

加德纳 艺术通史

GARDNER'S
ART
THROUGH THE
AGES

弗雷德·S·克雷纳 克里斯汀·J·马米亚 / 编著 李建群等 / 译

CTS 湖南美术出版社



加德纳 艺术通史

Copyright © 2005 by Thomson Wadsworth, a part of Cengage Learning

Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved. 本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有，盗印必究。

Hunan Fine Arts Publishing House is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this Adaptation edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书改编版由圣智学习出版公司授权湖南美术出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾）销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

978-7-5356-3263-0

Cengage Learning Asia Pte Ltd

151 Lorong Chuan, #02-08 New Tech Park, Singapore 556741

本书封面贴有Cengage Learning防伪标签，无标签者不得销售。

湖南省版权局著作权合同登记号 图字18-2012-579号

图书在版编目(CIP)数据

加德纳艺术通史 / (美) 克雷纳编著; 李建群译. —长沙: 湖南美术出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5356-3263-0

I. ①加… II. ①克… ②李… III. ①艺术史—世界 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第309965号

加德纳艺术通史

出版人: 李小山

编 著: (美) 克雷纳 马米亚

译 者: 李建群 王燕飞 高高 胡晓岚 张敢 戴璐 阎丽华 孙吉红 陈艳

组稿编辑: 黄啸 陈刚

责任编辑: 王柳润 柳刚永 杨小兰

封面设计: 谢颖

版式设计: 谢颖 马艳琴

出版发行: 湖南美术出版社

(湖南省长沙市雨花区东二环一段622号)

印 刷: 恒美印务(广州)有限公司

(广州南沙经济技术开发区环市大道南路334号)

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 635 × 965 1/8

印 张: 117.5

版 次: 2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3263-0

定 价: 298元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话: 020-84981812

前言

能够向大家介绍《加德纳艺术通史》的第12版我们倍感荣幸。它是读者最多的英语艺术史入门读物。1926年，在这部经典的世界艺术与建筑纵览出版之时，海伦·加德纳（Helen Gardner）不可能想到在60年后世界各地的教师们还会在教室里使用这本书作为教材。作为人文与社会科学最佳大学教材，《加德纳艺术通史》的第11版同时获得了2001年教科书与高等院校作者协会（Text and Academic Authors Association）的教材奖（Texty Award），以及麦格菲图书奖（McGuffey Award）——这无疑会让她特别引以为豪。这是第一部获得这些奖项的历史书，也是在同一年份获得这两种奖项的唯一书目。

我们拥有与海伦·加德纳一样的信仰，我们相信艺术史对于文科教育而言是至关重要的。艺术史研究的宗旨是欣赏与理解人类在历史长河中生产出来的具有高度艺术质量与历史意义的作品。和她一样，我们认为讲述历代艺术故事的最有效方式是将这些数量浩繁的艺术杰作按制造它们的文明来进行组织，以大致的时间先后顺序来考察每一件作品。对于首次研究艺术史的人而言，这种方法尤为适用。这种方法不仅经受了时间的考验，而且还是讲述艺术历史的最适当方式。我们认为，绘画、雕塑、建筑以及其他艺术品外形与含义的巨大变化，在很大程度上是艺术家与雕塑家们身处的日新月异的历史、社会、经济、宗教与文化背景发展的结果。因此，以历史为依据的叙事最适用于艺术史纵览。

然而，从另一些方面看，海伦·加德纳也许认不出《加德纳艺术通史》的第12版就是自己的那部著作。比如，毕加索（Pablo Picasso）与戴维斯（Arthur B. Davies）不再出现在“欧美当代艺术”的这一章。然而，更重要的是，最近几十年间艺术史学科已然发生了显著变化，因此这部书也必须做出

