

艺术的真相

GATEWAYS TO ART

通往艺术之路

[美]黛布拉·德维特

[美]拉尔夫·拉蒙 著

[美]凯瑟琳·希尔兹

张璞 译

• 基本原则 • 媒介和工艺 • 历史与语境 • 主题 • 八件标志性艺术作品

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

艺术的真相

GATEWAYS TO ART

通往艺术之路

[美]黛布拉·德维特

[美]拉尔夫·拉蒙 著

[美]凯瑟琳·希尔兹

张璞 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

版权声明

Published by arrangement with Thames & Hudson, London,
The Thames & Hudson Introduction to Art © 2015 Thames &
Hudson Ltd, London
Text © 2012 and 2015 Debra J. DeWitte, Ralph M. Larmann and
M. Kathryn Shields
This edition first published in China in 2017 by BPG Artmedia
(Beijing) Co.,Ltd.
Chinese edition © 2017 BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的真相 : 通往艺术之路 / (美) 黛布拉·德维
特, (美) 拉尔夫·拉蒙, (美) 凯瑟琳·希尔兹著 ; 张
璞译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2017.5

书名原文: The Thames & Hudson Introduction to
Art

ISBN 978-7-80501-983-3

I. ①艺… II. ①黛… ②拉… ③凯… ④张… III.
①艺术—研究—世界 IV. ①J11

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第003700号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2016-9482

责任编辑: 刘 佳

责任印制: 彭军芳

装帧设计: 杨 峰

艺术的真相 通往艺术之路

YISHU DE ZHENXIANG

[美]黛布拉·德维特

[美]拉尔夫·拉蒙 著

[美]凯瑟琳·希尔兹

张璞 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京华联印刷有限公司

版 次 2017年5月第1版第1次印刷

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 38

字 数 1106千字

书 号 ISBN 978-7-80501-983-3

审图号 GS (2016) 2558号

定 价 258.00元

如有印装质量问题,由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

目录

如何使用《艺术的真相》	13
致谢	15
《艺术的真相》的入门特点	17

简介 26

艺术是什么?	26
艺术在哪里?	29
谁创作了艺术?	30
艺术的价值	34
艺术审查制度	37
我们该如何学习艺术?	41
艺术视角: 罗伯特·威特曼 何为一件艺术品的价值?	36
艺术视角: 崔西·雪佛兰 艺术给小说和电影提供灵感	38

第一部分 基本原则 45

1.1 二维艺术: 线条、形状与对比原则 46

线条	46
形状	57
对比	58
结论	61

艺术之路: 戈雅《1808年5月3日夜的枪杀》 用线条指导观众的视线 54

1.2 三维艺术: 形式、体积、体块和质感 62

形式	62
浮雕和圆雕	67
体积	68
体块	70
质感	72
结论	75

艺术之路: 胡夫大金字塔 几何形的重要性 64

艺术之路: 奥尔梅克巨石头像 体块与力量 70

毕尔巴鄂古根海姆博物馆 74

1.3 暗含的深度: 明度与空间 76

明度	77
空间	80
透视	84
结论	91

艺术之路：葛饰北斋《神奈川冲浪里》景深的暗示方法 81

艺术之路：拉斐尔《雅典学院》透视及深度错觉 89

- 1.4
色彩 92
- 光与色彩 92
  - 色彩的维度 93
  - 配色方案 96
  - 我们对色彩的知觉 99
  - 设计中的色彩 100
  - 色彩与大脑 102
  - 结论 105

