

艺术， 怎么一回事？

The Usborne Introduction to Art

罗斯·狄更斯 玛丽·格瑞菲斯 著 汪瑞 译

为什么这幅画有名？

你被画欺骗过吗？

为什么有的画能卖出高价呢？

艺术，怎么一回事？

The Usborne Introduction to Art

罗斯·狄更斯 玛丽·格瑞菲斯 著 汪瑞译

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术, 怎么一回事? / (英) 狄更斯, (英) 格瑞菲斯著; 汪瑞译. — 杭州: 浙江大学出版社, 2011.12

书名原文: The Usborne Introduction to Art
ISBN 978-7-308-09358-3

I. ①艺… II. ①狄…②格…③汪… III. ①艺术—鉴赏—世界 IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 246725 号

艺术, 怎么一回事?

(英) 狄更斯 (英) 格瑞菲斯 著 汪瑞 译

责任编辑 叶 敏

文字编辑 曹雪萍

装帧设计 罗 洪

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

制 作 北京百川东汇文化传播有限公司

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 13.75

字 数 146千

版 次 2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-09358-3

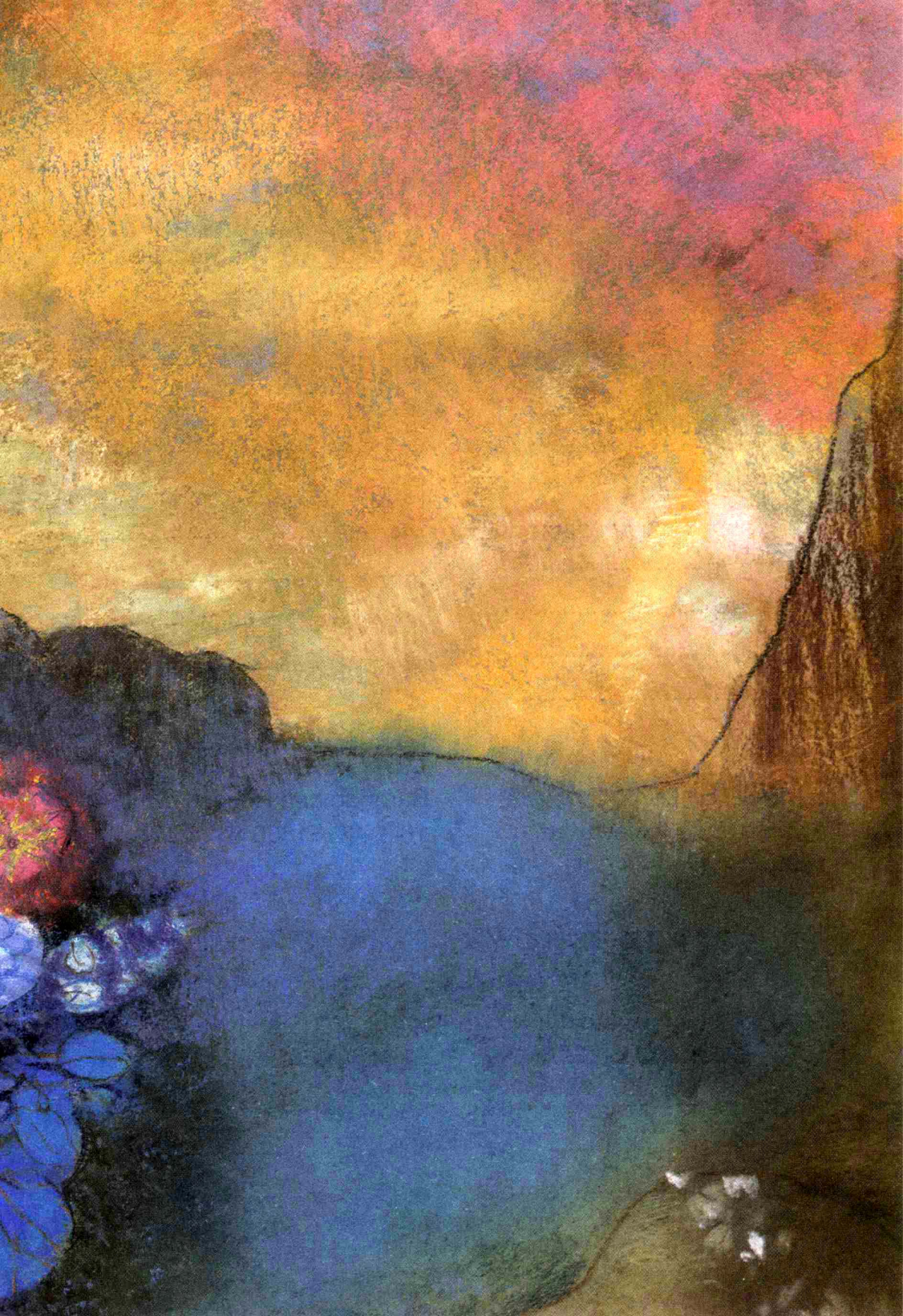
定 价 56.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

