

后浪出版

后浪大学堂 025-03

(美) 马克·盖特雷恩 著 王滢 译

(全彩插图第8版)

世界艺术史九讲

与艺术相伴 II
LIVING WITH ART. 8E
MARK GETTLEIN

世界图书出版公司

后浪大学堂 025-03

与艺术相伴 II LIVING WITH ART, 8E MARK GETLEIN

(美) 马克·盖特雷恩 著 王滢 译 (全彩插图第8版)

世界艺术史九讲

 后浪出版

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

世界艺术史九讲 / (美)盖特雷恩(Getlein, M.)著; 王滢译. -- 北京: 世界图书出版公司北京公司, 2013.10
(大学堂)

书名原文: Living with art

ISBN 978-7-5100-6947-5

I. ①世… II. ①盖… ②王… III. ①艺术史—世界 IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 232443 号

Mark Getlein

Living with Art, eighth edition

ISBN: 978-0073190761

Copyright © 2008 by McGraw-Hill Education.

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 Beijing World Publishing Corporation. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2014 by The McGraw-Hill Asia Holdings(Singapore)PTE.LTD and Beijing World Publishing Corporation.

版权所有。未经出版人事先书面许可,对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播,包括但不限于复印、录制、录音,或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和世界图书出版公司合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权 © 2014 由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与世界图书出版公司所有。

本书封面贴有 McGraw-Hill Education 公司防伪标签,无标签者不得销售。

世界艺术史九讲(全彩插图第8版)

著 者: (美)马克·盖特雷恩 译 者: 王 滢 丛 书 名: 大学堂 筹划出版: 银杏树下
出版统筹: 吴兴元 责任编辑: 蒋天飞 张 鹏 营销推广: ONEBOOK 装帧制造: 墨白空间

出 版: 世界图书出版公司北京公司

出 版 人: 张跃明

发 行: 世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街137号 邮编100010)

销 售: 各地新华书店

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司(亦庄经济技术开发区科创五街经海三路18号 邮编100176)

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与承印厂联系调换。联系电话:010-67887676-816)

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 16 插页2

字 数: 384千

版 次: 2014年5月第1版

印 次: 2014年5月第1次印刷

读者服务: reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务: onebook@hinabook.com 133-6631-2326

购书服务: buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购: www.hinabook.com (后浪官网)

ISBN 978-7-5100-6947-5

定 价: 80.00元

后浪出版咨询(北京)有限公司常年法律顾问: 北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

版权所有 翻印必究

前 言

PREFACE

《与艺术相伴》是一本为大学生及其他感兴趣的读者撰写的基础性艺术教科书。它概略地介绍了视觉艺术的性质、语汇、媒介和历史,有几百幅来自多种文化、穿越多个世纪的图例。

正文编排

与之前的各版一样,《与艺术相伴》分为五个部分。**第一部分**的各章对这门课程作了一般性的概述,介绍了基本概念,探究了那些能够表明人类所走过的漫长岁月中艺术进取精神的连续性的主题。**第二部分**讨论视觉元素,先对其进行详细的描述,然后研究艺术家如何将它们组织起来成为艺术,以及这种组织方式是如何构建我们的观看体验的。**第三部分**涉及二维媒介,每一章都专门介绍一个最常见的门类——素描、绘画、版画、摄影机和计算机艺术,以及平面设计。**第四部分**同样详尽地介绍了三维媒介——雕塑和装置、手工艺品以及建筑。**第五部分**的章节简洁但全面地讲述了艺术的历史,从互有重叠的古代地中海诸文化开始,到接下来欧洲的形成以及西方艺术的发展,直至今日。这段叙述在我们所处的现代行将展开之际中断了,插入的章节考察的是西方之外的各文明的艺术发展史——伊斯兰和非洲,印度、中国和日本,以及太平洋和美洲。

插 图

《与艺术相伴》配有大量插图,许多图以缩图的形式再次出现,作为本书特有的“相关作品”专栏的一部分,把过往的章节与余下的篇章联系起来。我们竭尽全力获得质量尽可能好的幻灯片和数码文件。

专题论文

分散在《与艺术相伴》各处、图例简单的短文着重讨论三个大题目。“**思考艺术**”专文可作为课堂讨论的出发点。它们考察各个文明思考、组织、管理创造艺术这一普遍的人类行为的方式。它们也探讨围绕着艺术品修复、审查制度、公共艺术以及墓葬艺术品的出土和展示的诸种争论。“**艺术家**”专文简述著名艺术家的生平。“**跨文化**”专文重点介绍历史上的艺术交往和交流活动。

地图、拼读指导、术语表、推荐阅读

与以往各个版本一样,地图也是第五部分关于艺术史的章节的组成部分。文中提到的重要城市、遗址和作品都标注在地图上。文中第一次提到的粗体词都被列入书后的术语表,并在其中得到定义。推荐阅读目录为想读更多相关著作的人提供了书目。

