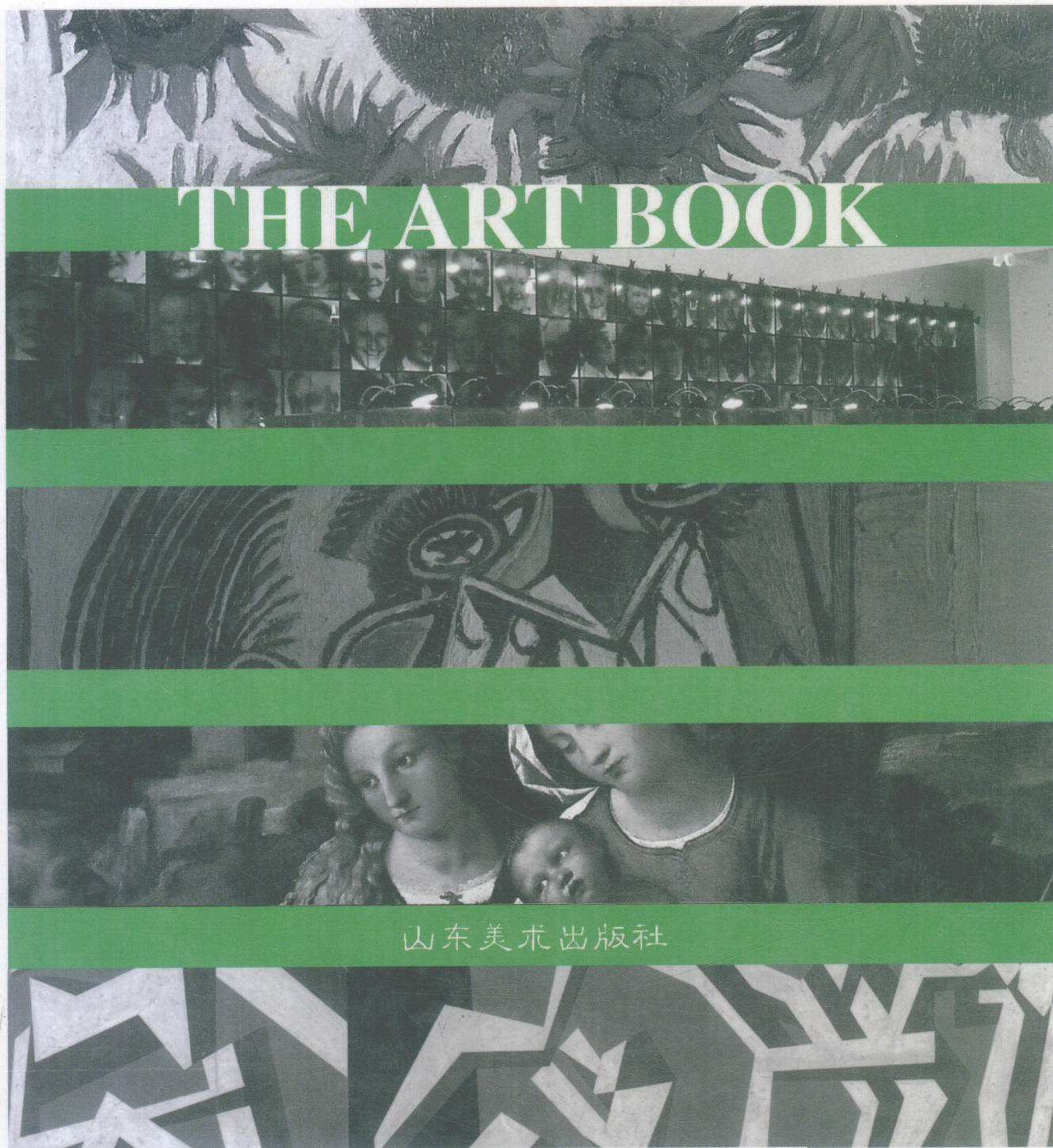

THE ART BOOK

山东美术出版社

艺术大师 500

经典巨作

下

J205/11-2

THE ART BOOK

下

艺术大师 500

经典巨作

山东美术出版社

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

8-89-50

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备的品格。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

