

西方绘画

500 Years of
Western Paintings
Collections of
Tokyo Fuji Art Museum

东京富士美术馆
馆藏作品展

500年

清华大学艺术博物馆
展览丛书

COLLECTION OF EXHIBITION CATALOGUES
TSINGHUA UNIVERSITY ART MUSEUM

清华大学艺术博物馆 编

清华大学出版社

清华大学艺术博物馆
展览丛书

COLLECTION OF EXHIBITION CATALOGUES
TSINGHUA UNIVERSITY ART MUSEUM

西方绘画

*500 Years of
Western Paintings
Collections of
Tokyo Fuji Art Museum*

东京富士美术馆
馆藏作品展

500年

清华大学艺术博物馆 编

清华大学出版社
北京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

西方绘画500年:东京富士美术馆馆藏作品展/清华大学艺术博物馆编.--北京:清华大学出版社,2018

(清华大学艺术博物馆展览丛书)

ISBN 978-7-302-51381-0

I. ①西… II. ①清… III. ①绘画—作品综合集—世界 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第227473号

责任编辑:王琳
装帧设计:王鹏
责任校对:王荣静
责任印制:刘祎淼

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:天津图文方嘉印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:230mm×290mm 印张:10.5 字数:234千字

版 次:2018年11月第2版 印次:2018年11月第2次印刷

定 价:260.00元

产品编号:080674-01

清华大学艺术博物馆
展览丛书
COLLECTION OF EXHIBITION CATALOGUES
TSINGHUA UNIVERSITY ART MUSEUM

编委会

主任: 冯 远 王明旨

编委: (按姓氏笔画为序)

马 赛 王宏剑 王明旨 卢新华 代大权 冯 远 吕品田 庄惟敏 刘元凤 刘巨德 杜大恺 杜鹏飞
李文儒 杨冬江 杨晓阳 吴为山 何 洁 邹 欣 张 敢 张夫也 陈履生 范迪安 尚 刚 郎绍君
徐 冰 徐 虹 彭 林 蒋耘中 鲁晓波 曾成钢 薛永年

主办单位: 清华大学艺术博物馆 东京富士美术馆

支持单位: 中国人民对外友好协会 株式会社黄山美术社

总策划: 冯 远

策展人: 杨冬江 五木田聪

项目协调人: 王晨雅 王 鹏 平野贤一 姚 岚

策展助理: 王 兆 张 明

展览设计: 王晨雅

视觉设计: 王 鹏

展览执行: 孙艺玮 杨 晖 兰 钰 宫川谦一 刘雅羲 刘润福

文字执笔: 小金丸敏夫 王 兆 张 明

文字翻译: 松田光雄 钟子澈

图录编辑: 张 明

国际事务: 钟子澈 王 瑛

行政事务: 马艳艳

Editorial Board

Head: Feng Yuan, Wang Mingzhi

Members: Ma Sai, Wang Hongjian, Wang Mingzhi, Lu Xinhua, Dai Daquan, Feng Yuan, Lyu Pintian, Zhuang Weimin,
Liu Yuanfeng, Liu Jude, Du Dakai, Du Pengfei, Li Wenru, Yang Dongjiang, Yang Xiaoyang, Wu Weishan, He Jie, Zou Xin,
Zhang Gan, Zhang Fuye, Chen Lyusheng, Fan Di'an, Shang Gang, Lang Shaojun, Xu Bing, Xu Hong, Peng Lin, Jiang Yunzhong,
Lu Xiaobo, Zeng Chenggang, Xue Yongnian

Host: Tsinghua University Art Museum, Tokyo Fuji Art Museum

Support: Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, Kouzan Fine-arts Company

General Director: Feng Yuan

Curator: Yang Dongjiang, Gokita Akira

Project Coordinator: Wang Chenya, Wang Peng, Hirano Kenichi, Yao Lan

Curatorial Assistant: Wang Zhao, Zhang Ming

Exhibition Design: Wang Chenya

Visual Design: Wang Peng

Exhibition Team: Sun Yiwei, Yang Hui, Lan Yu, Miyagawa Kenichi, Liu Yaxi, Liu Runfu

