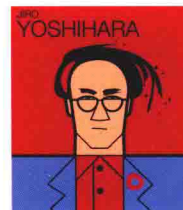
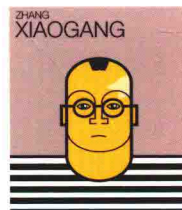
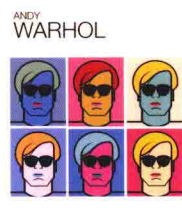
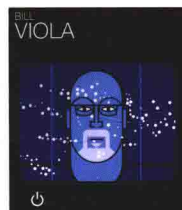
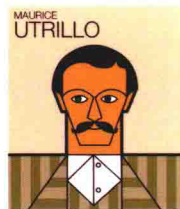
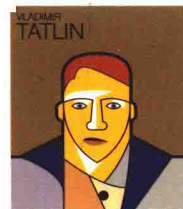
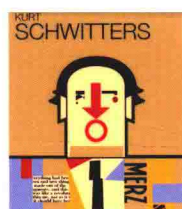
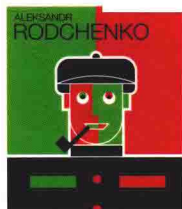
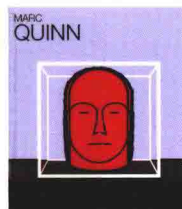
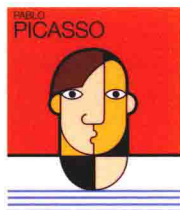
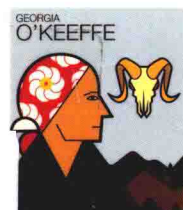
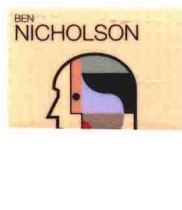
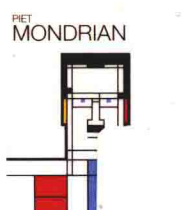
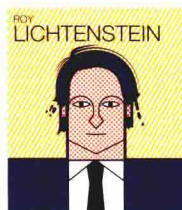
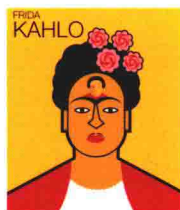
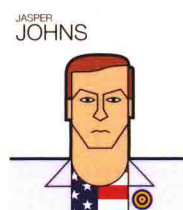
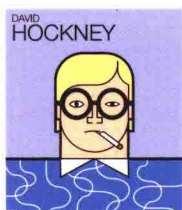
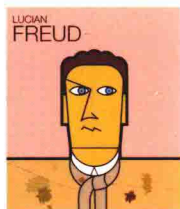
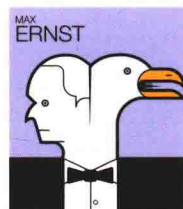
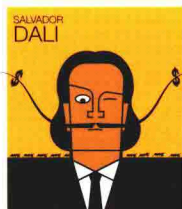
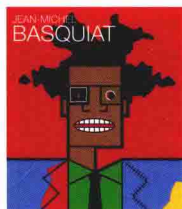
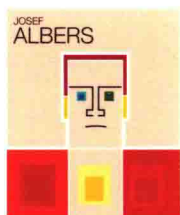

看懂所有 艺术家

GREAT MODERN ARTISTS

A-Z

(英) 安迪·图伊 (Andy Tuohy) 绘

(英) 克里斯托弗·马斯特 (Christopher Masters) 著 陈佳凰 译

四川文艺出版社

看懂所有艺术家A-Z

(英) 安迪·图伊 绘 (英) 克里斯托弗·马斯特 著

陈佳凰 译

四川文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

看懂所有艺术家A-Z / (英) 安迪·图伊绘; (英) 克里斯托弗·马斯特著; 陈佳凰译. —成都: 四川文艺出版社, 2017.2
ISBN 978-7-5411-4510-0

I. ①看… II. ①安… ②克… ③陈… III. ①艺术家—介绍—世界 IV. ①K815.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第272600号

A-Z Great Modern Artists

First published in Great Britain in 2015 by Cassell,

a division of Octopus Publishing Group Ltd. .

