

图灵新知

TURING

你不可不知的 50个 艺术知识

(修订版)

[英] 苏茜·霍奇◎著 楼伟珊◎译

50 Art Ideas
You Really Need to Know

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

TURING

图灵新知

你不可不知的 50个艺术知识 (修订版)

[英] 苏茜·霍奇◎著 楼伟珊◎译

50 Art Ideas You Really Need to Know

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

你不可不知的50个艺术知识 / (英) 苏茜·霍奇著 ;
楼伟珊译. — 2版 (修订本). — 北京 : 人民邮电出版
社, 2018.3

(图灵新知)

ISBN 978-7-115-47923-5

I. ①你… II. ①苏… ②楼… III. ①艺术—普及读
物 IV. ①J-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第032853号

内 容 提 要

作为一本简明的艺术史入门读物, 本书精选了西方艺术史的 50 个重要概念, 梳理了从史前艺术到文艺复兴, 再到现代艺术的脉络, 并讨论了各个时期和流派的代表性艺术家。本书特别以大量篇幅讲解了 19 世纪下半叶以来现代主义的兴起, 以及 20 世纪下半叶以来当代艺术的各种探索, 让我们得以更好地在艺术史的脉络中理解各种令人眼花缭乱的“主义”以及许多令人困惑的现当代艺术。本次修订订正了一些错误, 并调整了版式。

-
- ◆ 著 [英] 苏茜·霍奇
译 楼伟珊
责任编辑 傅志红
责任印制 周昇亮
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市艺辉印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/24
印张: 8.75
字数: 249千字 2018年3月第2版
印数: 7 601 - 12 600册 2018年3月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2017-9207号
-

定价: 35.00元

读者服务热线: (010)51095186转600 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

站在巨人的肩上

Standing on the Shoulders of Giants

站在巨人的肩上

Standing on the Shoulders of Giants

版 权 声 明

50 ART IDEAS YOU REALLY NEED TO KNOW by SUSIE HODGE

Copyright © 2011 QUERCUS PUBLISHING PLC

This edition arranged with Quercus Editions Limited through Big Apple Agency Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright © 2018 POSTS & TELECOM PRESS.

All rights reserved.

本书中文简体字版由 Quercus 通过 Big Apple Agency 授权人民邮电出版社独家出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

版权所有，侵权必究。

PICTURE CREDITS

3 Scala/BPK, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte; 7 Scala, Florence; 11 iStock/Carmen Ruiz; 15 Scala; 20 Andrea Jemolo/Scala; 24 Dean Conger/CORBIS; 28 Scala; 31 Shutterstock/Reed; 35 Scala; 40 Scala; 43 Austrian Archives/Scala; 47 The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/Scala; 51 Scala; 55 Scala; 59 Scala; 63 Yale University Art Gallery/Art Resource, NY/Scala; 67 The Print Collector/Heritage-Images/Scala; 72 Scala; 75 Scala; 79 The Art Archive/National Gallery of Scotland/Superstock; 83 Digital image, The Museum of Modern Art, New York/Scala; 88 The Art Archive/Musée du Jeu de Paume, Paris/Laurie Platt Winfrey; 91 Scala --courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali; 95 Getty Images/The Bridgeman Art Library; 100 Bettmann/CORBIS; 103 iStock/Richard Weiss; 107 Getty Images/The Bridgeman Art Library; 120 The Gallery Collection/Corbis; 127 Shutterstock/Reinhold Leitner; 131 Wikimedia.com; 143 The Art Archive/Dagli Orti; 147 Private Collection/The Bridgeman Art Library; 151 The Kobal Collection/Bunuel-Dali; 155 Shutterstock/Nicholas R. Ellermann; 159 Shutterstock/Lauren Jade Goudie; 164 Shutterstock/Steve Wood; 168 Shutterstock/brushingup; 171 Shutterstock/Lisa Fischer; 175 Shutterstock/telesniuk; 184 Getty Images/Fred W. McDarrah; 187 Shutterstock/Eric Broder Van Dyke; 196 Getty Images/EyesWideOpen; 199 Heath Bunting