目录

Contents

介绍 Introduction

什么是艺术?	006
看画	009
现实与虚构	012
相似的面孔	015
设置场景	018
幻觉艺术	021

古代与中世纪艺术

Ancient and Medieval Art 1400 年以前

艺术与魔法	026
古典艺术	029
图案和怪物	032
圣人与罪人	035
威尔顿双联画	038
艺术与祈祷	041
宫廷的欢乐	044

文艺复兴 The Renaissance

1400 年—1600 年

变得真实	050
重生	053
文艺复兴肖像	056
阿尔诺芬尼夫妇像	059
新鲜的眼光	062
讲故事	065
维纳斯与马尔斯	068
室外风景	070

巴洛克与洛可可

Baroque and Rococo 1600 年—1800 年

激动人心的艺术	076
以马忤斯的晚餐	079
宗教战争	082
为国王而作	085
和平与战争	088
城镇与乡村	091
日常生活	094
安排有序	097

异想天开	100
上流社会	103
假日快照	106

革命 Revolution

1800 年—1900 年

制造历史	112
阳光和暴风雨	115
梦想与传奇	118
城市生活	121
雨、蒸汽和速度	124
伟大的室外	127
阿斯尼埃尔的沐浴	130
多彩的观念	133
远离所有	136
打破窗户	139

现代世界 The Modern World

1900 年至现在

新的视角	144
------------	-----

艺术与情感	147
少即是多	150
奇幻艺术	153
战争与宣传	156
格尔尼卡	159
波普与行为艺术	162
今天的艺术	165

画面背后

Behind the Scenes

艺术家的材料	170
行业的诀窍	173
保护绘画	176
伪造	179
年表	182
关于艺术家	185
术语表	197
有趣的艺术事实	204
图片信息	206

网络链接:

登录: www.usborne-quicklinks.com, 并键入 “introduction to art” 你可以在上面看到关于本书所涉及的绘画的更多信息。

What is art?

什么是艺术？

“艺术”这个词可以用来描述从史前的岩画到画廊角落里的破烂等任何事物。它甚至可以用来指音乐和文学，但是绝大部分时候艺术指的是“视觉”艺术，或者是用来观看的事物——尤其是绘画。

激烈的争论

人们可能会问，数个世纪以来，到底是什么艺术，以及为什么艺术如此伟大。艺术家和专家对此经常持有不同的看法，并且引发了一些激烈的争论。法国画家马奈与一位批评家的分歧非常巨大，以至于他用决斗向批评家发出挑战。人们对艺术有许多富有争议性的质疑，但是并没有所谓正确或者错误的答案。每一个人都有不同的趣味和观点，因此一切都取决于你是怎样认为的。

有些人认为艺术应当是美的或者是生活化的，另一些人则认为捕捉一种情绪或者感觉更加重要。让我们仅就“穆瓦特西耶夫人”和“扎头发”这两张画作做一个比较：一张看上去几乎是照片式的，另一张则相当简略，只用了很少一点颜色，但却非常富有气氛感。

