

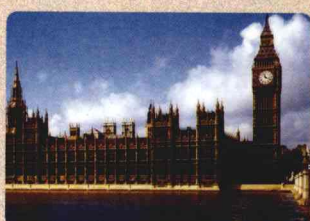
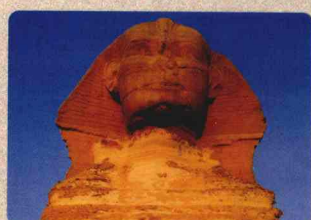
第2版

全球艺术史

ART: Context and Criticism, 2e

历述**5000**年全球艺术的动人故事，从旧石器时期直至当代
基西克与艺术爱好者和入门者分享他对艺术的热爱与见地
透过近**500**幅旷世杰作，细数全球艺术发祥至今的潮流与演变

[加拿大] 约翰·基西克 \ 著 水平 朱军 \ 译

1650425

全球艺术史

[加拿大] 约翰·基西克 著

水平 朱军 译

海南出版社

HAINAN PUBLISHING HOUSE

Art: Context and Criticism, 2e

John Kissick

0-697-26613-3

Copyright © 1996 by McGraw-Hill Companies, Inc.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and Hainan Publishing House Co., Ltd. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2012 by McGraw-Hill Education (Asia), a division of McGraw-Hill Asian Holdings (Singapore) Pte. Ltd. and Hainan Publishing House Co., Ltd.

本书中文简体字版由海南出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)公司合作出版。

未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有 不得翻印

版权合同登记号:图字:30-2011-172号

图书在版编目(CIP)数据

全球艺术史/(加拿大)基西克(Kissick, J.)著;水平,朱军译.一海口:海南出版社,2012.2

书名原文:Art:Context and Criticism, 2e

ISBN 978-7-5443-4158-5

I. ①全… II. ①基…②水…③朱… III. ①艺术史-世界 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第271752号

全球艺术史

作者:[加拿大]约翰·基西克(John Kissick)

