

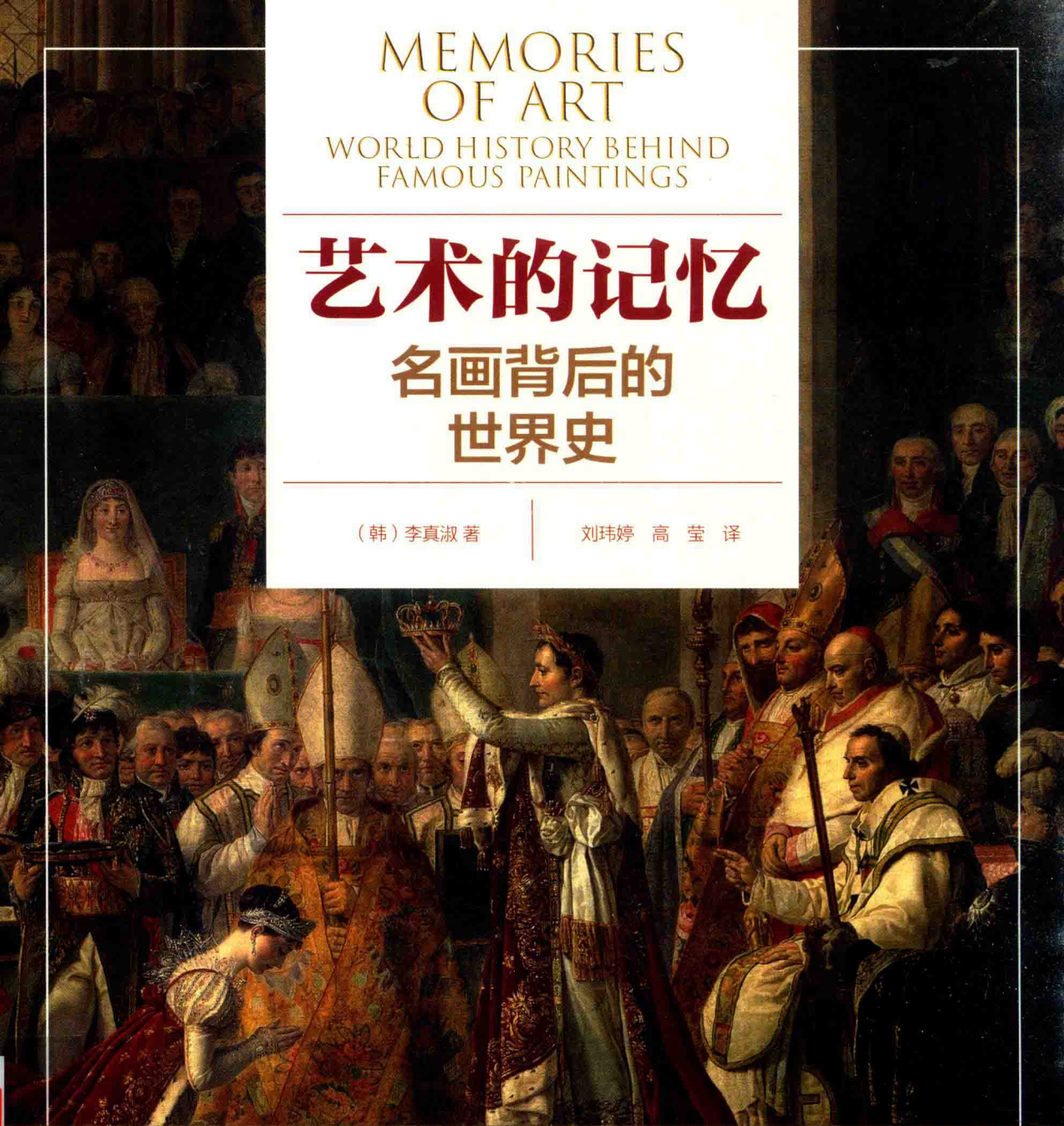
MEMORIES
OF ART
WORLD HISTORY BEHIND
FAMOUS PAINTINGS

艺术的记忆

名画背后的 世界史

(韩)李真淑 著

刘玮婷 高莹 译



这是一部记录着从文艺复兴、法国大革命，
到经济大萧条、世界大战等**人类重大事件**的艺术史。
历史不止有和谐与统一，还有矛盾与分裂，
真相藏在艺术的身后。

艺术是人们生活在巨变时代的
最生动直观的记录，
绘画超越语言，
揭示历史事件的人文价值和意义。

MEMORIES
OF ART
WORLD HISTORY BEHIND
FAMOUS PAINTINGS

艺术的记忆
名画背后的
世界史

(韩)李真淑 著

刘玮婷 高莹 译



化学工业出版社

·北京·

시대를 훑친 미술 by 이진숙(李眞淑, Lee Jinsuk)

Copyright © Lee Jinsuk 2015

All rights reserved.

