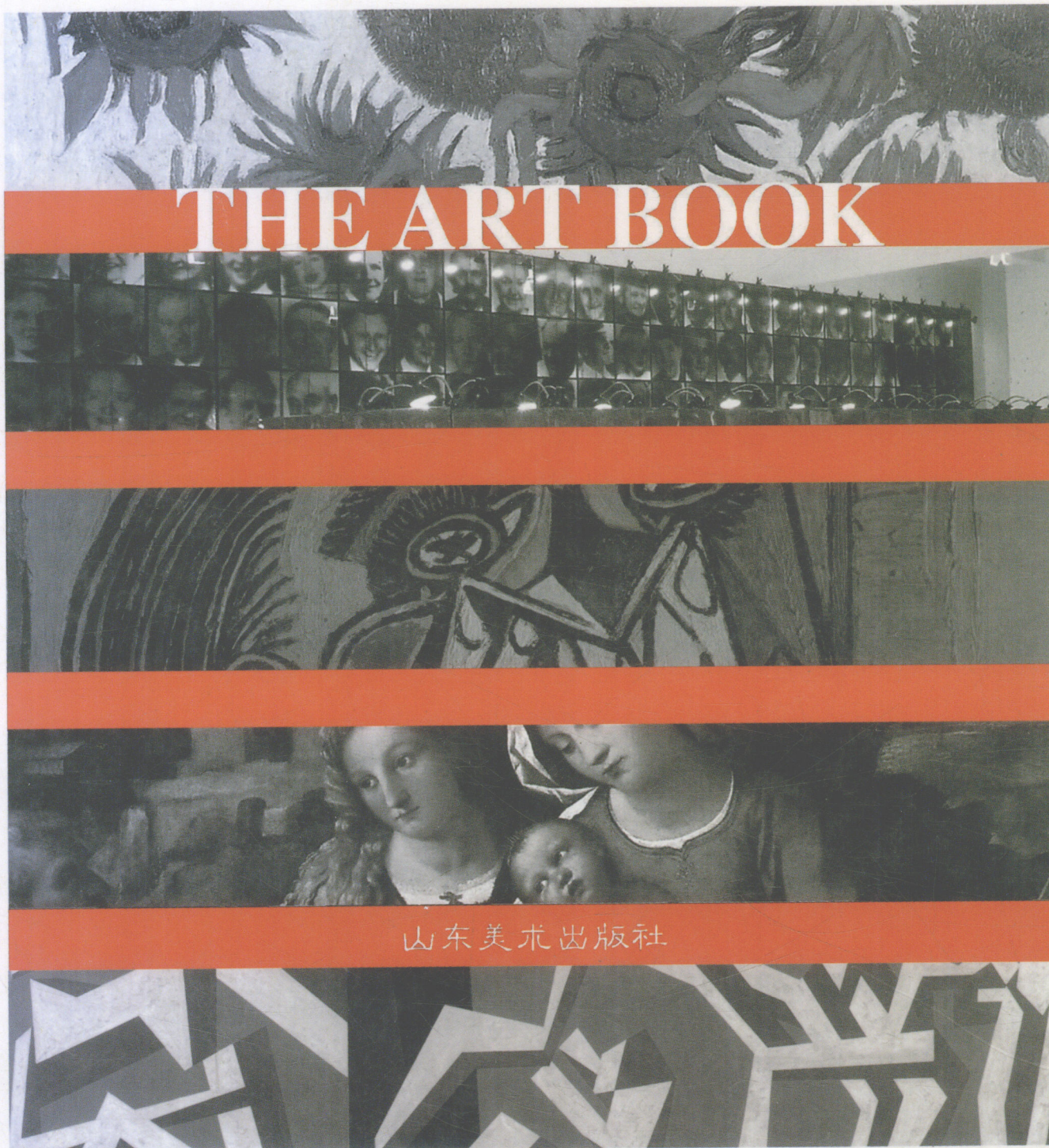

上

山东美术出版社

艺术大师

500

经典巨作

Original title: The Art Book
© 1994 Phaidon Press

This edition published by Shandong
Fine Arts Publishing House under
licence from Phaidon Press Limited
of Regent's Wharf, All Saints
Street, London N1 9PA, UK.
First published 1998.