Text Compilation: Koganemaru Toshio, Wang Zhao, Zhang Ming

Text Translation: Matsuda Mitsuo, Zhong Ziwei

Catalogue Edit: Zhang Ming

International Affairs: Zhong Ziwei, Wang Ying

Administrative Affairs: Ma Yanyan

西方的文明源远流长，艺术的发展更是五彩斑斓。“西方绘画 500 年——东京富士美术馆馆藏作品展”为中国观众亲身体验西方艺术提供了一次难得的机会。展览选取 16 至 20 世纪西方艺术史历程中经典艺术流派的绘画作品，跨越崇尚人文的文艺复兴，经过华丽享乐的巴洛克和洛可可，再穿越新古典主义、浪漫主义、现实主义和印象主义，一直抵达现代主义和后现代主义。所展出的画作诠释了西方绘画艺术 500 年的流派兴替，描绘了一波又一波的西方艺术运动及风格的演变轨迹，堪称西方现当代艺术史的一次短暂巡礼。一座博物馆就是一个舞台，不同的艺术家演绎着不同的剧目。此次展览云集了诸如贝利尼、鲁本斯、安格尔、德拉克洛瓦、戈雅、库尔贝、米勒、马奈、莫奈、塞尚、梵高、高更、毕加索、莱热、米罗、沃霍尔等众多蜚声世界的艺术大师，他们的每一幅作品，都带着那个时代的文化气韵，向我们诉说着曾经的故事。

此次展览作为本馆今年的特展，经过了各方的精心策划与合作。这些令人流连忘返的艺术展品均来自日本东京富士美术馆，该馆坐落于东京西郊的大学城內，与大学有着密切的合作，致力于让美术馆真正成为“人本主义的文化城堡和教育的殿堂”。此理念与清华大学艺术博物馆的办馆宗旨相一致。一所一流的大学必定有一座一流的博物馆，而一座一流的博物馆必须提供一流的展览。作为一座百年名校的艺术博物馆，清华大学艺术博物馆自 2016 年建成开放以来，积极筹划和举办了多场艺术展览，努力融入“人文日新”的清华校园文化之中，为创建“双一流”大学的目标贡献力量。

1968 年，东京富士美术馆的创立者池田大作提出中日邦交正常化的建议。1972 年，中国与日本政府签署联合声明，决定在和平共处五项原则的基础上，建立两国持久的和平友好关系。本次展览在此时隆重举行，既是对中日邦交正常化的一个纪念，亦是推进中日文化交流的一件盛事。最后，要特别感谢提供如此精彩展品的日本东京富士美术馆，感谢对展览提供大力支持的日本驻华大使馆，此外，还要致谢清华大学艺术博物馆展览团队的出色工作，各方的积极参与和精诚合作才使得本次展览最终得以精彩呈现。

FOREWORD

Feng Yuan

Director of Tsinghua University Art Museum

Western world has a long-standing civilization and colorful art development history. The *500 Years of Western Paintings—Exhibition of Collections of Tokyo Fuji Art Museum* offers a rare opportunity for Chinese public to personally experience western art. The exhibition selects the paintings of the classic art schools in western art history from the 16th to the 20th century, starting from the humanistic Renaissance, passing through the luxuriant and hedonic Baroque and Rococo as well as the Neoclassicism, Romanticism, Realism, and Impressionism, and finally ending at the Modernism and Postmodernism. The paintings displayed in this exhibition reflect the rise and fall of western painting schools over the 500 years and depict the western art movements one after another and the evolution track of art styles, which can be regarded as a short tour of the western modern and contemporary art history. A museum is a stage where different artists play different dramas. The exhibition gathers the works of a large number of world-famous masters such as Bellini, Rubens, Ingres, Delacroix, Goya, Courbet, Millet, Manet, Monet, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Picasso, Léger, Miró, and Warhol, and each of their works carries the cultural charm and tells us the story of that era.

