

文〈法〉玛丽昂·奥古斯丹
绘〈法〉布鲁诺·海茨 / 译全慧

漫画艺术史

从史前……

……
到文艺复兴!

人民美術出版社

文〈法〉玛丽昂·奥古斯丹
绘〈法〉布鲁诺·海茨 / 译全慧

漫画艺术史

人民美術出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

漫画艺术史. 从史前到文艺复兴 / (法) 玛丽昂·奥古斯丹, (法) 布鲁诺·海茨著; 全慧译. -- 北京: 人民美术出版社, 2018.8

ISBN 978-7-102-08065-9

I. ①漫… II. ①玛… ②布… ③全… III. ①漫画-作品集-法国-现代 IV. ①J238.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第122731号

著作权合同登记号: 01-2017-6615

“L’histoire de l’Art en BD”:

Volume 1- De la préhistoire à la Renaissance!

Volume 2- De la renaissance à l’Art moderne!

Text by Marion Augustin / Illustrations by Bruno Heitz

Original French edition and artwork © Editions Casterman

All rights reserved.

Text translated into Simplified Chinese © People's Fine Arts Publishing House Co., Ltd(2018)

This copy in Simplified Chinese version can only be distributed and sold in PR China, except Taiwan, Hong Kong, Macau.

漫画艺术史：从史前到文艺复兴

MÀNHUÀ YISHUSHǐ: CÓNG SHǐQIǎN DÀO WÉNYIFÙXǐNG

编辑出版 人民美术出版社
(北京市东城区北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

翻 译 全 慧

责任编辑 薛倩琳

责任校对 冉 博

责任印制 胡雨竹

制 版 朝花制版中心

印 刷 北京荣宝燕泰印务有限公司

版 次: 2018年8月 第1版 第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 6

印 数: 0001-5000册

ISBN 978-7-102-08065-9

定价: 55.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

献给巴布洛、埃米尔和诺埃
玛丽昂·奥古斯丹

译者的话

本书中绝大部分人名、地名及作品名都采用了法语的拼写方式，请读者注意。

汉语里的国名“荷兰”指的其实是今“低地王国”或“尼德兰王国”。然而在历史上，尼德兰与荷兰的概念并不重叠，在相当长的时间内，荷兰都只是尼德兰王国中两个省的名字。本书上下两册翻译相关概念时，除明显指今日荷兰国家的情况外，均以“尼德兰”对应法语“Pays-Bas”及形容词“néerlandais”，以“荷兰”对应“Hollande”及形容词“hollandais”。

法语地名“Flandres”，也译佛兰德斯、佛兰德、弗朗德尔、弗朗德勒等；其形容词“flamand”，也译弗拉芒或佛拉芒——本书中统一译为“佛兰德斯”。这一历史地名泛指古代尼德兰南部地区，位于西欧低地西南部、北海沿岸，包括今比利时、法国和荷兰三国的部分区域。

本书中提到的“罗曼式”对应的是法语形容词“roman”，在艺术领域，一般指西欧中世纪一段时期内（从加洛林王朝末期到哥特式风格兴起之前）的建筑艺术。与“罗马式”（法语为“romain”）指涉范围不一样。

最后，“王家”对应的法语形容词是“royal”，说明该国家是“王国”（royaume），其首脑是“国王”（roi）；“皇家”则对应法语形容词“impérial”，说明该国家是“帝国”（empire），首脑是“皇帝”（empereur）。在欧洲历史上出现过“王国”和“帝国”两种不同的政治形态，二者不可混淆。

图书在版编目(CIP)数据

漫画艺术史. 从史前到文艺复兴 / (法) 玛丽昂·奥古斯丹, (法) 布鲁诺·海茨著; 全慧译. -- 北京: 人民美术出版社, 2018.8

ISBN 978-7-102-08065-9

I. ①漫… II. ①玛… ②布… ③全… III. ①漫画-作品集-法国-现代 IV. ①J238.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第122731号

著作权合同登记号: 01-2017-6615

“L'histoire de l'Art en BD”:

Volume 1- De la préhistoire à la Renaissance!

Volume 2- De la renaissance à l'Art moderne!

Text by Marion Augustin / Illustrations by Bruno Heitz

Original French edition and artwork © Editions Casterman

All rights reserved.

Text translated into Simplified Chinese © People's Fine Arts Publishing House Co., Ltd(2018)

This copy in Simplified Chinese version can only be distributed and sold in PR China, except Taiwan, Hong Kong, Macau.

