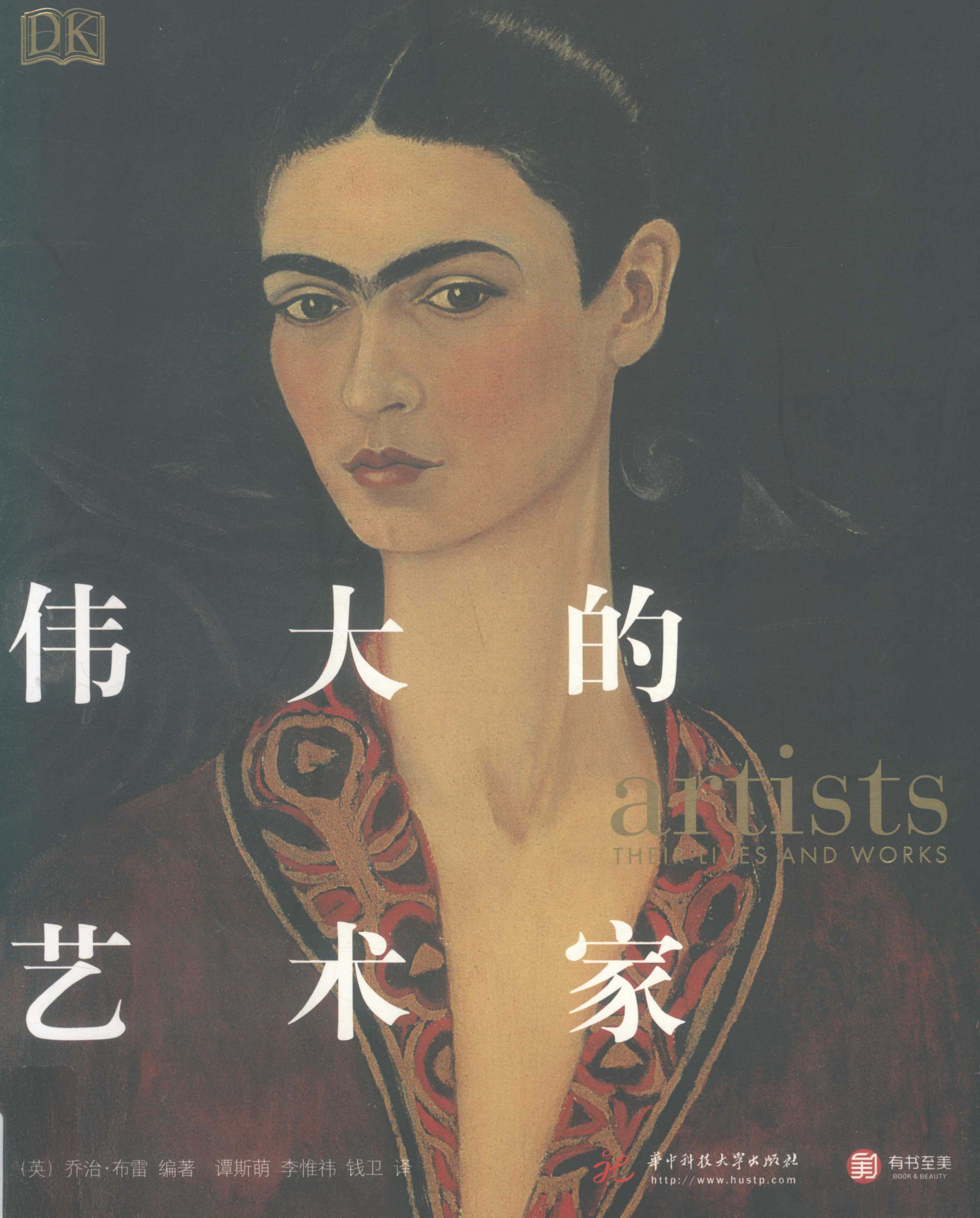


A detailed oil painting of Frida Kahlo, showing her from the chest up. She has dark hair pulled back, prominent dark eyebrows, and is looking directly at the viewer with a serious expression. She is wearing a dark red garment with a complex, colorful pattern in shades of red, orange, and black. The background is dark and indistinct.

