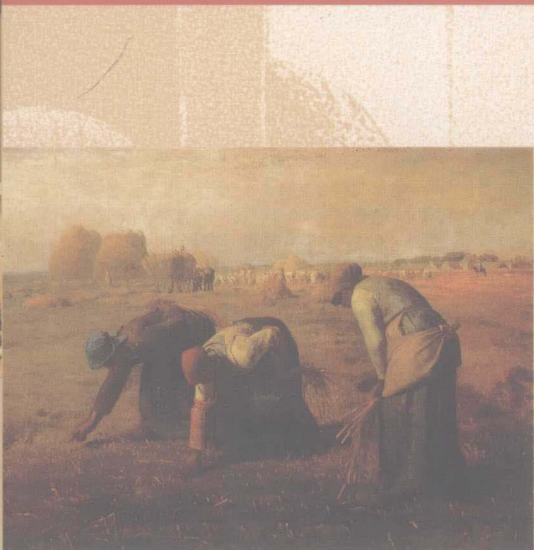

从名画 了解艺术史

张心龙 著

从名画 了解艺术史

张心龙 著

图书在版编目 (CIP) 数据

从名画了解艺术史 / 张心龙著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2011.3

ISBN 978-7-308-08503-8

I. ①从… II. ①张… III. ①艺术史—西方国家
IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 041323 号

本书由雄狮图书股份有限公司授权, 限在中国大陆地区发行
浙江省版权局著作权合同登记图字: 11-2011-53

从名画了解艺术史

张心龙 著

策 划 吴兴文

责任编辑 叶 敏

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 9

字 数 80千

版 次 2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-08503-8

定 价 45.00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

—— 献给我的父亲 ——

To Joe And Kevin

目录

自序	7
----	---

古代篇

I 古世界

(一) 希腊艺术	12
(二) 罗马艺术	18
(三) 拜占庭艺术	23

II 中世纪

(一) 中世纪初期艺术	30
(二) 罗马式艺术	37
(三) 哥特式艺术	40

III 文艺复兴

(一) 早期的文艺复兴	47
(二) 文艺复兴的盛期	55
(三) 巴洛克艺术	67

现代篇

I 19 世纪

- (一) 新古典主义与浪漫主义 ————— 80
- (二) 写实主义 ————— 86
- (三) 印象派 ————— 91

II 20 世纪初期

- (一) 后期印象派与象征主义 ————— 98
- (二) 野兽派与表现主义 ————— 108
- (三) 立体派与结构主义 ————— 114
- (四) 超现实主义与达达运动 ————— 119

