

文(法)玛丽昂·奥古斯丹
绘(法)布鲁诺·海茨 / 译 全慧

漫画艺术史

从文艺复兴

.....

到现代!

.....

文(法)玛丽昂·奥古斯丹
绘(法)布鲁诺·海茨 / 译 全慧

漫画艺术史

图书在版编目(CIP)数据

漫画艺术史. 从文艺复兴到现代 / (法) 玛丽昂 · 奥古斯丹, (法) 布鲁诺 · 海茨著 ; 全慧译. -- 北京 : 人 民美术出版社, 2018.8

ISBN 978-7-102-08064-2

I. ①漫… II. ①玛… ②布… ③全… III. ①漫画 - 作品集 - 法国 - 现代 IV. ①J238.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第122732号

著作权合同登记号: 01-2018-1841

"L'histoire de l'Art en BD":
Volume 1- De la préhistoire à la Renaissance!
Volume 2- De la renaissance à l'Art moderne!
Text by Marion Augustin / Illustrations by Bruno Heitz
Original French edition and artwork © Editions Casterman
All rights reserved.
Text translated into Simplified Chinese © People's Fine Arts Publishing House Co., Ltd(2018)

This copy in Simplified Chinese version can only be distributed and sold in PR China, except Taiwan, Hong Kong, Macau.

