

100位大艺术家

从安吉利科到沃霍尔的视觉之旅

[英] 夏洛特·格林斯 著
李健 翁再红 译

... ————— ...

100 GREAT ARTISTS

A VISUAL JOURNEY

FROM FRA ANGELICO TO ANDY WARHOL

 復旦大學出版社

100位大艺术家

从安吉利科到沃霍尔的视觉之旅

[英]夏洛特·格林斯 著

李健 翁再红 译

100 GREAT ARTISTS

A VISUAL JOURNEY

FROM FRA ANGELICO TO ANDY WARHOL

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

100位大艺术家:从安吉利科到沃霍尔的视觉之旅/[英]格林斯(Gerlings,C)著;李健,翁再红译.
—上海:复旦大学出版社,2015.8
书名原文:100 great artists
ISBN 978-7-309-11282-5

I. 1… II. ①格…②李…③翁… III. 艺术家-生平事迹-世界-通俗读物 IV. K815.7-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第053258号

100 Great Artists

by **CHARLOTTE GERLINGS**

Copyright © 2006 Arcturus Publishing Limited

Simplified Chinese edition copyright © Fudan University Press Co., Ltd., 2015

All rights reserved.

本书中文简体字翻译版由大角星出版社授权复旦大学出版社有限公司独家出版发行。此版本可在中国大陆地区销售。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

上海市版权局著作权合同登记号 图字 09-2012-337 号

100位大艺术家:从安吉利科到沃霍尔的视觉之旅

[英]格林斯(Gerlings,C)著 李健 翁再红 译
责任编辑/方尚芬

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路579号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海丽佳制版印刷有限公司

开本 787×1092 1/16 印张 13 字数 249 千

2015年8月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-309-11282-5/K·523

定价:68.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

引言

从成千上万的人中挑选出 100 位“伟大”的艺术家，是一件令人愉快但绝不简单的任务。每个人都有自己钟爱的艺术家，艺术的地域传播也是必然的。欧洲的艺术传统随早期移民横跨大西洋来到新大陆，也随商人被带到远东。本书有助于展现这一传统在不同地方是如何被重新阐释的。不可避免的是，我和我的编辑不得不面对许多不情愿的遗漏，版权的限制也影响到我们对 20 世纪和当代艺术家的选择。不过，本书所做的选择意在借助 100 位代表人物的例子，通过西方艺术的故事引领读者进行一次大范围的旅行。大体来说，他们自 13 世纪开始已经彼此学习、启迪或影响，直至现时代。这是我们生活中一个迷人而持续发展的领域，我们总是对此百看不厌。

如今，大型展览已成为中心城市美术馆的一个特点。策展人常年通过规划和协商来展示从全世界借用的古代和现代大师作品，以造成“轰动效应”。然而我们必须记住，我们还可以在其他时间去同样的美术馆，只是为了去浏览其常设展览，那些最年轻的参观者往往能受到特别的欢迎。国家和地方美术馆不仅有知名的藏品，也为我们提供了发掘不太知名的艺术家画作的机会。这些人时常与那些伟大的画家

《神秘的基督降生图》桑德罗·波提切利（局部，1500）

《玛丽·德·美第奇王后抵达马赛》彼特·保罗·鲁本斯（局部，1622—1625）

相伴左右，与他们分享各自的观念和技法，间或扮演着教师或学生的角色。

站在一幅文艺复兴时期的绘画作品——例如波提切利或曼特尼亚这样的艺术家的作品面前，我们很难想象这些令人崇敬的画家和雕塑家最初被归类为“纯粹”的工匠。他们中的大多数人出身卑微，大约九岁便进入画室接受训练。起初，他们依靠打杂和跑腿来立足，并逐渐从学徒转为帮工，最终成为艺术大师。壁画家切尼尼遗留下这样一份令人望而却步的文艺复兴时期学徒训练进度的记录：“一开始要研磨颜料、熬制胶水、搅拌石膏，接着要准备画板，修整、打磨它们，铺贴金箔，学会如何切去毛边。再有六年时间则要学

习色彩的运用、金箔黏着剂的应用，搞清楚如何画帷幔和褶皱，如何从事壁画工作。而且所有时间你都必须练习绘画……无论是工作日还是节假日。”

当一位艺术家出师并建立起自己的画室，这个过程便周而复始，成群的学徒聚集其中，做着绘画工具与材料的营生，以追求丰厚的佣金。只要能取悦自己的赞助人，成为宫廷画师的艺术家们会有更多的保障，但是他们的身份也经常因此而变成一个雇员或宫廷工匠。比如，一些壁画家仅仅依据他们涂抹墙面的数量来获得报酬。偶尔，像克拉纳赫或鲁本斯这样精明的艺术家，会被提拔到外交官的行列中来。

