

EVERY
GOOD
PAINTER
PAINTS
WHAT
HE IS

A POT OF
PAINT
HAS BEEN
FLUNG
IN THE
FACE OF
THE PUBLIC

PERFECTION IS
TO IMITATE
THE FACE OF
MANKIND

THE ART

艺术百科

BOOK

A WORK
OF ART
WHICH
DID NOT
BEGIN IN
EMOTION
IS NOT
ART

EACH MATE-
RIAL
HAS ITS OWN
INDIVIDUALI-
TIES

英国DK出版社 著

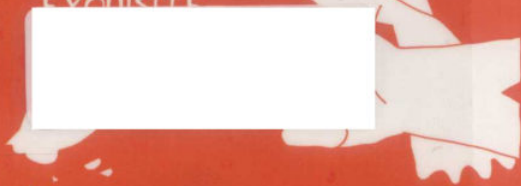
潘桑柔 译 张晨 审校

BY SCULPTURE I
MEAN
THAT WHICH IS
DONE
BY SUBTRACTING

I HAVE
THEREFORE
DRAWN THESE
RUINS WITH
ALL POSSIBLE
EXQUISITE

I WOULD
LIKE TO PAINT
AS A BIRD
SINGS

“人类的思想”
百科丛书

“人类的思想”百科丛书

THE
ART
BOOK

艺术百科

英国DK出版社 著

潘桑柔 译

张晨 审校

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

Penguin
Random
House

A DORLING KINDERSLEY BOOK
WWW.DK.COM

Original Title: The Art Book

Copyright ©2017 Dorling Kindersley Limited

A Penguin Random House Company

本书中文简体版专有出版权由 Dorling Kindersley 授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。
版权贸易合同登记号 图字：01-2017-7538

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术百科 / 英国 DK 出版社著；潘桑柔译。— 北京：电子工业出版社，2018.8
（“人类的思想”百科丛书）

书名原文：The Art Book

ISBN 978-7-121-34478-7

I. ①艺… II. ①英… ②潘… III. ①艺术—通俗读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 125858 号

策划编辑：郭景瑶 (guojingyao@phei.com.cn)

责任编辑：雷洪勤

印刷：鸿博昊天科技有限公司

装订：鸿博昊天科技有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开本：850×1168 1/16 印张：22 字数：666 千字

版次：2018 年 8 月第 1 版

印次：2018 年 8 月第 1 次印刷

定价：148.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：
(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zlt@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：(010) 88254210, influence@phei.com.cn, 微信号：yingxianglibook。

A WORLD OF IDEAS:
SEE ALL THERE IS TO KNOW

www.dk.com

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目 录

10 前言

史前艺术和古代艺术

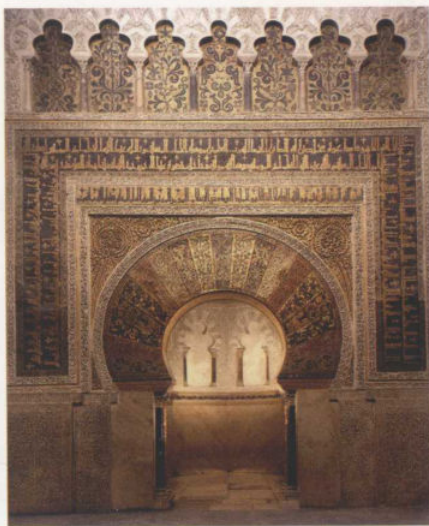
- 20 这是真实的女性
威伦道夫的维纳斯
- 22 我们是一个依然在转变的族群
阿尔塔米拉的洞窟艺术
- 26 历史是一片埋葬贵族的墓地
拉霍泰普王子和他的妻子诺弗莱特
- 32 中国的青铜器记录了中国文明的精神内核
中国的青铜礼器
- 33 温润、厚朴而坚韧，一如君子
中国的玉器
- 34 宇宙灵魂的通道
亚述猎狮浮雕
- 36 自然的理想美仅存于智者心中
里亚切青铜雕像