III 20 世纪中期

- (一) 抽象表现主义与色面绘画 ————— 126
- (二) 波普艺术与最低限艺术 ————— 129

IV 后现代

- (一) 观念艺术 ————— 133
- (二) 超写实与摄影写实 ————— 135
- (三) 20 世纪 80 年代的艺术 ————— 137

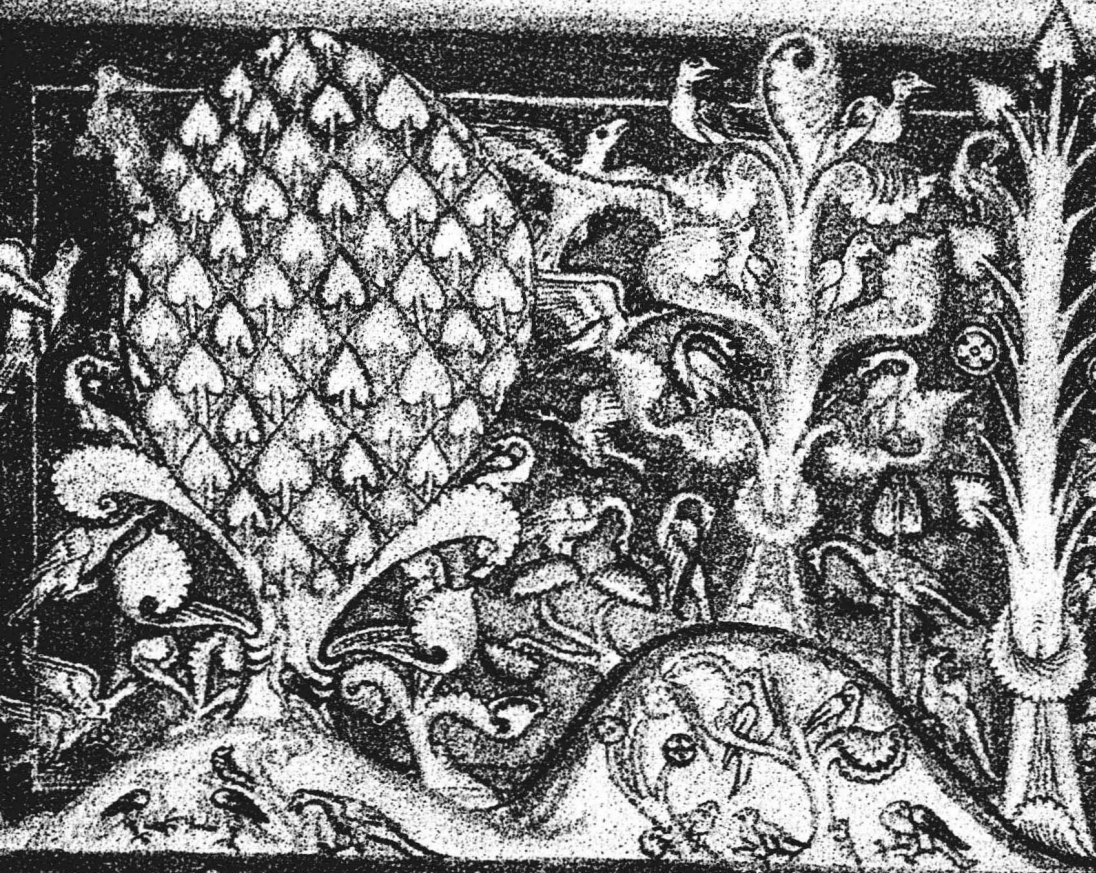
自序

一般人对历史都有恐惧感，面对着那么厚重的一本史书，便有望书兴叹之感，加上现代人生活紧张，一切讲求快速便捷，更没有时间静下心来细读数千年的前尘旧事。艺术史虽然带有较强的戏剧性，里面充满了爱恨激情，但是要细细了解其间的来龙去脉，也要花费一番工夫。

我不是一个治史的专家，但是对艺术史的发展有着浓厚的兴趣与好奇心。从文明的诞生到 20 世纪末的今天，艺术一直是人类精神与肉体的沟通桥梁。它反映出人类的思想与感情，帮助疏泄愤怒与悲愁，同时也超越时空的限制，把人类恒久的生命真谛以共通的视觉语言表达出来。当我们对艺术了解得越多，便越能了解自己和这个复杂的世界的关系。

四年前动手翻译罗伯特·休斯（Robert Hughes）的《新世界的震撼》一书时，便对现代艺术史作了一番深入的钻研。艺术与社会历史的发展环环相扣，更挑起了我对过去两千多年的艺术史的好奇心。尤其是看到迈克·伍德为美国公共电视公司摄制的“西方艺术史”影集后，我对艺术史更为着迷。这两位作者从不同角度来解释艺术的发展，但共同的一点却是以深入浅出的手法介绍给观众读者，没有一般历史书籍的艰涩枯燥特性。

当雄狮图书公司发行人李贤文先生向我提到欲出版一本给一般读者看的艺术史书籍时，我便欣然同意担起撰写的工作。我的目的是把艺术史中重要的流派与发展借着名画介绍给读者。虽然我以较简单浅易的角度来撰写，但是也绝对讲求历史的准确性，可以视为一本艺术史入门的阶梯。为了保持纯粹度与流畅性，此书的重心只放在绘画与雕塑上，其他建筑、摄影、设计等媒介只好割爱，我并无意贬低它们的艺术价值，希望读者能够谅解。

古代篇

I 古世界

(一) 希腊艺术 (B.C.800—B.C.100)

◆ 古希腊简图

由爱琴海沿岸一系列岛屿组成的希腊文明，可以说是西方文明的发源地。在罗马帝国吞并希腊之前，希腊已经发展出高度的历史、哲学、天文、数学、文学、戏剧、音乐。究竟希腊人的祖先是谁？迈锡尼人在公元前 2000 年便从希腊东南半岛迁移到希腊半岛去居住，而北边的部落也在公元前 1100 年南下，并散布于爱琴海上的岛屿。这些操着同样语言的部落遂创造了希腊文明。历史上只知道构成希腊文化的两个主要部落：一个是多利克人，定居于希腊

半岛；另一个是爱奥尼亚人，散居于爱琴海众岛屿和小亚细亚沿岸。

希腊人崇尚科学精神，却又不拘泥于教条的约束。他们喜欢演说、辩论、研究和思考，但也强调运动、比赛与竞技。从希腊留存下来的雕刻与诗篇中，可以看出他们对战士有崇高的礼赞。

