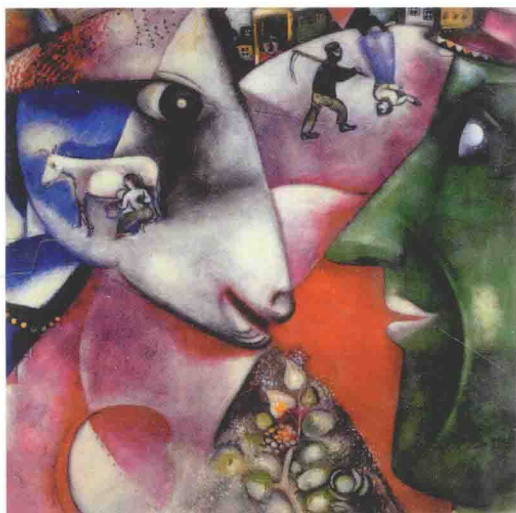

轻轻松松跟房龙一起学习西方艺术

你一定爱读的极简 西方艺术史

(美)房龙 著
文思 编译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

(美) 房龙 / 著 文思 / 编译

你一定爱读的 极简西方艺术史

J110.9-49/12

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

你一定爱读的极简西方艺术史 / (美) 房龙著; 文思编译. — 北京: 北京联合出版公司, 2016.1

ISBN 978-7-5502-6377-2

I. ①你… II. ①房… ②文… III. ①艺术史—西方国家—通俗读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第236624号

你一定爱读的极简西方艺术史

著 者: (美) 房龙

编 译: 文 思

责任编辑: 牛炜征

封面设计: 王明贵

责任校对: 黎 娜

美术编辑: 张 诚

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83号楼9层 100088)

北京市松源印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 409 千字 720 毫米 × 1020 毫米 1/16 16 印张

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-6377-2

定价: 29.80 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: (010) 58815825

房龙（1882~1944），荷兰裔美国作家和历史学家。1882年1月14日生于荷兰鹿特丹，尽管家庭富有，可是与父亲的关系并不融洽，因而他从小就喜欢逃避到“过去”中，在历史著作中寻找心灵的慰藉。1903年后前往美国和德国求学，在美国时期，他在康奈尔大学完成了本科课程，然后前往德国，于1911年获慕尼黑大学博士学位。但他没有从此走上纯书斋的学术生涯，相反，他颇为看轻这种生活，他说：“学问一旦穿上专家的拖鞋，躲进了它的所谓华屋，且将它鞋上的泥土之肥料抖去之时，它便预先宣布了自己的死亡。与人隔绝的知识生活是会把人引向毁灭中去的。”他的一生漂泊不定，先后当过编辑、记者，也曾在美国数所大学任教。他的天才，他的苦读，他的人生历练，使他成为一个多才多艺的人。

本书以优美的文字、清晰的思路讲述了西方美术史的发展轨迹与幕后精髓，详尽囊括了史前时期、罗马时期、哥特时期、文艺复兴时期、巴洛克时期、洛可可时期、法国革命与帝国时期以及20世纪之后的人类艺术发展进程与风格特征，并结合艺术发展同期的社会、政治、经济、人文背景进行深刻的评析，让人们在轻松学习西方美术的相关知识同时，更能快速地捕捉其发展历程的主线与深层根源。为了便于读者的领悟，满足人们更高层次的阅读需求，更真切、清晰地介入房龙的创作思维与意境，书中在精准翻译原著的基础上，更附加了大量世界顶级艺术大师的得意名作以及详细的资料、赏析文字。相信它在帮助读者全方位阅读、欣赏、研究西方美术史的同时，更能够呈现出一个精致、绝美、鲜活的西方艺术世界。

Canalis a

Canalis a

Canalis a

Canalis a

Canalis a

Canalis a

Canalis a

CONTENTS

目录

第一章 画家究竟想做什么 / 7

第二章 罗马时期 / 26

第三章 哥特时期 / 50

第四章 文艺复兴时期 / 90

第五章 巴洛克时期 / 120

第六章 洛可可时期 / 150

第七章 革命与帝国 / 176

第八章 20世纪 / 188

附录 绘画工具介绍 / 226

第一章

画家究竟想做什么

我曾经误认为我有能力来解答这个问题，但是，当我试图通过大量的绘画艺术研究来给绘画艺术做出准确界定，进而解述“什么是真正的画家”和“画家究竟想做什么”等疑问时，每每备感棘手。

