

[日] 木村泰司——著

于晓菁——译

给商界精英的 西方美术史

全球精英人士的
标配素养

中信出版集团

给商界精英的 西方美术史

[日] 木村泰司——著
于晓菁——译

图书在版编目 (CIP) 数据

给商界精英的西方美术史 / (日) 木村泰司著 ; 于晓菁译. -- 北京 : 中信出版社, 2018.9
ISBN 978-7-5086-9290-6

I. ①给… II. ①木… ②于… III. ①美术史 - 西方国家 IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 167700 号

SEKAI NO BUSINESS ELITE GA MINITSUKERU KYOYO "SEIYO BIJUTSUSHI"

by Taiji Kimura

Copyright © 2017 Taiji Kimura

Simplified Chinese translation copyright © 2018 by CITIC Press Corporation

All rights reserved.

Original Japanese language edition published by Diamond, Inc.

Simplified Chinese translation rights arranged with Diamond, Inc.

through BARDON-CHINESE MEDIA AGENCY.

本书仅限中国大陆地区发行销售

给商界精英的西方美术史

著者: [日] 木村泰司

译者: 于晓菁

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承印者: 鸿博昊天科技有限公司

开本: 880mm × 1230mm 1/32

版次: 2018年9月第1版

京权图字: 01-2018-5523

书号: ISBN 978-7-5086-9290-6

定价: 42.00元

张: 8.25 数: 154千字

2018年9月第1次印刷

广告经营许可证 京朝工商广字第 8087 号

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

木村泰司

西方美术史学家，1966年出生。在美国加利福尼亚大学伯克利分校获得美术史学士学位后，又在伦敦的苏富比通过参加美术教养讲座而修完WORKS OF ART的学业，在伦敦一边接触历史性的艺术品、室内装饰品及餐具等，一边学习。如今在东京、名古屋和大阪等地每年要举行将近100场的演讲和讲座。

著有《名画的说法》、《巨匠们的迷宫》、《印象派的革命》、《撒谎的名画》系列、《美女们的西方美术史肖像画的叙述》、《改变西方美术史的150幅名画》等。

于晓菁

上海人，1999年留学日本东京，在青山学院大学取得学士和硕士学位后，供职于日本商社。现为全职妈妈，育儿的同时翻译日文书籍。从小酷爱读书，喜欢读文学及艺术类作品。希望能通过自己翻译的文字把更多优秀的日文书籍介绍给同样喜爱读书的中国读者。

图书策划 III 见识城邦

策划编辑 程时音

责任编辑 张 静

营销编辑 杨 璞

装帧设计 水玉银文化
shuyuwenhua@163.com

出版发行 中信出版集团股份有限公司

服务热线: 400-600-8099 网上订购: zxcbs.tmall.com

官方微博: weibo.com/citicpub 官方微信: 中信出版集团

官方网站: www.press.citic

微信关注“中信书院”服务号, 一起用知识抵御平庸

美术样式年表

公元前
1000

公元前
500

0

500

1000

1300

1500

©Tetraklys

古风时期

特征为直立形象，多数雕像为代表少年和青年的“库罗斯”，以及代表少女的“科拉”。

古典时期

与古风时期相比，此时表现更为丰富，成为西方美术之典范。

©Tetraklys

希腊化时期

与古典时期相比，更富于官能性，出现了以强调感受性为特征的雕像。

伊特鲁里亚

一种具有独特风格的文化，比如被称作城市之墓的坟墓等。被罗马统治之后，成为罗马美术的源头之一。

初期基督教

在基督教被公认之前，有“善良的牧羊人”的图像以及作为基督象征的“鱼”的图画。而在其被公认之后，则作为“用眼来看的圣经”发展了起来。

罗马风格

从地方的修道院中诞生的一种建筑风格，其特征为墙壁偏厚而窗子较小，内部呈半圆拱形。

©Marburre

罗马美术

与罗马帝国共同发展起来的美术，多为写实主义的胸像，还出现了大量的大规模建筑。

©shakko

文艺复兴

西方绘画的古典样式，意为古希腊·罗马的学问和艺术的“重生”。
主要艺术家：波提切利、列奥纳多·达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔

北方文艺复兴

尼德兰绘画
初期多为注重“现实”的具有高度写实性或具有象征主义的作品。进入16世纪之后，面向市民阶层的风俗画和可以解读当时社会形势的绘画渐渐登场。

主要艺术家：罗伯特·康宾、扬·凡·埃克、罗吉尔·凡·德尔·威顿、昆丁·马西斯、希罗尼穆斯·波希、老彼得·勃鲁盖尔

德国美术

伴随着德国的商业活动蓬勃发展起来的美术。
主要艺术家：阿尔布雷特·丢勒、老卢卡斯·克拉纳赫

国际哥特式

北方传统和意大利传统相融合后的一种绘画风格。
主要艺术家：林堡三兄弟

哥特风格

缘于法国王室的某些意图而诞生的一种建筑风格，其特征是内部呈尖顶拱形，以及装饰彩色玻璃。

©Didier B

1500

1600

1700

1800

1900

巴洛克风格

从天主教和新教之间的斗争中诞生的一种宗教美术，被天主教作为一种媒体战略。

主要艺术家：卡拉瓦乔、安尼巴莱·卡拉齐、圭多·雷尼、乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼、彼得·保罗·鲁本斯、迭戈·委拉斯开兹

风格主义

强调画家自我个性及特有技法的一种美术风格，其特征为反映当时社会形势，给人一种不安的印象。

主要艺术家：罗索·菲伦蒂诺、帕米贾尼诺、安哥那罗·布隆齐诺、乔治奥·瓦萨里

枫丹白露派

诞生于法国，出现在法国古典主义之前的一种精致的宫廷风格。

荷兰绘画

随着市民社会的发展，诞生了面向市民阶层的各个领域的绘画。

主要艺术家：弗朗斯·哈尔斯、威廉·克拉斯·赫达、伦勃朗·凡·莱因、约翰内斯·维米尔

威尼斯派

特征为充分运用诉诸感觉的色彩，表现高度的享乐主义。

主要艺术家：乔尔乔内、提香·韦切利奥、丁托莱托、委罗内塞

法国古典主义

作为路易十四绝对王权的象征而发展起来的法国独特绘画。

主要艺术家：尼古拉斯·普桑、菲利普·德·尚帕涅、夏尔·勒布伦

威尼斯派的再度辉煌

都市景观画及被称作城市肖像的风景画流行一时。

主要艺术家：乔万尼·巴蒂斯塔·提埃波罗、卡纳莱托、弗朗西斯科·瓜尔迪

洛可可

以表现贵族女性华美且充满享乐主义的一种绘画风格。在法国大革命中，这种绘画因为表现的是王宫贵族的生活方式而评价一落千丈。

主要艺术家：让·安托万·华托、弗朗索瓦·布歇、让·奥诺莱·弗拉戈纳尔

写实主义

如实描绘近代社会中反映社会差距等的阴暗之面。

主要艺术家：古斯塔夫·库尔贝、爱德华·马奈

新古典主义

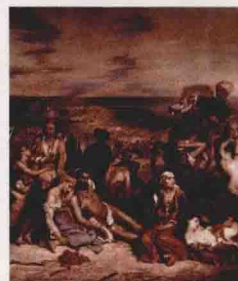
自洛可可绘画时代后停滞不前，后通过尼古拉斯·普桑重回古典主义风格。拿破仑把它作为自己的形象战略。

主要艺术家：雅克·路易·大卫、让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

浪漫主义

与新古典主义相对立，更注重色彩与感性的一种绘画风格。把现实中发生的事件作为绘画主题是其特征之一。

主要艺术家：泰奥多尔·席里柯、欧仁·德拉克洛瓦

巴比松派

以巴黎近郊的巴比松村庄为创作绘画的活动中心，描绘身边的自然风景及田园风景。

主要艺术家：西奥多·卢梭、卡米耶·柯罗、让·弗朗索瓦·米勒

印象派

诞生于法国，以色彩分割法来作画的一种前卫的绘画风格。

主要艺术家：埃德加·德加、克劳德·莫奈、皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿

更新知识地图

更新知识地图 拓展认知边界

序言

美术史是全世界商界精英的“共通语言”