This exhibition, as a special exhibition of our museum this year, has been elaborately planned by all parties through cooperation. All of these fascinating art exhibits are from the Tokyo Fuji Art Museum located in the university town on the western outskirts of Tokyo, Japan, which has a close cooperation with universities and is committed to making the art museum truly a “humanistic culture castle and education palace”. This concept agrees with the founding purpose of the Tsinghua University Art Museum. A first-rate university must have a first-rate museum, and a first-rate museum must host first-rate exhibitions. Since its completion and opening in 2016, Tsinghua University Art Museum, as an art museum of a century-old university, has actively planned and organized a number of art exhibitions and taken great efforts to merge into the “innovative humanity-oriented” Tsinghua campus culture and make contributions to the objective of the “Double First-Class” university.

In 1968, Daisaku Ikeda, the founder of the Tokyo Fuji Art Museum, proposed the normalization of Sino-Japanese diplomatic relations. In 1972, Chinese and Japanese governments signed a joint statement and decided to establish lasting peace and friendship between the two countries on the basis of the Five Principles of Peaceful Coexistence. The grand opening of the exhibition on this occasion is not only a commemoration of the normalization of Sino-Japanese diplomatic relations, but also a great event to promote Sino-Japanese cultural exchanges. Finally, I would like to express my special thanks to the Tokyo Fuji Art Museum for such fantastic exhibits and to the Japanese Embassy in China for the strong support. Also, I would like to extend my thanks to the exhibition team of the Tsinghua University Art Museum for their excellent work. Only by the active participation and sincere cooperation of all parties can this exhibition be held successfully eventually.

一部浓缩的 西方艺术史 (16—20世纪)

杨冬江

清华大学美术学院副院长

“西方绘画 500 年——东京富士美术馆馆藏作品展”是一个有点特别的展览。它的特别之处在于展出的是一座日本美术馆收藏的西方艺术画作。展览精选 60 幅经典作品，共分为五部分：个性发现与人文阐扬，华彩乐章与怀古幽情，古典理性与浪漫情感，真实镜像与光色建构，纯粹观念与混杂多元。以时间为叙事主线，流派为发展形态，展现了西方艺术发展历程，从文艺复兴，巴洛克与洛可可、写实主义与古典主义，到新古典主义与浪漫主义，现实主义、印象主义与后印象主义，一直到现代主义与后现代主义潮流，由此勾勒出了一幅 16 至 20 世纪西方艺术 500 年的历史画卷，引领着我们去探寻那些伟大的时代、艺术家及其作品中的奥秘。

本次展览不仅提供了一个东西方艺术观念交汇碰撞的机会，同时也带来了一个观察西方艺术的双重视角。第一个视角是西方艺术史的演变发展，展品生动地诠释了 16 世纪至 20 世纪西方艺术跌宕起伏的历史故事。它们中的多数都出自享誉世界的艺术大师之手，如文艺复兴威尼斯画派巨匠贝利尼，巴洛克艺术杰出代表鲁本斯，新古典主义大师安格尔和浪漫主义代表人物德拉克洛瓦、戈雅，以及现实主义大师库尔贝、米勒，印象主义大师马奈、莫奈，后印象主义巨匠塞尚、梵高、高更，一直到现代主义的代表性艺术家毕加索、莱热、米罗，以及后现代主义的沃霍尔等，这些耳熟能详的艺术家是西方艺术史中绕不开的角色，他们的艺术杰作尽显西方艺术史之绚丽斑斓。

此外，展览还隐含了另一个视角：日本艺术界、博物馆界及收藏界是如何看待和理解西方的艺术史？如何甄选并收藏西方的艺术品？近代以降，日本与西方文化交流频繁，明治维新以后努力学习西方，甚至有过“脱亚入欧”的主张。富士美术馆是由日本著名摄影师、和平运动倡导者池田大作先生于 1983 年创办，至今已收藏了超过 3 万件艺术作品，尤其是有计划地收藏了西方艺术史上众多代表性的艺术作品。透过日本文化的视角所遴选的西方艺术品，当然既不同于卢浮宫和奥赛博物馆的馆藏，也有别于大都会博物馆和纽约现代艺术博物馆的藏品。也许我们有理由认为，本次展览所展出的西方艺术品，一定程度上代表了日本艺术界和博物馆界对西方艺术史的理解与认知。