第八版的新内容

这次修订承认了当代艺术中的两个重要动向。首先是**互联网艺术**时代的到来,以及计算机技术越来越多地运用于当代艺术创作。其次是艺术领域正在进行的**全球化**,这使先前来自边缘化地区的艺术家也能够拥有热心的国际观众。

两篇新的“**思考艺术**”专题论文为文化所有权相关问题的讨论提供了起点。其中一篇审视关于大英博物馆是否应该把帕特农神庙大理石雕归还给希腊的争论;另一篇则考察允许美国印第安人从博物馆馆藏中索回圣物的法律。新加的一篇“**跨文化**”专题论文追随纸的历程,从中国人发明纸,到伊斯兰国家改良纸,再到多个世纪以后,纸来到欧洲。

新版本还重申了《与艺术相伴》对当代艺术一贯的支持。约40位当代艺术家首次在书中亮相,包括扎哈·哈迪德、贝蒂·伍德曼、波莉·阿普费尔鲍姆、蒂姆·霍金森、因卡·肖尼拜尔、伊夫·萨斯曼、马修·里奇、草间弥生、托马斯·鲁夫、约迪.org、克里斯·奥菲利、莫娜·哈透姆、阿纳祖伊、加里·西蒙斯、杨福东、佩塔·科因、苏伦德兰·奈尔、萨莉·曼、安德烈亚斯·古尔斯基、雷蒙德·佩蒂伯恩、维扎·塞尔明斯和朱莉·梅赫雷图。

各章最重要的修订包括:

第六章:素描。新加入的克里斯·奥菲利、伊冯娜·雅凯特、朱莉·梅赫雷图、雷蒙德·佩蒂伯恩和加里·西蒙斯的作品反映了当今素描形式范围的扩大及其活跃状态。

第七章:绘画。结尾处增加了一个名为“超越边界”的部分,介绍以作品探索绘画与雕塑之间疆界的艺术家。波莉·阿普费尔鲍姆和马修·里奇是介绍的重点。

第八章:版画。结尾部分被重新编排为“版画制作与计算机”,收入了印度艺术家赛义德-海德尔·拉扎的一幅艾里斯版画。

第九章:摄影机艺术与计算机艺术。这个新标题凸显了计算机技术在当代艺术中越来越重的分量,并且承认了,数字革命已在摄影机与计算机之间建立了一种特殊的联系。关于摄影的讨论被改为对一个历史时段的追溯:从最早的达盖尔银版照相法,到利用在互联网上找到的图像,完全在计算机上制作而成的相片。之后,新的结尾话题“互联网”介绍了四位以计算机编码为媒介,依靠或利用互联网进行创作的艺术家。最后,电影部分被改写,以强调这一媒介的国际性特点,并略述视频艺术出现之前传统艺术家对它的运用。第八版新增的电影摄制者包括乔治·梅里爱、温莎·麦凯、路易·布努埃尔、萨尔瓦多·达利、安迪·沃霍尔、让-吕克·戈达尔、蔡明亮和宫崎骏。本章其他地方出现的新面孔有托马斯·鲁夫、萨莉·曼、刘铮、曼·雷、安德烈亚斯·古尔斯基、沃尔夫冈·施特勒、本·弗莱和约迪.org。

第十章:平面设计。题为“运动和交互”的新的结尾部分考察数字领域的设计——DVD、网站和计算机程序。在此之前,由艺术家团体0100101110101101.org做的一个方案挑衅性地把一个企业图标改造成一件公共雕塑的设计,以此批评企业图标在视觉风景中的

普遍存在。

第十一章:雕塑和装置。关于集合艺术的部分进行了更新:大卫·史密斯和马克·迪苏韦洛的一对金属作品与伊贾罕艺术家和佩塔·科因的一对有机材料作品并置在一起。让娜-克洛德和克里斯托 2005 年的华美装置《门》随后加入本章。

第十三章:建筑。扎哈·哈迪德最近在辛辛那提建成的博物馆,即洛伊丝与理查德·罗森塔尔当代艺术中心,是一件首次出现在本章中的令人印象深刻的作品。

第二十章:太平洋和美洲艺术。在新版中,这一章介绍的是图腾,一种在当代美洲生活中已成为日常存在的太平洋艺术形式。

第二十二章:1945 年以来的艺术。题为“向世界敞开怀抱”的新的结尾部分考察的是艺术领域的全球化,讨论中国、日本、非洲、拉美、中东和印度当代艺术家的作品。因卡·肖尼拜尔、奈良美智、杨福东、埃米莉·雅西尔、加夫列尔·奥罗斯科和苏伦德兰·奈尔是介绍的重点。

学习资源

在线学习中心的“我的艺术工作室”

新版《与艺术相伴》的在线学习中心与学生有关的内容已经过整理,再次得到了充实。先前只能用 CD 看的“核心概念”的全部内容都已进行修订和转换,学生可以在线获得这些资料。学生可以观看关于各种艺术技法的视频,参加为强化他们对艺术元素和概念的理解而设计的交互式活动,以及使用“正在进行的研究”向导工具,提高他们对时期、流派、艺术家和艺术品的认识。我们希望,这种在线资源的可用性不仅能增强学生对《与艺术相伴》所涉及的概念、观念、艺术家和艺术品的理解,还能激发他们自己的创造力。只要点击“我的艺术工作室”(MyArtStudio)链接,就能看到所有这些资料。

