

伟大艺术家列传

The Great Artists: and Their Most Important Works

[英]苏茜·霍奇 (Susie Hodge) 著 杜丽娅 译

伟大艺术家列传

The Great Artists: and Their Most Important Works

[英]苏茜·霍奇 (Susie Hodge) 著

杜丽娅 译

清华大学出版社
北京

THE GREAT ARTISTS: AND THEIR MOST IMPORTANT WORKS by SUSIE HODGE

Copyright © 2010 BY QUERCUS PUBLISHING

This edition arranged with Quercus Books through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright: 2012 TSINGHUA UNIVERSITY PRESS

All rights reserved.

引进版图书版权登记号 图字: 01-2010-8143

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

伟大艺术家列传 / (英) 霍奇(Hodge, S.) 著; 杜丽娅译. -- 北京: 清华大学出版社, 2012.3

书名原文: The Great Artists

ISBN 978-7-302-27255-7

I. ①伟… II. ①霍… ②杜… 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(2011)第228735号

责任编辑: 徐颖 赵蒂

版式设计: 图鸦文化

封面设计: 李文建

责任校对: 王凤芝

责任印制: 杨艳

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 北京天成印务有限责任公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×250mm 印 张: 12.25 插 页: 8 字 数: 333千字

版 次: 2012年3月第1版 印 次: 2012年3月第1次印刷

印 数: 1~6000册

定 价: 68.00元

艺术不一定诞生在光明的境地，

但她可以让我们超越生活

.....

目 录

前言 / 2

哥特式风格到早期文艺复兴 / 4

约公元 1300—1500 年

- Cimabue 契马布耶 / 6
- Duccio 杜齐奥 / 7
- Giotto 乔托 / 8
- Donatello 多纳泰洛 / 10
- Fra Angelico 弗拉·安吉利科 / 11
- Jan Van Eyck 扬·凡·埃克 / 12
- Paolo Uccello 保罗·乌切洛 / 14
- Rogier van der Weyden 罗吉尔·凡·德尔·维登 / 16
- Masaccio 马萨乔 / 18
- Piero della Francesca 皮耶罗·德拉·弗朗西斯卡 / 20
- Bellini 贝里尼 / 22
- Mantegna 曼坦那 / 23
- Botticelli 波提切利 / 24
- Ghirlandaio 基尔兰达 / 26
- Bosch 博斯 / 27

盛期文艺复兴到风格主义 / 28

约公元 1500—1600 年

- Leonardo da Vinci 列奥纳多·达·芬奇 / 30
- Durer 丢勒 / 32
- Michelangelo 米开朗琪罗 / 34
- Raphael 拉斐尔 / 36
- Titian 提香 / 38
- Holbein 荷尔拜因 / 40
- Bronzino 布隆齐诺 / 42
- Tintoretto 丁托列托 / 43
- Bruegel 布勒格尔 / 44
- Veronese 委罗内塞 / 46

巴洛克风格 / 48

约公元 1600—1700 年

- El Greco 埃尔·格列柯 / 50
- Caravaggio 卡拉瓦乔 / 52
- Rubens 鲁本斯 / 55
- Gentileschi 津迪勒奇 / 56
- Poussin 普桑 / 57
- Velazquez 委拉斯凯兹 / 58
- Anthony van Dyck 安东尼·梵·迪克 / 60
- Claude 克劳德 / 61

荷兰现实主义 / 62

约公元 1600—1700 年

- Rembrandt 伦勃朗 / 64
- Steenwyck 斯汀威克 / 66
- Pieter de Hooch 皮埃特·霍赫 / 67
- Vermeer 维米尔 / 68

洛可可风格到新古典主义 / 70

约公元 1700—1800 年

- Watteau 华托 / 72
- Canaletto 卡纳莱托 / 74
- Hogarth 贺加斯 / 76
- Chardin 夏尔丹 / 77
- Boucher 布歇 / 78
- Reynolds 雷诺兹 / 79
- Gainsborough 庚斯博罗 / 81
- Fragonard 弗拉戈纳尔 / 82
- Goya 戈雅 / 84
- David 大卫 / 86