我们越是研究各个时期的伟大艺术家，就越能领会：无论其工作多么令人崇敬，他们与常人一样会被历史事件所左右。他们的生活被战争所打乱，被科学发现所改变，被中世纪的瘟疫或 20 世纪的流感所中断。

为了尽可能充分地探讨我们的主题，每位艺术家会占用两页纸的篇幅，包括两幅作品、一段述评和一组大事年表，以评介其人生经历中最重要的事件。我希望通过选择一些不太寻常的作品，来拓宽欣赏面并鼓励一种新方法。在其关系特别有趣或有益的地方，我偶尔会将两位艺术家结合在一起讨论。述评中所提及的艺术家，若在本书中有独立条目，其名字会以黑体出现，以便参考。出于同样的原因，本书结构是按照字母顺序排列的，这有助于我们顺便关注那些相邻的杰出艺术家。

我希望本书能被研究者和艺术家作为参考文献享用，也能作为一本手册，被喜爱观赏绘画作品、对技巧和个人风格如何经由创作过程获得成功感兴趣的普通读者使用。

夏洛特·格林斯，2005年

目录

- 弗拉·安吉利科 / 002
索福尼斯巴·昂基西奥拉 / 004
朱塞佩·阿尔钦博托 / 006
乔凡尼·贝利尼 / 008
威廉·布莱克 / 010
罗莎·博纳尔 / 012
希罗尼穆斯·博斯 / 014
桑德罗·波提切利 / 016
弗朗索瓦·布歇 / 018
老彼得·勃鲁盖尔 / 020
安东尼奥·卡纳莱托 / 022
米开朗基罗·梅里西·德·卡拉瓦乔 / 024
保罗·塞尚 / 026
让-巴蒂斯特·西蒙·夏尔丹 / 028
乔瓦尼·契马布耶 / 030
克劳德·洛兰 / 032
托马斯·科尔 / 034
约翰·康斯特布尔 / 036
让-巴蒂斯特·卡米耶·柯罗 / 038
约翰·塞尔·科特曼 / 040
居斯塔夫·库尔贝 / 042
老卢卡斯·克拉纳赫 / 044
萨尔瓦多·达利 / 046
雅克-路易·大卫 / 048
埃德加·德加 / 050
欧仁·德拉克洛瓦 / 052
杜乔·迪·博尼塞尼亚 / 054
阿尔布莱特·丢勒 / 056
托马斯·伊肯斯 / 058
卡斯帕·大卫·弗里德里希 / 060
托马斯·庚斯博罗 / 062
保罗·高更 / 064
阿特米西亚·简提列斯基 / 066
泰奥多尔·席里柯 / 068
乔托·迪·邦多纳 / 070
托马斯·吉尔丁 / 072
弗朗西斯科·戈雅 / 074
埃尔·格列柯 / 076
马蒂亚斯·格吕内瓦尔德 / 078
弗兰斯·哈尔斯 / 080
安藤广重 / 082
大卫·霍克尼 / 084
费迪南德·霍德勒 / 086
威廉·荷加斯 / 088
葛饰北斋 / 090
小汉斯·荷尔拜因 / 092
温斯洛·霍默 / 094
彼得·德·霍赫 / 096
爱德华·霍普 / 098
让-奥古斯特-多米尼克·安格尔 / 100
瓦西里·康定斯基 / 102
安杰莉卡·考夫曼 / 104
古斯塔夫·克里姆特 / 106
列奥纳多·达·芬奇 / 108