MÀNHUÀ YISHŪSHI: CÓNG SHIQIÁN DÀO WÉNYIFUXÍNG

漫 画 艺 术 史 : 从 文 艺 复 兴 到 现 代

MÀNHUÀ YISHŪSHI: CÓNG WÉNYIFUXÍNG DÀO XIÀNDÀI

编辑出版 人民美术出版社
(北京市东城区北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

翻 译 全 慧

责任编辑 薛倩琳

责任校对 马晓婷

责任印制 胡雨竹

制 版 朝花制版中心

印 刷 北京荣宝燕泰印务有限公司

版 次: 2018年8月 第1版 第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 6

印 数: 0001-5000册

ISBN 978-7-102-08064-2

定 价: 55.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版 权 所 有 翻 印 必 禁

复 制 授 权

由于难以获得摹画或复制出版的授权, 本书对于20世纪部分著名艺术家未能提及, 另有一些虽有所提及却未能充分展示其作品的重要性。76页: 亨利·马蒂斯《戴帽子的女人》(1905), 经马蒂斯继承人授权; 79页: 巴勃罗·毕加索《阿维尼翁的少女》(1907) ©毕加索遗产2017/布面油画(243.9×233.7厘米), 经The Lillie P. Bliss Bequest, 333, 购得, 1939年 ©2017, 电子版, 纽约现代艺术博物馆/佛罗伦萨卡拉电子图像档案馆; 80页: 乔治·布拉克《高脚盘与扑克牌》(1913) ©比利时SABAM 2017; 81页: 马塞尔·杜尚《泉》(一译小便池, 1917) 与《现成的自行车轮》(1913) ©马塞尔·杜尚遗产/比利时SABAM 2017; 82页: 乔治·德·基里科《爱之歌》(1914) ©比利时SABAM 2017; 83a: 萨尔瓦多·达利《记忆的永恒》(1931) ©加拉·萨尔瓦多·达利基金会/比利时SABAM 2017; 83b: 勒内·马格利特《形象的叛逆》(1929) ©Ch. Herscovici-比利时SABAM 2017; 85a: 罗伊·利希滕斯坦《哦……好吧》(1964) ©比利时SABAM 2017; 85b: 安迪·沃霍尔《四个玛丽莲》(约1964) ©安迪·沃霍尔视觉艺术基金会/比利时SABAM 2017; 86a: 路易丝·布尔乔亚《妈妈》(1997) ©路易丝·布尔乔亚投资基金/比利时SABAM 2017; 86b: 弗朗西斯·培根《三人一室》(1964) ©比利时SABAM 2017; 88a: 莱奥纳多·芬奇《最后的晚餐》(1498) ©Haltadefinizione艺术品电子档案馆/意大利文化部/维基共享资源; 88b: 米开朗琪罗《摩西》(1513) ©卡斯特曼档案馆; 88c: 拉斐尔《巴尔达萨雷·卡斯蒂里奥内肖像画》(1514-1515) ©艾尔莎·朗贝尔/C2RMF/维基共享资源; 89a: 乔尔乔内《暴风雨》(约1507) ©威尼斯美术学院美术馆/维基共享资源; 89b: 阿尔布雷希特·丢勒《自画像》或“拿着特莉花的画家”(1493) ©普拉多博物馆/维基共享资源; 89c: 耶罗尼穆斯·博斯《人间乐园》(1494-1505) ©普拉多博物馆/维基共享资源; 90a: 彼得·保罗·鲁本斯《帕里斯的裁判》(1632-1635) ©卡斯特曼档案馆; 90b: 迪戈·委拉斯贵支《宫娥》(1656) ©在线美术馆/普拉多博物馆/维基共享资源; 91a: 贝尼尼《阿波罗与达芙妮》(1622-1625) ©加斯帕尔·阿尔弗/维基共享资源; 91a: 卡拉瓦乔《大卫与哥利亚》(1606-1607) ©Latit86/博尔盖塞美术馆/维基共享资源; 91b: 约翰内斯·维米尔《戴珍珠耳环的少女》(1665) ©卡斯特曼档案馆; 91c: 伦勃朗·凡·莱茵《扮成使徒保罗的自画像》(1661) ©米歇尔·皮埃尔·卡斯特曼档案馆; 92a: 安东尼·华多《舟发西苔岛》(1717) ©卢浮宫博物馆/J.-M.考布伦斯; 92b: 弗朗西斯科·德·戈雅《阳伞》(1777) ©普拉多博物馆/维基共享资源; 92c: 让·奥古斯特·多米尼克·安格尔《贝尔坦先生肖像》(1832) ©卢浮宫博物馆/J.-M.考布伦斯; 93a: 泰奥多尔·杰里科《美杜莎之筏》(1819) ©卢浮宫博物馆/卡斯特曼档案馆; 93b: 爱德华·马奈《阳台》(1868) ©谷歌艺术计划/维基共享资源; 93c: 奥古斯特·罗丹《思想者》(1917) ©谷歌艺术计划/维基共享资源; 94a: 奥古斯特·雷诺阿《煎饼磨坊的舞会》(1876) ©Allart/奥赛博物馆/维基共享资源; 94b: 塞尚 ©卡斯特曼档案馆; 94c: 文森特·梵高《自画像》(1899) ©奥赛博物馆/ J.-M.考布伦斯; 95a: 爱德华·蒙克《呐喊》(1893) ©WebMuseum/挪威国立博物馆/维基共享资源; 95b: 瓦西里·康定斯基《构图七号》©莫斯科特列季亚科夫美术馆/维基共享资源; 95c: 彼埃·蒙德里安《红黄蓝黑构图》(1921) ©海牙市立博物馆/维基共享资源。

献给巴布洛、埃米尔和诺埃
玛丽昂·奥古斯丹

译者的话

本书中绝大部分人名、地名及作品名都采用了法语的拼写方式，请读者注意。

汉语里的国名“荷兰”指的其实是今“低地王国”或“尼德兰王国”。然而在历史上，尼德兰与荷兰的概念并不重叠，在相当长的时间内，荷兰都只是尼德兰王国中两个省的名字。本书上下两册翻译相关概念时，除明显指今日荷兰国家的情况外，均以“尼德兰”对应法语“Pays-Bas”及形容词“néerlandais”，以“荷兰”对应“Hollande”及形容词“hollandais”。

法语地名“Flandres”，也译佛兰德斯、佛兰德、弗朗德尔、弗朗德勒等；其形容词“flamand”，也译弗拉芒或佛拉芒——本书中统一译为“弗兰德斯”。这一历史地名泛指古代尼德兰南部地区，位于西欧低地西南部、北海沿岸，包括今比利时、法国和荷兰三国的部分区域。

本书中提到的“罗曼式”对应的是法语形容词“roman”，在艺术领域，一般指西欧中世纪一段时期内（从加洛林王朝末期到哥特式风格兴起之前）的建筑艺术。与“罗马式”（法语为“romain”）指涉范围不一样。

最后，“王家”对应的法语形容词是“royal”，说明该国家是“王国”（royaume），其首脑是“国王”（roi）；“皇家”则对应法语形容词“impérial”，说明该国家是“帝国”（empire），首脑是“皇帝”（empereur）。在欧洲历史上出现过“王国”和“帝国”两种不同的政治形态，二者不可混淆。

