

世

来

之

年

YI SHU ZHI SHU

艺术 之书

最新修订版

英国费顿出版社 编著
陈艳红 王燕飞 陈敏 翻译



接力出版社
Publishing House

YI SHU ZHI SHU

艺术之书

最新修订版

英国费顿出版社 编著
陈艳红 王燕飞 陈敏 翻译

 **接力出版社**
Publishing House

YI SHU ZHI SHU

艺术之书

最新修订版

英国费顿出版社 编著
陈艳红 王燕飞 陈敏 翻译



接力出版社
Publishing House

图书在版编目（CIP）数据

艺术之书/ 英国费顿出版社编；陈艳红，王燕飞，陈敏译.—南宁：接力出版社，2013.6
书名原文：The Art Book
ISBN 978-7-5448-2972-4

I.①艺… II.①英…②陈…③王…④陈… III.①艺术家—介绍—世界②艺术—作品综合集—世界
IV.①K815.7②J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第097789号

责任编辑：胡金环 文字编辑：蒋强富 李 震 美术编辑：张 凯
设计总监：杨林青 版式设计：彭琳君 朱倩倩 范 昱 蒙 希
责任校对：刘会乔 高 雅 张琦锋 责任监印：陈嘉智 连 睿
社长：黄 俭 总编辑：白 冰
出版发行：接力出版社 社址：广西南宁市园湖南路9号 邮编：530022
电话：010-65546561（发行部） 传真：010-65545210（发行部）
<http://www.jielibj.com> E-mail: jieli@jielibook.com

经销：新华书店
印制：深圳雅昌彩色印刷有限公司
开本：787毫米×1092毫米 1/8 印张：74 字数：300千字
版次：2013年6月第1版 印次：2013年6月第1次印刷
定价：448.00元

版权所有 侵权必究

质量服务承诺：如发现缺页、错页、倒装等印装质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：010-65545440 0771-5863291

《艺术之书》呈现给大家的是一个全新的艺术视角。全书按人名原文首字母从A到Z的顺序介绍了从中世纪到现在世界各地最伟大的画家、摄影家和雕塑家，查阅方便、信息丰富且不乏趣味。本书将出自所有时期、流派、图像与技法的杰作拼成一个大拼盘，以此来揭穿艺术史分类的虚构性。只有在这本书中，你才可以在卡帝埃-布勒松旁边发现卡拉奇，在杜尚旁边发现杜乔，才会把蒙德里安同莫奈放在一起考虑，才会真切地感受到沃霍尔与沃特豪斯之间的对比原来如此强烈。在介绍每一位艺术家时，其代表作均以整面图的形式出现，并配有精辟的文字评介。本书不仅为所有词条提供了全面的相互参照条目，而且配有专业术语表和艺术运动术语表，以及读者可以参观的国际博物馆及画廊目录。**《艺术之书》**打破传统分类，以一种新颖独特的方式接近艺术，既可谓是一部无与伦比的视觉档案，又堪称一场丰富多彩的文化盛宴。

2002年11月，玛瑞娜·阿布拉莫维克在纽约的肖恩·凯利画廊住了12个日日夜夜。当时这位艺术家的住处是由建造在凸出平台上的三个特殊生活单元组成。所有单元都是开放式的，画廊的参观者们可以清楚地看到艺术家的一举一动(提供望远镜)。这些喜欢窥探别人生活隐私的参观者们也成为了这件作

品不可或缺的部分。在整个展出期间，阿布拉莫维克没有吃过任何东西，也没有说过一句话。她的每一个生活单元前面都放置着一架梯子，梯子的每一级都是用刀刃向上的屠刀做成的。在这些梯子的烘托下，艺术家的自我拘禁行为显得尤为触目惊心。作为20世纪70年代行为艺术的领军人物，阿布拉莫

