

图解
艺术

[意] 丹妮拉·萨拉曼 著
郑昊 张宸 译

Saper vedere gli stili delle arti

艺术风格鉴赏方法

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

艺术风格 鉴赏方法

[意] 丹妮拉·萨拉曼 著
郑昊 张宸 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2008 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia
© 2018 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia (Beijing) Co.,Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.
Original Title :Saper vedere gli stili delle arti
Text by Daniela Tarabra
Cover of this edition by BPG Artmedia (Beijing) Co.,Ltd
No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantyca.it - www.atlantyca.com

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术风格鉴赏方法 / (意) 丹妮拉·萨拉曼著; 郑昊, 张宸译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2018. 6
ISBN 978-7-5592-0018-1

I. ①艺… II. ①丹… ②郑… ③张… III. ①艺术—鉴赏 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第113987号

北京市版权局著作权合同登记号 01-2014-3928

责任编辑: 王丽婧
特约编辑: 刘 佳
责任印制: 彭军芳

艺术风格鉴赏方法

YISHU FENGGE JIANSHANG FANGFA

[意] 丹妮拉·萨拉曼 著
郑昊 张宸 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路6号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 鸿博昊天科技有限公司
版印次 2018年6月第1版第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/32
印 张 11.75
字 数 375千字
书 号 ISBN 978-7-5592-0018-1
定 价 69.80元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目录

- 4 简介
- 中世纪**
- 8 罗曼式
- 22 诺曼罗曼式
- 28 熙笃会
- 32 哥特式
- 38 14世纪
- 44 辐射哥特式
- 46 宫廷哥特式
- 52 国际哥特式
- 58 盛饰哥特式
- 60 垂直哥特式
- 62 火焰哥特式
- 66 早期佛兰芒
- 70 人文主义
- 74 透视学
- 80 佛罗伦萨文艺复兴
- 86 穆德哈尔式
- 90 银匠式
- 92 曼努埃尔式
- 文艺复兴和巴洛克**
- 96 文艺复兴
- 106 北欧人文主义
- 110 达·芬奇主义
- 112 色调主义
- 116 碑铭主义
- 120 意大利式
- 124 矫饰主义
- 130 北欧矫饰主义
- 134 枫丹白露
- 140 都铎式
- 144 自然主义
- 148 卡拉瓦乔主义
- 154 北欧卡拉瓦乔主义
- 160 巴洛克
- 174 殖民地巴洛克
- 178 古典主义
- 186 17世纪现实主义
- 194 田园风俗画
- 198 虔信主义
- 200 虚空派
- 202 幻象主义
- 212 路易十四世风格
- 218 丘里格拉风格
- 启蒙时代**
- 222 摄政时期
- 226 洛可可艺术风格
- 234 雅宴
- 238 中国工艺
- 244 透视法壁画画派
- 248 透视风景画派
- 254 壮游
- 260 如画
- 264 崇高艺术
- 268 齐本德尔风格
- 270 新古典主义
- 19世纪**
- 280 执政内阁式
- 282 帝政式
- 286 回归埃及艺术
- 288 浪漫主义
- 298 学院主义
- 302 毕德麦雅风格
- 304 拿撒勒画家
- 306 拉斐尔前派画家
- 308 点彩派画家
- 310 东方风物画派
- 316 日本风
- 322 现实主义
- 328 新哥特主义
- 334 折中主义
- 338 印象派
- 346 后印象派
- 348 点画派
- 350 唯美主义
- 352 象征主义
- 356 工艺美术运动
- 358 新艺术风格
- 364 脱离主义
- 368 现代主义
- 370 利伯特风格
- 附录**
- 376 图片出处说明

艺术风格 鉴赏方法

[意] 丹妮拉·萨拉曼 著
郑昊 张宸 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

© 2008 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia
© 2018 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia (Beijing) Co.,Ltd
Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.
Original Title :Saper vedere gli stili delle arti
Text by Daniela Tarabra
Cover of this edition by BPG Artmedia (Beijing) Co.,Ltd
No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantyca.it - www.atlantyca.com