Carmelite House, 50 Victoria Embankment

London EC4Y 0DZ.

Foreword and Illustrations copyright © Andy Tuohy 2015

Text and Design Layout copyright © Octopus Publishing Group Ltd. 2015

Rights arranged through Peony Literary Agency.

All rights reserved.

Andy Tuohy asserts the moral right to be identified as the illustrator of this work.

Christopher Masters asserts the moral right to be identified as the writer of this work.

Simplified Chinese translation copyright © 2017 by Beijing Xiron Books Co.,Ltd.

著作权合同登记号 图进字: 21-2016-269

KANDONG SUOYOU YISHUJIA A-Z

看懂所有艺术家A-Z

(英) 安迪·图伊 绘 (英) 克里斯托弗·马斯特 著
陈佳凰 译

策划出品 磨铁图书

责任编辑 余 岚 周 轶

出版发行 四川文艺出版社 (成都市槐树街2号)

网 址 www.scwys.com

电 话 028-86259285 (发行部) 028-86259303 (编辑部)

传 真 028-86259306

邮购地址 成都市槐树街2号四川文艺出版社邮购部 610031

排 版 北京东安嘉文文化发展有限公司

印 刷 北京华联印刷有限公司

成品尺寸 149mm × 210mm 1/32

印 张 7 字 数 100千字

版 次 2017年2月第一版 印 次 2017年2月第一次印刷

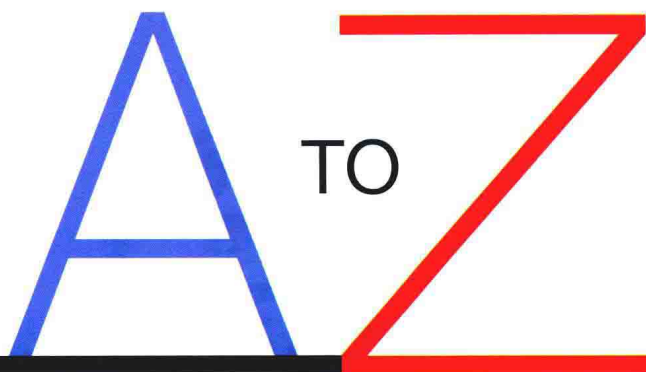
书 号 ISBN 978-7-5411-4510-0

定 价 48.00元

CONTENTS

前言	6	皮特·蒙德里安	134
		亨利·摩尔	138
约瑟夫·亚伯斯	10	本·尼科尔森	142
弗朗西斯·培根	14	西德尼·诺兰	146
让-米歇尔·巴斯奎特	18	乔治亚·欧姬芙	150
约瑟夫·博伊斯	22	巴勃罗·毕加索	154
路易丝·布尔乔亚	26	杰克逊·波洛克	158
乔治·布拉克	30	马克·奎安	162
马克·夏加尔	34	亚历山大·罗德琴科	166
乔治·德·基里科	38	马克·罗斯科	170
萨卢娃·朗达·秋卡尔	42	库尔特·施威特斯	174
萨尔瓦多·达利	46	斯坦利·斯宾塞	178
马塞尔·杜尚	50	弗拉基米尔·塔特林	182
易卜拉欣·埃尔-萨拉希	54	赛·托姆布雷	186
马克斯·恩斯特	58	莫里斯·郁特里罗	190
卢西安·弗洛伊德	62	比尔·维奥拉	194
阿尔贝托·贾科梅蒂	66	安迪·沃霍尔	198
芭芭拉·赫普沃斯	70	布莱特·怀特利	202
大卫·霍克尼	74	张晓刚	206
爱德华·霍普	78	吉原治良	210
马克布勒·菲达·侯赛因	82	拉里·佐科斯	214
罗伯特·印第安纳	86		
贾斯培·琼斯	90	术语表	218
弗里达·卡罗	94		
瓦西里·康定斯基	98	索引	220
保罗·克利	102		
草间弥生	106	图片出处说明	223
费尔南德·莱热	110		
罗伊·利希滕斯坦	114	致谢	224
勒内·马格里特	118		
亨利·马蒂斯	122		
胡安·米罗	126		
阿梅代奥·莫迪利亚尼	130		