伟大的 artists 艺术家 THEIR LIVES AND WORKS

(英) 乔治·布雷 编著 谭斯萌 李惟祎 钱卫 译



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>



有书至美
BOOK & BEAUTY

伟大的艺术家

(英) 乔治·布雷 编著 谭斯萌 李惟祎 钱卫 译



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉



有书至美
BOOK & BEAUTY



Penguin
Random
House

图书在版编目(CIP)数据

伟大的艺术家 / (英) 乔治·布雷 (George Bray) 编著; 谭斯萌, 李惟祎, 钱卫译. --

武汉: 华中科技大学出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5680-4603-9

I. ①伟… II. ①乔… ②谭… ③李… ④钱… III. ①艺术家—生平事迹—世界 IV.

①K815.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第217714号

Original Title: Artists: Their Lives and Works

Copyright © 2017 Dorling Kindersley Limited

A Penguin Random House Company

简体中文版由Dorling Kindersley Limited授权华中科技大学出版社有限责任公司

在中华人民共和国(不包括香港、澳门和台湾)境内出版、发行。

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2018-164号

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

伟大的艺术家

Wei Da De Yishujia

(英) 乔治·布雷 编著

谭斯萌 李惟祎 钱卫 译

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话: (027) 81321913

北京有书至美文化传媒有限公司

(010) 67326910-6023

出版人: 阮海洪

邮编: 430223

责任编辑: 莽昱 李鑫

封面设计: 郑元柏

责任监印: 徐露 郑红红

内文排版: 北京博逸文化传媒有限公司

印刷: 鸿博昊天科技有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/8

印张: 45

字数: 230千字

版次: 2019年1月第1版第1次印刷

定价: 228.00元

A WORLD OF IDEAS:
SEE ALL THERE IS TO KNOW

www.dk.com

本书作者

George Bray

乔治·布雷, 作家、艺术家。毕业于中央圣马丁艺术学院, 主要撰写艺术史和当代视觉文化方面的文章。目前生活、工作于伦敦。

Nick Harris

尼克·哈里斯, 毕业于牛津大学, 曾担任教师和图书编辑。他为成人和青少年撰写艺术、历史方面的书籍与文章。

Kirsty Seymour-Ure

科斯蒂·西摩-尤尔, 毕业于杜伦大学, 他是一位经验丰富的自由撰稿人和编辑, 专攻艺术、建筑、设计等。

Iain Zaczek

伊恩·扎克泽克, 曾就读于牛津大学与伦敦的考陶尔德学院。他是凯尔特艺术和拉斐尔前派艺术方面的专家, 出版30多本著作。

Caroline Bugler

卡罗琳·巴格勒, 获剑桥大学艺术史学位和伦敦考陶尔德学院艺术硕士学位。她出版过多本著作, 并发表多篇文章。曾任伦敦国家美术馆和艺术基金会编辑。

Diana Loxley

戴安娜·洛克斯利, 获埃塞克斯大学文学博士学位。她是一名自由编辑兼撰稿人, 曾在英国伦敦的一家出版公司担任执行编辑。她编辑并撰写了多本文化理论与艺术方面的书籍, 并参与编著DK“大思想”系列。

Jude Welton

朱迪·威尔顿, 获英语学士学位。她曾撰写并编辑多本艺术史方面的通俗读物。她参与编著的DK图书包括《印象派》《莫奈》等。

Andrew Graham-Dixon

安德鲁·格雷厄姆-狄克逊, 他是一流的艺术评论家和艺术节主持人, 曾为BBC主持了多部具有划时代意义的系列节目, 比如著名的《英国艺术史》《文艺复兴》等, 并拍摄了多部关于艺术和艺术家的纪录片。

第一章
1500年以前

- 012 乔托
- 016 扬·凡·艾克
- 020 多纳太罗
- 024 马萨乔
- 027 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡
- 030 乔凡尼·贝利尼
- 034 桑德罗·波提切利
- 038 希罗尼穆斯·博斯
- 042 其他艺术家名录

