

<<拉斐尔前派的梦>>

图书基本信息

书名：<<拉斐尔前派的梦>>

13位ISBN编号：9787534370496

10位ISBN编号：7534370493

出版时间：2005-12-1

出版时间：江苏教育出版社

作者：威廉·冈特

页数：347

字数：250000

译者：肖聿

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>

<<拉斐尔前派的梦>>

前言

英国著名艺术史论家、作家威廉·冈特(William Gaunt, 1900—1980)的名作《拉斐尔前派的梦》发表于1941年,最初的书名是《拉斐尔前派的悲剧》。

或许是更想强调这些“艺术骑士”的理想与现实冲突的深刻含义,冈特才决定隐去了“悲剧”这个书名。

但是,拉斐尔前派的历史和作者叙述文字的悲剧基调却依然浓重,这使全书如同一曲凄美的挽歌。书中的纷繁人物和事件被作者的生花妙笔描绘得栩栩如生,使今天的人们读后掩卷沉思,在全面了解19世纪中后期英国一个重要的艺术思潮之外,又多了一份对艺术与社会现实、艺术与人生的思考。

冈特著作的一大特点就是艺术史当作小说来写。

他的“维多利亚时代思想成就史三部曲”(Trilogy of Ideas and Efforts in the Victorian),即《拉斐尔前派的梦》(The Pre-Raphaelite Dream)、《美的历险》(The Aesthetic Adventure)和《维多利亚时代的奥林匹斯山》(Victorian Olympus),就是如此。

这三部作品的历史背景都是英国维多利亚时代,分别讲述了拉斐尔前派、唯美主义和新古典主义运动的兴衰史,共同构成了19世纪下半叶到20世纪初英国乃至欧洲的人文思想和社会生活风貌的全景。

在《拉斐尔前派的梦》中,冈特成功地塑造了“一个实利主义时代中的一些困惑的理想主义者”,“他们如同一个个堂·吉珂德,头脑中充满了中世纪的骑士精神,充满了奇特的探求和高远的志向”。

他们的长矛所指并非风车,而是工厂。

他们奋力搏击的龙不是神话中的巨蜥,而是工业时代的铁路火车,是身披钢甲、喷着蒸汽的龙”。

堂·吉珂德是可敬的,任何时代的理想主义者都是可敬的,拉斐尔前派艺术家也是可敬的。

这些人都是时代的敏感神经,众人还在居生处乐的时候,他们已经在挺身反抗脱节的时代了。

在庸人眼里,这些“艺术骑士”的上下求索是离经叛道,是标新立异,是自讨苦吃。

但是,正是他们的理想与资本主义社会的矛盾,正是他们的艺术革新甚至社会改革尝试的失败,才启发了后人,昭示了现代社会中人类精神家园的可贵。

这些“艺术骑士”不是超越时代的神仙。

他们把艺术题材的复古当成了革新,他们用梦境去逃避现实矛盾,他们把不成熟的理想当作了变革现实的指南。

他们从拉斐尔前派的理念出发,很快分道扬镳,用生命谱写了一出出不同的悲剧:但丁·迦百列·罗塞蒂“徘徊于诗歌与绘画之间,最终将生活与梦幻混在了一起”;赫尔曼·汉特的宗教信仰和他的绘画“最终变成了一种杂乱的混合物”;威廉·莫里斯试图以拉斐尔前派理念去变革社会制度,却感到力不从心,只好退而求其次,致力于工艺美术改革运动,成了现代设计之父;而约翰·密莱斯幡然“悔悟”,重归正统,名利双收,“却暗示出了另外一种悲剧,因为他最终变成了社会的支持者”。

拉斐尔前派的梦在严酷的社会现实面前消散了,他们的绘画和诗歌作品也离今天很远了,而唯有他们敢用生命去殉理想的勇气和艺术创作的诚实态度,会永久地感动后世的艺术家和开拓者。

《拉斐尔前派的梦》提出了一个当代人迟早要回答的重大问题:“社会究竟该不该是一台没有灵魂的机器?”

更有力、更复杂的机器产品究竟该不该是生活的目的?

我们是不是一种制度的受害者?