教师支持

在线学习中心

在线学习中心拥有海量受密码保护的教师资源。每一章都有一个大纲,其中包括本章图录、授课主题实例、讨论主题实例、学生作业和视频资源。您还能在第一、二部分的所有章节和第五部分的一至五、十四至二十章中看到授课要领和讨论要点。作为新版增加的部分和改进之处,试题库将包括可以布置给学生的多项选择题、问答题和看图问答题。在线学习中心还有一个描述本版新内容的“信息中心”、马克·盖特雷恩的一篇按语、目录、图库演示向导、专题总结以及新版本和在线学习中心一览。图库的链接也会放在在线学习中心的教师区中。所有这些资料都可以在 www.mhhe.com/lwa8 上找到。要获取该网站的密码,请联系您当地的销售代理或通过 art@mcgraw-hill.com 给我们发电子邮件。

图库

要使用图片的教师可以在麦格劳-希尔公司新设立的网上授课管理系统“图库”中以电子格式获得大部分插图的图像文件。教师可以在用于课堂教学的电子讲稿中采用“图库”里

的图片(无需上网),这种电子讲稿刻在 CD 上,或内嵌于课程网页之中。详情请见 www.mhhe.com/theimagevault。

致 谢

第八版的一个小小的成就是收入了一幅曼荼罗。这是一种重要的世界艺术形式,一段时间以来,我一直试图把它纳入《与艺术相伴》的叙述体系。一幅曼荼罗也是一个合适的象征,可以参照它来组织我的谢词。正如每一个曾在大出版社的大项目中工作的人所知道的,要在脑海中构建起那个帮助一本书成形的庞大的等级体系——大小神祇、有益的精灵、令人生畏的卫士和友善的菩萨——一幅宇宙图正是所需之物。我首先要感谢的人是莉萨·穆尔。虽然作为英语、艺术和人文科学方面的出版人,她的官方身份属于明亮但遥远的神祇之列,但她自愿承担了菩萨的角色,在麦格劳-希尔公司的变动时期,成为这个项目的责编。在此过程中,她得到了梅利莎·柯里尔的出色帮助,后者显然正处于向更高的“天界”上升的起点。在我写这篇前言的时候,莉萨·平托刚刚习惯作为我的校订者的悠闲自在。她是以新的角色重新加入这个项目的,而大约 18 个月以前,她作为开发部主任,领导了这个项目的筹划工作。在离开(不料又以新的身份重返)前,她把我交给了能干的特约策划人“菩萨”芭芭拉·康诺弗,芭芭拉一丝不苟的编辑工作清除了迷雾,她一针见血的质疑不止一次地把我从错误中拯救出来。

我的感激之情向外移至四周的守护神和勇猛的卫士,着落在罗宾·桑德身上。他再次努力完成了收集图片和明确权利这一工作量极大的任务。罗宾和我甚至还一起挫败了一两个艺术“恶魔”,这些丑陋、恶毒的人任性地想方设法拒绝给我们使用图片的许可。二瓶美子再一次好心地答应把我们介绍给日本的寺院、博物馆和摄影师。如果没有她的参与,书中许多关于日本艺术图片就无法得到了。最好把我们的项目主管苏珊·特伦塔科斯蒂想象成一个面带微笑、和蔼可亲的神仙,有风车那么多的手臂,这些手臂合力把一份卷了角的、沾有咖啡渍的手稿变成了一本漂亮精致的书。我要通过她,向文字编辑玛丽亚·帕拉斯和生产总管卡罗尔·别尔斯基,格雷格·齐斯、帕特·戈利和普罗图像公司的其他专家,特别是将大量图文“装”进数量有限的别致书页的万达·卢贝尔斯卡致谢。同时,营销三“女神”苏珊娜·埃利森、沙伦·洛布和帕梅拉·库珀先后带领宣传“精灵”,把关于《与艺术相伴》这最新的一次“道成肉身”的消息传遍四面八方。

一本知识范围达到如此程度的书超越了任何个人的专门技能,至少超越了我的。我感谢艺术家保罗·约翰逊,他好意地抽出了几个小时的时间,帮我在计算机和互联网艺术领域里找到了立足点。读者可以在“邮政局长画廊”(www.postmastersart.com)看到他的作品。伯纳德·楚米工作室的约埃尔·吕滕在某一天从百忙之中抽出时间,让我了解关于雅典卫城博物馆的发展和归还帕特农神庙大理石雕谈判的最新信息。吉姆·惠特克和迪安娜·格林伍德与我分享了他们在彩色试印技术方面的专门知识;让我戴他们的寸镜,以帮助我理解他们所说的内容;还与我共用一扇宽大的北窗,共享凉爽,甚至日光。新版要接着旧版继续感谢的人包括莫妮卡·维索纳、赫伯特·科尔、马里琳·瑞、大卫·达姆罗施和弗吉尼亚·巴德尼,他们在非洲、西藏、中美洲和雕塑问题上提供了帮助。不知疲倦的特里·霍布斯又一次耐心地通读了全文,以他那不变的好脾气,警告我注意那些不知何故逃过了许多双警惕的眼睛的排印错误。最后,

