

读

Read
western
art

赵京京◎译

[美] 亨德里亚克·威廉·房龙◎著

懂

／艺术从来都是人类的天性／

／时间的久隔、文化的差异，模糊了画家们的「画」语／

西方美术

江苏凤凰科学技术出版社

读西方美术

Read western art 懂

[美] 亨德里亚克·威廉·房龙◎著

赵京京◎译

图书在版编目 (C I P) 数据

读懂西方美术 / (美) 亨德里亚克·威廉·房龙著;
赵京京译. — 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2017.5
ISBN 978-7-5537-7966-9

I. ①读… II. ①亨… ②赵… III. ①美术史—西方
国家 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第020258号

读懂西方美术

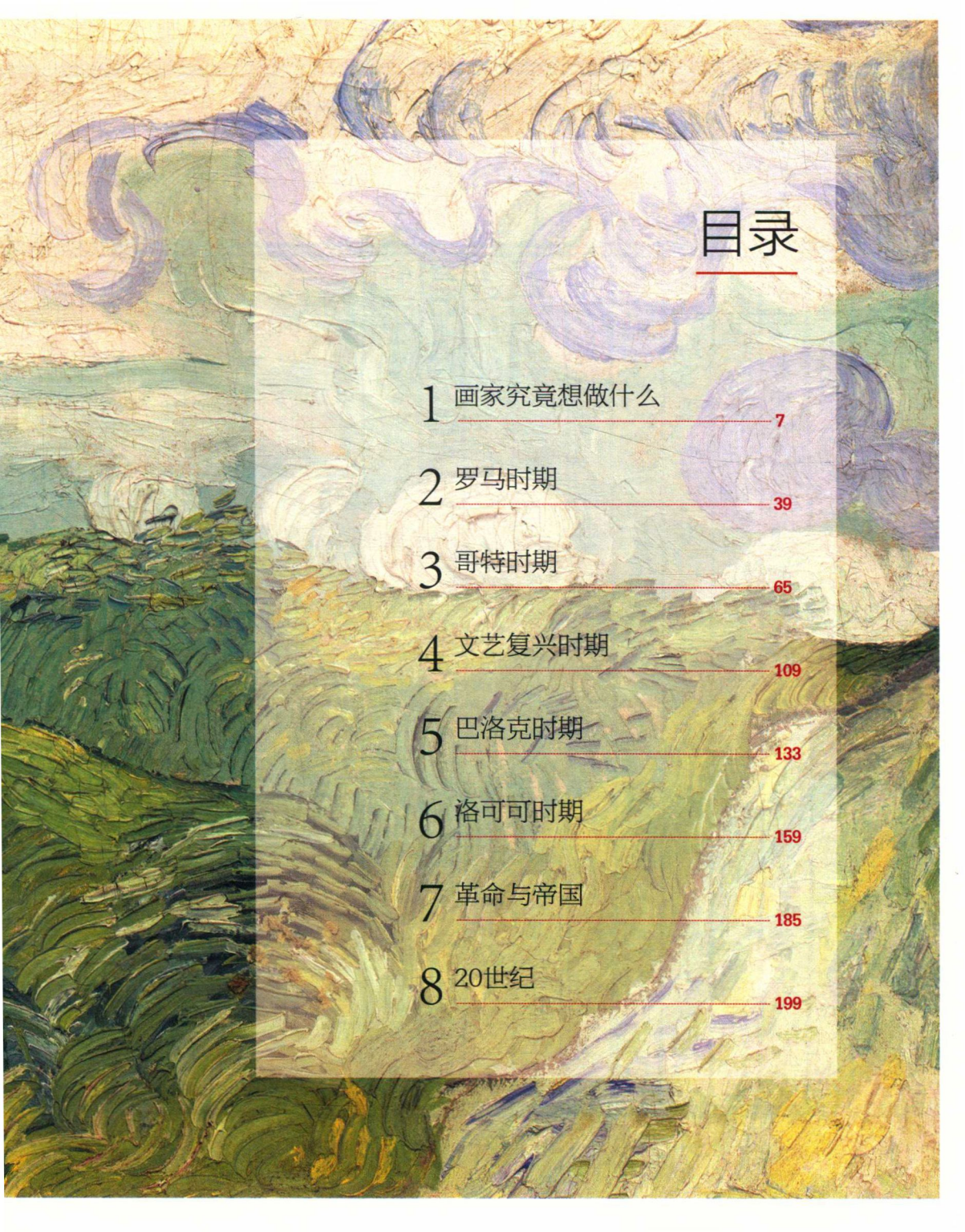
著	者	[美] 亨德里亚克·威廉·房龙
译	者	赵京京
责任编辑		倪敏
责任监制		曹叶平 方晨