第二章
16世纪

- 047 列奥纳多·达·芬奇
- 052 文徵明
- 055 阿尔布雷希特·丢勒
- 060 米开朗基罗
- 067 提香
- 073 拉斐尔
- 076 汉斯·霍尔拜因
- 080 老彼得·布鲁盖尔
- 084 埃尔·格列柯
- 088 其他艺术家名录

第三章
17世纪

- 092 卡拉瓦乔
- 096 彼得·保罗·鲁本斯
- 102 阿尔特米西亚·真蒂莱斯基
- 105 尼古拉斯·普桑
- 109 吉安·洛伦索·贝尼尼
- 115 安东尼·凡·戴克
- 119 迭戈·委拉斯凯兹
- 122 狩野探幽
- 124 伦勃朗
- 131 扬·维米尔
- 134 王翬
- 136 其他艺术家名录

第四章
18世纪

- 142 郑鄩
- 145 让-安东尼·华托
- 149 詹巴蒂斯塔·提埃波罗
- 153 卡纳莱托
- 157 威廉·霍加斯
- 161 让-西麦昂·夏尔丹
- 162 伊藤若冲
- 165 托马斯·庚斯博罗
- 169 让-奥诺雷·弗拉戈纳尔
- 172 约翰·辛格尔顿·科普利
- 175 弗朗西斯科·德·戈雅
- 180 雅克·路易·大卫
- 184 伊丽莎白·维杰-勒布伦
- 187 安东尼奥·卡诺瓦
- 190 其他艺术家名录

第五章
19世纪

197	葛饰北斋
201	卡斯帕尔·大卫·弗雷德里希
203	约瑟夫·马洛德·透纳
207	约翰·康斯特勃尔
210	欧仁·德拉克洛瓦
215	古斯塔夫·库尔贝
219	但丁·加百利·罗塞蒂
221	爱德华·马奈
225	詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒
227	埃德加·德加
231	保罗·塞尚
234	奥古斯特·罗丹
239	克劳德·莫奈
242	亨利·卢梭
244	伊利亚·列宾
247	保罗·高更
251	文森特·凡·高
254	其他艺术家名录

第六章
20世纪早期

260	古斯塔夫·克里姆特
263	爱德华·蒙克
267	瓦西里·康定斯基
272	亨利·马蒂斯
276	皮特·蒙德里安
281	康斯坦丁·布朗库西
285	保罗·克利
288	巴勃罗·毕加索
294	爱德华·霍珀
296	阿梅代奥·莫迪里阿尼
298	马克·夏加尔
300	乔治亚·欧基芙
303	雷内·马格利特
306	亨利·摩尔
310	其他艺术家名录

第七章
1945年至今

317	阿尔贝托·贾科梅蒂
320	马克·罗斯科
323	萨尔瓦多·达利
326	弗里达·卡罗
329	弗朗西斯·培根
332	杰克逊·波洛克
336	贝尔纳·布菲
339	安迪·沃霍尔
342	阿尼什·卡普尔
344	村上隆
346	其他艺术家名录
350	艺术作品索引
354	综合索引
359	致谢

伟大的艺术家





伟大的艺术家

(英) 乔治·布雷 编著 谭斯萌 李惟祎 钱卫 译



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉



有书至美
BOOK & BEAUTY



Penguin
Random
House

图书在版编目(CIP)数据

伟大的艺术家 / (英) 乔治·布雷 (George Bray) 编著; 谭斯萌, 李惟祎, 钱卫译. --
武汉: 华中科技大学出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5680-4603-9

I. ①伟… II. ①乔… ②谭… ③李… ④钱… III. ①艺术家—生平事迹—世界 IV.
①K815.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第217714号

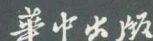
Original Title: Artists: Their Lives and Works