- 42 与其他雕刻相比，这件作品首屈一指
《拉奥孔》
- 44 风格化的形式和精神之美被视为佛教艺术的典型特征
犍陀罗的立佛
- 48 君主权威最不朽而令人敬畏的视觉表达
马克斯·奥利略
- 50 特奥蒂瓦坎的面庞
特奥蒂瓦坎面具
- 51 一种新的人像表现方式
朱利乌斯·巴库斯石棺
- 52 盛装打扮以跻身于神的永恒队列
查士丁尼皇帝和狄奥多拉皇后的镶嵌画
- 56 其他代表作

中世纪的艺术世界

- 62 它不是一个不洁的偶像，而是一件虔诚的纪念物
提奥德里克的圣物匣
- 64 鬼斧神工的产物，而非人力所及
凯尔斯书
- 66 基督的人性和死于十字架上的真实象征
杰罗的十字架

- 68 你的神殿揭示了信仰之奥义
米哈拉布，科尔多瓦的大清真寺
- 74 这是一个刻意表现的故事
贝叶挂毯
- 76 韵律是宇宙的心跳声
舞王湿婆
- 78 雕凿完毕的石像走向了它们的终点
复活节岛石像
- 79 生与死，开始与结束
天王像
- 80 “要有光”
彩绘玻璃窗，夏特尔多大教堂
- 84 一种强烈的古典精神支配着造型
比萨洗礼堂讲道坛，尼古拉·皮萨诺

86 每幅绘画都是驶向神圣港湾的旅程

放弃财产，巴尔迪礼拜堂，乔托

90 哦，神圣的上帝之母，请赐和平予锡耶纳，赐生命予绘制您形象的杜乔

《圣母子》，杜乔·迪·博尼塞纳

96 “逸笔草草，不求形似”