维克的作品常常都会反映日常生活并将之仪式化，而参观的人们则被邀请使用一系列东西任意摆布她的身体，包括鞭子、玫瑰、外科手术刀、羽毛、手枪和一颗子弹。

卡恩、克鲁格、派普、瑞斯特、舍曼

4

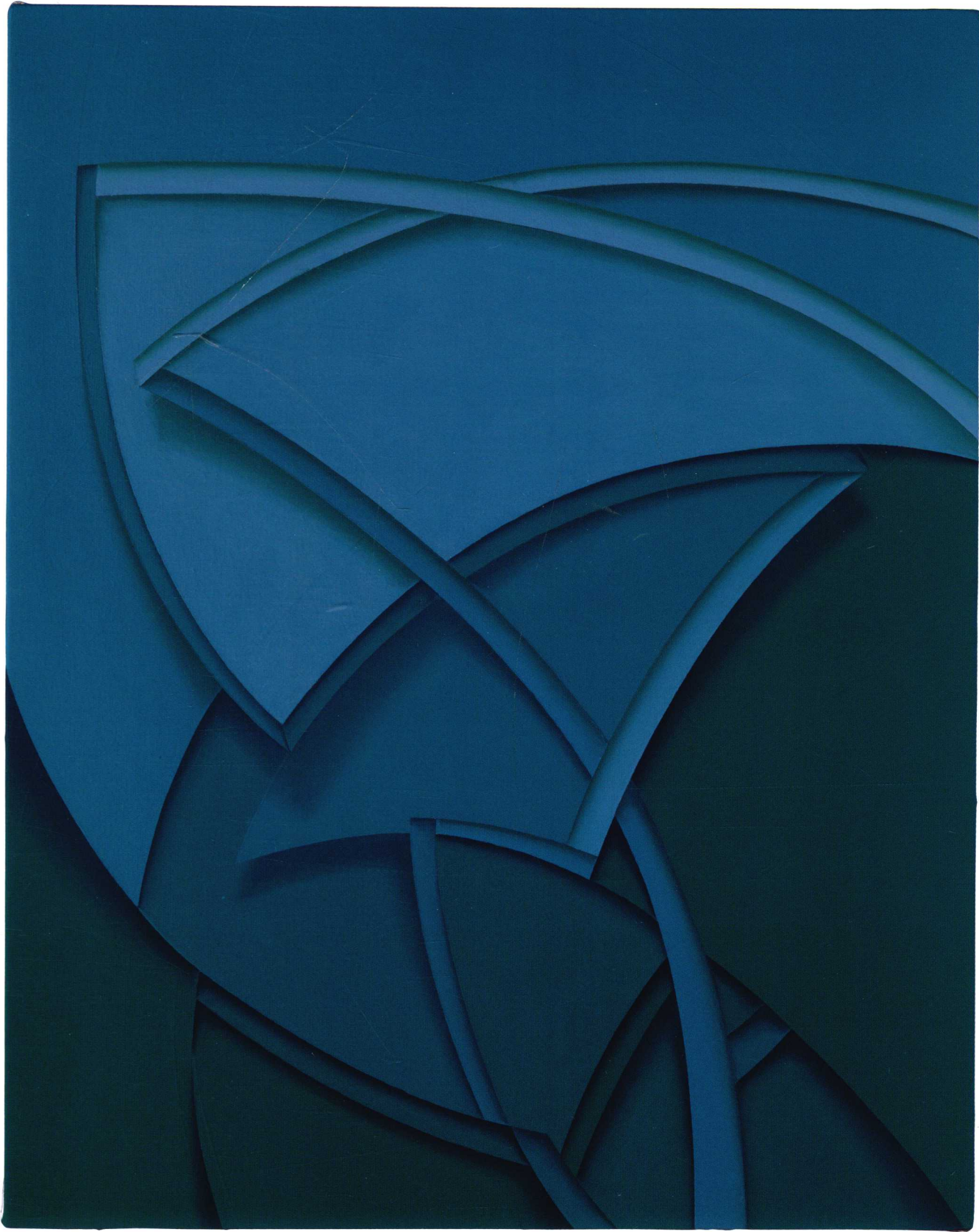


雕刻状的图形，似乎是以一种难以控制的、非对称的窗口管理器的方式平铺在水鸭蓝和绿色的平面上，它们这种在现实中不可能存在的交错的形式被阴影、高光和线条映衬了出来。这幅作品也显然是非再现性的。那些不折不扣的几何图形既不代表什么，也不描绘什么。它仅仅是对色彩和空间的一种探

索。阿布斯生于德国，她很多作品的标题都源自德语的名字。她喜欢创作小型布上画，而且这些画作总是同样大小。阿布斯画画采用一种极其费劲的技法，把薄薄的颜料一层一层地往上涂，凭着自己的直觉把作品改了又改。因此一幅画往往要花上好几个月才能完成。如同美国画家约翰斯一样，画作对于

