

《艺术家之镜》

图书基本信息

书名：《艺术家之镜》

13位ISBN编号：9787112111275

10位ISBN编号：7112111277

出版时间：2010-6

出版社：中国建筑工业出版社

作者：[美]克莱格·哈贝森

页数：178

译者：陈颖

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《艺术家之镜》

前言

本书所描述的艺术源于一片广袤、多样的地域——从被运河所围绕的一马平川一直延伸至荷兰北部的地平线，直至瑞士的山巅。在这两端之间是比利时和法国那富庶丰饶、连绵不绝的群山，其间除了有奔涌人海的河流纵横，还有德国南部风景如画的湖泊和茂密的森林。所有这些以及更多的景色，均可在北方文艺复兴的绘画中略见一斑。这是一片富饶肥沃的土地，而在15和16世纪欧洲的这一地区也同样经历着风起云涌般的变革。将如此复杂的时间和空间浓缩成这样一篇简短的概述乃是一项挑战。在本篇概述中，“发现”具有探索大千世界的意味，它无疑是统领全文的标语之一。很大程度上而言，北方文艺复兴的艺术正是基于那很简单的一点——对世界和对自我的发现。若要了解任何一个阶段的艺术史，构建一个宏大的编年史框架是极为必要的，而且这无疑是在研究15和16世纪北欧艺术——“文艺复兴”这一标签也可用于这一艺术形式——主要特点的先决条件。对于将该时期的北部欧洲艺术标为文艺复兴，当今一些历史学家表现出了犹豫，因为该词汇之所以用于在意大利的主要原因之一便在于它意味着对古希腊及罗马文化兴趣的再生（复兴），而且该词汇原先并未打算用于产生于阿尔卑斯山以北的艺术。但是“晚期哥特艺术”依然不能成为北方“文艺复兴”的代用词。在那一时期，整个北欧艺术中的新生或发现意识足以使其担当起文艺复兴这一专有名词。

《艺术家之镜》

内容概要

《艺术家之镜:历史背景下的北部欧洲文艺复兴》主要内容简介：15-16世纪的佛兰德斯、荷兰、法国和德国的艺术，包括了那些在西方历史上最赫赫有名的、最优雅的，以及最具有创新性的绘画和雕塑。然而对于北部欧洲艺术的研究，却经常只是更多地在与意大利那些更知名的艺术相比下进行，而不是在其自身的文脉中。在《艺术家之镜:历史背景下的北部欧洲文艺复兴》里，北部欧洲的艺术以其丰富性和辉煌成就被重新表现。凡·艾克、博斯切、勃鲁盖尔、丢勒，以及其他大师们的艺术，在一个变化着的社会中以更宽广的视域被展现出来。克莱格·哈贝森以那些具有自我意识的艺术家作为开端展开他的描述，这些艺术家对于他们自己在现实世界和艺术中的呈现有着完全崭新和生动的理解。教会与政权，新教与天主教，男人和女人，艺术家与赞助人，独立的商业城市和贵族宫廷，文艺复兴世界里的所有这些方面因此被带入到一种联合叙事之中：既展示了艺术本身，又展示了其所在的时代。现实主义的事件，和对于可见世界的展现，对于艺术的意义与目的展示，以及对于宗教和世俗世界的展示——即它的精神背景和客观背景——在这位著名的批判学者的镜头下可窥全貌。《艺术家之镜:历史背景下的北部欧洲文艺复兴》并非对于此一时段的广泛而无所不包的调查，而是对于一种精神状态和文化时刻的敏锐而深入的审查，正是这种精神状态与文化时刻孕育了那具有令人窒息之美的、复杂和辉煌的艺术形式。

《艺术家之镜》

作者简介

作者：（美国）克莱格·哈贝森 译者：陈颖

书籍目录

序言具有自我意识的务实的艺术家	9
教会与国家	10
艺术家与委托人	13
个人主义和自我意识	19
北部欧洲文艺复兴的特点	23
第一章 写实主义	27
事实、象征与理想	28
插图手稿	29
风格、技巧以及饰板画的比例	33
空间、透视法和建筑	36
被分割的写实主义	40
雕塑	44
写实主义与社会阶级	49
中产阶级写实主义的表现手段	52
波尔蒂纳里三联画	55
16世纪的发展	62
第二章 实际生产和原创地	65
行会的力量	66
委托与合同	67
露天市场	70
饰板画的生产	70
版画复制	77
作用与内容	78
埃森海姆圣坛画	88
第三章 宗教表现及理想	93
争论与腐败	93
私人宗教	95
朝圣	99
模式与原作	103
16世纪改革	107
作为宣传工具的艺术	115
宗教形象的转变	120
第四章 艺术特性与社会发展	125
肖像	126
风景画意象	136
静物与风俗画	146
从教义转变为对话	154
结论意大利与北部欧洲	157
北部欧洲艺术家的意大利之旅	158
古代艺术与主题的复兴	163
裸体	167
大事年表	170
参考文献	172
图片来源	175
索引	176