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术风格鉴赏方法 / (意) 丹妮拉·萨拉曼著; 郑昊, 张宸译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2018. 6
ISBN 978-7-5592-0018-1

I. ①艺… II. ①丹… ②郑… ③张… III. ①艺术—鉴赏 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第113987号

北京市版权局著作权合同登记号 01-2014-3928

责任编辑: 王丽婧
特约编辑: 刘 佳
责任印制: 彭军芳

艺术风格鉴赏方法

YISHU FENGGE JIANSHANG FANGFA

[意] 丹妮拉·萨拉曼 著
郑昊 张宸 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 鸿博昊天科技有限公司
版印次 2018年6月第1版第1次印刷
开本 889毫米×1194毫米 1/32
印张 11.75
字数 375千字
书号 ISBN 978-7-5592-0018-1
定价 69.80元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目录

- 4 简介
- 中世纪**
- 8 罗曼式
- 22 诺曼罗曼式
- 28 熙笃会
- 32 哥特式
- 38 14世纪
- 44 辐射哥特式
- 46 宫廷哥特式
- 52 国际哥特式
- 58 盛饰哥特式
- 60 垂直哥特式
- 62 火焰哥特式
- 66 早期佛兰芒
- 70 人文主义
- 74 透视学
- 80 佛罗伦萨文艺复兴
- 86 穆德哈尔式
- 90 银匠式
- 92 曼努埃尔式
- 文艺复兴和巴洛克**
- 96 文艺复兴
- 106 北欧人文主义
- 110 达·芬奇主义
- 112 色调主义
- 116 碑铭主义
- 120 意大利式
- 124 矫饰主义
- 130 北欧矫饰主义
- 134 枫丹白露
- 140 都铎式
- 144 自然主义
- 148 卡拉瓦乔主义
- 154 北欧卡拉瓦乔主义
- 160 巴洛克
- 174 殖民地巴洛克
- 178 古典主义
- 186 17世纪现实主义
- 194 田园风俗画
- 198 虔信主义
- 200 虚空派
- 202 幻象主义
- 212 路易十四世风格
- 218 丘里格拉风格
- 启蒙时代**
- 222 摄政时期
- 226 洛可可艺术风格
- 234 雅宴
- 238 中国工艺
- 244 透视法壁画画派
- 248 透视风景画派
- 254 壮游
- 260 如画
- 264 崇高艺术
- 268 齐本德尔风格
- 270 新古典主义
- 19世纪**
- 280 执政内阁式
- 282 帝政式
- 286 回归埃及艺术
- 288 浪漫主义
- 298 学院主义
- 302 毕德麦雅风格
- 304 拿撒勒画家
- 306 拉斐尔前派画家
- 308 点彩派画家
- 310 东方风物画派
- 316 日本风
- 322 现实主义
- 328 新哥特主义
- 334 折中主义
- 338 印象派
- 346 后印象派
- 348 点画派
- 350 唯美主义
- 352 象征主义
- 356 工艺美术运动
- 358 新艺术风格
- 364 脱离主义
- 368 现代主义
- 370 利伯蒂风格
- 附录**
- 376 图片出处说明

简介

那座大教堂我们似乎在勃艮第或是托斯卡纳瞻仰过，它是罗曼式还是哥特式的？还有我们在古董商店窗户外看到的那幅画或是花格平顶，是文艺复兴风格还是巴洛克风格？或者是洛可可风格？为什么大家会看出一个人特定的风格，并能跟他人区分开？总之，说到“风格”这个词，人们常常会感到模棱两可。现在，我们想要回答这些问题，提供一个概括的指南，但不追求用一个单一的定义去解释什么是艺术风格，这也是研究美学的哲学家们的目标。

