

大家小书
SMALL INTRODUCTIONS
TO BIG TOPICS

艺术的足迹

[英] 马丁·坎普 | 著

刘欣蓁 | 译

M a r t i n
K e m p

四川人民出版社

艺术的足迹

[英] 马丁·坎普 | 著

刘欣蕙 | 译

四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的足迹 / (英) 马丁·坎普著; 刘欣蕙译.
—成都: 四川人民出版社, 2017.10
(大家小书)

ISBN 978-7-220-10055-0

I. ①艺… II. ①马… ②刘… III. ①艺术史—世界
IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第034109号

First published in Great Britain in 2014 by PROFILE BOOKS LTD

Text copyright © Martin Kemp, 2014

Original illustrations © Cognitive Media Ltd, 2014

The moral right of the author has been asserted.

All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of both the copyright owner and the publisher of this book.

著作权合同登记号 图进字 21-2016-232

YISHU DE ZUJI

艺术的足迹

(英) 马丁·坎普 著 刘欣蕙 译

责任编辑
封面设计
内文设计
责任校对
责任印制

出版发行
网 址
E-mail
新浪微博
微信公众号
发行部业务电话
防盗版举报电话
照 排
印 刷
成品尺寸
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

江 澄
庄 品
戴雨虹
袁晓红
王 俊

四川人民出版社 (成都市槐树街2号)
<http://www.scpph.com>
scrmchs@sina.com
@四川人民出版社
四川人民出版社
(028) 86259624 86259453
(028) 86259624
四川胜翔数码印务设计有限公司
四川新财印务有限公司
130mm × 193mm
8.25
137千
2017年10月第1版
2017年10月第1次印刷
ISBN 978-7-220-10055-0
38.00元

■版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (028) 86259453

马丁·坎普

牛津大学艺术史系名誉教授、达·芬奇研究专家以及艺术与科学可视化研究专家。著作包括《从基督到科尔：图片如何形成图标》《列奥纳多·达·芬奇：人与自然的杰作》等。他同时还在《自然》杂志开设“文化中的科学”专栏。

SMALL REPRODUCTIONS
TO MY TOPICS

大家小书

前言：艺术的足迹

本书所载述的艺术家及艺术作品改写了艺术影响我们的方式。从古至今，在无数画家和雕塑家的影响和作用下，我们得以不断尝试新鲜事物，从而获得全新的体验。

以迭戈·委拉斯凯兹的《宫娥》为例，人们第一次见到这幅作品时作何反应我们不得而知，但可以确定的一点是：这幅画带给观者的感受和体验是全新的，史无前例的。很明显，该作品是一幅人物群像，但又具有非群像作品的特征。画家将自己安排在画中——画面左边是正在作画的画家本人，但我们只能看到其“画中画”的一小部分背影。高大宏伟的宫廷中央是年幼的公主和簇拥着她的随从。她们的目光投向前方，可究竟是什么吸引了画中人物的注意力呢？不管怎样，肯定不是我们，毕竟我们没那么重要。从镜子中我们可以看到国王和王后的身影，但我们并不知道他们到底在哪里。作

为整幅画的描绘对象，国王和王后其实是缺席的。与其他伟大的艺术家一样，委拉斯凯兹给予我们充分的想象空间，每个人都可以有自己对这幅画的理解。

关于“西方艺术史”的书籍林林总总，不胜枚举。而这本《艺术的足迹》在上帝和自然的大背景中对艺术、艺术家与观众之间的三角关系进行了探讨——这正是本书与其他相似题材书籍的不同之处。关于艺术及艺术家各种各样的历史概念被视作不同的范畴，在各种各样的范畴中，艺术不断产生并逐步消亡。随着时间的推移，艺术和观众对彼此的要求产生了根本性的变化。艺术家作为这样的个体而存在——他们为古希腊以及文艺复兴时期艺术的发展做出了突出的贡献。在接下来的几个世纪里，上述“范畴”不断演化发展，直到被赋予其现代意义。这些发展往往蕴含着“进步”，在现代政治经济体系的缔造和形成过程中，“进步”是一个强有力的理念。艺术和艺术家崛起的方方面面无不与社会物质环境及概念层面的转变紧密相连。