我最初的想法是，作为创作者，画家试图通过绘画的渠道与他人达成思想、精神方面的沟通，用画家自己的解释就是“借助视觉向人们讲述故事”。但是，尽管它阐述了某种方式的绘画艺术，却遭到了所有真正的艺术家的强烈质疑，例如：艾米姨妈客厅墙壁上的精致却令人伤感的圣诞增刊画，由一只猫陪伴正在祈祷的小女孩等此类甜蜜而虚幻的故事；或者虔诚的老人圣伯纳德从雪地里挖出一个少女的奇闻。这种表述经常容易引起人们

女孩与猫

油画 巴尔塔斯 1937年 88cm×78cm

晦暗的房间中，一个充满青春气息的少女坐在长凳上，旁边安静地趴着一只虎皮猫。单从画面内容元素来看，意象似乎极其简单，但其中却潜藏着画家的些许暗示。画面中左侧唯一的光线径直落在人物两腿之间，以及人物毫无顾忌的肢体语言、成熟而又略带飘移的眼神都在告诉人们青春期为情欲困顿的女子撩人的特质；猫的出现不仅使画面结构获得了平衡，而且也暗示了女孩的高调、任性与占有欲。以擅长色情暗示著称的巴尔塔斯的作品多为年轻女性日常生活中的各种姿态，这幅画向人们展示了女子青春期向成熟期过渡时所特有的性的萌动。

对绘画错误的猜解。

正因为如此，即便能正确说明不同艺术家的个性特征，我仍决定摒弃这种易引发误解的表述。艺术家们习惯于以自身独有的方式将其所见所闻表达给其他人。宛如一处风景，或者朴实或者突兀嶙峋，它带给画家的感触会被后者如实地描绘下来。它，是什么并不重要，画室中的美丽与丑陋只是相对而言，只要它能够触动画家的灵感，促使他拿起画笔或排刷就足够了，余下的问题则是评论家或观赏者需要考虑的事情。对于画家来说，绘画创作一旦完成，其工作即宣告结束。

音乐家会通过旋律将其感触传达给人们。

诗人会通过诗句将其感触传达给人们。

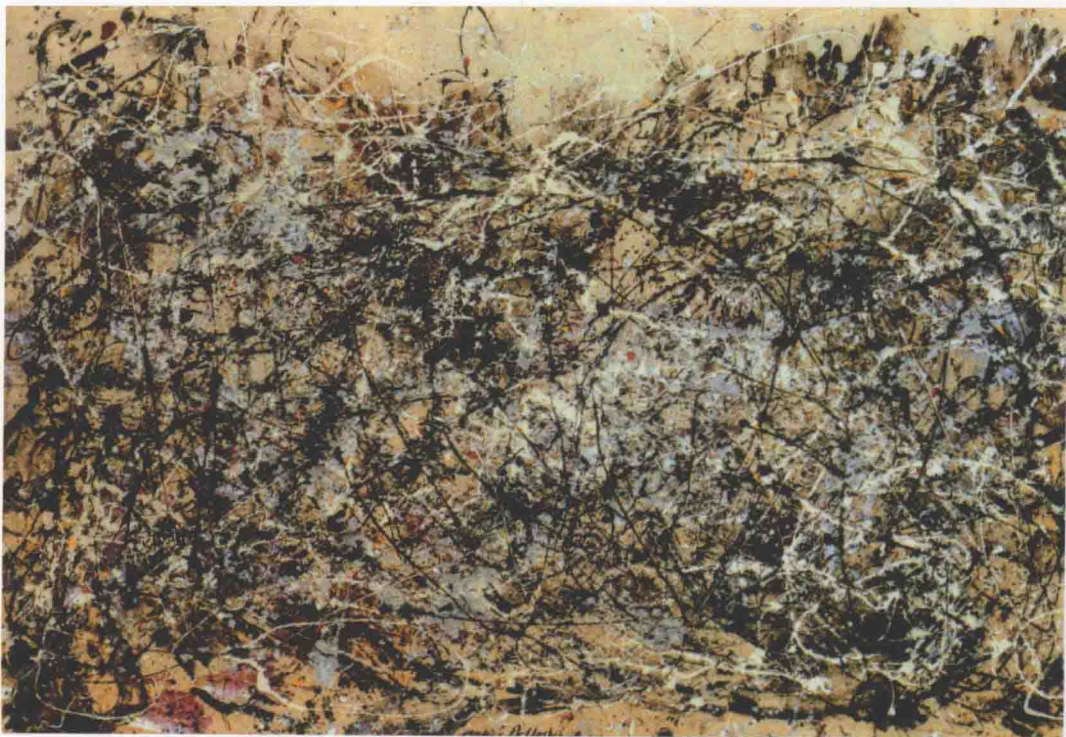
而一位画家，则必然需要运用最能突显其独特天赋的载体——色彩和线条。这就是“画家为什么绘画”这一问题的最终答案。绘画创作是他们感触传达的需求。也正是这种所谓的“需求”得以孕育出精湛的艺术。