全慧
2018年4月 北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画艺术史. 从文艺复兴到现代 / (法) 玛丽昂 · 奥古斯丹, (法) 布鲁诺 · 海茨著 ; 全慧译. -- 北京 : 人民美术出版社, 2018.8

ISBN 978-7-102-08064-2

I. ①漫… II. ①玛… ②布… ③全… III. ①漫画—作品集—法国—现代 IV. ①J238.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第122732号

著作权合同登记号: 01-2018-1841

"L'histoire de l'Art en BD":
Volume 1- De la préhistoire à la Renaissance!
Volume 2- De la renaissance à l'Art moderne!
Text by Marion Augustin / Illustrations by Bruno Heitz
Original French edition and artwork © Editions Casterman
All rights reserved.
Text translated into Simplified Chinese © People's Fine Arts Publishing House Co., Ltd(2018)

This copy in Simplified Chinese version can only be distributed and sold in PR China, except Taiwan, Hong Kong, Macau.

MÀNHUÀ YISHŪSHI: CÓNG SHIQIÁN DÀO WÉNYIFUXÍNG

漫画艺术史：从文艺复兴到现代

MÀNHUÀ YISHŪSHI: CÓNG WÉNYIFUXÍNG DÀO XIÀNDÀI

编辑出版 人民美术出版社
(北京市东城区北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

翻译 全慧

责任编辑 薛倩琳

责任校对 马晓婷

责任印制 胡雨竹

制 版 朝花制版中心

印 刷 北京荣宝燕泰印务有限公司

版 次: 2018年8月 第1版 第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 6

印 数: 0001-5000册

ISBN 978-7-102-08064-2

定价: 55.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

复制授权

由于难以获得摹画或复制出版的授权, 本书对于20世纪部分著名艺术家未能提及, 另有一些虽有所提及却未能充分展示其作品的重要性。76页: 亨利·马蒂斯《戴帽子的妇人》(1905), 经马蒂斯继承人授权; 79页: 巴勃罗·毕加索《阿维尼翁的少女》(1907) ©毕加索遗产2017/布面油画(243.9*233.7厘米), 经The Lillie P. Bliss Bequest, 333, 购得, 1939年 ©2017, 电子版, 纽约现代艺术博物馆/佛罗伦萨斯卡拉电子图像档案馆; 80页: 乔治·布拉克《高脚盘与扑克牌》(1913) ©比利时SABAM 2017; 81页: 马塞尔·杜尚《泉》(一译小便池, 1917) 与《现成的自行车轮》(1913) ©马塞尔·杜尚遗产/比利时SABAM 2017; 82页: 乔治·德·基里科《爱之歌》(1914) ©比利时SABAM 2017; 83a: 萨尔瓦多·达利《记忆的永恒》(1931) ©加拉·萨尔瓦多·达利基金会/比利时SABAM 2017; 83b: 勒内·马格里特《形象的叛逆》(1929) ©Ch. Herscovici-比利时SABAM 2017; 85a: 罗伊·利希滕斯坦《哦……好吧》(1964) ©比利时SABAM 2017; 85b: 安迪·沃霍尔《四个玛丽莲》(约1964) ©安迪·沃霍尔视觉艺术基金会/比利时SABAM 2017; 86a: 路易丝·布尔乔亚《妈妈》(1997) ©路易丝·布尔乔亚信托基金/比利时SABAM 2017; 86b: 弗朗西斯·培根《三人一室》(1964) ©比利时SABAM 2017; 88a: 莱奥纳多·芬奇《最后的晚餐》(1498) ©Haltadefinizione艺术品电子档案馆/意大利文化部/维基共享资源; 88b: 米开朗琪罗《摩西》(1513) ©卡斯特曼档案馆; 88c: 拉斐尔《巴尔达萨雷·斯蒂里奥内肖像画》(1514-1515) ©艾尔莎·朗贝尔/C2RMF/维基共享资源; 89a: 乔尔乔内《暴风雨》(约1507) ©威尼斯美术学院美术馆/维基共享资源; 89b: 阿尔布雷希特·丢勒《自画像》或“拿着特菊花的画家”(1493) ©普拉多博物馆/维基共享资源; 89c: 耶罗尼穆斯·博斯《人间乐园》(1494-1505) ©普拉多博物馆/维基共享资源; 90a: 彼得·保罗·鲁本斯《帕里斯的裁判》(1632-1635) ©卡斯特曼档案馆; 90b: 迪戈·委拉斯贵支《宫娥》(1656) ©在线美术馆/普拉多博物馆/维基共享资源; 91a: 贝尼尼《阿波罗与达芙妮》(1622-1625) ©加斯帕尔·阿尔弗/维基共享资源; 91a: 卡拉瓦乔《大卫与哥利亚》(1606-1607) ©Lafit86/博尔盖塞美术馆/维基共享资源; 91b: 约翰内斯·维米尔《戴珍珠耳环的少女》(1665) ©卡斯特曼档案馆; 91c: 伦勃朗·凡·莱茵《扮成使徒保罗的自画像》(1661) ©米歇尔·皮埃尔·卡斯特曼档案馆; 92a: 安东尼·华多《舟发西苔岛》(1717) ©卢浮宫博物馆/J.-M. 考布伦斯; 92b: 弗朗西斯科·德·戈雅《阳伞》(1777) ©普拉多博物馆/维基共享资源; 92c: 让-奥古斯特·多米尼克·安格尔《贝尔坦先生肖像》(1832) ©卢浮宫博物馆//J.-M. 考布伦斯; 93a: 泰奥多尔·杰里科《美杜莎之筏》(1819) ©卢浮宫博物馆/卡斯特曼档案馆; 93b: 爱德华·马奈《阳台》(1868) ©谷歌艺术计划/维基共享资源; 93c: 奥古斯特·罗丹《思想者》(1917) ©谷歌艺术计划/维基共享资源; 94a: 奥古斯特·雷诺阿《煎饼磨坊的舞会》(1876) ©Allart/奥赛博物馆/维基共享资源; 94b: 塞尚 ©卡斯特曼档案馆; 94c: 文森特·梵高《自画像》(1890) ©奥赛博物馆/ J.-M. 考布伦斯; 95a: 爱德华·蒙克《呐喊》(1893) ©WebMuseum/挪威国立博物馆/维基共享资源; 95b: 瓦西里·康定斯基《构图七号》©莫斯科特列季亚科夫美术馆/维基共享资源; 95c: 彼埃·蒙德里安《红黄蓝黑构图》(1921) ©海牙市立博物馆/维基共享资源。

试读结束: 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com

文(法)玛丽昂·奥古斯丹
绘(法)布鲁诺·海茨 / 译 全慧

漫画艺术史

我们的生活中，**艺术无处不在**：在房屋或建筑物的外观上，在墙上的招贴画中，在各式各样的电影里……

然而，艺术来自哪里？人类为什么要创作艺术品？在漫长的岁月里，艺术都有哪些形式？受到了哪些推动？采用了哪些技术手段？从一种文明到另一种文明、从一位艺术家到另一位艺术家，艺术品是如何传承的？为什么有的艺术品被保存了下来，而有的却被历史遗忘了？