A TO Z GREAT MODERN ARTISTS

看懂所有艺术家A-Z

(英) 安迪·图伊 绘 (英) 克里斯托弗·马斯特 著

陈佳凰 译

四川文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

看懂所有艺术家A-Z / (英) 安迪·图伊绘; (英) 克里斯托弗·马斯特著; 陈佳凰译. —成都: 四川文艺出版社, 2017.2
ISBN 978-7-5411-4510-0

I. ①看… II. ①安… ②克… ③陈… III. ①艺术家—介绍—世界 IV. ①K815.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第272600号

A-Z Great Modern Artists

First published in Great Britain in 2015 by Cassell,

a division of Octopus Publishing Group Ltd. .

Carmelite House, 50 Victoria Embankment

London EC4Y 0DZ.

Foreword and Illustrations copyright © Andy Tuohy 2015

Text and Design Layout copyright © Octopus Publishing Group Ltd. 2015

Rights arranged through Peony Literary Agency.

All rights reserved.

Andy Tuohy asserts the moral right to be identified as the illustrator of this work.

Christopher Masters asserts the moral right to be identified as the writer of this work.

Simplified Chinese translation copyright © 2017 by Beijing Xiron Books Co.,Ltd.

著作权合同登记号 图进字: 21-2016-269

KANDONG SUOYOU YISHUJIA A-Z

看懂所有艺术家A-Z

(英) 安迪·图伊 绘 (英) 克里斯托弗·马斯特 著
陈佳凰 译

策划出品 磨铁图书

责任编辑 余 岚 周 轶

出版发行 四川文艺出版社 (成都市槐树街2号)

网 址 www.scwys.com

电 话 028-86259285 (发行部) 028-86259303 (编辑部)

传 真 028-86259306

邮购地址 成都市槐树街2号四川文艺出版社邮购部 610031

排 版 北京东安嘉文文化发展有限公司

印 刷 北京华联印刷有限公司

成品尺寸 149mm × 210mm 1/32

印 张 7 字 数 100千字

版 次 2017年2月第一版 印 次 2017年2月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5411-4510-0

定 价 48.00元

CONTENTS

前言	6	皮特·蒙德里安	134
		亨利·摩尔	138
约瑟夫·亚伯斯	10	本·尼科尔森	142
弗朗西斯·培根	14	西德尼·诺兰	146
让-米歇尔·巴斯奎特	18	乔治亚·欧姬芙	150
约瑟夫·博伊斯	22	巴勃罗·毕加索	154
路易丝·布尔乔亚	26	杰克逊·波洛克	158
乔治·布拉克	30	马克·奎安	162
马克·夏加尔	34	亚历山大·罗德琴科	166
乔治·德·基里科	38	马克·罗斯科	170
萨卢娃·朗达·秋卡尔	42	库尔特·施威特斯	174
萨尔瓦多·达利	46	斯坦利·斯宾塞	178
马塞尔·杜尚	50	弗拉基米尔·塔特林	182
易卜拉欣·埃尔-萨拉希	54	赛·托姆布雷	186
马克斯·恩斯特	58	莫里斯·郁特里罗	190
卢西安·弗洛伊德	62	比尔·维奥拉	194
阿尔贝托·贾科梅蒂	66	安迪·沃霍尔	198
芭芭拉·赫普沃斯	70	布莱特·怀特利	202
大卫·霍克尼	74	张晓刚	206
爱德华·霍普	78	吉原治良	210
马克布勒·菲达·侯赛因	82	拉里·佐科斯	214
罗伯特·印第安纳	86		
贾斯培·琼斯	90	术语表	218
弗里达·卡罗	94		
瓦西里·康定斯基	98	索引	220
保罗·克利	102		
草间弥生	106	图片出处说明	223
费尔南德·莱热	110		
罗伊·利希滕斯坦	114	致谢	224
勒内·马格里特	118		
亨利·马蒂斯	122		
胡安·米罗	126		
阿梅代奥·莫迪利亚尼	130		