一、个性发现与人文阐扬

本次展览展出的作品中，创作年代最早的要数乔凡尼·贝利尼的《行政长官的肖像》（图1）。贝利尼出生于一个艺术世家，其父亲和兄弟都是意大利文艺复兴威尼斯画派的代表性人物。他一生创作了不少肖像画，这些特定模特的人物肖像画，反映着威尼斯当时的社会氛围和时代背景。另一位中国观众不陌生的画家丁托列托也是威尼斯画派的画家，他的作品被批评家誉为“把提香的色彩和米开朗琪罗的形体结合起来”，这一特点可从《收藏家的肖像》（图5）的视觉效果中观察到。

说到文艺复兴，这是西方历史上现代大幕拉开的时代。瓦萨里率先为文艺复兴命名，并在其《大艺术家传》中记载了许多伟大的艺术家。那个时代资本主义萌芽，世俗文化和科学理性兴起，结束了漫长宗教宰治的中世纪，“人文主义”思想体系确立起来。“人文主义”肯定人的价值，提倡人性和个性自由，给西方艺术带来革命性的变化。本次展览展出的这一时期的作品以人物肖像画为多，均是来自文艺复兴时期代表性艺术家的作品。

文艺复兴运动在欧洲有两大支脉，一是意大利文艺复兴及向南延展，它首先缘起于意大利佛罗伦萨，后影响到意大利全境和其他国家，比如法国、西班牙等欧洲南部国家。佛罗伦萨画派、威尼斯画派和罗马画派，是意大利文艺复兴最具代表性的艺术流派。文艺复兴时期出现了许多伟大的艺术家，诸如马萨乔、波提切利、达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、贝利尼、提香，这些艺术大师的名字被庄严地镌刻在西方艺术史册上，他们的作品和生平故事成为艺术史家和后人津津乐道的话题。

与意大利文艺复兴平行发展的是另一支脉：北方文艺复兴，主要以尼德兰、德国等欧洲北部国家为代表。本次展览展出有德国文艺复兴的艺术作品。在15至16世纪，德国城市工商业的发展、宗教改革运动和农民战争，使得德国文艺复兴开始形成并达到极盛，涌现了一大批杰出的艺术家，如丢勒、小荷尔拜因等。与此同时，德国风景画在16世纪成为独立的画科，其中尤为著名的当属多瑙河画派，展览中的阿尔布雷希·阿尔特多费尔即是多瑙河画派的巨匠，他的《山岳风景》（图2）极富想象力和浪漫情怀。多瑙河画派的代表人物老卢卡斯·克拉纳赫同时也是著名的宫廷肖像画师，《宽宏的约翰·弗雷德里克萨克森选侯的肖像》（图3）即是他效忠的君主约翰·弗雷德里克三世的肖像。

二、华彩乐章与怀古幽情

告别文艺复兴，进入17、18世纪，欧洲产生了继文艺复兴后的又一伟大思想文化运动——启蒙运动。迎面而来的是又一批伟大艺术家的作品，他们各自代表着迥异的艺术风格，形成

不断嬗变演进的历史逻辑。这一阶段文艺思潮复杂多样，艺术风格绚丽多彩。色彩华美、激情动感的巴洛克艺术和贵族艳情、享乐主义的洛可可艺术，共同谱写了一段艺术史上的“华彩乐章”。与此同时，学院派古典主义崇尚古典主义及其法则，尽显怀古静谧之境。写实主义潮流始终涌动，无不表现出艺术家们对现实生活的深远情思。

16 世纪后半叶在意大利兴起的巴洛克艺术，在 17 世纪步入全盛期，巴洛克艺术远负盛名的代表艺术家有佛兰德斯鲁本斯，展出的《君士坦丁的婚姻》（图 13）充满亮丽的色彩和奔放的笔触，透露出一种巨大的吸引力和感人的力量。英国肖像画家和风景画家庚斯博罗在色彩的运用上也颇有成就，他甚至被称为“鲁本斯以来最伟大的色彩家”，《小屋前的人物》（图 17）中色彩的处理展现出树木枝叶掩映下天边的艳丽晚霞以及窗户的反光，进一步烘托出了画中抒情的意味，给暮色中的农户家庭增添上了一种圣洁的色彩。18 世纪诞生于法国的洛可可艺术则弥漫了享乐主义色彩，这一特征在布歇的《维纳斯的凯旋》（图 15）中展现得淋漓尽致，画面中的裸女群像尽显妩媚华贵。