本书下卷将勾勒出从文艺复兴至今，西方主要的艺术运动与艺术家们之间的关联。重点讲述视觉艺术，除绘画、雕塑外，还包括装置艺术和街头艺术。

翻过此页，你将穿梭时空，一睹艺术的神奇历史……等待你的，是想象力的宝藏，是创造力的奇观，是惊叹，是感动！

*莱奥纳多·达·芬奇 (1452-1519)，意大利画家、工程师。

莱奥纳多·达·芬奇仔细地研究人体，不仅研究外形，也研究内部机能，为的是能将人物画得完美。

他还想写一篇关于解剖学的论文。在此过程中，他有一些重要的发现。

1499年，经过多次攻打，法兰西国王的军队占领了米兰。斯福尔扎公爵只得逃走。

莱奥纳多·达·芬奇离开米兰，去别处寻找其他的赞助人。

对达·芬奇来说，发明创造比直接实践更重要。在动笔作画之前，他会做很多研究，画很多草稿……这样的研究过程令他沉迷。

达·芬奇吸收了北欧画家们的创意：以风景画为背景，采用四分之三侧面姿势，双手清晰可见。

蒙娜·丽莎的目光仿佛超越了观众，使人感觉若即若离。

达·芬奇发明了“晕涂法”：轮廓轻微模糊化，线条感减弱，从而产生一种朦胧感。为了达到这种效果，他会在画上极薄地晕涂上很多层。

您说的那个蒙娜·丽莎，也没有那么美吧？

可是所有人都知道她，为什么呢？

蒙娜·丽莎令人着迷，是因为她的微笑吗？像谜一样！

达·芬奇最终没有拿到酬金，将此画一直留存。1519年他在法国去世，法王弗朗索瓦一世买下了这幅画。如今，人们从世界各地来到卢浮宫，一睹其风采。

1503年，佛罗伦萨的统治者决定翻新市政厅旧宫，以彰显权势、庆贺军功。他们请来了达·芬奇和年纪轻轻却享有盛名的雕刻家米开朗琪罗·博纳罗蒂*。二位大师之间，竞争非常激烈。

