

《你不可不知的50个艺术知识》

图书基本信息

书名：《你不可不知的50个艺术知识》

13位ISBN编号：9787115307408

10位ISBN编号：7115307407

出版时间：2013-3

出版社：人民邮电出版社

作者：Susie Hodge

页数：213

译者：楼伟珊

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

《你不可不知的50个艺术知识》

内容概要

Susie Hodge编著的《你不可不知的50个艺术知识》是一本关于艺术的科普书。作者通过50篇短小精练的短文，介绍了支撑西方艺术最重要的理念和技法：罗马风格的、拜占庭式的、国际哥特式风格的、早期文艺复兴风格的、文艺复兴盛期的、风格主义的、巴洛克式的等。覆盖面广、信息量大、语言平实且每个理念独立成章，可供普通读者轻松阅读与理解。

《你不可不知的50个艺术知识》适合对艺术感兴趣的各个层次的读者阅读。

《你不可不知的50个艺术知识》

作者简介

Susie Hodge

伦敦大学伯贝克学院艺术史硕士。英国皇家艺术学会会员，作家、艺术史学家、插画师。她还是经验丰富的教师和演讲者，活跃于英国的学校及创意机构，举办过多场普及艺术史知识的讲座。现已出版80余部儿童及成人读物，内容涉及艺术史、实用艺术、历史、设计等。她还拍摄过有关艺术史的电视纪录片，参加过与艺术史有关的广播节目。个人主页为<http://www.susiehodge.co.uk>。

《你不可不知的50个艺术知识》

书籍目录

目 录

第一部分 从古代到文艺复兴	1
01 史前艺术	2
02 古埃及艺术	6
03 古典时期希腊艺术	10
04 古印度佛教艺术	14
05 拜占庭艺术	18
06 哥特式艺术	22
07 早期文艺复兴	26
08 盛期文艺复兴	30
09 样式主义	34
第二部分 新技艺的传播	39
10 巴洛克	40
11 荷兰黄金时代	44
12 洛可可	48
13 新古典主义	52
14 浪漫主义	56
15 学院派艺术	60
16 浮世绘	64
第三部分 现代主义的兴起	69
17 前拉斐尔兄弟会	70
18 现实主义	74
19 印象主义	78
20 象征主义和唯美主义	82
21 后印象主义	86
22 新印象主义	90
23 新艺术运动和维也纳分离派	94
24 野兽主义	98
25 表现主义	102
26 立体主义	106
27 未来主义	110
28 新版画运动	114
第四部分 挑战与变革	119
29 达达主义	120
30 至上主义	124
31 构成主义	128
32 新造型主义	132
33 包豪斯	136
34 形而上绘画	140
35 哈莱姆文艺复兴	144
36 墨西哥壁画运动	148
37 新客观主义	152
38 超现实主义	156
39 社会现实主义	160
40 抽象表现主义	164
41 色域绘画	168
第五部分 新方向	173

《你不可不知的50个艺术知识》

42	波普艺术	174
43	光效应艺术	178
44	极少主义	182
45	观念艺术	186
46	表演艺术	190
47	大地艺术	194
48	新表现主义	198
49	超级写实主义	202
50	新媒体艺术	206
	术语表	211

《你不可不知的50个艺术知识》

编辑推荐

Susie Hodge编著的《你不可不知的50个艺术知识》中50个知识点梳理艺术史的脉络，一天一个艺术知识，轻松步入艺术殿堂。重点介绍现代艺术，各种眼花缭乱的“XX主义”不再令人困扰。本书适合对艺术感兴趣的各个层次的读者阅读。

《你不可不知的50个艺术知识》

精彩短评

- 1、什么都可以是艺术。包括扯犊子。
- 2、太难读下去了……佩服我葱
- 3、作为启蒙读物是很不错的，可惜图片不是彩色，不然效果会更好！
- 4、要出套装，呵呵，无言
- 5、刷条目
- 6、艺术入门知识
- 7、艺术是一种思维的塑造
- 8、内容还是不错的，只可惜是黑白的，而且……后面还有几十页是重复的，应该是印刷时印错了……幸好发现的及时，给退了……
- 9、排版吓死我了。
- 10、入门了解可读
- 11、20150905年鉴一样，想深入了解还要具体再搜索。
- 12、和百度百科无异啊。。小春春你觉得怎样？
- 13、随手翻翻的快餐读物，关键是黑色印刷且排版好丑。原版也是黑白的。