安布罗吉奥·洛伦泽蒂 / 110
奥古斯特·麦克 / 112
雷内·马格利特 / 114
卡西米尔·马列维奇 / 116
爱德华·马奈 / 118
安德烈亚·曼特尼亚 / 120
西蒙·马丁尼 / 122
托马斯·马萨乔 / 124
亨利·马蒂斯 / 126
米开朗基罗·博那罗蒂 / 128
约翰·埃弗里特·米莱斯 / 130
阿美迪欧·莫迪里阿尼 / 132
彼埃·蒙德里安 / 134
克劳德·莫奈 / 136
贝尔特·莫里索 / 138
爱德华·蒙克 / 140
克拉拉·皮特斯 / 142
巴勃罗·毕加索 / 144
皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡 / 146
杰克逊·波洛克 / 148
柳波夫·波波娃 / 150
尼古拉斯·普桑 / 152
皮埃尔-塞西尔·皮维·德·夏凡纳 / 154
拉斐尔·桑西 / 156
伦勃朗·凡·莱因 / 158
皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 / 160
亨利·卢梭 / 162
彼得·保罗·鲁本斯 / 164
阿列克赛·萨甫拉索夫 / 166
埃贡·席勒 / 168
乔治·修拉 / 170
乔治·斯塔布斯 / 172
雅各布·丁托列托 / 174
提香 / 176
约瑟夫·马洛德·威廉·透纳 / 178
保罗·乌切洛 / 180
罗吉尔·凡·德尔·维登 / 182
安东尼·凡·戴克 / 184
扬·凡·艾克 / 186
文森特·梵·高 / 188
迭哥·德·席尔瓦·委拉斯贵兹 / 190
约翰内斯·维米尔 / 192
保罗·委罗内塞 / 194
安迪·沃霍尔 / 196
安东尼·华托 / 198
詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒 / 200

100 GREAT ARTISTS

A VISUAL JOURNEY
FROM FRA ANGELICO TO ANDY WARHOL

弗拉·安吉利科 (Fra Angelico)

大事年表

- 1387(?) 出生于托斯卡纳大区迪穆杰洛地区的维基奥市，本名奎多·迪彼得罗
- 1407 进入菲耶索莱的多明我会修道院，靠近佛罗伦萨
- 1409—1414 因罗马教廷政治流放，随修道院僧侣迁入翁布里亚的福利尼奥
- 1414—1418 因瘟疫被驱离至科尔托纳
- 1419—1435 返回并长期定居菲耶索莱，更名为弗拉·乔瓦尼
- 1433 接受委托创作绘画作品《织工三联画》
- 1436—1445 受科西莫·美第奇委托，装饰佛罗伦萨的圣马可女修道院
- 1445 应教皇尤金四世邀请访问罗马；为法国国王查理七世画肖像画
- 1447 在奥维多的圣布里奇欧教堂进行壁画创作
- 1447—1449 与学生戈佐利前往梵蒂冈的尼古拉教堂创作圣斯蒂芬和圣劳伦斯的壁画
- 1449—1452 返回菲耶索莱，当选为修道院院长
- 1455 返回罗马，在此去世

《哀悼基督》(局部, 1436—1445) 圣马可女修道院的壁画不仅可以装饰公共空间, 也可以装饰修女们用来冥想的单人小室。弗拉·安吉利科抄绘手稿的经验在他细致、精确的绘画应用中得到体现。正如这一局部所示, 这是细节处理和修饰并使之适应背景特征的一种理想方法。

弗拉·安吉利科和兄弟本尼德托 1407 年同时进入多明我会修道院。在菲耶索莱的修道院里, 两个年轻人被指派去抄绘手稿。在人生的大部分时间里, 两个人有可能都保持着一种艺术合作关系。

安吉利科很快就因为在构图和色彩方面的技能而赢得声望, 并被提拔去监管修道院里一个繁忙的作坊。他的教名是弗拉·乔瓦尼, 但其他修道士都因为他的虔诚和制作的杰出作品, 而昵称他为“安吉利科”。他被认为从未修改和润色过他的任何画作, 因为他坚信这样做会违背上帝的意愿。

除了可以看到锡耶纳画派对他的影响之外, 我们对安吉利科的启蒙老师一无所知。或许是在修道院被放逐到翁布里亚的福利尼奥小镇的五年期间, 安吉利科和本尼德托开始转向全面的壁画创作。乔托在阿西西的壁画近在咫尺, 想必兄弟俩造访过它们。

等到安吉利科接受科西莫·美第奇的邀请来到佛罗伦萨, 开始装饰圣马可女修道院时, 他对形式、透视以及色彩的处理已臻纯熟。据说本尼德托曾经协助他一起工作, 分享圣马可的巨额佣金。他们的学徒当中, 则有年轻的贝诺佐·戈佐利。

《圣马可祭坛画》(1436—1445)弗拉·安吉利科在构图上进行了方法上的革新,并被认为是“圣徒会谈”祭坛画形式的发明者。这一样式将画作中的所有人物聚拢在一起,看上去是在彼此交谈。尽管文艺复兴是一场走向人文主义的伟大运动,但安吉利科的作品仍然保持着对基督教理想的无上崇敬。

索福尼斯巴·昂基西奥拉 (Sofonisba Anguissola)