当我们站在历史的角度看艺术，一个不可忽视的问题便浮现出来：那些手工艺品的制造者到底是在“制造”，还是在“创造”？或者我们把这一问题细化：艺术品是首先作为负有一系列社会责任的表达工具而存

在，还是依赖人与人之间直接永恒的价值观交流的存在？抑或二者皆有？在我看来，艺术作品的力量取决于两方面的影响，共存于一个完整的体系之中，缺一不可。

不同的作品与不同的艺术家风格迥异，艺术作品与历史的融合方式也各有千秋。中世纪画作《圣母与圣子》表达的是一种超越俗世的精神美，而戈雅画笔下的当代大屠杀表达的则是暴力冲突。作品的“风格”与作品的效果息息相关。圣母温文尔雅的端庄姿态及鲜亮的光泽并不适用于戈雅的画作。同样，戈雅画作中强烈的色彩对比度及浓重的笔触也无法表达中世纪宗教崇拜者的情感。这里的所有作品都完美地展现了风格与内容的统一。每一幅诞生于特定社会背景的画都能与欣赏画作的人产生独特的联系，用那个时代的“声音”向我们传达讯息。尽管我们依然可以听到它们的“声音”，但如果我们能使自己的耳朵适应它们的“口音”，包容它们迥异的侧重点，我们将有更多的收获。

我们会大致按照时间顺序逐一欣赏重要作品，因为每位艺术家所表现的作品都与过去的事情相关，影响着我们对过去的看法。正如著名诗人托马斯·斯特尔那斯·艾略特于1921年所写：“一件新的艺术作品的诞

生与它之前的所有艺术作品都有关联。”

直至不久前，千变万化的构架中呈现了一些艺术作品，它们开始描绘历史人物，包括艺术家及其资助者的故事，这也迎合了欧洲及北美艺术新发展代表作中的常见故事题材。当然，作品中也可以描绘其他故事题材，但放眼欧洲及北美艺术，我所遵循的内容题材真实而广泛，在中国和美国均如此，尤其是在当前国际艺术的环境下。我最擅长描绘这类故事题材，但我并不认为艺术中的历史仅止于此。作为众多故事题材中的一个，它的吸引力不仅来源于集中描述人类创作的一些杰出作品，也与我们踏入大型画廊和博物馆后的体验密切相关。

SMALL WORLD PUBLISHING
THE NEW YORK
大家小书

艺术的足迹
如何邂逅莎士比亚
另一个古代世界
书写地球

目录

CONTENTS

第一章	古希腊罗马时期艺术的发展.....	001
第二章	圣 像.....	021
第三章	继续前行的文艺复兴时期.....	047
第四章	艺术学院的兴起及其他.....	079
第五章	鉴赏与批评.....	105
第六章	浪漫的真实.....	129
第七章	现代生活——走近法国.....	157
第八章	新的极限.....	185
第九章	不同之处.....	215
第十章	总 结.....	247

第一章

古希腊罗马时期艺术的发展

摘自《自然史》（又译作《博物志》）。作者老普林尼曾任罗马帝国骑兵军官，同时是一位伟大的自然哲学家：

越来越多的人在其画作中展现对自然与美的追求：

第93个奥林匹亚德^①期间（公元前408年），雅典的阿波罗多洛斯成为对物体外观进行模仿的第一人，自此，数不尽的艺术果实便源源不断地诞生于创作者的画笔之下……在第94个奥林匹亚德的第四年，大门敞开的

