

本书以编年形式,以时间为序,上自远古,下至20世纪90年代,选取了100多个西方国家艺术长河中具有代表性的、影响力较大的事件,涵盖了绘画、雕塑、工艺、书法等诸多门类,勾勒出世界美术发展的轨迹,显示出世界美术的辉煌创造和伟大成就。本书由欧洲不同国家的多位历史学家共同编写,他们深信,在各国艺术之外,还有一幅更为全面的欧洲艺术嬗变的图景。能窥且应该对现有的教科书作出有益、宝贵的补充,而且对学校教学之外的家庭来说,也是一本必读书。

一部关于西方艺术主题和象征形象的典籍

一部关于西方艺术文化的纲要式著作

Western
art history

陈佩雄/编著

西方艺术史

文化经典必读

吉林音像出版社
吉林文史出版社

陈佩雄/编著

西方艺术史

文化经典

吉林音像出版社
吉林文史出版社

责任编辑:陈佩雄

封面设计:胡 艺

文化经典必读丛书
西方艺术史

编 著:陈佩雄
出 版:吉林音像出版社 吉林文史出版社
发 行:全国新华书店
印 刷:北京通县施园印刷厂
开 本:880×1230 1/32 开
印 张:13 印张
字 数:400 千字
版 次:2006 年 11 月第 1 版
印 次:2006 年 11 月第 1 次印刷
印 数:1 - 1000 册
书 号:ISBN 7 - 80702 - 342 - 2

总定价:360.00 元(全六册)