出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
经	销 凤凰出版传媒股份有限公司
印	刷 北京旭丰源印刷技术有限公司

开	本	718mm × 1 000mm 1/16
印	张	16
字	数	269 000
版	次	2017年5月第1版
印	次	2017年5月第1次印刷

标准书号	ISBN 978-7-5537-7966-9
定 价	45.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

The background of the entire page is a reproduction of an Impressionist painting, likely by J.M.W. Turner, showing a landscape with a body of water, a small boat, and a figure on the shore. The brushwork is visible and expressive, with a palette of greens, blues, and earthy tones.

目录

1	画家究竟想做什么	7
2	罗马时期	39
3	哥特时期	65
4	文艺复兴时期	109
5	巴洛克时期	133
6	洛可可时期	159
7	革命与帝国	185
8	20世纪	199

读西方美术懂

Read western art

[美] 亨德里亚克·威廉·房龙◎著

赵京京◎译

江苏凤凰科学技术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

读懂西方美术 / (美) 亨德里亚克·威廉·房龙著;
赵京京译. — 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2017.5
ISBN 978-7-5537-7966-9

I. ①读… II. ①亨… ②赵… III. ①美术史—西方
国家 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第020258号

读懂西方美术

著者	[美] 亨德里亚克·威廉·房龙
译者	赵京京
责任编辑	倪敏
责任监制	曹叶平 方晨

出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址	南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址	http://www.pspress.cn
经销	凤凰出版传媒股份有限公司
印刷	北京旭丰源印刷技术有限公司

开本	718mm × 1 000mm 1/16
印张	16
字数	269 000
版次	2017年5月第1版
印次	2017年5月第1次印刷

标准书号	ISBN 978-7-5537-7966-9
定价	45.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

前言

亲爱的读者们

不久之前，我曾经出版了和这本书同名的大部头书——《艺术》，并在书中竭尽所能地将世间所有的艺术汇集成册。在此，我先要简略地声明一下，这本小册子绝不是对那部长篇著作的改写，不过，倘若您已认定如此，我也丝毫不会感到奇怪，因为以前确实有人这么干过，有时甚至还非常成功。

这次写作的初衷是：我想通过一些大胆的尝试来探寻新的途径，让人们获得完全不同的体验。当漫长而艰辛的写作终于画上了一个句号时，我竟发现自己从中又获得了很多崭新的思路与观点，而且这个历程让我对艺术的感悟发生着改变，有时我甚至有重新修改全书内容的冲动。但是，出版商欲将其出版成书的迫切期待与自己历经四年不懈而倍感疲惫的身心，让我实在无法鼓起勇气将一切推倒重来。