漫画艺术史：从史前到文艺复兴

MÀNHUÀ YISHUSHI: CÓNG SHǐQIÁN DÀO WÉNYÌFÙXĪNG

编辑出版 人民美术出版社
(北京市东城区北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

翻 译 全 慧

责任编辑 薛倩琳

责任校对 冉 博

责任印制 胡雨竹

制 版 朝花制版中心

印 刷 北京荣宝燕泰印务有限公司

版 次: 2018年8月 第1版 第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1 / 16

印 张: 6

印 数: 0001-5000册

ISBN 978-7-102-08065-9

定价: 55.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

试读结束 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com

文〈法〉玛丽昂·奥古斯丹
绘〈法〉布鲁诺·海茨 / 译全慧

漫画艺术史

人民美術出版社
北京

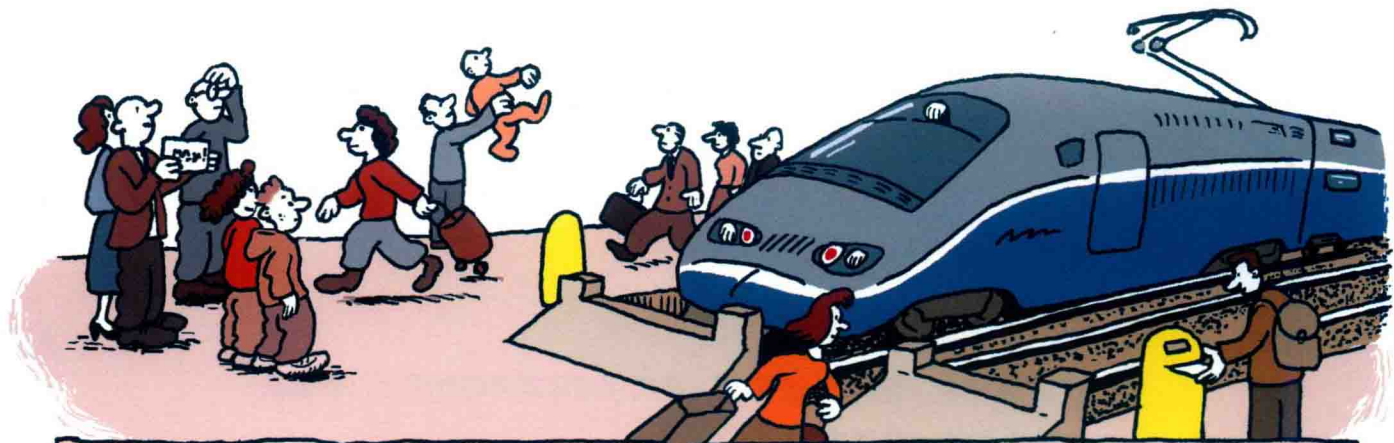
我们的生活中，**艺术无处不在**：在房屋或建筑物的外观上，在墙上的招贴画中，在各式各样的电影里。

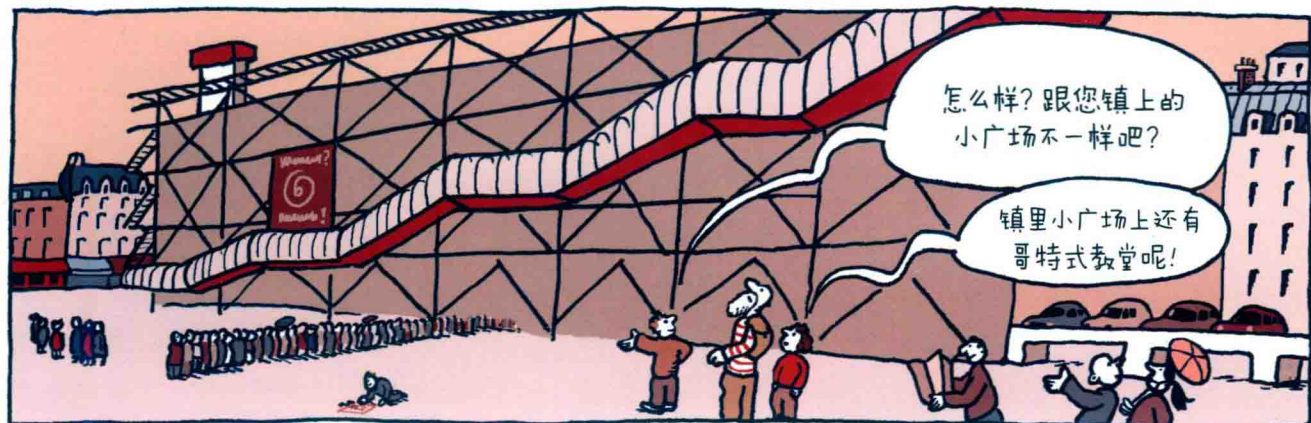
然而，艺术来自哪里？人类为什么要创作艺术品？在漫长的岁月里，艺术都有哪些形式？受到了哪些推动？采用了哪些技术手段？从一种文明到另一种文明，艺术品是如何传承的？以前的人们是怎么看待它们的？为什么有的艺术品被保存了下来，而有的却被历史遗忘了？