浪漫主义到现实主义 / 88

约公元 1800—1900 年

- Blake 布莱克 / 90
- Hokusai 葛饰北斋 / 92
- Friedrich 弗里德里希 / 93
- Turner 透纳 / 95
- Constable 康斯坦布尔 / 96
- Ingres 安格尔 / 98
- Gericault 席里柯 / 100
- Corot 柯罗 / 102
- Hirashige 安藤广重 / 103
- Delacroix 德拉克洛瓦 / 104
- Millet 米勒 / 106
- Courbet 库尔贝 / 108
- Moreau 莫罗 / 110
- Rossetti 罗塞蒂 / 111
- Millais 米莱斯 / 112

印象主义到后印象主义 / 114

约公元 1865—1910 年

- Camille Pissarro 卡米耶·毕沙罗 / 116
- Manet 马奈 / 118
- Degas 德加 / 120
- Whistler 惠斯勒 / 122
- Winslow Homer 温斯洛·霍默 / 124
- Cezanne 塞尚 / 126
- Monet 莫奈 / 128
- Rodin 罗丹 / 130
- Renoir 雷诺阿 / 132
- Mary Cassatt 玛丽·卡萨特 / 134
- Gauguin 高更 / 136
- Vincent van Gogh 文森特·凡·高 / 138
- Seurat 修拉 / 140
- Toulouse-Lautrec 图卢兹-劳特累克 / 142

现代主义到波普艺术 / 144

约公元 1900—20 世纪 70 年代

Klimt 克里姆特 / 146
Munch 蒙克 / 148
Kandinsky 康定斯基 / 150
Matisse 马蒂斯 / 152
Mondrian 蒙德里安 / 154
Brancusi 布朗库西 / 156
Malevich 马列维奇 / 158
Paul Klee 保罗·克利 / 160
Picasso 毕加索 / 162
Braque 布拉克 / 164
Modigliani 莫迪利亚尼 / 166
Beckmann 贝克曼 / 167
Rivera 里维拉 / 168
Duchamp 杜尚 / 170
O' Keeffe 奥基夫 / 172
Miro 米罗 / 173
Magritte 马格利特 / 175
Giacometti 贾科梅蒂 / 176
Rothko 罗斯科 / 178
Dali 达利 / 180
Frida Kahlo 弗里达·卡罗 / 182
Pollock 波洛克 / 184
Leichtenstein 李奇登斯坦 / 186
Walhol 沃霍尔 / 187

图片来源 / 189

“进步的艺术，不仅能使人们了解在他们生活的社会发生作用的那些客观的力量，而且使人们认识他们内在生命的鲜明的社会特征。最终，它能激励人们走向社会的解放。”

—— 萨尔瓦多·达利

前言

评判一位艺术家不仅仅是优秀，而堪称“伟大”的标准往往有些主观，但这个标准绝不只是个人品味。同样，潮流也不能作为评判的依据，许多艺术家在有生之年就能享有崇高的声誉，但在去世之后却逐渐被人们淡忘。而有的艺术家却是生前被人遗忘或忽视，反倒在去世后几个世纪其价值才被肯定。这就给我们提出了一个疑问：所有艺术家都能够经得住时间的考验吗？也许没有真正的答案。因此，本书选取的100位艺术家需要遵循一定的标准。然而，文艺复兴之前的艺术家大多名不见经传。随后的几个世纪，不同的社会形态和日益更新的科学技术改变了艺术的初衷，这使得挑选程序更加复杂。最终，选取的这100位艺术家，包括从13世纪到20世纪60年代的画家、雕塑家、版画家，是基于他们对艺术的革新，其作品更是对后世艺术家产生了深远的影响。尽管忍痛割舍了有些很有价值的艺术家，但是保留下来的这100位艺术家绝对是最有启发性、最出色、最经久不衰的代表。