相应改变。第12版反映了最新的艺术史研究重点，同时保留了《加德纳艺术通史》之前各版本的传统优点。在继续关注风格、时间顺序、图像志与技巧的同时，我们比以往任何一版都更加关注作品的功能与背景。在考察作品时，我们会考虑在生产出它们的那个社会中，在生产它们的那个时候——它们的目的与含义。我们还关注赞助制度在艺术生产中至关重要的作用，考察那些付钱给艺术家，并影响艺术作品的个人与团体的作用。我们将用比以往更多的篇幅介绍女性以及女艺术家在社会中的角色。自始至终，我们都致力于将艺术与建筑的历史、政治与社会背景结合起来。因此，我们常常将绘画、雕塑、建筑和所谓的次要艺术放在一起处理，强调它们如何共同反映了一个文化的传统与抱负，而不是将它们当做独立的、截然不同的媒介进行处理。并且，我们所描绘的许多作品直到最近，艺术史家还认为其根本不是“艺术”。在每一章中，我们在选择艺术品时都试图反映当今学者们日益扩张的兴趣范围，同时也不摒弃传统的“伟大”作品列表或“经典”观念。作品的选择囊括了几乎每一种艺术媒介以及每一个时代的文化。

即便就第11版而言，我们所作的变更也是显而易见的。将第11版与第12版放在一起看的人对于这一点立刻就会一目了然。两个版本都有1400多张照片、平面图与素描。但是，在新版中，几乎每一幅照片都是彩色的。唯一例外的是那些以黑白创作的作品（例如版画或照片）以及少量我们无法获取能达到我们极高复制标准的彩色图片的其他艺术杰作。

《加德纳艺术通史》的每一个版本都经过严格的审校过程，第12版也不例外。每个章节都经过各领域专家的阅读，有些章节经过多达6位专家的审校，以确保文本符合加德纳艺术史准确且可读的名声。每一章都作了修改，有些几乎整章重写。各章都有上乘的新彩色插图，每章开头都有一页作为各时期代表作

的整幅图片。

为了响应同学们的要求，《加德纳艺术通史》新版的每一章都以短小的结语结束，总结了所讨论的主要主题。每一章结束页，都有一幅关于该章所介绍材料的大事年表，布置成纵向的时间表，并附四幅“微型”插图作为各种媒介的代表作，通常至少包括一幅绘画、雕塑与建筑插图。每一幅微型插图都有编号，相应的编号出现在左方的“时间轴”中，这样，创作的时间先后顺序就十分清楚了。

当然，以前的《加德纳艺术通史》各版本中最受欢迎的特色也得到了保留。特别值得一提的是我们在第11版中引入了资料卡，对它们的出现十分认可。与以前一样，这些文章分六大类出现。

“建筑基础”为同学们了解建筑提供了坚实的基础。这些讨论是简明扼要的入门知识，附有设计建造各主要方面的图画和图表。所囊括的信息是了解建筑技术与术语不可或缺的。这些资料卡主要针对的是不同建筑形式的构成，建筑师遭遇的问题以及用来解决这些问题的办法等等。所讨论的话题包括埃及人如何建造金字塔，古希腊罗马建筑的柱式，罗马的混凝土建筑，哥特式教堂的设计等等。

“材料与技巧”诸文解释了自史前时期开始直至现代，艺术家们所使用的各种媒介。材料与技巧常常会影响艺术作品的特性，很多传世作品之所以成为现在这副模样都是有原因的，我们在这里也有介绍。中空浇铸的青铜像，壁画，刺绣与织锦，木版画与透视法等等都在讨论之列。

“文献资料”介绍和讨论了关键性的历史文献，这些文献对于重要的艺术与建筑杰作以及世界上一些重要的艺术家、建筑师和赞助人的经历进行了说明。我们引用文献资料使得过去的声音得以直接对读者进行言讲，它们对于艺术作品的创作提供了生动独特的见解。比如克莱尔沃的伯纳德（Bernard of Clairvaux）谈中世纪教堂雕塑的论文，让·弗朗索瓦·马蒙泰尔（Jean Francois Marmontel）关于18世纪沙龙文化的描述。还有一些文章让人感觉仿佛昨日重现，如亲历者们关于庞贝火山喷发的描述，以及人们目睹中世纪那场烧毁了英格兰坎特伯雷大教堂的大火的记述。