本书上卷将勾勒出从史前文明至文艺复兴时期，西方艺术发展的主要历程。重点讲述视觉艺术，亦即绘画、雕塑和建筑。

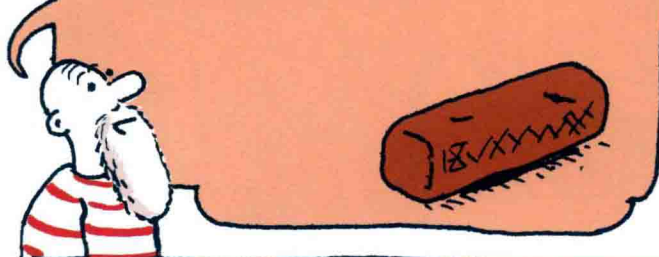
翻过此页，你将穿梭时空，一睹艺术的神奇历史……等待你的，是想象力的宝藏，是创造力的奇观，是惊叹，是感动！

从人类开始制造初级的生产工具，到距今约七万五千年前出现原始艺术的痕迹，中间大约经历了两百万年。图是在南非的一个山洞里发现的一只刻纹赭色短棍。

那这只短棍的历史可真久哎！

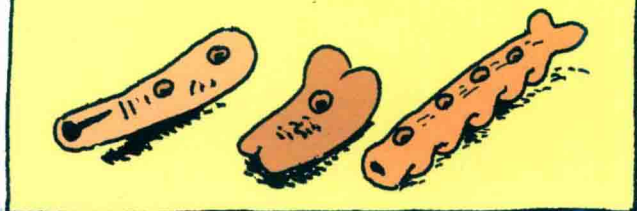
不算很久哦！要知道，人类出现在地球上，可是在300万年前，相比之下，7500年前并不算太久远。

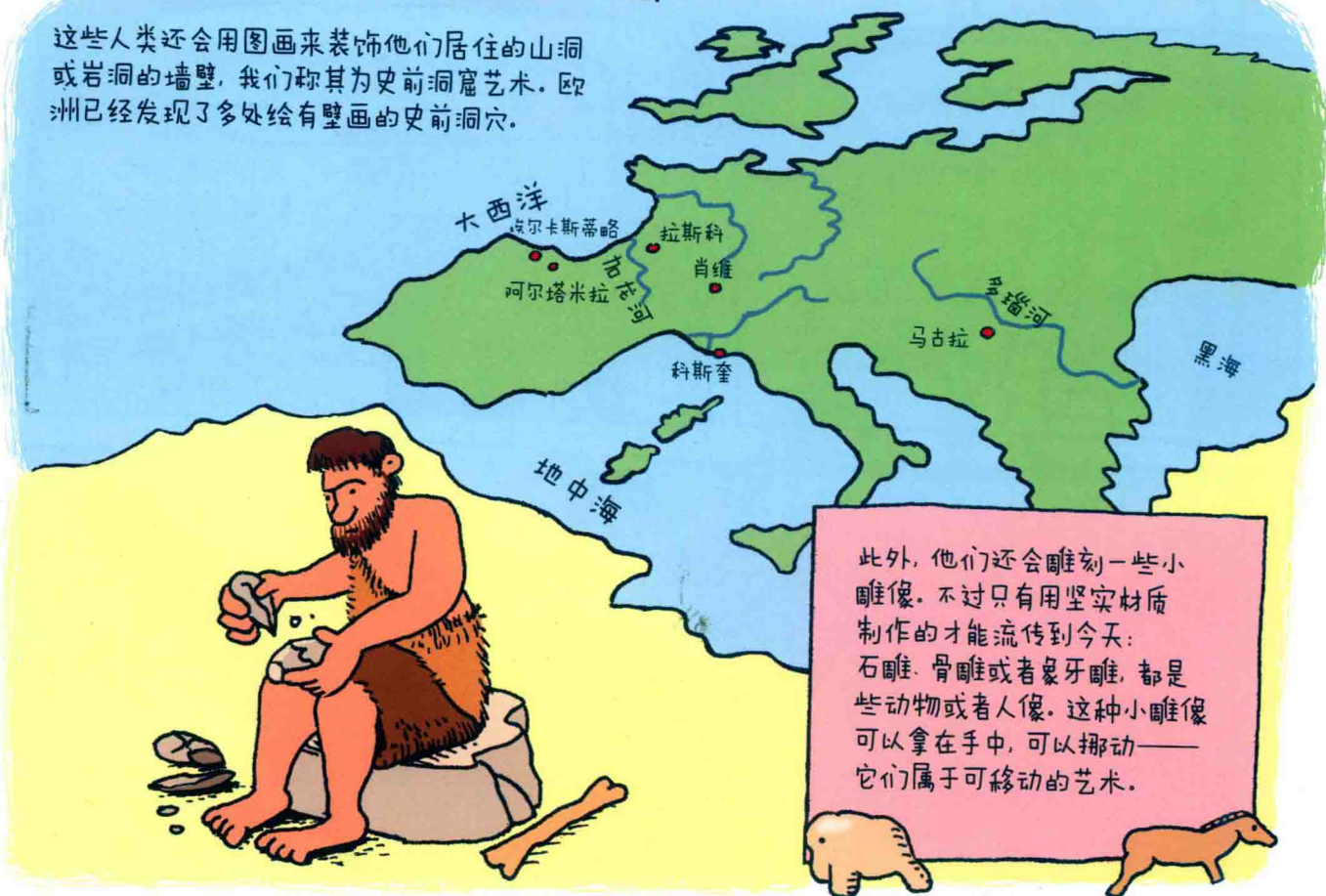
最早的图像和小型雕塑，出现在约四万年前。这一时期被称为旧石器时代早期，那时，尼安德特人和智人在欧洲大陆上共存。

