

# 西方美术理论文选

[古希腊到20世纪] 下册

迟轲 主编

Western Art Theories Collection



江苏教育出版社  
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

【古希腊到20世纪】 下册

迟轲 主编

# 西方美术理论文选

Western Art Theories Collection

邵宏 杨小彦 李行远  
李公明 徐清华 迟轲  
李劲  
译



江苏教育出版社  
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

## 目 录

## 上 册

弁言 .....	迟轲 (1)
记米隆 .....	(1)
记米隆 .....	(2)
记菲狄亚斯 .....	(3)
菲狄亚斯的作品和他的学生 .....	(3)
记伯拉克西特列斯 .....	(12)
记伯拉克西特列斯 .....	(12)
记宙克西斯 .....	(19)
记画家宙克西斯 .....	(19)
记帕拉西奥斯 .....	(23)
以弗所的帕拉西奥斯 .....	(23)
帕拉西奥斯和苏格拉底的谈话 .....	(25)
记普罗提诺 .....	(27)
关于普罗提诺的记述 .....	(27)
尼禄时代:杂记 .....	(31)
尼禄时代的雕塑和绘画 .....	(31)

菲洛斯特拉托斯	.....	(33)
画图集	.....	(33)
圣·奥古斯丁	.....	(39)
现实与假象	.....	(40)
斥伪造信件	.....	(41)
信仰和视觉表现	.....	(42)
吉·克雷斯宾	.....	(44)
关于圣像的对话	.....	(44)
卡洛林书	.....	(47)
法兰克人对崇拜圣像的抨击	.....	(47)
对哥特式教堂的批评	.....	(51)
关于建筑物	.....	(51)
反对建筑中的奢侈	.....	(52)
威廉·杜兰德	.....	(54)
关于教堂及其各个部分	.....	(54)
基伯尔提	.....	(58)
述评(第二篇)	.....	(58)
阿尔贝蒂	.....	(66)
论绘画(第三章)	.....	(66)
达·芬奇	.....	(73)
致斯福查大公的信	.....	(74)
瓦萨里	.....	(75)
盛期文艺复兴的出现	.....	(76)
拉斐尔的成就	.....	(81)
在建筑中固执己见	.....	(84)
米开朗琪罗艺术的极限	.....	(86)
论丁托列托	.....	(86)

记凡·爱克	(87)
罗杰·维登	(89)
米开朗琪罗	(91)
致帕勒德托·瓦尔契的信	(91)
附:阿雷蒂诺给米开朗琪罗的信	(93)
帕里奥蒂	(95)
晦涩不明的绘画	(95)
丢勒	(100)
给青年画家的食粮	(100)
关于人体比例	(104)
致友人派克海默的信	(110)
致友人乔治·斯柏拉汀的信	(112)
论包斯	(115)
论包斯(格瓦拉)	(115)
论包斯(西贡札)	(118)
论卡拉瓦乔	(121)
论卡拉瓦乔	(122)
巴契科	(129)
论静物画	(129)
木雕着色的说明	(131)
鲁本斯	(135)
雕像写生	(136)
委拉斯开兹	(137)
致蒂埃戈·委勒蒂·狄可兹的信	(137)
波罗米诺	(139)
委拉斯开兹的生活	(139)
《宫娥》的创作	(141)

戈雅	.....	(143)
书信三则	.....	(143)
伦勃朗	.....	(146)
致康斯坦·绪金斯	.....	(146)
附:关于伦勃朗的《犹大忏悔》	.....	(147)
普桑	.....	(148)
致德·尚塔勒先生	.....	(148)
致德·尚伯里先生	.....	(150)
华托	.....	(152)
给德·朱利安先生的信	.....	(152)
温克尔曼	.....	(155)
希腊艺术	.....	(155)
拉斐尔的西斯廷圣母	.....	(158)
艺术中的抽象思维——寓意	.....	(159)
雷诺兹	.....	(161)
艺术演讲录	.....	(162)
布莱克	.....	(172)
雷诺兹艺术演讲评注	.....	(173)
分类目录	.....	(177)
公开演讲(片断)	.....	(182)
附:康宁汉《幻觉的造像》	.....	(183)
歌德	.....	(185)
论德国建筑	.....	(185)
福斯里	.....	(191)
艺术格言	.....	(191)
海因斯	.....	(197)
杜塞尔道夫画廊书简	.....	(197)

快乐岛	(200)
弗里德利希	(203)
对当代艺术家绘画的考察	(203)
透纳	(207)
背景——建筑和风景画入门	(208)
康斯太布尔	(212)
第四次演讲(1836年)	(212)
艺术与自然	(213)
第二次演讲(1822年)	(214)
最后一次演讲(1836年)	(215)
上帝在自然中的声音	(216)
乌东	(217)
给艺术批评家布瓦西的信	(217)
大卫	(219)
提议建立人民纪念碑	(220)
论公共画展	(221)
德拉克鲁兹	(223)
古风派	(223)
科克	(227)
论学院的衰落	(227)
罗可可寓言	(228)
席里柯	(229)
美术学院与天才	(229)
论留学罗马奖	(232)
致友人穆西尼	(233)
德拉克洛瓦	(234)
致雨果	(234)

