

[英]
A.N. 霍奇
/ 著

谭贞寅
唐可星等
/ 译

张坚
/ 审校

THE
STORY
OF
ART

艺 术
的
故 事

[英]
A.N. 霍奇
/
著

谭贞寅
唐可星等
/
译

张坚
/
审校

THE
STORY
OF
ART

艺 术
的
故 事

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术的故事/ (英) A.N.霍奇编著;张坚 谭贞寅 唐可星等译. —上海: 上海人民美术出版社, 2016.04

书名原文: The Story of Art

ISBN 978-7-5322-9651-4

I. ①艺…II. ①A…②张…III. ①美术史-西方国家 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第243295号

Copyright ©Arcturus Holdings Limited

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-943

艺术的故事

著 者: [英] A.N.霍奇

译 者: 张 坚、谭贞寅、唐可星、张帆影、吴雪婧

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

封面设计: 张志奇设计工作室

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/24 印张13

版 次: 2016年4月第一版

印 次: 2016年4月第一次

书 号: ISBN 978-7-5322-9651-4

定 价: 58.00元

目录

前言	/ 008
意大利文艺复兴	/ 010
乔托和早期湿壁画	/ 012
锡耶纳（Siena）：装饰的典雅	/ 014
重量和造型的错觉	/ 016
透视法和短缩法（foreshortening）	/ 018
寓言和优美	/ 020
文艺复兴巨匠：画家兼发明家	/ 022
雕塑般的人体	/ 024
美与古典的和谐	/ 026
威尼斯：色与光的协奏	/ 028
北方文艺复兴	/ 030
清晰性和自然主义	/ 032
聚焦宗教	/ 034
观察与沉醉	/ 036
早期风景画	/ 038
奇思与幻象	/ 040
宫廷肖像画和微型画	/ 042
亲近土地	/ 044
巴洛克时期	/ 046
自由表现的笔触	/ 048
高度的戏剧性和紧张感	/ 050
形式的扭曲	/ 052
戏剧化的光影	/ 054
丰满的裸体	/ 056
法国新古典主义	/ 058
性格研究和皇室肖像	/ 060
感受人性	/ 062
袒露内在真实	/ 064
静物画（Still Life Painting）	/ 066
荷兰风景画	/ 068
私密的家庭生活	/ 070

优雅年代	/ 072
法国洛可可 (Rococo)	/ 074
虚饰和幻想	/ 076
威尼斯的方式	/ 078
社会讽刺	/ 080
简洁与宁静	/ 082
把握动物	/ 084
精打细算的艺术	/ 086
革命	/ 088
战争的恐怖	/ 090
冷静清晰的色彩	/ 092
浪漫主义幻像	/ 094
光线与空间	/ 096
写生自然	/ 098
神秘的风景画	/ 100
诗意画面	/ 102
肖像与裸体画	/ 104
历史与戏剧	/ 106
直面自然	/ 108
新现实主义	/ 110
前拉斐尔派	/ 112
印象主义和后印象主义	/ 114
颜料的自由运用	/ 116
光的闪烁	/ 118
捕捉瞬间	/ 120
女性的凝视	/ 122
作为形式的色彩	/ 124
微妙的色调	/ 126
强健的现实主义	/ 128
痛苦的视像	/ 130
异域的原始主义	/ 132
非中心化	/ 134
原生的焦虑	/ 136
毫不隐晦的情色	/ 138
私密的室内	/ 140

打破边界	/ 142
铺平道路	/ 144
喧闹的色彩	/ 146
色彩、线条和图案	/ 148
深层情感	/ 150
扮演丑角	/ 152
三维视角	/ 154
从俄耳甫斯主义到抒情主义	/ 156
新动态	/ 158
神秘表现主义	/ 160
迈向抽象	/ 162
纯粹几何	/ 164
另一种真实	/ 166
形而上绘画	/ 168
梦境与偶发	/ 170
战争的余波	/ 172
美国视野	/ 174
自画像	/ 176
浪潮	/ 178
今天的绘画	/ 180
标示空间	/ 182
色彩的扩张	/ 184
有或无	/ 186
工厂生产线	/ 188
流行和戏谑	/ 190
眼睛的把戏	/ 192
表现的湍流	/ 194
血肉之躯	/ 196
叙事传统	/ 198
身份问题	/ 200
新的焦虑感	/ 202
技法的历史	/ 204
译后记	/ 207

[英]
A.N. 霍奇
/
著

谭贞寅
唐可星等
/
译

张坚
/
审校

THE
STORY
OF
ART

艺 术
的
故 事

艺术 的 故事

- 1 可由此研习美术史，也可了解艺术。
- 2 编年结构结合风格特征，回到历史语境中解读和欣赏每一个艺术运动。
- 3 从乔托到吕克·图伊曼斯的绘画，700年历史徐徐展开。
- 4 看见美术史的另一个维度——技法发展史。
- 5 150余幅精美插图，名作笔触纤毫毕现。