Originally published in Korea by Minumsa Publishing Co., Ltd., Seoul.

Chinese Translation Copyright © Chemical Industry Press 2019

Chinese edition is published by arrangement with Minumsa Publishing Co., Ltd.
through Imprima Korea & Qiantaiyang Cultural Development (Beijing) Co., Ltd..

P269 《亚维农少女》、P330-331 《格尔尼卡》 © Succession Picasso 2019

北京市版权局著作权合同登记号:01-2016-5068

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的记忆：名画背后的世界史 / (韩) 李真淑著；刘玮婷，
高莹译. —北京：化学工业出版社，2019.8

ISBN 978-7-122-34583-7

I. ①艺… II. ①李…②刘…③高… III. ①绘画评论-世界
②世界史-通俗读物 IV. ①J205.1②K109

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第104606号

责任编辑：宋娟

装帧设计：尹琳琳

责任校对：宋夏

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印装：北京盛通印刷股份有限公司

710mm×1000mm 1/16 印张22¹/₄ 字数400千字 2020年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888

售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：98.00元

版权所有 违者必究





艺术史就是人类的发展轨迹

法国诗人保罗·瓦勒里说：“年轻人会找到自己的诗人，为了找到自己的诗人，他们日夜期盼。”在历史发展的每一个脚印中，艺术的影子都能够被找寻到。人类创造出的艺术永远都在散发着最浓郁的人类气息。研究艺术发展的历史，也就是研究生活在巨变时代人的最生动直观的记录。

右图是一幅十分朴素的美术作品，它是不太知名的荷兰风俗画家尼古拉斯·梅斯的作品。这幅作品名为《站在削胡萝卜皮的女人身旁的孩子》，长长的题目让我们对作品的内容一目了然。这幅作品中没有什么大人物，也没有什么知名的事件。除了能够显示当时流行风尚的陶器，似乎也没有值得一提的物件，画面描画的只是一个小女孩望着正在做家务的妇女的场景。在绘画技巧方面，只是中规中矩地使用了卡拉瓦乔的明暗对比法。那么，问题就在于，这再平凡不过的



尼古拉斯·梅斯 站在削胡萝卜皮的女人身旁的孩子
1655年 木板油画 35.6cm × 29.8cm 伦敦英国国家美术馆

情景是如何成为艺术品的呢？

答案就在这幅画中，那就是站在一旁的小姑娘的眼神。若是少了那真挚的目光，这个场景就真的什么都不是了。关于这幅作品，美术界的评价是这样的：年幼的女孩一边用敬佩的目光望着贤惠的母亲，一边跟母亲学习如何料理家务。但是，我认为这里还藏有更深层的含义。也许，盼望着孩子成为总统的父母，不会在教导孩子做家务事上花心思；怀着远大抱负的孩子，也不会对妈妈手里的胡萝卜感兴趣。这幅画中的小姑娘，分明是在寻找着什么“价值”（意义）。

回望历史的长河，过去没什么意义的事到了今天却突然变得有意义了。相反，今天看来很有意义的事在将来或许一文不值。其实，人类的行为大体看上去都差不多。有时，某种行为会被人赋予一定的含义。大多时候，这一动作反复发生才足以改变历史。涨潮的时候去海边，看到浪花奔涌而来，相反，落潮潮水退去，一切都还归于大海。涨潮和落潮只是大海不断循环进行的一种现象罢了。再往远了看，每天循环的涨潮和落潮的过程改变了地形。这一时期的人看来，只是每天寻常的涨潮落潮，循环往复而已。从长期的角度来看，这一循环往复的行为引起了变化。历史也可以说是人类在找寻“意义”、活出“意义”并把这“意义”的核心传递给子孙后代的过程。

我要说的第二个故事，发现在 1660 年约翰内斯·维米尔生活的荷兰平凡市民家中。在这幅名为《倒牛奶的侍女》的作品中，仿佛存在着让人瞬间忘记呼吸的美丽。那道神秘的光是比任何事物都鲜活且富于生命感的存在。准备一家人的早餐、向罐子里倒牛奶这样再平凡不过的日常景象，就是这幅画全部的内容。虽然是每天都做的日常小事，但画面中的侍女像是在修行一样认真而虔诚地对待手中的工作。侍女的身份很卑微，但她的身姿透露着端庄优雅，落落大方。这幅作品中并没有多么华丽和伟大的东西，但是整幅画给人带来一种古典的美感。