“风格（stile）”这个词，在词源词根上和“尖笔（stilo）”这个词相同。所谓尖笔，是指一种尖头的金属笔，古罗马人用在涂蜡板上刻字，它也因此成为当时的书写工具。当然，每个书写人和誊抄人都带着自己的书写方式，也就是他们自己的风格。比如，西塞罗曾有一个奴隶名叫泰若，负责聆听他的演讲。这个奴隶能以非常快的速度做记录，还能使用很多缩写，因为这个技能，他名留青史，他的书写方法被称作“泰若式记录”，也正是后来出现的“速记法”的原型。每个对写字很熟练的人都有着自己的风格，而我们每个人也都只需要瞥一眼，就能认出家长或是好友在信件或手稿中的笔迹。同理，每一个古代画家笔下的圣母或维纳斯都栩栩如生，却各不相同，因为他们的画风千差万别。这样一来，就不难理解为什么那些教堂、壁画和橱柜都属于不同的风格流派了，因为它们出自不同作者之手，而每个作者都有自己的风格。不过，必须要说明的是，除了辨别每个人不同的风格以外（识别不同的画家和工匠，恰恰是艺术史学家和鉴定家的工作），我们也可以看到，在相同的历史时期，以及历史进程中相同的地理区域里，不同的艺术家往往会形成同一种风格流派。所以当我们分不清罗马式还是哥特式、巴洛克还是洛可可、新古典主义还是新艺术运动，当我们因为不确定而小声嘟囔着这些术语的时候，我们正是在试图归纳某种风格。为了更容易做到这一点，艺术史被划分成不同而连续的时期，展现出随着时间而形成的变化。通常各类风格会共存于同一时代，并且相互重叠，不过，某种

风格的传播却和它所在地区的历史和地理因素息息相关。对于我们来说，区别一幅来自德国的文艺复兴画作和一幅来自意大利画家的同类作品，是相当容易的事。因为前者往往棱角鲜明，笔锋散碎，后者则更加圆润和逼真。我们可以把艺术风格比作时尚流行，而正如时尚流行一样，它也可以因为自身的首创性而获得成功，并以各种形式传播开来。

我们选择罗曼式作为开篇，是因为它明显的艺术风格元素，即使各个地域都有差异和特性，但依然紧密地连接了所有与之相应的建筑和雕塑绘画装饰，它们都蕴含了一种真正的、具有起始意义的艺术形态，能够把自身与过去那些时代绝对地划分开来，因为它们拥有过去不曾出现过的统一的艺术风格模板。

新艺术运动，在法语里叫“Art Nouveau”，德语叫“Jugendstil”，也许称得上最后一种真正的艺术风格了。在文化工业泛滥的当代，对高雅艺术的讲究已不复存在：很难去说一辆火车头或是一架机关枪属于什么艺术风格。新艺术运动是本书的最后一章，它开始于20世纪初，完结于20世纪先锋派在各领域的兴起，这也代表了艺术风格的消失，因为先锋派摒弃一切已形成的艺术语言和一切统一性的表达。我们的研究对象是艺术风格，即内在具有同一性的不同形态和方式。它和通常所说的“艺术运动”完全不同，后者是一种社会现象，它并不严格推论风格的共同点，而是汇集，甚至常常是争论那些不同的理论和立场，而这其实正是现代艺术的特色。在这本简短的关于艺术风格的作品中，也穿插了一些严格来讲算不上“艺术风格”的内容（如：人文主义、虚空派、壮游等），之所以这么做，是因为某些历史时期的艺术研究靠的是人们共同的需求和目的推动，肖像学就是一个例子。且不说作品所表达的风格语言，单是作品之间，就有深刻的联系。