一位年轻的艺术家通过与这两位天才的接触，学到了很多，他就是拉斐尔·桑奇奥*，天赋异禀，前途无量。

米开朗琪罗和达·芬奇都没能完成旧宫里的湿壁画，而且未完成的那些画如今也不见了。1505年，米开朗琪罗奉教皇尤里乌斯二世之命，前往罗马。

*米开朗琪罗·博纳罗蒂(1475-1564)，意大利画家、雕刻家。
*拉斐尔·桑奇奥(1483-1520)，意大利画家。

教皇尤里乌斯二世为了罗马以及他自己的荣耀而努力工作。他极为欣赏米开朗琪罗的雕塑作品《圣殇》(耶稣之母玛利亚伤悼其子)。

与达·芬奇一样，为了更准确地表现人体，米开朗琪罗也研究过解剖学。在古典雕像的基础上，他又添注了对人类感情的表达。

教皇决定重建罗马圣彼得大教堂。建筑师布拉曼特提出的方案是：一栋希腊十字形状的巨大建筑。

1506年，圣彼得教堂奠基。这项工程将持续数个世纪之久。

在罗马，多处工地都发掘出了古典时期的雕塑。很多艺术家都受到了它们的深刻影响。

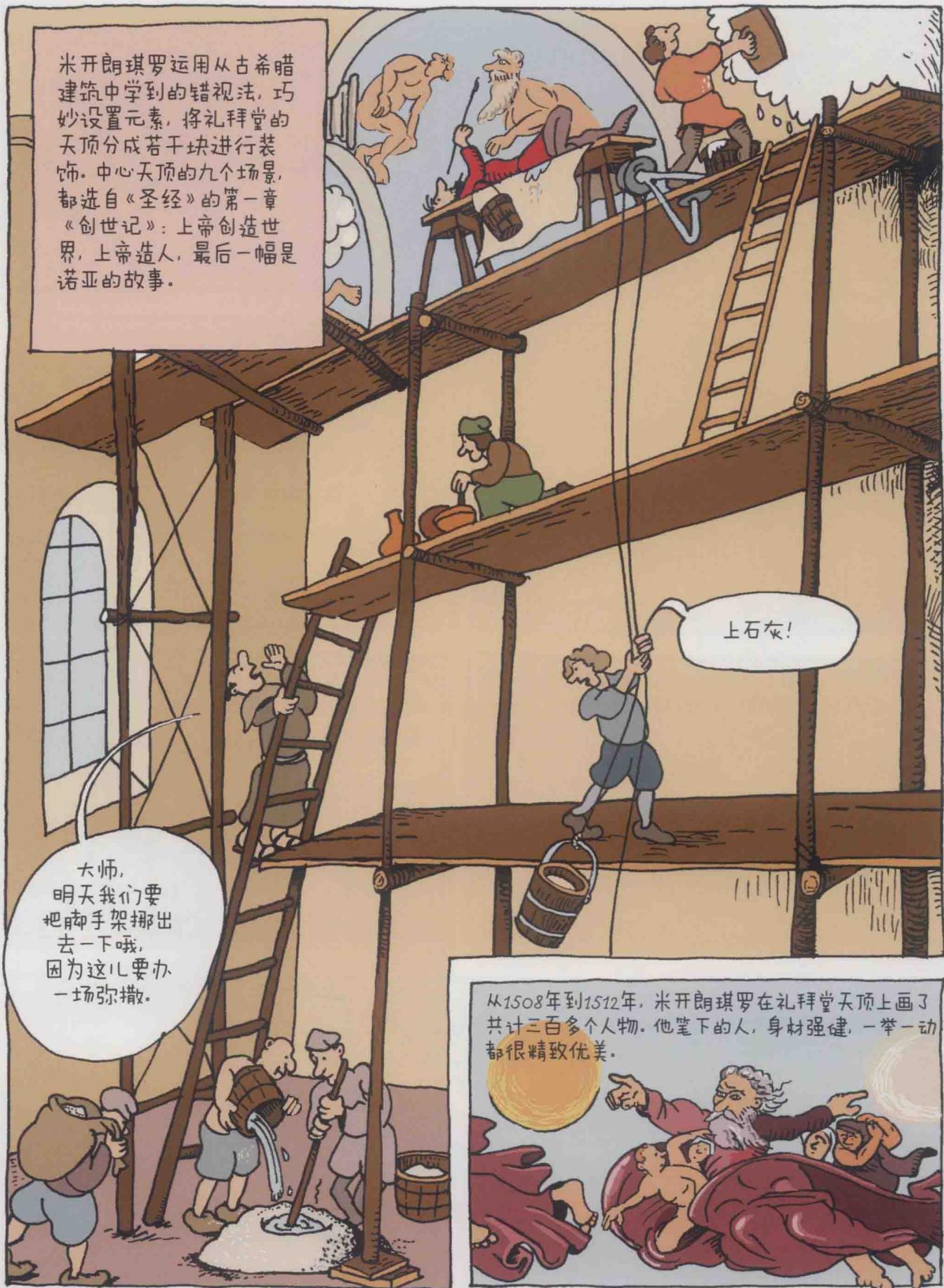