《艺术家之镜》

章节摘录

插图：罗杰·范·德·韦登的三联作品《圣约翰圣坛装饰画》便很好地解释了这一点。他并未采用三联画常见的方式，即从属于中心画板的侧翼尺寸通常为其一半，并且可以折叠起来保护主画。他所采用的方式为三联尺寸相同并且不能折叠。约翰生命中的每幅场景均被置于一个哥特式的拱门中，或者巧妙地置于这些拱门缘饰（弯曲的线条）中。在每一幅主前景后面，糅合了屋内场景、自然风光和城市风景的画面半掩半露。罗杰·范·德·韦登的这一作品具有代表性，他的大型前景人物具有芭蕾舞般的优雅，看上去无疑令人回忆起了艺术家及其同时代人所经常看到的戏剧场景，而这些戏剧场景通常是在教堂前面或是里面所表演的。画面的前景及背景建筑不断地强调这一效果：这些戏剧场景同样也是来自生活的场景，来自对当时生活的两类体验，一是精心设计的戏剧形式，另一方面则来自直接观察到的现实。该作品首先代表了北方对空间形式及其表现力或艺术处理方式的典型理解。建筑上的区域在将画作联系起来的同时又清楚地将多个舞台空间分割开来。它们将观看者的视线引入到了一个想像中的世界，并使他们意识到那梦幻般的——或者说是虚幻的——自然界。画中的建筑现实性与象征性兼备，揭示出了一种北方人所特有的感情，而其核心便是对细节描述的热衷。似乎总是有物体不停地跃入人们的眼帘。艺术家所追求的理想并非简单的和谐音符，而是复杂的多声复调音乐。

《艺术家之镜》

编辑推荐

《艺术家之镜:历史背景下的北部欧洲文艺复兴》：古典与现代艺术书系

《艺术家之镜》

精彩短评

- 1、翻译太烂
- 2、好吧，居然这本书的作者是教授。。。受不了了！
- 3、13世纪之初，欧洲南北两个国家——意大利和荷兰竟然同时在油画上殊途同归
- 4、忽然发现这一套“古典与现代艺术书系”还都不错，原作选得很好，不那么通俗也不那么高深。翻译上略有问题，比如把马丁·路德的95条论纲译为“九十五篇论文”什么的。
- 5、社会史材料不少。
- 6、原来《阿尔诺芬尼夫妇》中那看似怀孕的妻子终生没有子嗣。
- 7、不深不浅。
- 8、社会视角算丰富，集中在15到16世纪的宗教影响。私人宗教、宗教改革皆泛泛而谈，个体的宗教幻象到贵族的权利暗示，北方的细节性象征性内在关照都落实在世俗意义上，各部分略欠，从马丁路德提出“只有信念”北方艺术家似乎就寻找着破坏肖像式的反偶像主义与偶像崇拜之间的平衡，另外看似含蓄隐晦的无数隐喻之下，北方以其独有的热忱沉迷在个人欲望与精神信仰表达上的纠缠与自虐【雾】，某种程度北方对中世纪的继承可见一斑。
- 9、内容不错，有的翻译不是很好。

《艺术家之镜》

精彩书评

1、副标题“欧洲北部”，应该确切规范为“欧陆北部”，因为按照本书前言啰里啰唆的划定，所谓“欧洲北部文艺复兴”，其实就是尼德兰和勃艮第地区。在14和15世纪，当始发于意大利的文艺复兴接近尾声，没人想到在欧洲大陆的低地出现了应和，罗杰范德维登、扬帆埃克以及大美女凯特林娜等人，用画笔戳点着颜料的同时，也涂艳了欧洲大陆最不该艳丽的那片潮湿地带。

《艺术家之镜》

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：www.tushu000.com