《江渚风林图》，倪瓒

98 优雅而神秘的杰作

威尔顿双联画

100 其他代表作

文艺复兴与样式主义

106 胜利的棕榈枝向我伸来

《以撒的献祭》，洛伦佐·吉贝尔蒂

107 图绘圣像，言说真理

《圣三位一体》，安德烈·鲁布廖夫

108 透视法是绘画的缰绳和总舵

《圣三位一体》，马萨乔

112 将色彩与油的简单组合升华为油画的人

《阿尔诺芬尼夫妇像》，扬·凡·艾克

118 简单与纯净使人远离尘俗

《下十字架》，罗杰·凡·德尔·韦登

120 对人物美德优雅而简明的描绘

塞西莉亚·贡查加人像章，皮萨内罗

122 最高贵的幸福是理解的快乐

《帕拉斯与半人马》，桑德罗·波提切利

124 眼睛比意识更为准确

《圣母子与圣安娜》的习作，莱昂纳多·达·芬奇

128 世界末日的可怖景象

《启示录之四骑士》，阿尔伯特·丢勒

132 投射在女性形象之中的噩梦

夸特里库埃女神像

134 描绘妖魔鬼怪的大师，无意识领域的拓荒者

《人间乐园》，希罗尼穆斯·博斯

140 一个画家必须弥补艺术与生俱来的缺陷

《捕鱼奇迹》草图，拉斐尔

144 我通过削减制作雕塑

《年轻的奴隶》，米开朗基罗

146 一位沉浸在脉脉温情中的情妇

《乌尔比诺的维纳斯》，提香

152 尊贵的陛下甚至看不够它

盐瓶，本韦努托·切利尼

153 本韦努托·切利尼都无法将它们铸造得更好

贝宁铜像

154 很少有风景画能够成为独立的主题

《雪中的猎人》，彼得·勃鲁盖尔

160 模仿人的面孔就是完美

《玫瑰丛中的年轻男子》，尼古拉斯·西里阿尔

161 正如他的皇家导师，巴萨万作画自然得如同一缕微风吹过

《1561年，阿克巴王驯服野象哈瓦伊》，巴萨万

162 其他代表作

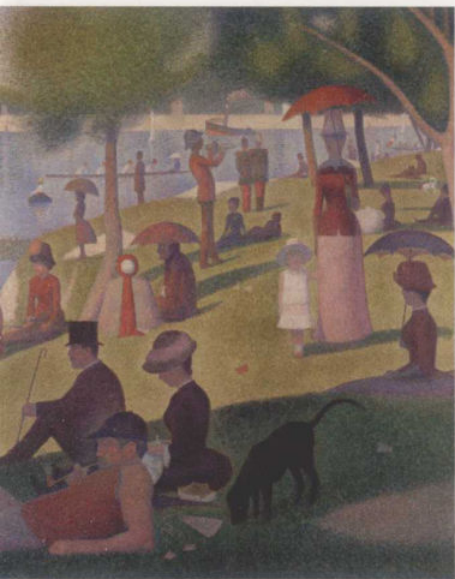
从巴洛克到新古典主义

- 170 黑暗给予了他光明**
《以马忤斯的晚餐》，米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔
- 172 绘画或其他视觉艺术能够教化人民**
《仁慈的基督》，胡安·马丁内斯·蒙塔内斯
- 176 我从未缺乏绘制任何作品的勇气，无论它们的尺寸有多么巨大**
《猎狮》，彼得·保罗·鲁本斯
- 178 战败者的勇猛衬托出胜利者的荣光**
《布列达的投降》，迭戈·委拉斯贵兹
- 182 如果这就是神圣之爱，那么我已知晓**
《圣德烈萨的狂喜》，吉安·洛伦佐·贝尼尼
- 184 我的天性驱使我去追寻并热爱有秩序的事物**
《台阶上的圣家族》，尼古拉斯·普桑
- 186 随着年龄渐长，岁月在我们的面庞上镌刻下印记，展示我们的狂暴、放纵或仁慈**
《有两个圆的自画像》，伦勃朗
- 192 内心平静的阳光**
《有阿斯卡尼乌斯射中西尔维亚的牡鹿的风景》，克劳德·洛兰
- 196 王者风范**
《路易十四》，亚森特·里戈
- 198 我们多么愉快地接受了这愉悦感官的礼物！**
《舟发西苔岛》，让-安托万·华托
- 200 我们观看其他绘画，但是我们阅读荷加斯的作品**
《浪子生涯：晨起聚会》，威廉·荷加斯
- 204 我尽我所能将这些废墟表现得优雅**
《斗兽场》，乔凡尼·巴蒂斯塔·皮拉内西
- 206 他的作品就像一处在我们头上展开的剧场**
《阿波罗与四大洲》，吉安·巴蒂斯塔·蒂埃波罗
- 210 工业革命的精神**
《炼铁工厂》，约瑟夫·怀特
- 211 他希望扫除侵入他头脑之中的情绪**
《脾气暴躁的男子》，弗朗兹·萨韦尔·梅塞施密特
- 212 大革命风暴中的一缕光芒**
《马拉之死》，雅克·路易·大卫
- 214 一处异常迷人的废墟；自然已经宣示了主权**
《丁登寺》，约瑟夫·马洛德·威廉·特纳
- 216 高贵的单纯和静穆的伟大**
《奥地利的玛利亚·克里斯蒂娜的坟墓》，安东尼奥·卡诺瓦
- 222 其他代表作**

从浪漫主义到象征主义

- 230 理性沉睡，催生恶魔**
《战争的灾难》，弗兰西斯科·德·戈雅
- 236 较低等的艺术，表现伊斯兰与东方文化**
《大官女》，让-奥古斯特-多米尼克·安格尔
- 238 我必须孤身一人，以此陷入沉思并感受自然**
《云端的漫步者》，卡斯帕·大卫·弗里德里希
- 240 我不喜欢任何理性的艺术作品**
《萨达纳巴尔之死》，欧仁·德拉克洛瓦
- 246 始自今日，绘画已死**
《巴黎寺院街》，路易·雅克·曼德·达盖尔
- 248 观察自然，你还需要别的老师吗？**
《狮子斗蛇》，安东尼·路易·巴耶

