

图解艺术

世界名作全景导读

[英] 安德鲁·格雷厄姆-狄克逊 编著

王晨 于君 朱铁 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图解艺术

世界名作全景导读

[英] 安德鲁·格雷厄姆-狄克逊 编著

王晨 于君 朱铁 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Penguin
Random
House

A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original Title: Art: The Definitive Visual Guide

Copyright © Dorling Kindersley Ltd 2008

Copyright foreword text copyright © Andrew Graham Dixon

图书在版编目 (CIP) 数据

图解艺术：世界名作全景导读 / (英) 狄克逊编著；王晨，于君，朱铁译. — 北京：北京美术摄影出版社，2015.7

书名原文：Art: the definitive visual guide

ISBN 978-7-80501-778-5

I. ①图… II. ①狄… ②王… ③于… ④朱… III. ①艺术—鉴赏—世界 IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 063574 号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2013-1736

责任编辑：钱 颖

助理编辑：耿苏萌

责任印制：彭军芳

图解艺术 世界名作全景导读

TUJIE YISHU

[英] 安德鲁·格雷厄姆-狄克逊 编著

王晨 于君 朱铁 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 2015 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 252 毫米 × 301 毫米 1/8

印 张 75

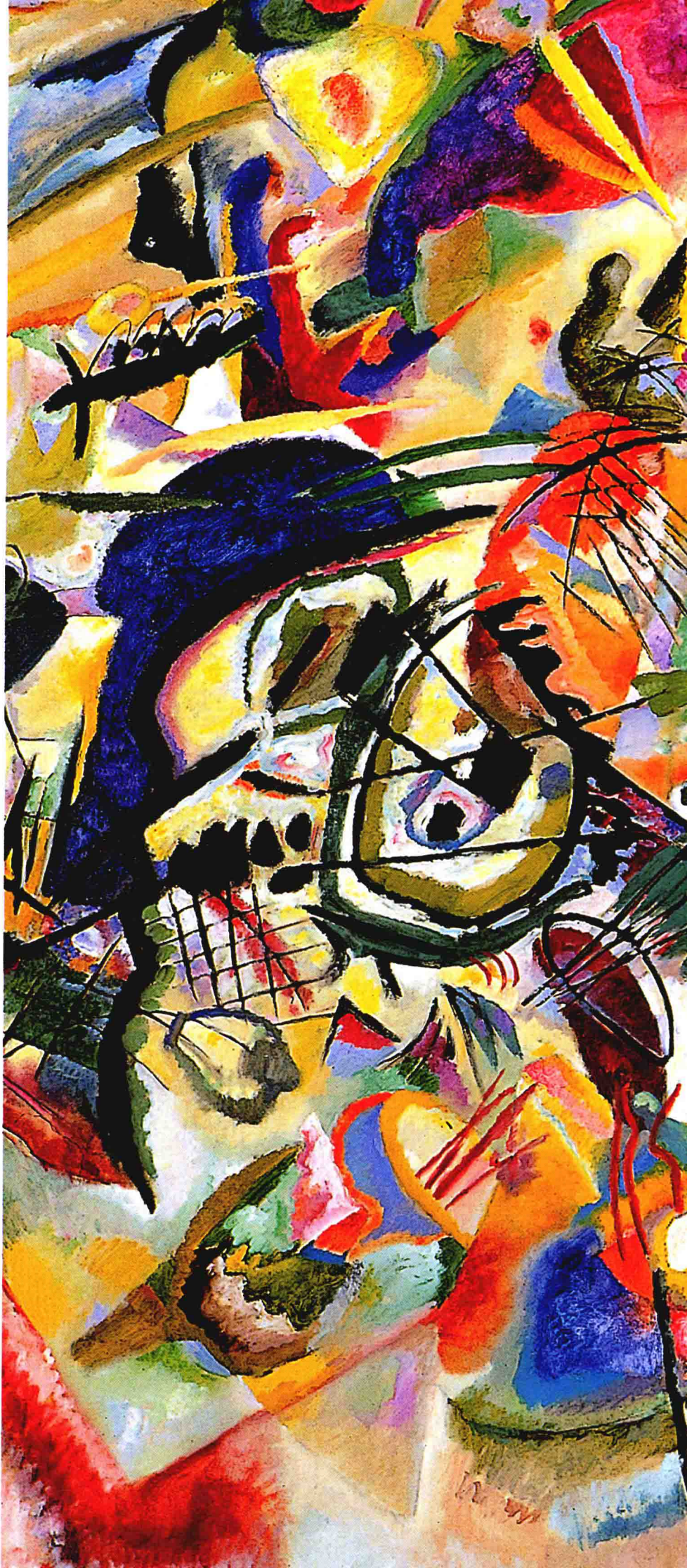
字 数 1210 千字

书 号 ISBN 978-7-80501-778-5

定 价 298.00 元

质量监督电话 010-58572393

责任编辑电话 010-58572670

目录

观赏 艺术 12

题材和构图 14

透视法和观赏角度 20

光与影 22

材质和技巧 24

色彩 30

笔触和纹理 34

史前时期 到1400年 36

史前时期的艺术 38

古代近东地区 42

古代埃及 46

东方文明 50

古希腊 52

主题：裸体艺术 56

伊特鲁里亚和古罗马 59

帝国之外 62

早期基督教和拜占庭 64

卡洛林王朝 66

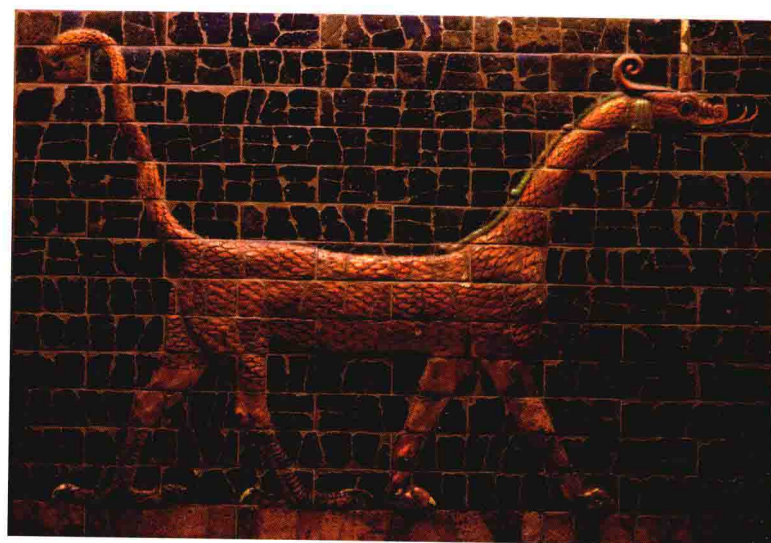
奥托时代 67

维京艺术 68

盎格鲁-撒克逊与凯尔特艺术 69

早期伊斯兰艺术 72

南亚 74

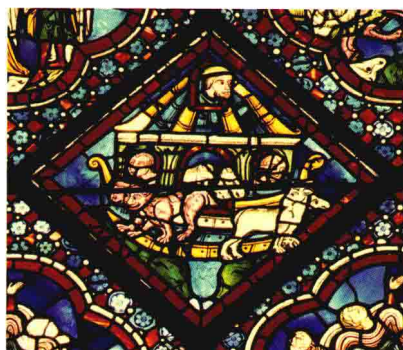
东南亚 76
东亚 78
中美洲和南美洲 80
罗马风格和哥特艺术 82
早期意大利艺术 84
国际化的哥特艺术 88

15—16世纪 90

意大利文艺复兴 92
主题：神话与传说 128
北欧的文艺复兴 138
主题：风景画 152
风格主义 175
中国明代 185
日本艺术 188
中美和南美 190

17—18世纪 192

巴洛克艺术 194
主题：静物画 208
洛可可艺术 242
主题：动物 260
新古典主义 266
英国水彩画艺术 276
美国殖民地时期的艺术 278
中国清朝时期 281
日本艺术 285
伊斯兰艺术 288
印度教艺术 292

