

速 成 读 本
A CRASH COURSE

艺术

Art

Julian Freeman

朱利安·弗里曼 著 史然 译

速 成 读 本
A CRASH COURSE

艺术

Art

Julian Freeman 朱利安·弗里曼 著 史然 译

生活·讀書·新知 三联书店

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术 / 弗里曼著; 史然译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2002

(速成读本)

ISBN 7-108-01669-9

I. 艺... II. ①弗... ②史... III. 艺术—普及读物 IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 084837 号

书 名 速成读本: 艺术
作 者 朱利安·弗里曼
译 者 史然
责任编辑 张琳 夏建萍
封面设计 陆智昌
出版发行 生活·读书·新知三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号 邮编 100010)
经 销 新华书店
排 版 三联书店(香港)有限公司
印 刷 德清金盾印刷有限公司
版 次 2002 年 2 月北京第 1 版
2002 年 2 月第 1 次印刷
开 本 787 × 1092 毫米 1/32 印张 4.5
图 字 01-2001-4930
印 数 00,001 ~ 15,000 册
定 价 38.00 元

本书中文版权为三联书店(香港)有限公司享有。现经该公司授权生活·读书·新知三联书店在中国大陆地区出版中文简体字本。

Art

A CRASH COURSE

by Julian Freeman

Original English edition Copyright ©The Ivy Press Limited 1998

Simplified Chinese Edition Copyright
© SDX Joint Publishing Company 2002

This book is copyright under Berne Convention
No reproduction without permission

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

DEDICATION

*This book is dedicated to my
teachers, colleagues, students and friends,
for years of good humour and patience:
to Estelle, Alanna, Graham, Ruth and
Sarah Freeman, for their love and support;
and to the memory of Sim Freeman
(1915-1987), who liked a good laugh.*

目录

概述	8
早期	12
智慧与美感的结合	
圣母	16
拜占庭风格和罗马风格	
文艺复兴初期	18
乔托	
有关壁画的一切	20
马萨乔和弗兰切斯卡	
文艺复兴盛期的大人物	22
达·芬奇和米开朗琪罗	
注意你的风格	24
提香和拉斐尔	
巴洛克	26
人们还可以再多说些什么呢？	
绘画与乐趣	28
北方的文艺复兴：法国和德国	
拿起针来	30
丢勒	
荷兰出色画家	32
范爱克及其他人	
戴帽的头，肥硕的臀	34
鲁本斯	

注重心灵的人	36
伦勃朗	
小即是美	38
维米尔	
由皇室委任	40
委拉斯克斯	
绝对寓言化	42
普桑和克劳德	
弯弯曲曲但精巧玲珑：洛可可	44
华托，布歇和弗拉戈纳尔	

一出出色的小型双重三幕剧	46
贺加斯、雷诺兹和庚斯博罗	
巴黎的激情：从大卫到德拉克洛瓦	48
新罗马派和新浪漫派	
梦魔的景象：戈雅	50
战争的含章	
当天空是灰色的时候……	52
弗雷德里希和康斯特布尔	
被光照得眼花缭乱	54
光彩夺目的透纳先生	