- 249 每件艺术作品都应具备道德维度
《希腊奴隶》，海勒姆·帕沃斯
- 250 很少有无法表现世界博览会之盛况的新手
《堕落的罗马人》，托马斯·库图尔
- 252 我不会画天使，因为我从来没有见过他们
《奥尔南的葬礼》，古斯塔夫·库尔贝
- 254 雷声在空中炸裂的声音近乎可闻
《大桥骤雨》，歌川广重
- 256 我想像鸟儿歌唱那样作画
《花园中的女子》，克劳德·莫奈
- 264 作品主题与色彩的和谐无关
《黑与金的小夜曲：坠落的焰火》，詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒
- 266 没有情绪激发的作品不属于艺术
《大碗岛星期日的下午》，乔治·修拉

- 274 为观念赋予可感知的形式
《生命之舞》，爱德华·蒙克
- 278 其他代表作

现代艺术

- 286 一座献给贝多芬崇拜的神庙
《贝多芬浮雕饰带》，古斯塔夫·克里姆特
- 288 一罐颜料被迎面泼到人们的脸上
《戴帽子的女子》，亨利·马蒂斯
- 290 一种日日夜夜、令人痛苦的不安感驱使我逃向大街
《德累斯顿的街道》，恩斯特·路德维希·基希纳
- 294 感官扭曲，意识诞生
《弹手风琴的人》，巴勃罗·毕加索
- 298 在绘画中，宇宙的骚动必须被表现为多变的情绪
《内心状态：告别》，翁伯托·波丘尼
- 300 色彩对灵魂有直接影响
《构图第六号》，瓦西里·康定斯基
- 308 把伦勃朗当作一块熨衣板！
《自行车轮》，马歇尔·杜尚
- 309 如果那就是艺术，从今以后我只是一个砖瓦匠
《空间中的鸟》，康斯坦丁·布朗库西
- 310 手绘的梦境相片
《记忆的永恒》，萨尔瓦多·达利
- 316 每种材料都有其独特属性
《斜倚的人像》，亨利·摩尔
- 318 每一位优秀的画家都在表现自我
《秋天的旋律》，杰克逊·波洛克
- 324 真实的艺术潜藏在你意想不到的地方
《嗅觉敏锐的牛》，让·杜比菲
- 326 我信手拈来一段陈词滥调，试图让它变得崇高
《砰！》，罗伊·利希滕斯坦
- 328 真实的艺术作品不仅仅是历史性的奇珍
《一把椅子和三把椅子》，约瑟夫·库苏斯
- 329 一个人的意志就像泥土一般不断遭受侵蚀
《螺旋防波堤》，罗伯特·史密斯
- 330 艺术是自由的科学
《我爱美国，美国爱我》，约瑟夫·博伊斯
- 332 我们被教导要害怕女性的力量
《晚宴》，朱迪·芝加哥
- 334 我永远不会为描绘她而感到厌倦
《母亲》，路易丝·布尔乔亚
- 336 改变是最具创新性的动力
《钟表》，克里斯蒂安·马克雷
- 338 其他代表作
- 342 术语表
- 344 索引
- 350 参考文献
- 352 致谢

THE
ART
BOOK

“人类的思想”百科丛书

THE
ART
BOOK

艺术百科

英国DK出版社 著

潘桑柔 译

张晨 审校

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

Penguin
Random
House

A DORLING KINDERSLEY BOOK
WWW.DK.COM

Original Title: The Art Book

Copyright ©2017 Dorling Kindersley Limited

A Penguin Random House Company

本书中文简体版专有出版权由 Dorling Kindersley 授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。
版权贸易合同登记号 图字：01-2017-7538

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术百科 / 英国 DK 出版社著；潘桑柔译。— 北京：电子工业出版社，2018.8

（“人类的思想”百科丛书）

书名原文：The Art Book

ISBN 978-7-121-34478-7

I. ①艺… II. ①潘… III. ①艺术—通俗读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 125858 号

策划编辑：郭景瑶 (guojingyao@phei.com.cn)

责任编辑：雷洪勤

印刷：鸿博昊天科技有限公司

装订：鸿博昊天科技有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开本：850×1168 1/16 印张：22 字数：666 千字