我们可以想象，有些作品对当时习俗的挑战所引起的冲击和震惊。而当艺术家们不再依赖国家或教会的赞助时，艺术有了翻天覆地的变化。另外，历史上的一些大事件，如战争或重大科学发现，也都对艺术表现有深远影响。虽然艺术家的影响和作品不应该被割裂开来，但是为了更好地理解艺术发展背后的深层演变和原因，更好地解释各种风格和成就上的相互关联，这100位艺术家按照时间顺序，被划分为不同的流派或时期。

艺术传统一旦确立，要打破这些传统习惯就需要相当的想象力、技术和勇气。本书中的许多艺术家都在这个过程中起到举足轻重的作用，是同时代人中的佼佼者，无

论是当时或者后世，他们无不彰显出远见和天赋。艺术家作为“天才”的角色，是从14世纪开始发展起来的，与工匠和手工艺人有着明显的区别。“天才”最重要的特点就是其个性，而一件好的艺术品能激发无限创造潜能，还可以是艺术家挑战先辈的有力武器。当然，评价艺术品是否在技艺上达到逼真已经并不那么重要，因为艺术家们更加关注的是洞察力和想象力，而不仅仅是描绘的准确性。

本书中提及的每一位艺术家都是某些领域的开拓者，有着深远的影响、独到的启发和全新的标准。尽管艺术家们的作品都各有千秋，但这些伟大艺术家们也有共通之处，那就是他们都关注人类的天性、道德以及文化中包含的社会和伦理问题。

哥特式风格到 早期文艺复兴

约公元1300—1500年

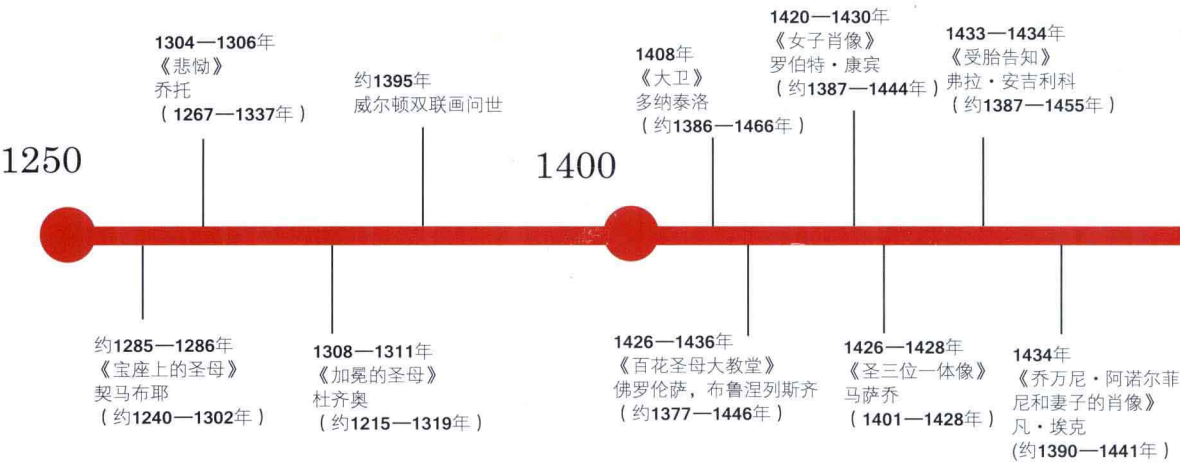
中世纪时期（5世纪—16世纪），对欧洲艺术影响最大的就是宗教。大部分艺术作品通常由教会委派僧侣们来完成。他们创造出来的彩色手稿、简单的壁画和雕刻，形成了拜占庭艺术单调、重装饰的特点。

传统绘画

从1150年到大约1500年，后来被人们熟知的哥特艺术在欧洲流行。事实上，“哥特”这个词是一种误用。它所描述的是复杂的建筑风格、华丽的祭坛装饰、润色的图画、雕塑、彩色玻璃、彩色手稿以及表现基督教信仰的挂毯，这些都是基于拜占庭的装饰风格。那个时期，即使是非专业的艺术家也开始创作有关宗教的作品，紧跟着拜占庭风格的传统。现实主义在当时并不受欢迎，基督教的许多细节仍然按照传统的方式进行描绘。但渐渐地，宗教信仰的转变促使更趋向人文、分析、智慧的风格逐渐形成。当重点从天堂和圣人转移到尘世上的事物，艺术才开始真正的变革。