录

引 言	1
-----------	---

第一部分 从古代到文艺复兴

01 史前艺术	2
02 古埃及艺术	6
03 古典时期希腊艺术	10
04 古印度佛教艺术	14
05 拜占庭艺术	18
06 哥特式艺术	22
07 早期文艺复兴	26
08 盛期文艺复兴	30
09 样式主义	34

第二部分 新技艺的传播

10 巴洛克	38
11 荷兰黄金时代	42
12 洛可可	46
13 新古典主义	50
14 浪漫主义	54
15 学院派艺术	58
16 浮世绘	62

第三部分 现代主义的兴起

17 前拉斐尔兄弟会	66
18 现实主义	70
19 印象主义	74
20 象征主义和唯美主义	78
21 后印象主义	82
22 新印象主义	86
23 新艺术运动和维也纳分离派	90
24 野兽主义	94
25 表现主义	98

26 立体主义	102
27 未来主义	106
28 新版画	110

第四部分 挑战与变革

29 达达主义	114
30 至上主义	118
31 构成主义	122
32 新造型主义	126
33 包豪斯	130
34 形而上绘画	134
35 哈莱姆文艺复兴	138
36 墨西哥壁画运动	142
37 新客观主义	146
38 超现实主义	150
39 社会现实主义	154
40 抽象表现主义	158
41 色域绘画	162

第五部分 新方向

42 波普艺术	166
43 光效应艺术	170
44 极少主义	174
45 观念艺术	178
46 表演艺术	182
47 大地艺术	186
48 新表现主义	190
49 超级写实主义	194
50 新媒体艺术	198
术语表	202

引言

从古至今，艺术被赋予了各式各样的功能，成为其所处时代的写照。艺术最简单的功能是用来沟通或装饰，但它也被赋予了无数其他功能，比如宗教表达、宣传、纪念、社会评论、解读现实、表现美、叙事或者刻画情绪。艺术常常显得神秘复杂，甚至令人畏惧，让我们感觉难以理解和定义。

本书要讲的是隐藏在艺术背后的诸多观念，从史前时代一直到今天。内容涉及不同时代和地域的艺术，关注传统、技法、材料、技术、自然环境、社会（或政治）事件和环境、个性等要素的结合如何催生出一些令人振奋或使人困惑的创新。本书同时也关注艺术与社会的关系，揭示社会的活动和期许如何导致一些或使人惊叹、或令人震惊、或美丽非凡、或丑陋无比的艺术。

本书大致按时间顺序排列，从最早的艺术开始，首先介绍艺术史上诸多开创性的观念，比如文艺复兴时期的新发现、16 世纪绘画和雕塑的情绪感染力以及日本的浮世绘。其中也会讲到不同时代、文化和地域的艺术家如何创造出多样化的艺术手法、风格和图像，以及艺术家的地位如何在不同时代和地域发生变化。其次会讨论 19 和 20 世纪艺术观念的大爆发，比如印象主义画家的革新、抽象艺术的发展以及 20 世纪上半叶层出不穷的新观念和新阐释。最后会探讨最新涌现的一些观念，它们为未来的艺术发展添加了各种精彩而不可预知的可能性。

01

史前艺术

(约公元前 30 000 年—约公元前 2000 年)

在许多早期社会中，人们普遍相信艺术具有某种魔力，它或者具有特殊能力，或者能够召唤灵魂。仅有很少的史前艺术留存了下来，现已发现的例子反映了多种多样的社会结构和宗教观念。这些观念很可能在数千年前曾被普遍接受，但在现在我们只能进行猜测。

艺术的产生要早于文字记录，因此我们无从知道现已发现最古老的艺术作品是否是其时代的典型代表，甚至也无法确认它是否是艺术作品。我们能够确认的最早的艺术作品来自旧石器时代晚期，特别是约公元前 15 000 年—约公元前 10 000 年，那时人类在洞窟壁和岩石壁上绘画、印制、刻画了各种动物和狩猎场景、手印以及图案。