译者:水平 朱军

责任编辑:张奇

装帧设计:第三工作室·嵇倩女

责任印制:杨程

印刷装订:北京冶金大业印刷有限公司

读者服务:杨秀美

海南出版社 出版发行

地址:海口市金盘开发区建设三横路2号

邮编:570216

电话:0898-66812776

E-mail: hnbook@263.net

经销:全国新华书店经销

出版日期:2012年2月第1版 2012年2月第1次印刷

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:31.5

字数:340千

书号:ISBN 978-7-5443-4158-5

定价:88.00元

本社常年法律顾问:中国版权保护中心法律部

【版权所有 请勿翻印、转载,违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题,请寄回本社更换

目 录

CONTENTS

致谢 1

前言 3

引 子 6

影像的力量 8

作为语言的视觉艺术 11

艺术及其编码 14

语汇课 16

线 16

灰度 18

色彩 19

和谐和无序 22

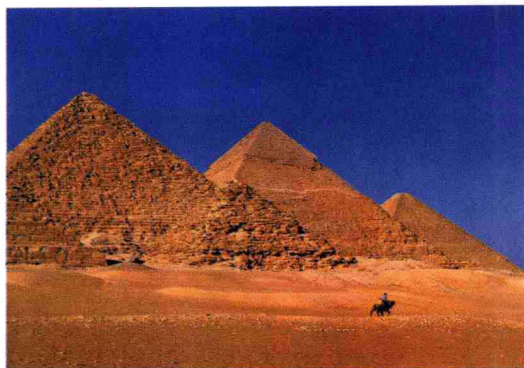
不断变换的面孔 24

善、恶、丑 26

修订 28

课程设置 28

第一章

艺术之始 30

艺术的本质 33

旧石器时期的图像 34

拉斯科洞穴 35

威伦道夫的维纳斯 37

安全的后方居民：新石器时代 38

石阵 40

史前与原始文化 41

艺术及其更为复杂社会的发展 45

纪念性建筑（monuments）的意义和功能 46

古埃及文明的兴起 49

古埃及艺术与永恒的观念 50

纪念性建筑与权力 52

美索不达米亚文化 54

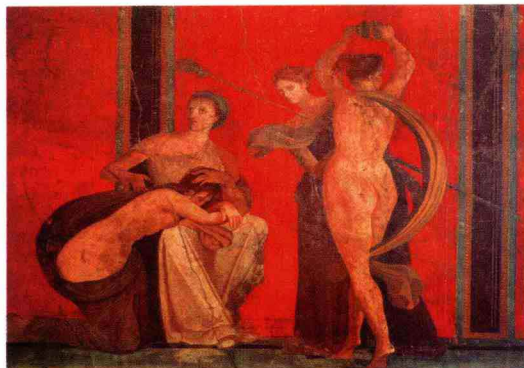
古代中国 57

印度河流域文化 59

克里特文明和迈锡尼文明 59

概述 61

第二章

古典世界的艺术 62

古希腊的艺术和观念 66

自然主义 67

人体 68

现实主义 69

古希腊艺术的起源：

公元前1000—公元前600年 70

陶器 71

雕塑 72

古风时期：公元前600—公元前480年 73

雕塑 73

瓶画 74

建筑 75

古典建筑和卫城 78

古典雕塑：公元前479—公元前323年 81

柏拉图和亚里士多德的艺术观 85

古典时期晚期和希腊化时期 86

向罗马过渡 91

伊特鲁里亚艺术 91

罗马的兴起：共和时期的艺术 92

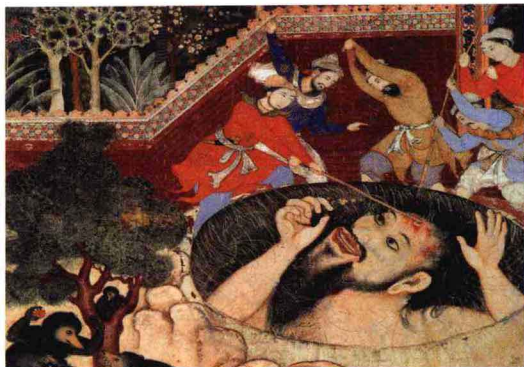
奥古斯都及其帝国 96

建筑 96

罗马壁画 101

概述 103

第三章

艺术与宗教

犹太教、基督教、伊斯兰教、印度教和佛教的视觉艺术 104

犹太人的传统 107

犹太艺术 112

基督教的传统 112

图像和形象 113

早期基督的建筑 115

圣索菲亚大教堂 117

马赛克和景泰蓝 121