“宗教与神话”向同学们介绍世界各大宗教的主要原则，过去与现在以及历代各地绘画与雕塑中对于宗教与神话主题的再现。这些关于信仰体系与图像志的讨论让读者们对于有史以来创造出来的最伟大的艺术品有了更多的了解。话题包括埃及、美索不达米

亚、希腊与罗马诸神；艺术中的耶稣生平等等。

“艺术与社会”诸文主要处理艺术与建筑的历史、社会、政治、文化与宗教背景。在有些情况下，特定作品可以作为一个基础，使人们得以进行更深入的讨论。比如，我们用赫格索墓碑（Hegesio Stele）作为探究女性在古希腊社会中角色的跳板。在另一些情况下，我们讨论如今的人们对于艺术品的评判为何会与生产这些艺术品的社会不同。比如那些无去噪证据的考古发现在当代市场中所带来的问题。其他主题包括埃及的木乃伊制作，获得人身自由的罗马奴隶们的艺术，美索不达米亚人的球赛，凡·高跌宕起伏的命运等等。

“艺术新闻”介绍关于最新考古发现与艺术史上的前沿争端。包括拉姆西斯（Ramses）法老诸子陵墓的发掘和西斯廷教堂米开朗琪罗壁画的修复。

全彩色地图依然是《加德纳艺术通史》各章的重要元素。和之前的版本一样，我们力求确保文本中讨论的每一个地点都出现在我们的地图上。这些地图的地理范围与时间跨度大不相同。有些集中于一个小地区甚至是一座城市，而另一些则涵盖一片辽阔的疆域，有时跨两个甚至更多的大陆。有几张地图标绘出了几百甚至几千年间各个区域的艺术品生产地。在每个实例中，我们的目标是定位艺术作品发源地和发现地以及建筑物所在地。因此，这些地图是教学工具而不是历史地图。

此外，为了帮助我们的读者掌握艺术史语汇，在所有的艺术史术语和其他生僻词在文本中首次出现时，我们给出了相应定义。文本中介绍的所有术语还会出现在书后的术语表中，这是第11版中引入的特色。《加德纳艺术通史》还有一份英语的参考书目大全，包括综合性著作以及针对各章内容的研究著作列表。

我们的1400多张插图的文字说明含有丰富的信息，包括艺术家或建筑师的姓名（如果有确实信息的话）；作品的正式名称（如果存在的话）或者描述，建筑物的名称；作品的发现地或产地或者建筑物所在地；时间；使用的材料；尺寸；作品的收藏地。同时，我们也恳请读者关注所有平面图中所提供的比例与文字说明。我们插图中的作品尺寸大相径庭，从刻在山崖上的巨型雕塑，覆盖整面墙壁或天花板的绘画作品，到只手可握的小像、硬币和珠宝等等。我们还希望读者能注意所讨论作品的所在地——很多建筑物

和博物馆或许坐落或收藏在读者永远可能不会涉足的城市或国家；但是，另一些却可能离家很近。没有什么可以和真正穿行于建筑中，或者近距离细看雕塑和绘画作品所获得的感受相比。在这里，我们所介绍的艺术品地理跨度极大，也就是出于这一想法。让读者真正近距离地感受艺术品。