石器时代通常被细分为四个时期：旧石器时代早中期（约公元前 750 000 年—约公元前 40 000 年）、旧石器时代晚期（约公元前 40 000 年—约公元前 10 000 年）、中石器时代（约公元前 10 000 年—约公元前 8000 年）以及新石器时代（约公元前 8000 年—约公元前 1500 年）。旧石器时代的人类以狩猎和采集为生，而中石器时代和新石器时代的人类已经发展出了农业，因而对自己的命运有了多一些掌控。尽管各个时期史前艺术的风格和主题都在变化，但其基本的观念延续不变，那就是艺

大事年表

约公元前 750 000 年—约公元前 40 000 年

旧石器时代早中期 期间有数次冰河期和间冰期；人类发展了石制工具，也影响到了艺术的发展

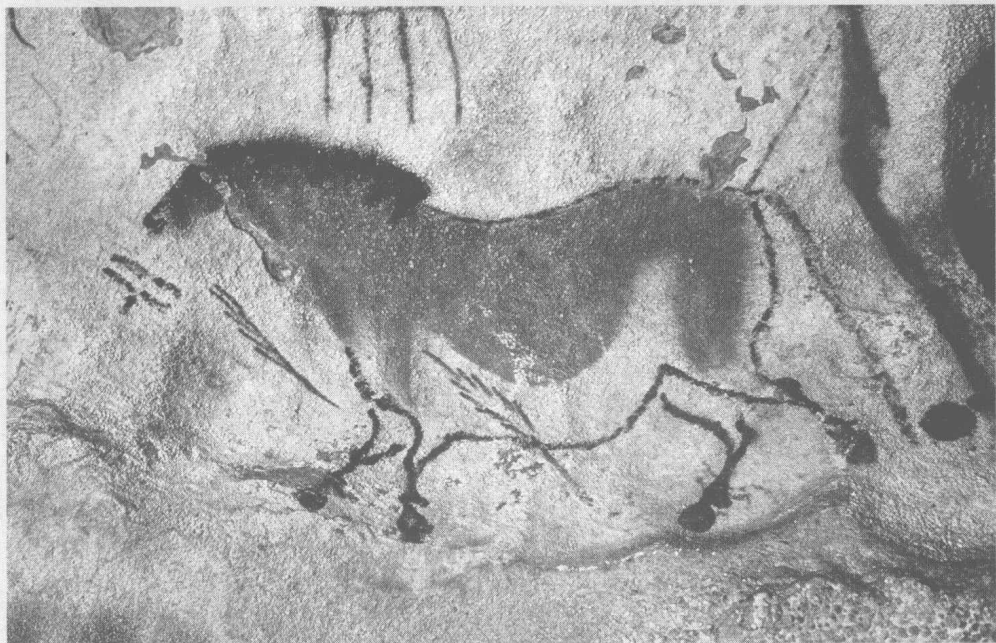
约公元前 40 000 年—约公元前 10 000 年

旧石器时代晚期 在欧洲出现已知最早的洞窟壁画、手印和小型丰产雕像；最早的大洋洲艺术绘制在澳大利亚各地的岩石上

“公牛大厅”

在洞窟洞壁和洞顶上，画满了实物大小的动物图像，包括野牛、马和鹿。当初人们将红色和黄色的赭石以及棕土、木炭、白垩在石头调色盘上碾压成粉，然后用动物油脂调和，最后用手指、骨块、树枝、苔藓或毛刷在洞壁和洞顶上作画。有些壁画可能是以

死去的动物为模特。这些图像的写实风格、频繁出现的动物中箭或中矛主题、随意重叠的处理及其位于洞窟最深处的位置都表明，当初人们是将绘制这些图像的过程视为进行一个魔法仪式，以期帮助自己狩猎成功。