他们制作物品的手段更加完善，而且会制造首饰。考古发现的若干骨笛证明了他们还会演奏音乐。

这些人类还会用图画来装饰他们居住的山洞或岩洞的墙壁，我们称其为史前洞窟艺术。欧洲已经发现了多处绘有壁画的史前洞穴。

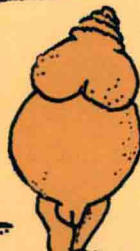

此外，他们还会雕刻一些小雕像。不过只有用坚实材质制作的才能流传到今天：石雕、骨雕或者象牙雕，都是些动物或者人像。这种小雕像可以拿在手中，可以挪动——它们属于可移动的艺术。

这些早期小雕像中，有一类表现的是(女性)人体，人们将它们命名为“维纳斯”，尽管它们跟后来古罗马的美神维纳斯并没有关系。

说真的，我比它们更像美神维纳斯！

目前已知最早袖珍维纳斯雕像是在35000年至40000年前雕刻的，发现于德国南部，名为霍赫特·菲尔斯的维纳斯，它是用猛犸象的象牙雕刻而成，高度为六厘米。

没有头部，取而代之的是一个磨损了的绳孔。

雕像的手部刻画得非常精细。

肩部很宽。

胸部、腹部和大腿都硕大丰腴，雕刻手法灵巧。

双腿很短。

它有可能是一种护身符，作为项链坠子佩戴，用来抵御危险。

对了！我们在博物馆看到过一个！

可丑了！

说到美丑，这可是一个复杂的问题。

今天我们觉得美的事物，一百年前的人就不一定赞同。所以啊，你们想想，何况是40000年前的人呢……

迄今共发掘出250尊袖珍维纳斯雕像。它们的共同特点是对女性特征的夸张表现(如胸部、腹部、生殖器官等)；也许它们要着重强调的正是女性的生育能力。

最早的人脸造像出现在距今约23000年前的格拉维特时期(旧石器时代晚期),在法国西南部的朗德省被发现。这就是“布拉桑普伊的维纳斯”雕像,这是一张非常写实的人脸,其完美的比例证明了雕刻者的技艺之高超。

规则方格状
的头发

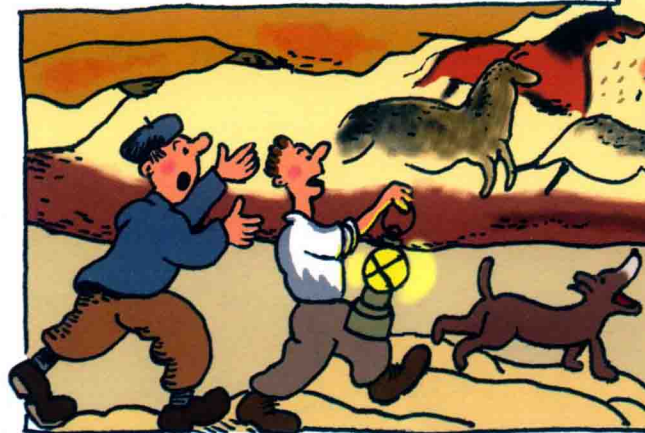
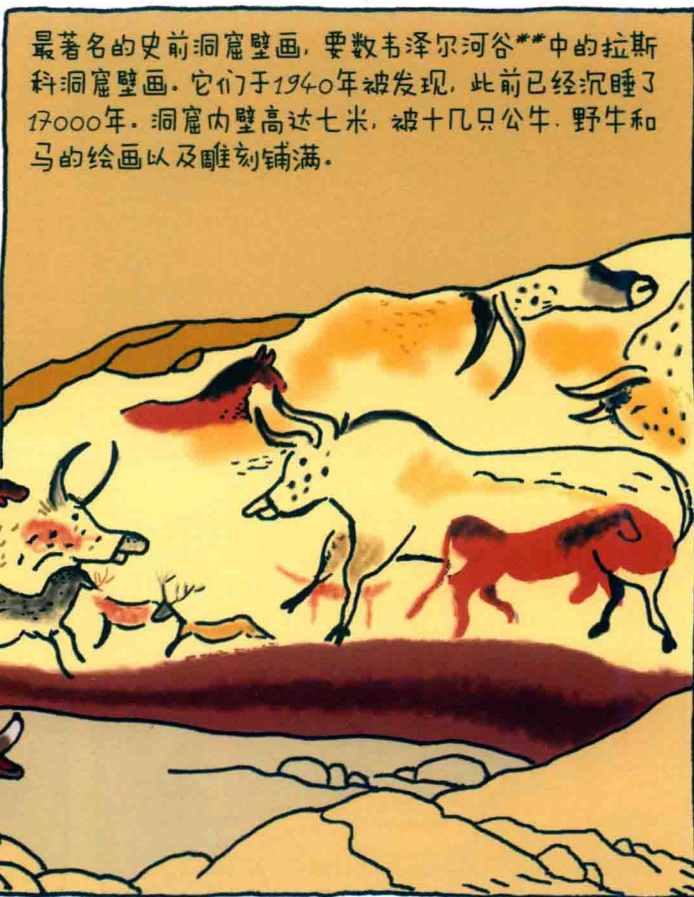
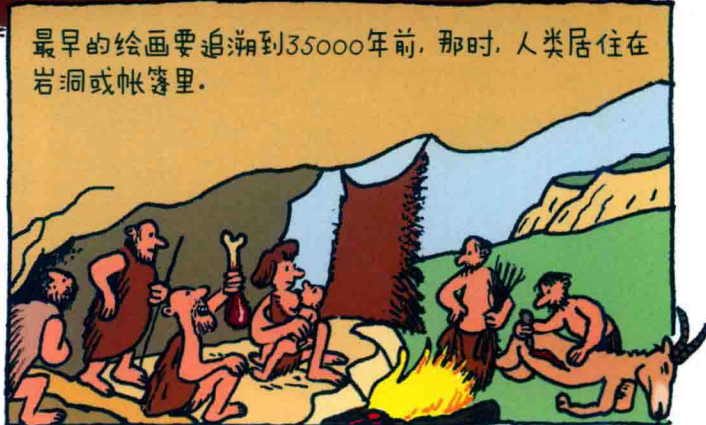

