



大话西方 艺术史

句句有**梗**的极简艺术史

意公子 - 著

*Western
Art History
for Dummies*

 海南出版社
HAINAN PUBLISHING HOUSE

轻松入门艺术史，提高审美软实力

- 30000 年艺术历程

从史前洞穴壁画到 20 世纪当代艺术，一本书厘清西方艺术史的发展脉络。

- 150 件名画经典

多角度解读艺术史上的经典杰作，带你掌握欣赏名画的正确方法。不仅有世界三大名画《蒙娜丽莎》《夜巡》《宫娥》，更有大量你不可不知的名画界超级 IP。

- 40 位艺术大师

达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔；贝尼尼、伦勃朗、安格尔；凡·高、莫奈、高更；毕加索、达利、杜尚……揭秘不同时代艺术大师的人生故事，感受他们对艺术的极致追求。

- 20 个艺术流派

文艺复兴、巴洛克、洛可可、新古典主义、浪漫派、印象派、超现实主义、波普艺术……一次通晓 20 个重要流派关键词，完整了解艺术风格的流变之路。

建议上架：畅销书 / 艺术史

熊猫君激发个人成长
www.dookbook.com

ISBN 978-7-5443-9144-3



9 787544 391443 >



定价：78.00元

 海南出版社
HAINAN PUBLISHING HOUSE



*Art History
for Dummies*

大话西方 艺术史

意公子·著

海南出版社
·海口·

图书在版编目(CIP)数据

大话西方艺术史 / 意公子著. -- 海口: 海南出版社, 2020.1

ISBN 978-7-5443-9144-3

I. ①大… II. ①意… III. ①艺术史 - 西方国家
IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第280920号

大话西方艺术史

DA HUA XIFANG YISHU SHI

- 作 者 意公子
责任编辑 白 多
执行编辑 徐雁晖
特邀编辑 赵 菁 马晓晓
内文设计 ◆ 棱角视觉
封面设计 今亮后声 HOPESOUND
印刷装订 北京中科印刷有限公司
策 划 读客文化
版 权 读客文化
出版发行 海南出版社
地 址 海口市金盘开发区建设三横路2号
邮 编 570216
编辑电话 0898-66816563
网 址 <http://www.hncbs.cn>
开 本 710毫米×960毫米 1/16
印 张 20
字 数 150千
版 次 2020年1月第1版
印 次 2020年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5443-9144-3
定 价 78.00元

如有印刷、装订质量问题,请致电010-87681002(免费更换,邮寄到付)

版权所有,侵权必究

第一章

很久很久以前

001-045

01

画个圈圈诅咒你

艺术的起源 / 002

02

嘘，故事开始了……

西方文明的两大源头 / 009

03

生存还是毁灭，这是一个问题！

生与死 / 019

04

女神与女汉子？

古希腊：美的典范 / 029

05

有人模仿我的庙？

古罗马：美的传承 / 038



第二章 文艺复兴

046-095

06

情绪是什么？没有听说过……

中世纪艺术与乔托 / 048

07

史上最牛左撇子？

列奥纳多·迪·皮耶罗·达·芬奇 / 057

08

虽然我驼背，但我不是忍者神龟！

米开朗基罗·博纳罗蒂 / 065

09

你才是妈宝男呢，哼！

拉斐尔·桑西 / 074

10

快来抱大腿啊

美第奇家族 / 081

11

丢了？谁丢了？

阿尔布雷特·丢勒 / 090

第三章

巴洛克、洛可可与新古典

096-157

12

胶原蛋白，弹、弹、弹！

乔凡尼·洛伦佐·贝尼尼 / 098

13

喝酒、赌博、打架的好孩子

米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔 / 107

14

NO ZUO NO DIE 我还 TRY

伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 / 116

15

魔镜啊魔镜

迭戈·罗德里格斯·德席尔瓦·委拉斯开兹 / 125

16

爆炸的少女心

蓬皮杜夫人 / 133

17

死在浴缸也就算了，还被全世界围观！

雅克·路易·大卫 / 140

18

把我的腰修得细长一些

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔 / 149

第四章 浪漫与写实

158-191

19

哥来告诉你什么是浪漫

欧仁·德拉克罗瓦 / 160

20

贵族就是矫情

居斯塔夫·库尔贝 / 169

21

粒粒皆辛苦

让·弗朗索瓦·米勒 / 178

22

今天中午吃什么好？

奥古斯特·罗丹 / 185

第五章
印象派

192-247

23

光着身子野餐？想想还有点小激动啊！

爱德华·马奈 / 194

24

来一张 1919 年的《睡莲》压压惊

克劳德·莫奈 / 201

25

谁还没点儿特殊嗜好？

埃德加·德加 / 208

26

做人最重要的是开心

皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 / 217

27

不跑远一点，我怕甩不掉凡·高……

保罗·高更 / 226

28

我是你最熟悉的陌生人

文森特·威廉·凡·高 / 233

29

画布上的 3D 大片

保罗·塞尚 / 241



第六章 进入二十世纪

248-299

30 为何名画这么丑？

审美的多元化 / 250

31 内心戏太多

表现主义 / 262

32 做梦去吧！

超现实主义 / 270

33 这也是艺术？

艺术的边界 / 280

34 真作假时假亦真

波普艺术与超级写实主义 / 291

后记 / 300

附录：西方艺术主题 / 304

图片信息 / 306

第一章

很久很久以前

你好，我是意公子。

说起西方艺术，你可能会想到达·芬奇、莫奈、凡·高，想到一丝不苟的油画，想到造型逼真的雕塑。这些令人过目难忘的作品是人类文明在发展过程中，经过无数艺术家反复尝试、练习、钻研，最终打磨出来的珍宝。它和所有好故事一样，有着非常经典的开头：“在很久很久以前……”