穆瓦特西耶夫人

这个重要问题有过一些激烈的争论。他们中有些人认为描绘现代生活是很重要的，另一些人则对探索事物身上的光线效果更感兴趣。

↑

“穆瓦特西耶夫人”（1856），安格尔作。虽然这张画看上去非常真实，安格尔还是利用镜子的角度进行了欺骗，以便让它反射出穆瓦特西耶夫人的侧面。

它到底是关于什么的？

有些人认为艺术应当是关于观念的，另一些人则更倾向于享受艺术自身。印象主义者对

↑
“扎头发”（约 1896），埃德加·德加作。德加用温暖的红颜色让这个画面显得舒适而亲密。

→
“黑与金的夜曲——散落的烟火”（1875），美国艺术家詹姆斯·惠斯勒作。这张画在 19 世纪 70 年代引发了一场巨大的争论：因为它太朦胧了，很难看清楚到底画的是什么。事实上，它表现的是一场焰火表演。在当时，人们习惯于那些有光线的、看上去已经画完了的绘画，所以相形之下，这一张就显得太过草率了。

什么是值得的？

人们常常对艺术的价值众说纷纭。文森特·梵·高在贫困中死去，因为没有人愿意买他的画——甚至是他的朋友都说他的画像是一个疯子的作品。现在，它们跻身于世界上最昂贵的绘画之列。

批评家约翰·罗斯金曾质疑詹姆斯·惠斯勒所作的“黑与金的夜曲”一画的价值，两人的争论最终在法庭上才得以了结。罗斯金认为惠斯勒的画过于草率。他不能相信艺术家要价 200 几尼^①就是“给公众脸上泼上一桶颜料”。惠斯勒的回应是绘画的价值并不取决于这幅画

让他花了多少时间去画，而在于他的天赋以及多年来的学习。他控告罗斯金诽谤，并且获胜了——尽管他只得到很少一点（四分之一便士）赔偿损失。由此看来似乎法官是赞成罗斯金的。

但这是艺术吗？

今天，比以往更多强调的是创造新式的和原创的艺术。艺术家不断地拓展我们所认为的“艺术”的边界。于是人们对艺术的争论越来越多，同时也质疑收藏家为艺术所付出的高昂的价格。艺术家展出的东西有时是一把凳子上的自行车轮胎、一幅上面标着“这不是一个烟斗”的有烟斗的画、一堆瓦砾、一张普通的白色画布、一堆来自一个派对的垃圾（后被错

① 几尼，英国的旧金币，值 1 镑 1 先令。——译者注

误地扔掉)以及一张未经整理的床。这些对你来说像是艺术吗?有些东西甚至都不是艺术家制作的——它们只是他或她找到的一些东西而已。你可能完全没有想到会在美术馆发现它们。观看它们就让它们变成艺术了吗?它们能够在一定程度上引发强烈的反应,并且让你用一种新的方式去看待事情——其实这也是传统绘画经常做的。

