

GOTHIC

哥特艺术

1140—1500年 中世纪的视觉艺术

[德] 罗尔夫·托曼 (Rolf Toman) 编著

[德] 阿希姆·贝德诺兹 (Achim Bednorz) 摄

[德] 布鲁诺·克莱恩 (Bruno Klein) 撰文

[德] 托马斯·帕芬 (Thomas Paffen) 监制

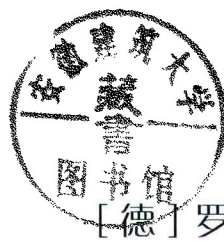
李珮宁 李为尧 何泰桦 林昱仪 黄胜夫 蔡函岑 中华翻译社 联合翻译社 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

哥特艺术

1140—1500年 中世纪的视觉艺术

[德] 罗尔夫·托曼 (Rolf Toman) 编著
[德] 阿希姆·贝德诺兹 (Achim Bednorz) 摄
[德] 布鲁诺·克莱恩 (Bruno Klein) 撰文
[德] 托马斯·帕芬 (Thomas Paffen) 监制
李珮宁 李为尧 何泰桦 林昱仪 黄胜夫 蔡函岑 中华翻译社 联合翻译社 译

图书在版编目 (CIP) 数据

哥特艺术 / [德] 托曼编著; [德] 贝德诺兹摄;
[德] 克莱恩撰文; [德] 帕芬监制; 李珮宁等译. —
北京: 北京美术摄影出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-80501-532-3

I. ①哥… II. ①托… ②贝… ③克… ④帕… ⑤李… III.
①哥特艺术 IV. ①J110.93

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第024475号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-8431

© FOR THIS EDITION: BPG ARTMEDIA, 2013

© ORIGINAL EDITION: H.F.ULLMANN PUBLISHING GMBH, 2012

ORIGINAL TITLE: GOTIK. BILDKULTUR DES MITTELALTERS. 1140-1500

ISBN 978-3-8480-0056-2

EDITING AND PRODUCTION: ROLF TOMAN, THOMAS PAFFEN

PHOTOGRAPHS: ACHIM BEDNORZ

IDEA AND DEVELOPMENT OF THE SERIES: ROLF TOMAN, LUCAS LÜDEMANN

GRAPHIC CONCEPT: MARTIN MARKSTEIN, BENJAMIN WOLBERGS

COVER DESIGN: BENJAMIN WOLBERGS

LITHOGRAPHY AND TYPESETTING: THOMAS PAFFEN

© FOR THE ENGLISH EDITION: H.F.ULLMANN PUBLISHING GMBH

TRANSLATION FROM GERMAN BY CHRISTINE SHUTTLEWORTH

EDITING AND PROOFREADING: DR. LIZZIE GILBERT

INDEX: WALTER SCHNEIDER

PROJECT MANAGEMENT FOR H.F.ULLMANN: LUCAS LÜDEMANN

OVERALL RESPONSIBILITY FOR PRODUCTION: H.F.ULLMANN PUBLISHING GMBH, POTSDAM, GERMANY

责任编辑: 黄汉兵

责任印制: 彭军芳

封面设计: 赵 钰

哥特艺术

GETE YISHU

[德] 罗尔夫·托曼 (Rolf Toman) 编著 [德] 阿希姆·贝德诺兹 (Achim Bednorz) 摄 [德] 布鲁诺·克莱恩 (Bruno Klein) 撰文 [德] 托马斯·帕芬 (Thomas Paffen) 监制 李珮宁 李为尧 何泰桦 林昱仪 黄胜夫 蔡函岑 中华翻译社 联合翻译社 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 中华商务联合印刷 (广东) 有限公司