由于建造圣彼得教堂的缘故，紧邻的西斯廷礼拜堂屋顶开裂了。教皇要求米开朗琪罗将其修复，并进行装饰。

米开朗琪罗呵，这个礼拜堂是我的叔叔西斯都教皇发起建造的，我希望能翻新一下它的天顶。

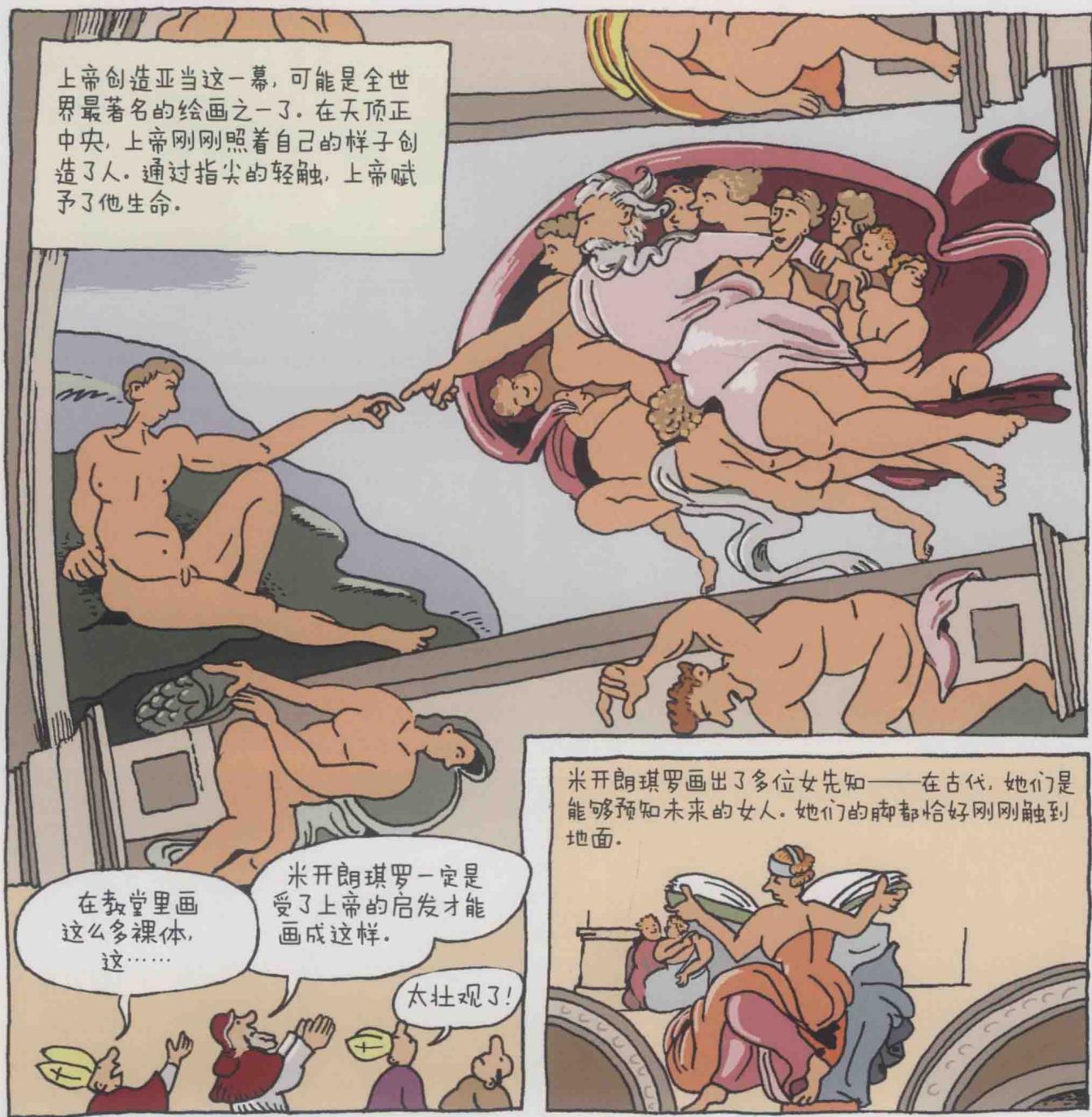
米开朗琪罗运用从古希腊建筑中学到的错视法，巧妙设置元素，将礼拜堂的天顶分成若干块进行装饰。中心天顶的九个场景，都选自《圣经》的第一章《创世记》：上帝创造世界，上帝造人，最后一幅是诺亚的故事。

从1508年到1512年，米开朗琪罗在礼拜堂天顶上画了共计三百多个人物。他笔下的人，身材强健，一举一动都很精致优美。

上帝创造亚当这一幕，可能是全世界最著名的绘画之一了。在天顶正中央，上帝刚刚照着自己的样子创造了人。通过指尖的轻触，上帝赋予了他生命。

米开朗琪罗收获了巨大的声誉和荣光。一些艺术家收藏了他的画像，还有一些艺术家会从他的画作中汲取营养。

米开朗琪罗还成为圣彼得大教堂的设计师之一，那时他已经70岁了。