如果人们能稍加关注这些简单的事实，就会发现它是一条奇妙的线索，将绘画艺术与

第一号

油画 杰克逊·波洛克 1948年 172.7cm×264.2cm 美国纽约现代艺术博物馆收藏

整幅画繁复纷乱却极富韵律的色彩与线条冲击着人们的视觉感官，艺术家以棍棒或刀具沾染上颜料，滴在展开的画布之上，并在创作过程中围绕着画布不停地行走，从而赋予了绘画独特的空间与悦动之美。这种绘画方式完全摒弃了传统绘画的观念，美国抽象派艺术家波洛克更是以这种极端激进的创作手法将其自由、澎湃的激情通过色彩与线条肆意发挥。

落基山脉

油画 阿尔伯特·比兹塔特 1863年 180cm×306cm 美国纽约大都会艺术博物馆收藏

在生机勃勃的约塞米蒂溪谷极目而望，巍峨壮丽的落基山脉高耸入云。随着美国大工业浪潮势头的迅猛而来，曾经安逸静谧的森林与广袤开阔的土地都面临着工业化所带来的铁路、机器的威胁，人们向往自由与自然，对急速发展的社会充满了美好的向往与未知的惶恐。擅长创作充满罗曼蒂克情调荒原景致的比兹塔特，运用极尽细腻的手法将大自然的壮阔雄浑展现在人们面前，流露出当时人们对原始自然的渴望与对既往生活的怀念之情。

个体的神奇体验对接起来。我们在欣赏一幅画作时，应该先问问自己：“画家想传达给我什么？”然后，再结合画家所处的时代，脱离自我与现实的立场去观赏和思考。因为不难想象，1938年、1438年和公元前638年之间会存在着巨大的差别。人们可以尝试着以画家的视角去观察他所处的世界，他和他的作品是否是真实的……如果答案是肯定的，你可以不喜欢他，但至少要尊重他。这个世界人口众多，人们的品位差别甚大，但是每个人都希望从他人那里获得更多的尊重。艺术更是如此，尊重常常会引发长期、深远的影响，虽然我们无法搞清将来会有怎样的影响，但是记录真实生活的点滴感悟，也可能成为略显沉闷的博物馆增添充满无限魅力的艺术瑰宝。

简要回顾一下艺术的发端，能更有益于大家理解我的真正意图。

让我们看一看那些现存于世的最古老的绘画吧！近些年的大量复制，让今天的人们几乎可以在任何地方都能轻易看到它们。虽然其确切的创作时间多已无法考证，但据我推测，应该在冰川时期后的某一时间。那时，随着天气转暖，欧洲的雪线逐步北移，欧洲南部已经成为适宜人类居住的乐土。

度过冰川时期的人类仍然处于其发展阶段的原始状态。所谓的建筑师们鲜能肩负构建整幢房屋的重任，勉强只能称作制作个人饰品的艺术从业者。少数以游牧为主的部族只能在空旷的田野中临时安置他们的住所。而在法国南部和西班牙北部的山区，穿岩透壁的冰雪消融后，在山石岩壁中形成了山洞，居住在这里的人类就相对幸运得多。当他们住下来，将日常起居纳入正轨后，少数部落成员就开始试图通过岩壁上的绘画来表达他们的愿望与想法。