版次 2013年3月第1版第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8

印张 71

字数 398千字

书号 ISBN 978-7-80501-532-3

定价 998.00元

质量监督电话 010-58572393

责任编辑电话 010-58572632

神圣意图的高度体现

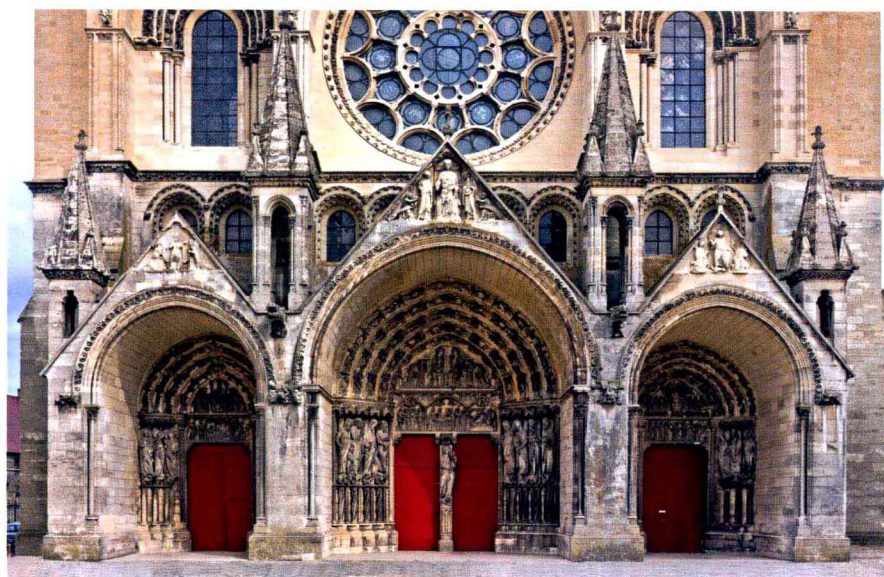
22 城市、城堡、大教堂及建筑师的竞争力

- 24 塔
- 32 城堡
- 36 卡尔斯坦古堡
- 41 有关宗教仪式的建筑
- 41 作为表现工具的大教堂
- 43 大教堂在城市的竞争者
托钵修会
- 47 宗教仪式建筑的共生类型
- 50 皇宫里的小礼拜堂
巴黎的圣礼拜堂
- 50 里翁的圣礼拜堂
- 54 英国国王的小礼拜堂
- 58 视觉艺术中增强的情绪表现
- 62 写实主义和宗教题材
- 66 艺术家的智慧

大教堂的基准和规范

68 教堂：紧密联系在情感与工艺技术之间的社群项目

- 72 为国王而建的教堂
哥特建筑的起源
- 76 巴黎圣母院
首都的大教堂
- 80 卢昂圣母院
力与美
- 84 夏特尔
哥特式大教堂的缩影
- 90 布尔日
像宇宙的大教堂
- 94 理姆斯大教堂
法国国王举行加冕典礼的教堂
- 97 亚眠
大教堂及其建筑师们
- 98 法国南部的大教堂
- 101 艾伯塔：圣希尔大教堂
- 105 西班牙的大教堂
文化变迁中心
- 108 托勒多
- 108 里昂
- 110 马略卡岛帕尔玛港大教堂
- 112 英格兰的大教堂
合理与豪华的建筑组合
- 120 神圣罗马帝国的大教堂
从艰难调整到超越法国的范例