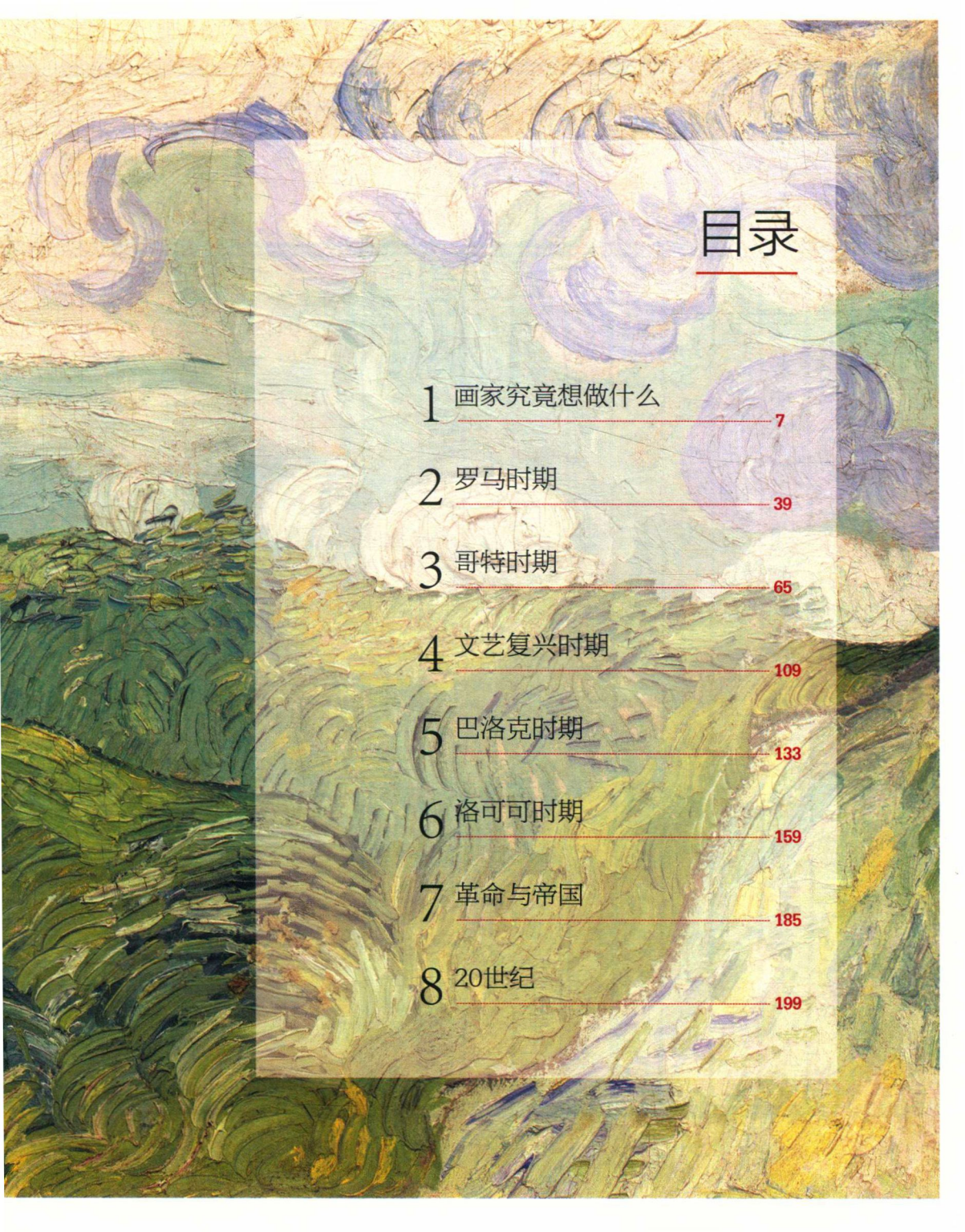
在本书中，大家可以看到我在写作之前那本厚书的过程中逐步积累、形成的关于绘画艺术的想法。解释就这么多了，余下的部分你们将会在本书的正文中一一看到。

亨德里克·威廉·房龙
美国康涅狄格州老格林威治

1938年1月8日

The background of the entire page is a reproduction of an Impressionist painting, likely by J.M.W. Turner, showing a landscape with a body of water, a small boat, and a figure on the shore. The brushwork is visible and expressive, with a palette of greens, blues, and earthy tones.

目录

1	画家究竟想做什么	7
2	罗马时期	39
3	哥特时期	65
4	文艺复兴时期	109
5	巴洛克时期	133
6	洛可可时期	159
7	革命与帝国	185
8	20世纪	199

18 columns of hieroglyphic text, read from right to left. The text is arranged in a regular grid, with each column containing approximately 25-30 hieroglyphs. The script is a standard ancient Egyptian hieroglyphic, used for formal inscriptions.

1

画家 究竟想做什么

我曾经误以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“什么是真实的画家”和
“画家究竟想做什么”等疑问时，每每倍感棘手。

我最初的想法是，作为创造者，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，有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中挖出一个少女的奇闻。这种表述经常容易引起人们对绘画错误的猜解。

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。

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，促使他拾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，判断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

第一号

杰克逊·波洛克

1948 年

布面油画，172.7cm × 264.2cm

现存于美国纽约现代艺术博物馆

整幅画繁复纷乱却极富韵律的色彩与线条充斥着人们的视觉感官，艺术家以棍棒或刀具沾染上颜料，甩在放置在墙壁或地板上尚未完全展开的画布之上，创作过程中围绕着画布不断地行走，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。

希望从他人那里获得更多的尊敬。艺术更是如此，尊敬常常会引发长期、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，有时往往却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，穿岩透壁的冰河消融后，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。当他们安置妥当，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。野生动物是远古人类生活中不可忽视的一部分，它们既是时刻威胁人类生存的敌人，也是其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。

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。

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，我们心中的野人，用这些绘画告诉我们，他们才是具有敏锐观察力与超群绘画才能的、最优秀的绘画大师。远古人类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。