洞窟壁画，拉斯科洞窟，约公元前 15 000 年

约公元前 10 000 年—约公元前 8000 年

中石器时代 最近一次冰河期结束，农业开始发展；在印度、阿尔及利亚以及撒哈拉地区出现岩石壁画；在中国、法国、德国、斯洛伐克、捷克、伊朗出现陶器

约公元前 8000 年—约公元前 2000 年

新石器时代 陶器生产进一步发展，丝织生产在亚洲出现，最早的巨石建筑完成；古埃及人和古苏美尔人创造了文字；在墨西哥出现奥尔梅克的石刻艺术，包括巨石头像

术创作具有某种魔力或者能够预测未来。

在法国、西班牙、意大利、葡萄牙、俄罗斯和蒙古国等处发现的洞窟壁画是最为知名的史前艺术，这些壁画创作于距今约 10 000—30 000 年前。其中最精彩的是在法国西南部的拉斯科洞窟壁画，在两个巨大的洞窟内约有 300 处壁画和 1500 处刻画。尽管当初艺术家是在洞窟深处的黑暗中进行创作，但所有壁画都相当生动，证明创作者已经熟练掌握了表现透视、形态和运动的技艺。现在一般认为，绝大多数这类史前艺术是为某种仪式准备的，旨在为社群或个人寻求好运或影响未来。

丰产与食物 超自然的力量也被认为可以附着在雕像上。最早的雕塑作品由象牙、石头或黏土制成。在奥地利发现的一个由石灰石雕刻而成的小型女性雕像，高约 11 厘米，制作于约公元前 25 000 年。它与在欧洲其他地区发现的类似雕像被称为维纳斯雕像，通常被认为是用作祈求丰产的偶像。

“从史前时期直到现在，绘画在根本上并没有什么改变。它沟通了人与世界，它借助魔力而得到生命。”

——基思·哈林

超自然力量、迷信和宗教 对于史前艺术的阐释迄今依然众说纷纭。在一些洞窟壁画之前都发现了众多脚印，说明当初人们在洞窟内进行宗教集会，而壁画则显然被视为具有保护人们免受自然力或邪灵侵扰的力量。旧石器时代绘画对人的描绘并不常见，仅有的描绘也非写实，因此有可能当初艺术家相信他们通过作画可以捕捉住精灵。由于他们试图对赖以维生但不稳定的食物来源施加一些影响，所以他们希望与周围存在的不可见的力量维持良好的关系。作画就是他们感觉掌控自身命运的一种方式。我们不清楚他们是否信仰多种神灵或者一个至高存在，但他们相信通过艺术可以激发出超自然力量的观念则相当明显，并且这种观念延续了数千年。

到了中石器时代，艺术家开始更多地在外面的岩石上作画，而非在黑暗的洞窟里。绘画变得更加风格化，人的形象也出现得更为频繁。当

中人的形象被抽象化了，而男人常常被描绘为武士。这时的人们开始认为自己是控制而非受制于环境，相应表现在艺术上就是，他们将自己描绘成充满自信的行动者，而非完全关注于那些猎物。

功能与形式 进入新石器时代，人类逐步定居下来，开始驯化动植物，由狩猎转为种植。在这个时期出现了巨石建筑，比如英格兰南部的巨石阵和爱尔兰的贝尔堤尼巨石圈，它们因石块的排列具有天文学意义而闻名。我们尚不清楚这些建筑是如何建造的，而最初人们营建这些建筑时的观念，由于建筑被后人用于不同用途，迄今依然是一团谜。已有的各种解释将其视为治疗胜地、埋葬墓地、日月崇拜的神庙、祖先崇拜的祭坛甚或是巨大的天文历，不一而足。比如，考古学证据表明，在最初的约五百年，巨石阵是作为墓地来使用的。在很早以前，人类就开始将自身与日月的联系理解为与超自然力量的沟通。

持久的信念 艺术出现之初时的观念一直流传了数千年。从古至今，在众多不同的艺术运动中都有一种共通的信念，那就是一旦被创造出来，艺术就具有某种魔力。这种魔力能与现世或后世当中某种更高的力量相沟通，并且人们相信，通过利用静态图像将自身体验加以抽象或重现的方式，他们可以影响到周围的世界。由于对此没有文字记录可以证实，我们对于史前艺术背后观念的总结只能算是猜测，但诸多证据，比如史前艺术被发现的场所、表现的主题及其再现方式，都进一步证实了这种可能性，即史前艺术服务于精神目的。