艺术之路：马蒂斯《伊卡洛斯》艺术家的色彩魅力 97

- 1.5
时间与运动 106
- 时间 106
  - 运动 108
  - 自然进程与时间流逝 113
  - 结论 115

艺术之路：兰格《移民母亲》摄影中的时间与运动 114

- 1.6
统一、变化与平衡
116
- 统一 116
  - 变化 122
  - 平衡 125
  - 结论 127

艺术之路：葛饰北斋《神奈川冲浪里》统一与和谐的名作 117

- 1.7
尺寸与比例 128
- 规模/尺寸 128
  - 比例 131
  - 结论 135

艺术之路：拉斐尔《雅典学院》文艺复兴巨作中的比例 133

- 1.8
重点和焦点 136
- 重点部分与次要部分 136
  - 焦点 138
  - 重点和焦点的应用 138
  - 结论 141

艺术之路：真蒂莱斯基《朱迪斯杀死荷诺芬尼》用强调来创作具有戏剧感的画面 139

- 1.9
图式与节奏 142
- 图式/图案 142
  - 节奏 146
  - 结论 151

艺术之路：戈雅《1808年5月3日夜的枪杀》构图中的视觉节奏 150

- 1.10
内容与分析 152
- 内容 152
  - 风格分析 154
  - 模仿与个人风格 162
  - 结论 163

第二部分 媒介与工艺 165

- 2.1
素描 166
- 素描的功能 166
  - 素描材料：干性媒介 169
  - 素描材料：湿性材料 174
  - 纸 177
  - 素描方法 177
  - 结论 179
- 艺术之路：拉斐尔《雅典学院》设计过程中的素描 168
- 艺术之路：马蒂斯《伊卡洛斯》线条与形状 178
-
- 2.2
绘画 180
- 蜡画 180
  - 坦培拉 181
  - 湿壁画 183
  - 油画 183
  - 丙烯酸颜料 188
  - 水彩和水粉 188
  - 水墨画 189
  - 喷绘与墙画艺术 190
  - 结论 191
- 艺术视角：梅尔乔·佩雷杜 以墨西哥革命为灵感的壁画作品 184
- 艺术之路：真蒂莱斯基《朱迪斯杀死荷诺芬尼》作为个人表现的绘画 187
-
- 2.3
版画 192
- 版画背景 192
  - 凸版画技巧 193
  - 凹版印刷 195
  - 平版印刷 199
  - 版次 201
  - 单版和独幅版画 202
  - 结论 203
- 艺术之路：葛饰北斋《神奈川冲浪里》木刻版画方法的应用 195
- 艺术之路：戈雅《1808年5月3日夜的枪杀》版画作为艺术和创作工具 198
-
- 2.4
视觉传达设计 204
- 平面艺术的早期历史 204
  - 平面设计 205
  - 版面设计 210
  - 网页设计 211
  - 结论 211
-
- 2.5
摄影 212
- 记录图像 212
  - 摄影的历史 212
  - 摄影流派 215
  - 新闻摄影 219
  - 摄影艺术 221
  - 结论 227
- 胶片摄影暗房图 215

艺术之路：兰格《移民母亲》 如何拍摄照片？ 216
艺术视角：史蒂夫·麦凯瑞 摄影师如何捕捉一个瞬间？ 220

2.6
电影/视频与数字艺术 228
电影发明之前的移动图像 228
默片和黑白电影 230
声音与色彩 231
动画特效 232
电影类型 234
艺术电影 235
结论 239

艺术视角：比尔·维奥拉 如何使录像变成艺术？ 238

2.7
非传统媒介与技术 240
非传统媒介与技术 240
非传统媒介的语境 240
行为艺术/表演艺术 241
观念艺术 243
装置与环境 244
结论 247

艺术视角：陈貌仁 《手术成功/美元基金项目》 245

2.8
传统手工艺 248
陶瓷 248
玻璃制品 252
金属制品 255
纤维艺术 256
木头艺术 257
结论 259

艺术视角：Hyo-In Kim 艺术还是工艺：有什么区别？ 249
艺术之路：奥尔梅克巨石头像 石头与黏土雕塑 251
菲斯·瑞格德，《海滩》，1988年 257

2.9
雕塑 260
雕塑中三维空间的探讨 260
雕塑方法 262
光和动态雕塑 270
装置 273
结论 273

艺术之路：奥尔梅克巨石头像 奥尔梅克雕塑家如何制作巨型头像？ 263
米开朗琪罗 264
艺术视角：安东尼·葛姆雷 《亚洲的土地》 272

2.10
建筑 274
建筑语境 274
建筑工程与建筑科学 275
传统建筑中的天然材料 276
现代材料的出现与现代建筑 284
现代建筑中的对比观念 288
未来的建筑 289
结论 291