《你不可不知的50个艺术知识》

章节试读

1、《你不可不知的50个艺术知识》的笔记-第6页

（约公元前3000年~公元前30年）

约3000年的古埃及艺术几乎没有变化，在于早期艺术家发展一套刻画实物的体系后得到了完整的传承，没人可以偏离这些法则或在作品中添加进个人的东西。

#死者的艺术

大多为富裕的死者的陵墓创作，帮助死者获得来世或进入诸神</原文结束>的世界。

绘画和浮雕的内容有各种日常生活用品、死者生前生活场景、再现死者生前形象雕像、死者的家人和奴仆。他们相信陵墓关闭后，这些作品就会变成实物，继续供死者使用。

（在中国是通过烧纸扎的物品来供死者继续在另外一个世界使用。）

皇后奈费尔提蒂（Nefertiti）的陵墓是新王国时期典型的王室陵墓。陵墓中装饰着各种宗教文字以及再现皇后生前生活的彩绘浮雕，旨在帮助她顺利抵达另一个世界。上面这幅绘于约公元前1255年的壁画表现的是她在下棋，运用了传统的再现手法。比如，上身躯干和眼睛从正面加以刻画，而四肢则从侧面进行表现。棋子也是从侧面表现，这样能给出最清晰的样子。壁画上的象形文字是一个咒语，用于将奈费尔提蒂变形为一只鸟，以帮助她脱离肉体，开始死后不朽的生活。

奈费尔提蒂（Nefertiti）陵墓，底比斯。

奈费尔提蒂王后是古埃及新王国时期（公元前1550--公元前1070年）阿肯那顿（阿蒙霍特普四世）国王的妻子。她以惊世骇俗的美貌而闻名于世，超凡脱俗的美貌就如同她的性格一样始终是个谜，出土的诸多壁画，雕塑都显示出她在埃及人的政治、宗教生活中扮演着重要的角色。（历史上最早的第一夫人）

古城底比斯英文名称:Ancient Thebes，是古埃及中世纪和新王国时代的首都，是供奉阿蒙神之城。凯尔奈克和卢克索的神庙和宫殿，国王陵墓谷地和王后陵墓谷地是著名的遗迹。底比斯城是古埃及高度文明的历史见证。

#精确的体系（鲜明独特的设计风格）

艺术家任务在于平实清晰反应实物，古埃及艺术本质上是一种示意图。

艺术家们都经过长期的学徒训练，严格再现法则熟记于心。每一个元素严格规整的拜访当中，都暗含着相当复杂的均衡感与和谐感。（没有尝试去表现深度、透视或肌理，所有事物都从最能表现其特征的视角得以刻画。）

#创作手法（遵循成套系统的手法）

用红色的弹线绘出网格 莎草纸上准备图案 绘制轮廓图 填上鲜艳单色调颜

雕像材质使用坚硬的岩石雕刻而成，可以为逝去国王的灵魂提供容身之所，相应的容身之所也将历久不坏。

#刻画法则在古埃及艺术中，人物的四肢和面部器官都从最能表现其特征的视角进行描绘，而人物的重要性则通过尺寸大小来体现。.....通过这种方式，古埃及人相信可以放心地将死者（通常是王室，偶尔也包括最上层的贵族）存放在陵墓内，而诸神则会理解所有的图像、祈祷、咒语和祭品，使死者

《你不可不知的50个艺术知识》

的灵魂得到永生。比如：

男主人 > 妻妾

男女主人 > 奴婢

女性：顺从，淡黄色

男性：主动，暗红色

视角平视：树木、房屋或船只等

视角俯视：河流、鱼类

神祇：被神理解的符号（金甲虫=创造，蛙和鸭=丰产）

神祇雕像：坐像将双手放于膝上，而立像则是两脚前后分开

王室的雕像：很少带有本人的个性特征（保持不朽远比自然写实重要）

#三大关切古埃及艺术由始至终因循不变，没有早晚期之分，风格的改变也仅有一次。可以说，最早期的艺术作品与后来的同样成熟，且相差无几。这一切都源自古埃及文化中三个主要关切：宗教、死亡以及遵从惯例。

法老阿克那顿akhenaten在约3000年的历史里，只有一位法老曾尝试改变古埃及的宗教和艺术，他就是阿克那顿。阿克那顿信仰唯一神——太阳神阿顿，生命和光明的源泉。他鼓励艺术家去关注生命而非死亡，去创作写实的、不受拘束的作品。但是，他的变革并没有延续太久。祭司和掌权者都视他为异端，等到他死后，在他的女婿兼继任者图坦卡蒙统治的时期，传统的艺术法则得以恢复。不过，在阿克那顿时期创作的艺术作品，相较于古埃及其他时期的艺术，带有更多的个性色彩。