她来说，既是图像，又是对象，它表现的是它自身，除此以外并无它意。

海特、约翰斯、马登、诺兰德、波波娃



托玛·阿布斯，1967年生于德国基尔。《乌弗尔》，2011年，布上的丙烯和油画颜料，高48厘米×宽38厘米。个人收藏。

1943年，安塞尔·亚当斯参观了位于加利福尼亚州曼扎纳的美籍日裔战俘收容所。他在那里拍摄的作品大多数都是对收容所居民及其日常生活的记录，但他也以加州中部的这个荒凉之地为主题拍摄了一些风景照。亚当斯是美国最受欢迎的摄影家，但也有人会指责他的作品“没有人情味儿”，因为那些历经

痛苦和欢乐的人们在他的作品中没有一席之地。他在曼扎纳拍摄的一系列照片是对这一指责的有力回击——这个系列中不仅有在押人员的肖像，也有对收容所各种活动的记录，就连空无一人的风景作品也无不透露一种冤屈和绝望的意味。亚当斯作品的主要成就之一就是风景摄影与20世纪的现代主

义结合起来。他在纷繁芜杂的光影世界里捕捉转瞬即逝的一刹那，所呈现的影像其画面之大胆几乎就是抽象的，深沉的情感与严苛的艺术原则以及精湛的技艺融为一体。

阿杰、卡帝埃-布勒松、勒·卡雷、施皮利亚特、史泰钦



一只长颈鹿正把纤细修长的脖子伸向它阿拉伯主人手中端着碗。画面背景上还可以看到两头埃及牛。由于交通和通讯手段的发展，19世纪早期商人们的活动范围越来越大，他们常常会背井离乡，带回来的礼物也越来越具有异域色彩。长颈鹿、狮子和猎豹成了馈赠给富有地主的佳品。当时，阿加斯因

为善于描绘细节而美名远扬，因此地主富豪们常常会请他来为这些宠物作画。国王乔治四世还曾花200英镑聘请阿加斯画一幅以“长颈鹿及其饲养者”为主题的作品。画中戴着大礼帽的绅士叫爱德华·克洛斯(Edward Cross)，他是当时为皇家动物园输送各种异国禽鸟和动物的著名进口商。阿加斯生于瑞

士，但自1800年开始他就长居英国，并因为擅长于画运动场景和异域动物而颇负盛名。另外，他也创作了很多马背上的贵族肖像画。

奥杜邦、兰西尔、隆吉、斯坦布斯



雅克-劳伦·阿加斯，1767年生于瑞士日内瓦，1849年卒于英国伦敦。《努比亚的长颈鹿》，1827年，布面油画，高127厘米×宽101.5厘米。英格兰伯克郡温莎城堡中的皇家收藏。

在这件大理石浮雕中，瑞典的圣布莱特正从年轻的基督那里接过教派的规章。紧握的手和围绕两个人物的花环象征了圣徒虔诚的宗教信仰。圣徒身边坐着她的标志，小小的斯芬克斯。连绵的衣纹、手法精致的眼睛、圣徒与浮雕最左边那个人物微张的嘴等都是杜乔作品的典型特色。杜乔最重视的是线

条的节奏，而不是设计的准确性。为了得到美丽的线条，他不惜将人物进行变形处理，这在当时的佛罗伦萨雕塑家中可谓独辟蹊径。杜乔执著于线条的装饰性，可视为波提切利等线条大师的先行者。