三

城市——文化交流与演进的场域

180 城墙与城门、市政厅和教堂、皇宫和民宅——皆为城市面貌的缩影

120 马德格堡大教堂：创新与传统

123 斯特拉斯堡

127 科隆

130 布拉格圣维特大教堂

国王的大教堂

134 维也纳的圣斯蒂芬大教堂

从地区教堂变成大教堂

136 奥维多大教堂

如艺术品的大教堂

141 西妥会与托钵修会的哥特式建筑

以大教堂为准则

141 西妥会教堂与隐修院

144 唱诗班的席位：礼拜之地，教会象征

148 西妥会教堂的窗户

150 肖林

152 托钵修道会的教堂

157 葡萄牙巴塔利亚修道院

160 都会教区的礼拜堂

大教堂的传统

160 巴塞罗那的海上圣母玛利亚教堂

164 德国吕贝克的圣玛利教堂

169 斯塔加德与但泽

172 荷兰：教区与修道院教堂转变成为大教堂

174 地方官庇护下的都会区教区教堂

176 古腾堡的都会教区教堂

182 城市：防御完整的场域

防御工事、城墙、城门

186 对内一致、对外和平，乃至高美德

190 神圣、权力与社群精神

城市的自我呈现

201 市政厅

中央与标志

202 威尼斯总督宫

204 入世教堂：佛兰德斯式市政厅

207 神的启示·人的忠告

210 西班牙历史转变的过渡期

212 城市医院

社群精神的核心与展现

217 介于城市与宫廷之间

财政大臣雅各·柯尔的布尔日豪宅

223 佛罗伦萨的达凡扎蒂宫

227 公共与私密生活：圣吉米纳诺市长室内的壁画

228 作为皇家包厢的国王阳台：黄金屋顶

230 汉萨同盟地区的连栋房屋

四

宫廷与骑士的世界

232 风格化与写实性

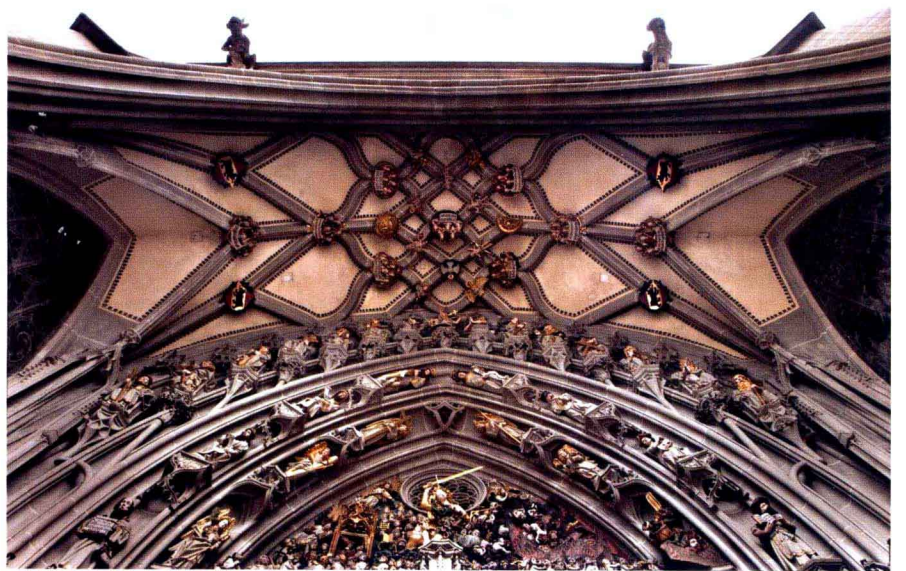

- 234 城堡的年代
- 236 塔式宅邸与城堡建筑
- 240 爱尔兹堡
- 242 奥斯塔山谷里的城堡
- 244 战场上的人生
- 249 城堡与狩猎
  - 狩猎宝典——仪式与自然研究
- 252 和谐的梦想
  - 贵族与农民的团结合作
  - 意大利特伦托的鹰塔
- 268 家具与挂毯
  - 实用性与装饰性
- 270 仕女与独角兽
- 274 宫廷生活
- 276 书中的古典世界
  - 《马内塞古抄本》
- 278 宫廷社会的理想形象
  - 《丰饶的日课经》

五

教诲、感动和欢愉

280 正门、教堂陈设和宗教仪式制品

- 282 正门
  - 图像布道的地方
- 282 夏特尔大教堂：西面正门
- 288 亚眠圣母大教堂：西面正门
- 296 理姆斯圣母大教堂的西面正门
- 307 洛桑大教堂的正门彩绘
- 308 夫里堡大教堂的西面正门
- 308 卑尔内修道院附属教堂的西面正门
- 312 多罗和巴塔利亚
- 314 教堂摆设I
  - 祭坛与祭坛屏风
- 316 圣母加冕
- 319 锡耶纳大教堂的《庄严》
  - 祭坛屏风是城市的缩影
- 320 锡耶纳和圣母
- 322 “家中圣母”
- 323 向圣母致敬
- 327 多特蒙德，圣母玛利亚教堂的祭坛屏风
- 331 笃信宗教国际化和情感世界
- 332 根特的祭坛画
  - 人间天堂
  - 《艾克斯圣告图》
- 338 《艾克斯圣告图》
- 341 三联画侧翼上的《最后的审判：天堂之路和堕落的诅咒》
- 345 鲁汶圣彼得教堂的《最后的晚餐》祭坛屏风
- 346 波提纳里的祭坛屏风：发自内心地朝拜耶稣

