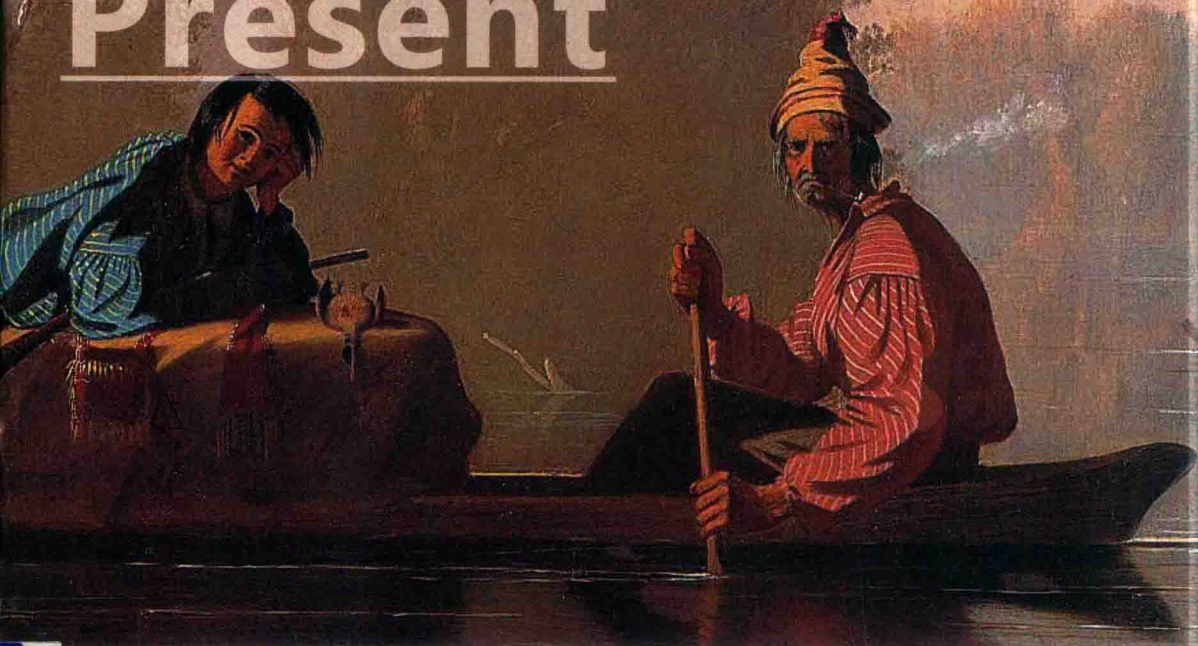

Art Past Art Present

世界艺术史丛书

〔美〕大卫·G·威尔金斯 (David G. Wilkins)

〔美〕伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schulttz)

〔美〕凯瑟琳·M·林嘉琳 (Katheryn M. Linduff)

著

培生艺术史

18至19世纪艺术

陆豪 译
张坚 审校

重庆大学出版社

海外版

培生艺术史

PEARSON HISTORY OF ART

世界艺术史丛书

大卫·G·威尔金斯 (David G. Wilkins)

伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz)

凯瑟琳·M·林嘉琳 (Katheryn M. Linduff)

著

Pearson History of Art:

Art from
the 18th Century
to
the 19th Century

培生艺术史 18至19世纪艺术

张 陆
坚 豪
——
审 译
校 者

重庆大学
出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

培生艺术史：18至19世纪艺术 / (美) 大卫·G. 威尔金斯 (David G. Wilkins), (美) 伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz), (美) 凯瑟琳·M. 林嘉琳 (Katheryn M. Linduff) 著; 陆豪译. — 重庆: 重庆大学出版社, 2018.10

(世界艺术史丛书)

书名原文: Art Past, Art Present (6th Edition)

ISBN 978-7-5689-1236-5

I. ①培… II. ①大… ②伯… ③凯… ④陆… III. ①艺术史—世界—近代 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第160724号

世界艺术史丛书

培生艺术史：18至19世纪艺术

PEISHENG YISHUSHI: SHIBA ZHI SHIJIU SHIJI YISHU

[美] 大卫·G. 威尔金斯 (David G. Wilkins)

[美] 伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz) 著

[美] 凯瑟琳·M. 林嘉琳 (Katheryn M. Linduff)

陆豪译

张坚审校

策划编辑: 席远航

责任编辑: 席远航 书籍设计: 原豆设计

责任校对: 王倩 责任印制: 张策

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印刷

开本: 720mm×1000mm 1/16 印张: 15.25 字数: 232千

2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-1236-5 定价: 99.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