19世纪 294

浪漫主义 296

主题：爱情 314

现实主义 324

前拉斐尔派 332

维多利亚艺术 334

法国学院艺术 336

日本艺术 338

印象主义 340

新印象派和后印象派 360

主题：儿童 370

纳比画派 380

象征主义和新艺术运动 382

斯堪的纳维亚艺术 388

世纪末艺术 391

雕塑艺术 394

非洲艺术 396

大洋洲艺术 398

20世纪
早期 400

野兽派 402

德国表现主义 408

战前维也纳艺术 412

立体主义 416

未来主义、俄耳甫斯主义
和辐射主义 428

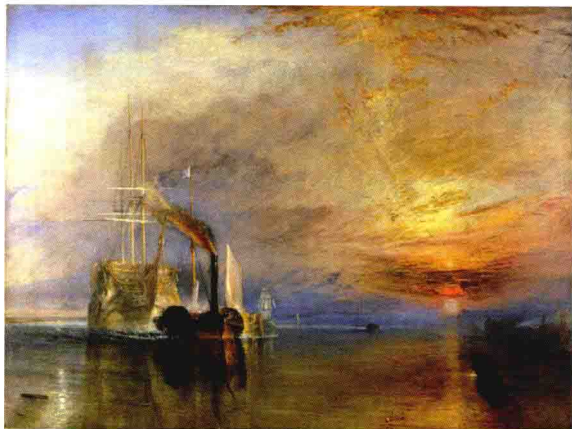
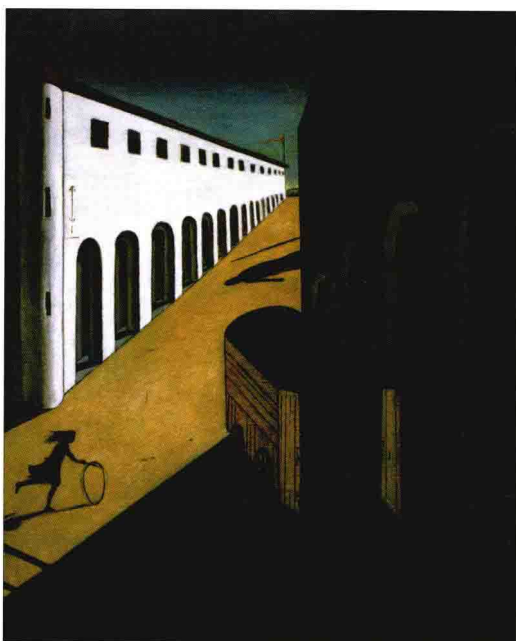
抽象艺术的诞生 434