17 世纪，学院派古典主义在法国占据着主导地位，它崇尚古代艺术和古典精神，以希腊、罗马为典范，著名的画家有乌埃、普桑、勒·叙厄尔、洛兰等。展览中勒·叙厄尔的《倚靠着废墟的女子》（图 6）、洛兰的《溪水树林风景》（图 7），无不体现出古典主义法则和古典式构图。与此同时，与古典主义并行不悖的写实主义，此时也广泛存在于意大利、西班牙、佛兰德斯、荷兰、法国等地，法国画家拉·图尔的《吸烟男子》（图 8）体现出严谨的写实风格和卡拉瓦乔画风戏剧性的明暗法，荷兰画派哈尔斯的《男子肖像》（图 14）表现出人物的性格特征和心理状态。小彼得·勃鲁盖尔是尼德兰文艺复兴时期描绘现实的最伟大艺术家老彼得·勃鲁盖尔的长子，他的两幅画作《雪中狩猎》（图 10）和《农民的婚礼盛宴》（图 12）均为模仿其父亲的同名画作而绘制。写实主义艺术家们关注普通人的日常生活，彰显出一种对现实场景的凝视力量和深远情思。

三、古典理性与浪漫情感

启蒙运动之后，西方文化艺术的中心从佛罗伦萨和罗马转向了巴黎，法国成为西方艺术最活跃的国度。18 世纪下半叶，启蒙思想带来了基本人权的确立、全新道德秩序和现代科学的巩固，理性主义开始成为主流，艺术中相应地出现了新古典主义风格。它强调逻辑和理性，喜欢刻画取自古希腊和罗马的说教主题。到了 19 世纪上半叶，艺术家们不再探索道德和固定不变的价值观，而是转向心灵深处的思考，提倡情感、想象和自然至上的浪漫主义。由此构成了古典理性与浪漫情感的二重奏。

西方艺术从洛可可的浮华转向新古典主义的理性，这一过程中的关键人物是法国新古典

主义艺术家雅克-路易·大卫，他的名作《拿破仑一世与约瑟芬皇后加冕礼》描绘的是拿破仑一世正要將皇冠授予约瑟芬皇后的画面，这件作品被多次模仿和复制，跟随大卫学习的新古典主义画家雅克-诺埃尔-玛丽·弗雷米创作的《拿破仑加冕约瑟芬》（图 23）正是这一名作的复制品，大卫工作室绘制的《拿破仑加冕礼》中拿破仑的肖像也取自这件作品的局部。大卫创作的拿破仑肖像画中，《拿破仑越过圣贝尔纳山》中的拿破仑在强烈的视觉效果下更凸显英雄的形象，这一点可以从展览中大卫工作室绘制的同名作品中看出。

随着 1814 年拿破仑的退位，波旁王朝的复辟，法国在文学和艺术上掀起了浪漫主义运动，其主要代表人物是籍里柯和德拉克洛瓦。展览中籍里柯的《向敌人进攻的第一帝国将军》（图 24）以人马一体的英勇的骑马像为主题，表现出紧张激烈的感情和动势。浪漫主义巨匠德拉克洛瓦的《堂吉珂德在他的图书馆》（图 25）描绘了 17 世纪西班牙作家塞万提斯所著小说《堂吉珂德》中并未出现的一个场景，将堂吉珂德精神失常后的心理描绘得淋漓尽致，另两幅《奥兰的阿拉伯人》（图 26）、《牵马的彻尔克斯人》（图 27）则充满着异域风情。在西班牙，戈雅是这种新浪漫主义精神的代表，展出的《波旁-布拉干萨家族的唐·塞巴斯蒂安·玛丽·加布里埃尔的肖像画》（图 19）中，前景鲜明的自然主义风格与轻盈而优雅的远景之间构成了绝妙的对比。英国浪漫主义画家钟情于描绘大自然的风景画，威廉·透纳的《暴风雨来临前的海景》（图 28）尽显暴风雨逼近时的紧迫感，以浪漫的手法描绘了凌驾于人类微小努力之上的强大自然之力。