从那个我们如今很难想象的古老年代开始，人们就在思考许多至今也没有答案的问题：“早上吃什么？中午吃什么？”哦，对不起，是“我从哪里来？我将要到哪里去？”为了回答这些终极问题，古希腊人想象出各种天神，讲出了绝妙的神话传说；希伯来人则写下《圣经》，为后人留下了《创世记》这样波澜壮阔的宗教故事；埃及人也没闲着，只不过他们更关心怎么对抗不可改变的生老病死，将希望寄托在重生之上。

人们还想知道，世界上是否有一种绝对的标准，可以让人类找到最巧妙的平衡，将“美”的实体留在人间。也许人类永远也找不到这些问题的答案，但正是在这苦苦追寻的过程中，诞生出了一件件艺术杰作，并在岁月的迁徙中有幸留存了下来。

艺术是什么？美又是什么？别着急，故事才刚刚开始。

在很久很久以前……

画个

圈圈

诅咒你



01

艺术的起源

艺术家通过不同的方式将线条、形状和颜色组合到一起，这不仅把日常生活装扮得丰富多彩，还创造出了无数巧夺天工的作品。那么，这些伟大的艺术品的源头究竟在哪里，又是如何发展的呢？

1879年，一位考古学家带着他不到10岁的女儿来到了一个隐蔽的洞窟里，想要探索原始人的遗迹。正当这位父亲专注地趴在地面上寻找蛛丝马迹时，小姑娘却惊叫了起来：“爸爸，这里有牛！”

这些牛正是阿尔塔米拉洞窟壁画的主角。

阿尔塔米拉洞窟位于今天西班牙北部境内，其内部的壁画距今至少有两三万年的历史。因为留存的数量庞大，质量极高，所以又被盛赞为“史前的西斯廷教堂”。这个洞窟的发现为人们打开了探索绘画艺术起源的大门：我们终于知道，原来早在上万年前，人类的祖先就开始拿起身边的矿石涂涂画画了。

那个时候的他们都画些什么呢？在两三米高、9米宽的洞窟墙壁上，密密麻麻地排布着150多幅壁画。它们都是生活在公元前30000年到10000年左右旧石器时代的人们留下的遗迹，主要形象有野牛、野马、野猪、山羊和鹿，这些动物有的站着，有的在狂奔，还有的蜷缩着身子趴在地上，就像是受了伤一样。



▶ 《受伤的野牛》(*Injured Bison*)

其中一幅尤其引人注目。那是一只野牛，身长大约两米，头紧紧贴在肚子上，全身缩成一团，像是受了伤一样，人们因此叫它《受伤的野牛》。这幅壁画的线条细腻流畅，从野牛的背部毛发到肢体肌肉都惟妙惟肖。那时的人们没有化学颜料，只能用有颜色的矿物质、碳灰和泥土，掺杂着动物的脂肪和鲜血调和出天然颜料，但用它画出来的壁画几万年后依然色彩鲜艳，仿佛是昨天才涂上去的。这导致在很长一段时间里，大家都怀疑洞窟的发现者是个骗子，或者是连他自己也被骗了。直到几十年后，人们陆



▶ 阿尔塔米拉洞窟 (Cave of Altamira) 壁画局部
距今一万年以上

续在法国等地也发现了类似的洞窟壁画，再加上“碳-14年代测定法”的检测手段，这一发现才最终得以证实：这些洞窟壁画确实是史前人类画上去的。

可是，当时的人们为什么要画这些动物呢？

英国人类学家爱德华·伯内特·泰勒认为，如果我们想要理解几万年前的人类祖先，那就必须站在他们的角度去思考。于是他找到了一个还处在原始时期、几乎不受现代社会影响的蛮荒部落，让生活在那儿的人赛跑，



赢得比赛的人将获得一幅画着饱满谷物的画。赛后，拿到奖品的冠军显得异常兴奋，把它恭敬地供奉了起来，因为他认为这能保佑自己来年丰收。可以想象，远古时期的人也会做出同样的事情来。他们相信绘画有着神力，能帮助他们实现愿望。

这其实是一种典型的原始思维，即“**交感思维**”。**这些远古时期的人相信，我画下了你，我就占有了你；我伤害了你的画像，也就间接地伤害到了你本人。**这种思维在今天仍然非常普遍，尤其是在小孩儿身上：比如他们有的会把玩具恐龙想象成真恐龙，让它们相互打架撕咬；一些更调皮的会在墙壁上写“某某某是只猪”之类的话，仿佛写了以后，对方就真的变成小猪了。这个时候，我们再转过来想想阿尔塔米拉洞窟里的动物壁画，就很好理解了。原始人为什么要画动物，甚至为什么要把这些动物画成身负重伤、鲜血直流的样子？因为他们要通过这种方式，给对方“造成一万点伤害”啊。



▶ 法国拉斯科岩洞（Caves of Lascaux）内部壁画
距今两万年以上

一万多年前，旧石器时代的人类虽然学会了通过打磨石器来制作捕猎工具，但面对比人类个头还大、还要凶猛矫健的动物时，往往也会凶多吉少。心中的恐惧促使他们拿起了矿石，画下了这些动物，然后再戳死它们，仿佛在意念中对方已经死了。这就是关于艺术起源里的“巫术说”，是学术界比较主流的观点。

有意思吧，艺术的起源，竟然是“画个圈圈诅咒你”。