再生

过去，艺术家们一直都是在行会制度下工作。年轻的艺术家必须在大师的作坊里从学徒开始培训，进行各种必要的技巧训练和实践。学成后，他们就成为大师，可以拥有自己的作坊。多年来，这些制度都被严格执行，直到神学和人文思想的传播，一些艺术家们便开始摒弃装饰性、单调的拜占庭传统，转而更多地关注古希腊和古罗马那种更加现实的艺术风格。自古典时期后，人们第一次重新燃起了对古典世界艺术的兴趣，这一兴趣还延伸到科学、建筑、文学、音乐和创新发明等领域。这种新思潮逐渐从意大利传播到欧洲其他国家。几个世纪以后，它便形成了一个专有名词“文艺复兴”或

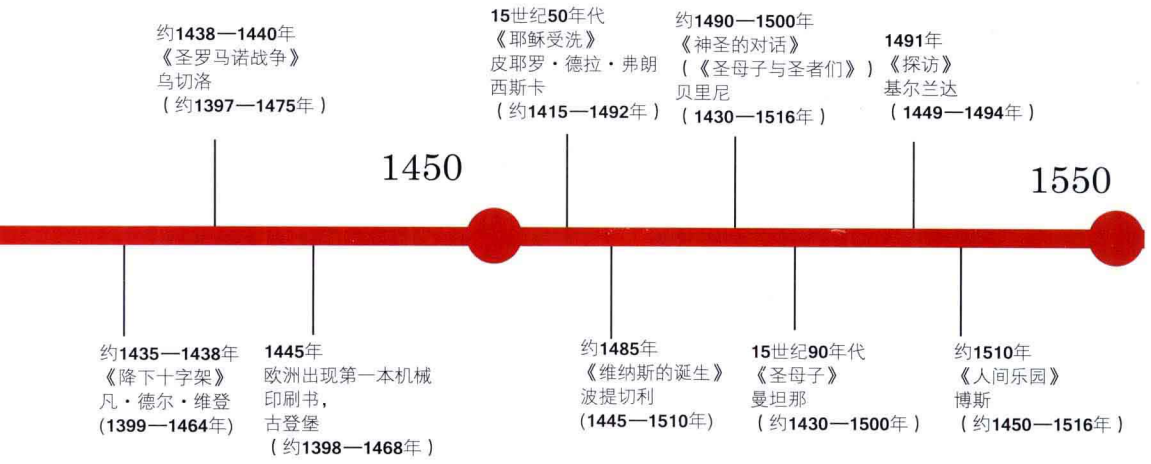

“再生”。在艺术领域，一些古典的艺术原则仍被遵循，如和谐的构图与自然的姿态与表情。文艺复兴的主要思想是，通过重新学习古希腊和古罗马的艺术，重新挖掘其精髓，来感受艺术的伟大，获得智慧和启发。人物画更加栩栩如生，并且更有深度，数量也急剧增加。基督教被从一个更加人性的角度来诠释，艺术作品的重点往往放在弱点和痛苦的感情上，例如圣母升天、圣母与圣婴、圣殇、基督从十字架上被放下等宗教故事。早期艺术家多是简单地复制前辈作品，而文艺复兴时期的艺术家们通常会把真实的人物作为对象来创作。这个时期三位最著名的艺术家是契马布耶、杜乔奥和乔托，他们都是接受过拜占庭传统的训练，然后开始转向以三维方式来表现固有空间和结构的手法。后来其他的艺术家，如多纳泰洛、马萨乔和蒙坦纳，创作的作品则更具有真实感。新思潮从意大利不同的艺术中心传播开来，从最初的佛罗伦萨，到后来的锡耶纳、罗马、威尼斯、米兰、乌尔比诺，最后到欧洲其他国家。在北欧，艺术家们受到凯尔特文化的影响远远大于拜占庭艺术，因此文艺复兴的思潮最后到达那里。北欧的文化中心都是从贸易中心

