第一图书网, tushu007.com

<<剑桥艺术史：19世纪艺术>>

图书基本信息

书名：<<剑桥艺术史：19世纪艺术>>

13位ISBN编号：9787544705653

10位ISBN编号：754470565X

出版时间：2008-12

出版时间：译林出版社

作者：[英国]唐纳德·雷诺兹

页数：137

译者：钱乘旦

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

前言

研究19世纪的艺术，无论是从1789年法国大革命开始，还是从1780年伊曼纽尔·康德完成其《纯粹理性批判》开始，无论是到1880年左右塞尚的早期绘画为止，还是到本世纪初“现代艺术”大繁荣为止，这个历史时期在纪年表上都是确定的。
其中的部分原因，就是从18世纪中叶到20世纪初改造了欧洲与新世界(即美国)的社会、政治与文化变革纷繁复杂，而这些变革又影响到全世界的艺术。
艺术史专家已经在这个时期辨别出许多艺术流派与运动，而这个事实就使人们不能像对其他历史时期那样为它起个单一的名字，诸如“文艺复兴”、“巴罗克”、“罗马风”、“哥特式”等等。
本书对19世纪艺术作简单介绍，目的是对这一时期的绘画、雕塑和建筑艺术的主题、构思与风格特点加以辨别。
本书从新古典主义和浪漫主义的研究开始，这两个专门术语是用来描述大约在1750-1850年之间居于视觉艺术中心的两大潮流的，它们有时泾渭分明，有时又纠缠在一起。
本书将指出这一时期的主要画家和雕塑家，分析其代表性的作品。
新古典主义与其他古典复兴运动不同，它专指在罗马兴起的“新的古典主义”，是反对罗可可及巴罗克艺术中的某些方面而兴起的，并且曾传遍欧洲与新世界。
新古典主义的先驱本杰明·威斯特和乔舒亚·雷诺兹等早已被确认无疑了，而其主要画家，如雅克-路易·大卫和安格尔的作品，则显示了新古典主义的高尚情操与线条处理，这些恰恰是新古典主义的内容与形式的最大特点。
新古典主义作品，如安东尼奥·卡诺瓦和海勒姆·鲍尔斯的雕塑，还常常表现出强烈的感情，而这个现象一般认为是属于浪漫主义的。
浪漫主义比起新古典主义来，其起源较不确定，界限也较不清楚。
虽说它和新古典主义一样具有很强的目标感，但它的表达方式更偏重于主观随意性，较少理性成分。
这个特点在弗朗西斯科·戈雅的作品中表现得特别明显，戈雅通过他自己对世界的观察，重新认识了人为生存而进行的斗争，这表现在他关于战争与心理冲突的主题中。
对泰奥多尔·席里柯和欧仁·德拉克洛瓦的绘画，以及安托万-路易·巴里、弗朗索瓦·吕德和奥古斯特·罗丹的雕塑所作的介绍，可以分析出浪漫主义绘画与雕塑的标志：热情与自发性。
浪漫的情调也表现在风景画中，浪漫风景最初由J.M.W.透纳、约翰·康斯特布尔和卡斯帕尔·达维德·弗里德里希等人的作品所发掘，我们解释了他们对其他主要流派和艺术运动的影响，比如说，阐述了康斯特布尔对巴比松画派的影响，而这些人正是法国印象派的先驱。
我们还讨论了土生土长的美国和澳大利亚风景画派，以此来说明19世纪风景画的不同风格。
在新古典主义和浪漫主义艺术中，理念与幻想的成分逐渐占了上风，这在一群法国青年艺术家中引起反感，他们认为艺术家只应该画出自身感觉所能及的东西。
这种新现实主义的主要倡导人是古斯塔夫·库尔贝和爱德华·马奈，他们的观点与技巧对形成法国印象派有很大影响，而印象派是现代艺术的第一次大运动。
19世纪初，一群被戏称为“拿撒勒画派”的德国青年画家对准确地表现自然发生兴趣，这种兴趣又同对14和15世纪的宗教绘画重新发生的兴趣纠合在一起。
与此相仿，19世纪30年代，英国的拉斐尔前派在处理客观物体以及纹理和光线时准确地复制自然，由此把“给自然以真实”提到了一个新高度。
法国印象派是在一小群先锋派画家的作品中产生的，他们对新的现实主义及准确地描绘可见的自然非常关心，他们日益反对学院派的限制，同时又更为重视画前的速写。
我们在分析主要的印象派画家如克劳德·莫奈、奥古斯特·雷诺阿和爱德加·德加等人的一些作品时，还阐述了这一运动对当时的艺术所产生的深刻影响，并研究它对后来几代人的长久冲击力，尤其是通过保罗·塞尚、保罗·高更、乔治·修拉和文森特·凡·高的作品而产生的冲击力。
工业革命对英国艺术和工业的影响在19世纪初有深远的含义，无论在英国还是在国外都是如此。
我们在这里讨论了威廉·莫里斯和工艺美术运动；讨论了约翰·拉斯金的影响，他是19世纪最有影响的艺术评论家；还讨论了詹姆斯·惠斯勒的唯美主义。