没有世界艺术各领域专家的参与，我们不可能进行和完成像《加德纳艺术通史》这样包罗万象的著作。他们对12版的倒数第二稿提出了很多批评意见，为本书作出了极大贡献；当然还有其他各种各样形式的帮助，为此我们要感谢：杜克大学的斯坦利·亚伯（Stanley Yarb）；加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的阿米（Amy）；明尼苏达大学的弗雷德里克·阿舍（Fraedrich Asche）；米德尔伯里学院的辛西娅·阿瑟顿（Cynthia Atherton）；英格兰赫尔的保罗·巴赫恩（Paul G. Bahn）；南循道宗大学的詹尼斯·卡顿（Jenis Bergman-Carton）；罗彻斯特大学的詹尼特·波罗（Giannit Polo）；巴德学院的安妮·伯特兰德（Anne Bertrand）；波士顿学院的乔纳森·布卢姆（Jonasson blom）；加利福尼亚州立大学长滩分校的肯戴尔·布朗（Kendall H. Brown）；中阿肯色州大学的安诺·克恩（Andrew L. Kahn）；哈佛大学弗格艺术博物馆的哈利·库伯（Harry A. Cooper）；代顿大学的罗杰·克拉姆（Rodger Cram）；堪萨斯州立大学的鲁安·卡里（Ruan Culley）；威斯康星大学麦迪逊分校的托马斯·戴尔（Thomas Dyer）；康涅狄格大学的安妮·德阿雷瓦（Anne D'Alleva）；瓦萨大学的夏娃·德阿姆布拉（Eve D'Ambra）；辛辛那提大学的辛迪·代姆斯科洛德；坦普尔大学的亚伯拉罕·戴维森（Abraham A. Davidson）；加利福尼亚大学圣克鲁斯分校的卡罗琳·狄恩（Carolyn Dean）；里德学院的威廉·迪厄波德（William Diebold）；科罗拉多大学的艾黎卡·多斯（Erika Dose）；弗吉尼亚大学的丹尼尔·埃赫恩波姆（Danyll Ehnbohm）；詹姆斯麦迪逊大学的戴维·厄仁普雷斯（David Ehrenpreis）；夏威夷太平洋大学的杰洛姆·费厄德曼（Jerome Feldman）；韦尔斯利学院的彼得·费古森（Peter Fergusson）；纽约州立大学石溪分校的巴巴拉·弗兰克（Barbara Franc）；波士顿艺术博物馆的莉塔·弗里德（Rita Fread）；弗吉尼亚联邦大学的埃里克·加伯森（Earwicker Garbersen）；迈阿密大学的克利福·盖提（Clive F. Getty）；印

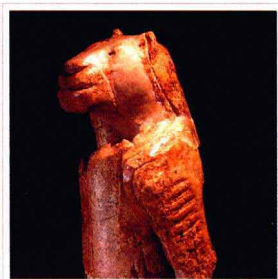
第安纳大学的保罗·哥希克（Paulo Girshick）；南伊利诺伊大学卡本代尔分校的卡玛·高曼（Carma R. Gowman）；波士顿大学的伊丽莎白·格罗腾休伊斯（Elizabeth Grotenhuis）；佐治亚州立大学的梅琳达·哈特威格（Melinda K. Hartwig）；堪萨斯大学的玛莎·豪福勒（Masha Haufler）；查尔斯顿学院的玛丽·海斯顿（Mary Heston）；伊利诺伊大学芝加哥分校的汉娜·希金斯（Hanna Higgins）；宾夕法尼亚州立大学的夏洛特·霍顿（Charlotte Haughton）；阿拉斯加博物馆大学的阿尔多纳·乔内提斯（Aldona Jonaitis）；史密森学会的艾德丽安·基普勒（Adrienne Kaeppler）；科尔盖特大学的帕德玛·凯莫（Padma Kaimal）；雷德兰斯大学的斯泰西·卡摩西罗（Stacey Kamehiro）；普林斯顿大学的托马斯·考夫曼（Tomas Kauffman）；布林莫尔学院的戴尔·金尼（Dyer Kinney）；帕克的马里兰大学的桑迪·基塔（Soundy Kita）；加利福尼亚大学洛杉矶分校的西西里亚·克莱因（Cecelia Clyne）；威廉与玛丽学院的詹姆斯·考恩沃夫（James Kornwolf）；乔治亚大学雅典分校的安德鲁·雷迪斯（Anderewe Radice）；密歇根大学的艾伦·兰格（Aylen Lange）；俄亥俄大学的约瑟夫·兰姆（Joseph Lamb）；史密斯学院的戴娜·雷部索恩（Dayna Leibsohn）；德克萨斯大学奥斯汀分校的詹尼斯·莱奥斯珂（Janice Leoshko）；约翰霍普金斯大学的亨利·麦居厄（Hunley Maguire）；罗格斯大学的琼·玛特（Joan Matt）；宾夕法尼亚大学的迈克尔·梅斯特（Michael Maistre）；阿姆赫斯特学院的塞缪尔·莫斯（Samuel C. Morse）；印第安纳大学的苏珊·内尔森（Shusan Nelsen）；东南路易斯安那大学的埃林·内罗（Elling Nero）；哥伦比亚大学的埃斯特·帕兹托里（Esther Pasztory）；加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的詹尼特·彼得森（Jeanette Peterson）；俄勒冈州立大学的伊丽莎白·皮利奥德（Elizabeth Piliod）；密歇根大学的马丁·鲍维斯（Martin Powers）；塞勒姆州立学院的印格里达·罗德森斯（Ingrida Raudzens）；堪萨斯大学的保罗·雷哈克（Paulo Rehak）；密歇根大学的玛格丽特·路特（Margaret Cool Root）；伊利诺伊大学厄本那-香槟分校的丽莎·罗森特尔（Lisa Rosenthal）；南加利福尼亚大学的乔纳森·雷诺兹（Jonathan Reynolds）；加利福尼亚大学里弗赛德分校的康拉德·鲁道夫（Konrad Rodolph）；德克萨斯大学奥斯汀分校的丹尼斯·贝赛拉特（Dennys