波提切利、多那太罗

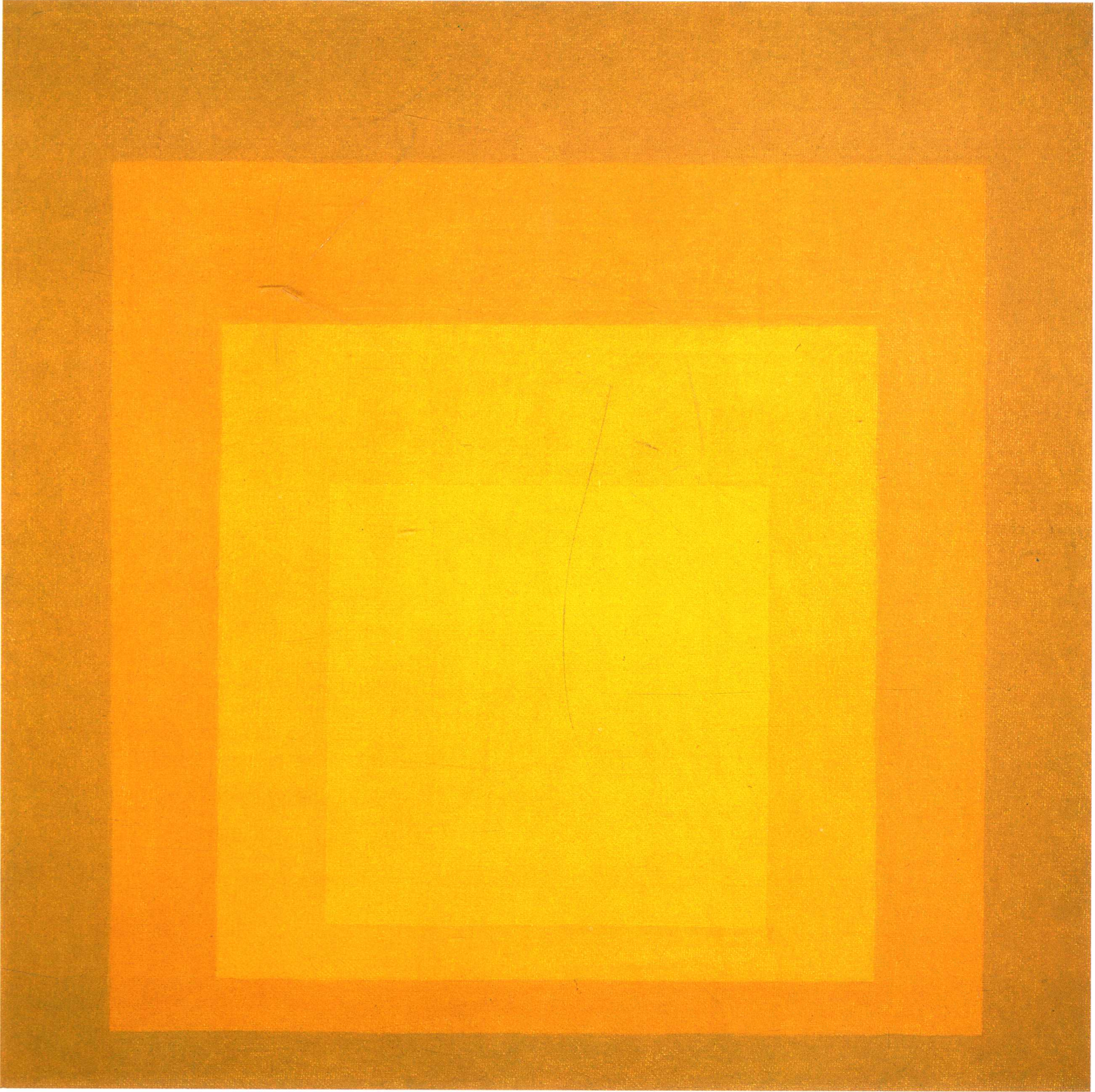


四个深浅不一的黄色正方形堆叠在一起。虽然有严格的格式，但它们却以一种难以控制的、非对称的窗口管理器的方式自由地平铺在一起，从而创造出一种另一维度的视错觉效果。画中的每一个方块都是单色的。艺术家把颜料从管子里挤出来直接用刀在画板上涂色。阿尔伯斯最有名的一个系列作品都

是用纯色方块组成的，本画就是其中之一。作品的视错觉效果显示出其与光效应艺术运动的关系。并且 着千丝万缕的联系。在1920年到1923年之间，阿尔伯斯在著名的包豪斯建筑学院就读并于1923年成为该学院教职员工。阿尔伯斯生于荷兰，后来他1933年移居美国，并在黑山学院以及耶鲁大学任

教，培养了许多知名艺术家。1963年，他出版了颇具影响力的著作《色彩的相互作用》。书中他探讨了颜色的视知觉问题，这也是他毕生最为关注的主题。

安德烈·范·杜斯堡、凯利、克利、莱恩哈特、瓦萨雷利



约瑟夫·阿尔伯斯，1888年生于德国博特罗普，1976年卒于美国康涅狄格纽黑文。《正方形礼赞》，1964年，木板油画，高76.2厘米×宽76.2厘米。英国伦敦泰特美术馆。

这位红衣主教身上华贵的长袍，袖口上的花边装饰以及颇具特色的胡须让人一眼就能看出来他身份不凡。这尊大理石的肖像雕塑充满了勃勃生机，这显然离不开阿尔加迪对这位红衣主教容貌特征进行的细致入微的观察。按照当时一贯的做法，在最终用昂贵的大理石进行雕塑之前，阿尔加迪先做了