四、真实镜像与光色建构

1848 年的欧洲革命改变了西方世界的进程，艺术风格也随之骤变，古典主义和浪漫主义被现实主义和印象主义取而代之。现实主义提倡客观表现真实生活，描绘源于生活的真实美。1848 年至 1870 年是现实主义大放光彩的时代，艺术家们深受科学发展和实证主义的影响，渴望在艺术中逼真地再现自己生活的时代。诚如法国现实主义代表画家库尔贝所言：“绘画完全是一门非常具体的艺术，它只能由对真实有形物的再现所构成，它运用物质性的语言，也就是看得见的事物。”巴比松画派的艺术家们聚集在法国枫丹白露森林，以真实的自然风貌为对象进行写生。展览中柯罗的《忧郁的少女》（图 29）、杜比尼的《沿河》（图 32）等风景画，以及米勒表现农村生活场景的画作《牧鹅少女》（图 31），都在真实质朴中尽显深刻的社会意义。库尔贝以表现劳动阶层的生活方式与活动见长，也精通各路题材，本次展出的《海平面上的风暴》（图 34）是一幅风景画，真实地将暴风雨来临的场景记录下来。

19 世纪下半叶，印象主义以创新的姿态登上了历史舞台。作为现代主义的先驱，印象主义在 19 世纪下半叶迅速占领了艺术场域的中心，颠覆性地重构了西方艺术的地形图。印象主义画家们突破传统题材和构图的样式，完全以视觉经验的感知作为绘画的唯一参照，他们

提倡在户外写生,表现个人眼睛所见的物象和光照之下色彩的微妙变化,如展览中莫奈的《睡莲》(图 35)、马奈的《漫步》(图 37)、毕沙罗的《埃拉尼的多云秋季早晨》(图 43)、西斯莱的《鲁弗申放牧的牛群》(图 36)、雷诺阿的《穿红衣的年轻女子》(图 38)、莫里索的《露台上》(图 44)等画作,注重对外光的研究和表现,更多地探索绘画语言本身。此外,展览中还展出“后印象主义”作品,“后印象主义”改变了现实主义和印象主义的经验主义倾向,提倡高度个性化的观看方式,追求更为宏大、更具幻想特点的艺术表现。塞尚反对印象主义因迷恋外光和色彩而破坏物象的实体结构,并在深入研究自然中表现与自然相似的真实感和动态感的图像,如展出的《奥维尔的环路》(图 41)。梵高和高更侧重于精神性的表现,并赋予画面象征意味,大胆采用平面的鲜明色调,如梵高的《挖炭农妇和村舍》(图 46)和高更的《水塘边的柳树》(图 45)。

五、纯粹观念与混杂多元

19 世纪末 20 世纪初以来,随着资本主义社会工业的迅猛发展、第一次世界大战的爆发以及新的工业革命,各种哲学和美学思潮空前活跃,具有纯粹性和先锋特色的现代主义美术思潮和流派也风起云涌。“二战”结束后的 20 世纪 50 年代,世界艺术中心由巴黎转向纽约,诞生了众多有别于现代主义艺术的新思潮和新流派,艺术世界呈现混杂多元的样貌。

后印象主义直接影响了现代主义艺术的趋势,梵高对情感的强调影响到野兽主义、表现主义等现代主义艺术流派的产生,从展览中马尔凯的《土伦港口景色》(图 54)和弗拉曼克的《塞纳河畔的房子》(图 52)中鲜艳的色彩可感受到丰富的情感。马格利特的《抽象理念》(图 50)、米罗的《改进》(图 53)则让观者体会到超现实主义的独特想象力和深刻寓意。与此同时,塞尚对理性的重视也影响了立体主义、未来主义等现代主义艺术流派的发展,立体主义追求一种几何形体的美,以及形式的排列组合所产生的美感,将三维空间转为画面上的二维平面空间,如展览中立体主义画家毕加索的《鸽子》(图 59)、莱热的《城市研究》(图 60)。形而上画派画家契里柯的《赫克托耳与安德洛玛克》(图 49)和莫兰迪的《静物》(图 51),展现出寂静的意境和明确的形象。20 世纪初在巴黎活动但未参加现代主义运动的艺术家莫迪利亚尼、夏加尔的画作则介于写实主义和表现主义之间。