PREFACE

前言

2011年，我自娱自乐地画了一系列当代艺术家的插画。那时，我万万没有想过这些图片会出版。就在我设计字母海报的时候，我决定把艺术家作为下一个题材。结果画完一张又一张，最后竟然凑够了一本书。我觉得用一种易于理解的方式向新一代人绘声绘色地介绍这些20世纪和21世纪的艺术家的，应该不至于过时吧。幸运的是，我的出版商同意了我的观点。

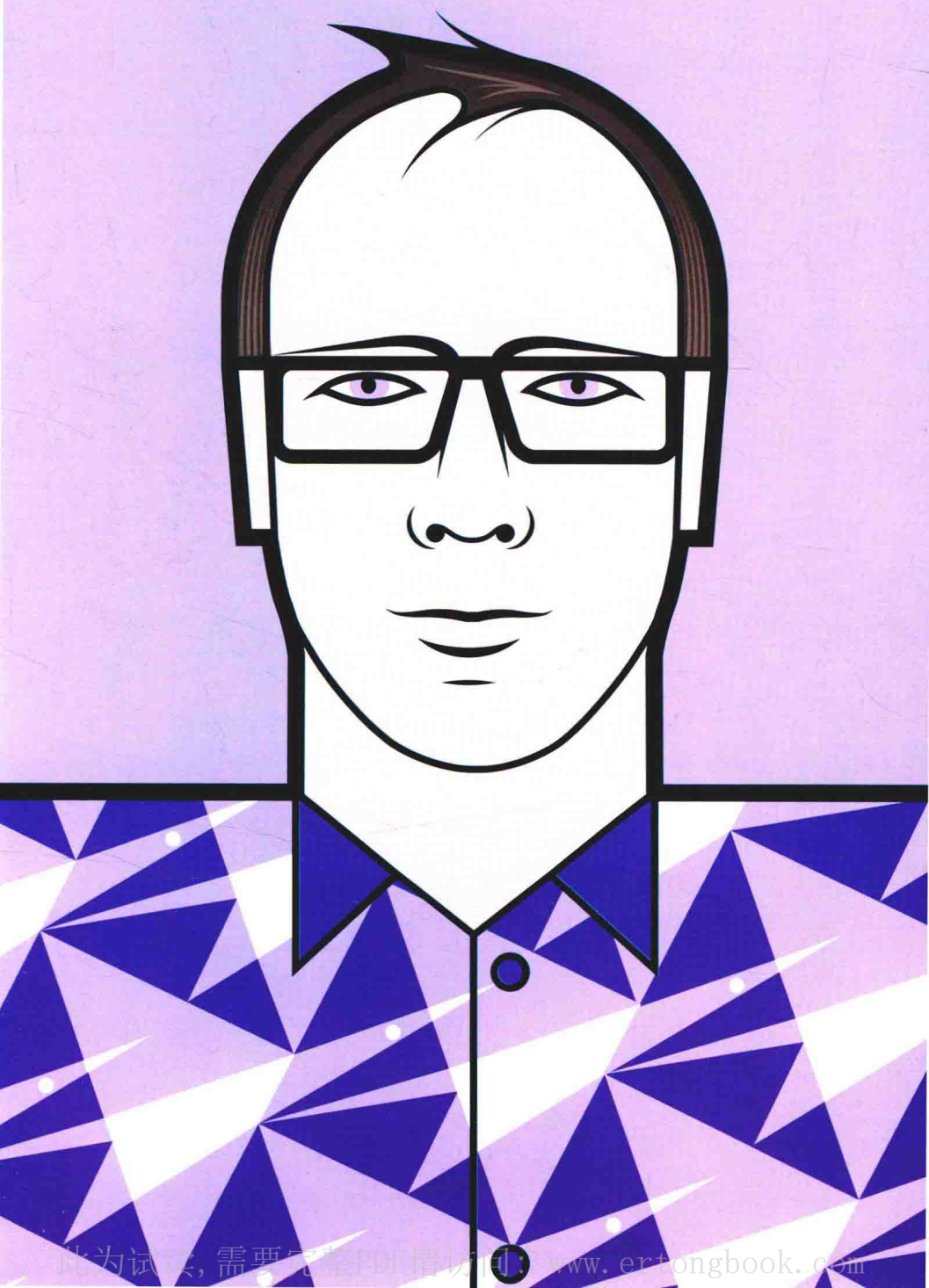
这本书并非权威教科书，而且我也没有断言书中介绍的人物就是我们这个时代最顶尖的艺术家。乍一看，52这个数字似乎挺折中的，然而它远远不足以代表所有值得赞美的艺术家。要把那么多伟大的天才从中筛掉着实不易，也免不了有所遗漏。经过一番深思熟虑，并咨询了美术史学家克里斯托弗·马斯特之后，全书最终呈现出您现在所见的模样。我的选择标准是，这些艺术家必须给艺术界带来意义深远的影响；而该书所呈现的内容，应该在传统赞颂的基础上，更多地以一种全球眼光来描绘当代艺术。