我要再次感谢凯瑟琳·德斯蒙德和史蒂芬·希普斯,不仅因为这个任务令人愉快,也是为了有一个机会把他们的名字拼写正确。他们在美国大学艺术学会教育委员会讲的课第一次给了我对自己所持信念的信心,他们带有一定立场观点且富于创造性的教学策略帮助我构想出了能用书中罗列的材料做些什么。

评论者

这本书属于它的使用者,是他们的需要和愿望赋予了它外形。我要特别感谢所有评审这个版本或对我们的一次艺术鉴赏调查作出回答的人士所提出的建议和批评。

瑟塞利娅·艾伦;劳拉·阿姆赖因,小石城阿肯色大学;威廉·安德森,威斯康星州密尔沃基大学;威廉·安德鲁斯,密西西比州立大学;劳拉·安东诺,密西西比州立大学;芭芭拉·阿姆斯特朗,埃尔森特罗学院;彼得·巴尔,锡耶纳赫兹大学;克里斯汀·本特利,印第安纳波利斯大学;琳达·布雷迪,诺福克州立大学;布莱克·卡罗尔,杰斐逊学院;帕特里夏·切恩,太平洋大学;唐娜·科尔贝克,南方州立理工大学;莉萨·科斯特洛,帕克兰学院;凯瑟琳·德斯蒙德,中密苏里州立大学;克利福德·戴维斯,里维尔学院;米歇尔·德拉诺,理查德·布兰德学院;丹尼·德罗托斯,俄亥俄北方大学;米歇尔·杜兰-麦克卢尔,蒙特瓦洛大学;瓦莱丽·埃格梅尔,卡斯帕学院;克里斯蒂娜·费蒂,皮马社区学院;马莎·芬斯特梅克,拉雷多社区学院;帕梅拉·弗林,圣家族大学;雷蒙德·加迪,北佛罗里达大学;唐霍尔,德尔塔学院;赫伯特·哈特尔,纽约市立大学约翰·杰伊学院;南希·海斯-基钦斯,佐治亚学院与州立大学;安吉·希尔,义工国家社区学院和汉语学习与文化中心;希瑟·霍兰,北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校;莉娅·约翰逊,海恩兹社区学院;兰迪·乔利,海恩兹社区学院;郑云忠*,纽里弗社区学院;黛安娜·肯德里克,阿维瑞特大学;木畑秀树,萨吉诺州立大学;帕梅拉·李,华盛顿州立大学;鲍勃·洛斯基曼,莱克县学院;苏珊·勒德卡,东卡罗来纳州立大学艺术与科学学院;基思·利布基,明尼苏达州立大学曼凯托分校;约翰·马歇尔,默里迪恩学院;林恩·梅特卡夫,圣克劳德州立大学;德博拉·米洛舍维奇,得克萨斯科技大学;安德鲁·穆拉德,麦克伦南社区学院;达比·奥尔托拉诺,约翰·A.洛根学院;伊冯娜·佩特库斯,西肯塔基大学;罗伯特·西迈尔,西弗吉尼亚大学技术学院;伊雷妮·索里亚诺,圣安娜学院;卡罗尔·斯普伦多,查博特学院;L.本森·沃伦,卡梅伦大学;米丽娅姆·魏因伯格,蒙特克莱尔州立大学;黛安娜·温特劳布,库亚马卡学院;金伯利·温克尔,田纳西科技大学;谢利娅·沃尔夫,比尤特学院。

我还想感谢旧版的读者们,他们的建议对现在这个版本依然有所启发。

弗雷德·C.艾伯森,孟菲斯大学;安托瓦妮特·M.阿勒西亚,蒙哥马利学院罗克维尔校区;朱迪思·安德拉卡,乔治王子社区学院;玛丽·艾丽斯·阿诺德,阿巴拉契亚州立大学;吉塞尔·阿特贝里,伊利诺伊州立大学;让·奥迪吉耶,圣弗朗西斯科大学;米歇尔·R.班克斯,孟菲斯州立大学;罗斯·拜策尔,格洛斯特县学院;基拉·贝兰,布劳沃德社区学院;约翰·贝尔,蓝岭