第一图书网, tushu007.com

对“新艺术”的大师如奥布里·比尔兹利、路易·康福特·蒂法尼以及查尔斯·伦尼·麦金托什的作品的分析，可以阐明唯美主义、工业化和中世纪工艺传统的复苏是怎样与各种各样的绘画装饰形式结合，而在19世纪末产生出这种独特的装饰风格的。

第一图书网, tushu007.com

<<剑桥艺术史：19世纪艺术>>

内容概要

对于所有初次接触艺术史的学生和爱好者来说，《剑桥艺术史》提供了一个生动平易的入门。
每本书都勾绘出一个时代之艺术的主要特征，揭示出它们与当时历史的关联。
全书配有大量彩色和黑白插图，并附有杰出艺术家小传和艺术小词典。
清新的页面，丰富的色彩，使得阅读这套书成为一件赏心乐事！
本套艺术史自问世以来，持续畅销，是普通读者深入全面了解人类绘画艺术发展的必备书目。
　本书对19世纪艺术作简单介绍，目的是对这一时期的绘画、雕塑和建筑艺术的主题、构思与风格特点加以辨别。
本书从新古典主义和浪漫主义的研究开始，这两个专门术语是用来描述大约在1750—1850年之间居于视觉艺术中心的两大潮流的，它们有时泾渭分明，有时又纠缠在一起。
本书将指出这一时期的主要画家和雕塑家，分析其代表性的作品。

第一图书网, tushu007.com

作者简介

钱乘旦：历史学博士，荣誉文学博士（英国），现任北京大学历史系教授，中国英国史研究会会长。
主要研究方向为欧洲史、世界现代化比较研究、西方文化史。
主要著作包括：《走向现代国家之路》、《第一个工业化社会》、《在传统与变革之间——英国文化模式溯源》、《世界现代化进程》、《寰球透视：现代化的迷途》等，译著有《帝国斜阳》、《英国工人阶级的形成》。
担任中央电视台12集电视纪录片《大国崛起》的学术指导。
作品多次获奖，包括国家教委人文社会科学研究成果一等奖、江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖、吴玉章奖等。
曾主持多项重大科研项目，包括“英国与英联邦国家发展研究”、“英国与发达国家现代化研究”、“世界现代化进程不同模式研究”等。

第一图书网, tushu007.com

<<剑桥艺术史：19世纪艺术>>

书籍目录

序1 新古典主义和浪漫主义 引言 新古典主义：质朴而庄严肃穆 浪漫主义：激烈而热情奔放2 雕塑 单质雕塑 多质雕塑 美的精髓与自然之爱：奥古斯特·罗丹3 浪漫派风景画 英国的花园风景 J.M.W.透纳：写形传神 约翰·康斯特布尔：捕捉瞬间 德国的浪漫派风景画 新世界的浪漫派风景画4 法国的现实主义与印象派 古斯塔夫·库尔贝 爱德华·马奈 咖啡馆与画室 印象派画家5 从现实主义到后期印象派 拿撒勒画派 拉斐尔前派 工艺美术运动 惠斯勒 新艺术 象征主义和幻象派艺术 后期印象派艺术家小传小词典进一步阅读书目索引