文化经典必读

中国艺术史

西方艺术史

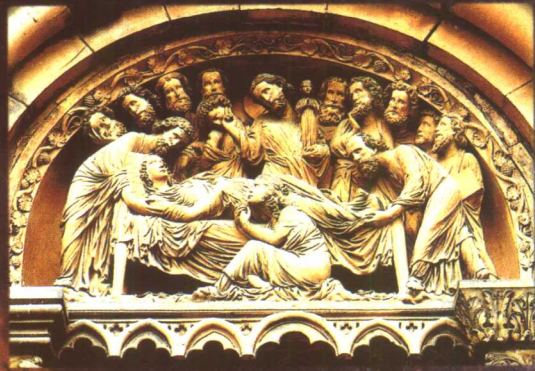
中国哲学史

西方哲学史

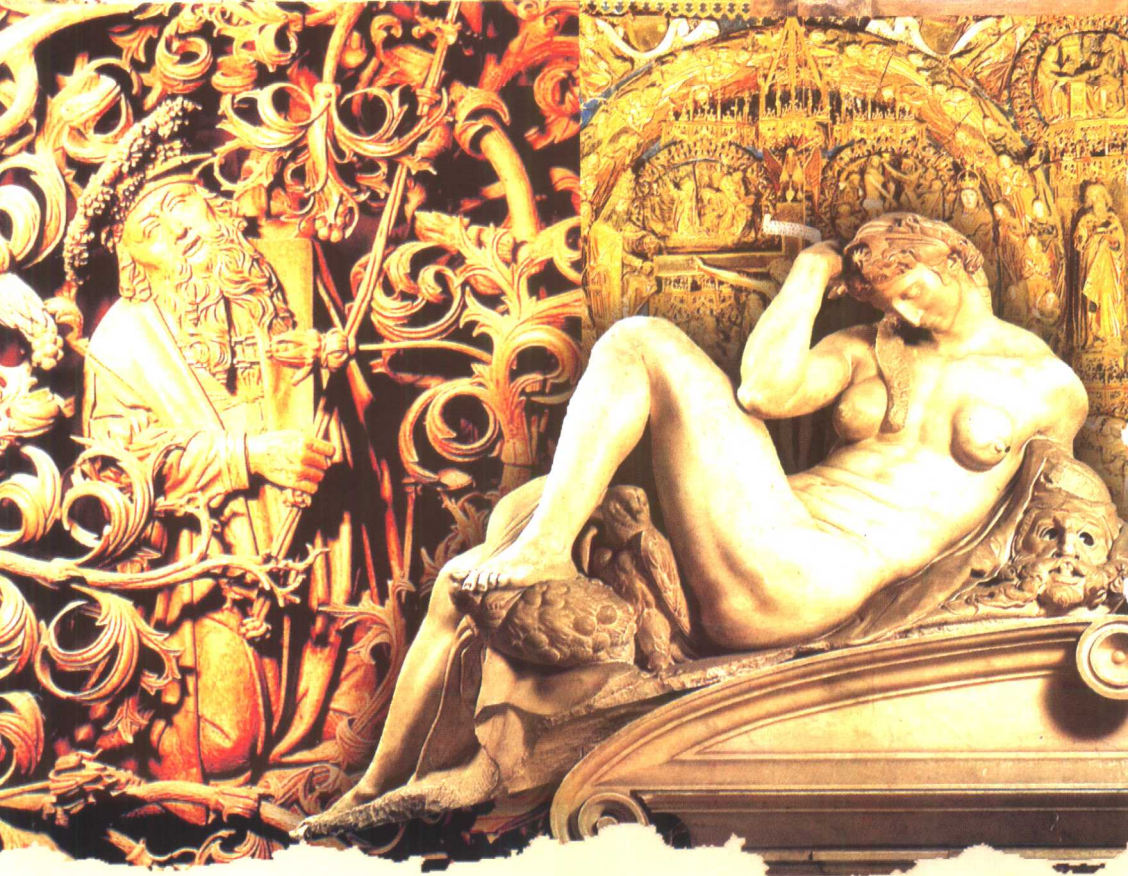
欧 洲 史

亚 洲 史

前 言

艺术的诞生

一部艺术史并非直线一般，而是在外部的影响下，一次又一次地层开。地理上的暂时性组合在不停地改变着艺术的形式与功能。雕刻家罗伯特·斯密森说过：“任何作品都带有奔腾流逝着的时间。它既沉浸在亘古洪荒之内，又蕴含于最为遥远的未来之中。”

在艺术上，持久性要比独特性更为重要，集中的、瞬间的价值命里注定要被永久性所超越。这就解释了为什么德拉克罗瓦一心想要成为一个“纯粹的古典主义者”。

这种持久性乃是艺术的一大标准，从中产生出神秘感来。你会惊奇地断定希腊艺术在多少个世纪之后仍然在拨动人的心弦。原始的绘画在被发现之时会如同今日一样，令我们感受到艺术的诞生。

起始时的灿烂令人目眩，艺术从来就是如此。在拉斯科洞穴之中，最打动我们的便是那种潇洒自在，自由驰骋！宛如一个生命在我们眼前苏醒。事实上，支配这一艺术的准则与其说是来自先决的密码，毋宁说是来自创造的天性，它的发展被视为生命一般，至关重要。

与仪式、魔法功能同时存在，而且在古代更为意义深长的是游戏功能。也就是说用密码来做游戏，它构成了艺术进发的首要条件。

人不始终都是通过艺术去向死亡挑战的吗？

最初的表达方式

软粘土上的指纹，以及像卡斯蒂洛洞穴（西班牙）中那样，以手掌为模，喷色后留下的 4 万年前的印记，表明人是如何执意要留下自己的痕迹，要在围绕自己的世界上放上自己的记号。因此，我们从起源之处就可找到艺术家的那种主要动机：通过打上记号而投身于世界和把世界据为己有。

神奇权利的印记

把妇女作为丰产的象征来予以表现，这表明原始人需要创造一些具有魔术功能的形象。现被命名为“维纳斯”的人像极其强调与生育联系在一起的性因素：宽大的骨盆，滚圆丰满的乳部和腹部。应该指出的是，25000 年前类似的女像在全欧到处都有。与奥地利《维朗多尔夫维纳斯》。相呼应的是法国的《莱毕格》、意大利的《格尔马尔蒂》以及乌克兰的《加加莉诺》。

获得形似的艺术

“巫师—艺术家”可能受到一种欲望的推动，即获得对令人垂涎的猎物的魔力，或者他们被一种神秘的、宗教的愿望驱使，这使他们在公元前 20000 年左右，便借助于木炭，在诸如皮克·麦尔乐那样的洞穴中勾画动物的身影。

我们可以断定，在公元前 15000 年左右出现了更为讲究的材料：

用一把鸟羽或兽毛制作的笔；用兽骨做的、把色粉吹上石壁的空心管；以及可以使人获得层次变化，从而感受到面的重叠和体积造型效果的皮制的遮片。

史前艺术家期望用尽可能完整的表现形式来固定动物的形象，他们取动物的全侧面，以便表现出4条爪来，并且对蹄子和犄角都做全正面处理。这种多视角透视符合于最清晰详尽的刻画。在“现实主义”的风格旁边，还可看到一种更为简略的方式，即记号的最初使用。这样，在拉斯科洞彩绘的动物周围，我们会遇到一些抽象的形状：连续的点，一组平行的或拐成直角的线条。其含意均不得而知。

1995年发现的（法国）肖维洞似乎使以往对原始动物画出现的年代所作的判断成为可以商榷的对象，该洞把这一时代上溯到公元前30000年。

雕刻的出现

一块骨头，一颗普通的石子，或一处岩石的凹凸不平，都会令一位艺术家想像到动物的形状。在刻上几下以加强这种偶然相似的过程中，人创造了最初的雕刻。于是乎，我们可以遇到各种表达方式，从精刻直至浮雕。

建筑的萌芽

在新石器时代末期，公元前3000年时，一种新的艺术形式出现在欧洲：建筑。多尔曼——首座筑起的整体是在水平方向上摆放两块巨石，在它们的上面横放着第三块扁平的石板。这些粗糙的石块被称为“巨石建筑”，它已经通过自己的组合方式预示了过梁的体系。在并排堆起多尔曼时，人便创造出被遮盖的小径，它们形成了