艺术之路：胡夫大金字塔 数学与工程 277
现代建筑中的对比观念：勒·柯布西耶的萨伏伊别墅与弗兰克·劳埃德·赖特的流水别墅 286
艺术视角：扎哈·哈迪德 建筑是件令人兴奋的事 290

-
- 3.1
史前与古代地中海艺术 294
- 欧洲和地中海的史前艺术 295
  - 美索不达米亚：文明的摇篮 298
  - 古埃及艺术 300
  - 古希腊艺术 304
  - 罗马艺术 309
  - 讨论问题 312
- 艺术之路：哈夫拉金字塔 对来世的信仰 301
- 象形文字 302
- 艺术视角：扎西·哈瓦斯 图坦卡蒙的黄金面具 303
- 古典建筑规则 306
- 古希腊雕塑 308
-
- 3.2
中世纪艺术 314
- 古代艺术 315
  - 拜占庭艺术 318
  - 手稿与中世纪 320
  - 中世纪的朝圣 322
  - 中世纪教堂的象征意义 324
  - 升腾的哥特式教堂 325
  - 从哥特式到意大利早期的文艺复兴 326
  - 讨论问题 328
- 中世纪的三大宗教 316
-
- 3.3
印度、中国和日本艺术 330
- 印度艺术 332
  - 中国艺术 336
  - 日本艺术 340
  - 讨论问题 346
- 亚洲的哲学和宗教传统 331
- 三种完美的艺术：书法、绘画、诗歌 337
- 艺术视角：园子佐佐木 日本艺术与传统 341
- 日本主义：浮世绘对法国艺术家的影响 345
- 艺术之路：葛饰北斋《神奈川冲浪里》 富士山：日本的圣岳 346
-
- 3.4
美洲艺术 348
- 美洲：何时起源？ 348
  - 南美洲艺术 348
  - 中美洲艺术 353
  - 北美艺术 358
  - 讨论问题 362
- 我们是怎么知道的？ 349
- 羊毛的重要性 352
- 艺术之路：奥尔梅克巨石头像 在拉本塔发现的不朽肖像 354
-
- 3.5
非洲和太平洋岛屿艺术 364
- 非洲艺术 364
  - 非洲建筑 368
  - 太平洋岛屿艺术 370
  - 讨论问题 374

3.6
欧洲文艺复兴与巴洛克艺术 (1400—1750)
376

意大利早期文艺复兴 377
意大利盛期文艺复兴 379
北欧文艺复兴 385
晚期文艺复兴和样式主义 388
巴洛克艺术 393
讨论问题 396

艺术之路：拉斐尔《雅典学院》 绘画中的前世今生 382
老彼得·勃鲁盖尔：谚语节选 386
对大卫的描绘 392
艺术之路：真蒂莱斯基《朱迪斯杀死荷诺芬尼》 卡拉瓦乔的影响 394

3.7
欧洲和美国艺术
(1700—1900)
398

洛可可艺术 398
新古典主义 403
浪漫主义 404
现实主义 407
印象主义 411
后印象派和象征主义 413
世纪末和新艺术运动 417
讨论问题 420

欧洲和美国的艺术学院：作为一个艺术家的生活 400
艺术之路：戈雅《1808年5月3日夜的枪杀》 艺术家与皇室家庭 406
现代雕塑：奥古斯特·罗丹和卡米尔·克洛黛尔 414
巴黎的博物馆 419

3.8
20世纪和21世纪：全
球艺术的时代 422

色彩与形式的革命 422
表现主义 428
达达主义 430
超现实主义 431
立体主义的影响 433
抽象表现主义 437
波普艺术 438
极少主义 441
观念艺术 442
后现代主义、身份和文化多元主义 443
讨论问题 450

艺术之路：马蒂斯《伊卡洛斯》 作为艺术作品的剪纸 424
作为艺术赞助人的格特鲁德·斯坦因 427
王位上的宗教与象征 440
现代与后现代建筑 444
今日(艺术)世界的复杂性 449