Shandong Fine Arts Publishing House
No.39, Shengli Street, Jinan City
Shandong Province, China

ISBN 7-5330-1182-1/J-1181

All rights reserved. No part
of this publication may be
reproduced, stored in a retrieval
system or transmitted, in any
form or by any means,
electronic, mechanical,
photocopying, recording or
otherwise, without the prior
permission of Phaidon Press
Limited.

Printed in Japan

艺术大师——500经典巨作(上、下册)

原著者/Adam butler, Claire Van Cleave, Susan Stirling 合著

本书由台湾阁林图书有限公司授权在大陆出版发行
出版发行: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街39号(邮编: 250001)

印刷: 日本凸版印刷厂

889×1194毫米 10开本 52印张 4插页

1998年11月第1版 1998年11月第1次印刷

印数: 1—4000

书号: ISBN7-5330-1182-1/J·1181

9297-98

THE ART BOOK

上

艺术大师
500

经典巨作

山东美术出版社

序

在提高人们的文化艺术修养方面,美术欣赏具有特殊的作用。这是因为美术作品可以通过现代传播媒介,特别是通过优美的印刷品,直接和迅速地显示在读者面前。这些作品的图片,辅助以适当的文字说明,帮助读者对作品的内容与形式有所理解,从而使他们得到美术历史知识和得到美的教育和启迪。美术欣赏和其他一切艺术欣赏一样,需要通过一定阅读和观赏的数量才能取得效益。也就是说,读者要在阅读和欣赏了几百件乃至几千件作品之后,才能掌握美术欣赏的 ABC。保存至今的美术品的历史比任何其他门类艺术历史都要悠久,而各个民族、各个历史时期人们的审美观念都有所变化,反映在美术创作中,就出现不同的思潮和风格,它们各具特色和风采,甚至彼此之间审美趣味和风尚相互对立。在这些不同的风格和表现方法面前,我们往往赞叹不已而无法评判其优劣。也许,正是这些不同民族、不同历史时期、不同风格的艺术创造,使人们对美的创造规律、对美的本质的认识有更全面和科学的理解和认识,从而防止这方面的狭隘性和片面性。需知,审美的包容性和宽容度,是一个人的艺术修养应具的品格。当然,审美品格中最重要的是感觉能力。美学,实际上就是感觉学。在美术创作上,就是通过对形和造形的点、线、面以及色彩的感觉和感知能力去认识和理解真善美。

这本《艺术大师 500 经典巨作》正是为了帮助读者了解世界美术名作而编辑出

版的。它涵盖面广,从中世纪到现代,包括油画、版画和雕塑。500 件作品均用彩色印刷,对作品和作者有简要的解说,读者可以对照图片与文字获得历史与审美的知识。颇有意思的是,编者有意打破艺术作品的年代顺序,按照英文字母的顺序来排列这些作品,中古的和当代的,古典的和现代的,形成鲜明的对照。这对我们习惯按照历史的顺序阅读美术作品的人,也许有点不习惯。但是,这种把不同时期、不同风格作品排列在一起的方式所形成的巨大视觉反差,也许会给我们留下难忘和深刻的印象,可能还会引起我们深深的思考。我想,这对我们扩大视野和拓宽观念不无好处。记得有位哲人说过大意是这样的话:我们往往习惯这样做,为什么不想一想,可不可以用另一种方式去做?新的做法可能使我们进入新的境界。

读这本书的时候,也会感到有些遗憾。编著者对我国、印度等东方国家的艺术所知甚少或基本不了解,因而没有把东方民族的许多无愧于经典称号的优秀作品选进画册。选入的日本作品也为数不多。不用说,这是因为长期以来在欧洲文化界占统治地位的西方中心说影响的结果。这不能不说是这本书的不足。那么,我们姑且把这本图册当作西方美术名作欣赏的书籍来阅读吧!在这个意义上,这本书会对读者提供不少教益。

邵大箴

1997 年 4 月 6 日
于北京、中央美术学院

一只长颈鹿把它细而长的脖子伸向看守它的阿拉伯人捧着的碗上；在背景里可以看到两只埃及母牛。由于交通愈来愈发达，19 世纪早期的商人们已经能够到更远的地方旅游，带回更多有异国风味的礼物。有人便把