聚集在丛林边缘,长而瘦的腿似乎要被吞没,这是一群在拉姆的想像中出现的奇特生物。它们既不像动物,也不像由幻想中显形的部落面具。在他这件最著名的作品里,集合了包括拉丁美洲、非洲和大洋洲的不少原

始形象,并与欧洲现代艺术运动相联系在一起。画家时常利用巫术、民间风俗,以及丛林景致,以表现一种叛逆的感受。他出生古巴,有段时间加入现实画派,主张艺术家追随他们无意识的非理性,以产生纷扰的、不安的

想像。他和他的朋友毕加索都同样受到非洲和大洋洲雕塑的影响。

参阅 P39、66、150、180、309、356

风景如画的花园里，穿着高雅的人啜饮瓷杯里的巧克力，典型的法国生活。虽然这是经过提炼、形式化的场景，它还是表现出一种亲密的家庭生活情景。最小的女儿，暂时放下洋娃娃去接妈妈正要倒给她的热巧克力；

那位父亲则以充满爱意的眼光看着这一切。更有趣的是在构图上把这些人物都摆到一边而不是在中间。艺术家把贵族生活描绘成绝佳的田园情韵，革命以后，这一切全被扫除殆尽。他矢志当历史画家失败后，在余

生便致力於画“欢乐的节庆”，让人物处于田园风景中。他的名声建立在以同时代著名的华托风格来描绘集市、舞会和乡间婚礼等。

参阅 P58、162、276、373、487

这些牛的脸上似乎呈现出高傲的神色,占据了整个构图。艺术家出生于诺森兰的奇林汉姆堡,承袭了坦克威尔伯爵爵位。由于受到浪漫小说家司考脱想像力的鼓舞,他到英国偏远地带旅行,如实描绘下他担心将来或许

有一天会消失不见的动物和风景。他父亲是位雕版师,教他如何从生活中速写动物的形象;而他第一次在皇家学院参展时年仅12岁。他是维多利亚女王最宠信的艺术家的生平代表作为特拉法加广场上的青铜狮雕像。