从窗子流泻而入的清晨之光细细铺满了整个房间，在这道神秘的光线



约翰内斯·维米尔 倒牛奶的侍女

1660年 布面油画 45.5cm×41cm 阿姆斯特丹荷兰国家博物馆

的照射下，平凡的一切都映射出微微的光亮。画家连女子身后那堵空荡荡的墙上残留着的钉子和钉过钉子的细小痕迹都没有放过，将之细致而生动地记录在了画上，这大大小小的斑点印记是画中人物真实生活的痕迹。画中的女子穿着红色的裙子、黄色的上衣，围着蓝色的围裙。画家将红、黄、蓝多种颜色同时安排在女子的服饰上，不但没有显得艳俗，反而给人一种清新而古典的美，更为画中那个端庄的侍女增添了气质。在这幅作品中，最值得我们注意的就是用于绘制女子围裙和桌布使用的群青，群青是一种只能从红宝石和青金石中提炼的珍贵颜料。那时，这种珍贵的颜料通

常只在创作宗教画或为身份极高贵的人画像时才能用到。维米尔却用如此昂贵的颜料来描绘如此平凡的日常生活景象，这也是这幅画的伟大之处。

维米尔用惊讶的眼光看着这些用伟大绘制而成的平凡。在这幅作品中，一切都像是随时都会从画面中走出来般栩栩如生，这样的视角只有在维米尔生活的 17 世纪的荷兰才能出现。在绝对王权统治下的其他西方国家，市民的日常生活并不值得被记录在美术作品中。相比之下，在新教和天主教和平共处、认可一切多样性和不同存在的荷兰，市民就是社会的主角。随着 19 世纪末期人民获得普选权，女性参政权得到认可，世界所有人都成为历史的主人。这时，真正属于人民的时代才缓缓地拉开了序幕。维米尔在寻常人寻常生活瞬间发现伟大的存在的艺术灵敏度，值得 21 世纪的我们学习。

战争、革命、自然灾害等带来的巨变是任何人都无法阻止的。恋爱、结婚、生子、生活，就这样按部就班地继续着。如果人类的生活不起一丝波澜、没有些许变化，那么历史和艺术也就不存在了。人类在向前发展的过程中，不断地回首过往，吸取经验教训，做出有利于未来的明智选择。不断取得进步成长，将陈旧落后的过去彻底抛开，也是人们日常生活中每天都要做的事。这里有所有问题的答案。那扇窗子中流泻而入的清晨之光，不是现在才发出的光。每一个早晨都是崭新的。

作者 简介

李真淑，毕业于首尔大学德语系，获得硕士学位，后在俄罗斯国立人文大学美术系学习，获得硕士学位。她在《中央SUNDAY》《MK》《朝鲜日报》等多家媒体撰写专栏，出版著作有《俄罗斯美术史》《美术大爆炸》《伟大的美术书》等。

目录

- | | |
|-----|-----------------------|
| 第一章 | 绚烂霞光下的中世纪之秋 / 1 |
| 第二章 | 佛罗伦萨的文艺复兴，伟大融合的瞬间 /19 |
| 第三章 | 罗马教廷的文艺复兴 /35 |
| 第四章 | 致使欧洲一分为二的宗教改革 /49 |
| 第五章 | 反宗教改革与巴洛克艺术 /65 |
| 第六章 | 荷兰黄金时代市民的社会生活 /83 |
| 第七章 | 荷兰黄金时代市民的个人生活 /99 |
| 第八章 | 绝对王权下的君主 /113 |
| 第九章 | 自由的国度——美国独立 /129 |

第十章	法国大革命的爆发 /147
第十一章	唤醒自由主义和民族主义的拿破仑战争 /163
第十二章	不断高涨的革命浪潮 /177
第十三章	成为主人的劳动者和农民 /195
第十四章	印象派笔下的玫瑰人生 /213
第十五章	蛇蝎美人的全盛时代 /237
第十六章	女人、东方、奴隶和帝国扩张 /251
第十七章	令艺术家热血沸腾的“弑父”欲望 /265
第十八章	热衷于战争的艺术家人 /273
第十九章	狂热而起、悲剧而终的俄国革命 /285
第二十章	民族主义的兴起 /297
第二十一章	在大萧条中落幕的慌乱 20 世纪 20 年代 /309
第二十二章	理念的格斗场，西班牙内战 /321
第二十三章	战争，到此为止吧！ /333