我希望《看懂所有艺术家A-Z》这本书能激励读者去探索更多书中提到的非西方艺术家，包括苏丹的伊尔-萨拉赫、印度的菲达·侯赛因、日本的吉原和中国的晓刚等。

这些插画与说明文字的创作过程一波三折。其间，我儿子出生了，失眠和截稿日期成为我不甚愉快的睡眠伙伴。不过，工作带给我无上的激情，我从未停止过画画。每一个艺术家的故事都鼓励着我，促使这些画作最终装订在一起，成为这本被您捧在手里的书。希望您从阅读中获得的享受，跟我在写写画画的设计过程中得到的一样多。

Andy Tuckey

安迪·图伊

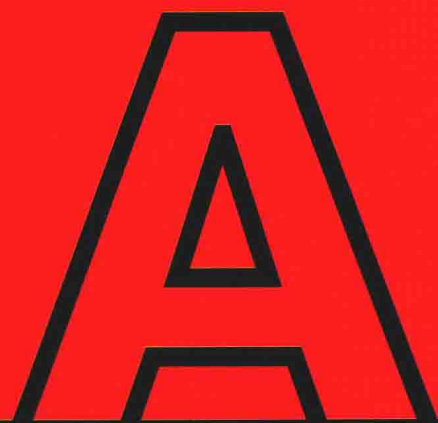

艺术不在于重建
现实，而在于创
造一个与之抗衡
的真实。

——阿尔贝托·贾科梅蒂

亚伯斯

JOSEF ALBERS

约瑟夫·亚伯斯

德国人
1888—1976

约瑟夫·亚伯斯（1888年出生于德国博特罗普）严谨地探索抽象画的形式特征，尤其是在一幅作品中不同颜色之间的关系。他对年轻的艺术家的关键影响，其中也包括他的学生罗伯特·劳森伯格。在欧洲和美国的艺术教育发展过程中，他是一个举足轻重的角色。

亚伯斯以工匠般的态度对待艺术，这一点来源于他父亲洛伦兹的影响。洛伦兹是一名房屋油漆工和室内装潢师，然而他并没有为自己的儿子规划艺术家生涯。1908年，亚伯斯在博特罗普当老师的时候，才开始画第一幅画。1913年到1915年，他在柏林的Königliche Kunstschule学习艺术，随后又去了慕尼黑和魏玛新成立的包豪斯设计学院进行深造。

1925年，亚伯斯成为包豪斯的教师。他强调纪律，强调对材料的精通，也专注于对形式问题的分析研究，他用玻璃创作的抽象作品就是最好的例证。这一切与当时他的瑞士同事，即表现主义画家约翰·伊顿相左，形成强烈对比。不过，亚伯斯的艺术表现最终成为包豪斯代代相传的要义。