大事年表

- 1532(?) 出生于伦巴第区的克雷莫纳，皮革与丝织品商人之女
- 1546(?) 跟随坎皮学习绘画前往罗马
- 1554 在罗马结识米开朗基罗
- 1559 被西班牙菲利普二世委任为宫廷画师
- 1570 嫁给西西里岛贵族法布里齐奥·迪蒙卡达，寡居
- 1571(?) 返回克雷莫纳，嫁给奥拉齐奥·洛梅里安船长，定居于热那亚
- 1623 凡·戴克来访
- 1625 在巴勒莫去世

《佩戴金羊毛骑士勋章的西班牙菲利普二世》(1565) 昂基西奥拉在西班牙宫廷的生活开始于 1559 年。在那时，她已经被认为是一位值得得到最高尊重的艺术家。在其绘画生涯中，她创作的大多是半身肖像画。

索福尼斯巴·昂基西奥拉是七个孩子（六女一男）中的一位，开明的父亲依据文艺复兴人文学者的信条，对他们进行家庭教育。这使得他的两个女儿，索福尼斯巴和艾琳娜，得以跟随意大利伦巴第区著名的艺术家贝尔纳迪诺·坎皮学了三年绘画。

幸亏昂基西奥拉的父亲与坎皮的进步态度，使得女孩进入画家的工作室成为可能。然而，她们仍然不能成为作坊里的学徒，和男人一起学习。女性的绘画主题受到非常严格的限制，比如不能画男性裸体。所以昂基西奥拉发现最适合她从事的是肖像画。在一幅题为《贝尔纳迪诺·坎皮画索福尼斯巴·昂基西奥拉》的不同寻常的双人肖像画中，她较早展现了对人物交流的处理方法。

昂基西奥拉的独特风格同样具有历史意义。首先，她动摇了肖像画中僵化的虚饰之风；其次，她展示出由女性的感知力所能带来的一种借助情感的率真去完成肖像画的方式。在大量自画像中，她都细致入微地凸显自身的优雅品质。在那个激动人心的时代，传达女性的端庄与德行依然是很重要的。

昂基西奥拉的天赋使她誉满欧洲，也使她得以在绘画生涯的开始和结束阶段分

《象棋游戏》（1555）昂基西奥拉的三个妹妹露西娅、欧罗巴与密涅瓦在下象棋，女家庭教师在一旁观看。作为第一位获得国际声誉的女画家，昂基西奥拉拥有惊人的禀赋，通过绘画捕捉到了妹妹们的表情，记录下她们的情绪。

别接触到了米开朗基罗与凡·戴克。在这期间，她不仅受命于西班牙国王菲利普二世担任宫廷画师，而且成为连续两任王后的女侍臣。有趣的是：作为女侍臣她接受一份薪水，贵族的身份却妨碍她出售自己的作品。她的画作总是被作为礼物赠送给那些感兴趣的人。

朱塞佩·阿尔钦博托 (Giuseppe Arcimboldo)

大事年表

- 1527 出生于米兰，画家之子
- 1549 作为父亲的助手，在米兰大教堂工作
- 1558 为科摩大教堂设计挂毯
- 1562 移居布拉格，成为斐迪南一世的宫廷画师
- 1564 在马克西米兰二世继承斐迪南一世的王位后，继续担任宫廷画师
- 1566 游历意大利
- 1569 向马克西米兰二世赠送作品《四季》和《自然元素》
- 1570—1571 组织了两场皇家婚礼
- 1576 在鲁道夫二世继承马克西米兰二世王位后，继续担任宫廷画师
- 1580 被鲁道夫二世授予爵位
- 1587 离开布拉格，回到米兰
- 1591 将《四季之神》送往布拉格，晋升为巴拉汀伯爵
- 1593 因肾病死于米兰

《四季之神》(局部, 1591) 一幅华丽的以古罗马四季之神题名的鲁道夫二世画像。四季之神威耳廷努斯也是商业贸易的象征。鲁道夫二世非常满意自己被视为丰收、和谐和经济繁荣之化身的想法，并立即授予阿尔钦博托巴拉汀伯爵的头衔。

朱塞佩·阿尔钦博托是一位伟大的独创性画家。早在超现实主义出现三百多年之前，他的画作就因为由花卉、蔬菜和其他更多稀奇古怪的物品组合而成，给 16 世纪的哈布斯堡宫廷带来了极大的震撼。前后三任国王——斐迪南一世、马克西米兰二世和鲁道夫二世，都成为他非凡的肖像画系列的忠实信徒。