图 1.1 约瑟夫·赖特，《一位哲学家关于太阳系的演说》（*A philosopher Giving a Lecture at the Orrery*）（一盏灯代替了太阳）。1763—1765年。布面油画，1.5米×2米。英国，德比郡，德比博物馆和艺术画廊藏

1. 18 世纪的艺术

18 世纪艺术导论 / 2

历史 / 5

知识和科学活动 / 12

18 世纪的艺术 / 13

18 世纪的艺术家人 / 16

相关知识点 / 23

相关主题 / 24

18 世纪欧洲绘画 / 29

18 世纪朝鲜半岛的艺术 / 37

洛可可式建筑和雕塑 / 41

18 世纪的肖像画 / 45

新古典主义建筑 / 50

新古典主义绘画和雕塑 / 54

2. 19 世纪的艺术

ART FORM 1800 TO 1900

CONTENTS

目 录

19 世纪艺术导论 / 66

历史 / 68

世界性的工业革命 / 74

欧洲知识分子与科学活动 / 76

艺术 / 77

艺术的过去 / 艺术的现在 / 78

法国绘画对世界艺术的影响 / 81

19 世纪西方艺术的风格 / 82

19 世纪的艺术家人 / 87

相关知识点 / 91

相关主题 / 92

新古典主义的续章 / 95

弗朗西斯科·戈雅 / 99

浪漫主义 / 103

浪漫主义风景画 / 106

日本木刻版画 / 110

相关技术 / 112

奥诺雷·杜米埃和政治版画 / 116

相关技术 / 119

浪漫主义复兴时的建筑 / 120

美国浪漫主义绘画 / 124

革命性艺术 VS 学院派艺术 / 127

建筑中的新材料和新工程技术 / 132

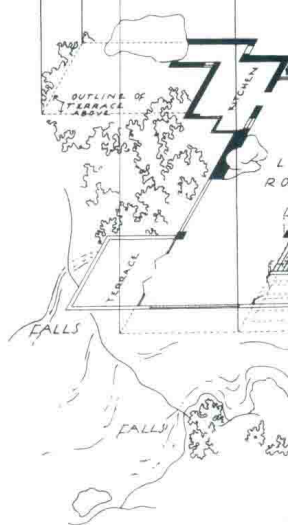
相关技术 / 137

19 世纪晚期的复兴式建筑 / 139

爱德华·马奈 / 144

早期摄影和摄影技术 / 148

19 世纪晚期的雕塑 / 152

印象派 / 156

相关技术 / 164

埃德加·德加、贝尔特·摩里索和玛丽·卡萨特 / 164

美国现实主义：托马斯·伊肯斯和亨利·坦纳 / 169

奥古斯特·罗丹和卡米耶·克洛代尔 / 172

温斯洛·霍默 / 175

相关技术 / 178

后印象派：高更和修拉 / 179

后印象派：文森特·凡·高 / 182

艺术的过去 / 艺术的现在 / 188

后印象派：保罗·塞尚 / 190

高层建筑的开端 / 194

爱德华·蒙克 / 198

人名索引 / 203

词汇表 / 213

参考文献 / 215

图片版权声明 / 221

Eighteenth-Century Art

1. 18 世纪的艺术

18世纪是西方社会、科学及技术的转型时期。启蒙运动是这一历史时期盛行的哲学思想，革命强调了人类的理性认识。约瑟夫·赖特（Joseph Wright）（1734—1797）住在英国德比郡，他创作的这幅作品（图1.1）有着宏大历史画的视觉说服力与冲击力。然而，其表现出来的主题却是18世纪的一位哲学家正在演示太阳系的构成。画面中心是一个太阳仪，这是一件机械模型，一盏灯代表太阳，金属球体代表行星，弯曲的金属带则代表行星的轨道。画面有着强烈的光影效果，让人不禁想起了卡拉瓦乔（Caravaggio）、真蒂莱斯基（Gentileschi）以及伦勃朗（Rembrandt）的作品，观者会被其深深吸引。画面中各种人物组合十分重要，这包括一些孩童、两名男子（其中一人正在做笔记）和一名女子。这传达出科学认知对所有人都非常重要。约瑟夫·赖特的画不仅记录了当时人们对科学日益增长的兴趣，也传递出这一逐渐扩张的知识群体进行相互交流的必然状态。

英格兰的德比郡兴起于工业革命期间；而画家本人则是“月光社”（the “Lunar Society”）的成员。“月光社”是一个哲学家和科学家团体。詹姆斯·瓦特（James Watt）和约瑟夫·普里斯特利（Joseph Priestley）也是该团体成员。“月光社”的成员们每月会聚在一起讨论最新的艺术理念与科学技术的发展。约瑟夫·赖特的画在盛赞艺术与科学的同时，也表现了一个艺术与社会现状及革命活动紧密联系的时代。