版次：2018 年 8 月第 1 版

印次：2018 年 8 月第 1 次印刷

定 价：148.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：
(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

本书咨询联系方式：(010) 88254210, influence@phei.com.cn，微信号：yingxianglibook。

A WORLD OF IDEAS:
SEE ALL THERE IS TO KNOW

www.dk.com

目 录

10 前言

史前艺术和古代艺术

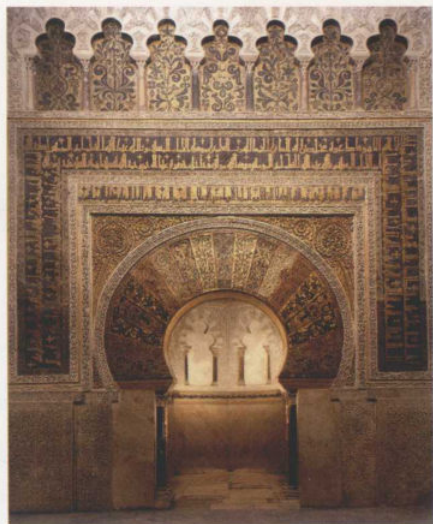
- 20 这是真实的女性
威伦道夫的维纳斯
- 22 我们是一个依然在转变的族群
阿尔塔米拉的洞窟艺术
- 26 历史是一片埋葬贵族的墓地
拉霍泰普王子和他的妻子诺弗莱特
- 32 中国的青铜器记录了中国文明的精神内核
中国的青铜礼器
- 33 温润、厚朴而坚韧，一如君子
中国的玉器
- 34 宇宙灵魂的通道
亚述猎狮浮雕
- 36 自然的理想美仅存于智者心中
里亚切青铜雕像

- 42 与其他雕刻相比，这件作品首屈一指
《拉奥孔》
- 44 风格化的形式和精神之美被视为佛教艺术的典型特征
犍陀罗的立佛
- 48 君主权威最不朽而令人敬畏的视觉表达
马克斯·奥利略
- 50 特奥蒂瓦坎的面庞
特奥蒂瓦坎面具
- 51 一种新的人像表现方式
朱利乌斯·巴库斯石棺
- 52 盛装打扮以跻身于神的永恒队列
查士丁尼皇帝和狄奥多拉皇后的镶嵌画
- 56 其他代表作

中世纪的艺术世界

- 62 它不是一个不洁的偶像，而是一件虔诚的纪念物
提奥德里克的圣物匣
- 64 鬼斧神工的产物，而非人力所及
凯尔斯书
- 66 基督的人性和死于十字架上的真实象征
杰罗的十字架
- 68 你的神殿揭示了信仰之奥义
米哈拉布，科尔多瓦的大清真寺
- 74 这是一个刻意表现的故事
贝叶挂毯
- 76 韵律是宇宙的心跳声
舞王湿婆
- 78 雕凿完毕的石像走向了它们的终点
复活节岛石像
- 79 生与死，开始与结束
天王像
- 80 “要有光”
彩绘玻璃窗，夏特尔多大教堂
- 84 一种强烈的古典精神支配着造型
比萨洗礼堂讲道坛，尼古拉·皮萨诺

86 每幅绘画都是驶向神圣港湾的旅程

放弃财产, 巴尔迪礼拜堂, 乔托

90 哦, 神圣的上帝之母, 请赐和平予锡耶纳, 赐生命予绘制您形象的杜乔

《圣母子》, 杜乔·迪·博尼塞纳

96 “逸笔草草, 不求形似”