随着 20 世纪 50 年代艺术中心向纽约的转移,诞生了抽象表现主义、波普艺术、极少主义等众多艺术流派。这些被称为后现代主义的美术现象,企图打破传统的审美范畴,跨越艺术与生活的界线,主张多元和平民化,广泛运用大众传播媒介。尤其是 60 年代盛行的波普艺术,创造出一种大众流行的艺术现象,波普艺术代表人物沃霍尔的《坎贝尔的汤罐头》(图 55)及一系列诸如《女人》(图 57)、《运动员(杰克·尼克劳斯肖像)》(图 58)等丝网印制的人像,罗伯特·印第安纳的著名作品《爱》(图 56),无不反射出流行文化和

消费文明，同时也反思着社会的新现象。

以上就是以展出的作品所呈现的一部浓缩的西方艺术史。值得一提的是，本次展览的部分作品曾于1992年在中国美术馆进行过展出。如此系统地介绍西方美术的大型展览，在当时的国内尚属首次。诸多的经典原作为中国观众直接欣赏、研究与借鉴西方艺术提供了绝佳的机会。展览受到广大观众的热烈欢迎。时过境迁，20世纪90年代到今天，中国已然发生巨大的变化，作为世界第二大经济体，作为进入新时代的伟大国度，当下我们对自身以及西方社会和文化的认识也都发生了深刻的转变。中国的对外开放也更加活跃。

在全球化的进程中，清华大学始终重视自身国际化水平的提升，不断推动全球战略的实施，改善国际化校园所需的各种条件环境。2016年建成开放的清华大学艺术博物馆，至今已举办不少西方艺术大展，如“对话达·芬奇：第四届艺术与科学国际作品展”“从莫奈到苏拉热：西方现代绘画之路（1800—1980）”“回归·重塑：布德尔与他的雕塑艺术”，等等。这些展览既是博物馆及清华大学国际文化交流的体现，又是中国与他国间文化交流的盛事。相信这次与日本东京富士美术馆合作的展览，不仅会在清华大学中西文化交流的历程中留下令人回忆的印迹，也将在中日文化交流史上留下隆重的一笔。

A CONDENSED WESTERN ART HISTORY (16TH-20TH CENTURY)

Yang Dongjiang

Deputy Dean of Academy of Arts & Design, Tsinghua University

The *500 Years of Western Paintings—Exhibition of Collections of Tokyo Fuji Art Museum* is a special exhibition, as it will display the western paintings collected by a Japanese art museum, and the selected 60 exhibits divided into five sections: Personality Discovery and Humanity Promotion, Resplendent Movement and Exquisite Nostalgia, Classical Rationality and Romantic Emotion, Real Mirror Image and Construction of Light and Colors, and Pure Concept and Diversification. Taking time as the main narrative line and genre as the development form, it shows the development process of western art, from Renaissance, Baroque and Rococo, realistic trend and Classicism, to Neoclassicism and Romanticism, Realism, Impressionism and Post-Impressionism, and until the trend of Modernism and Post-Modernism. From this, a 500-year history of western art in the 16th to 20th centuries is outlined, leading us to explore the mysteries of those great times, artists and their works.

010

011

This exhibition offers an opportunity for the intersection and collision of eastern and western art concepts and also gives us dual perspectives to observe eastern and western art. The first perspective is the evolution of western art history, as the exhibits vividly interpret the ups and downs in western art history from the 16th to the 20th century. The most displayed works are created by world-famous masters, including the Renaissance Venetian painting master Bellini, the outstanding Baroque art representative Rubens, the Neoclassicist master Ingres, the Romanticist representatives Delacroix and Goya, the Realist masters Courbet and Millet, the Impressionist masters Manet and Monet, the Post-Impressionists giants Cézanne, Van Gogh and Gauguin, the Modernist representatives Picasso, Léger and Miró, the Post-Modernist Warhol, etc. These familiar names are inseparable with western art history.