Schmandt-Besserat)；东密歇根大学的艾伦·史华兹 (Arlen Schwartz)；奥古斯塔州立大学的迈克尔·史华兹 (Maickel Schwartz)；密歇根州立大学的雷蒙德·希沃曼 (Reymond A. Silverman)；德克萨斯大学奥斯汀分校的杰弗里·史密斯 (Geoffrey Smith)；密苏里大学哥伦比亚分校的安妮·斯坦顿 (Anne Stainton)；埃默里大学的雷贝卡·米勒 (Rebecca Stone-Miller)；北卡罗来纳大学教堂山分校的玛丽·斯特基恩 (Mary C. Sturgeon)；加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的彼得·斯特曼 (Pieter Stehman)；斯坦福大学的梅琳达·塔库齐 (Melinda Takeuchi)；伊利诺伊大学芝加哥分校的伍德曼·泰勒 (Woodman Tailor)；佛罗里达州立大学的杰哈恩·菲思克 (Jehanne Teilhet-Fisk)；北卡罗来纳大学教堂山分校的多罗西·沃可可 (Dorothy Verkerk)；美特洛州立大学的莫尼卡·维索娜 (Monika Blackmun Visona)；克莱姆森大学的杰罗德·沃克 (Jerrod Walk)；芝加哥大学的玛莎·沃德 (Marsha Ward)；南循道宗大学的格利高利·沃顿 (Gregory Vix)；美国大学开罗分校的肯特·维克斯 (Kent Vickers)；马赛诸塞大学波士顿分校的维多利亚·维斯顿 (Victoria Weston)；夏威夷大学的迪波拉·维特 (Deborah B. Vitter)；布朗大学的凯瑟琳·泽娜 (Catharine Zena)。无数的老师和同学也给我们寄来了关于改进本书的有效反馈、评论和建议。对于他们的积极性和洞察力我们表示感谢。

我们还应该深深感谢在波士顿大学和内布拉斯加大学林肯分校的同僚，以及多年来在波士顿大学、林肯大学、弗吉尼亚大学和耶鲁大学上过我们艺术史课程的同学和教员。从他们那里我们获益良多，并最终确定了《加德纳艺术通史》的形式与内容。

弗雷德·克雷纳 (Fred S. Craner)

克里斯汀·马米亚 (Christin J. Mamiya)