今天，对于我们这些连真正的野生动物都难得一见的现代人来说，那些远古绘画十分奇妙，我们很难理解其中的奇妙之处，或许是因为我们本身的错误。野生动物是远古人生活中不可忽视的一部分，它们既是时刻威胁人类生存敌人，也是人类食物与骨制工具的重要来源。因此，远古人对野生动物的熟悉程度远远超出了我们的想象。

一万年前的野生动物被大量绘制在远古的壁画中，那些石器时代的远古人类，我们心目中的野人，用这些绘画告诉我们，他们才是最具有敏锐观察力与超群绘画才能的、最优

受伤的野牛

洞窟岩画 公元前15000—公元前10000年 法国多耳多涅的拉斯科洞窟遗址

一头被激怒的野牛鬃毛倒立，在遭受到开膛破肚的重伤之下仍然凭借其健壮的身体与锋利的牛角试图向人类发起最后、也最致命的一击。牛角所指的方向，一个原始人被这突如其来的状况吓得身体僵直，手中简陋的狩猎工具掉落在地，而岩画左下侧的鸟形图案更像是一种图腾或标志。整幅画面中的具体含义我们可能永远也无从得知，但史前人类对野生动物细致入微的观察与对当时情形的生动描绘仍让现代人惊叹不已。

野牛

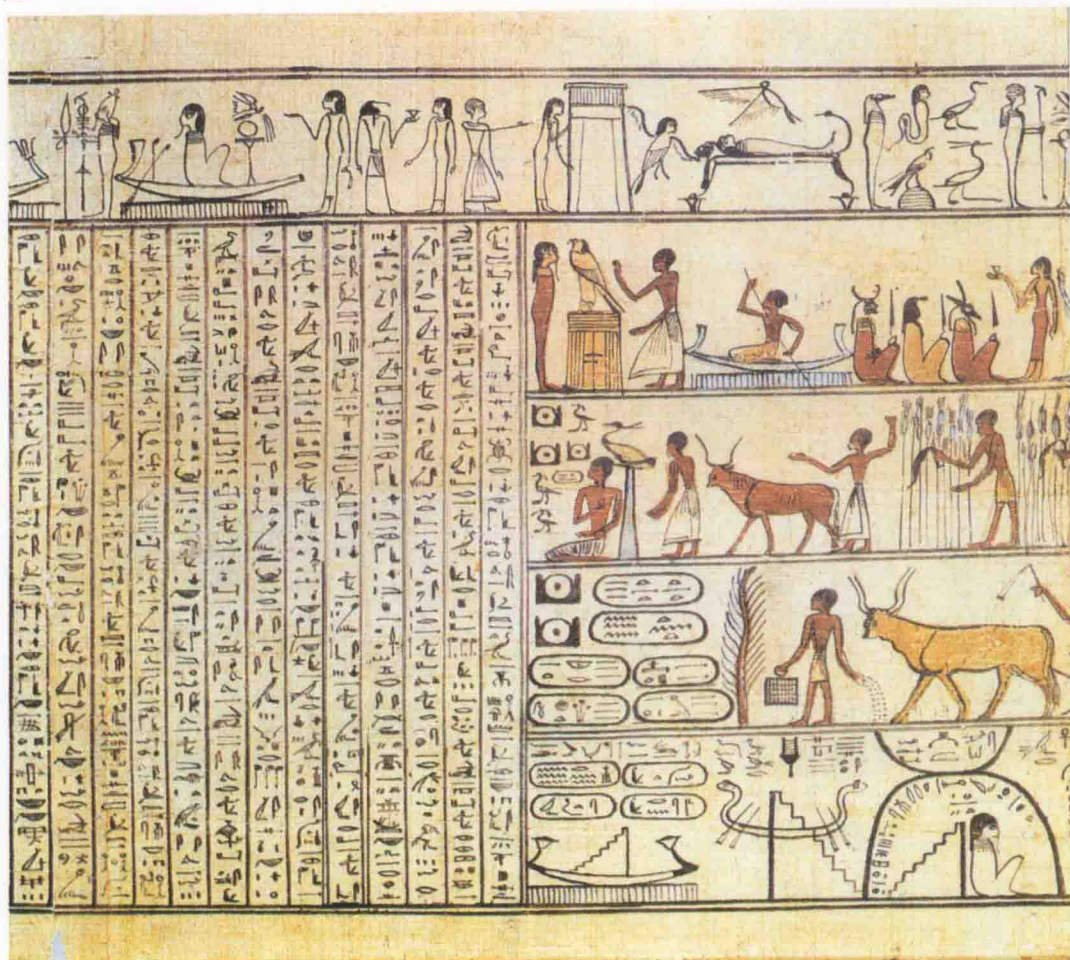
洞窟岩画 公元前15000—公元前12000年 西班牙北部桑坦德的阿尔塔米拉洞穴