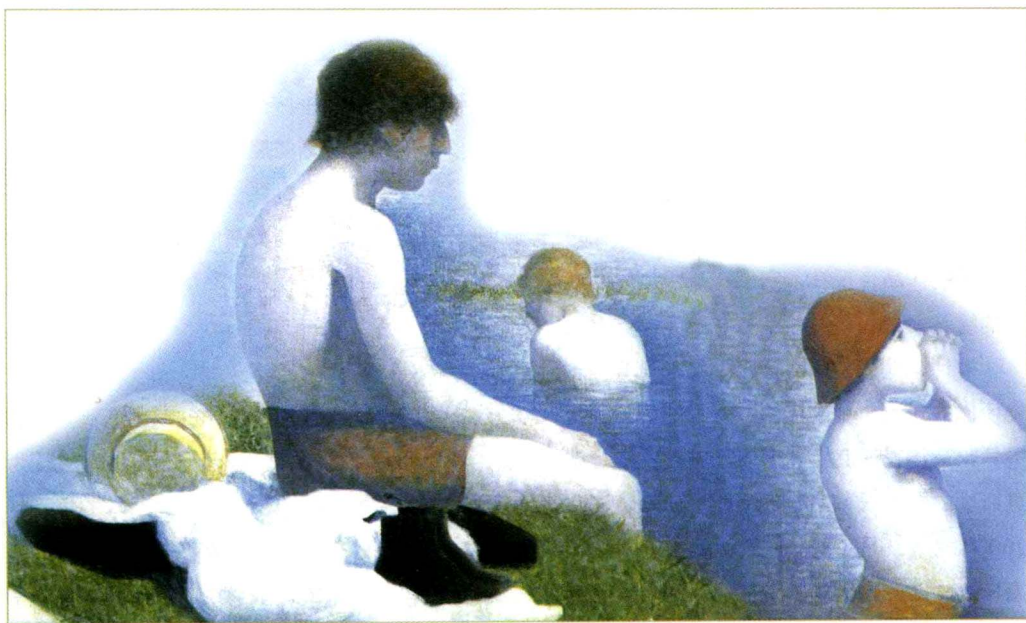
风格与主题

这本书追溯了西方绘画的历史。它大致依据时期进行组织,于是你能够看到艺术家的风格和技巧是如何历经时代而改变的。每一部分都涵盖艺术史的一个主要时期,介绍了这一时期的主要主题和观念,并从更深层次去审视一

些重要绘画。如果可以,请你试着同时去参观一个艺术画廊或者是博物馆,去看一些真正的绘画。你能够检查绘画的所有的细节,并且可以看到它们实际到底有多大。本书所涉及的绘画的尺寸都在书后的“图片信息”中给出了。

↑
再也没有什么比欣赏一幅真实的绘画更令人感到生动和兴奋的了。

↑
来自乔治·修拉“阿斯尼埃尔的沐浴”的局部。这张画因为表现了普通人而引发了巨大的争议。可以在第131页得到更多信息。

看画

你在欣赏绘画的时候并不一定非要对之了解更多，不过如果了解了的话，你可能会在它们之外得到更多东西。这几页所建议的就是在绘画中寻找并思考。

它到底是关于什么的？

决定绘画的首要因素是它到底是关于什么的。绘画根据表现的内容，分为不同的类型，或者是“样式”。主要的样式分为故事性的场景、肖像、风景以及“静物”或者是物体的陈列。这些都在接下来的几页中通过更多的细节得到解释。这幅由拉斐尔创作的画，是一个关于一位骑士和他所做的梦的故事场

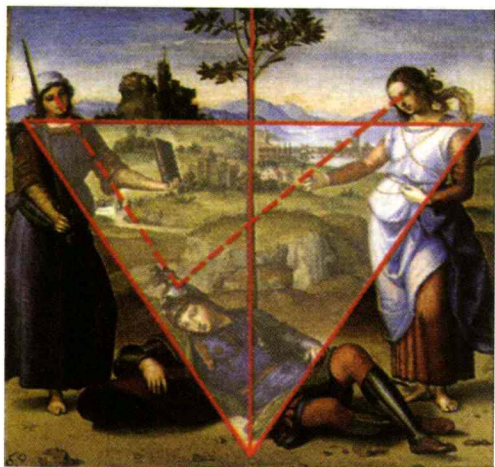
景。画中的女人是来自于那个梦，而非真实的人。

它是如何被组织的？

通常画面场景是画家组织起来的，或者说“组成的”，以便让你用特定的方式去看它。主要的人物或对象可能大一些，亮一些，或者置于更靠近中心的位置，以便让你第一眼就注意到它们。所以在这幅画中，你会很自然地首先看到那个骑士。他躺在画面的中央，处于两个女人的注视之下。

←

“骑士的幻梦”（约1504），拉斐尔作。这个骑士正在熟睡，梦到他将要在左边那个严肃的女人所代表的责任和右边这个美丽的女子所代表的快乐之间进行选择。拉斐尔可能是根据罗马英雄西庇奥来创作骑士的，后者曾描述过一个类似的梦。

