔梅克文明和他们的巨石头像

151~175 **七 民族与帝国**

洛可可的奢华——弗拉戈纳尔的《秋千》
戈雅——1808年5月3日的枪杀
英雄与史诗——大卫与他的《贺拉斯兄弟之誓》
重拾古典之美——安格尔的《泉》
雨、蒸汽和速度——大西部铁路与伦伦的特纳时代
纯净的田园诗——康斯特布尔的《干草车》
革命！革命！德拉克洛瓦的《自由引导人民》
走近农民的生活——米勒的《拾穗者》
参观库尔贝的《画室》
大国煌煌——伦敦国会大厦
不仅仅是思想者——罗丹的《地狱之门》
工业时代的奇迹——埃菲尔铁塔

177~199 **八 走向现代**

划时代的印象——莫奈的《日出·印象》
分色法与科学——西斯莱和修拉
曾经的“天下第一花”——凡·高的《向日葵》
上圣维克多山朝圣
和马蒂斯一起舞蹈
新时代的呐喊——蒙克的表现主义绘画
康定斯基和蒙德里安
在“桥”上——埃米尔·诺尔德的《面具静物III》
历史不能忘记——毕加索的《格尔尼卡》
达利的《内战的预感》
回首又见它——杜尚的名作也叫《泉》

艺术的曙光

看！野牛！拉斯科洞窟壁画

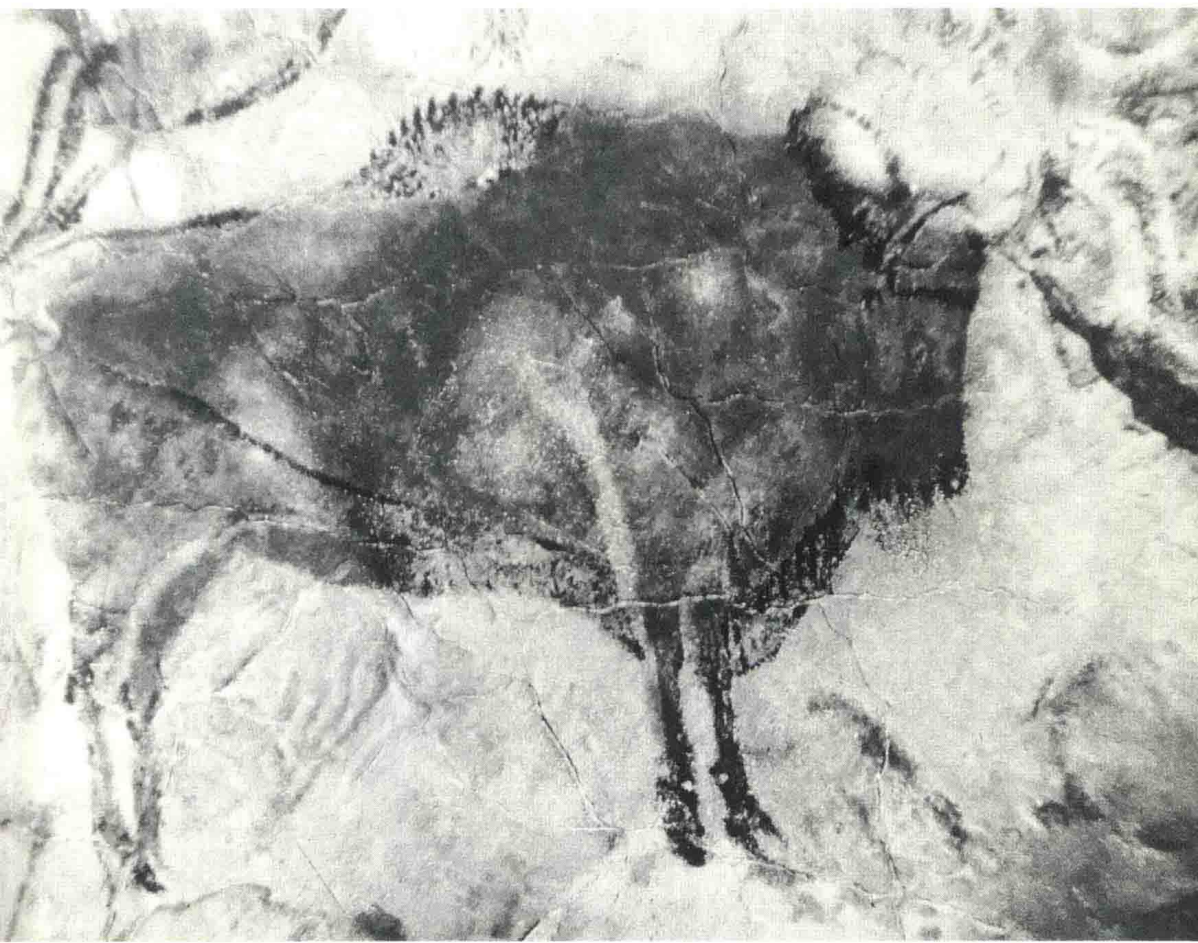
拉斯科（Lascaux）洞窟称得上是原始人构造的庞大画廊，有“史前罗浮宫”的美誉。它的发现颇为传奇——在1940年之前，拉斯科洞窟完全不为人所知，虽然此前世界各地已发现了多个原始洞窟。据说拉斯科洞穴所在的法国多尔多涅省有四个儿童带着狗在追逐野兔，突然间狗和野兔都不见了。几番查探下，孩子们发现了一个山洞，无奈洞口始终找不到，于是他们挖开山洞顶爬了进去，于是惊世杰作就呈现在了他们的眼前。这段机缘可谓离奇，如果不是那只狗爬上洞顶，可能孩子们永远不会想到从洞顶进入拉斯科洞窟。因为自远古以来，洞窟就已被障碍物全部堵塞，至今未发现洞口。