杏仁状
的眼睛

挺直的
鼻子

修长的颈部

猛犸象牙雕刻(高4厘米)

* 属法国阿尔代什省(编码07)。 ** 属法国多尔多涅省(编码24)

世界上目前已知的300处洞窟壁画中，有250处（包括拉斯科壁画）都诞生于马格德林时期，即公元前17000年至公元前12000年之间，真可谓是壁画艺术的“黄金时代”。

用植物纤维拧成的绳子。

艺术家们既不画风景，也不画人物，而是画了很多大型的哺乳动物：马啊，野牛啊，原牛啊，鹿啊，羚羊啊，猫啊……甚至还画了犀牛。

树干凿成梯子的形状，木头脚手架。

为了在黑漆漆的岩洞里作画，史前艺术家们往往用火炬或者盛了动物油脂的油灯来照明。

他们使用的是从岩石中得到的粉状或块状的矿物色素。在拉斯科，人们采用的三种颜色令画面非常和谐。

马格德林时期的艺术家们会用动物鬃毛制成画笔，制作布团以便绘制点或其他符号。他们还掌握了喷涂液体色素，用空心管吹涂色素干粉等技巧。

为了表现出动态，故意简略腿部。

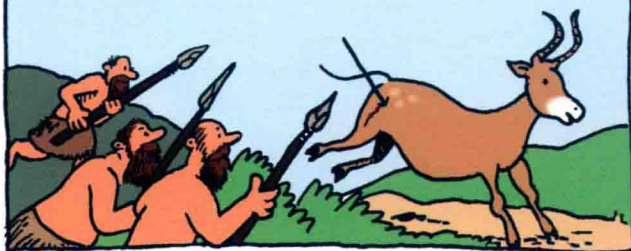