但愿通过这样一本手册，我们可以擦亮自己的眼睛，认识每一种艺术风格的典型特征，并且把它们放在正确的地理和历史位置上。

中世纪

罗曼式

诺曼罗曼式

熙笃会

哥特式

14世纪

辐射哥特式

宫廷哥特式

国际哥特式

盛饰哥特式

垂直式哥特

火焰哥特式

早期佛兰芒

人文主义

透视学

佛罗伦萨文艺复兴

穆德哈尔式

银匠式

曼努埃尔式

瑞姆堡的匠人，
乌塔像（部分），
1250年左右，
瑞姆堡，彼得保罗主教座堂

需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

罗曼式

从第一个千禧年开始，欧洲便沉浸在经济复苏的余波之中，被势不可当的社会和政治的复兴运动冲击着。这种复兴标志着一股新文化意识的诞生，艺术表现上的日益繁盛和建筑领域的空前热潮遍及整个欧洲，使这里成为孕育日后各国艺术的摇篮。在这场艺术创作的复兴中，城市扮演着非常重要的角色，而城市的复苏则要归功于人口的增长和商业的发展。那些丰富多样的、彰显罗马风格时期特色的艺术成果，都被完美地记录在大教堂的建造工地上，人们在此尝试各种建筑方案，复杂的肖像通过绘画和雕塑展现出来，形成了一种新的形象语言，并从此风靡。1818年，德·热维尔首次提出了“罗曼式”一词，用来形容罗马式字体，与它对立的是当时将脱离传统的哥特艺术归为己出的日耳曼式字体。如此一来，古罗马的艺术形态重又自发地焕然一新，与此同时，罗马语系，也就是现代拉丁语系下的各种语言也形成了，它们的意义日益凸显出来。新的工具和技能带来了人们对古代艺术的全新态度：不用再敷衍地迎合那些不可僭越的典范，艺术作坊的工匠们第一次意识到，他们可以在形态、品类和呈现方式上去模仿，甚至赶超那些古罗马艺术。罗曼式艺术表达了古罗马经典的力量和权威，但又在中世纪

精神、对坚固品质的追求和民众权力的影响下有所创新。这些都体现在建筑的恢宏庄严、空间的严密和装潢的牢固上。这是一种百科全书式的艺术风格，它承载了广泛而多样的特性，并征服了全欧洲的基督教区域：它渗透在宗教建筑和它们的立体雕刻中，代表着市民的荣耀和僧侣的秩序，且处处都体现出坚实稳固的结构比例和恢宏伟岸的空间划分。在建筑学中，罗曼式被应用得尤为登峰造极，雕塑装饰从不喧宾夺主，而是更加强调建筑的亮点，比如柱头、下楣、正门和立柱，都不会超出它们的正常比例，而是保持在建筑的整体轮廓之内。雕塑的造型相辅相成，相似而又富有变化。罗曼式大教堂的正面最关键的结构便是正门，上面刻画着《旧约》和《新约》的故事，而周围则装饰着源于古代传说和神话的各种怪异形象，以及通过无穷的想象衍生出的故事和变化。

传播

罗曼风格几乎同一时间传遍了欧洲的基督教区域。

时期

11—13世纪。

逸闻

12世纪哲学家伯纳德说过一句名言：“站在巨人的肩膀上”，艺术家们觉得这句话就是在说自己，因为他们都受益于古罗马艺术。“roman”这个词的命名在法语中被首次使用，不仅用来形容这种艺术风格，也用来指代语言学和文学领域的风潮。意大利语则不同，在语言文学领域，它用了“romanzo”这个和“románico（罗曼式）”非常接近的词。