←

这张画被树分割开来，形成一个三角形的结构。女人们的视线在骑士头上相交汇。

如果你知道该寻找什么的话，那么画中会到处都是线索。

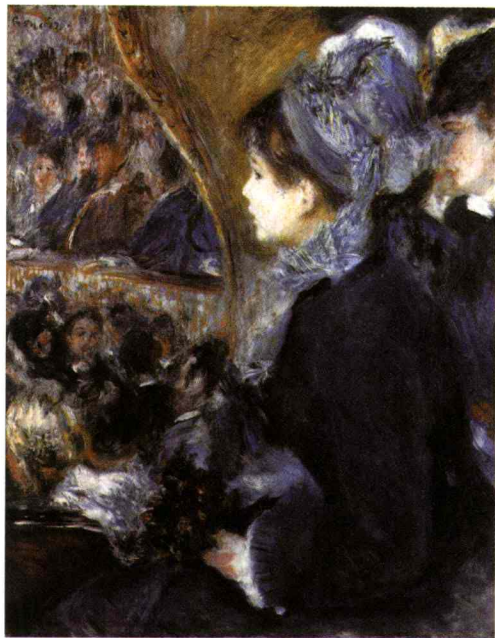
它意味着什么？

艺术家经常埋下隐含的线索，或者象征，去帮助你猜想一张画的含义。有时候，线索代表着一些普遍的观念。例如，书和剑代表着学习与行动，而花枝则代表了美丽和欢欣。象征还能够帮助辨认出画中人的身份。例如圣徒这种众所周知的形象，画家常从圣徒的生活中选取象征来代表他们，因此专家能够辨别出他们都是谁。你可以在第 37 页看到一些关于圣徒的象征的例子。

为什么创作它？

当你看着一张画时，它可能会帮助你了解其背后的创作动机。它是用来装饰一个大宫殿，还是挂在教堂里为人们祈祷所用？或者它只是供人们在艺术画廊里观赏，以便人们能够崇敬它的美或者是思考它背后的观念？它是有着政治、社会或者道德的信息，还是用来表达一种情感？

拉斐尔的画是定制的，因此很可能委托人

↑

“在剧院”（1876—1877），皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿作。这张画有时叫做“第一次外出”。它表现了一位年轻女子第一次来到剧院的情形。她坐在一个包厢中，注视着正在休息的观众，面对眼前这番景象显得有点不知所措。

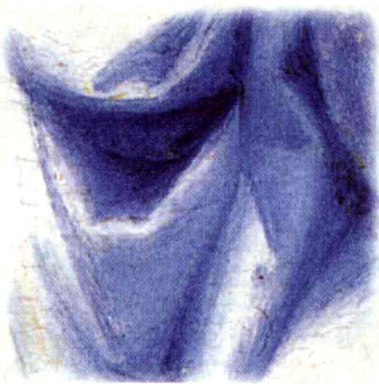
告诉他该如何画它。这有可能是给一名年轻贵族的礼物，用意是让他思考。不过“在剧院”这幅画则是为了愉悦而作的——它没有一个明显的目的。艺术家皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿，就是画他所想画的，而且人们买他的画也只是因为喜欢它们看上去的样子。

它是如何画出来的？

一张画的风格，甚至是绘画方式本身，也都是值得去审视的。绘画的材料和技巧已经随着时间发生了巨大的转变。艺术家的笔触可以像书法那样具有独特性。一些绘画用的是平滑、光亮的方式，另一些用的则是富于表现力的涂抹和旋转。如果你观察右面这两个小块，就会发现其中的不同。

你喜欢它吗？

另一个需要自问的问题是，你是否喜欢一张绘画，以及为什么。人们对于艺术有着非常个人化的感觉，于是这也是关于趣味以及趣味的变化的问题。当雷诺阿这样的绘画首次出现的时候，一些评论家攻击说它们看上去太过潦草。但现在它们又得到了极高的赞赏。因此没有什么规则。你对观看的作品的想法全都取决于你。