《江渚风林图》, 倪瓒

98 优雅而神秘的杰作

威尔顿双联画

100 其他代表作

文艺复兴与样式主义

106 胜利的棕榈枝向我伸来

《以撒的献祭》, 洛伦佐·吉贝尔蒂

107 图绘圣像, 言说真理

《圣三位一体》, 安德烈·鲁布廖夫

108 透视法是绘画的缰绳和总舵

《圣三位一体》, 马萨乔

112 将色彩与油的简单组合升华为油画的人

《阿尔诺芬尼夫妇像》, 扬·凡·艾克

118 简单与纯净使人远离尘俗

《下十字架》, 罗杰·凡·德尔·韦登

120 对人物美德优雅而简明的描绘

塞西莉亚·贡查加人像章, 皮萨内罗

122 最高贵的幸福是理解的快乐

《帕拉斯与半人马》, 桑德罗·波提切利

124 眼睛比意识更为准确

《圣母子与圣安娜》的习作, 莱昂纳多·达·芬奇

128 世界末日的可怖景象

《启示录之四骑士》, 阿尔伯特·丢勒

132 投射在女性形象之中的噩梦

夸特里库埃女神像

134 描绘妖魔鬼怪的大师, 无意识领域的拓荒者

《人间乐园》, 希罗尼穆斯·博斯

140 一个画家必须弥补艺术与生俱来的缺陷

《捕鱼的奇迹》草图, 拉斐尔

144 我通过削减制作雕塑

《年轻的奴隶》, 米开朗基罗

146 一位沉浸在脉脉温情中的情妇

《乌尔比诺的维纳斯》, 提香

152 尊贵的陛下甚至看不够它

盐瓶, 本韦努托·切利尼

153 本韦努托·切利尼都无法将它们铸造得更好

贝宁铜像

154 很少有风景画能够成为独立的主题

《雪中的猎人》, 彼得·勃鲁盖尔

160 模仿人的面孔就是完美

《玫瑰丛中的年轻男子》, 尼古拉斯·西里阿尔

161 正如他的皇家导师, 巴萨万作画自然得如同一缕微风吹过

《1561年, 阿克巴王驯服野象哈瓦伊》, 巴萨万

162 其他代表作

从巴洛克到新古典主义

- 170 黑暗给予了他光明**
《以马忤斯的晚餐》，米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔
- 172 绘画或其他视觉艺术能够教化人民**
《仁慈的基督》，胡安·马丁内斯·蒙塔内斯
- 176 我从未缺乏绘制任何作品的勇气，无论它们的尺寸有多么巨大**
《猎狮》，彼得·保罗·鲁本斯
- 178 战败者的勇猛衬托出胜利者的荣光**
《布列达的投降》，迭戈·委拉斯贵兹
- 182 如果这就是神圣之爱，那么我已知晓**
《圣德烈萨的狂喜》，吉安·洛伦佐·贝尼尼
- 184 我的天性驱使我去追寻并热爱有秩序的事物**
《台阶上的圣家族》，尼古拉斯·普桑
- 186 随着年龄渐长，岁月在我们的面庞上镌刻下印记，展示我们的狂暴、放纵或仁慈**
《有两个圆的自画像》，伦勃朗
- 192 内心平静的阳光**
《有阿斯卡尼乌斯射中西尔维亚的牡鹿的风景》，克劳德·洛兰
- 196 王者风范**
《路易十四》，亚森特·里戈
- 198 我们多么愉快地接受了这愉悦感官的礼物！**
《舟发西苔岛》，让-安托万·华托
- 200 我们观看其他绘画，但是我们阅读荷加斯的作品**
《浪子生涯：晨起聚会》，威廉·荷加斯
- 204 我尽我所能将这些废墟表现得优雅**
《斗兽场》，乔凡尼·巴蒂斯塔·皮拉内西
- 206 他的作品就像一处在我们头上展开的剧场**
《阿波罗与四大洲》，吉安·巴蒂斯塔·蒂埃波罗
- 210 工业革命的精神**
《炼铁工厂》，约瑟夫·怀特
- 211 他希望扫除侵入他头脑之中的情绪**
《脾气暴躁的男子》，弗朗兹·萨韦尔·梅塞施密特
- 212 大革命风暴中的一缕光芒**
《马拉之死》，雅克·路易·大卫
- 214 一处异常迷人的废墟；自然已经宣示了主权**
《丁登寺》，约瑟夫·马洛德·威廉·特纳
- 216 高贵的单纯和静穆的伟大**
《奥地利的玛利亚·克里斯蒂娜的坟墓》，安东尼奥·卡诺瓦
- 222 其他代表作**