The second perspective is hidden behind the exhibits, i.e., how the Japanese art, museum and collection circles select and collect western art works. Since modern times, Japan and the West have had frequent cultural exchanges. After the Meiji Restoration, Japan has made great efforts to learn from the West and even advocated the “Datsu-A Ron” (De-Asianization in Japanese) doctrine. Founded in 1983 by the famous Japanese photographer and peace movement advocate Daisaku Ikeda, the Tokyo Fuji Art Museum has collected more than 30,000 art works, especially the systematic collection of many representative works in western art history. These western paintings selected from the perspective of Japanese culture, of course, are different from the collections of the Louvre and Musée d’Orsay as well as the collections of the Metropolitan Museum of Art and the Museum of Modern Art in New York. Perhaps we have reason to believe that this exhibition of western art, to a certain extent, represents the understanding and cognition of the western art history in Japanese art and museum circles.

1. Personality Discovery and Humanity Promotion

The *Portrait of a Procurator* (picture 1) of Giovanni Bellini is the earliest among the works in this exhibition. Bellini was born in an artistic family, and his father and brother were representatives of the Italian

Renaissance Venetian School. In his life, he painted many portraits of specific models which reflected the social atmosphere and the historical background of Venice at the time. Another painter that Chinese is familiar with is Tintoretto, another painter of the Venetian School. His works were reputed as the “combination of the color of Titian and the design of Michelangelo” by critics, which can be observed from the visual effect of the *Portrait of Collector* (picture 5).

Renaissance was the era when the modern curtain in western history was unveiled. Vasari was the first to name the Renaissance and recorded many great artists in his book *Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects*. That era witnessed the sprouted capitalism, the rise of secular culture and scientific rationality, the end of the Middle Ages long ruled by religion and the establishment of the “humanism” ideology. The “humanism” affirmed human value, advocated humanity and freedom of personality, and revolutionarily changed the western art. Most of the works in this period displayed this time are portraiture, all of which were created by the representative Renaissance artists.

The Renaissance movement had two branches in Europe, which was Italian Renaissance, originated from Florence, Italy, and later influenced the whole Italy and other countries like France, Spain and other southern European countries. The Florentine School, Venetian School and Roman School are the most representative art schools of the Italian Renaissance. During the Renaissance, there were many great artists, such as Masaccio, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Bellini and Titian, whose names were solemnly engraved in the annals of western art history and whose works and life stories were the topics relished by art historians and later generations.

The Northern Renaissance, another branch developed in parallel to the Italian Renaissance, mainly prevailed in the northern countries such as Netherlands and Germany. This exhibition will display the works of the Renaissance in Germany. From the 15th to 16th century, the urban industry and commerce development, the Reformation and the peasant war in Germany made the German Renaissance emerge and flourish, with a large number of outstanding artists such as Dürer and Hans Holbein the Younger emerging. At the same time, the German landscape painting became independent in the 16th century, especially the well-known Danube School. Albrecht Altdorfer, whose work will be seen in the exhibition, was the master of the Danube School. His *Mountain Range* (picture 2) is very imaginative and romantic; Lucas Cranach the Elder was the representative of the Danube School and also a famous court portrait painter, and the *Portrait of John Frederic the Magnanimous, Elector and Duke of Saxony* (picture 3) is the portrait of monarch John Frederic III he served.

2. Resplendent Movement and Exquisite Nostalgia

Following the Renaissance, we entered the 17th and 18th centuries when the Enlightenment, another great ideological and cultural movement after the Renaissance, was born in Europe. Another group of great artists appeared, representing different artistic style and establishing constantly evolved historic logic. This stage was characterized by complex and diverse literary thoughts and rich and colorful artistic styles. The Baroque art with gorgeous colors and dynamic passion and the Rococo art with aristocratic Eroticism and Hedonism jointly composed a piece of “movement” in the art history. In the same period, the Academic Classicism advocated Classicism and its laws, fully manifesting the artistic concept of nostalgia and tranquility. The Realism tide had always been surging, revealing the deep feelings of artists for the real life.