这幅绘制于洞穴内一条狭长通道顶壁上的图案只是整个岩画的一部分，图中壮硕的成年野牛安然地伫立在成群结队奔跑、追逐的野兽——野猪、野山羊、野马、猛犸等之中。这头野牛外形粗犷，主色调呈赭红、黑色，辅以少量的黄色，浓重的色彩突显出强烈的写实风格。史前艺术家们以天然矿石或木炭研磨成粉后与动物油脂、血液调和制成颜料，绘制在凹凸不平的岩壁上的图案历久弥新、栩栩如生。

秀的绘画大师。远古人如何练就这般本领我们难以了解，但他们留下的画作却应该引起我们足够的重视。这些生活在贫穷、寒冷中的野人，向我们展示了构建美好艺术的真谛：抽象与简洁。

没有人能给出洞穴艺术衰落的具体时间，但当它再次出现在我们面前时，却是完全不同于寒冷荒野的画面，它将我们带入了温暖、肥沃的尼罗河流域。远古人的生活以狩猎为主，他们在充满危险的荒野中过着颠沛流离的生活，敏锐的观察力是他们维系安全和狩猎成功与否的关键。与此相反，埃及人与居住在幼发拉底河和底格里斯河流域的人们一样，如同任劳任怨的农夫，他们在尼罗河冲积平原上出生、耕种、繁衍、死亡，生生不息，宛若深埋在沙漠中的木乃伊一样千古不朽。

古埃及人生活在一个极权主义的国度，几乎没有什么个人、个性可言。他们的建筑除了茅草屋以外，风格极其相似。同一类型的寺庙、国王或王后的坟墓，相似的纪念碑，这些量产的官方艺术就是古埃及人所谓的艺术。但是，古埃及的雕刻家、画家向人们展示的

亡灵书节选

约公元前1400年

《亡灵书》是古埃及人放置在墓地死者身边的一种符箓，上面所记录或描绘的文字、绘画涉及大量的赞美诗、咒语等，以期能帮助亡灵顺利地抵达来世幸福的彼岸。肥沃平缓的尼罗河冲积平原赋予了古代埃及人相对稳定、安逸的生活，他们同世界上其他地区的人们一样笃信冥冥之中有神灵的存在，他们生时勤劳不息，死后期望在神灵的引导下转世重生，为确保死者的心脏与其共存，书中记录着这样一段文字：“我的心脏在我的心房里，那是我的休憩之处。”

人物或动物作品中，同样有着原始人所具有的敏锐的艺术洞察力。一切历史印迹都表明，古埃及的艺术家能熟练地表达他们想要表达的主题。在具体研究其绘画作品时，人们不难发现古埃及人对透视技巧的欠缺完全不影响人们对其作品的欣赏。中国与日本的绘画作品同样也欠缺西方成熟的透视画法，但它们仍能让人回味无穷。

