

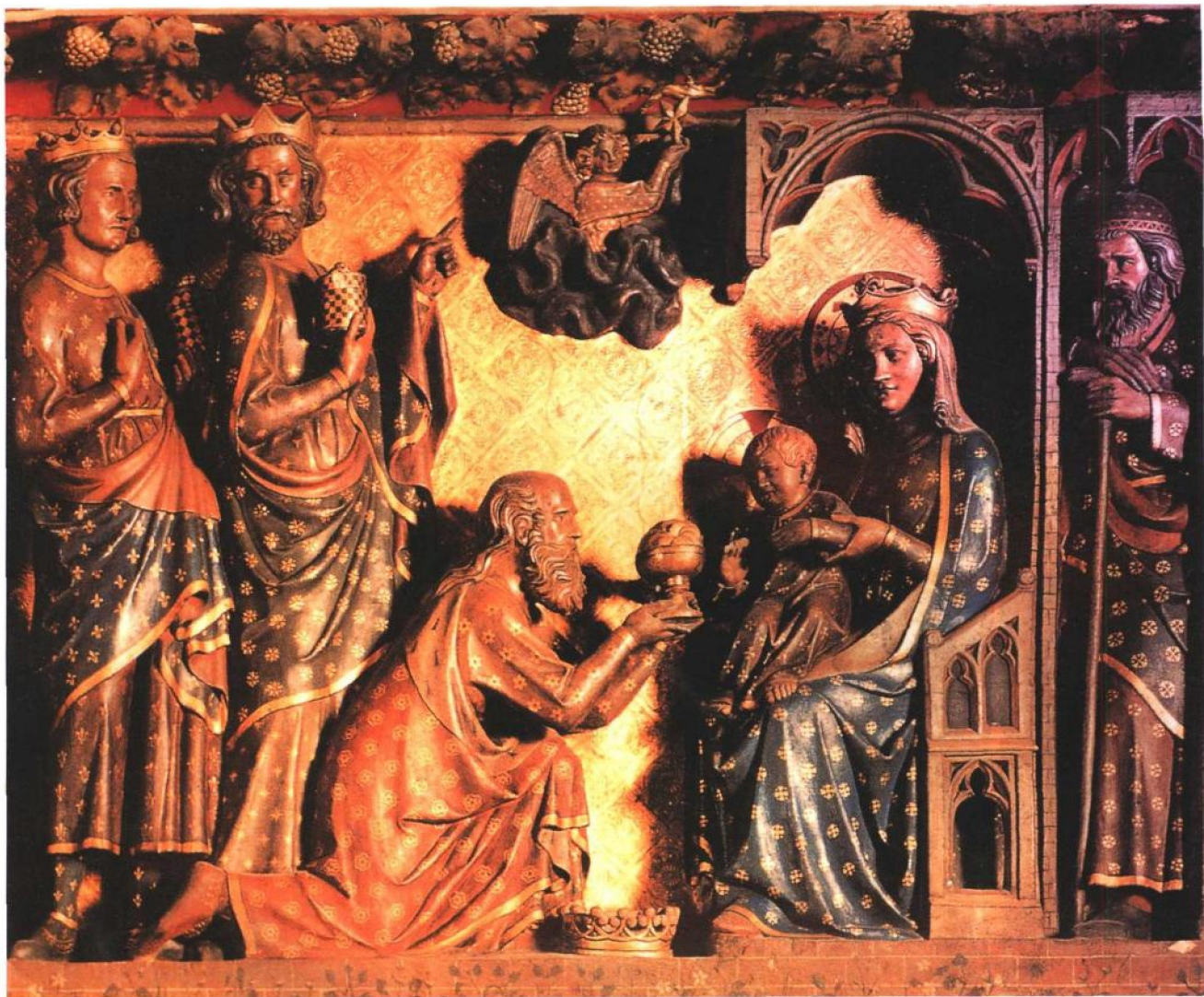

从古希腊到毕加索·美术欣赏丛书

漫漫长夜的艺术之光

北京工艺美术出版社

0.93
4

国王们对圣母子的崇敬 雕塑 13 世纪末 法国

从古希腊到毕加索·美术欣赏丛书

□ 回眸人类美丽的童年	□ 巴比松画派与写实主义
■ 漫漫长夜的艺术之光	□ 青铜与石块中的灵与肉
□ 佛罗伦萨的巨人	□ 法国印象派绘画
□ 西班牙的巨匠们	□ 现代绘画的开端
□ 荷兰的天才	□ 塞纳河畔的艺术家群
□ 古典主义的泰斗	□ 德国表现主义的崛起
□ 浪漫主义的雄狮	□ 达达主义到超现实主义
□ 英国的风景画	□ 立体主义与野兽派

〔从古希腊到毕加索·美术欣赏丛书〕

漫漫长夜的艺术之光 姚钟华 编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市朝阳区惠新东街 8 号;

邮政编码: 100029 电话: 64984927)