第四部分 主题 453

4.1
艺术与社区 454

市政和礼仪场所 454
人造的山 459
仪式：表演、平衡与治愈 465
公共领域中的艺术 467
讨论问题 468

公共空间的艺术 456
艺术之路：胡夫大金字塔 社区艺术：金字塔的修建 460
艺术视角：理查德·塞拉 一位雕塑家对他作品的捍卫 466

4.2
精神性与艺术 470

神祇 470
灵性存在于祖先 472
与众神交流 474
神圣之所 477
讨论问题 483

是什么让一个场所变得神圣？ 478
艺术之路：马蒂斯《伊卡洛斯》 剪纸画 482

4.3
艺术与生命 484

生命的开始与家庭关系 484
献祭仪式和重生 487
自然之力 490
最后的审判 492
讨论问题 495

艺术之路：胡夫大金字塔 金字塔的排列参照了数学和天文学知识 493

4.4
艺术与科学 496

艺术中的天文知识 496
艺术赞美科学 498
用科学创造艺术 500
知觉与感官科学 501
精神科学 503
科学修复艺术作品 504
讨论问题 507

艺术视角：马丁·拉米雷斯 在想象中创造另一个世界 505

4.5
艺术与幻觉 508

艺术是一扇充满幻觉的窗户 508
幻觉是欺骗 512
幻觉与观念的转变 516
讨论问题 519

艺术之路：拉斐尔《雅典学院》 建筑的错觉 509
讽刺的幻觉：霍加斯的透视错觉 518

4.6
艺术与领导者 520

帝王的画像 520
对绝对权力进行证明的艺术 523
控制权 526
艺术和社会 528
讨论问题 529

艺术之路：奥尔梅克巨石头像 强大的统治者的肖像 522
法国君主制的奢侈 524

4.7
艺术与战争 530

记录战争：无偏见的事实或有偏见的判断？ 530
勇士和战斗场景 534
艺术家对战争的回应 537
讨论问题 541

艺术之路：戈雅《1808年5月3日夜的枪杀》 对于一场战役的两种视角 532

艺术视角：迈克尔菲 风暴与石头：战争中的艺术家 538

艺术视角：比拉尔 国家的张力：一个艺术家对战争的抗议 540

- 4.8
艺术的社会意识
542
- 作为社会抗议形式的艺术 542
  - 艺术作为抗议载体 546
  - 纪念馆和纪念 549
  - 讨论问题 553
- 艺术视角：丹·泰格 由美元钞票制成的艺术品 543
- 艺术之路：兰格《移民母亲》 纪实摄影的影响和伦理 547
- 圣像破坏运动：对宗教图像的破坏 550
-

- 4.9
艺术中的身体 554
- 原始的身体形象 554
  - 理想化的比例 556
  - 美的概念 557
  - 行为艺术：身体变成艺术作品 562
  - 作品中的身体 565
  - 讨论问题 567
- 侧卧的裸体 560
- 艺术视角：斯潘塞·杜尼克 用人们的身体做装置 564
- 艺术之路：马蒂斯《伊卡洛斯》 蓝色裸体：剪纸与形式的本质 566
-

- 4.10
艺术与性别 568
- 性别角色 568
  - 女性主义批评 572
  - 模糊边界：模糊的性别 574
  - 讨论问题 577
- 艺术之路：兰格《移民母亲》 一位母亲的画像 570
- 艺术视角：辛迪·舍曼 艺术家及其身份 571
- 艺术之路：真蒂莱斯基《朱迪斯杀死荷诺芬尼》 女性职业艺术家与画家 573
-

- 4.11
表现 578
- 画一张自画像 578
  - 发现艺术的声音 584
  - 借用的形象 588
  - 讨论问题 589
- 艺术之路：真蒂莱斯基《朱迪斯杀死荷诺芬尼》 在朱迪斯题材绘画中的自我表现 583
- 艺术视角：蒙娜·海托姆 艺术、个人经验与身份 585
-

附录 590

- 专业术语汇编 590
- 扩展阅读 597
- 引文来源 601
- 图片说明 603

注：本书插图系原书插图

艺术的真相

GATEWAYS TO ART

通往艺术之路

艺术的真相

GATEWAYS TO ART

通往艺术之路

[美]黛布拉·德维特
[美]拉尔夫·拉蒙 著
[美]凯瑟琳·希尔兹
张璞 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

版权声明

Published by arrangement with Thames & Hudson, London,
The Thames & Hudson Introduction to Art © 2015 Thames &
Hudson Ltd, London

Text © 2012 and 2015 Debra J. DeWitte, Ralph M. Larmann and
M. Kathryn Shields

This edition first published in China in 2017 by BPG Artmedia
(Beijing) Co., Ltd.