18世纪艺术导论 | Introduction to Eighteenth-Century Art

图1.2展示了由热尔曼·波夫朗（Germain Boffrand，1667—1754）设计的公主沙龙（Salon de la Princesse）中的室内装饰，它是洛可可式繁复装饰的典型代表。洛可可是继欧洲18世纪巴洛克之后的另一艺术风格。椭圆形室内的装饰因雕刻和绘制的木制品、灰幔以及一系列描绘丘比特（Cupid）和普赛克（Psyche）之间神话爱情故事的绘画而充满生气。金色的网状木制品和灰幔装饰使白色的墙壁看上去纤巧而明亮；而挑檐（cornice）起伏运动的曲线则与精致肋拱的节奏保持一致，使室内装饰愈加活泼生动，看起来既优雅而又热情洋溢。

波兰美丽的沃尔帕（Wolpa）木结构犹太教会堂（图1.3）也具有类似的美学特质。但这座教堂是以建筑结构和空间划分对这一特征加以体现的，而非以材料的多样性和精致的装饰形式来体现的。它与同时期其他波兰木结构的犹太教会堂一起，为表现这种时代风格（这里是洛可可风格）是如何与民俗传统相结合，从而满足不同地域的需求，提供了重要的例证。在这些教堂里，东欧木结构建筑的民俗传统被融合进当时18世纪的风尚之中，以满足大型的宗教建筑结构需要。不知名的建筑师在同时期将一系列包厢联合起来作为女士们集会的场所。精致的装饰曲线带引着我们的目光向上游走。支撑整个结构的四根立柱〔在这里是木质支柱（piers）〕参考了耶路撒冷已毁坏的所罗门神庙的立柱结构，它属于犹太教会堂的传统设计。

图 1.2 热尔曼·波夫朗。法国，巴黎，公主沙龙，苏比斯府邸（Hôtel de Soubise）。1736—1739年。
由苏比斯亲王，弗朗索瓦·德·罗昂（François de Rohan）委托建造

此文中“hôtel”一词指法国贵族装饰繁复的市内宅邸。

优雅的洛可可式公主沙龙建成大约20年后，英国建筑师罗伯特·亚当（Robert Adam）（1728—1792）开始重建奥斯特利庄园（Osterley Park House）。该庄园门厅里的壁炉壁龛（图1.4）呈现了亚当对18世纪风格——新古典主义的使用，其壁柱（pilasters）、方格形半圆顶（coffered half dome）以及墙壁造型都以古代样式的原型为基础。轴线通过壁炉上的新古典主义浮雕得到了视觉上的强化；而两侧的壁龛内部则凭借古代样式的雕塑使整体构成更趋平衡，同时也进一步强调了与古典文化之间的关联。和波夫朗的洛可可式繁丽的室内装饰以及沃尔帕的犹太教会堂生动的空间效果相比，亚当的新古典主义设计更富有条理性和克制性。这些设计之间的对照呈现出了18世纪丰富的艺术对比。