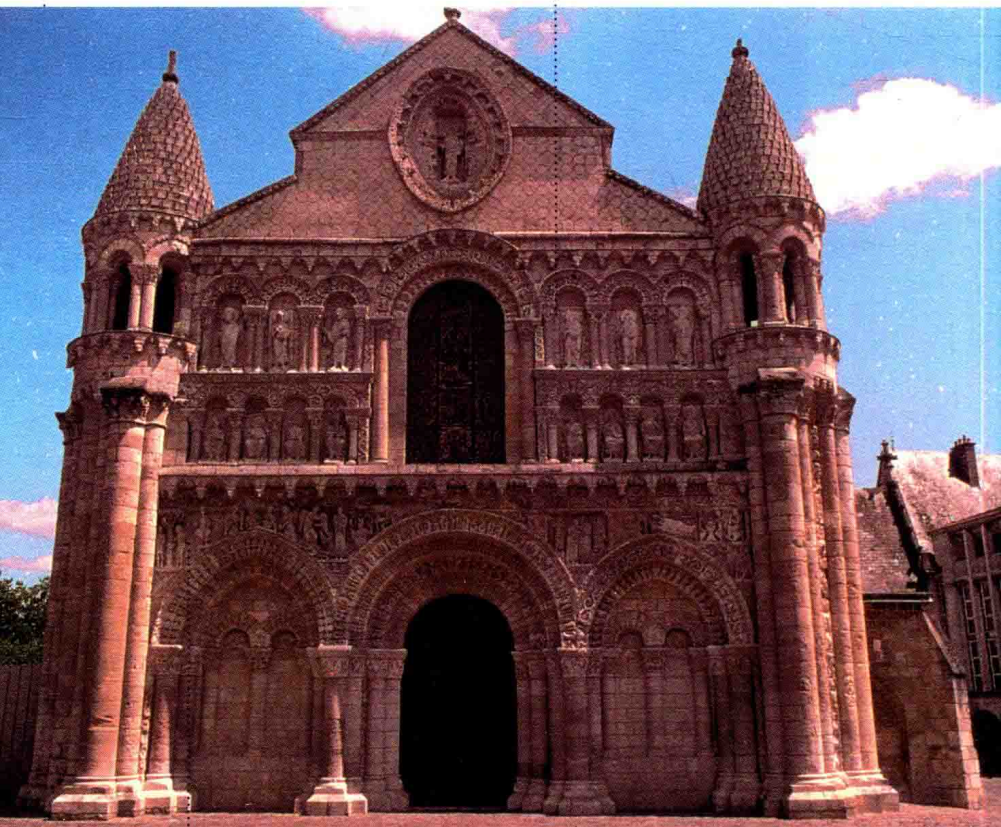
Bernardus Gelduinus，
杏仁形饰中的耶稣像，
约作于1096年，
图卢兹，圣襄宁圣殿合唱台

圣母院大教堂（正面）
1130—1150年，
普瓦捷

自11世纪的最后20年到12世纪初叶，经过新颖的设计，法国很多地区的建筑无论在类型上还是在建筑语言和装饰风格上，都已相当成熟。

大教堂正对广场，正面是两组立柱，柱顶饰的部位围绕着小神龛。正门两侧是两道假拱门，上方的大窗户则夹在两道柱式前廊之间。墙面上有着极其丰富的圆雕和浮雕。

圣母院大教堂的外部体现出意义非凡的创新性，首先从繁复的雕塑装饰就可以看出。巨大的假拱门表现出侧面的弧度，和其内部的结构相呼应。

这种类型的正面设计开创了三座拱门斜削并相连接的样式，在后来的哥特式建筑中，也依然有所应用。

圣母修道院（内部），
11世纪中叶，
贝尔奈

尽管这座建筑只留下一部分，但还是可以从它身上看出罗曼式最明显的特点，这种特点在盎格鲁-诺曼地区的艺术中曾长盛不衰。

在诺曼底大区早期的罗曼式建筑中，这座有三个中殿的教堂表现了很多典型的罗曼式元素：带有丰富装饰的立方体柱头（其中一个上面还刻有设计者的名字：Izembardus），肋拱形的大门，以及复合式的立柱。

它的十字形耳堂向外突出，形状和半圆形后殿相同，并且一直纵深到唱经堂。耳堂也分为三个小殿，和教堂的主造型一样。

教堂内部处处体现出结构比例的坚实和稳固，空间的划分显得很有力量，建筑的各个部件也是如此。

教堂的圣坛屏风所呈现的柱头装饰主要包括动物图案（狮子和狮鹫）、人物造型（也包括一些神话人物，比如人马和擎天神）和一些宗教题材（与魔鬼战斗的天使），它们象征着正邪之间旷日持久的斗争和神性的永存，也表现了罗曼时期无穷的幻想造型和经典的动物寓言。