* 音译。——译者

社区学院;凯瑟琳·伯纳德,纽约城市大学;芭芭拉·伯恩斯坦,弗雷斯诺太平洋大学;阿琳·贝里,迈阿密戴德社区学院;大卫·贝尔托洛蒂,通用汽车学院工程管理学院;莎拉·伯恩斯,印第安纳大学;卡罗尔·卡洛,马萨诸塞大学;罗杰·丘利,西南大学;乔治·阿诺特·希维三世;夏洛特·柯林斯,肯尼索州立大学;布赖恩·康利,戈尔登·韦斯特学院;大卫·库珀,比尤特学院;谢利·科尔杜拉克,密立根大学;杰里·库尔特,詹姆斯·麦迪逊大学;詹姆斯·克雷格,哥伦比亚盆地学院;帕特里夏·克雷格,加利福尼亚州立大学富勒顿分校;凯瑟琳·琼斯·戴维斯,柯克伍德社区学院;拉里·德洛利奥,卡姆登学院;贝弗利·丹尼斯,琼斯县初级学院;克里斯蒂娜·丁克莱克,孟菲斯大学;贝蒂·迪斯尼,赛普里斯学院;理查德·T.多伊,中央华盛顿大学;雪莉·多尔特,弗吉尼亚州立大学;卡罗尔·德拉克勒,梅萨社区学院;亨利·德雷沃尔,克利夫兰州立大学;葆拉·A.德雷瓦克,马科姆社区学院;史蒂夫·埃利奥特,布劳沃德社区学院;德博拉·埃林顿,北哈里斯学院;罗伯特·N.尤因,加利福尼亚州立大学富勒顿分校;帕特·费德林科,阿拉巴马大学;凯西·弗洛里斯,新墨西哥州立大学;伊丽莎白·弗林,朗伍德学院;莱昂纳德·福尔加雷特,范德比尔特大学;林恩·加尔布雷思,内布拉斯加大学;道格拉斯·乔治,新墨西哥大学;拉里·格利森,北得克萨斯大学;德韦恩·格里尔,亚利桑那大学;保罗·格罗特柯尔克,密西西比州立大学;伯莎·斯坦哈特·古特曼,萨福克县社区学院;谢里尔·M.汉密尔顿,威斯康星大学奥什科什分校;贾尼斯·哈迪,乔治娅学院;特里·霍布斯,福特·刘易斯学院;马林·胡佛,圣安东尼奥学院;沙伦·K.霍普森;苏珊·杰克逊,米歇尔大学;拉尔夫·雅各布斯,曼凯托州立大学;彭尼·雅各比·普林斯,乔治社区学院;安德鲁·延德尔采杰夫斯基,温森斯大学;丽贝卡·琼斯,得克萨斯大学泛美分校;蒂姆·琼斯,俄克拉何马社区学院;江素允*,芝加哥州立大学;凯·克洛茨巴赫,卡姆登社区学院;凯瑟琳·E.克雷默,纽约州立大学科特兰分校;约翰·凯勒,哈丁大学;卡伦·基茨曼,圣弗朗西斯学院;简·库特,加利福尼亚州立大学长滩分校;谢尔·克劳斯,西得克萨斯农工大学;内尔·拉费,南卡罗来纳大学;莱斯利·A.兰伯特,圣菲社区学院;罗伯特·卢埃林,弗罗斯特堡州立大学;凯瑟琳·洛布雷,巴特勒大学;卡罗琳·洛布,中密歇根大学;玛丽·梅伯,布鲁克戴尔社区学院;罗伯特·曼斯菲尔德,圣地亚哥州立大学;盖尔·麦卡蒂,海恩兹社区学院;沃尔特·马丁,康科迪亚大学;詹姆斯·梅,内布拉斯加大学;罗伯特·麦格拉思,达特茅斯学院;朱莉·麦圭尔,佐治亚南方大学;埃莱纳·M.麦克莱恩,北亚利桑那大学;蒂莫西·麦克尼文,俄亥俄州立大学;林恩·梅特卡夫,圣克劳德州立大学;休·E.米尔纳,东怀俄明学院;约瑟夫·莫利纳罗,布劳沃德社区学院;蒂姆·莫里斯,中阿肯色大学;洛伊丝·米斯肯斯-帕罗特,里奇兰学院;苏珊·纳尔逊,印第安纳学院;乔·安妮·尼克斯,佐治亚学院;珀西·诺斯,蒙哥马利学院;卡萝拉·璠梅尔,特拉基草原社区学院;克里斯蒂·努埃尔,中田纳西州立大学;帕梅拉·巴顿,南卫理公会大学;劳伦斯·拉科万,南缅因大学;马洛里·皮尔斯·阿姆斯特朗,亚特兰大州立大学;埃玛·吉莱斯皮·帕金斯,莫尔黑德州立大学。

马克·盖特雷恩

* 音译。——译者

简 目

目录 1

前言 1

第一部分 导论

第1章 与艺术相伴 3

第2章 艺术是什么? 20

第3章 艺术的主题 54

第二部分 艺术语汇

第4章 视觉元素 85

第5章 设计原则 125

第三部分 二维媒介

第6章 素描 153

第7章 绘画 170

第8章 版画 189

第9章 摄影机艺术与计算机艺术 211

第10章 平面设计 252

第四部分 三维媒介

第11章 雕塑和装置 267

第12章 手工艺 294

第13章 建筑 312

第五部分 艺术史

第14章 古代地中海世界 351

第15章 基督教与欧洲的形成 379

第16章 文艺复兴 395

第17章 17世纪和18世纪 423

第18章 伊斯兰艺术和非洲艺术 445

第19章 东亚艺术:印度、中国和日本 460

第20章 太平洋和美洲艺术 488

第21章 现代世界:1800—1945年 508

第22章 1945年以来的艺术 541

延伸阅读 578

重要词汇 580

译后记 590

出版后记 591

目 录

前 言 1

第五部分 艺术史

第 14 章 古代地中海世界 351

- 最古老的艺术 351
- 美索不达米亚 354
- 埃及 358
- 爱琴海 363
- 古典世界:希腊和罗马 366
 - 希腊 366 / 罗马 374
- 思考艺术 谁的坟墓? 364
 - 大理石雕与博物馆 372