主题：劳动 442

早期英国现代主义 446

早期美国现代主义 452

稚拙艺术 454

1945年 以来 500

抽象表现主义 502

主题：战争题材 510

战后欧洲的艺术 516

抽象绘画与雕塑 523

极简艺术 529

波普艺术 533

主题：肖像画 546

欧普艺术与动态艺术 548

集成艺术、废物艺术

与大地艺术 551

观念艺术 557

具象绘画 563

超级写实主义 570

女性主义艺术 572

新表现主义和涂鸦艺术 574

新媒体艺术 578

当代雕塑 583

澳大利亚土著艺术 586

今日欧洲 588

今日非洲 590

今日亚洲 592

今日北美 594

艺术术语汇编 596

图片版权 598

巴黎派 458

构成主义 462

达达主义 466

超现实主义 470

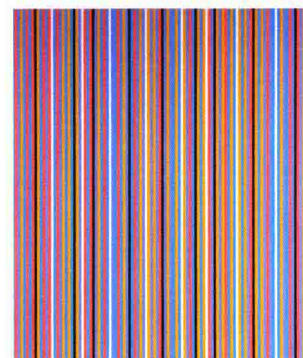
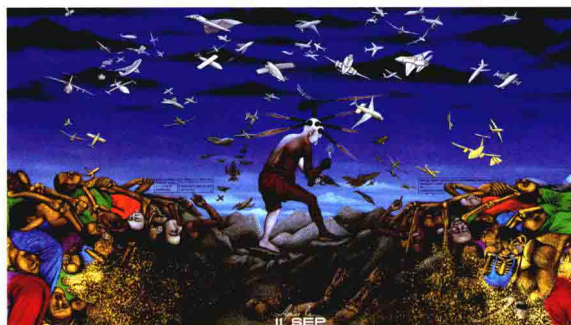
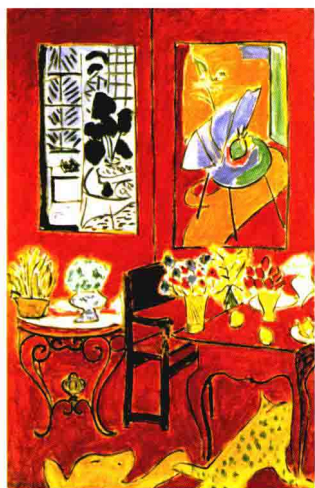
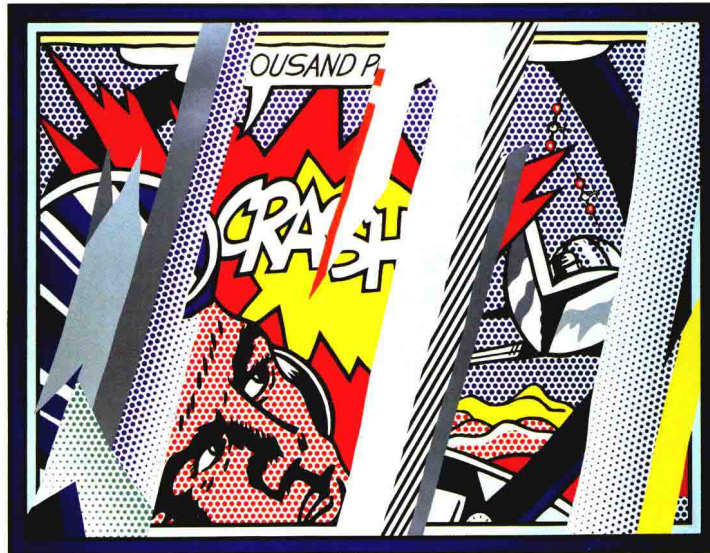
新客观主义 480

包豪斯 482

英美先锋派艺术 486

写实主义和具象绘画 490

墨西哥艺术 496

图解艺术

世界名作全景导读

图解艺术

世界名作全景导读

[英] 安德鲁·格雷厄姆-狄克逊 编著
王晨 于君 朱铁 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Penguin
Random
House

A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original Title: Art: The Definitive Visual Guide

Copyright © Dorling Kindersley Ltd 2008

Copyright foreword text copyright © Andrew Graham Dixon

图书在版编目 (CIP) 数据

图解艺术：世界名作全景导读 / (英) 狄克逊编著；王晨，于君，朱铁译。— 北京：北京美术摄影出版社，2015.7

书名原文：Art: the definitive visual guide

ISBN 978-7-80501-778-5

I. ①图… II. ①狄… ②王… ③于… ④朱… III. ①艺术—鉴赏—世界 IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 063574 号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2013-1736

责任编辑：钱颖

助理编辑：耿苏萌

责任印制：彭军芳

图解艺术

世界名作全景导读

TUJIE YISHU

[英] 安德鲁·格雷厄姆-狄克逊 编著

王晨 于君 朱铁 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 2015 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本 252 毫米 × 301 毫米 1/8