第一章

绚烂霞光下的 中世纪之秋

贝里公爵的豪华时祷书

林堡兄弟用细腻的笔触勾画出了栩栩如生的壮阔画面。《贝里公爵的豪华时祷书》虽然沿袭了中世纪的形式，但是世俗生活的幸福快乐场面在书中占了更大的比重，画中还绘有童话般的壮丽宫殿。画作的主题不再是神居住的神圣殿堂，更多的是对人们美好的现实生活场景的描画，这也成为后人了解时代变化的重要依据。在近千年漫长的中世纪，世界的主人是神，以至于所有的艺术作品都以膜拜神为主题。

为了凸显文艺复兴时期的伟大，一些人刻意放大了中世纪和文艺复兴之间的分界。文艺复兴被叫作光明的启蒙期，与之相反，中世纪被称为暗黑期。虽然两者看似有着明确的分界点，但事实上这两个时期之间存在着一段平缓的过渡期，因此很难划出一条明确的界线。以雅克·勒高夫为代表的学者，则干脆将 19 世纪近代国家形成以前统称为“长期的中世纪”来进行研究。荷兰著名历史学家约翰·赫伊津哈也在《中世纪之秋》一书中强调了中世纪历史的连续性。林堡兄弟、扬·凡·艾克以及让·富盖等画家的作品既包含中世纪，又有文艺复兴时期的近代。

林堡兄弟的《贝里公爵的豪华时祷书》十分细致地描绘了当时奢华的宫廷生活。该书由 12 幅精美的彩绘日历画与祈祷文构成，以公爵的城堡为背景，展现了美食、耕作以及劳动细节。我们所见的是十二月日历画中的五月。婚礼上，乐手们十分投入，欢快地演奏着。新郎新娘深情地凝视着彼此，甜蜜的气氛弥漫在空气中，脚边的小狗也仿佛要坠入爱河。婚礼队伍中的随从身着当时流行的缀满宝石和金币的衣服，马也佩戴着华丽的装饰，随着走动发出“丁零丁零”的声音。



林堡兄弟 贝里公爵的豪华时祷书

1412—1416年 羊皮画 22cm×14cm 尚蒂伊孔代博物馆

时祷书的赞助者贝里公爵是法国皇帝约翰二世的第三个儿子，也是勃艮第公国第二代统治者——大胆的菲利普二世的哥哥。14—15世纪，瓦卢瓦家族的宫殿不仅因其奢侈华丽的建筑风格而闻名，同时还是展现当时丰富多彩艺术活动的舞台，这一时期在美术史上被称为国际哥特主义时期。在天主教教廷被强制迁移到亚维农的亚维农教廷时期，国际哥特主义在西欧渐渐流行起来。它从中世纪早期受宗教束缚呆板僵硬的风格中脱离，形成一种集中体现世俗观念的美术形式。用简洁明快的笔法勾画出美酒珍馐、珠佩华服以及带着美丽花园的壮阔宫殿，这一切不正是人们心中理想的样子吗？

贝里公爵生活的奢侈程度一点不输他的兄弟，在赞助艺术家方面他更是毫不吝啬。林堡兄弟在创作《贝里公爵的豪华时祷书》时，正是得到了贝里公爵的资助，才能够随心所欲地使用群青这种颜料。当时群青只能从青金石中获得，因此价格十分昂贵。直到600年后的今天，画面上那象征着贵族的青蓝色光彩一如从前，丝毫看不出岁月的痕迹。

时祷书是一本有关人们一年十二月的日常活动和节气变化的书。时祷书中既有宁静美好的乡村景象，又有贵族们奢侈豪华的生活场面。两者同时出现在一幅画中不仅没有显得突兀，反而呈现给观者一种恰到好处的默契。然而，事实并非我们从画中看到的那样。从11世纪起，随着城市的产生与商品货币经济的发展，越来越多向往自由的人选择离开乡下前往城市。尽管如此，我们在林堡兄弟画中只看到了农民和贵族，丝毫没有发现繁华大都市与商人的影子。这是因为贵族们想在时祷书中呈现他们一直以来享受的庄园制所带来的奢侈的中世纪生活，传达一种“播下心中的爱和手里的种子，你就会收获幸福”的信息。画家也只能无条件地按着赞助者的意思进行创作。



林堡兄弟 贝里公爵的豪华时祷书(5月)

1412—1416年 羊皮画 22cm×14cm 尚蒂伊孔代博物馆