长颈鹿、狮及豹等送给富有的地主。阿格斯以他对细节敏锐的观察著称，时常受到委托描绘这些奇珍异兽。国王乔治四世也曾付他 200 英镑，请他画一幅描绘长颈鹿和看守人的画。画中戴着绅士帽的男士是爱德华·克

洛斯，他专门替皇家动物园输入外国的鸟兽。阿格斯出生于瑞士，但自 1800 年起即定居英格兰，以画舞台背景和珍禽异兽成名。另外，他也画了不少骑马的贵族像。

参阅 P20、263、283、448

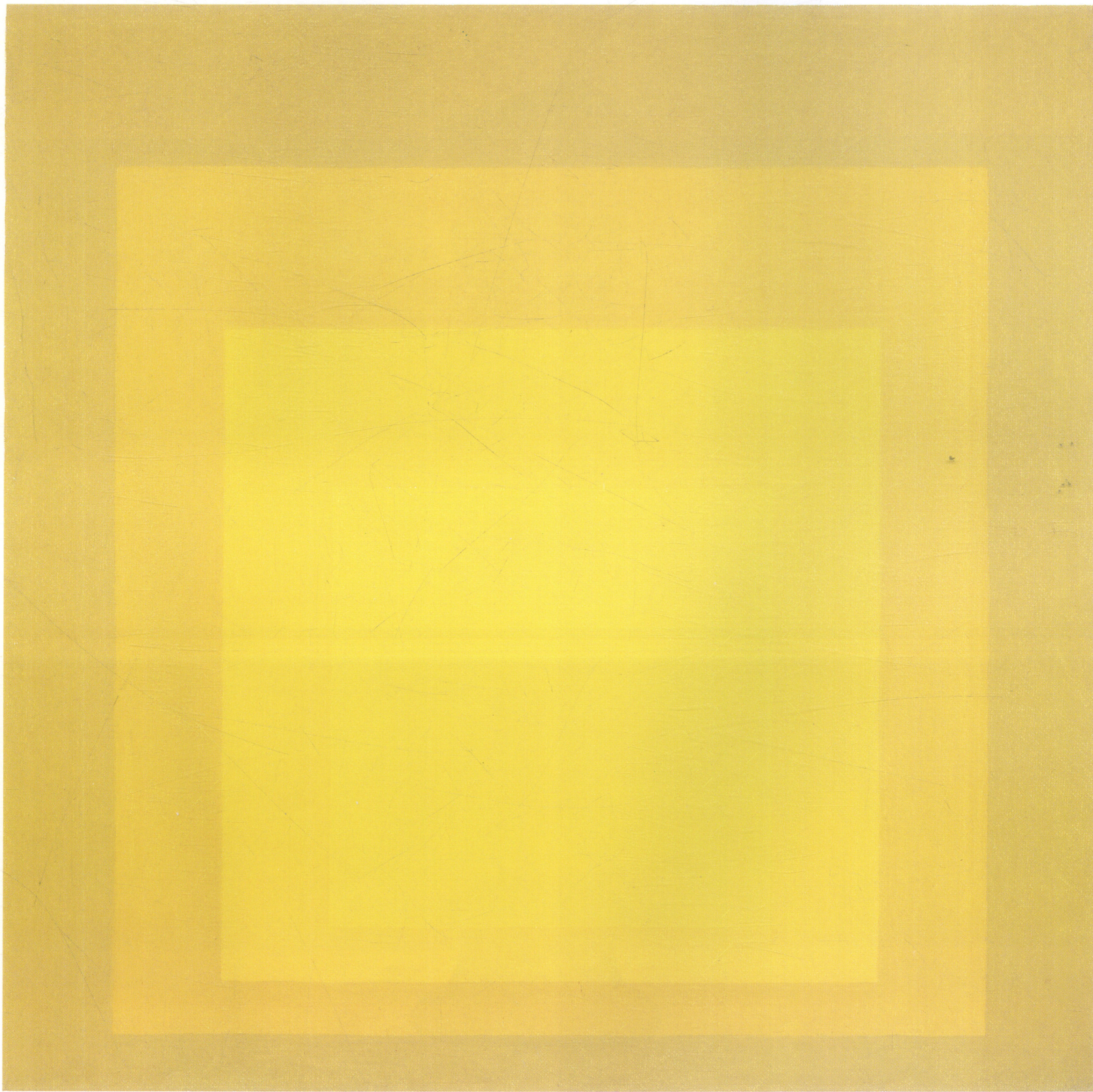

四个黄色正方形集中在一起。虽然形式僵硬,但它们却是自由地浮现,造成空间的视觉幻象。每个区域涂上的单一色彩,是从颜料管直接挤出,由刀子抹上去的。这件作品是阿尔勃斯最著名的单色正方形油画系列