致友人苏里埃	(235)
致菲利浦·伯第	(236)
答《艺术家》杂志编辑	(237)
论阴影和反光的颜色	(238)
波德莱尔	(240)
什么是批评的好处	(240)
论理想与模特儿	(242)
杜米埃	(244)
狱中致友人画家让龙	(245)
库尔贝	(247)
写实主义宣言	(248)
艺术是不能教的	(248)
商弗勒里	(251)
致乔治·桑	(251)
卡斯塔尼阿里	(260)
库尔贝的重要意义	(260)
评三个维纳斯	(262)
杜尔	(264)
库尔贝和米勒	(264)
古典绘画的衰落	(266)
米勒	(269)
给杜尔的信	(269)
柯罗	(271)
一位风景画家的一天	(271)
龚古尔兄弟	(273)
19世纪艺术的死亡	(273)
科切尔	(275)

艺术方法的对话 .....	(275)
伏罗曼丹 .....	(281)
批评纲要 .....	(281)
给一名青年画家的信 .....	(285)
记卡尔波 .....	(289)
制作群雕《舞》的过程 .....	(289)
罗丹 .....	(291)
罗丹书信(三封) .....	(292)
罗丹笔记 .....	(294)
哥特风格、文艺复兴和 18 世纪 .....	(304)
女性美写真 .....	(313)
巴齐伊 .....	(316)
给双亲的信 .....	(316)
罗斯金 .....	(318)
致《泰晤士报》编者的信 .....	(318)
斥批评家 .....	(321)
老一辈大师们的拙劣 .....	(321)
亨特 .....	(331)
拉斐尔和拉斐尔前派 .....	(331)
《良心发现》 .....	(334)
记罗赛蒂 .....	(335)
《天使报喜》 .....	(335)
米莱斯 .....	(337)
关于《洪水之前》的书信 .....	(337)
布朗 .....	(339)
《告别英格兰》 .....	(339)

下 册

莫里斯	.....	(341)
艺术的目的	.....	(341)
左拉	.....	(353)
论马奈	.....	(353)
马奈	.....	(358)
对艺术的一些意见	.....	(358)
给方丹 - 拉图尔的信	.....	(359)
毕沙罗	.....	(361)
致路森	.....	(361)
放弃点彩主义	.....	(364)
给一位青年艺术家的忠告	.....	(364)
莫奈	.....	(366)
谈艺术	.....	(366)
雷诺阿	.....	(368)
关于艺术的谈话	.....	(368)
笔记	.....	(369)
德加	.....	(373)
笔记	.....	(373)
谈艺术	.....	(375)
西涅克	.....	(378)
新印象主义的基本理论	.....	(378)
布格罗	.....	(381)
法兰西学院致辞	.....	(381)

勃克林 .....	(383)
给梅里安 - 艾斯林的信 .....	(383)
利伯曼 .....	(385)
书简 .....	(385)
艺术家信仰的自白 .....	(389)
莱伯尔 .....	(392)
就《乡村教堂的三个农妇》写给母亲的信 .....	(392)
费德勒 .....	(394)
论艺术作品的评判 .....	(394)
马里斯 .....	(399)
给费德勒的信 .....	(399)
霍德勒 .....	(402)
论相似性 .....	(402)
法托里 .....	(404)
给一群学生的信 .....	(404)
黑尔德布朗 .....	(407)
绘画与雕塑的形式问题 .....	(407)
切契昂尼 .....	(411)
点派的风格 .....	(411)
斯塔索夫 .....	(413)
论别洛夫和列宾 .....	(413)
契斯恰科夫 .....	(417)
素描 .....	(417)
惠斯勒 .....	(420)
惠斯勒在法庭上的辩护 .....	(420)
为自己艺术的辩护 .....	(424)
惠特里基 .....	(426)

哈德逊河画派	(426)
霍麦	(428)
论户外绘画	(428)
英尼斯	(430)
关于印象主义的一封信	(430)
伊肯斯	(432)
教学法	(432)
亨利	(437)
致艺术学生联盟学生们的信	(437)
独立艺术家在纽约的美展	(441)
莫罗	(447)
对艺术的意见	(447)
附:乔利-卡尔·于斯曼《对莫罗艺术的评价》	(448)
附:乔利-卡尔·于斯曼《反向》中关于莫罗绘画的描述	(450)
夏凡纳	(453)
文学、科学和艺术的寓言	(453)
雷顿	(456)
一位艺术家的坦诚	(456)
速写	(460)
在荷兰演讲的笔记	(460)
理性画家	(461)
凡·高	(463)
致伯纳尔的信	(463)
致奥雷尔的信	(466)
高更	(470)
致乔治·丹尼尔·德·蒙弗纳的信	(470)
塞尚	(473)