北方文艺复兴

巴洛克时期

优雅年代

革命

印象主义和后印象主

打破边

今天的绘画

THE STORY OF ART

《艺术的故事》

是一趟奇妙的旅行，
从文艺复兴萌发时期的意大利出发，
穿越时代的色彩与光影，
将艺术长河中的熠熠辉光尽收眼底。
它沿着历史的轨迹走来，
围绕着风格与理念，
将艺术家与流派的故事——讲述。

这是一本理想的西方美术史入门书，
你会从这里开始认真思考绘画。
比如马奈和戈雅作品间的联系，
或是罗斯科和卡拉瓦乔情感上的相似性。
你将从那些曾经闪耀的名字里，
看到人类艺术的美与永恒。

FIRST BOOKS

责任编辑 / 姚宏翔

封面设计 / 张志奇设计工作室

更多精彩图书资讯，

敬请登录 / www.shmyi.com.cn

ISBN 978-7-5322-9651-4

9 787532 296514 >

定价：58.00 元

[英]
A.N. 霍奇
/
著

谭贞寅
唐可星等
/
译

张坚
/
审校

THE
STORY
OF
ART

艺 术
的
故 事

目录

前言	/ 008
意大利文艺复兴	/ 010
乔托和早期湿壁画	/ 012
锡耶纳 (Siena) : 装饰的典雅	/ 014
重量和造型的错觉	/ 016
透视法和短缩法 (foreshortening)	/ 018
寓言和优美	/ 020
文艺复兴巨匠: 画家兼发明家	/ 022
雕塑般的人体	/ 024
美与古典的和谐	/ 026
威尼斯: 色与光的协奏	/ 028
北方文艺复兴	/ 030
清晰性和自然主义	/ 032
聚焦宗教	/ 034
观察与沉醉	/ 036
早期风景画	/ 038
奇思与幻象	/ 040
宫廷肖像画和微型画	/ 042
亲近土地	/ 044
巴洛克时期	/ 046
自由表现的笔触	/ 048
高度的戏剧性和紧张感	/ 050
形式的扭曲	/ 052
戏剧化的光影	/ 054
丰满的裸体	/ 056
法国新古典主义	/ 058
性格研究和皇室肖像	/ 060
感受人性	/ 062
袒露内在真实	/ 064
静物画 (Still Life Painting)	/ 066
荷兰风景画	/ 068
私密的家庭生活	/ 070

优雅年代	/ 072
法国洛可可 (Rococo)	/ 074
虚饰和幻想	/ 076
威尼斯的方式	/ 078
社会讽刺	/ 080
简洁与宁静	/ 082
把握动物	/ 084
精打细算的艺术	/ 086
革命	/ 088
战争的恐怖	/ 090
冷静清晰的色彩	/ 092
浪漫主义幻像	/ 094
光线与空间	/ 096
写生自然	/ 098
神秘的风景画	/ 100
诗意画面	/ 102
肖像与裸体画	/ 104
历史与戏剧	/ 106
直面自然	/ 108
新现实主义	/ 110
前拉斐尔派	/ 112
印象主义和后印象主义	/ 114
颜料的自由运用	/ 116
光的闪烁	/ 118
捕捉瞬间	/ 120
女性的凝视	/ 122
作为形式的色彩	/ 124
微妙的色调	/ 126
强健的现实主义	/ 128
痛苦的视像	/ 130
异域的原始主义	/ 132
非中心化	/ 134
原生的焦虑	/ 136
毫不隐晦的情色	/ 138
私密的室内	/ 140

打破边界	/ 142
铺平道路	/ 144
喧闹的色彩	/ 146
色彩、线条和图案	/ 148
深层情感	/ 150
扮演丑角	/ 152
三维视角	/ 154
从俄耳甫斯主义到抒情主义	/ 156
新动态	/ 158
神秘表现主义	/ 160
迈向抽象	/ 162
纯粹几何	/ 164
另一种真实	/ 166
形而上绘画	/ 168
梦境与偶发	/ 170
战争的余波	/ 172
美国视野	/ 174
自画像	/ 176
浪潮	/ 178
今天的绘画	/ 180
标示空间	/ 182
色彩的扩张	/ 184
有或无	/ 186
工厂生产线	/ 188
流行和戏谑	/ 190
眼睛的把戏	/ 192
表现的湍流	/ 194
血肉之躯	/ 196
叙事传统	/ 198
身份问题	/ 200
新的焦虑感	/ 202
技法的历史	/ 204
译后记	/ 207