女性艺术家

人们通常设想史前洞窟壁画的画家是男性。过去人们都不曾料想，这些技艺高超的画家之中可能包括女性。但一项最近的研究表明，许多壁画艺术家的确可能是女性。这也意味着，在史前社会，女性的地位要比我们先前想像的重要得多。

艺术具有某种魔力

02

古埃及艺术

(约公元前 3000 年—公元前 30 年)

古埃及文明延续了约三千年，在整个期间，古埃及艺术几乎没有改变。早期的古埃及艺术家发展出一套如何刻画事物的体系，这套观念被后续艺术家完整地继承了下来，成为艺术再现的法则，没人允许偏离这些法则或者在作品中加进任何个人的东西。

与其他古代文明一样，古埃及人深信魔法，认为只有愉悦神灵才能求得其庇护。因此，在创作大多数艺术时，这些观念根深蒂固。古埃及宗教的核心信念是相信后世。

死者的艺术 大多数古埃及艺术是为陵墓创作的，原不是让生者目睹。因此，虽然古埃及艺术在我们看来引人入胜，但这并不是其本意，它们被创作出来其实另有目的。对此可从古埃及人对雕刻家的称谓（“让人不死的人”）中窥见一二。古埃及艺术家的职责不是装饰生活，也不是为生者祈求好运，而是帮助（富裕的）死者抵达后世，并进入诸神的世界，在那里享受与生前一样的生活。因此，陵墓里不仅有描绘各种日常用品和死者生前生活场景的绘画或浮雕，还有再现死者生前活动的大小雕像，以及再现死者生前周围家人和奴仆的形象。古埃及人相信，一旦陵墓关闭，这些绘画、浮雕或雕塑就可以变成实物。比如，奴仆的形象在有需要时便会变成真人，去服侍主人。

大事年表

公元前 2575 年—公元前 2467 年

在王室陵墓中首次出现宗教性质的文字

约公元前 1991 年

在绘画和雕塑中利用网格的手法被确立

公元前 1500 年

第十八王朝时期，艺术创作空前繁荣

公元前 1540 年

埃及神祇开始在绘画中济济一堂，以强调诸神间的家庭关系

古埃及陵墓壁画

皇后奈费尔提蒂的陵墓是新王国时期典型的王室陵墓。陵墓中装饰着各种宗教文字以及再现皇后生前生活的彩绘浮雕，旨在帮助她顺利抵达另一个世界。下面这幅绘于约公元前1255年的壁画表现的是她在下棋，运用的是传统的再现手法。比如，上身躯干和

眼睛是从正面加以刻画，而四肢是从侧面进行表现。棋子也是从侧面表现，这样能给出最清晰的样子。壁画上的象形文字是一个咒语，用于将奈费尔提蒂变形为一只鸟，从而帮助她脱离肉体，开始死后不朽的生活。

“皇后下棋”，奈费尔提蒂陵墓，底比斯，约公元前1255年

公元前1352年—公元前1336年

阿克那顿统治时期，迁移首都，变革宗教和艺术

约公元前1336年—公元前1327年

图坦卡蒙统治时期，他将首都迁回底比斯

约公元前1326年

古埃及的艺术和宗教恢复为原先的神祇、信仰、法则和风格

精确的体系 由于艺术家的任务是尽可能平实清晰地反映事物，所以古埃及艺术在本质上是一种示意图。这其中，个人的阐释、观察现实而来的描绘、想像性的装饰或者任何其他对法则的偏离都被严格禁止。相反，古埃及艺术家经过长期的学徒训练，已经将严格的再现法则熟记在心，并运用于每一处绘画、浮雕或雕塑当中。古埃及艺术的形式看上去简单，但在每一个元素严格规整的摆放当中其实暗含着一种相当复杂的均衡感和和谐感。原本这样做是为了避免引入风格化和含糊之处，但古埃及艺术因其持续不变的再现形式，依然形成了一种鲜明独特的设计风格，被后人所景仰和大量模仿。