我们知道我们喜欢什么

拉斐尔前派画家

56

原原本本的叙述

库尔贝·米勒·马奈

58

美国巡礼

惠斯勒及其他人

60

日出：莫奈

第一位系列画画家

62

大抵只是为了取乐

印象派画家

64

是上面有点，或根本就是由点组成的？

修拉及新印象派画家

66

星夜

梵高

68

未开化的野蛮人

高更

70

我想独自待着

普罗旺斯人塞尚

72

北方之光

蒙克·斯文松·维德贝格

74

脱离而出

分离主义运动

76

轰动一时：垃圾箱

纽约街头的城市写实主义

78

镀金和入迷

克利姆特和希勒

80

预言者

纳比画派

82

狂野的人们

野兽派

84

与规范的斗争

马蒂斯

86

雕塑的危机

从布朗库西到贾克梅第

88

一切都支离破碎了

立体派

90

爱他或恨他

毕加索

92

当时的启示

德国表现主义

94

甜美的心灵乐音

康定斯基和克利

96

高音量，低燃料

未来主义

98

那个漫长炎热的最后夏季

漩涡派

100

内部空间

马列维奇和蒙德里安

102

如果我说那是艺术，那就是艺术

杜象和达达

104

在你的梦中

超现实主义

106

为后世刻下洞孔

摩尔和赫普沃思

108

表现难以言传的事物

第一次世界大战

110

欧洲吗？谁需要呢？

霍珀和奥基夫

112

泼出去

抽象表现主义

114

你只需要爱

波普艺术

116

接棒者

约翰斯和沃霍

118

重金属、提秤的怨曲

史密斯、卡罗、塞拉

120

寻求极简

极简抽象艺术

122

概念论。懂吗？

莫里斯和波依斯

124

包裹着的物体和大地艺术

克里斯托和尚娜·克劳迪·

高尔斯华绥，塔瑞尔

126

大人物又回来了

培根，弗洛伊德和雷戈

128

金童

霍克尼和基塔杰

130

卖啊！买啊！后现代主义

巴斯奎亚特，施纳贝尔，孔斯

132

石膏和甲醛

怀特赖德和赫斯特

134

这是明天……

千禧年及以后

136

艺术流派速读篇

138

艺术品展示地点

140

索引

142

照片来源

144

速 成 读 本
A CRASH COURSE

艺术

Art

速 成 读 本
A CRASH COURSE

艺术

Art

Julian Freeman 朱利安·弗里曼 著 史然 译

生活·讀書·新知 三联书店

图书在版编目(CIP)数据

艺术·弗里曼著·史然译. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2002

(速成读本)

ISBN 7-108-01669-9

I. 艺... II. ①弗... ②史... III. 艺术-普及读物 IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 084837 号

书 名 速成读本: 艺术
作 者 朱利安·弗里曼
译 者 史然
责任编辑 张琳 夏建萍
封面设计 陆智昌
出版发行 生活·读书·新知三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号 邮编 100010)
经 销 新华书店
排 版 三联书店(香港)有限公司
印 刷 德清金盾印刷有限公司
版 次 2002 年 2 月北京第 1 版
2002 年 2 月第 1 次印刷
开 本 787 × 1092 毫米 1/32 印张 4.5
图 字 01-2001-4930
印 数 00,001 - 15,000 册
定 价 38.00 元

本书中文版权为三联书店(香港)有限公司享有。现经该公司授权生活·读书·新知三联书店在中国大陆地区出版中文简体字本。

Art

A CRASH COURSE

by Julian Freeman

Original English edition Copyright ©The Ivy Press Limited 1998

Simplified Chinese Edition Copyright
© SDX Joint Publishing Company 2002

This book is copyright under Berne Convention
No reproduction without permission

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

DEDICATION

*This book is dedicated to my
teachers, colleagues, students and friends,
for years of good humour and patience:
to Estelle, Alanna, Graham, Ruth and
Sarah Freeman, for their love and support;
and to the memory of Sim Freeman
(1915-1987), who liked a good laugh.*

目录

概述	8
早期	12
智慧与美感的结合	
圣母	16
拜占庭风格和罗马风格	
文艺复兴初期	18
乔托	
有关壁画的一切	20
马萨乔和弗兰切斯卡	
文艺复兴盛期的大人物	22
达·芬奇和米开朗琪罗	
注意你的风格	24
提香和拉斐尔	
巴洛克	26
人们还可以再多说些什么呢？	
绘画与乐趣	28
北方的文艺复兴：法国和德国	
拿起针来	30
丢勒	
荷兰出色画家	32
范爱克及其他人	
戴帽的头，肥硕的臀	34
鲁本斯	

注重心灵的人	36
伦勃朗	
小即是美	38
维米尔	
由皇室委任	40
委拉斯克斯	
绝对寓言化	42
普桑和克劳德	
弯弯曲曲但精巧玲珑：洛可可	44
华托，布歇和弗拉戈纳尔	

一出出色的小型双重三幕剧	46
贺加斯、雷诺兹和庚斯博罗	
巴黎的激情：从大卫到德拉克洛瓦	48
新罗马派和新浪漫派	
梦魔的景象：戈雅	50
战争的含章	
当天空是灰色的时候……	52
弗雷德里希和康斯特布尔	
被光照得眼花缭乱	54
光彩夺目的透纳先生	