Copyright © 2017 Dorling Kindersley Limited

A Penguin Random House Company

简体中文版由Dorling Kindersley Limited授权华中科技大学出版社有限责任公司
在中华人民共和国(不包括香港、澳门和台湾)境内出版、发行。

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2018-164号

 本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
 版权所有 侵权必究

伟大的艺术家
Wei Da De Yishujia

(英) 乔治·布雷 编著
谭斯萌 李惟祎 钱卫 译

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话: (027) 81321913

北京有书至美文化传媒有限公司

(010) 67326910-6023

出版人: 阮海洪

邮编: 430223

责任编辑: 莽 昱 李 鑫

封面设计: 郑元柏

责任监印: 徐 露 郑红红

内文排版: 北京博逸文化传媒有限公司

印刷: 鸿博昊天科技有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/8

印张: 45

字数: 230千字

版次: 2019年1月第1版第1次印刷

定价: 228.00元

A WORLD OF IDEAS:
SEE ALL THERE IS TO KNOW

www.dk.com

本书作者

George Bray

乔治·布雷, 作家、艺术家。毕业于中央圣马丁艺术学院, 主要撰写艺术史和当代视觉文化方面的文章。目前生活、工作于伦敦。

Nick Harris

尼克·哈里斯, 毕业于牛津大学, 曾担任教师和图书编辑。他为成人和青少年撰写艺术、历史方面的书籍与文章。

Kirsty Seymour-Ure

科斯蒂·西摩-尤尔, 毕业于杜伦大学, 他是一位经验丰富的自由撰稿人和编辑, 专攻艺术、建筑、设计等。

Iain Zaczek

伊恩·扎克泽克, 曾就读于牛津大学与伦敦的考陶尔德学院。他是凯尔特艺术和拉斐尔前派艺术方面的专家, 出版30多本著作。

Caroline Bugler

卡罗琳·巴格勒, 获剑桥大学艺术史学位和伦敦考陶尔德学院艺术硕士学位。她出版过多本著作, 并发表多篇文章。曾任伦敦国家美术馆和艺术基金会编辑。

Diana Loxley

戴安娜·洛克斯利, 获埃塞克斯大学文学博士学位。她是一名自由编辑兼撰稿人, 曾在英国伦敦的一家出版公司担任执行编辑。她编辑并撰写了多本文化理论与艺术方面的书籍, 并参与编著DK“大思想”系列。

Jude Welton

朱迪·威尔顿, 获英语学士学位。她曾撰写并编辑多本艺术史方面的通俗读物。她参与编著的DK图书包括《印象派》《莫奈》等。

Andrew Graham-Dixon

安德鲁·格雷厄姆-狄克逊, 他是一流的艺术评论家和艺术节主持人, 曾为BBC主持了多部具有划时代意义的系列节目, 比如著名的《英国艺术史》《文艺复兴》等, 并拍摄了多部关于艺术和艺术家的纪录片。



第一章
1500年以前

- 012 乔托
- 016 扬·凡·艾克
- 020 多纳太罗
- 024 马萨乔
- 027 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡
- 030 乔凡尼·贝利尼
- 034 桑德罗·波提切利
- 038 希罗尼穆斯·博斯
- 042 其他艺术家名录

第二章
16世纪

- 047 列奥纳多·达·芬奇
- 052 文徵明
- 055 阿尔布雷希特·丢勒
- 060 米开朗基罗
- 067 提香
- 073 拉斐尔
- 076 汉斯·霍尔拜因
- 080 老彼得·布鲁盖尔
- 084 埃尔·格列柯
- 088 其他艺术家名录

第三章
17世纪

- 092 卡拉瓦乔
- 096 彼得·保罗·鲁本斯
- 102 阿尔特米西亚·真蒂莱斯基
- 105 尼古拉斯·普桑
- 109 吉安·洛伦索·贝尼尼
- 115 安东尼·凡·戴克
- 119 迭戈·委拉斯凯兹
- 122 狩野探幽
- 124 伦勃朗
- 131 扬·维米尔
- 134 王翬
- 136 其他艺术家名录