拉斯科洞窟以其美轮美奂的壁画享名于世，一条狭长的通道内装饰着大约1500个岩刻和600幅绘画，有野马、野牛、鹿、象、人，大多数以红、黄、棕、黑等色彩，线条粗犷豪迈、气势浩大、动感强烈，与另一著名的西班牙阿尔塔米拉洞穴的静态形成鲜明对比。这些壁画很多离地面较远，甚至高达6米，可见当时的“画家”需要搭建高架来作画。又由于洞穴内昏暗，因此又需要制作火把作为照明

工具，零零总总，还真是一个浩大的工程。

拉斯科洞窟壁画的特点，我们从一幅名为《鸟人与野牛》的壁画中可以窥见。画面表现的是狩猎的场景：一头受伤的公牛正冲向一个鸟人，虽然它已被长矛刺中，内脏流出了体外，却依然用尖利的头角做着最后的挣扎。而鸟人的身边有一只鸟立在枝头，躯干明显受到了撞击，颓然欲倒。我们发现艺术家在制作这幅壁画时，选择了爽利干净的线条，寥寥数笔就勾勒出公牛和鸟人的形象。尤其是公牛竖起的鬃毛，反映出公牛愤怒的状态，艺术家不仅真实描绘他们的所见所闻，同时也试图将创作对象的内心情感展露在画面中，我们相信只有古代原始巫术的力量才能驱使他们做到如此精益求精。此外我们看见鸟人脚下留着断裂的长矛，双手只有四个指头，长着鸟头或是带着鸟冠，因而有学者怀疑这个鸟人是伪装成动物的猎人，因为猎人伪装成动物以便狩猎时接近猎物的作法在我国少数民族中也常可见到。这种表达某种纪念性目的或是原始宗教诉求的壁画在世界各地的原始壁画中比比皆是，表现了上古人们的信仰和精神世界。

（张亚圣 / 文）

拉斯科洞窟壁画 法国南部 多尔多涅省 史前

欧洲的老祖母——维伦道夫的维纳斯

每个年代自有它的审美标准，正所谓“环肥燕瘦”，不一而足。如果要问，我们的祖先对于女性审美的最初体验究竟如何，各大文明的初祖们给出的答案却几乎惊人的一致，那就是“丰乳肥臀”，例如这件《维伦道夫的维纳斯》就是一个典型。

它大约作于公元前3万年至公元前2.5万年之间，由石灰石雕琢而成。它通高11.5厘米，宽5厘米，残留的痕迹似乎显示原来还覆盖着颜料，是人类雕塑史上最早的人体圆雕杰作之一。

这尊雕像以极度夸张的手法塑造了女性的形象：硕大的乳房和腹部，丰隆的臀部和发达的生殖器，夸张地显示出女性的生理特征。细细的头发卷布满全头，脸部没有五官细节的刻画，两只前臂无力地搁在自己的乳房上，下肢极短，未雕出脚部，被人们称之为“原始的维