在社会日渐全球化的今日，日本终于也渐渐认识到了美术史的重要性。最近这十年，在日本国内面向金融界人士和企业的美术讲座越来越多，而我也比之前得到了更多向企业教授美术史的机会。

对于欧美人而言，美术史是必须具备的一种素养，因为它在欧美社会中属于重要的共识和交流工具。在我开设的讲座中，那些外派到欧美工作或是曾在欧美留学过的人士，对

这种必要性都有着深刻的认识。尤其是那些身居高位者和他们的配偶，在当地与他们身份地位差不多的人交往时，对此都有着深切体会。

当我在美国加利福尼亚大学的伯克利分校学习美术史时，就发生过一件让我至今记忆犹新之事。那是我在上美术史高级班“荷兰绘画”课时发生的一件事。

听讲高级班课程的学生大多是美术史专业的，所以与他们基本相识，但其中明显有张完全陌生的面孔。

当上了一段时间课之后，我开始和他打招呼。

我问他：“对了，你是美术史专业的吗？”

没想到他回答：“我是物理系的。”

于是我又问道：“啊？物理专业的为什么来上这门课啊？这个课程不是一般教养中的基础美术史课呀。”

而他回答我说：“当我踏入社会之后，如果无法与人谈论自己出生成长的祖国的美术话题，那不是一件很羞耻的事吗？”

原来他是一位荷兰裔美国人。

那时我深刻感受到了欧美未来精英意识层面的高度，甚至至今都无法忘记当时他的这番话给我带来的震撼和感动。

我有一位朋友，他是名列全美前十位排名的国际大律师。由于我是他们孩子的“教父”，所以即使在我回国之后，依旧长年与这对夫妻及他们的孩子保持着联系。我的这位国际律

师友人，有一位与他不相伯仲也非常优秀的妻子，先后在伯克利、剑桥及哥伦比亚大学学习过，在哈佛大学获得博士学位之后，又进入耶鲁大学法学院继续深造。夫妻二人是当之无愧的“智慧型精英”。

就是这二人让我深深感受到了欧美精英体内美术史素养之深广。比如当我和他们一起到他们捐款的美术馆听特别讲座时，他们可以大方自信地向美术史学家提出精准的问题，这一点一直让我叹服不已。

当然不仅是这对夫妻，至今我接触过的欧美精英都具备深厚的美术史素养。为何在欧美，西方美术史素养是如此深深渗透他们体内呢？

那是因为在欧美“美术”不同于政治和宗教，它是最安全的话题，同时也表现了那个国家和那个时代的宗教、政治、思想和经济背景。日本人一涉及美术作品，就只会说出“感性”之类的话。学习美术，也就是了解那个国家的历史、文化，以及价值观。

我在讲座上总是告诉大家“美术不是用来看而是用来读的”。回顾美术史，西方美术一直精确传达着传统的知性和理性。为何说自古作为信仰对象的西方美术，不是看而是要去“读”呢？那是因为它是作为传递信息的一种手段发展而

来的。换言之，每一个时代的政治、宗教、哲学、风俗习惯、价值观等都会转变成有形之物，它可以是艺术品也可以是建筑物。在如今全球化的社会中，理解这些作品的背景在我们与人交流时是很有必要的。

另一方面日本的现状是，美术史方面的学识还未渗透于世，未被社会所熟知。不过，日本在展览会方面的条件还是得天独厚的，尤其是东京一年四季举办着各种展会，海外美术馆珍藏的一级作品有时也会在日本展出。

然而，对于大部分的展览，大家都只是走马观花，就好像看了一场没有字幕又完全听不懂的外语电影一般。

在欧美参观过美术馆的人常能看到这样的场景——即使再小的孩子，也是一边听美术馆工作人员或领队老师的讲解，一边鉴赏艺术品。如果只是随便看看逛逛，当然学不到什么东西。

可惜在日本缺乏这样的美术教育，从这方面也让我切身感受到日本和世界的差距。日本人甚至不会为了自己缺乏美术（也就是美术史）方面的造诣修养而感到羞愧。

想必有人会说“如果我待在日本，就不需要那样的知识了吧”。

但世界不断在向全球化发展，“我是日本人，所以我不了

解欧美的事情，也不需要知道”，说这种话的时代已渐渐远去。越敏感的企业，也就越早能感受到这一切的转变，所以很多企业都在让企业内的干部候补补上这份缺失的知识。

就是在这种情况下我决定执笔此书。为了让更多的人具备美术史方面的素养，我把大约 2500 年间西方美术史中最有必要了解也是最低限度的知识都浓缩在了本书中。它并不仅仅是一本美术品的说明书，我谨记把“美术史”作为一门修养学识，把作品背景中的历史事件、文化、价值观等都录入书中。