第四章
18世纪

- 142 郑鄞
- 145 让-安东尼·华托
- 149 詹巴蒂斯塔·提埃波罗
- 153 卡纳莱托
- 157 威廉·霍加斯
- 161 让-西麦昂·夏尔丹
- 162 伊藤若冲
- 165 托马斯·庚斯博罗
- 169 让-奥诺雷·弗拉戈纳尔
- 172 约翰·辛格尔顿·科普利
- 175 弗朗西斯科·德·戈雅
- 180 雅克·路易·大卫
- 184 伊丽莎白·维杰-勒布伦
- 187 安东尼奥·卡诺瓦
- 190 其他艺术家名录

第五章
19世纪

197	葛饰北斋
201	卡斯帕尔·大卫·弗雷德里希
203	约瑟夫·马洛德·透纳
207	约翰·康斯太勃尔
210	欧仁·德拉克洛瓦
215	古斯塔夫·库尔贝
219	但丁·加百利·罗塞蒂
221	爱德华·马奈
225	詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒
227	埃德加·德加
231	保罗·塞尚
234	奥古斯特·罗丹
239	克劳德·莫奈
242	亨利·卢梭
244	伊利亚·列宾
247	保罗·高更
251	文森特·凡·高
254	其他艺术家名录

第六章
20世纪早期

260	古斯塔夫·克里姆特
263	爱德华·蒙克
267	瓦西里·康定斯基
272	亨利·马蒂斯
276	皮特·蒙德里安
281	康斯坦丁·布朗库西
285	保罗·克利
288	巴勃罗·毕加索
294	爱德华·霍珀
296	阿梅代奥·莫迪里阿尼
298	马克·夏加尔
300	乔治亚·欧基芙
303	雷内·马格利特
306	亨利·摩尔
310	其他艺术家名录

第七章
1945年至今

317	阿尔贝托·贾科梅蒂
320	马克·罗斯科
323	萨尔瓦多·达利
326	弗里达·卡罗
329	弗朗西斯·培根
332	杰克逊·波洛克
336	贝尔纳·布菲
339	安迪·沃霍尔
342	阿尼什·卡普尔
344	村上隆
346	其他艺术家名录
350	艺术作品索引
354	综合索引
359	致谢

前言

我经常参观本地的一座博物馆，它正好是家顶尖的博物馆，即伦敦国家美术馆。我越来越强烈地感受到：许多游客，甚至可以说绝大多数游客，都没有对周围的画作产生真正的体验，更不要说有什么思考了。那他们都在干什么呢？自拍。过程很简单：站在名画面前，对着手机屏幕调整自己的姿态，拍照，然后走人。在此期间，自拍者完全无需正对被摄作品。看到他们的表演，我深受打击，因为画作本身，无论是达·芬奇（Da Vinci）的、拉斐尔（Raphael）的，还是米开朗基罗（Michelangelo）或其他艺术家的作品，在某种程度上都变得无关紧要。人们只对其名声感兴趣，自拍照的意义也只不过是证明自拍者与此类著名事物有过实际接触而已，哪怕这接触十分地短暂。因此，自拍照既是一种证据，又是一种炫耀。但这同时也暴露出一个问题：人们根本就不理解为何伟大的艺术作品值得关注。艺术作品不是用来炫耀的，而是要用心去观赏、去体会的。它们不应该仅仅被当作卖弄的资本，变成现代人自恋的玩物。

本书的要务之一就是提醒人们这一点。它可以被视为一座便携式博物馆，致力于介绍世界史上最出众的部分画家与雕塑家的生平与作品。每个条目都从时代背景出发，简明扼要地阐述特定艺术家的作品全貌及精华所在，同时辅以精心挑选的插图。本书的作用可以止步于此，但并未结束。这取决于读者能否通过真正亲身前往观赏其中的任意一幅原作来完成使命：找出画作，加以感受，并从中寻找独特的意义与启示。对观者的眼睛与心灵来说，每幅艺术作品都可以是常看常新的。因此本书中的各个条目既是关于特定艺术家作品的入门指南，又是一扇等待开启的大门。每一扇门的背后都有一个可供探索的世界。那个世界或许是巴洛克时代卡拉瓦乔（Caravaggio）或贝尼尼（Bernini）笔下的罗马那血腥可怖的场景；抑或是江户时代动荡不安的日本；还可能是令人悲痛的普罗旺斯——文森特·凡·高（Vincent van Gogh）晚年悲剧的发生之地。