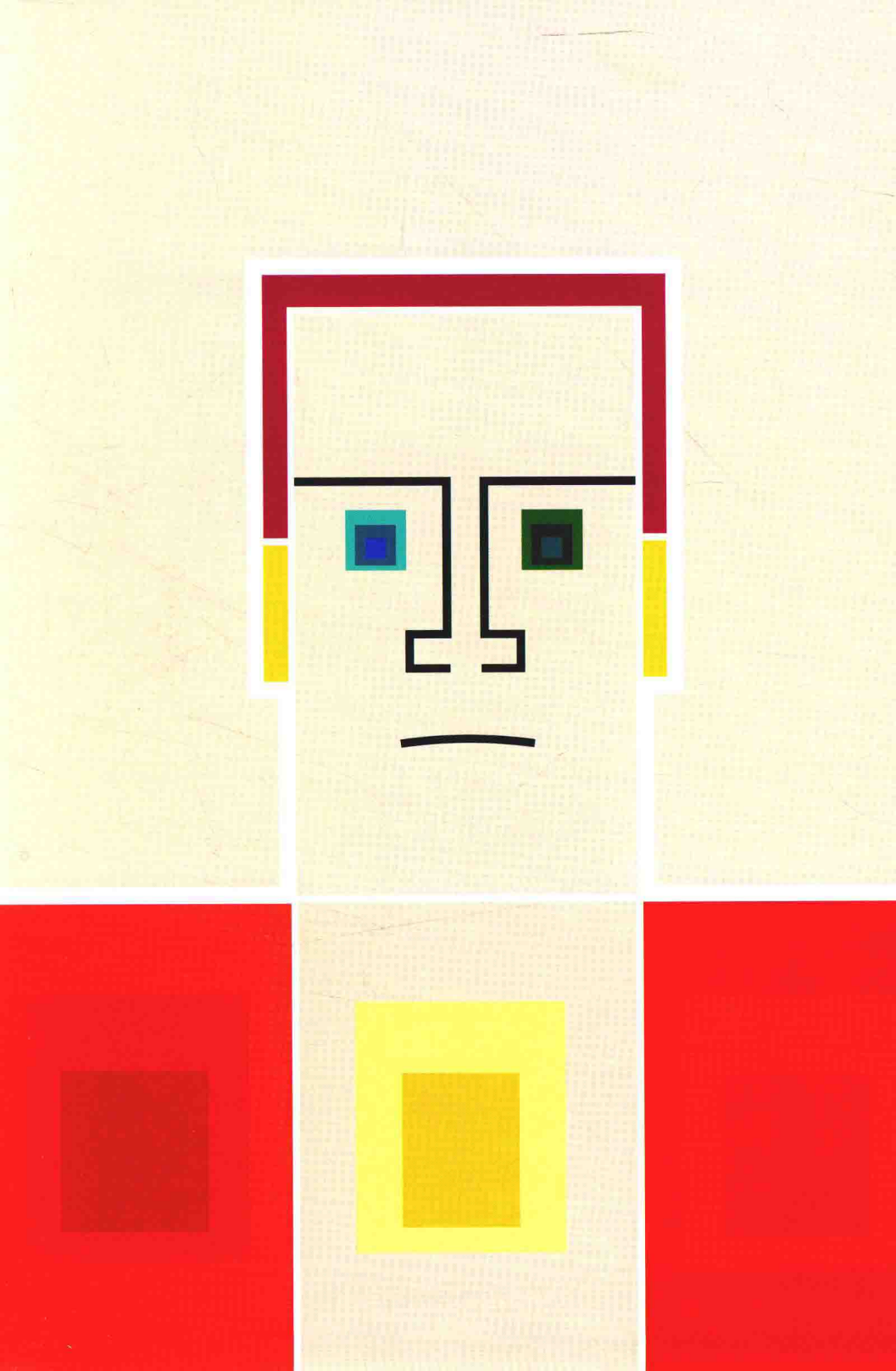
亚伯斯和他的太太安妮一路跟随包豪斯的发展，见证了它整个奥德赛般的历程。由于政治压力，包豪斯从魏玛迁到德绍，最后又来到柏林。1933年，希特勒上台后，学校被迫关闭了。不过幸运的是，亚伯斯这时刚好获得在美国北