印张 75

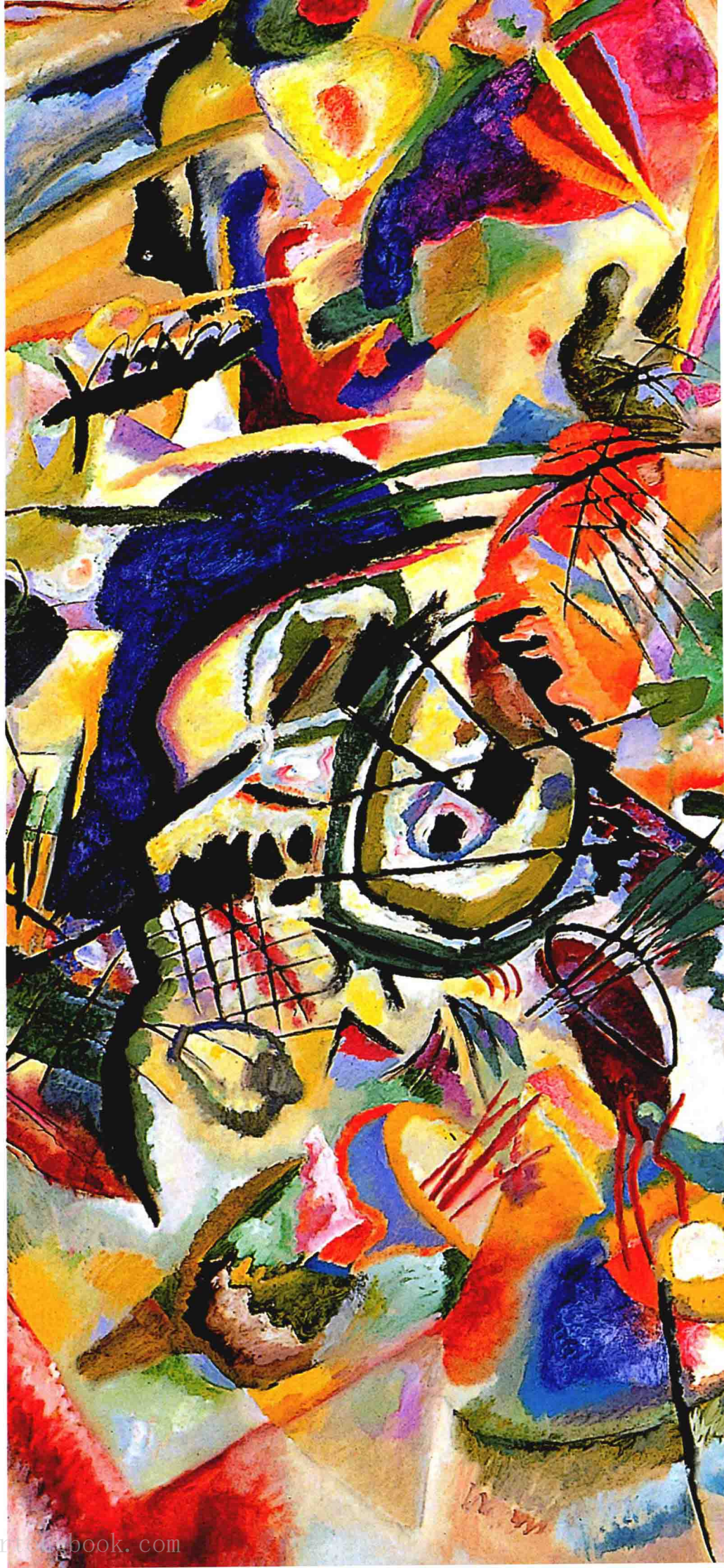
字数 1210 千字

书号 ISBN 978-7-80501-778-5

定价 298.00 元

质量监督电话 010-58572393

责任编辑电话 010-58572670

编辑顾问

安德鲁·格雷厄姆-狄克逊

安德鲁·格雷厄姆-狄克逊是英语国家级电视艺术节目的首席评论家和推荐人。他为BBC广播公司提供了6套里程碑式的系列艺术片，其中包括备受瞩目的《英国艺术史》《文艺复兴时代》和《永恒的艺术》等有关艺术和艺术家的许多特色文献。20多年来他主持出版艺术专栏周刊，起初是《独立报》，后来是《星期日电讯报》。他还撰写了许多书籍，题材涉及中世纪绘画、雕塑以及当代艺术。