1562 年，阿尔钦博托接受了一个皇家邀约，离开米兰前往布拉格。在那里，他成为宫廷画师、室内装潢师、项目策划人、服装设计师，以及全方位的美术顾问。

除此以外，他还负责王室的婚礼、由露天舞会和竞技比赛组成的宫廷庆典。佛罗伦萨的乌菲兹美术馆馆藏有一个红色皮革质地的文件夹，是阿尔钦博托献给鲁道夫二世的。里面有他的 148 件钢笔淡彩画草图，描绘了为各种活动准备的基于经典寓言的服装和“小道具”。这些由他设计出的狂妄作品向许许多多的高级来宾显示着哈布斯堡王朝的权威。

尽管阿尔钦博托以受过良好教育而为人所知，但他的签名作品存世稀少，所以乌菲兹美术馆馆藏的这件文件夹是非常稀有的。他的才华跨越了艺术、科学、工程和哲学等不同领域。他是一位真正的“文艺复兴人”。然而不知什么原因，他的作品一直被埋没，直到 19 世纪才被重新发现。

《自然元素》之《水》（1566）阿尔钦博托年轻时为米兰大教堂创作彩色玻璃画，其后又通过挂毯设计逐渐形成极富装饰性的绘画风格。这一风格在《四季》和《自然元素》绘画系列中日臻成熟。阿尔钦博托多次复制《水》作为礼品，它们作为哈布斯堡王朝的荣耀，给接受者留下了深刻印象。

乔凡尼·贝利尼 (Giovanni Bellini)

大事年表

- 1430(?) 出生于威尼斯，画家雅各布·贝利尼之子
- 1445(?) 乔凡尼与兄弟詹蒂利作为雅各布的助手开始工作
- 1453 曼特尼亚和他的姐姐结婚，并开始对他产生持续影响
- 1458—1460 与曼特尼亚居住在帕多瓦
- 1460—1468 返回威尼斯，为首次获得的重要订单而工作
- 1470 建立自己的画室。访问里米尼和佩扎罗，看到凡·德尔·维登的作品
- 1475 开始尝试由梅西纳引入威尼斯的佛兰德斯的油画透明技法
- 1475—1479 创作《耶稣复活》，第一幅用油画透明技法创作的威尼斯风格绘画作品
- 1485—? 既创作宗教主题的作品，也画肖像和寓言故事
- 1490—1507 学生中包括乔尔乔内和提香
- 1506 丢勒前来拜访
- 1516 在威尼斯去世

《莱昂纳多·洛里丹总督》(1501) 这位威尼斯统治者穿着金色锦缎的礼服，这种进口织品彰显出威尼斯作为一个贸易中心的繁荣。贝利尼通过对表面光线的特别处理，借绘画再现了这一效果。

乔凡尼·贝利尼是威尼斯画派的地位得以提升，威尼斯得以成为文艺复兴的卓越中心并匹敌佛罗伦萨的原因所在。他的父亲、哥哥和姐夫也都是画家。正是他的姐夫，**安德烈亚·曼特尼亚**，最初在描绘风景和表达人像情绪方面启迪了贝利尼。

像所有与其同时代的意大利人一样，贝利尼习惯于在木制面板上或石膏墙壁上用水性蛋彩画法进行创作。然而，当他看到**罗吉尔·凡·德尔·维登**的作品之后，他便渴望尝试佛兰德斯的油画透明技法。这一画法于1475年由安托内罗·达·梅西纳引入威尼斯。

贝利尼总是在不断尝试。通过对油画透明技法的丰富半透明性的纯熟掌控，即对常规色彩的深度挖掘、对一种不同的绘画范式的强烈诉求，他展示了绘画的丰富可能性。当贝利尼认识到如何转化威尼斯天水之间光线的闪动变化时，他就把这个关键性的发现运用到所有作品中，微妙的交相辉映和绚丽夺目的色彩，成为威尼斯

《草地上的圣母》（1505）贝利尼的圣母像几乎成为一种标志，在他的描绘中宁静而温柔。在画家精心选取的乡村风景画面中，孩童耶稣在母亲的注视下幸福地睡去，身后则是生生不息的日常生活。只是阴郁的乌鸦和圣母玛利亚的庄严仪态，暗示了基督受难之日，彼时她的儿子将会死在她的膝上。

画派持续两个世纪的标志。

贝利尼通过那些在他画室学习的年轻画家影响了欧洲绘画的进程。其最有名的两个学生是乔尔乔内和提香，后者可与之从容比肩。1505年在一次访问威尼斯时，丢勒曾说道：“他虽已老，但仍是他们中最好的画家。”