全国新华书店经销

蛇口以琳彩印制版有限公司制版

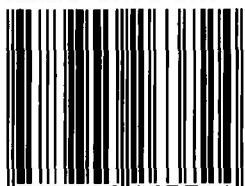
东莞新扬印刷有限公司印刷

889 毫米 × 1194 毫米 1/16 开本 1 印张

2000 年 1 月第 1 版第 1 次印刷 印数: 1-5000

ISBN 7-80526-372-8/J · 190 定价: 10 元

ISBN 7-80526-372-8

9 787805 263724 >

北京工艺美术出版社因特网页

网 址 <http://www.acph.com>

E-mail acph@acph.com

欢迎您浏览我社提供的最新书目及内容简介

漫漫长夜的艺术之光

姚钟华

中世纪是指从罗马帝国消亡到文艺复兴之前的漫长时期，即公元5世纪~15世纪。在罗马帝国的末期，基督教已悄然兴起，但当时处于不公开的秘密状态。他们在墓穴——地下长廊中活动，并在墙壁、石棺上留下了最早的基督教艺术。公元311年，君士坦丁大帝宣布信奉基督教，于是大量的教堂逐渐发展起来。这些教堂的格局与形制，完全不同于希腊的神殿。艺术从属于建筑，产生了大量的雕刻、壁画、马赛克镶嵌画、壁挂、彩色玻璃镶嵌门窗等。中世纪的黑暗封建统治，摧毁了罗马帝国及其文化，但基督教保存下来了，教会成为信仰、文化、教育的中心。教会与僧侣有很高的地位、权力。骑士、游吟诗人、流浪学者构成了那时代特有的人文景观。那是一个贪婪与禁欲、神秘与理性、残酷杀戮与幻想并存的时代。

从公元6世纪~10世纪，在欧洲没有什么成熟的艺术，教堂的建筑也较简单。至11世纪时却一改前貌，罗曼艺术(即罗马式)与哥特艺术相继崛起。这是中世纪建筑与艺术最辉煌的时期。人们的艺术语言、创造才能、制作技艺在沉睡了几个世纪之后终于苏醒，并创造了前无古人后无来者的独特风格。热尔曼·巴赞说：“如果西方文明中有哪一个世纪够得上文艺复兴这个名称，那末应该是法国的11世纪，而不是意大利的15世纪。”

罗曼艺术兴起于11世纪的法国，并风靡于西班牙、法国、英国。那圆顶长方形的教堂，建筑宏伟壮丽，雕刻、壁画依存于这种建筑框架之中并为其制约。那些门楣、石柱、柱头、墙面、大门、门心柱、门侧柱、祭坛、祭廊、玻璃门窗等等，无不装饰着艺术品。这些艺术品取材于圣经故事，因而叙事性是重要特质。由于要在特定的建筑构架中及规范好的几何形体中(如柱头为倒三角形)容纳那些圣经故事，要容纳那么多人物、动物、植物；也由于这个时代的宗教感情的表现使然，使那些不同时空的神灵鬼怪与人间生活共居一室；人物造型也因适应建筑框架而抽象变形。这种蛮族艺术流露着旺盛的生命力，是对“自然主义”的希腊、罗马艺术的蔑视，却显然接受了东方艺术——拜占庭艺术、伊斯兰艺术影响，形成了多时空的、象征性的、表现性的、装饰性的艺术语言。如法国孔克圣福瓦教堂正门门楣的大型浮雕《末日审判》，将基督、人间、地狱、天堂表现在扇形的构图中。丰富的想象力与奇崛的造型使人如读但丁的《神曲》。

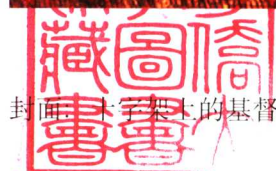
哥特艺术从12世纪上半叶在法国出现，13世纪已成熟，14世纪遍及欧洲，取代了罗曼艺术，一直持续到16世纪初。

哥特式教堂建筑风格的决定因素是带肋拱和飞拱的尖十字拱顶。墙壁少了而高度激增，于是依存于墙面的壁画、浮雕相应地减少了，彩色玻璃的镶嵌门窗大量出现，圆雕的空间也有可能扩大了。哥特艺术雕刻的总倾向是逐渐贴近于人间与自然，表现出一种人本主义精神。基督不再是严厉的令人生畏的审判者，圣母圣子也充满了人世间的温情和亲切。在雕刻风格中出现了两种类型：一种严峻挺拔，衣纹转折鲜明利落，如那些人像柱可谓“瘦骨清像”，有超凡脱俗之意趣；另一类则人物动态多变化，生动自然，转折圆润，但均没有摆脱对建筑的依附。14世纪，哥特艺术逐渐衰落了。

A0852286

圣母圣子 马赛克镶嵌画 1008 年 意大利 托尔赛洛 圣玛利亚大教堂

封面 十字架上的基督 玻璃镶嵌画 1150 年 法国 夏龙·修尔·玛尔努大教堂

末日的审判 石灰岩 幅宽约 7m 1130 年 ~ 1140 年 法国 孔克圣福瓦教堂

圣母与圣子 着色石雕 1270年 德国

时装像 雕塑 1249 年 法国

诱惑者 雕像 高 170cm 1235 年 ~ 1250 年 法国 斯特拉斯堡大教堂

圣母之死 石雕 1230 年 法国 斯特拉斯堡大教堂

写福音的人 雕塑 1320 年 ~ 1330 年
法国 奥尔维多丢莫大教堂

圣母子 木雕 12 世纪
西班牙 比利牛斯地区

耶稣十字架 木雕 12 世纪 西班牙 比利牛斯地区

基督像 壁

基督像 壁画 12 世纪 西班牙 加泰罗尼亚地区

沙特尔天主教堂皇家大门的人像柱 12 世纪 法国

人像柱（局部）

沙特尔天主教堂皇家大门的人像柱 12世纪 法