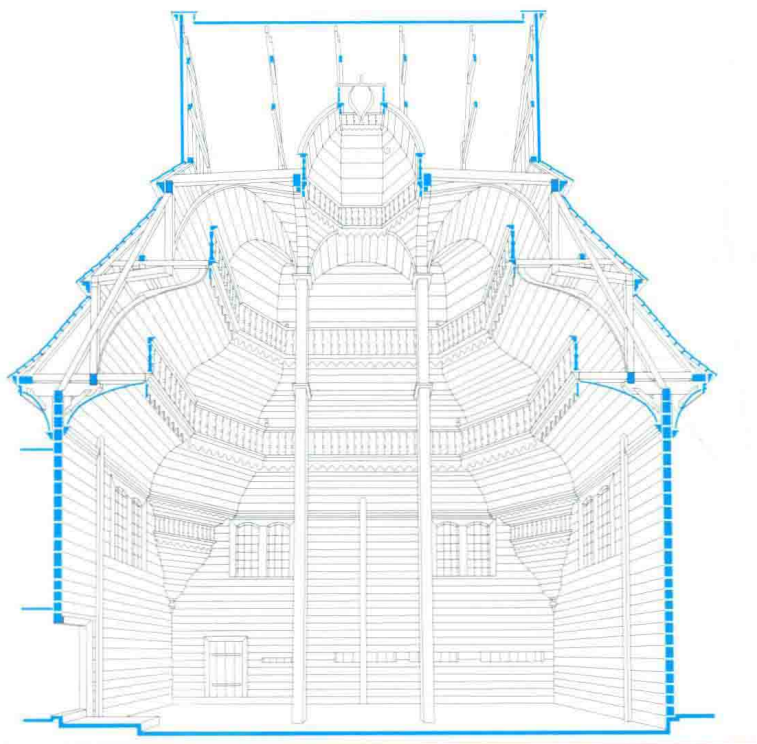

图 1.3 犹太教会堂（现已毁）。波兰，沃尔帕。18 世纪。木结构

波兰的木结构犹太教会堂在犹太人被大屠杀期间被完全毁坏。所幸，相关照片和图纸文件记录十分全面。

图 1.4 罗伯特·亚当，奥斯特利庄园门厅的壁炉。英国，伦敦，米德尔塞克斯。始建于 1761 年。由弗朗西斯·蔡尔德（Francis Child）委托制作

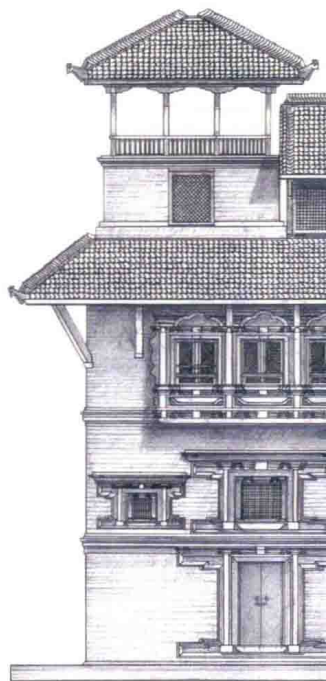
亚当对于古典建筑形式的改变十分成功，以至于英国新古典主义有一个阶段直接被命名为“亚当式（Adamesque）”。

历史

18 世纪时，非西方世界与西方世界之间的差异日趋明显。这一时期，传统价值观主导着大多数亚洲国家。当时的日本处于江户时代（1603—1867），中国处于清王朝的统治之下（1616—1911），彼此都只专注于国内事务，这两个国家几乎完全封闭。中国与日本都沉浸于对自身传统的延续之中，竭力将西方的影响排除在外。此时的日本依然对西方保持闭关锁国的政策。18 世纪的俄罗斯和奥地利则忙于对抗奥斯曼土耳其帝国，这一帝国的政权一直维持到 1918 年。在北印度，

莫卧儿帝国正日趋衰落，但在艺术方面依然保持对传统价值和传统理念的延续。在当今我们称作尼泊尔的地区，马拉王（kings of Malla）在由寺庙围绕的主城广场上重建了宫殿（图1.5）。围绕这座宫殿四周的是角楼，它与宫殿共同组成了一座堡垒。宫殿正门两侧摆放着巨大的（石）狮子，它们透露着一种皇家的威严。宫殿的基本结构都是由砖材构成的；但是精雕细琢的窗框、飞檐以及露台都属于传统尼泊尔式设计的范例。宫殿正门上方的鎏金装饰使其更加引人注目。宫殿第三层还有一个装饰同样精致的鎏金神龛。