虽然他生性多愁善感,但是某些毫无理由的残酷却也暗示了他精神崩溃的征兆。他在精神失常中死去。

参阅 P4、115、300、448

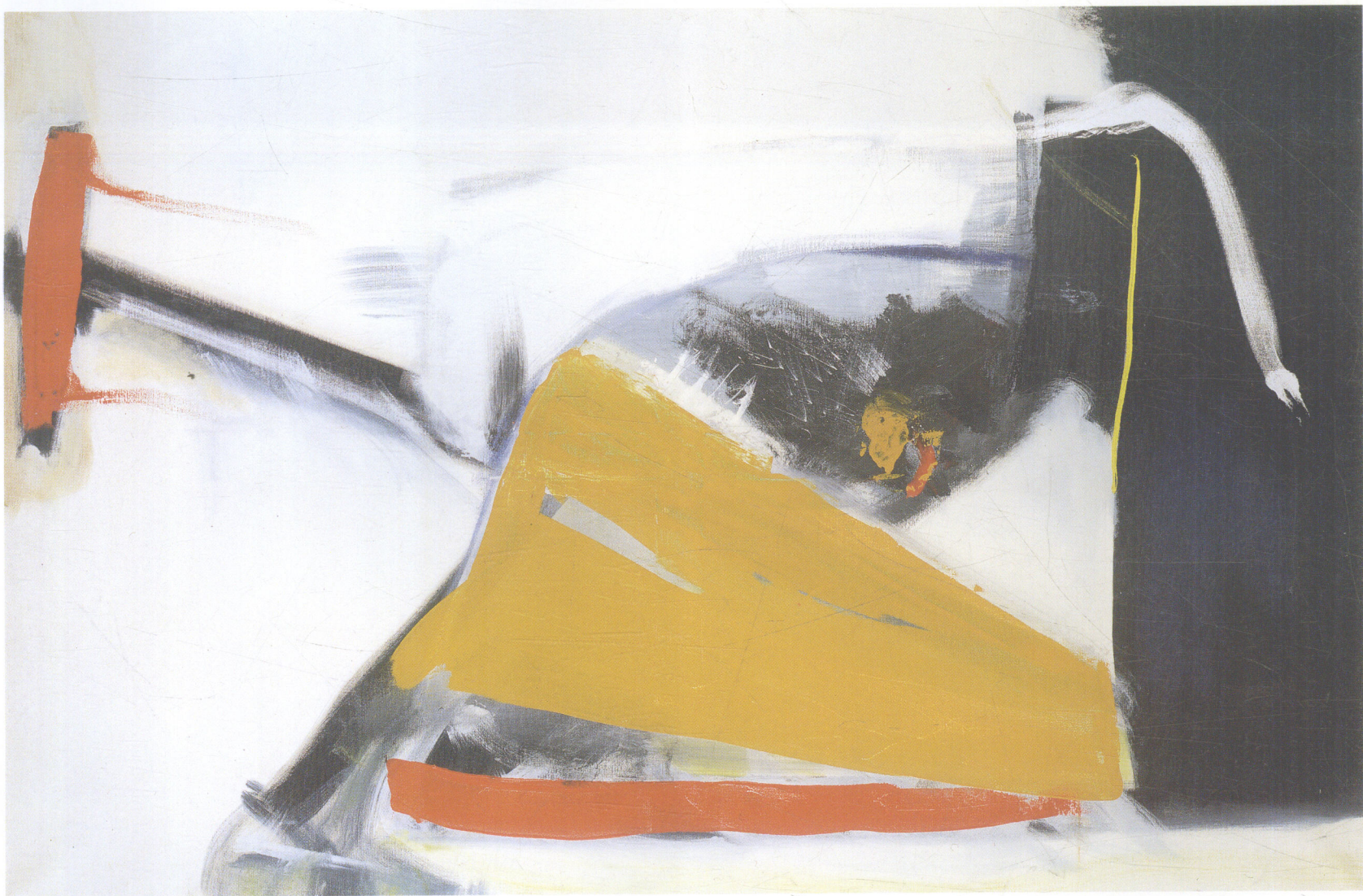

白色块、大的黄色三角形、红色带,以及流畅大胆的笔触,形成了“飞翔”的抽象构成。朗雍1959年参加滑翔机飞行,而能从新的角度俯瞰康瓦耳的景致。以此心情,右边蓝加黑色的长方形变成了大海,单一的白色笔触和

黄色细线则是海港的码头,而红色与黄色形体可以假设为大气中的飞行体。他生于英国康瓦耳的圣伊文斯艺术家社区,大半生即居于此地,并在此地与同伴贾柏、希侯及尼柯森等从事绘画工作。他以在50年代重新振

兴英国风景著称。他的绘画生涯不幸截止于1964年他才46岁时,因滑翔失事而死亡。

参阅 P164、169、215、256、336

玩纸牌的人转动眼珠暗示出他们之中无一是诚实的人,然而却只有一位是骗子,他形迹毕露的把两张牌抽到背后去。明亮的光线投下深沉的影子,提高了衣服的暖色调,相对之下,背景全黑,加强了发光地区。虽然这

是巴洛克风格的画作,但在人物造型里却含有几何性的单纯,譬如女人的椭圆形脸,这点使画家返回到早期意大利文艺复兴时期的画风。他最擅长烛光照射下的景致,对表现灼热的红、棕等暖色所造成的阴森森效果

尤有技巧,而他这种闪烁的特质可令人忆起卡拉瓦乔。他有一幅油画赠送给法兰西国王,受到国王的赞赏,甚至因此把其他画家的作品都移出会议室。

参阅 P81、228、289、357

五位美丽的舞者穿着透明纱衣正在练习他们的舞蹈。画中诱人的浅色影子正是罗瑞森作品的特点，把姑娘们轻柔的特质夸张地表现了出来。她的画传达出她充满好奇的视野，那里全都是年轻美丽的女子，在这种无