我们知道我们喜欢什么

拉斐尔前派画家

56

原原本本的叙述

库尔贝·米勒·马奈

58

美国巡礼

惠斯勒及其他人

60

日出：莫奈

第一位系列画画家

62

大抵只是为了取乐

印象派画家

64

是上面有点，或根本就是由点组成的？

修拉及新印象派画家

66

星夜

梵高

68

未开化的野蛮人

高更

70

我想独自待着

普罗旺斯人塞尚

72

北方之光

蒙克·斯文松·维德贝格

74

脱离而出

分离主义运动

76

轰动一时：垃圾箱

纽约街头的城市写实主义

78

镀金和入迷

克利姆特和希勒

80

预言者

纳比画派

82

狂野的人们

野兽派

84

与规范的斗争

马蒂斯

86

雕塑的危机

从布朗库西到贾克梅第

88

一切都支离破碎了

立体派

90

爱他或恨他

毕加索

92

当时的启示

德国表现主义

94

甜美的心灵乐音

康定斯基和克利

96

高音量，低燃料

未来主义

98

那个漫长炎热的最后夏季

漩涡派

100

内部空间

马列维奇和蒙德里安

102

如果我说那是艺术，那就是艺术

杜象和达达

104

在你的梦中

超现实主义

106

为后世刻下洞孔

摩尔和赫普沃思

108

表现难以言传的事物

第一次世界大战

110

欧洲吗？谁需要呢？

霍珀和奥基夫

112

泼出去

抽象表现主义

114

你只需要爱

波普艺术

116

接棒者

约翰斯和沃霍

118

重金属、提秤的怨曲

史密斯、卡罗、塞拉

120

寻求极简

极简抽象艺术

122

概念论。懂吗？

莫里斯和波依斯

124

包裹着的物体和大地艺术

克里斯托和尚娜·克劳迪·

高尔斯华绥，塔瑞尔

126

大人物又回来了

培根，弗洛伊德和雷戈

128

金童

霍克尼和基塔杰

130

卖啊！买啊！后现代主义

巴斯奎亚特，施纳贝尔，孔斯

132

石膏和甲醛

怀特赖德和赫斯特

134

这是明天……

千禧年及以后

136

艺术流派速读篇

138

艺术品展示地点

140

索引

142

照片来源

144

概述

洞穴壁画

人们以自己的头脑和心灵去感受艺术；这并不需要有艺术史的学位才能做到，何况对于真正伟大的艺术而言，其本身就有这种感染力。

你不可能不为范爱克(van Eyck)的圣母像或其他作品所感动。不过……多一些背景知识会对你的理解大有裨益。所有那些绘画、所有那些名字、所有那些流派吗？我要寻找什么？它的含义如何？那些以“o”字母结

如何阅读这一读本？

这一读本大体上是按照年代顺序排列的。每个双页跨版会用来介绍一位艺术家、一种流派、一个团体或一个“主义”。在每一个跨版中都会有固定的特征。不会花费你太多时间去弄清楚的。例子已经在本页示范。

尾的意大利人名都是些什么人？别慌，这本书就是为你而写的。《艺术—速成读本》并非“最佳艺术排行榜”，也不是“你需要了解但又怯于询问的有关艺术的一切”；不过也

普拉西特利斯的维纳斯

画框内的名字

在方框内的人名可开阔你的视野，这里提供了精心挑选的其他艺术家的名单。名单内的人物或是受到了主要的艺术家的影响，或是与他处于同时代，又或是与他有关联；也不一定总是艺术家的名字，有时其他学科的著名名字也一样有用。有了这些附加的人名，就显出你更多的知识。

相差无几了。

如同大多数艺术著作一样，本书也大体上按年代顺序编排，只不过有选择性罢了。每个人都有自己的艺术观。这些观点可以像天气似

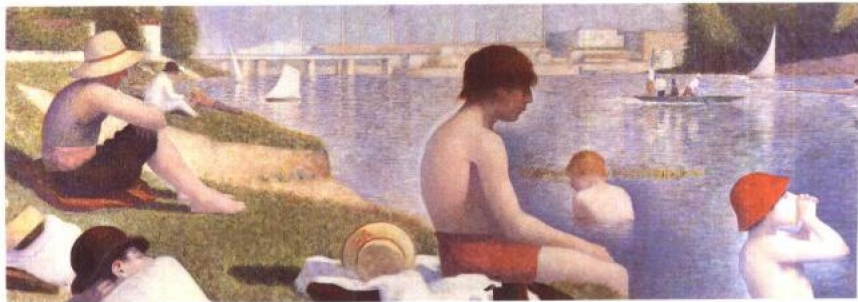
的变化，而且并非所有人都能清楚讲出他们为何有这种想法来。本书旨在启发或者支持一种真正的兴趣，鼓励你不单只去发现和认识更多，而且也帮助你开始形成自己的观点。没有一本讲述艺术的书能够把你自己的观点教给你。那是需要你自己去开发的。