创作手法 古埃及艺术家遵循一套系统的创作手法。在绘制壁画时，他们首先在墙壁上用红色的弹线绘出网格，然后根据莎草纸上准备好的图案在墙壁上绘制轮廓图，最后再在轮廓图中填上鲜艳的单色调颜色。这其中并没有尝试去表现深度、透视或肌理，所有事物都从最能表现其特征的视角加以刻画。浮雕的创作手法大同小异，而雕塑也是从打好网格的材料开始雕刻，同样遵循其严格的再现法则。雕像为逝去国王的灵魂提供了容身之所，因而如果雕像是由坚硬的岩石雕刻而成，相应的容身之所也将历久不坏。

法老阿克那顿

在约三千年的历史里，只有一位法老尝试改变古埃及的宗教和艺术，那就是阿克那顿。他信仰唯一神——太阳神阿顿，生命和光明的源泉。他鼓励艺术家去关注生命而非死亡，去创作写实的、不受拘束的作品。但他的变革并没有延续很久。祭司和掌权者都视他为异端，一等到他死后，在其女婿兼继任者图坦卡蒙统治时期，传统的艺术法则便被恢复。不过，在这个时期创作的艺术作品，相较于古埃及其他时期的艺术，带有更多的个性色彩。

刻画法则 在古埃及艺术中，人物的四肢和面部器官都从最能表现其特征的视角进行描绘，人物的重要性则通过尺寸大小来体现。比如，男主人比他的妻妾要大，而男女主人又要比他们的奴仆要大。通常女性被刻画成顺从的形象，并施以淡黄色；男性则被赋予更主动的角色，颜色也是更深的暗红色。在描绘诸如树木、房屋或船只时，视角是平视的，而在描绘河流或鱼类时，视角又变为俯视。对于两千多个神祇，各自的形象都有严格的规定。在绘画中也常常包含各种相信能被神理解的符号，比如金甲虫（代表创造）以及蛙和鸭（代表丰产）。坐像总是将双手放在膝上，而立像总是两脚前后分开。与绘画和浮雕一样，雕塑也是遵循预设的法则而非见到的实际，因而王室的雕像中很少带有本人的个性特征。显然保持不朽要比自然写实重要多了。通过这种方式，古埃及人相信可以放心地将死者（通常是王室，偶尔也包括最上层的贵族）存放在陵墓内，到时诸神会理解所有的图像、祈祷、咒语和祭品，并使死者的灵魂得到永生。

三大关切 古埃及艺术由始至终因循不变，没有早晚期之分，风格的改变仅有一次。可以说，最早期的艺术作品与后来的同样成熟，相差不多。而这一切都源自古埃及文化中三个主要关切：宗教、死亡以及遵从惯例。

“[埃及]是一个对比鲜明的地方：美妙的事物在尘土中熠熠生辉。”

——福楼拜（1821—1880）

艺术服务于死者

03

古典时期希腊艺术

(约公元前 500 年—公元前 323 年)

人、理性以及自然是古希腊人所关注的，这些关切也体现在古希腊的艺术当中。他们对于人和自然的迷恋表现为对现实世界的细致观察，而同时作为爱美者，他们又把对人和自然的刻画加以理想化。可以说，正是自然主义和理想主义的这种融合造就了古典时期的希腊艺术。

公元前 480 年，希腊人击退了波斯人的入侵。在随后的近三十年间，各地的城邦结成了一个新的同盟。和平的环境、权力和自信的感觉催生了源源不断的艺术创作。虽然一直以来，在各城邦之间存在着创造力的竞争，但这个时期的成就尤为卓著。

技艺精湛 与古埃及人注重死后不同，古希腊的艺术家关注生前。在当时，人们不仅看重精神的孕育，也注重身体的锻炼，古代奥林匹克运动会（最早的记录始于公元前 776 年）就是一个例子。总体而言，人们追求的是精神以及肉体的完美。为了反映这种普遍的追求，艺术家刻画了完美的艺术形象和无缺的周边环境。而神人同形同性的观念便是部分出于古希腊人对美和无缺的尊崇。

在雅典，装饰公共场所以及宗教场需要大量艺术作品的需求引致了

大事年表

公元前 480 年

入侵希腊的波斯人被击退，古典时期开端

公元前 474 年

在雅典开始建造帕特农神庙

公元前 450 年

米隆，《掷铁饼者》