总顾问

伊恩·奇尔弗斯

伊恩·奇尔弗斯是作者兼编辑，他的作品包括《牛津艺术辞典》《巴洛克和新古典主义时代》《二十世纪艺术辞典》和《艺术家揭秘：艺术家及其自画像》。伊恩·奇尔弗斯是本书“17—18世纪”一章的特约顾问。

顾问

欣赏艺术

玛丽·阿克顿

牛津大学继续教育学院艺术史专业导师和讲师，出版的作品包括《学会观赏绘画》和《学会观赏现代艺术》。

史前时期至公元前1400年

保罗·泰勒

伦敦大学华尔堡研究院图片收藏博物馆副馆长，新近出版了《没有文本解说的图示法》一书。

文艺复兴时期的风格主义

马达莱娜·斯帕尼奥洛

哈佛大学意大利文艺复兴时期佛罗伦萨研究中心塔蒂别墅的研究人员。

19世纪的艺术

卡罗琳·巴格勒

《艺术季报》和《评论》的编辑，伦敦艺术基金会会员，出版的作品有《焦点的艺术：维也纳》。

20世纪的艺术

约翰·格雷伍兹-史密斯

作家，并曾任英国史塔福郡大学艺术史专业的高级讲师，出版的作品有《当代艺术》和《现代艺术辞典》。

日本艺术

梅丽·阿里希

伦敦大学东方与非洲研究院的高级指导师、讲师和对外学术助理。

中国艺术

阿利松·贝利

温哥华不列颠哥伦比亚大学亚洲研究院中国研究中心主任。

印度和东南亚艺术

希瑟·埃尔古德

伦敦大学东方和非洲研究院亚洲艺术研究生院课程主任。

非洲艺术

巴巴拉·默里

《非洲当代艺术》的作者、编辑、馆长和活动家。

美洲艺术

茉莉娅·罗森鲍姆

纽约巴德学院（安南代尔哈得逊）艺术史专业教授，出版的作品有《归属的愿景：新英格兰艺术和美国特征的打造》。

拉丁美洲艺术

苏珊·L.艾伯思

纽约安南代尔哈得逊艺术史专业副教授，出版的作品有《雷奥诺拉·卡灵顿：超现实主义、点金术和艺术》。

澳大利亚艺术

珍妮弗·米切尔

墨尔本莫纳什大学荣誉研究员。

贡献者

西蒙·亚当斯

安娜·费希尔

安·凯

迪安·肯宁

戴夫·金

拉里·麦吉尼第

马修·雷克

奈杰尔·里奇

彼得·沙罗克

马库斯·威克斯

祖德·韦尔顿

伊恩·扎克泽克

美国画家莱因哈特是全黑色画布的创作者（见514页），他有时也从事连环画创作。他曾发表过对于如何观赏（或者更重要的是如何不去观赏）艺术的有益评论。第一幅画面中，展厅中的观众对于抽象派图画心存狐疑，以不以为然的嘲讽口吻诘问：“它想要表达什么？”在第二幅画面中出现了愤怒的发泄，画家用手指着那个人，并且对他的挑衅性问题进行反击：“你想要表达什么？”

莱因哈特曾苛刻地要求观赏者充分理解其作品，有些评论家因为不理解他的这种做法，对他进行过批评和指责。他的有些作品可能第一眼看上去有悖常理，而且生僻晦涩，令人费解（或者是莫名其妙），很多人可能会对这种作品得过且过。但是请下一点点功夫，尽力发现创作它的艺术家的用意，结合这件艺术品的创作时间、地点和起因——它们是理解这件“有问题”的作品的有效工具，也许会令你茅塞顿开。而最理想的是，它会让你爱不释手，魂牵梦萦，甚至为你开启一片新天地。

一幅图画或雕塑，设备设施，或者视频作品的含义，不仅仅是它所包含的内容。含义是每个个性化的人与具体艺术品之间每次接触过程中要理解，甚至是再创作的内容。这种内容的深度和广度将取决于接触的质量，但并不仅仅取决于作品的质量，还取决于观赏这种作品的人的素质——他们的价值观和敏感度，他们的文化底蕴以及知识面的宽窄。可见莱因哈特对“你表达的是什么”这个问题的回答是正确的。