目录

前言

绪论

艺术史的研究对象与专业词汇/1

21世纪艺术史/2

艺术史家所面临的问题/2

艺术史家所使用的词汇/7

艺术史与其他学科/12

不同的观看方式/13

1

艺术的诞生

石器时代的非洲、欧洲与近东艺术/15

旧石器时代艺术/15

非洲/16

西欧/17

新石器时代艺术/24

古代近东/24

西欧/28

小结/28

2

文明的起源

古代近东艺术/31

阿卡德、新苏美尔、巴比伦与赫梯艺术/40

埃兰与亚述艺术/45

新巴比伦与阿契美尼德波斯艺术/48

萨珊艺术/51

小结/52

3

法老与来生

古埃及艺术/55

前王朝时期及早王朝时期/56

绘画与雕塑/56

建筑/60

古王国/62

建筑/62

雕塑/65

中王国/69

雕塑/69

建筑/69

新王国/70

建筑/70

雕塑与绘画/76

阿肯那顿与阿马尔奈时期/77

图坦卡门墓与阿马尔奈之后的时期/80

晚期/82

小结/82

4

米诺斯与荷马的英雄

史前爱琴海艺术/85

基克拉泽斯艺术/87

米诺斯艺术/88

建筑/88

绘画/91

雕塑/96

迈锡尼艺术/98

建筑/98

雕塑、绘画以及金属工艺品/101

小结/102

5 神，英雄与运动员

古希腊艺术/105

希腊人文主义/105

几何风格与东方化时期/108

几何风格艺术/108

东方化艺术/110

古风时期/112

雕塑/112

建筑与建筑雕塑/115

瓶画/121

向古典时期过渡/126

古典早期与盛期/127

建筑与建筑雕塑/128

雕像/130

雅典卫城/133

绘画/144

古典晚期/146

雕塑/147

亚历山大大帝和马其顿宫廷艺术/151

建筑/153

希腊化时期/155

建筑/156

帕加马/160

雕塑/163

罗马人赞助下的希腊化艺术/165

小结/166

6 罗马人之前的意大利

伊特鲁里亚艺术/169

早期伊特鲁里亚艺术/170

东方化艺术/170

古风时期的艺术与建筑/171

晚期伊特鲁里亚艺术/177

古典艺术/177

罗马的崛起/178

小结/180

7

从七丘之城到三洲之国

古罗马艺术/183

共和国时期/184

建筑/185

雕塑/188

庞贝与维苏威火山/191

建筑/192

绘画/194

帝国早期/202

奥古斯都和朱利奥-克劳狄安家族/203

弗莱维厄斯家族/208

帝国盛期/212

图拉真/213

哈德良/218

奥斯蒂亚/221

安东尼家族/223

帝国晚期/227

塞维兰家族/227

军人皇帝/230

戴克里先与四帝共治/232

君士坦丁/234

小结/238

8

异教徒、基督教徒和犹太教徒

古代晚期艺术/241

地下墓穴和墓葬艺术/244

绘画/244

雕塑/245

建筑与镶嵌画/247

罗马/250

拉文纳/254

奢侈艺术/258

插画手抄本/258

象牙雕刻/260

小结/262

9

东方的罗马

拜占庭艺术/265

拜占庭早期艺术/267

奢侈艺术/268

建筑与镶嵌画/269

绘画/279

圣像破坏运动/281

拜占庭中期艺术/282

建筑和镶嵌画/283

奢侈艺术/287

绘画/288

拜占庭晚期艺术/290

建筑/291

绘画/291

奢侈艺术/294

小结/294

10

罗马陷落之后的欧洲

西方早期中世纪艺术/297

封建领主割据时期/298

爱尔兰-撒克逊艺术/303

穆萨拉比艺术/306

加洛林艺术/307

书籍艺术/307

建筑/310

奥托艺术/314

建筑/315

雕塑/316

小结/322

11

朝圣的时代

罗马式艺术/325

建筑/326

法国/326

德国和伦巴第/332

诺曼底和英格兰/334

托斯卡纳/337

雕塑/338

建筑雕塑/338

金属制品和木雕/348

绘画/352

壁画/352

插画手抄本/353

小结/358

12

伟大主教堂的时代

哥特式艺术/361

法国哥特式/362

建筑和建筑装饰/362

书籍彩饰画与奢侈艺术/384

法国以外的哥特式/389

英国/390

德国/394

意大利/400

小结/402

13

从哥特到文艺复兴

14世纪意大利/405