纳斯”或“石维纳斯”。肥大的臀部和丰隆的乳房，是一种多产的象征，体现了史前人类对母性生殖崇拜和祈求繁衍生育的愿望。在旧石器时代，女人怀孕生育是个不可思议的奇迹，一个部落能否壮大和生存下来就取决于这种奇迹，先民心目中最美的女性，并非亭亭玉立的少女，而是最具有女性生育特征的母神。后来在欧洲各地发掘出来类似的雕像，可能是原始人随身携带的护身符，他们体积都很小，便于随身携带，而腿部被收束成棍状，忽略了脚部，也许是为了易于插入泥土中，以便在安顿下来之后进行顶礼膜拜的宗教仪式。整座雕像的体积充满着圆而敦实的量感，表现了原始雕刻家进入迷狂状态的感情色彩，使得这个本来夸张得有些过分的裸女，竟能使现代人产生强烈的审美感受。

（吴亚 / 文）

维伦道夫的维纳斯 奥地利维也纳出土 石灰岩材质 史前
奥地利 维也纳 自然史博物馆

两河文明的曙光——苏美尔的阿布神庙雕像

美索不达米亚平原，在希腊语中意为“两条河之间的地方”，这里的两条河指的是幼发拉底河和底格里斯河，他们最终汇聚注入波斯湾，整个平原如同一轮新月。约公元前3500年，苏美尔人来到两河流域下游定居，在原始村落的基础上建立起人类最初的城市文明。这些城市有着先进的灌溉系统和蓄水设施，然而带领苏美尔人走上文明道路是他们对于自然和祖先的原始信仰。他们相信神创造人的目的是要人们建造祭坛进行供奉和祈祷。

苏美尔人制作的雕像不仅是作为神灵的象征，供奉膜拜，更多的是代表凡人，与神像一起放在神庙广场上，代替缺席的礼拜者行礼如仪。正因如此，雕像的尺寸也起着反映社会地位高低的作用。

在阿施努那的阿布神庙里，完好地保存着这样一批圆雕人像。他们身体绷得笔直，几乎没有动态，双手相抱置于胸前，好像在祈祷，与双肩和头部形成圆锥体，身体的下部则以衣裙为主，形成高圆柱体。但这些人像最引人注意的是那一双双凝视的大眼睛。这些大眼睛用天青石或黑色的石灰石镶嵌在白色贝壳上，神情专注、朴实，整齐划一地向神的方向望去。

这些神像的制作者应该对于人体比例没有太多了解，对于材料的运用也十分单一，可见小城市的制作水平尚不成熟。但雕像基座上的铭文述说着它们自己的使命——这些站在神的面前的凡人雕像表现的是一种永久的敬畏和崇敬。

（李一佳 / 文）

苏美尔的阿布神庙雕像 石灰岩 古苏美尔文明

神与人的契约——汉谟拉比石碑

古巴比伦时期的艺术基本上继承了苏美尔—阿卡德的传统，但这一时期遗留下的艺术作品非常稀少，最著名的是现藏于罗浮宫的《汉谟拉比法典碑》。汉谟拉比是古巴比伦王国鼎盛时期的国王，他在位期间颁布了著名的《汉谟拉比法典》。石碑用楔形文字把法典全文雕刻在一块黑色的玄武岩石上，共有280条，对刑事、民事、贸易、婚姻、继承、审判制度都作了详细规定，它也是人类历史上最早的成文法。

石碑分为上下两部分，上部为浮雕，下部为文字。浮雕上有国王和太阳神的雕像。汉谟拉比身着长袍，袒露右臂肃立在太阳神的宝

座前，听太阳神口授法典。右边的太阳神端坐在宝座上，头戴海螺形的高帽，身穿层层条纹的长袍，正把权杖授予汉谟拉比，雕刻家很有分寸地表现出太阳神沙玛什的威严与神圣，同时精心地表现出汉谟拉比虔诚和严肃的神情。仔细观看两人侧面的头像，会发现他们的眼睛有一定的空间深度，具有透视特点。这对于生活于公元前1700多年前的雕刻家来说，实属难能可贵。整个雕刻手法浑圆、古朴，较苏美尔的石雕更为成熟。雕刻家很善于运用简繁对比，通过规则化的造型和精细的加工，成功地传达出一种宗教气氛，同时表现了君权神授的观点。

（吴亚 / 文）