一个赤陶土雕像，可能是做研习之用。虽然阿尔加迪身处巴洛克时期，但他的风格却比较含蓄内敛，与同时代吉安·洛伦佐·贝尔尼尼那种精美繁复、引人注目的风格相去甚远。这可能是因为他在罗马开始自己的职业生涯之前曾经在博洛尼亚师从洛多维科·卡拉奇(Lodovico Carracci, 安尼巴莱·卡拉奇的

堂兄)。作为当时意大利最为著名的雕塑家之一，阿尔加迪在罗马受到了诸多重要的委托，包括圣彼得大教堂中的教皇利奥六世墓以及教皇英诺森十世的一尊铜像。

● 培根、贝尔尼尼、卡拉奇、乌东、曼祖



一条乡间小径，湖边一个远远的背影，把观众的目光吸引到一片空旷荒凉的风景中，一股空荡的感觉油然而生。前景上的一草一木，屈曲多节的树干都刻画得细致入微。奥尔斯顿是北美最伟大的浪漫主义画家。他用他的风景画颂扬了新大陆的自然奇观。他年轻时曾在伦敦(师从美国画家本杰明·韦斯

特)和罗马学习。他早期创作的风景画直接受到了法国艺术家克劳德的影响。当时的克劳德在英国广受青睐。不过，奥尔斯顿很快就转向了一种画面更为壮丽，情绪更为饱满的风景画，与特纳以及约翰·马丁的风格颇有异曲同工之妙。奥尔斯顿的肖像画以及《圣经》题材的布面油画也备受称赞，不过他