1509年起，受到同样来自乌尔比诺的同乡布拉曼特的支持，拉斐尔参与了尤里乌斯二世在罗马的教皇宫的装饰工程。没过几个月，其他艺术家纷纷退出，只留拉斐尔一人继续工作。

现在我就要独立装饰教皇宫了！我要让它像米开朗琪罗画的西斯廷天顶一样美！

你一定可以做到的，老师。

我们都给您当助手。

关于未来的图书馆怎么装饰的问题，教皇近臣中有几位思想家给了拉斐尔一些建议。

要将人类思想与基督教信仰融合起来。
诗学啊，神学啊，
哲学啊……
这可是项伟大的工程！

这之后呢，画家就可以自由发挥，尽情施展了。

向希腊先贤们致敬……你让我想到了一个好主意，本博！

图书馆（也叫签字室）里，每面墙都装饰着一幅湿壁画。其中最著名的一幅，汇聚了古典时期的思想家们，这就是《雅典学院》，是一所想象出来的向所有思想家敞开的学院。画家将人物分成了若干组，舒朗有致。这幅湿壁画堪称文艺复兴时期的又一杰作。

多么了不起的透视！
信仰与知识相结合，
才能通向真理。
画面中央，
是亚里士多德和柏拉图。

这边是毕达哥拉斯，正埋头钻研呢。

那是赫拉克利特吧。

是啊，我是照着米开朗琪罗的样子画的！