圣像画 124

对图像的辩解 125

罗马风格时期的基督教艺术 126

A.叙热和哥特式大教堂 128

玻璃和书籍 132

伊斯兰艺术 135

书法与阿拉伯图案 137

建筑 143

印度教及图像崇拜 145

印度艺术的历史背景 146

雕塑 146

建筑 147

印度绘画 149

佛教艺术传统 152

早期佛教艺术和建筑 152

佛像艺术 154

中国佛教绘画 156

早期的中国绘画理论：气韵的观念 157

日本禅宗画 159

概述 161

第四章

文艺复兴艺术的问题和观念 162

学术的兴起 166

个性与人文主义 168

人体 170

乔托与人物画的解放 170

1400年的佛罗伦萨大教堂和艺术目标 175

线性透视及其他文艺复兴程式 179

北欧艺术的自然主义 186

艺术资助人和文艺复兴的高潮 190

多纳托罗 191

波提切利 192

达·芬奇 194

米开朗基罗的雕塑理念 196

罗马，文艺复兴的巅峰 197

拉斐尔 200

建筑 203

文艺复兴时期的艺术评论：瓦萨里 206

16世纪威尼斯绘画 207

提香 208

文艺复兴高峰时期的北欧绘画 209

丢勒 210

格吕内瓦尔德 213

博斯 215

概述 215

第五章

巴洛克艺术 218

《最后的审判》和 1541 年的罗马 220

宗教改革 222

反宗教改革 225

古典主义和自然主义 229

卡拉奇和卡拉瓦乔 229

贝洛里的艺术批评 235

贝尼尼和雕塑中的巴洛克审美趣味 237

巴洛克石雕 238

巴洛克建筑 240

博罗米尼的圣卡罗教堂 241

罗马的影响 242

艺术理论和法兰西艺术学院的改造 245

西班牙绘画 248

荷兰和佛兰德斯艺术 252

鲁本斯和伦勃朗画《基督下十字架》 254

伦勃朗和蚀刻艺术 261

肖像画和风俗画：哈尔斯、凡·代克、维米尔 264

巴洛克艺术的衰落 270

概述 271

第六章

理性和革命

18 世纪和 19 世纪早期的欧洲艺术 272

凡尔赛宫和巴洛克艺术的衰落 275

卢梭对凡尔赛宫的批评 276

罗可可艺术 280

瓦托 280

教化的风尚：有关艺术的论述 282

雷诺兹和皇家美术学院 282

狄德罗 285

公共博物馆的诞生 287

新古典主义艺术家 288

大卫 291

美国新古典主义 293

艺术与人的非人性 295

艺术与英雄史诗：浪漫主义 297

序曲：工业和科学革命 297

浪漫主义艺术理论中的草图和未完稿 298

热里科的《梅杜萨之筏》(1818) 300

德拉克洛瓦和安格尔的争论 301

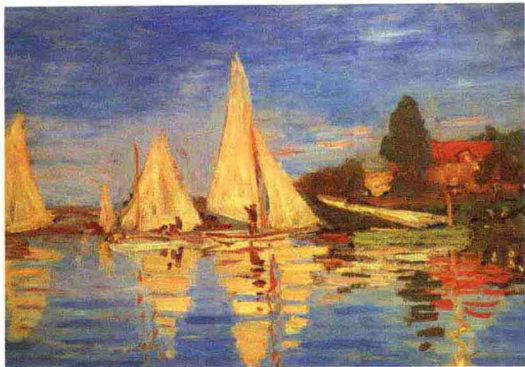
弗里德里希 304

泰纳和康斯特布尔 304

哥特艺术和拉斐尔前派 306

概述 309

第七章

现代社会及其艺术 310

意识形态的迅速发展 312

艺术和文化理论的进步 314

库尔贝 315

照相术与绘画 317

早期照相术的发展:

涅普斯、达盖尔和福克斯·陶尔博特 317

早期摄影的美学特征 319

柯罗以及照相术对其作品的影响 321

19世纪中叶的艺术家 322

19世纪的色彩理论 322

马奈的现代特征 324

印象派 327

莫奈 328

印象派画家的各种尝试 329

石版画艺术 333

19世纪的雕塑 336

吕德 336

德加 338

罗丹 338

色彩的革命 342

修拉 342

日本绘画的影响 344

高更 345

凡·高和蒙克 347

主观与表现 349

马蒂斯 351

关于钢铁和摩天大楼 353

技术的进步 353

水晶宫和埃菲尔铁塔 354

摩天大楼 355

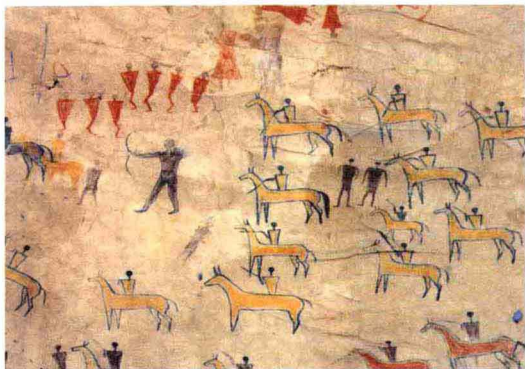
流动的自然 356

塞尚 356

突破: 毕加索的《亚威农少女》 358

概述 361

第八章

美洲艺术 362

游牧社会的艺术 364

早期文明 368

两种世界的碰撞 371

早期美洲黑人的艺术体验 375

非洲遗产 375

哈莱姆复兴 378

崇奉大地 379

三位风景画家: 科尔、霍麦、奥基夫 380

“七人集团”及加拿大风景画 382

作为社会批评家的艺术家 386

墨西哥壁画 386

美国纪实摄影 389

概述 391

第九章

20 世纪艺术 392

作为一种观念的平面 394

立体主义 396

未来主义 401

作为观念的拼贴画 403

反思另一个旧观念 405

达达派及其传统 406

阿尔普和恩斯特 408

开启无意识之门：超现实主义及其传统 410

超现实主义绘画 411

超现实主义雕塑 414

探索更为纯粹的艺术 415

抽象艺术 416

建筑中的现代艺术 420

F.莱特的有机建筑理论 420

风格主义的建筑 422

包豪斯 423

国际主义风格 424

先锋派在美国 425

抽象表现主义 426

M. 罗斯科和 B. 纽曼 432

极少主义的出现 433

一个时代的终结 438

概述 438

第十章

当代艺术 440

前言：现代艺术的讽刺和衰落 442

杜尚的教训 445

劳申堡和约翰斯 447

波普艺术的审美倾向：利希滕斯坦和沃霍尔 448

波普之后的艺术：一些思考 451

拓展的领域：概念艺术 452

行为艺术和电视艺术 454

后现代主义的兴起 457

新建筑 457

新表现主义和形象的回归 459

挪借的艺术 463

组装艺术 465

女性艺术和女性主义批评 467

一堂历史课 467

第一代女性主义艺术和艺术批评 471

第二代 473

种族特征和修正论 475

非裔美国人社会的艺术及批评 477

关于公共基金和审查制度的一些狭隘思想 482

结论 484

附录：术语 486

致 谢

这一涉及广泛的艺术文本，需要很多人的支持和见地。在过去的两年里，我有幸与编辑D.兰博和R.布拉德利一起工作。他们二位的善意和真诚以及极大的耐心给了我完成本书的力量。作为一位助理研究员和协作能力很强的助教，K.德卢戈斯以其知识、意图和清晰的批评方面的敏锐感，给本书以极大的帮助。我还要感谢M.怀特，他的热情和周到成为我完成本书的精神支柱。还有各位评论家，他们帮助我充实了本书的内容。

如果学习实际上是一个社会交往的产物，那么我特别要感谢我的好朋友和富有洞察力的同事们。在成书过程中，有很多人既直接参与，也间接鼓励，在此一一致谢实在不现实。那些在我艰难创作过程中给予智慧和支撑的人们，如果在此不表示感谢，那将是我的失礼。宾夕法尼亚州立大学的同事M.阿马托、D.布朗、C.卡韦、C.加罗伊安、J.霍普芬斯贝格尔、T.麦戈尔、S.麦科克尔、B.奥格尔斯比、C.斯特利和J.斯蒂芬森主任，在他们的生活和艺术中不断给予我鼓励。我还非常幸运地得到朋友和家人的关心和理解：J.安塞尔克里斯、M.巴菲特、S.霍利斯、J.詹森、L.卡门、杰米、凯希、埃米莉、M.基西克、P.基西克、P.瑞安和乔哈布一家，在我写书的过程中起了重要作用，我由衷地感谢他们。最后我衷心感谢N.阿尔佩尔在校对期间的耐心和支持。

如果本书是作者的产物，那么作者同样是各方影响的产物——没有一个人比我的父母对我产生的影响更大。他们谆谆教导我珍惜教育，在必要的时候，给予我力量。

感谢以下几位教授，他们阅读了初稿，并提供了有价值的见解：路易斯安那州立大学的D.亚历山大、迈阿密－戴特社区学院的G.安德森博士、密歇根大学的R.阿克索姆、索尔兹伯里州立大学的J.布格斯、东南密苏里州立大学的R.克莱顿、詹姆斯·麦迪逊大学的J.库尔特、东南俄克拉荷马州立大学的B.库什

曼、伊萨卡学院的S.狄克逊、新墨西哥大学的D.乔治、中西部州立大学的G.戈德堡、中密歇根大学的N.赫明松、威斯康星－伊奥·克莱尔大学的小E.胡德、西华盛顿大学的C.詹森、西特勒斯学院的S.约翰逊、中田纳西州立大学的K.卡伦贝格尔、塞勒姆州立学院的P.基夫特、华盛顿大学的J.金西、北伊利诺伊大学的M.库斯、柏杜大学的K.雷默、亨德森州立大学的J.林、圣菲社区学院的A.利卡斯、中密歇根大学的C.洛布、吉尔福德社区技术学院的J.马厄、圣迭戈州立大学的R.曼斯菲尔德、北依阿华大学的M.莫尔顿、中阿肯色大学的H.菲利普斯、洛雷恩县社区学院的M.波波维奇、斯诺学院的C.珀塞尔、印第安纳波利大学的R.拉里克、阿肯色州泰什大学的R.雷诺、圣迭戈大学的J.罗查、巴特勒县社区学院的D.欣格勒底克尔、柏杜大学的P.史密斯、科罗拉多州立大学的H.瓦塞尔、曼凯托州立大学的N.威克、阿尔比恩学院的B.威克、印第安纳州韦斯利安大学的A.威廉斯、拿骚社区学院的S.齐默尔曼。

前 言

在考虑撰写《全球艺术史》时，最初不可避免地面临很多方面的问题。可能所有的问题中让我最费神的基本问题是：在这类书真正饱和的时候，为什么还要凑热闹再写一本“介绍艺术”的书？经过思考，从专业和个人两个层面讲，我的回答是，我相信本书的基本思想，这是时间和空间赋予它存在的理由。