第 15 章 基督教与欧洲的形成 379

- 基督教的兴起 379
- 拜占庭 382
- 欧洲的中世纪 385

中世纪早期 385 / 中世纪盛期 387
走向文艺复兴 393

第 16 章 文艺复兴 395

- 意大利文艺复兴早期和盛期 397
- 北方文艺复兴 413
- 意大利文艺复兴晚期 419
- 艺术家 米开朗琪罗 404

第 17 章 17 世纪和 18 世纪 423

- 巴洛克时期 423
- 18 世纪 435
- 革命 441
- 艺术家 伦勃朗 433
- 思考艺术 学院 438
- 艺术家 伊丽莎白·维热—勒布伦 442

第 18 章 伊斯兰艺术和非洲艺术 445

- 伊斯兰艺术 445
 - 建筑:清真寺和宫殿 446 / 书籍艺术 450 / 日常生活艺术 451
- 非洲艺术 452
- 跨文化 非洲回头看 455

第19章 东亚艺术:印度、中国和日本 ... 460

印度艺术 460

印度河流域文明 460 / 佛教及其艺术
462 / 印度教及其艺术 466 / 耆那教艺术
470 / 莫卧儿艺术及其影响 471

中国艺术 471

形成期: 从商到秦 471 / 儒家与道家:
汉和六朝 473 / 佛教时代: 唐 474 / 山
水画的崛起: 宋 475 / 文人及其他画
家: 元和明 477

日本艺术 480

新思想及其影响: 飞鸟时代 481 / 宫
廷的精雅: 平安时代 482 / 武士文化:
镰仓时代和室町时代 483 / 绚丽与空
寂: 桃山时代 486 / 大众艺术: 江户时
代 487

跨文化 早期佛像 465

思考艺术 抢救吴哥窟 469

第20章 太平洋和美洲艺术 488

太平洋文明 488

美 洲 492

中部美洲 493 / 南美洲和中美洲 498 /
北美洲 501

思考艺术 神圣与世俗 506

第21章 现代世界:1800—1945年 508

新古典主义与浪漫主义 508

现实主义 511

马奈与印象主义 512

后印象主义 517

横渡大西洋:19世纪的美国 520

进入20世纪:先锋派 522

解放色彩:野兽派和表现主义 522 /

粉碎形体:立体主义 526 / 狂想与未来
主义 530

第一次世界大战及战后:达达和超现实

主义 531

两次大战之间:建设新社会 535

思考艺术 呈现过去 516

艺术家 亨利·马蒂斯 524

巴勃罗·毕加索 529

第22章 1945年以来的艺术 541

纽约画派 541

进入60年代:集合艺术和偶发艺术 545

60年代和70年代的艺术 548

波普艺术 548 / 极少艺术和地景艺术
551 / 真实, 超级真实 553 / 观念艺术
555 / 女权主义与女权主义艺术 555

80年代以来的艺术:后现代世界? 558

涂绘式绘画 560 / 文字与图像, 争端与
身份 563 / 走向剧场:行为和装置
567 / 电子领域 569 / 身为人类:肉体生
活和精神生活 570 / 向世界开放 573

艺术家 杰克逊·波洛克 543

安迪·沃霍尔 550

艾丽斯·尼尔 557

思考艺术 游击队女孩 565

延伸阅读 578

重要词汇 580

译后记 590

出版后记 591

第 14 章

古代地中海世界

ANCIENT MEDITERRANEAN WORLDS

对任何艺术品的理解和欣赏都包含着一个重要因素，那就是关于它在时间中的位置的某种认识。它是在何时、何地制作的？艺术家所依据或背离的是什么样的传统？当时的社会对其艺术家有何种要求？它给了他们怎样的任务？

因此，本书最后一个部分将用来简要地回顾艺术的发展历程。与其他部分一样，我们将以西方传统为重点，但也会考察艺术在伊斯兰和非洲，印度、中国和日本、大洋洲、澳大利亚和早期美洲文明中的发展。这些非西方艺术传统不仅自身具有极大的吸引力，而且让我们认识到，还存在着其他思考艺术的方式，艺术还能扮演其他社会角色，艺术在形式上还可以有其他发展方向。当今的许多西方艺术家对非西方传统的依赖程度跟对西方传统的一样深，与此同时，众多当代非西方艺术家也受到了西方取得的各种进展的深刻影响。今天，整个人类艺术史对艺术现状的推动作用超过了以往的任何时候。