348 来世象征的祭坛艺术

晚期哥特式祭坛屏风

348 圣沃尔夫冈的主祭坛

350 克拉科夫：圣母玛利亚大教堂的祭坛

353 布劳博伊伦的主祭坛屏风

354 凯弗马克特祭坛的祭坛屏风

357 罗滕堡的圣血祭坛屏风

360 圣母玛利亚教堂的克雷格林根祭坛屏风

362 纽伦堡

史托斯在圣塞巴德教堂与圣劳伦斯教堂的主要作品

366 教堂陈设II

马赛克及壁画

366 马赛克：珍贵的创作媒介

370 壁画：阿西西的圣方济各会

376 下教会

380 佛罗伦萨旧斯塔玛利亚诺维拉教会分会教堂的湿壁画

382 帕多瓦圣安东尼奥教堂圣菲利浦湿壁画

385 教堂陈设III

石材建筑内的布道——圣坛屏风、讲道坛、圣墓

385 瑞姆堡大教堂的圣坛屏风

386 哥特晚期圣坛屏风

390 意大利的哥特式讲道坛

尼古拉及乔凡尼的作品

394 哥特晚期的讲道坛

397 康士坦茨：《圣墓》

398 覆盖圣物

圣骨匣、圣餐仪式的器具、宗教仪式用悬挂物

402 圣餐仪式的器具

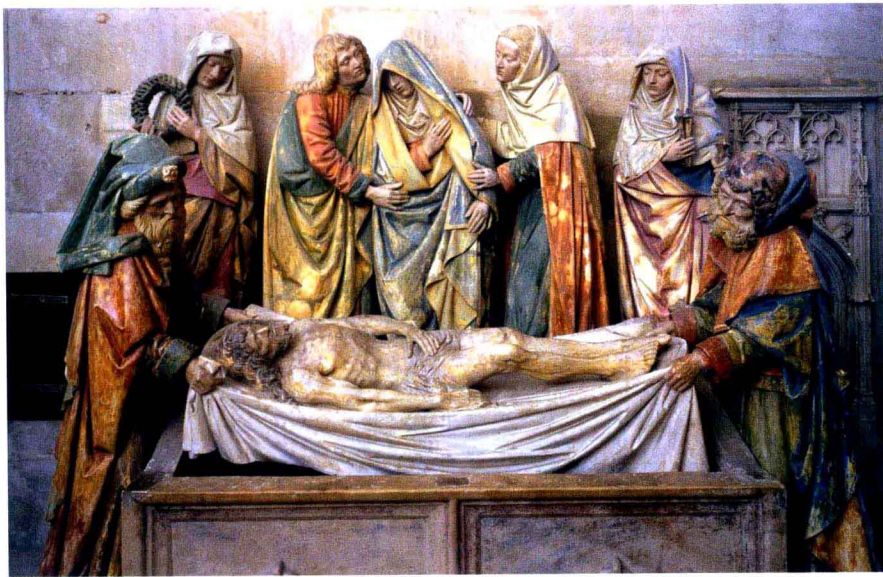
404 宗教仪式用悬挂物

六

与上帝同在，与圣徒同行

410 典范的说服力——生活及艺术

412 启示录的威胁

宫廷画与圣徒像的教化

415 《茵格宝诗篇》

415 《圣路易诗篇》

420 痛苦与同情

作为典范的《基督受难》

422 十字架上受难

426 哀悼基督

428 圣墓

431 “虔诚”的特殊形式

女修道院的默祷景象

434 基督生活的宫廷变体：贵重材质上的情感塑造

435 雕塑品与装饰品之间：文饰富丽的圣坛组塑

440 个人虔诚的媒介

虚构与现实

447 超越现实之美

哥特时期中期与晚期的圣母像

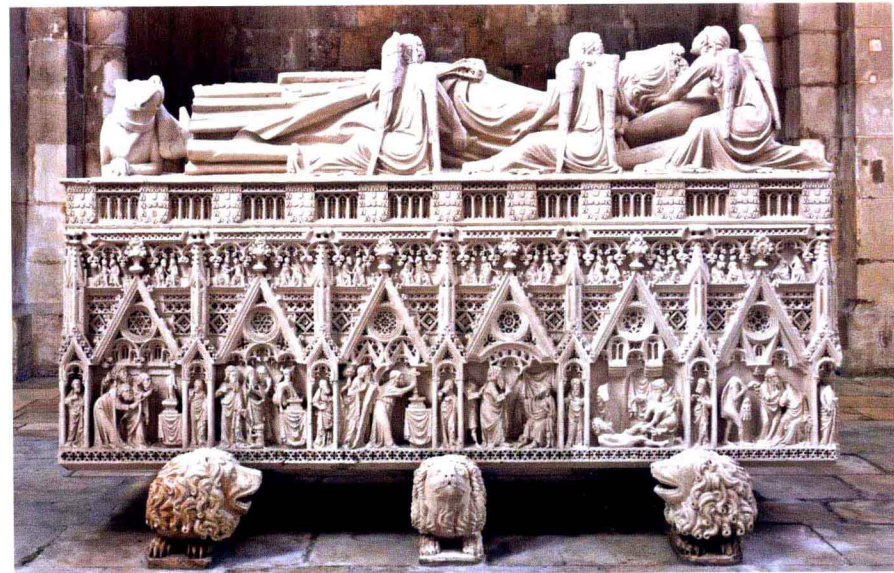
448 美丽圣母

452 荷兰的《家中圣母》

七

彰显今世虔诚信仰，以为来世预做准备

454 从建筑、雕塑和插图寻找宗教的根基及展示