Chinese edition © 2017 BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的真相 : 通往艺术之路 / (美) 黛布拉·德维
特, (美) 拉尔夫·拉蒙, (美) 凯瑟琳·希尔兹著 ; 张
璞译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2017. 5

书名原文: The Thames & Hudson Introduction to
Art

ISBN 978-7-80501-983-3

I. ①艺… II. ①黛… ②拉… ③凯… ④张… III.
①艺术—研究—世界 IV. ①J11

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第003700号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2016-9482

责任编辑: 刘 佳

责任印制: 彭军芳

装帧设计: 杨 峰

艺术的真相 通往艺术之路

YISHU DE ZHENXIANG

[美]黛布拉·德维特

[美]拉尔夫·拉蒙 著

[美]凯瑟琳·希尔兹

张璞 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京华联印刷有限公司

版次 2017年5月第1版第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/16

印张 38

字数 1106千字

书号 ISBN 978-7-80501-983-3

审图号 GS (2016) 2558号

定价 258.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话 010-58572393

目录

如何使用《艺术的真相》	13
致谢	15
《艺术的真相》的入门特点	17

简介 26

艺术是什么?	26
艺术在哪里?	29
谁创作了艺术?	30
艺术的价值	34
艺术审查制度	37
我们该如何学习艺术?	41
艺术视角: 罗伯特·威特曼 何为一件艺术品的价值?	36
艺术视角: 崔西·雪佛兰 艺术给小说和电影提供灵感	38

第一部分 基本原则 45

1.1 二维艺术: 线条、形状与对比原则 46

线条	46
形状	57
对比	58
结论	61

艺术之路: 戈雅《1808年5月3日夜的枪杀》 用线条指导观众的视线	54
------------------------------------	----

1.2 三维艺术: 形式、体积、体块和质感 62

形式	62
浮雕和圆雕	67
体积	68
体块	70
质感	72
结论	75

艺术之路: 胡夫大金字塔 几何形的重要性	64
艺术之路: 奥尔梅克巨石头像 体块与力量	70
毕尔巴鄂古根海姆博物馆	74

1.3 暗含的深度: 明度与空间 76

明度	77
空间	80
透视	84
结论	91

艺术之路：葛饰北斋《神奈川冲浪里》 景深的暗示方法 81

艺术之路：拉斐尔《雅典学院》 透视及深度错觉 89

1.4
色彩 92

光与色彩 92
色彩的维度 93
配色方案 96
我们对色彩的知觉 99
设计中的色彩 100
色彩与大脑 102
结论 105

艺术之路：马蒂斯《伊卡洛斯》 艺术家的色彩魅力 97

1.5
时间与运动 106

时间 106
运动 108
自然进程与时间流逝 113
结论 115

艺术之路：兰格《移民母亲》 摄影中的时间与运动 114

1.6
统一、变化与平衡
116

统一 116
变化 122
平衡 125
结论 127

艺术之路：葛饰北斋《神奈川冲浪里》 统一与和谐的名作 117

1.7
尺寸与比例 128

规模/尺寸 128
比例 131
结论 135

艺术之路：拉斐尔《雅典学院》 文艺复兴巨作中的比例 133

1.8
重点和焦点 136

重点部分与次要部分 136
焦点 138
重点和焦点的应用 138
结论 141

艺术之路：真蒂莱斯基《朱迪斯杀死荷诺芬尼》 用强调来创作具有戏剧感的画面 139

1.9
图式与节奏 142

图式/图案 142
节奏 146
结论 151

艺术之路：戈雅《1808年5月3日夜的枪杀》 构图中的视觉节奏 150

1.10
内容与分析 152

内容 152
风格分析 154
模仿与个人风格 162
结论 163