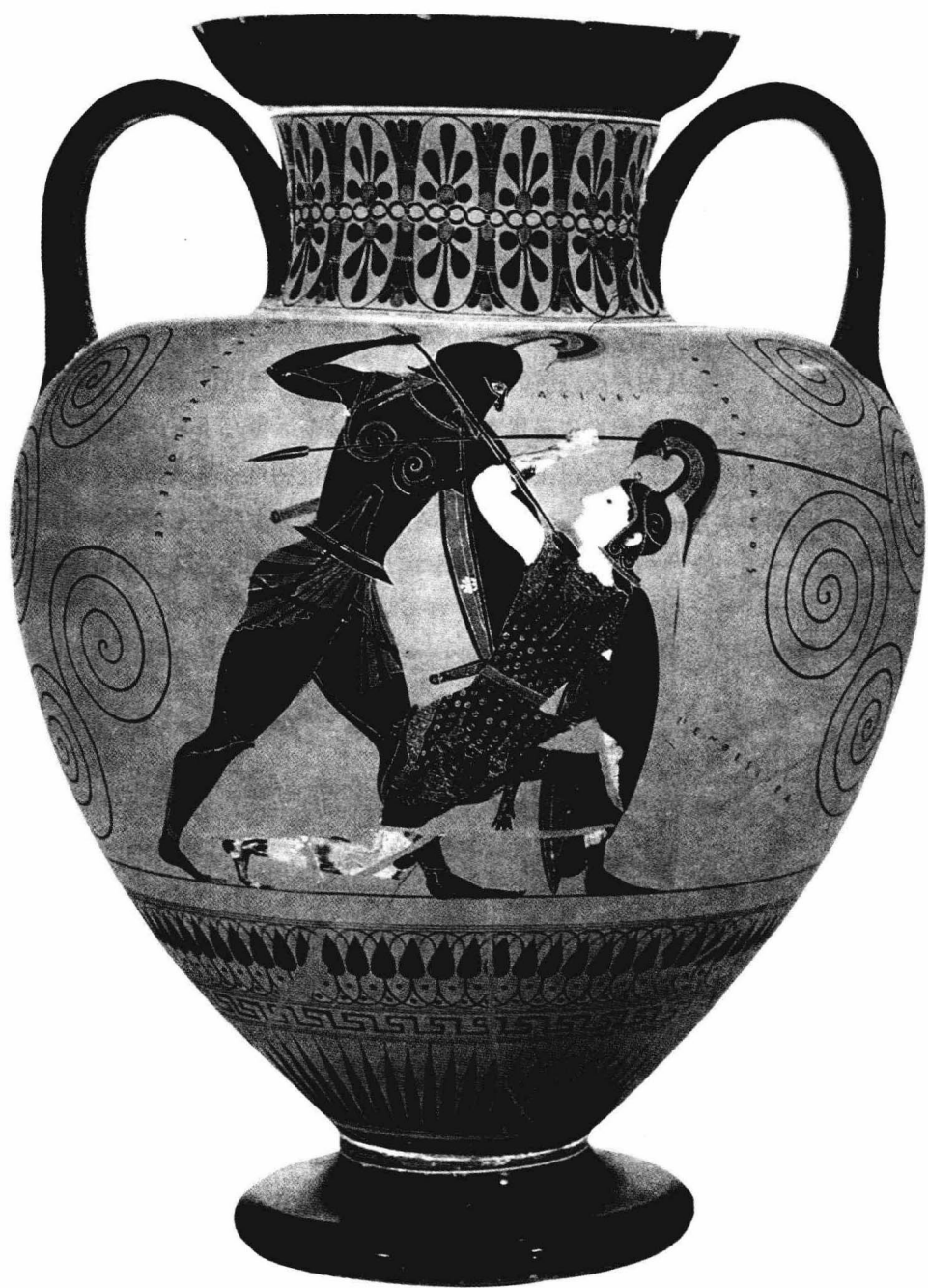
在公元前 480 年到公元前 323 年间，希腊文化跃升到鼎盛时期。苏格拉底、柏拉图和亚里士多德为西方哲学奠定了基石；希罗多德记载了波斯战争的经过，建立了历史的准则。他们所作的陶器、石雕与壁画更成为西洋艺术的标准模范。