女孩与猫

巴尔蒂斯

1937 年

布面油画，88cm × 78cm

私人收藏

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，意象似乎极尽简单，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。

落基山脉，兰德峰

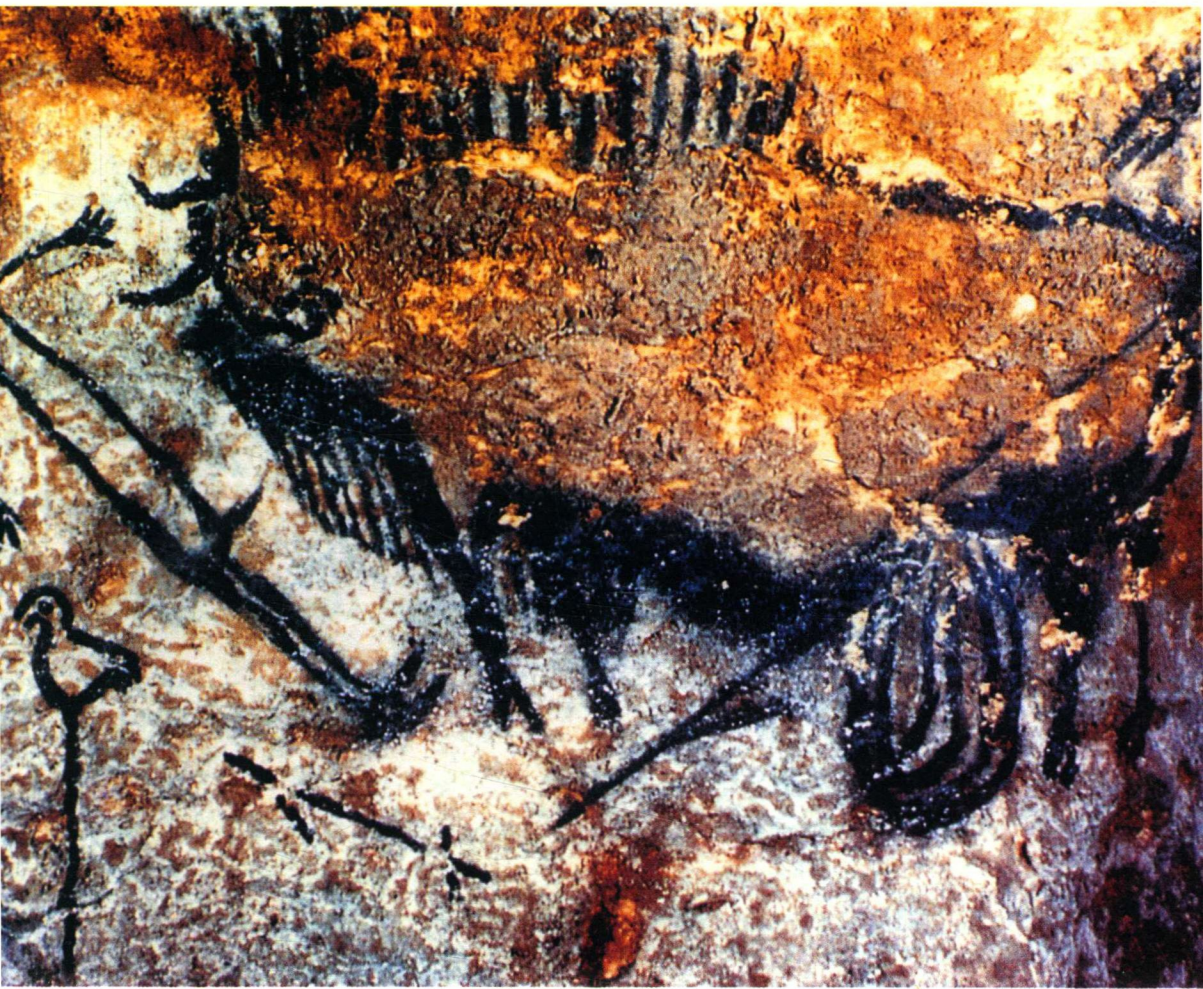
阿尔伯特·比兹塔特

1863 年

布面油画，180cm×306cm

现存于美国纽约大都会艺术博物馆

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。

受伤的野牛

公元前 15000—公元前 10000 年
洞窟岩画，180cm × 306cm
法国多尔多涅的拉斯科洞窟遗址

一头被激怒的野牛身上鬃毛倒立，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我们现代人惊叹不已。