456 永恒的记忆

王储和高级教士的墓龛

458 格洛斯特和温切斯特

462 教宗墓龛呈现出的教会意象

466 王朝的形势和个人的命运

国王彼德一世与他的情妇伊内丝的墓地

472 尚穆尔卡尔特修道院

灵魂救赎的艺术

476 救赎灵魂的绘画

乔托在帕多瓦的湿壁画

482 梦想和希望

写实主义者的理想

483 贝里公爵极美日课经

485 以图像为证

扬·凡·埃克的委托人

486 伯尔尼的《最后审判》祭坛画

八

哥特艺术的新媒介

492 玻璃彩绘、绘画及版画诠释出的宗教精神、象征图像及艺术

494 绘画艺术的源头与发展

496 夏特尔
设计和叙事

502 捐赠者的公开展示和隐约显现

505 玻璃彩绘与镶板彩绘

508 绘画成为艺术

514 阿尔布雷特·丢勒
近代早期的版画大师

519 《启示录》

九

当建筑和雕刻成为艺术

520 后哥特时期的艺术与艺术家

522 写实艺术对祝祷者的启示

525 永生与经验主义

早期肖像画

528 让·富盖：肖像画大师

532 艺术与爱情

535 自我探索和自我描绘

阿尔布雷特·丢勒的自画像

536 艺术的反思与忧郁精神

538 后哥特时期的建筑细节

花饰窗格、装饰形式、尖塔、拱顶

538 花饰窗格与装饰形式

543 透洞尖塔

544 柱基与拱顶

548 理论与实践：文艺复兴初期的后哥特式拱顶

550 永恒的和谐之美

布雷斯昂布尔格的礼拜堂

557 哥特形式中的古典语言艺术

伊森海姆祭坛画

561 附 录

哥特艺术

哥特艺术

1140—1500年 中世纪的视觉艺术

[德] 罗尔夫·托曼 (Rolf Toman) 编著

[德] 阿希姆·贝德诺兹 (Achim Bednorz) 摄

[德] 布鲁诺·克莱恩 (Bruno Klein) 撰文

[德] 托马斯·帕芬 (Thomas Paffen) 监制

李珮宁 李为尧 何泰桦 林昱仪 黄胜夫 蔡函岑 中华翻译社 联合翻译社 译