忧无虑和修饰华美的调子里，她抗拒了当时风起云涌的现代艺术运动，以获得她个人的表现风格。除绘画之外，她还以水彩绘书籍插图。她因参加了有毕加索、布拉克、马蒂斯、哥里斯及德洛内诸人在内的社交圈而得

益良多。在她的巴黎公寓内也曾举行多次艺术论谈聚会。

参阅 P123、143、160、464、470

虽然作品上的题辞说明了这是公爵出现在滑铁卢战役中的情景,但这样的舞台姿势应该不像是两军交战的激烈战争中的状况。劳伦斯此画的笔触比格罗所绘的拿破仑画像多了几分沉稳,少了几分真实。但两人相同

的是,都想造成一位伟大领导人物的浪漫意象,尤其是他这样的胜利者。画家是旅馆主人的儿子,在10岁时就已绘出20岁夏洛蒂王后肖像而名声大噪,在雷诺兹爵士死后即被派任皇室画家。他享誉欧洲,受到英王乔

治四世委托绘制对抗拿破仑的所有主要将领。

参阅 P103、145、176、199、302

此一建筑是由顶端与底部被切开而更突出其规模宏阔的效果。如此一来它显得向两边无限延伸。强烈的水平和垂直轮廓线对比着浓浓的天空色彩。一大群机械般的劳动者，在梁柱间上上下下，云朵的形状和颜色戏剧

性地对比着铁制的基架。莱热曾在建筑师工作室学习，着迷于工业技术、机械的形象形体，以及构建工作。粗旷感、棱角线，以及机械的焦点都是他立体主义的作品。他的艺术领域涉及极广，包括陶瓷器、镶嵌玻璃、为瑞

典芭蕾舞团所作的舞台设计，甚至还拍电影。后期的作品中有一件是为纽约的联合国大厦所作的装饰壁画。

参阅 P48、65、69、125、198、356

Leighton Frederic, Lord

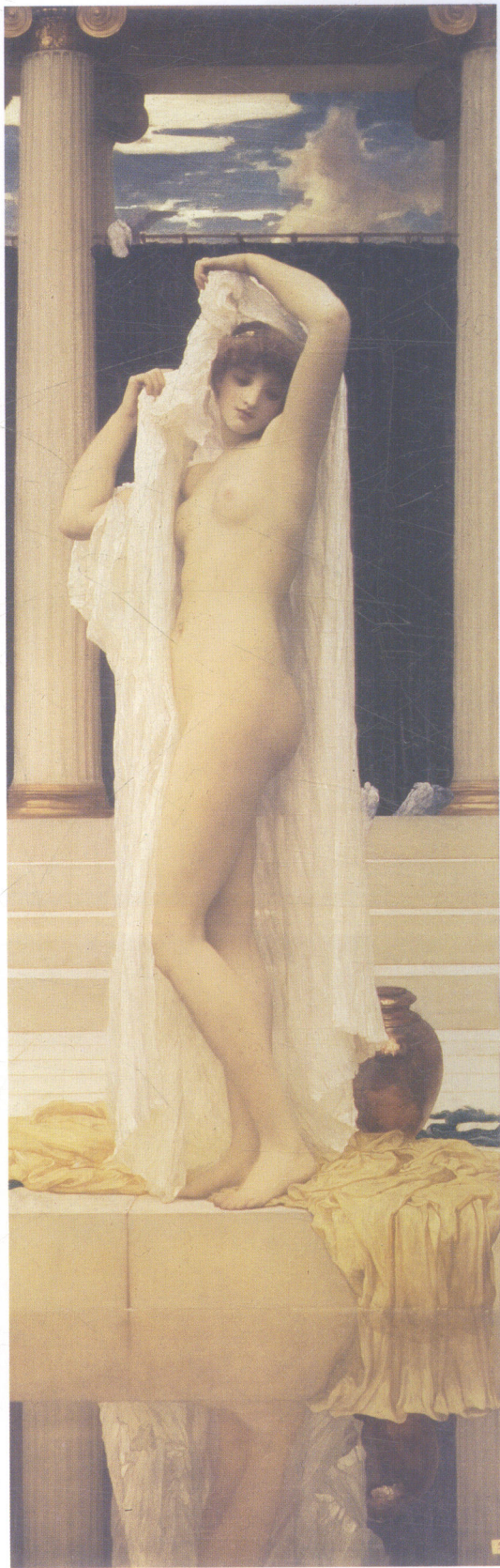
充满美感肌肤的女神在准备入浴时凝视着自己的倒影。柔和的黄色、白色和肉体的色调制造出一种宁静的感觉，而她拉长的身体被身后爱奥尼亚式的柱子，以及细而长的帆布影更加强调了出来。画中可见的笔触有如水