最古老的艺术

本章的标题把我们的关注范围从全球缩小到地中海沿岸地区。西方艺术的故事正是从这里——非洲、近东和欧洲——开始的。在这些地区，大约从公元前 3000 年开始，众多古代文明兴起、交叠、相互影响；相互学习、相互攻占；最终消亡，被我们今天所熟知的这个世界取代。

这些文明——标题中的“世界”——出现之前，还存在着比它们古老得多的人类社会，但我们对其知之甚少。能证明它们的存在零散证据历经千万年的悠长岁月才被我们发现，这些无声的证物迷人而又神秘。在第一章里，我们曾见过位于今天法国境内的肖维洞中一幅壁画的局部（见 1.3）。同样在法国的拉斯科洞壁画则出自旧石器时代后期之末。在 1996 年发现肖维洞之前，拉斯科壁画一直是已知最早的欧洲绘画作品。图中这匹马（14.1）让学者们着迷的地方是它看似怀孕的体态、它前腿旁的羽毛状物体和画在它上方的那个神秘的几何符号。肖维壁画的绘制更加精细，它们必定是一个悠久传统的产物，

相关作品

1.3 “狮子图”，肖维洞

这一传统的源头可以追溯到更久远的年代。

与肖维洞一样,拉斯科壁画画的几乎全是动物。专家们一致认为,这些画是有意义的,但它们的确切含义依旧不明。有一种理论一度非常流行,即它们是一种确保狩猎成功的巫术。这个理论现在看起来已不再可信。近来的理论则把注意力集中在动物按种类或性别排列的方式,或者它们在不同洞室中的分布特点上。也许某些动物具有象征意义。也许另一些动物代表着神话中的神灵或跟来世的“通灵”。也许一些画记录的是动物的迁徙路线。人工制品和依稀可见的人脚印表明,许多有壁画的洞室可能曾是仪式活动的集会场所。这些画能提供关于这些集会的信息吗?也许能。

为什么制作艺术品这个问题也出现在古代雕塑身上。一尊几乎与肖维洞壁画一样古老的小巧可爱的女性雕像常被当作艺术史开始的标志。它是大约 25000 年以前用石头雕刻而成的,发现地在今天奥地利的一个小镇附近。大多数人称之为《威冷道夫的维纳斯》(Venus of Willendorf, 14.2)。

相关作品

1.4 斯通亨奇

考虑到我们平常所见的爱情女神形象,“维纳斯”这个称呼似乎很奇怪。当然,这个名字是现代的学者起的,他们可能认为,在千万年以前人类的心目中,这种雕像就是性的完美化身。这尊小雕像看上去显然是丰产的象征,可能是作为护身符或幸运符,让人随身携带的(“维纳斯”高不到 5 英寸)。只有那

些与生育有关的特征被着重刻画——腹部、乳房和阴部。“维纳斯”的脸被藏了起来。她那两条几乎看不清楚的手臂交叉放在乳房上方，双腿逐渐变细的一端空荡荡的。如果我们把这尊雕像当成真人，那么她就是一个眼不能看、口不能言、腿不能行、手不能提的人。她所能做的只有生孩子、养孩子。

生活在现在的我们很难想象，在那么多万年以前，生孩子意味着什么。一方面，它是一种迫切的需要。艰苦的生存斗争需要儿童的协助，而且还可能存在着一种让生命延续千秋万代的本能。但另一方面，对这些早期人类而言，怀孕和分娩的过程是一个谜。难怪分娩逐渐带上了巫术和仪式色彩。许多学者认为，像《威冷道夫的维纳斯》这样的丰产雕像在早期艺术中极为普遍，它们意在产生因果效应。雕刻者塑造出一个带有夸张的生殖特征的女人形象，这个雕像会带来一个孩子的降生（要是知道雕像是女人还是男人刻的，那将会非常有趣）。大多数史前艺术品的制作似乎都是出于这个目的——从宇宙中寻找意义，对自然力施加某种控制。

大概从公元前9000年开始，在接下来的4000年时间里，旧石器时代逐渐被新石器时代取代。新石器时代是因人类发明的新型石具而得名的，但这些工具只是事实上的一种全新生活方式的一个方面而已。新石器时代的人类不再采集所能找到的野生作物，而是学会了种植水果和谷物。农业诞生了。新石器时代的人类不再跟在迁徙的兽群后面追逐猎物，而是学会了驯化动物。狗、牛、羊和其他动物的用处各不相同：提供帮助、劳力、肉、奶、皮，等等。独木舟、弓箭和制陶术——黏土加热变硬——极大地提高了生活水平。定居群落不断壮大，石头和木头建筑也随之发展起来。欧洲最著名的新石器时代建筑是我们已在第一章里讨论过的英国古迹“斯通亨奇”（见1.4）。