本书的设计也许称得上新颖，但基本结构并无创新之处。实际上，本书所采用的结构可追溯到近500年前的后古典主义时期的艺术史开山之作，即乔尔乔·瓦萨里（Giorgio Vasari）的《艺苑名人传》（*Lives of the Painters, Sculptors, and Architects*）。该书第二版即最终版于1568年出版。瓦萨里这部被誉为艺术史圣经的著作分为多个章节，每章介绍一位特定艺术家的生平及主要作品，细节往往着墨极多（毕竟当时无法配以原作的照片）。必须要强调的是，瓦萨里那个年代获取信息显然比现在要困难得多。即便只专注于意大利艺术家（其中大部分来自托斯卡纳），且时间范围限定在14世纪初至其生活的年代，瓦萨里还是花了30多年的时间来收集、研究素材。他走遍意大利靴形版图的每个角落，参观艺术家的工作室，复印学徒合同，与无数可能有所帮助的人不断地交谈：镇上有哪位能帮我介绍下皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡（Piero della Francesca）吗？谁能告诉我列奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）笔下那位面带神秘微笑的女性是谁？米开朗基罗多久换一次袜子？从来不换？真的吗？请继续说下去……

瓦萨里拥有无穷的好奇心，对他来说，任何问题都值得追问、探究一番。他勾勒艺术家生平背后的野心也是无穷的。他企图让视觉艺术，尤其是绘画与雕塑的艺术，成为一门供人关心与探讨的严肃学科。在瓦萨里所处的年代，只有诗歌、戏剧和哲学才被视为真正的人文科学。画画的和做雕塑的只被看作是手艺人：做做手工活而已，做的时候还把身上弄得脏兮兮。正是瓦萨里提出：绘画与雕塑本身就是哲学、诗歌与戏剧的载体，是思想与感受的深刻表现——而他无疑是正确的。因此，他认为最伟大的艺术家完全可以同其他闻名遐迩的知识巨匠比肩而立。

瓦萨里的同代人将其视为怪人，但他的确笑到了最后。我有时觉得我们当代人做得有些过火：在我们的观念里，把艺术家都视为英雄人物——尤其是当我看到在世的艺术家出售的画作足以买下一整条街的房屋时。或许瓦萨里要对这一切负责，也要对引起名作前自拍现象的艺术狂热负责，但这绝非一种指责。

诸位读者手中的这本书无疑是瓦萨里《艺苑名人传》的后裔，虽然它并不像那部杰作一样充满偏见——瓦萨里经常给自己厌恶的画家捏造事实，加以诋毁——并且视野也更加广阔。本书虽将目光聚焦于西方艺术，但对其他地区也不失关注。因此，它不仅是座便携式博物馆，还是一座世界级博物馆。最重要的是，它提供了一种深入艺术的方式，因而可以说是拓展眼界的必备工具，而这正是当下极其短缺的事物。当我们观赏来自不同其他时空的天才所创造的艺术作品时，便会脱离我们当下所处的文化环境，或至少将之代入一种更为广阔的视角。我们会超越自拍者的自恋境界，摆脱偏见，通过重塑的人文情怀认识到，在我们自身的观看方式之外，还存在着更多的可能性。

安德鲁·格雷厄姆-狄克逊 (Andrew Graham-Dixon)

1500年以前



▷被拣选者

此处细节出自《最后的审判》(The Last Judgement), 是乔托为帕多瓦斯科洛文尼礼拜堂提供的设计方案的一部分, 描绘了被拣选者(即被送往天堂之人)的队伍。有些学者认为, 前排戴金色帽子者是艺术家本人。

乔托

约1270—1337年, 意大利人

作为站在意大利绘画光荣传统之巅的杰出人物, 乔托以自然主义的视角和丰富的人类情感将艺术引上了全新的道路。