黑色的笔触是用木头的炭黑画出。

用吹色素的技巧，使马鬃呈现出晕染的效果。

用布团上色，使色调均匀。

这些动物被刻画得非常准确，下笔很笃定。因为画家们通过狩猎过程中的观察，对它们的动作已经烂熟于心。

除了动物，艺术家们还画出或者刻出了一些神秘的符号：有徽章状的，点状的，十字状的，人字形的，还有大量的线条……

也许是一种语言吧？

或者是数字？

目前还不知道呢。

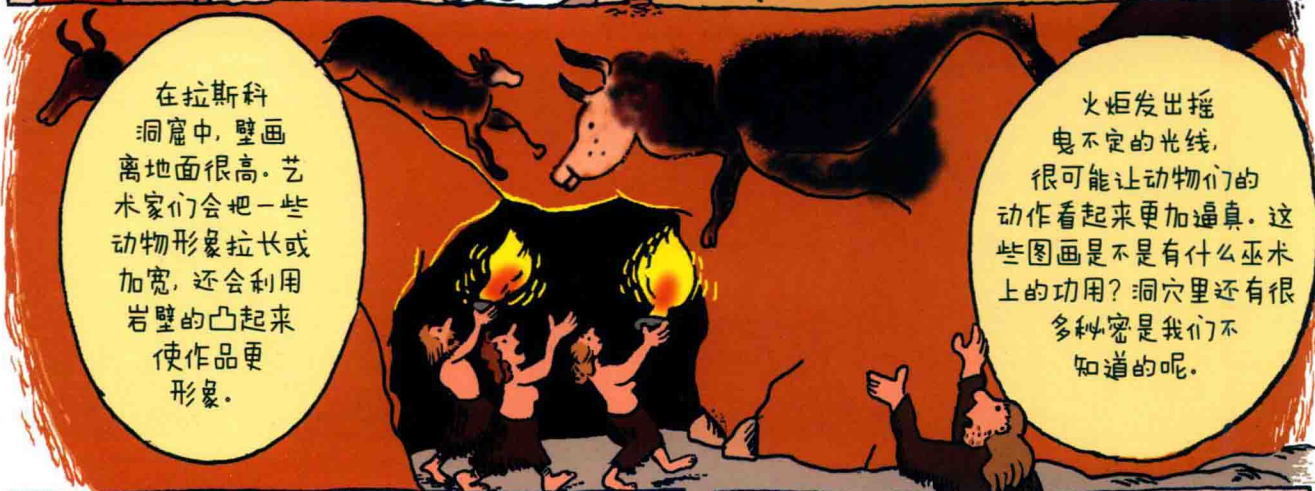

在这幅表现狩猎场面的画作中，人类似乎被野牛攻击了。

在拉斯科洞窟中，壁画离地面很高。艺术家们会把一些动物形象拉长或加宽，还会利用岩壁的凸起来使作品更形象。

火炬发出摇曳不定的光线，很可能让动物们的动作看起来更加逼真。这些图画是不是有什么巫术上的功用？洞穴里还有很多秘密是我们不知道的呢。

公元前10000年左右，气候变暖，人类部落向北迁徙，他们曾经居住的地区逐渐被森林所覆盖。这些洞穴也就被废弃，不久便被彻底遗忘了。

幸好，它们如今又被重新发现啦！