柱顶盘和拱门的基座处雕刻着各式各样人物和动物的头像，和周围平铺的浮雕相比，它们显得十分突出，正体现了罗曼式雕塑坚实的力道和饱满的外观。

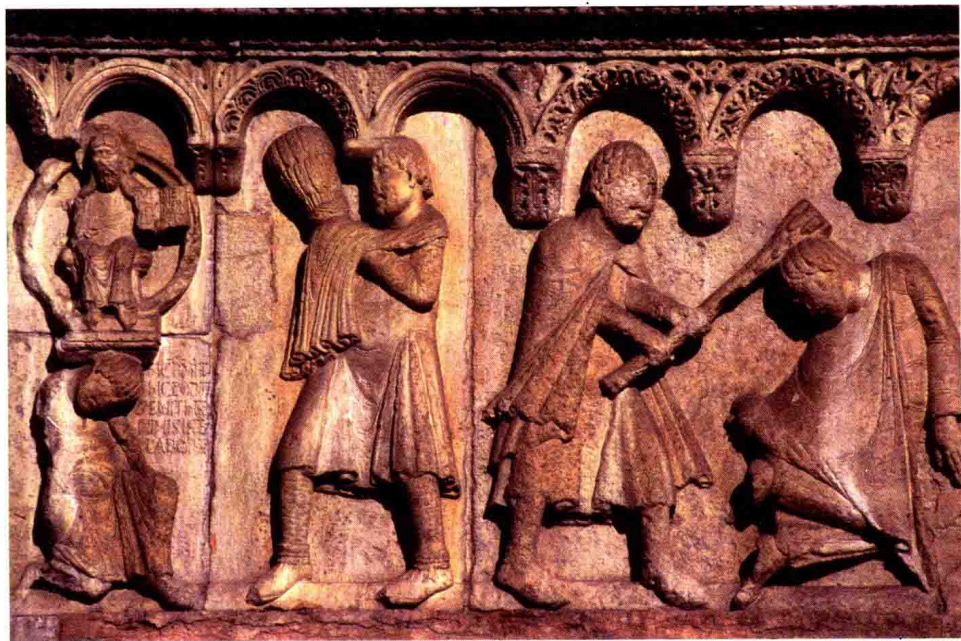

圣坛由单个或成对的圆柱以及砥柱来支撑，通常还配有肋拱式的交叉拱顶（作用纯粹是装饰）。圣坛屏风则把教堂中供信徒活动的区域和神职人员所处的司祭内殿分隔开。

修道院坐落在比利牛斯山埃尔恩市的主教管区，这块圣坛屏风由非常罕见的桃红色大理石制成，堪称罗曼式雕塑的上乘之作。它与整座教堂等长，因其整体外观的力量感和坚实感而尤为凸显。

维利格罗莫，
《该隐和亚伯的故事》（部分），
12世纪初，
摩德纳，大教堂

这组规模可观的造型刻于拱门里面，刻画详尽，却也不占空间。无论是深浮雕的描绘方案，还是栩栩如生的物人体态，抑或局部细节的精雕细刻，都证明了维利格罗莫早在1100年达到的令人目眩的水平。

维利格罗莫的雕塑代表了一种转折，和过去那些粗糙扁平，缺乏体积和重量感，并且不具备凹凸明暗对比的雕塑相比，他的作品在形态上实现了复兴，它们从背景上凸出，变得厚重，并呈现出实实在在的立体感。

罗曼式雕塑呼应了古罗马的形式，这种呼应不仅体现在造型和立体感的关联上，也体现在一些形象造型的使用上。比如在这段柱顶中楣的另一节上，维利格罗莫就刻画了两个拿着熄灭的火把的死亡天使。