从细节上看，古埃及艺术有着大量区别于现代人的观察、处理方式，古埃及、古巴比伦和亚洲西部地区的艺术家们还不曾掌握描绘人类面部表情的技法。但是显然他们都曾试

乐舞

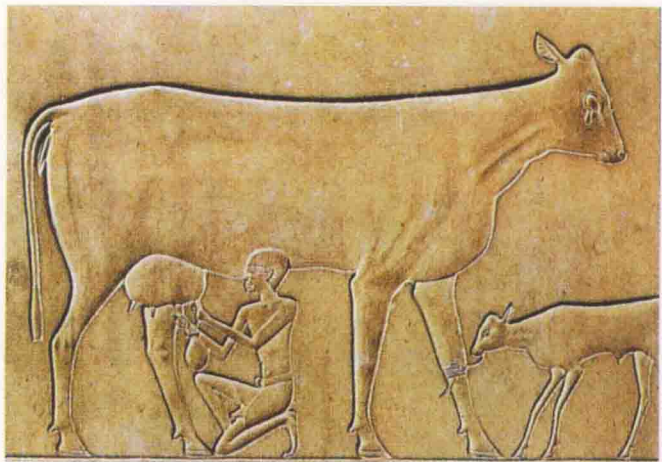
欢乐、喜庆的气氛四处弥漫，壁画中身姿曼妙的乐师和舞者打着拍子、演奏着乐曲，由左至右乐师们所用的乐器分别是竖琴、诗琴、双簧管和里拉琴，人们在轻快的韵律和节奏中仿佛获得了鲜活的生命一般，让旁观者不禁沉浸其间。古埃及艺术家们对透视画法技巧的欠缺完全不会影响人们对其作品的欣赏和痴迷，敏锐的艺术洞察力让他们能如此精准、清晰地抓住人物局部的细节和特征。

图努力过，借助身体的动作描绘与肢体语言细节来弥补这种缺陷，让即使是几千年后的我们仍能清晰地感受到他们想要表达的惊恐、喜悦和忧虑之情。

由于动物更多地借助身体动作来表现情绪，所以描绘没有表情的动物远比描绘人要容易得多。因此，远古的艺术家们更擅长于运用突出身体动作来准确、生动地刻画动物。

挤奶

图中描述的是古代埃及人饲养奶牛并获得牛奶的情形，农夫正半跪在健壮的奶牛腹下往准备好的罐子中挤奶，右下角一头待哺的小牛犊被拴在母牛腿上。尽管古代埃及艺术家对透视法和表情的表达仍有不足，显得缺乏立体感、表情机械，但不难看出他们也试图通过其他方式来弥补这一缺憾，如以凹凸的刻痕来突显奶牛体态和肌肉特质，人们甚至可以从奶牛面部的泪滴体会到母牛对无法哺育小牛感到痛苦和不安。

战斗

约公元前600年

这幅绘制于无釉赤陶花瓶表面的绘画向人们描述了希腊战场上步兵近身肉搏的场面。左侧的士兵身体微微前倾，左手以巨大的圆盾护住身侧，右手的尖矛平举，摆出一副准备攻击的架势。他脚下—个受伤的步兵躺在地上奄奄—息，盾牌盖在身体上，鲜血从腿侧流出。右侧两个敌方的步兵也持盾挺矛正欲抢上，惨烈的厮杀—触即发。希腊人延续了埃及人的绘画风格，战争成为天性好斗的他们最引以为傲的主题。

对于尼罗河人的绘画艺术，我无法提供更多的细节，也许只有极少数的鉴赏家才会对此有着更深入的了解。但是，只有关注尼罗河流域艺术的人，才能对后来所发生的一切有着深刻的理解。埃及人教会了希腊人关于艺术的鉴赏，而希腊人又将有关艺术的一切教给

木马屠城

约公元前7世纪

图中再现了希腊神话中—场史无前例的奇谋夺城战，围绕画面主体巨大的木马，几个头戴羽毛战盔的特洛伊战士面露胜利的微笑，丧失了应有的防备，却没有发现木马上窗口后暗藏着神采奕奕的希腊士兵。在这场传说中旷日持久的战争中，希腊联军先是佯装退却，再与藏身木马混入城中的奇兵里应外合，夺得了九牢不可破的特洛伊城。粗犷的线条彰显着希腊人对艺术的理解以及对史诗传说的得意和自豪。

了我们。很久之前，我们的祖先就明白这一点：希腊人是极具天分的，从女神雅典娜到宙斯，希腊人如同希腊诸神一般卓越超凡。

人的生活有其发生、发展的根源，艺术也是如此，完全脱离生活的、纯粹的艺术是不存在的。虽然有一些艺术奇才看似与这一原则截然相反，但倘若我们寻根究源地挖掘他们作品中的思想根源，仍然可以发现真实生活的影子。一度失传了的克里特及其他岛屿的文明直到50年前才被人们重新认识，它连接着亚、非、欧三大洲的文明。埃及人的艺术从尼罗河流域传播至希腊半岛，并在那里传承了一千余年，之后才传到了北欧。直到现在，我们才恍然大悟，希腊艺术只不过是3000年前埃及艺术的延续。