前言

本书是一本通俗读物，描述从中世纪到当代的西方艺术的历史。相较于那些聚焦于艺术家生平事迹及其贡献的著作，我更倾向于考察诸如某个时期的艺术家身在何方，参与了哪些运动，受到了什么人、哪些作品的影响而形成了自己的风格。

将绘画展现为风格和艺术运动的编年序列，并不是一件容易的事情。绘画史不是井然有序的，各种标签往往不统一，有时还相互重叠。哪位画家属于哪个团体，或者艺术家早期参与某特定艺术团体的经历是否对他们后来，或者更为成熟时期的作品产生了影响，这些都是很难厘清的。在某些案例中，一些画家被放到一起，这并不一定是因为他们在一起工作，他们甚至可能是根本没有来往的，把他们放在一起，只是因为他们的作品拥有相同的主题和理念。我并不想掩饰他们的不足，只希望能够用别具一格的叙述而让读者更好地理解，比如说：为什么维米尔（Vermeer）会用某种特殊的风格创作，他在艺术史的格局中处于怎样的位置等问题。

撰写这类书都不可避免地要做出选择，并非所有值得讨论的画家的作品都能被囊括进来，选择过程当然包含了作者的主观想法和个人趣味。譬如，读者可能会感到作者对某位在世艺术家有偏见，却推崇至今仍被许多人排除在“老大师”名单之外的女性艺术家。

我不会依赖任何“绘画是什么”的定义。在本书中，我将广义地思考绘画，将中世纪画家的木板蛋彩画到现代艺术家画布上的各种媒材的创作都囊括进来。

绘画是振奋人心的媒介，我希望这本书能阐明绘画的特点。尽管绘画有时受到摄影、视频、装置、雕塑以及行为艺术等媒介的冲击而偏离航线，但最终艺术家们总会回归绘画，因为其他的媒介都不能带来“用画笔在画面上涂抹、将颜料从颜料管中挤出”的体验，这类使用材料、凭借直观而创造图像的过程让人激动万分。

现在看来，绘画依然如同往昔那样广受欢迎，而旧有的等级差别很大程度上已毫无意义。我无意暗示所有的当代绘画活动都具有可以同往

昔最优秀的传统画家一决高下的品质，但是，近年来的那些极具视觉丰富性的作品似乎既与过去有联系，又坚定地迈向了未来。

借助于公共收藏的知识，我试图尽可能将可查阅到的作品囊括进来。我花费了许多时间去走访这些原作，因为站在画作面前真切地观看是无可替代的。也没有任何时刻可以媲美那种当你感到画面正在向你诉说时的体验，这就是批评家珍妮特·温特森（Jeanette Winterson）在她的文集《艺术品：论狂喜与胆大妄为》（Art Objects, Essays on Ecstasy and Effrontery）[乔纳森海角出版社（Jonathan Cape），1995年]所描述的“这时我的心被洪流卷走了”。

我希望这本书能成为学生的参考书，大众读者和艺术家总希望更新他们对西方艺术故事的了解，这些文字只不过是一个开端，而我希望它能让你和书中提到的某些艺术家建立起自己独特的关联。阅读有关绘画的书籍意味着开始认真思考绘画——慢慢地，你会对自己的观点更有信心，并且开始看到一些东西，比如马奈（Manet）

和戈雅（Goya）的作品间的联系，或是罗斯科（Rothko）和卡拉瓦乔（Caravaggio）的作品在情感分量上的等价性。《艺术的故事》（The Story of Art）所面临的挑战在于给予你们灵感和智慧，并引导你们去建立这些关联。

A.N.霍奇

意大利文艺复兴

约1250至1550年

中世纪晚期，约1000年左右，绘画主要出现在修道院里。在这里，僧侣们用金叶和一系列程式化图像给手抄本配插图，偶尔也用一些出自《圣经》主题的简略图像来装饰寺院的墙壁。这个时期创作的绝大多数图像是宗教性的。在中世纪晚期以前，既没有真正的肖像画，也没有真正的风景画，对写生的尝试也十分少见。因此，那时并没有真正意义上的画家。13世纪，在诸如斯特拉斯堡（Strasbourg）和瑙姆堡（Naumburg）一类的天主教城市里，有一些雕塑家掌握了人体知识，能塑造出栩栩如生的雕像，然而绘画并非如此。绘画依然是平面的，毫无生气。

这一切都因为乔托（Giotto）来到佛罗伦萨（Florence）而改变。乔托的作品不仅标志着与传统的彻底决裂，还对佛罗伦萨的后世艺术家乃至整个西方艺术都有着深远的影响。乔托史无前例地开启了一扇窗户，让人们看到了以前从未见到过的世界。他画中的人物不再是呆板、犹如纸板裁剪的，而是结实、有深度、有血有肉