发展而来，商人们都在自己家里悬挂绘画作品以彰显财富。来自低地国家和德国的艺术家，如梵·埃克、凡·德尔·维登、格魯内瓦尔德，通常创作刻画得细致入微的人物像和关于宗教场景的油画。他们的作品往往表达一种新的现实主义思想，同时包含着微妙、细节性的宗教元素。

历史和神话

大多数文艺复兴时期的艺术家都是为教会工作，而最出色的艺术家都是为教皇和贵族装饰教堂和礼拜堂服务。其他顾客通常是需要有关人物像、风景画、罗马历史和神话等题材的作品。这样，艺术家们就可以正当地刻画裸体形象，展现人物的魅力、细节和富裕，以最真实、最自然的方式吸引观众的注目。当文艺复兴时期的艺术家们赢得认可时，其水平也远远高于一般的工匠和手工艺人，他们之间的竞争也随之开始，但正是这种互相竞争让他们的创作水平也达到一种更高的境界。

约1240—1302年

契马布耶

哥特式，拜占庭风格

人们对切尼·迪·佩波的了解非常有限，只知道他被亲切地称为契马布耶，意思是倔强的人。他是第一个打破僵硬呆板的拜占庭艺术模式的意大利艺术家。

在艺术界日新月异的今天，我们很难想象13世纪那些创新性的微小调整是如何发生的。一本早期介绍契马布耶生平的书记载道，契马布耶对原有艺术的创新改变使他成为同时代意大利画家的佼佼者。因为这本书是在契马布耶去世后200多年才写的，所以其准确性还有待考证。但是，这并不影响契马布耶是当时最出色画家的事实。他在佛罗伦萨的工作坊被公认为是最好的，同时一些有新宗教和政治改革的地方也吸引他去创作，如托斯卡纳、亚西西、罗马。

契马布耶是第一个打破僵硬呆板的拜占庭艺术模式、尝试遵循自然的艺术家之一。但是，他的许多作品都没有他的署名，或者被损坏，或者被归于杜齐奥之作。只有在比萨大教堂里的一组圣约翰马赛克被确定是他的作品。尽管如此，他的大多数画作都展现出他对那个时期艺术发展的巨大影响。虽然在很大程度上依然遵循着拜占庭传统，但契马布耶在他的画作中融入了许多情感和透视法，而不仅仅是平实地表现所有

《宝座上的圣母》

约1285—1286年

板上蛋彩画

385厘米×223厘米（151½英寸×88英寸）

意大利，佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

这幅画原本是在佛罗伦萨圣三一教堂的高坛上，仍然保留着拜占庭的传统元素。哥特式画家通常都会减少形态、面部和物体的描绘，而不断重复平实的形状。但是契马布耶则不同，他巧妙地抓住人物面部细微特征，并通过色调的变化来表现褶皱和固态物体。

主要作品

《加冕的圣母》1280年，意大利，佛罗伦萨，乌菲兹美术馆

《钉刑图》1287—1288年，意大利，佛罗伦萨，圣十字大教堂

《圣母子》1300年，意大利，博洛尼亚，圣母忠仆大教堂

《施洗者圣约翰》1301年，意大利，比萨，大教堂歌剧院

事物。他的创作方法，为传统物体的描述增添了一种更加生动的方式。

几百年来，契马布耶都被认为是乔托的老师，但这个观点现在似乎值得置疑。有人认为，他们两人实际上是竞争对手。这种疑虑应该会持续，因为在但丁的《神曲》中也有关于他们二人的记载：“在画家们中，契马布耶曾认为自己是独一无二的；但现在，乔托是最受欢迎的，而且超越了他的前辈。”无论如何，契马布耶对于自然主义的追求在一定程度上启发了乔托的创作。