去哪里欣赏 亚伯斯的作品？

- 博特罗普，约瑟夫·亚伯斯与安妮·亚伯斯基金会收藏馆及档案馆
- 纽约，现代艺术博物馆
- 纽约，所罗门·R. 古根海姆博物馆
- 伦敦，泰特现代美术馆

你知道吗？

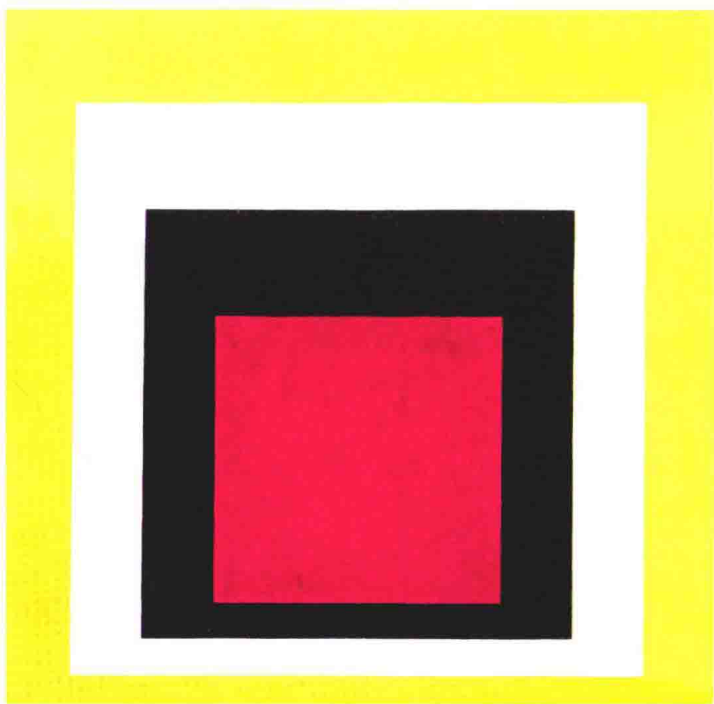
亚伯斯把他钟爱的裸麦粉粗面包三明治当作自己艺术目标的隐喻。他把自己的家乡德国用面包、火腿和芥末做的简单三明治和美国的巨型三明治做了对比——“他们把芝士、腌菜、芥末、番茄和番茄酱通通放进火腿三明治里”——通过这种方式，他批评了被他称为“美国抽象表现主义”的奢华式绘画。

卡罗罗纳州的黑山学院任教的机会。他在那里一直工作到1949年，其间担任过劳森伯格的老师。随后，他又在许多机构任教，其中包括耶鲁大学。

他的战后作品《土砖》，是一系列不同特定主题的作品，例如《变体：棕色、赭色和黄色》（1948年）。这些作品的相同点是它们都有建筑特性——亚伯斯的作品风格正来源于此——画作正中央总是由框状的元素围着一个窗口状的领域。亚伯斯在每一幅画里通过不同色调的变化，创造出空间、光线和颜色的微妙效果，以此说明形状或色调之间的关系远比单独的元素本身更重要。

亚伯斯的艺术生涯诠释了艺术作品创造出超过其物理实相本身的感知效果，不过这并不代表他不重视它们的材质。1950年，他开始画一个作品《向正方形致敬》，所用的材料是梅森奈特纤维板碎片的粗边，作品延续他一贯的风格，强调媒介的特殊性质。对亚伯斯而言，艺术不仅是思想转换的体验，也是一门实用的学科。

《向正方形致敬》，梅森奈特纤维板油画，1955年

B

培根
巴斯奎特
博伊斯
布尔乔亚
布拉克