约前1362-前1332）即阿蒙霍特普四世（amenhotep=akhenaten）奈弗梯特的丈夫，在他死后继位的法老为图坦卡蒙。

被人看作埃及史上“最丑陋的法老”。通过雕像也可以看出，阿肯那顿脸型过于消瘦，甚至有隆起的乳房和宽大的胯骨，被认为是近亲通婚的受害者。

历史上也称他为“叛逆的法老”。

他在位期间，针对祭祀权力过大进行了一场宗教改革，废除埃及以往的多神制，改为崇拜一种神——一个新的神“阿顿”，而且把自己的名字改为阿肯那顿，意思为“阿顿的光辉”。把首都迁往阿玛纳——他建造的新城。阿玛纳有着前无古人后无来者的独特艺术，人物景物投入了人文关怀。但是他的改革不得人心，在他死后，城池被废弃，他的塑像也全部被倒埋入土中，有关他的壁画全部被清除，甚至有关他的名字，也被人故意遗忘了。改革以失败告终，对寺庙的权力限制也没有得到解决。

2、《你不可不知的50个艺术知识》的笔记-第10页

人、理性以及自然为古希腊人所关注，同时也体现在了古希腊的艺术当中。古希腊人对于人和自然的迷恋表现为对现实世界的细致观察，而同时作为美的爱好者，他们又将对人和自然的刻画加以理想化。可以说，正是自然主义和理想主义的这种融合，造就了古典时期的希腊艺术。

#技艺主导

人们追求精神以及肉体的完美。为了反映这种普遍的追求，艺术家刻画了完美的艺术形象和无缺的周边环境。而神如同完人的观念便部分出于古希腊人对美和无缺的尊崇。艺术家第一次探究了诸如短缩法和肌理等写实元素的奥秘，并通过精确的细节如实再现了他们所见的世界。

#创新的雕刻家

《你不可不知的50个艺术知识》

米隆（Myron of Eleutherae）活跃于公元前480年到公元前440年。

菲狄亚斯（Phidias，公元前550年—公元前432年）通常被视为古代希腊最伟大的雕刻家之一。

波留克列特斯（Polykleitos），活跃于公元前5世纪末到4世纪早期。

#完美比例“黄金比例”一词由古希腊人最早提出，是能普遍引起人美感的一种和谐的比例。古埃及人最早运用了黄金比例，而后来达·芬奇用希腊字母（Phi）来表示它，意欲纪念菲狄亚斯。菲狄亚斯在他所有的作品中都有意识地运用了黄金比例。

#古希腊陶瓶他们制作的陶器光滑细致、装饰美观，而绘制在陶器腹部的绘画更是构图和谐、人物生动。

*《掷铁饼者》（Discus Thrower），米隆，约公元前450年刻画了一位年轻运动员在即将掷出铁饼的那一瞬间，他的身体扭转，似乎就要爆发。掷铁饼者的形体刻画一直以来备受推崇，因为其中的每一根肌肉刻画得恰到好处，没有过分之处，使得整个比例看上去非常和谐。这个形象既写实，又富有表现力，简直可以说是完美无缺，除了有一点——他躯干的肌肉并没有收缩。当然，这是否是掷铁饼的最好方式早已无关紧要了。《掷铁饼者》（Discus Thrower），米隆，约公元前450年

*对立平衡“对立平衡”一词由文艺复兴时期的意大利艺术家提出，它描述了一种人像姿态，即他或她把身体的重量放在一只脚上，同时肩膀和手臂自然偏转。在文艺复兴时期，艺术家认为这是刻画人像的理想姿态，因而广泛加以采用。波留克列特斯（Polykleitos）被公认是第一位在创作中运用这个姿态的艺术家。

帕特农神殿（Parthenon 雅典卫城神庙）

雅典娜女神像，菲狄亚斯

宙斯神像，菲狄亚斯

阿佛洛狄忒像，普拉克西特列斯（Praxiteles）

荷矛者，波留克列特斯（Polykleitos）

3、《你不可不知的50个艺术知识》的笔记-第2页

（约公元前3万年~公元前2000年）

艺术拥有持久魔力的信念，多用于祈求丰产与食物、感应超自然力量与宗教迷信、功能性建筑。

图例解读：

洞穴壁画“公牛大厅”便是人类使用红黄色的石头、泥土、木炭等调色后再用手指、骨头、树脂等工具在洞壁和洞顶上作画。

壁画以动物为模特，画作写实，多出现其中箭、中矛的主题。

其随意重叠的图像处理以及在洞穴深处，可判断他们通过这些画作来进行一些仪式，帮助自己狩猎成功。

蒋勋《美的沉思》中提及，艺术史起源于人类的双手对物质的触觉与创造。

动物的嗅觉、听觉、视觉等能力都会比人类发达，由于人类本身选择的生存方式（定居、务农）以至于以上几种知觉的能力在进化中选择退化。

《你不可不知的50个艺术知识》

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