大多数行为来自某种需求，写作本书也不例外。坦率地说，我决定写作《全球艺术史》，是因为我对当今大学中基础艺术和艺术欣赏读物的质量感到失望。我发现大多数的艺术史读物分为两个相当鲜明的阵营：一种是引用传统西方艺术书籍的教义式的鉴赏；另一种是标榜“新时代”的教材，事实上采用的是多元化的观点。实际上，关于艺术在社会和历史环境中的作用问题，没有给学生提供任何观念。每一种书的体例都有独到之处，但每一种书也设置了一个经常与社会意识不可分割的与艺术原理相冲突的世界观。

例如传统艺术史教材，因为作为学术探讨的艺术历史的发展已经包含了一种观念：杰出作品的标准是建立在西方传统之上的，结果我们完全放弃了对杰出作品的崇拜，普遍成为近视眼，罗列一些自以为协调的名词，如形式、美学和优美之类，排斥了完全不适合这一框架的人群（如女性和有色人种等）。结果形成一种以西方为中心的艺术尊严和权力的狭隘观念，而不是单纯的人类需求。然而，这一体系所承认的是一种历史的连续和进化的有效图景——从以同样形式构成的教育体系的立场来看，是些具有诱惑力的观念。

近来，已经有人试图用多元论，强调包容性的教材以纠正过去的错误和遗漏。这一观念使得所有文化意义中的艺术作品与不加品评和价值判断的老标准分享同一平台，尽管这对传统弱势群体艺术的认知有了一定程度的提高，但没有说明它们历史上如何受到其他观念的压抑和误解，以及它们的特殊倾向源于何处。结果是对这些没有基本结构的图像的无情贬损，忽视了它们的社会意义。

《全球艺术史》试图在连续性和包容性之间找到一条不确定的路线。当然，这些观念在精神上通常视为完全相反，如果它是我所见到的各种批评立场的对

话。我处理这一叛逆道路的方法是将大量的笔墨放在作为社会产物的艺术观念上，放在承载艺术观念的历史环境上，并告诉这些现代读者，我们的一些价值观和偏见。这一点在本书的开篇就会变得清晰起来。

为此，我有意识地减少了很多形式技巧的讨论，以有利于呈现这些技术和形式倾向的实际意义。这样，很多学生原来对艺术的看法可能在这里成了历史状况的档案。

本书总的结构基本按照年代顺序展开，探索艺术观念的发展，并试图揭示它们的社会、政治和神学背景。然而，有时也存在编年史方法不适用时，这种情况下，我希望形成一种与其他时期连贯的、更为全面的主题，以便有助于读者的理解。为了丰富这些讨论，我引入了一些艺术批评家、哲学家、历史学家和艺术家本人的思想和言论。我相信，本书提供的广泛而多角度的视野，对艺术类学生能起到抛砖引玉的作用。

艺术史写作尤为困难的地方是：怎样有效表述艺术倾向和见地。在本书中，我对女性艺术和美洲黑人艺术特别关注——这两种群体在过去的书本中均受到不公正的待遇，简单地将这些艺术家的作品置于西方标准的传统喜好之外是不恰当的，也不利于包容性和文化公允（新式教材中十分流行的思想）的目标。

例如，女性艺术问题：很多艺术家，实际上是大多数艺术家，禁止她们进各种美术学院，也不允许上人体写生这些基本课程。比较一下R.卡列拉和鲁本斯（他们毕竟生活在同一时代），就会发现不仅是不公平，而且暗示和强调了以大男子主义为基础的品质等级。同样的情况也真实反映在其他弱势群体身上，而且很明显，没有一个简单的解决方案。因此，包容是一种虚妄，区别对待是一种隔离。考虑到这一点，我努力做到鱼和熊掌兼得，在保留女性主义批评的同时，将女性艺术家的作品与男性艺术家们并列在一起。同样，在第十章考虑到了美洲黑人艺术及批评，其中我希望奉上更广泛的讨论。肯定会有人发现这一结构的缺陷，但考虑到本书的篇幅有限，我找不到其他方式来公平地表述这些内容和它们的尊严。

我坚信这是介绍艺术和当今最有影响的批评和理论观点的可行结构，不过我并不曾天真地认为，本书没有社会和历史的局限。对此，我不想掩饰，因为一个人的写作总是脱离不了所处的时代和价值体系，我肯定也不例外。

我衷心希望本书的内容能促使学生重新思考艺术怎么成为他们生活的重要

组成部分的问题，重新思考那些无生命的艺术作品如何在根本上改变我们认识自己和我们的世界的方式。

J.基西克

1991年4月

引 子

I.1 P.佩鲁吉诺\基督授钥匙于圣彼得
1482年\湿壁画