引人入胜的新石器时代日常生活片断在非洲北部阿尔及利亚的阿杰尔高原地区的岩画（14.3）中保存了下来。今天的阿杰尔高原是世界上最大的沙漠——撒哈拉大沙漠的一部分。

14.2 (上)《女人像(威冷道夫的维纳斯)》。约公元前23000年。石灰石,高11.1厘米。自然历史博物馆,维也纳

14.3 (下)《女人与牛》。岩画,阿杰尔高原的塔西利,阿尔及利亚。田园风格,公元前5000年之后

但在这些岩画绘制的年代,也就是大概公元前 5000—前 2000 年,沙漠还未形成。这个地区是一片辽阔的草原,是动植物和我们在画中看到的这些人——聚集在牛群附近的五个女人——生长的家园。阿杰尔高原岩壁上的其他画描绘了女人收割谷物、忙着照料孩子,男人牧牛的情景以及可能代表着住宅的围场。

从石器时代流传至今的艺术品既残缺不全,又相互孤立。古代洞穴壁画。一尊女人小雕像。一个圆环形石头遗址。沙漠岩画。我们的例子相互之间隔着几千年的时间和几千里的距离。每件艺术品必定都属于一个承自过去、之后又延续了千万年的悠久的地方传统。但就它们每一个而言,我们都会面临这样的疑问:“它之前的艺术是怎样的?它之后的呢?它的位置在哪里?”

在研究过去的艺术时,很重要的一点是要牢记,我们研究得充分的文明不一定拥有最多或最好的艺术品,而是它们的艺术品得到了发现或保存。任何时代、任何地点、任何民族都会创作艺术品,但它们必须保存下来——甚至可能在创造它们的那个文明消亡之后——才能供后世研究之用。某些条件有利于艺术品的保存,那些我们能够跨越时间深入研究的古代文明就能达到其中的大部分条件。

第一,艺术家必须使用耐久的材料,如石头、金属和烧过的黏土。第二,当地的环境不会对艺术品造成破坏;比方说,埃及炎热、干燥的气候为艺术品的保存提供了一个极好的环境。第三,该文明的组织化程度很高,形成了稳定的人口中心。在所有的文明中,大城市通常都集中着最丰富的艺术珍品,因为它们是统治者居住、财富积累、艺术家聚居之地。第四,该文明有将自己的艺术品秘藏于限制或禁止进入的场所的传统。保存下来的古代艺术品有相当大一部分出自墓葬或地下洞窟。

古代地中海世界最早符合大部分条件的文明出现在近东的一个名叫美索不达米亚的地区和非洲东北部的埃及。在这里,我们第一次发现了一种连贯并相当完整的艺术生产活动,而且我们已经对它有了许多了解。美索不达米亚和埃及文明都兴起于大河——美索不达米亚的底格里斯河和幼发拉底河、埃及的尼罗河——沿岸,这并非偶然。江河是运输手段,也是水源。有水就有水利,有水利就能实现更大规模、更可靠的农业生产,继而养活更多、更稠密的人口。城市发展起来,随之而来的有社会阶层(统治者、祭司、贵族、平民和奴隶等社会阶级划分)、宗教和仪式的标准化、大型建筑的兴建以及专业化——部分人务农,部分人经商,另一些人则从事艺术生产。

严格来说,我们对古代地中海世界的研究应该从这里、从大河沿岸的这些土地开始。

美索不达米亚

这个在古代世界被称作美索不达米亚的地区占地很广,大致相当于今天的伊拉克全境。得到底格里斯和幼发拉底河水浇灌的肥沃土壤使美索不达米亚成了一个让人梦寐以求的宝地,但由于没有天然的边界,它易攻难守。在古代,占领者一波接一波涌入此地,但每个新的统治集团都建立在前任的文化成就的基础之上。所以,我们可以说连续的美索不达米亚文化,这在一定程度上是符合事实的。

14.4 南娜吉库拉塔, 乌尔 (今天的马凯尔, 伊拉克)。约公元前 2100—前 2050 年

美索不达米亚最早的城市出现在最南部一个名叫苏美尔的地区。到公元前约 3400 年为止, 已形成了大约 12 个苏美尔城邦——统治着周边地域的城市。苏美尔人是第一个不仅留下人工制品, 也留下了文字的民族: 他们在湿陶板上压出的用于记录存货和账目的楔形符号随着时间的推移, 发展成了一个能够记录语言的文字体系。它被称为楔形文字, 在接下来的 3000 年里, 它充当了整个美索不达米亚通用的文字体系。

由于缺乏石材, 苏美尔人用晒干的砖建造城市。苏美尔城市中最大的建筑是吉库拉塔 (ziggurat), 它是修建在巨大的梯形基座上的神庙或圣坛。图中的这个局部修复但庙体仍然缺失的例子 (14.4) 是献给月神、苏美尔城市乌尔的保护神南娜 (Nanna) 的。站在苏美尔平坦的土地上, 方圆几英里之内都能看见吉库拉塔。它们把神庙抬高到象征意义上的山顶——天地交汇之处——这里是男女祭司们与神交流之地。

苏美尔艺术精细、奢华的一面在这个前腿架在一棵开花的树上的立山羊小雕件 (14.5) 中