从浪漫主义到象征主义

- 230 理性沉睡，催生恶魔**
《战争的灾难》，弗兰西斯科·德·戈雅
- 236 较低等的艺术，表现伊斯兰与东方文化**
《大宫女》，让-奥古斯特-多米尼克·安格尔
- 238 我必须孤身一人，以此陷入沉思并感受自然**
《云端的漫步者》，卡斯帕·大卫·弗里德里希
- 240 我不喜欢任何理性的艺术作品**
《萨达纳巴尔之死》，欧仁·德拉克洛瓦
- 246 始自今日，绘画已死**
《巴黎寺院街》，路易·雅克·曼德·达盖尔
- 248 观察自然，你还需要别的老师吗？**
《狮子斗蛇》，安东尼·路易·巴耶

- 249 每件艺术作品都应具备道德维度
《希腊奴隶》，海勒姆·帕沃斯
- 250 很少有无法表现世界博览会之盛况的新手
《堕落的罗马人》，托马斯·库图尔
- 252 我不会画天使，因为我从来没有见过他们
《奥尔南的葬礼》，古斯塔夫·库尔贝
- 254 雷声在空中炸裂的声音近乎可闻
《大桥骤雨》，歌川广重
- 256 我想像鸟儿歌唱那样作画
《花园中的女子》，克劳德·莫奈
- 264 作品主题与色彩的和谐无关
《黑与金的小夜曲：坠落的焰火》，詹姆斯·阿博特·麦肯尼尔·惠斯勒
- 266 没有情绪激发的作品不属于艺术
《大碗岛星期日的下午》，乔治·修拉

- 274 为观念赋予可感知的形式
《生命之舞》，爱德华·蒙克
- 278 其他代表作

现代艺术

- 286 一座献给贝多芬崇拜的神庙
《贝多芬浮雕饰带》，古斯塔夫·克里姆特
- 288 一罐颜料被迎面泼到人们的脸上
《戴帽子的女子》，亨利·马蒂斯
- 290 一种日日夜夜、令人痛苦的不安感驱使我逃向大街
《德累斯顿的街道》，恩斯特·路德维希·基希纳
- 294 感官扭曲，意识诞生
《弹手风琴的人》，巴勃罗·毕加索
- 298 在绘画中，宇宙的骚动必须被表现为多变的情绪
《内心状态：告别》，翁伯托·波丘尼
- 300 色彩对灵魂有直接影响
《构图第六号》，瓦西里·康定斯基
- 308 把伦勃朗当作一块熨衣板！
《自行车轮》，马歇尔·杜尚
- 309 如果那就是艺术，从今以后我只是一个砖瓦匠
《空间中的鸟》，康斯坦丁·布朗库西
- 310 手绘的梦境相片
《记忆的永恒》，萨尔瓦多·达利
- 316 每种材料都有其独特属性
《斜倚的人像》，亨利·摩尔

- 318 每一位优秀的画家都在表现自我
《秋天的旋律》，杰克逊·波洛克
- 324 真实的艺术潜藏在你意想不到的地方
《嗅觉敏锐的牛》，让·杜比菲
- 326 我信手拈来一段陈词滥调，试图让它变得崇高
《砰！》，罗伊·利希滕斯坦
- 328 真实的艺术作品不仅仅是历史性的奇珍
《一把椅子和三把椅子》，约瑟夫·库苏斯
- 329 一个人的意志就像泥土一般不断遭受侵蚀
《螺旋防波堤》，罗伯特·史密斯
- 330 艺术是自由的科学
《我爱美国，美国爱我》，约瑟夫·博伊斯
- 332 我们被教导要害怕女性的力量
《晚宴》，朱迪·芝加哥
- 334 我永远不会为描绘她而感到厌倦
《母亲》，路易丝·布尔乔亚
- 336 改变是最具创新性的动力
《钟表》，克里斯蒂安·马克雷
- 338 其他代表作
- 342 术语表
- 344 索引
- 350 参考文献
- 352 致谢

INTRODUCTION