对艺术不尊不敬是很容易的，本书即常常如此。与一般信念相反，艺术并不神

不要在家中尝试

怎样实践创新的技法……
以及怎样不要自己去做。

修拉的沐浴者

波菊尼的空间连续性的独特形态

秘。艺术过去是、现在仍然是由真实的人创造的，他们中的大多数具有完美无损的才能。有一些人——但并非全部——则在阁楼中挨饿。在20世纪，有些人通过文章的鼓吹，或者通过他们自己的作品直接引起了人们的注意。一些最卓越的艺术家，如伦勃朗 (Rembrandt)，仍能跨越300年之遥感动我们，使我们通过他一生的作品去理解他的体验：

从个人的成就开始，到悲剧，一直到湮没无闻。其余的艺术家的只能默默耕耘，听凭自己的艺术到适当时候为人们发现。

切勿以为你必须是画廊或艺术馆的常客才能将艺术引进你的生活。艺术和艺术馆并非总是混为一谈。艺术可以在家中，或更公开的场所例如教堂、银行或市政建筑中找到。艺术品可能被买下了，或为了一个特殊目的被委托而作。这样的作品往往反映了艺术在几百年间所经历的奇妙变化。

标星号的框框

框内是一些有趣的事实：你不一定需要知道，但这些资料会加强你在艺术上的可信性。正好是茶余饭后的谈话资料。

大事记

这并非一条清晰的时间线索，因为不可能列出一个连续的年表：艺术家时常相互交融，各种流派也会互相冲突或混杂，并在世界各地以稍为不同的形式自我复制；因此，本书会列选艺术家进行创作的时代所发生的一些主要大事，以便对当时的社会环境加以表述，并展示生活的各方面如何无可避免地笼罩于同样的时代精神之中。当你发现电灯泡的发明与梵高属同一时代，你也许会感到惊讶。

你会在本书中发现，由真实的人设想出来的一些最为感人、最为荒谬，同时也最为重要的见解和概念。正是通过这一切极端，艺术才具有生命力。

Julian Friedman

朱利安·弗里曼

怎么读？

你现在也许知道自己喜欢什么，但是你能够告诉其他人吗？一些艺术家的名字比较具挑战性，许多吹牛的人在念出他们的名字时，功亏一篑。这里就是如何读出这些非英语人名的发音（粗略地），如果你已经知道了，那就耐心一些。别忘了你也曾经是一个初学者……

Beuys Boyce
Boccioni Botch eenee
Bonnard Bonnar
Botticelli Botti chelli
Boucher Booshay
Boudin Boo-dan
Braque Brarck
Pieter Bruegel Peter Broogel
Broederlam Brooderlum
Caravaggio Caravad jee-o
Cellini Chell-eeeni
Cimabue Cheemaboo
Cranach Cranach (as
in loch)
Cuyt Kipe
David Da-veed
Derain De ran
Duccio Dooch yo
Duchamp Doo shum
Durer Dyew-rer
van Dyke vn Dyke
Fragonard Fragonah

della Francesca della
Francheska
van Eyck vn lke/vn Ache
Gauguin Go gan
Ghiurlandaio Gear-larndayo
Giotto Jee otto
Gleizes Glaze
van Gogh van Goch (英);
vn Hoch (荷兰)
van der Goes vn de Hooos
Gris Gree
Grosz Gross
Grünwald Groonevult
de Hooch de Hoke
Kitaj Kit-aye
Klee Klay
Leger Le-jay
Maes Maass
Mantegna Mantain ya
Massaccio Mass ach yo
Mettzinger Metzanjay
van Meegeren vn Mayg-heren

Munch Moonk
Nolde Nolder
Raphael Raffayel
Riemenschneider Reemenshneider
Rodin Road-an
Schiele Sheela
Titian Tishun
Uccello Yew chello
Velázquez Velathkweth
Veronese Veronaizey
da Vinci da Veenchi
Vuillard Voo-ee-yar
Watteau Vuh-to
van der Weyden vn der Vaiden
Wolgemut Volg-emoot
Bauhaus Bowhouse
Der Blaue Reiter Der Blouwe
Riter
Die Brücke Dee Brewkeh