中的一件。画面上的视觉幻象表示了它和欧普运动的关联,但是着色法和色彩的运用又使它同抽象运动产生关联。阿尔勃斯于1920~23年间在著名的包浩斯学习,于1923年加入教师阵容。他出生于荷兰,1933

年移民美国,任教于里山学院和耶鲁大学,那里的学生大多是已有基础的艺术家的。1963年他出版颇具影响力的《色彩的交互作用》一书。

参阅 P11、133、246、250、381、472

大主教穿着质地精良的有滚花边袖口的袍服,和他特殊的胡子,都让观者马上意识到这是位有身份的人物。这个冷峻的画像闪耀出生命的火花,也可看得出阿格迪对大主教脸部的精确观察。按当时的习惯,这半身像

先是拿比较便宜的陶土来塑,作为最后阶段大理石像的模型。阿格迪虽然身处巴洛克时代,却并不保守,也不像同时代的贝尼尼那般浮夸,原因可能是他到罗马从事艺术创作以前,已经在博格尼亚接受画家卡拉契(阿

尼贝的表兄弟)的指导了。阿格迪是意大利最重要的雕刻家,在罗马时曾受委托制作许多重要的作品,其中包括位于圣彼得的利奥十一世之墓。

参阅 P23、42、85、231、299

一个人站立在湖畔的小径上,将观者完全引进一个充满空旷感,令人难以忘怀的风景中。前景一片绿意,树木和曲结蟠屈的树干描绘得毫厘分明,极为详细。阿尔士顿是北美最伟大的浪漫派画家,他的风景画是对新

世界那神奇的自然之美作深深的礼赞。年轻时代曾游学伦敦,拜在同属美国人的魏斯特门下,也曾去过罗马学画。早期的风景画作直接受到当时风靡英国的法国画家克劳德的启发,但随即又从透纳和马丁学习到更为

卓越、深富戏剧性的风景画风格。他带有圣经主题的肖像画和人物画也评誉甚高,但他所写的诗却没有得到多少反应。

参阅 P44、101、112、222、303、466、490

三位罗马女子站在一个角落,或该说是“有利的位置”,看着舰艇回航。女子们衣服的质地、突出的大理石以及青铜兽,都刻画得极其细致。女人与远处的海的处理,充分显露了画家掌握复杂远近法的高度技巧。1870

年,他从出生地荷兰移居英国以后,便以画技高超而闻名备受尊荣。他对于罗马、希腊、埃及生活的新古典式画法,在维多利亚时代里广受欢迎,这些画里也充分显露出他在考古和社会史方面的丰富学养。他也曾受托做

过剧场设计,最著名的是为伦敦兰心剧院所演出的亨利·厄文爵士于1901年创作的《科里奥拉努斯》一剧的设计。

参阅 P83、269、370、486

俯视阿尔卑斯山区战争场面的构图。由于山势的壮观,更加强了战争场面的气势。阿尔特多弗是最先专注于风景的画家之一,他促成了风景作为画面主题。画面中左方是亚历山大大帝坐着马拉的战车,头上吊着一幅巨

大的嵌画,表示亚历山大打败了大流士。战争场面利用活泼的笔触细细地描绘,这也正是画家最拿手的部分。在瑞根斯堡的家乡,他是人人称道的杰出市民和建筑家。他还曾在 1511 年去多瑙河和奥地利的阿尔卑

斯山旅行。显然这段经历更坚定了他投入风景画的决心。他作了大批的素描和版画,大部分都是单纯的风光画,不含故事性。

参阅 P137、144、271、352、468

朱诺是宙斯之妻，她请百眼巨人阿高斯监视艾欧，她认定艾欧是她丈夫的情人；但阿高斯却被宙斯派来的麦丘里害死。朱诺便把巨人的眼睛缀在她孔雀的尾巴上，作为纪念。画中流溢出的柔和、感伤调子和亮丽的色