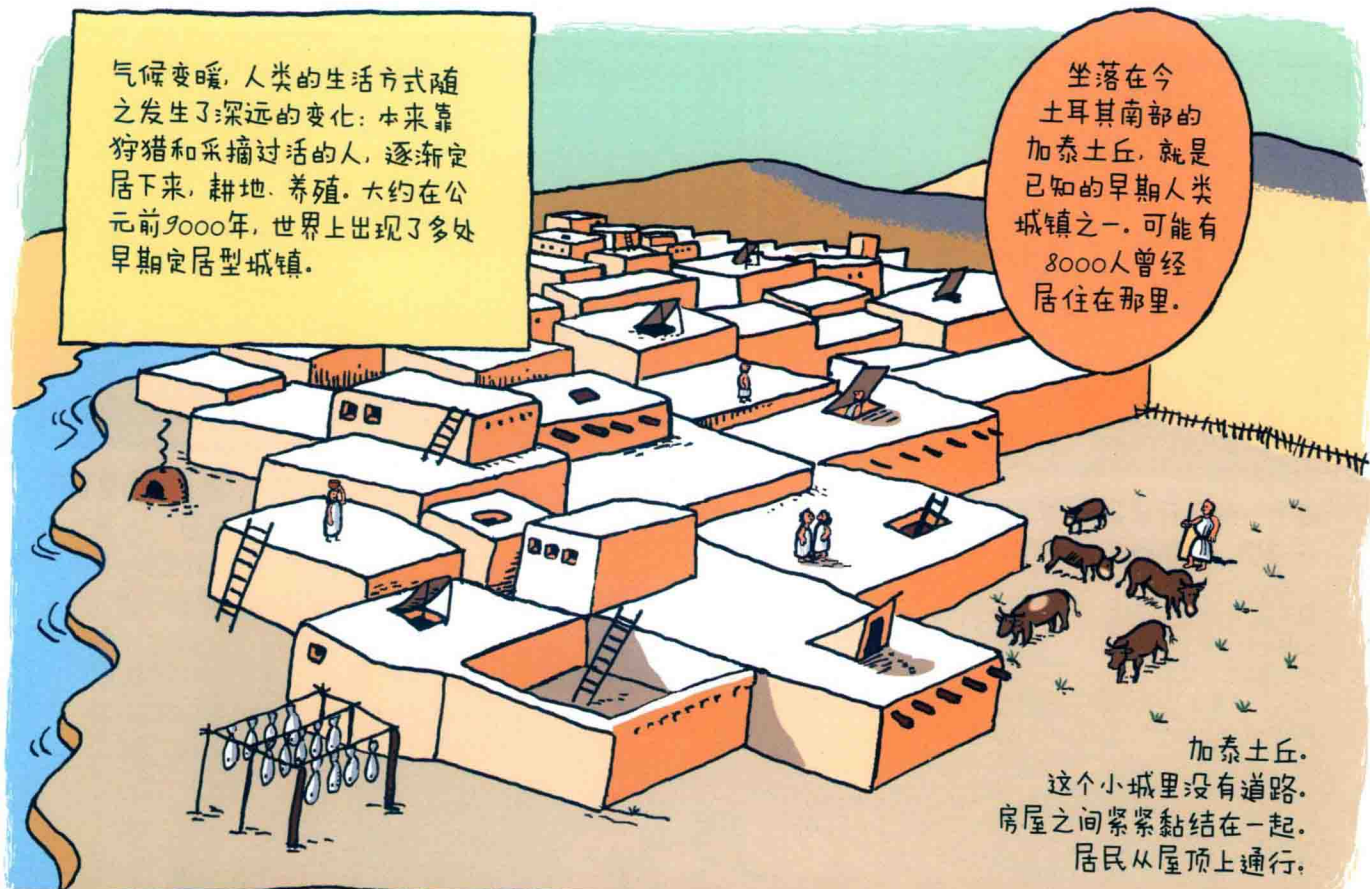
我们可以去拉斯科或肖维岩洞参观吗？

不可以，因为游人的参观会使壁画受损。不过啊，高度仿真的复制品已经向大众开放啦。

气候变暖，人类的生活方式随之发生了深远的变化：本来靠狩猎和采摘过活的人，逐渐定居下来，耕地、养殖。大约在公元前9000年，世界上出现了多处早期定居型城镇。

坐落在今土耳其南部的加泰土丘，就是已知的早期人类城镇之一。可能有8000人曾经居住在那里。

加泰土丘。这个小城里没有道路。房屋之间紧紧黏结在一起。居民从屋顶上通行。

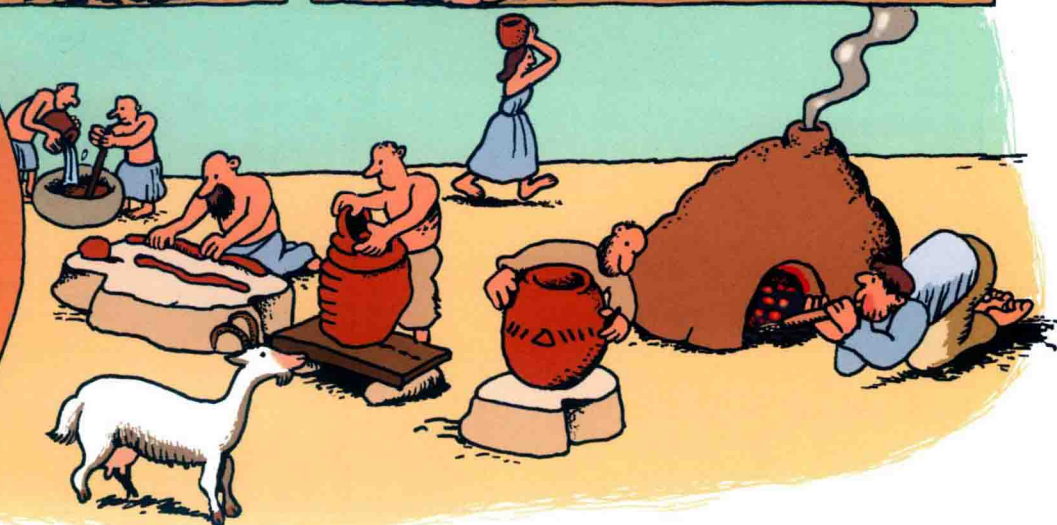
加泰土丘的居民们会装饰自己的房子。他们在墙壁上遍涂石膏，然后画上彩色的图形。

他们还会用泥土进行雕刻，并用动物头骨做装饰。

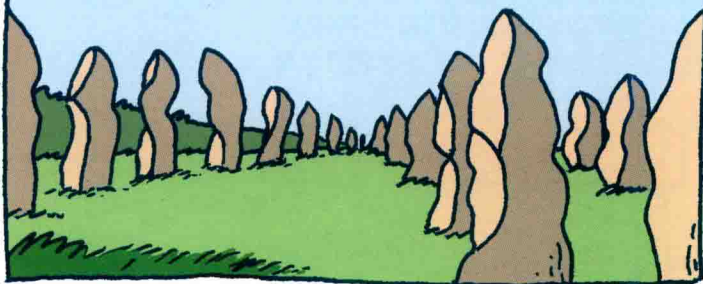

这一时期的人类开始想办法储存食物。于是，用来储存粮食的陶制品渐渐发展起来。陶器成为真正的艺术载体，因为制陶匠们往往会用动物形状或几何图形来装饰自己的作品。