① 奥林匹亚德：指从本届奥运会开始到下一届奥运会开幕之间连续的4年时间，称为一个奥林匹克周期，后成为古希腊城邦之间的纪年办法。本书注释皆为译者注。

艺术殿堂迎来了赫拉克勒亚的宙克西斯，在他的推动和带领下，艺术领域的成就达到了最绚烂的顶峰。

这一时期艺术的发展还离不开另外一位巨匠——以弗所的巴赫西斯。巴赫西斯是第一位将比例运用于人像绘画的画家。不仅如此，他笔下人物的面部第一次有了栩栩生气，人物的头发则被赋予了从未有过的优雅线条，嘴唇也不再僵硬而有了动人的韵味。艺术界公认，是巴赫西斯将人物绘画从僵硬呆板的轮廓线中解放了出来——对于绘画来讲，这实在是一种无与伦比的巧妙手法。见轮廓，而不见轮廓线——这一点实属不易。而提曼忒斯更是才华横溢、天赋异禀。其著名画作《伊菲革涅亚的献祭》受到高度赞誉。画中阿伽门农的女儿伊菲革涅亚无法摆脱被送上祭祀神坛的命运，看着即将赴死的无辜女孩儿，在场所有人的悲伤都被提曼忒斯生动地表现了出来，尤其是女孩的叔父，悲恸不已；但在刻画女孩的父亲时，提曼忒斯表达悲伤的表情似乎已经用尽——画中的阿伽门农倚坐在一旁，头部低垂，一手掩面，不禁让人对画家的功底深深叹服——是啊，对于一个眼睁睁看着心爱女儿赴死却无能为力的父亲来说，还有什么形态能表现出他的悲伤和绝望？倒不如把他的面部遮挡起来，留给观者无限的想象。能做到“画中有话”的也只有提曼忒斯一人了。

第112个奥林匹亚德期间，科斯的阿佩利斯取得了空前绝后的成就。在没有依靠任何人的情况下，阿佩利斯为推进当时艺术水平所做的贡献是他人无法企及的。除此以外，阿佩利斯还著书立说，进一步阐述自己的艺术理念。

古希腊为现代学术主要分支的建立和发展奠定了基础，而艺术领域的技艺同样在这片土地上大放异彩。

自公元前6世纪以来，希腊是除中国以外第一个将各种有记载的思想体系化的国家，这些思想涉及人性最基本的方方面面，包括人的心灵及其与物质世界和神界的交合之处。几个世纪以来，柏拉图的理想化哲学以及亚里士多德以自然为基础的思想理念为这些思想奠定了基调。20世纪著名数学家及哲学家诺尔司·怀特海

有此名言：“欧洲哲学传统最显著、最可靠的特征就是随处可见引用柏拉图的注脚。”若是把亚里士多德算进来，怀特海的论调便更加有据可信。然而柏拉图本人却对视觉再现嗤之以鼻，他认为视觉再现对感官世界的反映不过是个“二手货”。在柏拉图看来，感官世界本身是对更高层次的心灵和精神实在的一种朦胧虚无的表现。

希腊的视觉艺术围绕着重对人的表现展开。那个年代关于人和神的思想也对其有所影响，为思想理念赋予了物质体现形式，进而尤其是通过艺术家的作品，理想美的概念得以塑造。军人出身的老普林尼指出，和伟大的阿佩利斯类似，公元前5世纪的雕刻家波利克里托斯在艺术领域著书立说，颇有建树。在其著作《法则》一书中，波利克里托斯在数理基础上提出了人体比例的和谐之美，使艺术上升到了科学的高度，赋予艺术植根于理性知识的基础体系。如果没有波利克里托斯所做的贡献，艺术和艺术家们想获得同其他重要学科同样的地位绝非易事。古希腊关于视觉艺术的经典论著如今已不可寻，然而老普林尼在其《自然史》中对其认为“值得人们知晓”的全部知识进行了阐述，以一个罗马人的视角折射出希腊艺术家们眼中的自己以及他人眼中的希腊艺术家们。