录

11

致伊米尔·伯纳尔的信 .....	(473)
塞律希埃 .....	(475)
绘画入门 .....	(475)
德尼 .....	(479)
新传统主义的定义 .....	(479)
卢梭 .....	(485)
为《梦境》一画作的说明 .....	(485)
为《梦境》所作的诗 .....	(486)
蒙克 .....	(487)
关于“生命组画” .....	(487)
“生命组画”的起源 .....	(489)
论艺术与自然 .....	(492)
贝克曼 .....	(494)
我的绘画 .....	(494)
柯柯希卡 .....	(501)
论视象的本质 .....	(501)
马尔克 .....	(504)
马如何看世界 .....	(504)
马蒂斯 .....	(508)
准确并非真实 .....	(508)
阿波利奈尔 .....	(511)
立体主义伊始 .....	(511)
格莱茨和梅景琪 .....	(515)
立体主义 .....	(515)
格里斯 .....	(527)
回答艺术问题 .....	(527)
回答立体主义问题 .....	(528)

毕加索 .....	(530)
与艺术编辑泽沃的谈话 .....	(530)
作为政治力量的艺术家 .....	(533)
谈《格尔尼卡》 .....	(534)
现成对象及其质变 .....	(536)
我的艺术观 .....	(536)
关于《亚威农少女》 .....	(539)
卡腊 .....	(540)
从塞尚到未来派 .....	(540)
附:未来派学术宣言 .....	(545)
康定斯基 .....	(549)
回想录 .....	(549)
马列维奇 .....	(561)
至上主义 .....	(561)
蒙德里安 .....	(571)
自然的现实与抽象的现实 .....	(571)
阿尔普 .....	(574)
抽象艺术与具体艺术 .....	(574)
莱歇 .....	(577)
机器美学 .....	(577)
基里科 .....	(579)
画家的思索 .....	(579)
论神秘和创造 .....	(581)
论形而上学的美学 .....	(582)
克利 .....	(584)
创作信条 .....	(584)
夏加尔 .....	(589)

谈巴黎之行	(589)
附：斯威尼对夏加尔的采访	(591)
米罗	(594)
谈创作	(594)
论象征形式	(595)
达利	(596)
显现在超现实主义试验中的客体	(596)
马格利特	(602)
论绘画	(602)
考克斯	(607)
艺术中的现代精神	(607)
肯特	(611)
在纽约家中答客问	(611)
记独立展览会	(613)
我的艺术观	(616)
卡德尔	(621)
抽象艺术之我见	(621)
德·库宁	(623)
何谓抽象艺术	(623)
杜尚	(629)
“绘画……服务于心灵”	(629)
波洛克	(633)
谈现代艺术	(633)
我的绘画	(634)
威廉·赖特对波洛克的采访	(635)
克莱因	(637)
谈艺术	(637)

奥利茨基	.....	(640)
色域绘画	.....	(640)
斯台拉和居德	.....	(642)
谈简派艺术	.....	(642)
诺兰	.....	(646)
谈硬边派艺术	.....	(646)
英狄安纳和里克顿斯坦	.....	(648)
波普艺术	.....	(648)
克娄斯	.....	(651)
照相写实主义	.....	(651)
附:林达·恰斯《论照相写实主义》	.....	(654)
布尔顿	.....	(658)
行为艺术	.....	(658)
克里斯托	.....	(660)
访问记	.....	(660)
摩尔	.....	(662)
论雕塑与原始艺术	.....	(662)
贡布里希	.....	(673)
产生现代艺术的一些因素	.....	(673)
克拉克	.....	(679)
《西方艺术事典》序	.....	(679)

## 莫里斯

341

(威廉·莫里斯 [William Morris])

英国诗人、工艺美术家、思想家,1834—1896)

威廉·莫里斯是 19 世纪后期英国的伟人之一。

他在牛津学习以后,与拉斐尔前派画家交往甚密。受罗斯金、罗赛蒂等人的影响,对中世纪建筑的美有深刻理解。之后从事装饰壁画,并在伦敦创建了最早的装潢公司(1861 年),设计制造彩色玻璃、刺绣、家具等。他所创造的装饰花纹以及给自己诗集所作的插画,形成了一种独有的风格,一直影响到 20 世纪。莫里斯以浪漫主义的诗篇《伊阿宋的生与死》以及《地上的乐园》等,奠定了他作为诗人的重要地位。同时,他又是一个社会批评家和深刻的思想家。19 世纪 70 年代后期,他作过多次美学演讲,80 年代开始进行社会主义宣传,曾与萧伯纳一起参加 1883 年“流血星期日”的群众游行。

莫里斯的美学观是和他批判初期工业社会弊端的思想紧密相连的。《艺术的目的》一文(发表于 1887 年)明确地表达了这种观点。20 世纪以来,尽管社会的发展和科技的进步逐渐改变了早期工业社会的弊病,但莫里斯的论点仍然在美学界为人们所重视。因为这些问题,是人类社会的任何一个阶段都应该考虑的。

### 艺术的目的

思考艺术的目的,也就是说,思考人们为何苦心抚育着艺术,不倦地进行艺