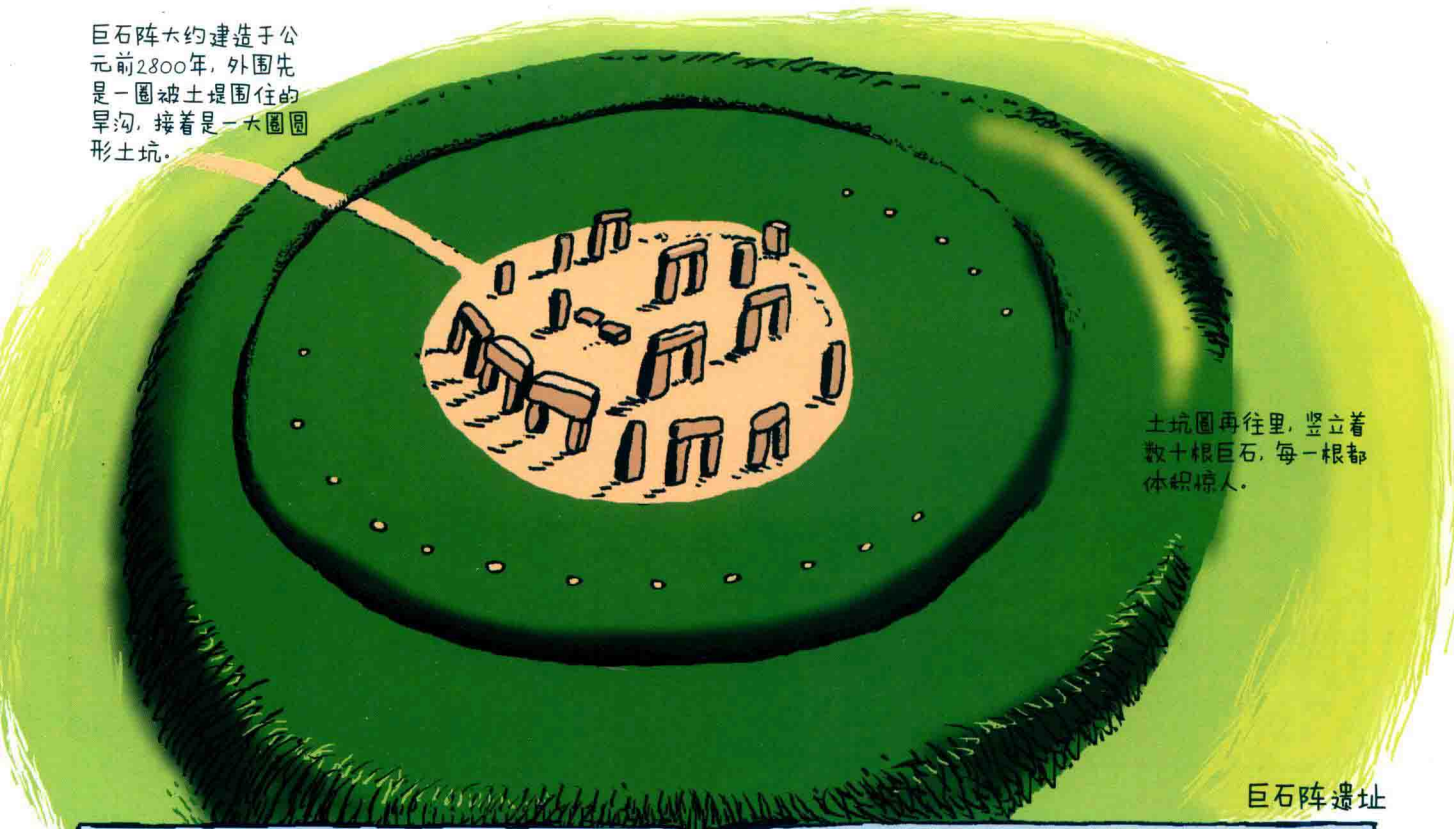
同一时期，在欧洲的西部，人类用沉重的石头创造出了一种雄伟的建筑：巨石建筑。

有些史前巨石建筑是笔直排列的，例如在法国布列塔尼地区的卡纳克，3000根石柱排队矗立，绵延4000米。

还有一些巨石建筑则排列成居所的形状（被称为石棚或石桌坟）或环形（被称为大石圈）。最有名的史前巨石建筑，要数英国南部的巨石阵。它规模宏大，充满神秘气息，是非常了不起的杰作。

巨石阵大约建造于公元前2800年，外围先是一圈被土堤围住的旱沟，接着是一大圆形土坑。

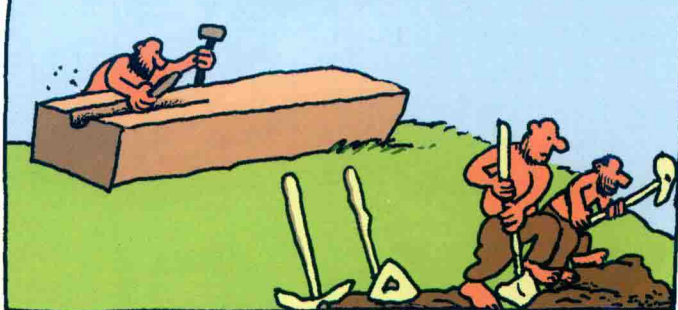

土坑圈再往里，竖立着数十根巨石，每一根都体积惊人。

巨石阵遗址

巨石阵的建造分成很多个步骤，持续了数百年。

那时他们使用的工具都很简陋：鹿角做的镐、牛肩骨做的铲子、石制的锤子和斧子……

*法国著名系列漫画《高卢英雄历险记》的主人公之一，天生神力，以搬运糙石巨柱为业。