城市国家/405

政治与经济/405

分裂与变革/406

文学与学术/407

一场与中世纪精神背道而驰的艺术运动/407

锡耶纳共和国/415

佛罗伦萨共和国/422

比萨/425

小结/426

14

虔敬、激情与政治

15世纪北欧与西班牙艺术/429

法国的插画手抄本/430

15世纪的佛兰德斯艺术/432

勃艮第统治下的尼德兰/432

公众崇拜：祭坛画/434

私人崇拜/442

肖像画 /446

一位难以捉摸的佛兰德斯画家/447

15世纪的法国艺术/448

15世纪的德国艺术/449

德国人的虔诚/449

版画艺术/451

15世纪的西班牙艺术/453

小结/454

15

人文主义和古代遗产的魅力

15世纪的意大利艺术/457

佛罗伦萨/459

早期文艺复兴雕塑与市民的骄傲/459

绘画、透视和保护人/467

15世纪早期建筑/471

艺术赞助人美第奇家族/474

肖像画的兴起/481

建筑的进一步发展/483

虔诚与爱/486

慷慨的宫廷/489

曼图亚/489

乌尔比诺/493

世纪末的骚乱/495

小结/496

16

意大利艺术中的美、科学和精神

盛期文艺复兴和样式主义/499

盛期文艺复兴/499

从早期文艺复兴到盛期文艺复兴/499

朱利叶斯二世：斗士教皇的雄心壮志/505

时代精华的综合/514

服务于美第奇家族的米开朗琪罗/518

教皇保罗三世时期/519

16世纪早期的威尼斯艺术/524

其他16世纪意大利艺术家/535

样式主义/536

样式主义绘画/537

样式主义雕塑/541

样式主义建筑/541

16世纪晚期建筑/543

16世纪晚期的威尼斯艺术和建筑/544

小结/550

17

宗教改革的时代

16世纪的北欧和西班牙艺术/553

新教改革/553

以个人信仰替代教会准则/553

九十五条论纲与路德教/554

获得救赎/554

宗教改革：理念与实践的背离/556

基督教人文主义/556

视觉图像在宗教改革中所扮演的角色/556

神圣罗马帝国/556

宗教图像的分歧/556

对历史和政治的阐释/565

法国/566

尼德兰/569

繁荣的地区/569

西班牙/574

小结/576

18

教皇、农民、君主和商人

巴洛克艺术/579

17世纪的欧洲/579

变幻的地理政治图景/579

世界市场的发展/580

17世纪的巴洛克艺术/581

意大利/581

西班牙/598

佛兰德斯/603

荷兰共和国/608

法国/622

英国/632

18世纪初的晚期巴洛克艺术/633

英国的晚期巴洛克建筑/633

德国和意大利的晚期巴洛克艺术和建筑/634

小结/636

19

思想启蒙运动及其遗产

18世纪晚期到19世纪中期艺术/639

洛可可：法式趣味/639

启蒙运动：哲学和社会/645

启蒙运动：科学和技术/647

伏尔泰与卢梭：科学与“自然”品位/649

法国的“自然”品位/649

英国的“自然”品位/651

美洲殖民地的“自然”品位/653

意大利的“自然”品位/654

对古典主义兴趣的复苏/655

为艺术中的新古典主义搭建舞台/656

法国的新古典主义/657

英国的新古典主义/662

美国的新古典主义/665

从新古典主义到浪漫主义/667

浪漫主义的兴起/670

戏剧性的情节、感情与色彩/672

雕塑中的戏剧性/680

风景画中的想象和情绪/680

德国风景画/681

英国风景画/682

美国风景画/684

各种建筑风格的复兴/686

摄影/689

小结/692

20

现代主义的兴起

19世纪晚期艺术/695

现代主义的发展/697

现实主义：关于现代生活的绘画/697

法国之外的现实主义/705

拉斐尔前派兄弟会/710

印象派：捕捉现代生活的瞬间/712

后印象派：形式与色彩的实验/722

前卫的兴起/729

象征主义：自由的想象、表达与造型/730

19世纪晚期的雕塑/733

工艺美术运动/736

新艺术运动/738

世纪末文化/741

19世纪晚期的其他建筑风格/741

新风格的开始/741

小结/744

21

现代主义的发展

20世纪早期艺术/747

社会革命与世界大战/747

20世纪的知识进步/747

工业资本主义的崛起/749