↑ 拉斐尔用极小的笔法创造了一种平整，甚至是画的表面。

↑ 雷诺阿用快速、放松的风格去画画。你在这张画上仍然能够看到他的笔触痕迹。

← 人们对是什么促成了一张“好”画经常持有非常不同的观点。

现实与虚构

150 年之前，最重要的、最昂贵的和最受尊崇的绘画类型依然是历史画。历史画可以指任何一张大尺寸的讲故事的画（不管故事是真实的还是虚构的），内容包括古典神话和圣经故事，以及一些历史上的场景。历史画的流行最初是从 15 世纪开始，一直延续到了 19 世纪。

最艰难的挑战

15 世纪一位叫作莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂的伟大作家将历史画形容为对于艺术家而言的最艰难的挑战。他说，为了选择合适的主题，艺术家必须饱览群书；此外他们必须知道如何不用言语，而仅用姿势和表情去讲故事；为了创造一个逼真的场景，他们必须了解透视、光线与解剖学——并且他们还得能够将一切都安排进有趣的构图中去。因此历史画需要很多思考与想像，以及需要使用画笔和颜料的技巧。在阿尔贝蒂的时代，大多数人把艺术家当成手艺人看待，但是阿尔贝蒂用绘画证明了艺术家是真正的知识分子，应该得到更多的尊重。

↑
莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂有许多传奇。除了写书，他还画画、雕塑、设计房屋，还研究拉丁文和希腊语。

之后 100 多年里艺术理论的基础，它使得叙事性场景格外流行。

时事新闻

大尺寸绘画一直专门用来表现宏大的宗教主题或者是爱国主义题材。但这在 19 世纪发生了改变，艺术家开始用历史画表现当时发生的新闻故事。“梅杜萨之筏”是最早的作品之

达到顶峰

当 1648 年法兰西绘画和雕塑学院成立时，其成员决定按照重要程度给不同的绘画类型进行排序，结果历史画位居榜首。这种次序成为

↑
“亚历山大面前的大流士一家”（1565—1570），保罗·委罗内塞作。来自威尼斯的一个宫殿。

→
盔甲以及珠宝和金色镶边都精心地描绘——包括两个狮子的头。

→
白色的高光让亚历山大的指甲在阳光下闪闪发亮。

←
委罗内塞的绘画表现的是古希腊领袖亚历山大大帝正在接待波斯国王大流士一家，后者在战斗中被亚历山大大帝打败。委罗内塞为突出亚历山大，给他穿上了红色的衣服，让他在上前迎接时大大伸开双手以表明自己的身份。

一，它的主题来自 1816 年一艘法国轮船的沉没事件。

艺术与革命

像“梅杜萨之筏”这样的历史画展现出艺术如何能具有强大的政治影响力。这幅画引来了大量抗议，批评家们对它的政治性的

争论同对它的艺术价值的争论一样多。不久以后，另一幅时事性的法国绘画“自由引导人民”造成了同样的骚动，以至于不得不把它藏起来。当时法国正处于历史上非常动荡不安的时期，政府害怕它会煽动公众骚乱。画面表现的正是一年前法国革命者越过壁垒、奋勇前进的场景。

↑
 “梅杜萨之筏”（1818），法国画家西奥多·热里科作。它表现了沉船幸存者，正在堆满死尸的木筏上尝试给一条远处的船只发信号求救。在获救之后，他们讲述的是船长抛弃了他们，自己却乘一条救生艇而脱险的经历。由于饥饿，他们不得不互相啃噬以求活命——但是这幅画把他们塑造得看上去更英雄主义，而不是那么暴力。

当“梅杜萨”事件被揭发之后，它成为一场巨大的丑闻，同时这幅画也引发了争议。一些人认为艺术家意在批评法兰西国王，因为国王曾插手这艘船的船长任命。

请注意画面中人物是怎样以挥舞旗子的男子为顶点构成金字塔形的。

↑
 “自由引导人民：1830年7月28日”（1831），法国画家欧仁·德拉克罗瓦作。德拉克罗瓦把自己也画了进去，就是左边戴着高帽子的那个人。