前言

安德鲁·格雷厄姆-狄克逊

如果人们在审美时愿意接受新思想，摒除偏见，乐于追求知识，展开想象力，同时对宗教怀着既好奇又宽容的态度，乐于抛弃原有成见，来探索新的观赏角度，那么，比起那些自以为是、抱残守缺的顽固分子，他们将会从艺术中获得更加丰厚的收益，生活亦然。

鄙人编著本书的目的与其“表里如一”的标题一样，简单直接。想通过此书为普通读者开启领略各种艺术体验的大门，并且通过这个过程，使全世界的博物馆、美术展览馆、教堂和寺庙都成为人们的乐游之地。读者将会从本书中获悉多位艺术大师的翔实的信息，从雷诺阿到莱因哈特，从米开朗琪罗到米恩·赫斯特，都有详细介绍。这些记录简明扼要，内容囊括不同历史时期的主要活动。同时，给这些题材配上简短清晰的介绍，分别从色彩、构图和观赏角度进行解读，本书是了解各个年代的视觉艺术家的创作方法和技巧的入门读物。

要体验艺术真正的乐趣就跟随本书踏上发现之旅吧，这个旅程将引导我们游览无数个激动人心的地方，并放飞邂逅各种奇遇的梦想。本书可用作参考书，也可作为海阔天空的谈资宝库，您甚至可以将它视为越野赛运动员，或是一路同行的向导和伙伴。祝您旅途愉快！

Andrew Graham Dixon

目录

观赏 艺术 12

题材和构图 14
透视法和观赏角度 20
光与影 22
材质和技巧 24
色彩 30
笔触和纹理 34

史前时期 到1400年 36

史前时期的艺术 38
古代近东地区 42
古代埃及 46
东方文明 50
古希腊 52
主题：裸体艺术 56
伊特鲁里亚和古罗马 59
帝国之外 62
早期基督教和拜占庭 64
卡洛林王朝 66
奥托时代 67
维京艺术 68
盎格鲁-撒克逊与凯尔特艺术 69
早期伊斯兰艺术 72
南亚 74

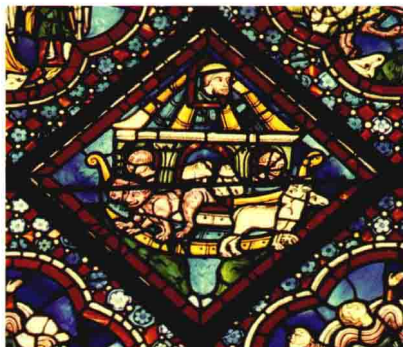
东南亚 76
东亚 78
中美洲和南美洲 80
罗马风格和哥特艺术 82
早期意大利艺术 84
国际化的哥特艺术 88

15—16世纪 90

意大利文艺复兴 92
主题：神话与传说 128
北欧的文艺复兴 138
主题：风景画 152
风格主义 175
中国明代 185
日本艺术 188
中美和南美 190

17—18世纪 192

巴洛克艺术 194
主题：静物画 208
洛可可艺术 242
主题：动物 260
新古典主义 266
英国水彩画艺术 276
美国殖民地时期的艺术 278
中国清朝时期 281
日本艺术 285
伊斯兰艺术 288
印度教艺术 292

19世纪 294

浪漫主义 296

主题：爱情 314

现实主义 324

前拉斐尔派 332

维多利亚艺术 334

法国学院艺术 336

日本艺术 338

印象主义 340

新印象派和后印象派 360

主题：儿童 370

纳比画派 380

象征主义和新艺术运动 382

斯堪的纳维亚艺术 388

世纪末艺术 391

雕塑艺术 394

非洲艺术 396

大洋洲艺术 398

20世纪 早期 400

野兽派 402

德国表现主义 408

战前维也纳艺术 412

立体主义 416

未来主义、俄耳甫斯主义

和辐射主义 428

抽象艺术的诞生 434

主题：劳动 442

早期英国现代主义 446

早期美国现代主义 452

稚拙艺术 454