真正的厅室。人有时也在地上立起狭长的巨石，它们被称为曼赫尔。

应该指出，在公元前 2000 年时，西欧尚处于巨石建筑时代，而在中东的其他一些文明却已经达到了极其重要的发展阶段。

目 录

前 言	1
艺术的诞生	1

第一编 古典、中世纪的艺术神话

第一章 美索不达米亚和古埃及“来世”的艺术	3
一、城市化与王朝的诞生	4
二、永恒为目的的艺术	6
优秀艺术作品	7
三、城市的发展:建筑与雕刻	9
优秀艺术作品	10
3. 古希腊建筑艺术	24
4. 古希腊雕刻艺术	31
第二章 古罗马艺术的气度	36
一、艺术的来源特色	36
二、古罗马建筑艺术	40
优秀艺术作品	44
三、古罗马雕塑艺术	44
优秀艺术作品	47
第三章 中世纪的宗教艺术	52

一、早期基督教艺术和拜占廷艺术	53
1. 从古代到中世纪	54
2. 受神启示的艺术来临	56
3. 宗教建筑:象征主义的探求	58
4. 浮雕艺术	58
5. 色彩的艺术:镶嵌画和壁画	59
6. 圣像	60
优秀艺术作品	60
二、罗马式艺术	63
1. 起源	63
2. 公元 1000 年的转折点	64
3. 罗马式艺术的多样性	66
4. 罗马式艺术的多元化	69
优秀艺术作品	73
三、哥特式艺术	74
1. 歌特文化发展	77
2. 哥特艺术的飞跃	80
3. 十四世纪的意大利	84
4. 燃烧的哥特式建筑	86
5. 绘画的演变	87
优秀艺术作品	88
四、欧洲的穆斯林艺术	95
1. 起源和特色	95
2. 在先知路上的西方	96
3. 东西方之间硕果累累的相会	98
4. 宫殿建筑	99
5. 非洲王朝的节制朴素	100
6. 奈斯尔艺术的洗练	101

7. 穆萨拉比艺术	102
8. 穆迪扎尔艺术	102
9. 格林纳达艾勒汉卜拉官狮院	103

第二编 文艺复兴的辉煌坐标

第四章 文艺复兴的开端	106
一、以古代作为框架	106
二、艺术运动的创造者	108
三、佛罗伦萨画派	111
第五章 文艺复兴的盛期	113
一、大师的艺术掠影	113
二、达·芬奇的天才与艺术	115
1. 达·芬奇的画	115
2. 雕刻与建筑	128
3. 工程学	130
4. 自然科学	131
三、米开朗琪罗及其艺术	134
1. 从出生到第一次逃离	134
2. 罗马与《酒神》、《哀悼基督》	137
3. 回到佛罗伦萨与《大卫像》	140
4. 《大卫像》无处不美	141
5. 西斯廷教堂天顶画《圣经：创世记》	143
5. 摩西的永恒之怒：《摩西》	152
6. 重归佛罗伦萨与《晨》、《昏》、《昼》、《夜》	155
7. 罗马的《最后的审判》	160
8. 坎坷不幸的“殉道者”	164

9. 建筑领域创造的辉煌	165
四、拉斐尔及其艺术	168
1. 早年:幸与不幸	168
2. 第一幅名作《圣母订婚》	171
4. 赫里奥多罗斯厅四幅名作	181
5. 《西斯廷圣母像》	184
6. 英年早逝	186
五、绚丽的威尼斯画派	188
优秀艺术作品	195
第六章 欧洲与文艺复兴	201
一、多样性的欧洲艺术	202
1. 法兰西	202
2. 伊比利亚半岛	203
3. 北部诸国	204
优秀艺术作品	206
多纳太罗	206
彼埃罗·德拉·弗朗切斯卡	208
多纳托·勃拉曼特与“滕皮埃托”	210
二、样式主义	211
1. 不安的时代	212
2. 准则与变幻	213
3. 一个样式主义的欧洲	216
优秀艺术作品	220
奥尔加斯伯爵下葬	220
维琴察大会堂	222

第三编 激情与理性的 17—19 世纪

第七章 古典主义的巴洛克和罗可可	226
一、席卷欧洲的巴洛克文化现象	226
二、理性和激情之间	227
三、胜利的罗马	228
优秀艺术作品	230
柯尔托纳、贝尼尼、波罗米尼	230
巴洛克的意大利	231
卡拉瓦乔的《革命》	232
四、巴洛克与古典主义的对立	233
五、西班牙和葡萄牙	236
六、北欧和中欧诸国	238
优秀艺术作品	240
七、罗可可的情调	248
1. 亲密感与喜庆感	248
2. 巨大变革时代的惶惶不安	251
优秀艺术作品	253
第八章 新古典主义时期	256
一、新思潮	256
二、宏伟与庄严	258
优秀艺术作品	263
三、大卫及其创作	265
第九章 浪漫主义的风采	275
一、激情岁月	276
二、德国先驱者	276