的静止表面一般平滑光亮。雷顿爵士在欧洲学画，是英国古典主义的领导人物，他的风格和对主题的选择，深受罗马雕像和神话的影响，恰与拉斐尔前派的中世纪风格直接对立。当他第一幅画由维多利亚女王购藏后，

爱神入浴 (The Bath of Psyche)

迅即名噪一时。他也是杰出的雕刻家。后来被选任伦敦的皇家学校主席。

参阅 P8、73、114、233、398

儿子紧张地看着父亲的脸,把一封拆开的信递给父亲。父子之间的关系可由画面的微妙气氛反映出来,因为画这画的时候查理一世是汉普顿宫中的囚犯,所以这样的会面是一个重要的时刻。微妙的调子和丰富的立体

感是雷利风格的标记。他被选上绘作此图也表明了他在皇家的肖像画家地位,俨然可谓凡·戴克的后继者。10年后他成为哈勒姆公会的大师,住在伦敦,除了画皇家孩童以外,也画国王。由于肖像画的委托如潮水般涌

来,使他成为17世纪最具影响力的肖像画家之一。

参阅 P132、145、226、254、385

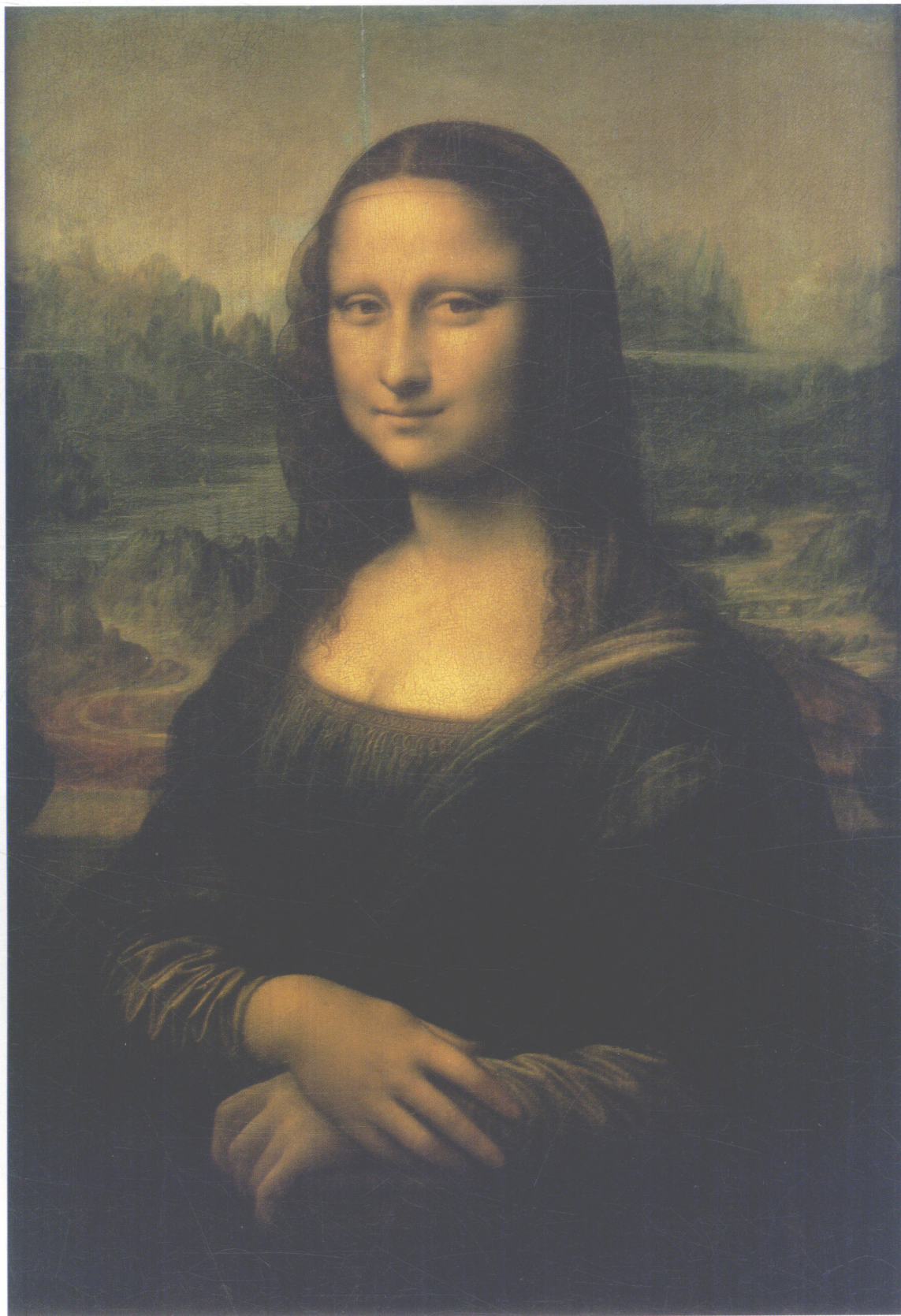

蒙娜·丽莎以她谜一般的微笑,以及她是最受人尊敬的文艺复兴大师达·芬奇极少数作品之一而举世闻名。究竟画中模特儿是谁,至今仍无答案。但画本身让人难以形容的品格,却把这争论提升到更本质的处理手

法上。就构图来说,这是传统的文艺复兴时期肖像画,它的美在于达·芬奇所创造的油彩涂绘技法(一般称为晕涂)。这种技法可让艺术家作出微妙、氤氲的影子,绝非同时代的艺术家的蛋彩颜料做得出来。达·芬奇以