大家从图片或旅游的经验中都知道古希腊建筑的宏伟精确，但是很少人知道他们也是优秀的画家。虽然今天留存下来的壁画已残缺不全，但是在陶器上描绘的图画已足够证明这一事实。这些器具都有实用的功能，有的是酒具，有的用来盛装食物，有的用来贮藏饮水。这些陶器上的绘画题材丰富，包括人与神的故事、战争与宴乐、竞技与运动等。我们今天对希腊文明的了解很大部分都是来自这些瓶罐上的绘画，像“阿喀琉斯与彭忒西勒亚”酒瓶便是最好的例子。

希腊的陶器画大致分成两种风格。

一种是黑绘式，主题物以黑色剪影的形式来表现，细节部分则以铁针勾画在黑体像上，偶尔会加上白色或紫色以突出某一主题。“阿喀琉斯与彭忒西勒亚”酒瓶正是这种风格的代表作。阿喀琉斯是荷马史诗《伊利亚特》中的一位希腊英雄，据说他除了脚跟之外，全身刀枪不入；而彭忒西勒亚则是亚马逊族的女王，在特洛伊战争中，阿喀琉斯是希腊联军的主将，勇猛无敌。特洛伊国王从东方邀来两支援军，其中之一就是由彭忒西勒亚所率领的娘子军。尽管援军给予希腊军极大威胁，但仍然抵挡不住阿喀琉斯的英勇。此画即描绘阿喀琉斯以长矛刺向彭忒西勒亚的喉咙，歼灭了援军的主帅。画中人像修长的体形，尖锐的线条，配合着彭忒西勒亚身上豹皮战衣的纤细花纹，都显示出绘图者的优秀技法。

另外一种风格则是红绘式。它与黑体人像刚好相反，以黑色做背景，而留下人物主题为陶土的赤红色。这种风格技法渐渐取代黑

▲ 阿喀琉斯与彭忒西勒亚 酒瓶 B.C.540

体人像，也更接近绘画的形式。画家不再依赖侧影的表达，可以自由地表现人物表情和衣饰细节，同时也不用顾忌人物手脚的重叠效果，透过线描的技法，可以清楚地描绘出人物之间的动作。

“阿喀琉斯与彭忒西勒亚”酒碗正是一个例证，同样的神话故事，两种表现方法。值得注意的是人物线条的流畅，就像是用钢笔描绘出来一般。

希腊人在追寻理想之外，同时也注重个人的重要性，我们从发掘出来的希腊石雕人像中可以看出这些特点。今天可以找到的最早的希腊石雕人像约完成于公元前 650 年，其造型与埃及人像接近，

▼ 阿喀琉斯与彭忒西勒亚 酒碗

但是经过五百年左右的发展与研究，希腊人终于找到最理想的完美人体造型。从美学上来看，这些雕像拥有最完美的肢体比例，而从其姿势表现上也看出希腊人对于肌肉如何带动身体有着非常精确的研究。

他们喜欢选用运动员作为雕像的模特儿，那种充满自信、骄傲的姿态，成为西洋艺术千百年的典范。到了公元前5世纪的时候，希腊雕像的容貌开始转变，而功能也渐渐不同，虽然仍以表扬、纪念为主，但却更强调反映个人的特性表现。飞扬、跃动与充满感情的雕像取代了传统的从容、优雅、静态的古典雕像。“劳孔像”正是这个时期的代表作。这件作品大概完成于公元前150年，直到公元1506年才在罗马发掘出来，对米开朗基罗有极大的影响。这件雕像述说出希腊历史中的一段悲剧：希腊攻打特洛伊城十年之久，战役都是在城外发生的，特洛伊城依旧深沟高垒，安然无恙。希腊将领知道除非使用奇计打开特洛伊城门，不然这场战争便永无取胜的希望。其中智勇双全的绮色佳国国王奥德修斯想出木马屠城的计策，找出技术高超的木匠制造一座巨大无比的木马，里面中空，藏身了一支精锐的敢死军。特洛伊人看到希腊军拔营回国，只留下一匹木马在城外，正想搬运入城，但是阿波罗神殿的祭司劳孔却识破希腊军的计谋，力劝特洛伊国王不要把木马搬进城里。此事触怒了雅典娜女神，遂从海里召来两条巨蟒，缠死劳孔与他的两个儿子。他们挣扎痛苦的表情正给雕刻家一个绝佳的机会来表现肢体扭曲的姿势、贲张的肌肉、夸张的表情，高度的表现技法都证明了希腊人在两千年前便已达到雕刻艺术的完美境界。

► 劳孔像 希腊 约B.C.150