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

插图：从文艺复兴开始，古典主题与造型就一直是视觉艺术的基本特色。
但新古典主义的不同之处在于，它有意识地选择对象，既排斥罗可可的浅薄，也否定巴罗克的以假乱真的错觉构图。
艺术家通过健康的理性和强烈的道德感，对希腊罗马文物中代表着高尚美德的形象加以复原并改造，由此而试图改造世界。
这种为崇高的道德目标而否定罗可可的轻浮和巴罗克的狂暴的现象，在某些历史学家看来，正反映着18世纪末启蒙运动的理想已达到最高境界。
新古典主义在整个欧美引起视觉艺术在风格和内容上的根本变化，例如，精致的曲线和C形涡纹让位给明快的直线条，纹理华美的画面让位给光滑的塑像式造型，不用线条勾画外形而采用柔和淡泊的色彩的方式让位给在分明的轮廓中施用厚重色彩的方法。
皇家美术学院的创建者和第一任院长乔舒亚·雷诺兹爵士认为，古人是简单地捕捉大自然的质朴，他的理论对当时的艺术有深刻的影响，他告诫艺术家要模仿古人，因为他们把自然形态化为基本图形及相互间的关系，由此而学会了绘图的规则，这些规则是永恒而普遍适用的。
在当时，新的风格被称作是“真实的风格”或“正确的风格”，被看作是艺术的risorgimento，即“复兴”。
“新古典主义”这个词是19世纪稍后才用来给这种风格贴上的一块有轻蔑意味的标签，一些批评家认为这种风格内容空洞，脱离现实。
1861年，拉斐尔前派的发言人威廉·迈克尔·罗塞蒂把这种风格称为“伪古典主义的”。
浪漫主义在欧洲的起源似乎不同，但有人说，浪漫主义是从新古典主义分离出来的，因为它在谱系上没有自己的渊源，它只是对同样的历史传统作了复杂的处理，而这些传统在新古典主义中表现得比较简单。
此外，浪漫主义还和新古典主义一样具有很强的目标感，二者的不同之处在于，新古典主义试图表达普遍和永恒的价值，而浪漫主义的最终评判标准则是艺术家自己的感情。
新古典主义认同于理性，浪漫主义则认同感觉与激情。
由于浪漫主义具有主观的性质，并承认个人的自主性，它在18和19世纪深刻地改变了艺术对生活的态度和艺术的表达方式，从而造成广泛而持久的影响。
“浪漫”这个词最早使用在17世纪的英国，它来源于法文单词romants，即“浪漫故事”，这是一种中世纪的传奇故事，用本地方言而不是用拉丁文叙述。
人们为确定这个词的含义而作了无数次的努力，但始终得不到满意的结果，因为它包含的意思太多了；比如说，在视觉艺术中，不用线条而着色的笔法被说成是浪漫主义的特点，因为它依靠自发的直觉而不是理性。
然而也有一些浪漫派作品其笔触之细，正如任何一幅新古典主义作品一样。
浪漫主义和新古典主义艺术之间的确存在着相似之处，这可能既体现了它们的共同出发点，也表达了它们的区分所在。
新古典主义：质朴而庄严肃穆新古典主义的主要理论家是约翰-约阿希姆·温克尔曼，他对希腊艺术的看法发表在1755年出版的《论模仿希腊作品》中，其中认为希腊艺术的精髓是“高尚质朴与庄严肃穆”。
在同样持这种观点的人当中，有安东·拉斐尔-门格斯和加文·汉密尔顿。
门格斯是德累斯顿一位天才的宫廷画家；汉密尔顿则出生于苏格兰，18世纪50年代在伦敦画肖像画，几年后移居罗马，在那里结识了温克尔曼和门格斯。
汉密尔顿和门格斯受到温克尔曼的理论及古典雕塑、普桑的古典主义和文艺复兴大师们绘画的影响，发展出一种绘画风格，这成为新古典主义的奠基石之一。
门格斯用新风格作出的第一幅画是罗马阿尔巴尼别墅中的《帕耳那索斯山》，是受他为赫库兰尼姆的出土文物所作的素描激发而画成的。
赫库兰尼姆和邻近的庞贝城在公元79年因维苏威火山爆发被掩埋，那里的出土文物为目睹保存完好的

第一图书网, tushu007.com

古典绘画与艺术品提供了前所未有的机会。
门格斯把人物画得与画面平行，好像是一幅浮雕(使人想起普桑)，从而否定了作为巴罗克壁画特色的纵深幻景式的空间及“以假乱真的”技巧(如果把《帕耳那索斯山》与第9页大卫的《苏格拉底之死》作比较，就可以看出在充分发展的新古典主义作品中，浮雕风格仍旧是指导原则之一)。
汉密尔顿的绘画这时也强调考古实物的准确性，而这一点在现在由于赫库兰尼姆和庞贝的发掘而变得完全有可能了。
汉密尔顿不仅是一位画家，而且是一个画商，他有广泛的国际交往，因此有可能越出罗马的疆界去发展新风格。
他让多米尼科·库内哥为他的画做雕板，做雕板当然不是什么新技术(自文艺复兴以来就在使用类似的方法)，但这使汉密尔顿的创作广为流传，同时也使汉密尔顿复制发行的文艺复兴大师们的作品流传很广。
1760年，本杰明·威斯特从宾夕法尼亚到罗马来学习那里的伟大作品(他后来成为英国皇家美术学院的创始会员之一，1768年出任第二任院长)，他也接受了温克尔曼这帮人的思想。
在意大利逗留三年之后，威斯特于1763年定居伦敦，他带来了新风格的原则，这种风格他在《阿格里皮娜带着日耳曼尼克的骨灰在布隆迪西翁登陆》一画中表现出来。
画中央的一群人由光线衬托出来，这使人想起巴罗克画家卡拉瓦乔；这群人是以威斯特勾画的罗马《和平祭坛》的浮雕草图为依据的，它完全符合门格斯在《帕耳那索斯山》中开创的构画原则：人物安排得与画平面平行，造型如同古典浮雕。

第一图书网, tushu007.com

<<剑桥艺术史：19世纪艺术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com