相反，18世纪的欧洲，革命浪潮正在改写社会政治结构和面貌，艺术思潮也因此开始改头换面。查尔斯·狄更斯（Charles Dickens）在描写法国大革命的著名小说

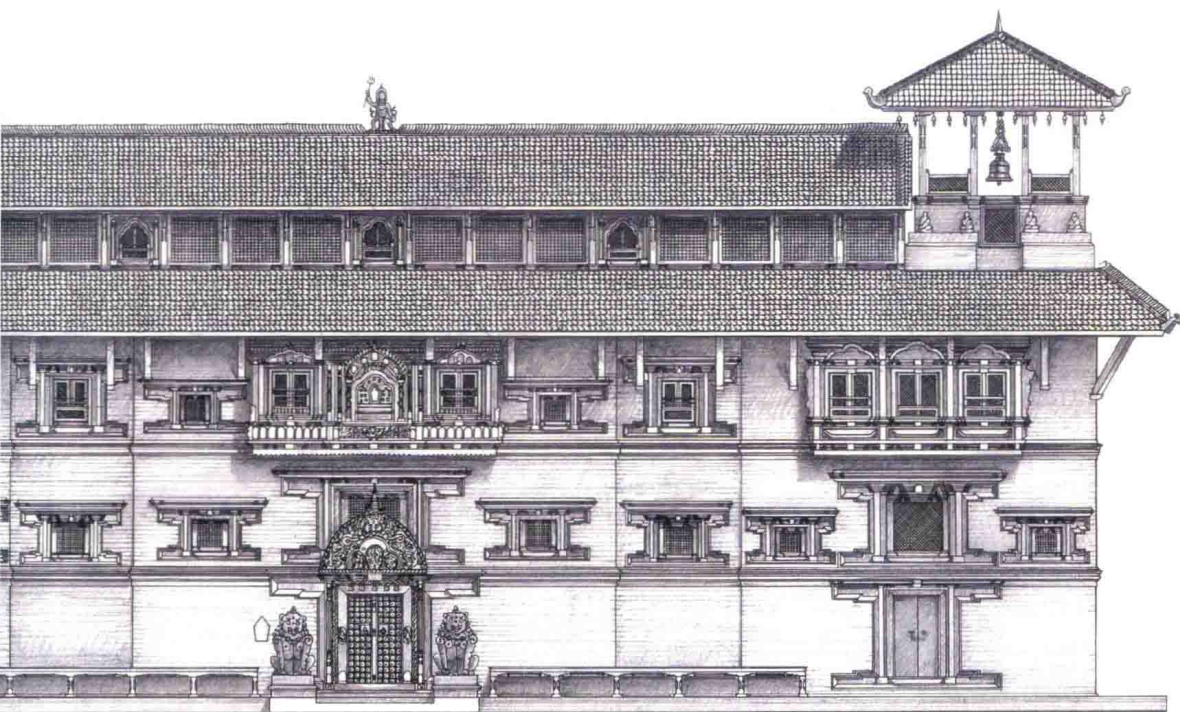

图 1.5 尼泊尔，帕坦（Patan），尼泊尔国王宫殿（Keshav Narayan Chowk）。1734 年重建。
由马拉王委托建造

宫殿坐落于主城广场上，周围有 13 座庙宇和其他建筑。诗人 Kunu Sharma 曾于 1652 年把这个城市中心称为“人间天国”，该市中心曾是举行皇室和宗教仪式的地方，也是仪式中游行队伍的出发地。

《双城记》（*A Tale of Two Cities*）开篇中的描述，恰恰是 18 世纪欧洲社会的整体写照：

这是最好的时代，也是最坏的时代。这是明智的年代，也是愚昧的年代。这是信念的纪元，也是怀疑的纪元。这是光明的季节，也是黑暗的季节。

（查尔斯·狄更斯，《双城记》，1859 年首次出版）

18世纪，欧洲社会、文化与艺术彼此之间形成了巨大反差；这一时期，科学和技术取得惊人的进步；而政治的变化更是翻天覆地。历史学家通常将18世纪末期视为现代史的开端。

18世纪，处于路易十四统治下的法国发挥着主导作用，这拉开了18世纪政治角逐的序幕。亚森特·里戈（Hyacinthe Rigaud）（1659—1743）为路易十四创作的巴洛克风格肖像画透露出国王最高统治权的威严庄重，画面中国王身边的物品更是彰显了法国君主的富裕（图1.6）。1740年普鲁士国王腓特烈大帝（Frederick the Great）登基，他抓住时机扩张德意志联邦，将普鲁士建立成了欧洲首屈一指的军事强国。法国和奥地利为了抑制普鲁士政治和军事力量而结成联盟。这一冲突的结果就是“七年战争”（Seven Year's War, 1756—1763），这场战争最终以普鲁士的胜利告终。1759年魁北克向英格兰投降（见图1.36）后，法国对美洲的侵占及其影响开始逐渐变小。法国与北美印第安人发生战争之后，其影响力的降低愈发明显。虽然奥地利在“七年战争”中尝到了败果，但18世纪后期，奥地利在玛利亚·特蕾西亚女王（Maria Theresa）及其子约瑟夫二世（Joseph II）的领导下走向了繁荣，从此成为了欧洲最著名的文化中心之一。

《海洋马车》（*The Ocean's Coach*）（图1.7）彰显了18世纪欧洲皇室的奢华，这辆马车是1716年为送葡萄牙大使去谒见教皇克莱门特十一世（Pope Clement XI）而专门打造的。马车装饰极为精致，运用了多种色彩和装饰材料，其目的就是彰显葡萄牙的重要地位——葡萄牙国王希望教皇批准两项提议，因此得用如此豪华的马车让教皇信服，证明葡萄牙是世界争霸国家中的佼佼者。

图 1.6 亚森特·里戈，《法王路易十四肖像》。1701年。布面油画，2.7米×1.8米。法国，巴黎，卢浮宫藏。受路易十四委托创作