的。乔托善于表现人类的各种情感，能以令人信服、引人入胜、悲天悯人的手法描绘宗教故事。在这里，画家的叙事第一次使观者对故事的主角产生共鸣，这种崭新的方式对绘画产生了巨大的影响。

“文艺复兴”意指“重生”或者“复活”，其在意大利的发展核心是文化精英们对古典时代的重新发现。14世纪伊始，当乔托在意大利北部城市帕多瓦（Padua）和阿西西（Assisi）的小教堂绘制壁画时，他周围的世界正发生着改变。通往意大利北部的商路的开通，打开了新的市场，促进了经济和文化的交流。随着财富的流入和商人阶级的崛起，一些旧权威——诸如教会的权力，开始遭到质疑。当古典的人文复兴在艺术和建筑领域的影响开始加速发展时，富有的赞助人也同时出现了。

随后出现的马萨乔（Masaccio）接受了乔托所带来的一些艺术挑战。当然，这并不是一场接力赛，接力棒从一位艺术家传到另一位手中——而更像一个与当时飞速发展的科学、文学、建

1254年

探险家马可·波罗（Marco Polo）出生，他将面食（pasta）从中国带到了意大利。

1297年

爱德华一世（Edward I）确立了《大宪章》（Magna Carta）的权威性，使其法令卷宗获得法律效力。

1347年

黑死病（Bubonic）席卷欧洲，死亡人数达7500万；该病最早于1332年在印度出现。

1430年

圣女贞德（Joan of Arc）被俘获并带到英格兰（England），随后她在法国鲁昂（Rouen, France）被公开处以火刑。

1454年

意大利分裂为五个主要地区：威尼斯、米兰（Milan）、佛罗伦萨、教皇国（the Papal States）和那不勒斯（Naples）。

筑学、音乐、发明以及发现等领域平行的演进过程。毫不夸张地说，由于单点透视（one-point perspective）的发现，平行的世界史无前例地开始会聚。建筑师布鲁内莱斯基（Brunelleschi）提出了这样一个想法：要赋予绘画以空间的深度，就必须让画面中的线条都会聚到一个灭点（vanishing point）。这继而启发了马萨乔，他在绘画中尝试了初级透视法，使得画中人物具有一种巍然的雕塑品质，也有助于在画面中建立真实空间的错觉。

马萨乔之后的一些艺术家，如乌切洛（Uccello）、曼特尼亚（Mantegna）和皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡（Piero della Francesca）继续推进这种试验，他们耗尽毕生精力以求积累技艺，创造令人信服的画面，或者是让画面能像镜子一样反映现实生活。文艺复兴盛期（1500—1520年）正是三位杰出艺术家达·芬奇（Da Vinci）、米开朗琪罗（Michelangelo）和拉斐尔（Raphael）的创作高峰期。这一时期，佛罗伦萨仍然是艺术活动的主要中心，罗马（Rome）和威

尼斯（Venice）也开始走向繁荣。在佛罗伦萨，尤其是达·芬奇，在不懈的智性追求中发展了初步的科学体系和数学概念，这也成为他的艺术实践的重要组成部分。一切都有待发现，再也没有什么会被认为是理所当然的。

达·芬奇的《蒙娜丽莎》（Mona Lisa）开启了观看绘画的新方式。这件作品至今仍可能是整个艺术史上最为著名的肖像画，她神秘的微笑及柔和的面容肯定震惊了当时看惯了姿态僵硬、饰着金色头光的圣母的观众。米开朗琪罗同样也通过西斯廷礼拜堂（Sistine Chapel）天顶画中的男性裸体人物所饱含的原始强健的能量来追求着一种理想，这影响了此后画家再现人物的作画方式。而拉斐尔所创造的色彩和色调的静谧、精微的协调，也在后来的几个世纪里被追慕和模仿。

1492年

哥伦布（Columbus）为寻找印度群岛（Indies）而离开西班牙港口帕洛斯（Palos），最终他发现了美洲。

1510年

西班牙开始开拓牙买加（Jamaica）为其殖民地。两年之后，古巴（Cuba）也变成其殖民地。

1513年

巴尔博亚（Vasco Nunez de Balboa）将一片巨大的水域命名为“太平洋”（the Pacific）。

1519年

西班牙议会将阿拉伯马从西班牙引入美洲。

1544年

塞巴斯蒂安·卡伯特（Sebastian Cabot）公布了一幅拥有非凡细节的世界地图。

1555年

烟草第一次从美洲引入西班牙。