创作的诗歌就没有那么受人青睐了。

比兹塔特、克劳德、科曾斯、贺德勒、马丁、韦斯特、特纳

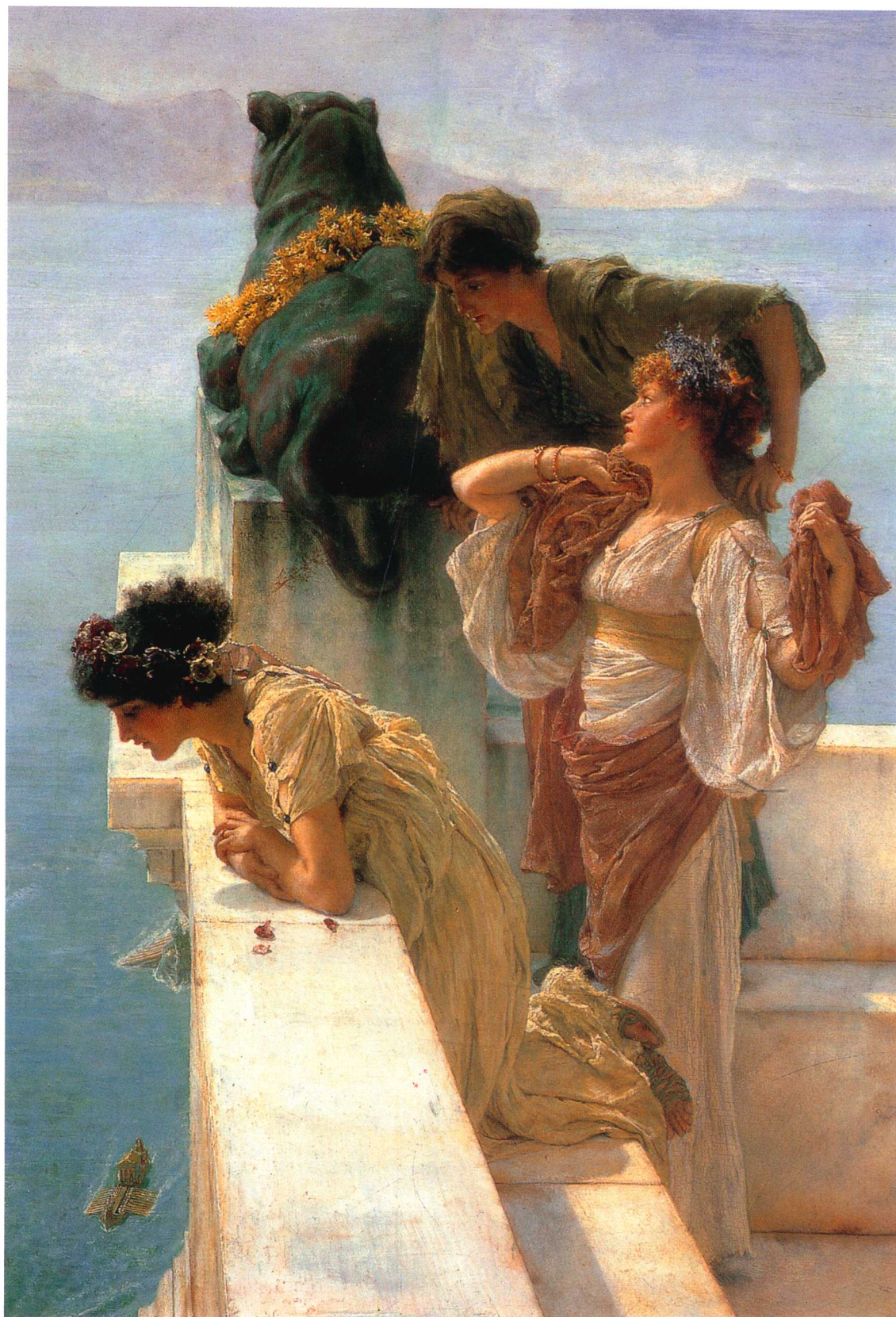


三位古罗马女子正在某个建筑物的一角上观看返程的战舰。此画作非常巧妙地传递了一种居高临下感和一种暖阳普照的感觉。女士身上的衣料、大理石的阳台以及拐角上的铜兽都刻画得非常精细。从处理高悬的阳台上的女子以及其下大海的手法可以看出作者极为擅长于表现复杂的透视关系。阿尔玛-

塔德玛生于荷兰，1870年移居英格兰，并在那里开始了他盛极一时的职业生涯。终其一生，他不仅有着备受尊敬地位，而且在艺术领域颇具威望。他采用新古典主义手法创作的反映罗马、希腊和埃及生活的画作受到了维多利亚上流社会的高度青睐，也反映了他所具有的渊博的考古学和社会史的知识。

另外，阿尔玛-塔德玛还曾经受到委托进行舞台设计，其中就包括亨利·欧文爵士(19世纪著名的莎翁戏剧演员)于1901年在伦敦兰心大戏院扮演的科里奥兰纳斯(莎士比亚所著历史悲剧中的人物)。

卡巴乔、杰罗姆、莱顿、普桑、沃特豪斯



背景是宽广无垠的阿尔卑斯山风景，前景则是一派混战场面。虽然艺术家没有直接将重点锁定在战争本身，但一看这气势磅礴的场面就知道这场刚刚发生的热战非同小可。阿尔特多费是第一个将刻画的重点放在风景而不是战争场面上的艺术家之一，在他的笔下，阿尔卑斯山的风景成为了整个画作的重中

之重。画中，中部靠左的地方是亚历山大大帝的战车，战车上空悬浮这一块巨大的牌子，它告诉观众，在这次战役中亚历山大大帝战胜了大流士。战争场面的刻画细致入微，这也是阿尔特多费的擅长之处。阿尔特多费是德国雷根斯堡市中家喻户晓的人物，同时也是颇受欢迎的建筑家。1511年，阿尔特多费

游览了多瑙河以及奥地利的阿尔卑斯山脉。那里的风景无疑令他沉醉，同时也让他更加热衷于风景画的创作。他创作了大量风景绘画和版画，其中很多都没有任何故事情节。

多西、丢勒、达·芬奇、帕提尼尔、乌切罗



阿尔布雷希·阿尔特多费，约1480年生于德国雷根斯堡，1538年卒于雷根斯堡。《伊苏斯的亚历山大之战》，1529年，木板油画，高158.4厘米×宽120.3厘米。德国慕尼黑旧美术馆。

照片定格的是艺术家花了9个小时推着一块冰行走于墨西哥城的街道上的情景。随着逐渐融化的冰块越变越小，它的重量也变得越来轻，但是也正因为它的体积逐渐缩小，推着它前进的工作变得越来越困难。最后埃利斯只好一边走，一边用脚踢着它前进。艺术家生于比利时，并于1986年移居墨

西哥。此后，他创作了许多作品反映这个国家的经济和文化状况。推着一大块冰行走于炎热的大街上，这项工作不仅艰难费事儿，更多的是徒劳无功。这就好比是城市里那些收入微薄的工人们每天所做的工作一样，每天把货物从一个地方搬到另外一个地方，得到的报酬微乎其微。在更近的一个题

为《当信仰撼动山脉》(2002)的作品中，艺术家请来了500位志愿者，一铲一铲地移走了秘鲁首都利马市附近的一座完整的沙丘。埃利斯采用多种媒介记录了这一过程，包括视频、照片、绘画、动画和文字。

阿布拉莫维克、马塔-克拉克、瑞斯特