彩、优美的线条，都属典型的洛可可风格。阿米格尼是当时著名的肖像画和历史风景画家。同许多洛可可画家一样，他在整个欧洲都有订件，但主要在英国。很可能在1746年劝卡纳莱托去英国旅行的就是他，那时他

正从英国满载而归，回到威尼斯。他在英国时曾装饰科文特加和穆尔公园，之后就替皇家和贵族画优雅的肖像画致富，日子过得很舒适。

参阅 P58、162、175、290、458

36 块纯锌和镁方形板，在地面上转换交错地并排着。与传统的雕塑观念正好相反，这些板没有连在一起，每一块都可以单独拿起。也不能做成垂直的雕塑，只能平置在地面上。它们仿佛不渴求被看见，反而与地板合

而为一，要让人踏、让人走过。艺术家最早受到弗兰克·斯特拉和布朗库西的影响，从 1960~64 年在宾夕法尼亚州铁路局服务，工作是操作转轨机械。从 60 年代中期开始使用组合砖头、合成树脂板和水泥块制作艺术

品，把它们水平伸开置于地面。这些形状一致的配列方式，纯粹按照数学的原理来结构。

参阅 P5、64、240、273、282、423、445

这画分成天国与人间两部分。上面是圣母玛莉亚由一群天使护卫着升上天空，下面是信徒面对奇迹发生所现出的种种表情，譬如圣多马窥视玛利亚墓地，检察她的身体已不复在内。圣尼古拉与玛格莉特，即捐助人和制

作祭坛装饰的城镇守护神，跪在前面。这幅画构图严谨，是鼎盛文艺复兴时期的典型风格。为了画成这件祭坛画，画家可能先画过不少草稿。他在当时被称为“完美的画家”，曾跟随科西莫门下，也曾制作过许多重要的

壁画。他曾被形容为冷静而缺乏想像，但 17 世纪的一些画家却从他色彩的和谐感和技法方面得到不少启示。

参阅 P27、332、354、358、368

加百列告诉圣女玛莉亚说她将生下神之子。这幅画的特色是宁谧、秩序、单纯。玛莉亚躬身下跪，虔诚地低着头俯听此告知。这是安基利河在圣马可修道院当修道士时绘于密室壁上的壁画，画面左方是为教殉道的圣彼

得看到这情景时合手祈祷，画家是用他的形象，引导观者去思考告知受胎的深意。此画构图简洁有力，明暗错落有致，显示出佛罗伦萨艺术的最新发展。画家一生致力于宗教画，成就不凡，画中的主题既富幻想趣味，又

整体和谐，使他赢得“天使”的绰号。他计划在意大利全境绘制壁画，死时还在进行梵蒂冈一家私人礼拜堂的绘制工作。

参阅 P304、357、460

画家把自己表现的善良而虔诚。手扶着胸前的十字，用坦率的眼神看着我们。她是热那亚和巴勒摩顶尖的肖像画家，对16世纪的女人来说，可谓有独树一帜的技艺。她出身上层阶级，很小的时候就受过3年的绘画课

程训练。西班牙的尔巴公爵把她引进西班牙宫廷，后来她便成为宫廷画家及西班牙王后的伴随贵妇。西班牙王后在一封信里提到她是“很了不起的肖像画家，是这时期的代表画家。”她画了数不尽的自画像和家人画像，

除了直陈个性外，都有种特别的温柔情趣。她在晚年和年轻的凡·戴克结成朋友，凡·戴克替她画像时毫不隐瞒地把她画成老女人。

参阅 P145、376、434、476、478

画面上是从开着的窗子偷窥到圣杰洛姆正在读书,观众可以看到他的心无旁骛,只有右边的狮子停住脚步看着外边的世界。安托内罗很可能受到尼德兰绘画的影响,譬如架上的饰物、瓷砖地、停在窗栏上的鸟等部分的细腻

表现,都令人联想到宫班·凡·艾克等人描绘精细的写实绘画。我们没有画家离开过意大利的记载,但他却对尼德兰大师的技巧似乎非常熟悉。有些权威学者认为他的油画技法是由凡·艾克亲授,而后把他的作画秘诀带

回意大利。但更有可能的是,画家是在米兰受到法兰德斯艺术家的影响。他在1475~6年住在威尼斯时,以他革新式的油画技法充分地影响了贝里尼及其他同时代的人。

参阅 P38、78、153、352、383