很多时候绘画是一种用于装饰内部空间和建筑外部的艺术。希腊和罗马处于气候温和的地区，得天独厚的气候条件使当地人以室外活动为主，多是在大街或市场上逗留、活

荷马行吟图

勒卢瓦尔

明媚的阳光下，远处肃穆庄严的神庙与市镇仿佛笼罩在一种祥和的光辉之中，古希腊人围坐在室外的树荫下，聚精会神地聆听盲诗人荷马所作的壮阔诗篇。荷马是古希腊著名的诗人，相传他每日携带着七弦琴行走在热闹的市镇之中，为人们吟唱英雄的事迹和赞歌。从图中人们不难发现，古希腊人的日常生活环境和习惯确实不适合绘画艺术的发展，而户外的建筑、雕刻艺术却从中受益颇多。

狄俄尼索斯渡海

埃克塞基亚斯 约公元前540年

这幅绘画绘制在一古希腊时期的双柄酒杯内壁上，酒神狄俄尼索斯驾着他的小舟航行在海面上，洁白的帆寓意着他的善良无邪，桅杆上缠绕着伸向天空的葡萄藤寓意着他的酒神身份，嬉戏的海豚与海豚形的船体相映成趣，整幅画面的布局和谐，线条精致流畅。狄俄尼索斯是希腊神话中的草木与丰产之神，他是主神宙斯的儿子，善良、忠诚、英俊，他在四处游历时发现了葡萄酒的酿造工艺，并致力于推广传播。

希腊文化基本上算是陶器文化。复杂的画面设计得益于深厚的绘画基础，陶器迷人的魅力得益于高超的制陶技术，这些充足的资本促使陶器在古代得以广泛流行。此外，这些设计能力超群的艺术家的还要经常被理所当然地安排以奴隶之身参加各种致命的角斗。正如今天一样，尽管那些装西红柿、豌豆汤、烘烤豆制品的听装罐头标签都是由鲜为人知的艺术家设计的，但人们却习以为常。

拉奥孔

雕塑 阿格桑德罗斯等 公元前1世纪 现藏于罗马梵蒂冈美术馆

整个雕塑表现的是特洛伊祭祀和预言家拉奥孔触怒了雅典娜与诸神毁灭特洛伊的意志，致使他和他的两个儿子被雅典娜派遣的两条巨蛇勒死的场景。拉奥孔是希腊传说中特洛伊的英雄，相传他看穿了希腊联军的木马计，试图警告和阻止特洛伊人将希腊人“遗弃”在海滩的木马当作战利品拖进城内，但并未受到人们的重视，以致特洛伊城最终陷落。静穆、典雅是希腊雕塑给人最大的感受，这件极具视觉冲击力的雕塑被推崇为世界上最完美的作品，意大利著名雕塑家米开朗基罗称其为“独一无二的艺术奇迹”。

动。对于他们来说，房屋仅仅是用来睡觉、吃饭、劳作、保护妻儿不受伤害的特定场所，人们很少待在家中，甚至连房屋的构造也是极为简单。因此，我常常怀疑希腊人对绘画的重视程度，他们不会将绘画置于一个崇高的地位。

大量的奴隶为雅典人和罗马人提供了资本与劳动力，进而使其获得了投身政治、宗教节日游行、戏剧表演和体育竞技等户外活动所需的充足的闲暇时光。议员集会的场所多在长满青草的山坡上，而绝不会在描绘着辉煌的壁画和挂满已故市长及议员照片的豪华大厅里举行。人们在日常生活中的对绘画的需求不大，故而画家的地位与建筑师和雕刻家比起来相形见绌。建筑师和雕刻家的作品满足了人们对艺术的基本需求，故而深受认可和欢迎。即便如此，我们仍不能得出希腊人对色彩不重视的结论。相反，从荷马时代和希腊神话时代开始，希腊人就非常喜欢用艳丽的色彩为国王或其他统治者制作充满爱国热情的雕像。今天希腊的大理石雕像以其特有的凝重简朴的高贵气质吸引着人们的目光，其实这些雕像上都曾经涂过红、蓝、黄、绿等光鲜艳丽的色彩。

希腊画家对绘画原理、色彩处理的理解虽然自成一派，却难以迎合现代人的品位。正如我们现今文化的主流是玻璃和金属一样，希