其一生精研天文、工程、科学和航空学之外,却仍能完成这些精妙绝伦的油画。幸运的是,不胜枚举的素描和速写簿都留下了下来,印证了这位天才的多才多艺。

参阅 P144、179、307、434

风景以粗犷的、棱角分明的轮廓线画成。如海浪翻滚一般的浓烟自遭炮轰后的炮台升起，仿佛一串串碎裂的高塔，而炸弹的弹坑看似僵硬的海浪，同时背景的人物则画得像机械人一般。雷韦斯任职于西部战线，起初

担任投弹手，后来则当战地艺术家。然而作品中的残忍意味使它清楚地表明了在他观念里战争本身是一件荒谬的事。他身兼小说家、艺术评论家，以及出色的肖像画家，他是那个时候最有影响力的英国艺术实验者。他

创立了漩涡运动，这是立体主义的一支，技法是从各个角度重叠一件物体的不同形状来显示出事物的三度空间。他在世的最后6年不幸视力全失。

参阅 P51、65、166、333、356

这白色的、开放的立体构造是以数学的精确计算做成的。艺术家只用边缘界定的立体形,而探讨我们知道的与我们实际看到的这二者之间的矛盾。这件作品即是因这个特性而与观念艺术有联系。极少主义的观念在这

件作品中通过几何的数学计算表现出来。作者成为艺术家之前曾替建筑师做事,他做出来的极少主义雕塑便叫做“构造者”。他曾说作品背后的观念比作品本身更重要,而计算也比建构更重要。他的壁上绘画作品是一连

串的线条,就像图案一样美丽。然后他总是把已经展过一次的、他自己的墙上图画全部都涂掉。

参阅 P11、72、158、240、472