读者通过本书能习得世界各地精英人士所具备的学识，除了了解作品的历史背景，还能获得美术史的概念及知识。相信本书定能为读者在美术鉴赏及社交场合打开一扇更广阔的大门。

希望大家能通过本书打开那扇“世界”之门。

木村泰司
西方美术史学家

第一部 以“神”为中心的世界观是如何诞生的？

希腊神话和基督教

为何古代雕像都是“裸体”的？ 003

希腊美术

追求“男性美”的古希腊价值观 003

古希腊的发展和美术的变迁 006

现存的希腊美术作品基本上都是复制品 011

专栏 和平盛典“奥林匹克”的发端 014

罗马帝国的繁荣和帝国特有的美术发展 016

罗马美术

罗马美术的另一源头“伊特鲁里亚” 016

从追求“美”的时代跨入“写实性”时代 018

给后世带来影响的大规模罗马建筑 020

罗马帝国的衰退和基督教美术的萌芽 024

基督教社会的到来 028

宗教美术及罗马风格

宗教美术作为“用眼来看的圣经”的发展过程 028

基督教中的最大教派“罗马教会”是如何发展起来的 031

由修道院的兴起而诞生的罗马风格 032

因朝圣热而形成的城市化和“哥特美术”的萌芽 034

专栏 基督教被公认之前的基督教美术 036

法兰克王国的企图与新的“神之家” 038

哥特美术

何谓哥特风格中隐藏着的政治信息？ 038

“光 = 神”的绝对价值观 040

大教堂建造热的终结和“国际哥特风格”的发展 043

第二部 在绘画方面展现出的欧洲城市经济的发展 文艺复兴的开端，进入绘画时代

西方古典绘画的三巨匠 051

文艺复兴

“重生”的古代之美 051

列奥纳多·达·芬奇是军事技术家?! 055

由宗教改革而导致的文艺复兴鼎盛期的终结 058

由城市经济发展而带来的艺术革新 062

北方文艺复兴

对列奥纳多·达·芬奇也产生了影响的革新性绘画 062

何谓面向兴起的市民阶层的“劝诫”之画？ 068

绘画中所呈现的尼德兰的混乱 070

专栏 德国美术史上的瑰宝丢勒和克拉纳赫 074

在自由之都盛开的另一朵文艺复兴之花 078

威尼斯派

贸易大国威尼斯的发展和衰退 078

在自由和享乐之都诞生的充满谜团之画 080

威尼斯绘画的再度辉煌 085

天主教对抗新教下诞生的崭新宗教美术 090

巴洛克

“新教”的诞生 090

否定宗教美术的新教和肯定宗教美术的天主教 092

卡拉瓦乔的革新之举 093

对抗宗教改革的奇才 100

专栏 巴洛克的绘画之王“鲁本斯” 102

荷兰的独立和在市民阶层中扩大的日常绘画 107

荷兰绘画

荷兰的独立和市民阶层的抬头 107

面向市民的丰富多彩的荷兰绘画 109

伦勃朗和维米尔 113

专栏 17世纪捉弄荷兰人的“郁金香泡沫”事件 120

第三部 法国之所以能成为美术大国的缘由 “伟大的法国”诞生的背后故事

绝对王权和路易十四 125

法国古典主义

路易十四创建的“伟大的法国” 125

在艺术后进国法国，美术家所面临的窘境 127

“不知普桑，就无法谈论法国之美” 130

专栏 古典主义之前的法国风格 135

革命前夕的短暂享乐 139

洛可可

从“王的时代”进入“贵族时代” 139

“理性”对“感性”之战的爆发 141

洛可可绘画的三位巨匠 142

传入耳中的“法国大革命”的脚步声 148