那种制度是我们自己创造的,却被强加在了我们头上,它使我们建造出工厂以后,就势必不惜一切代价地填满它们,却不问我们是否是为了我们的心灵才需要它们;它使我们让轮子转动起来以后,就不得不使它们不停地运转,却不管它们在做些什么。

”商品社会生产的功利主义是艺术的夙敌。

庆幸艺术创造终于化作了商品生产,这是现代社会的悲哀。

这个问题其实已经很古老了,但至今没有找到答案。

在商品社会中,从事超越功利的艺术是一种奢侈,守望内心的精神家园是一种坚持,为追梦而挣脱束缚、敝履名利是一种勇敢。

<<拉斐尔前派的梦>>

这条荆棘路上前有古人(例如拉斐尔前派),也一定会后有来者。

本书的写法颇具特色。

冈特是艺术史和文化史的研究者,他没有用过多的笔墨去分析拉斐尔前派的绘画和诗歌作品,而是把重点放在了刻画人物性格、揭示产生作品的文化土壤和契机上,将人物、事件和历史背景巧妙地结合在一起,用精美的文学语言营造出异彩纷呈的情节和氛围,将多方面的翔实史料连缀成了不断发展的叙述结构。

因此,本书不但是—部史料丰富、立论严谨的艺术史论专著,而且是一部有人物、有情节、有戏剧冲突、有丰富诗意、有审美追求的文学精品,如同生动的纪实文学乃至长篇小说,具有独立的欣赏价值。

本书的文字带有典型的英国风格,既有狄更斯式的温婉幽默,又不乏哥特小说的怪异诡谲,这个特点恰与本书评述的艺术运动的悲剧性相契。

作者旁征博引,对大量的西方文化史料和文学原著如数家珍,运用自如。

这个特点在作者这部“三部曲”的另外两本著作中也非常突出。

正因如此,冈特的这些著作才被英国评论界誉为不可模仿的经典。

威廉·冈特生于英国约克郡,父亲是美术设计师和套色印刷技师。

冈特自少年时代起就热爱美术和文学,14岁时曾以一篇评论莎士比亚戏剧《暴风雨》的文章,在《鉴赏家》(Connoisseur)杂志举办的征文比赛中获奖。

第一次世界大战后,他进入牛津大学沃塞斯特学院学习现代史,其间加入了学院的美术协会。

1922年毕业后,他在罗斯金绘画学校学习,开始写作美术评论,成为《画室》(The Studio)杂志的自由撰稿人。

1926年,冈特获得了文学硕士学位;1930年举办了个人画展。

冈特一生写了20余本著作,包括艺术史论、名画家评传以及英国文化胜地史话等多种题材,例如《希望之箭——威廉·布莱克和他的世界》(1956)、《简明英国绘画史》(1964)、《英国绘画的伟大世纪》(1971)、《英国18世纪绘画》(1972)以及《绘画艺术常用辞典》等等。

他的艺术史论著作《拉斐尔前派的梦》(1941)、《美的历险》(1945)、《维多利亚时代的奥林匹斯山》(1952)、《现代派的步伐》(1949)和《印象主义画派》(1970)产生了很大影响,奠定了他作为艺术史论家的重要地位。

<<拉斐尔前派的梦>>

内容概要

《拉斐尔前派的梦》讲述了拉斐尔前派、唯美主义和新古典主义运动的兴衰史，共同构成了19世纪下半叶到20世纪初英国乃至欧洲的人文思想和社会生活风貌的全景。

在《拉斐尔前派的梦》中，冈特成功地塑造了“一个实利主义时代中的一些困惑的理想主义者”，“他们如同一个个堂·吉珂德，头脑中充满了中世纪的骑士精神，充满了奇特的探求和高远的志向。

英国著名艺术史论家、作家威廉·冈特(William Gaunt, 1900—1980)的名作《拉斐尔前派的梦》发表于1941年，最初的书名是《拉斐尔前派的悲剧》。

或许是更想强调这些“艺术骑士”的理想与现实冲突的深刻含义，冈特才决定隐去了“悲剧”这个书名。

但是，拉斐尔前派的历史和作者叙述文字的悲剧基调却依然浓重，这使全书如同一曲凄美的挽歌。

书中的纷繁人物和事件被作者的生花妙笔描绘得栩栩如生，使今天的人们读后掩卷沉思，在全面了解19世纪中后期英国一个重要的艺术思潮之外，又多了一份对艺术与社会现实、艺术与人生的思考。

拉斐尔前派可说是写实主义、自然主义与唯美主义互相结合所诞生的艺术。

拉斐尔前派有三个代表人物，他们是但丁·加布里埃尔·罗塞蒂、威廉·赫尔曼·亨特、约翰·埃弗雷特·密莱。

当时这个画派可是给波澜不惊的英国画坛带来了一股不小的震荡。

正如其名称所反映的，PRB的成员们认为英国绘画处于一种垂死的状态，对此感到十分绝望，并希望重新获得早期意大利艺术中的那种真挚和简朴。

而按他们的观点，正是拉斐尔(Raphael)的出现，使得工于心计、形式僵死的学院主义(academism)取代了这种真挚和简朴，所以他们在作画理念和手法上返回拉斐尔之前，以此来实现他们的理想。在绘画方面，PRB非常憎恶那种学院式的“机械形态”和表现生活琐屑的风俗画，他们选择一些宗教性的或对道德起促进作用的主题，试图通过对周遭事物的仔细观察，来尽量忠实于他们所欲表达的自然。

同时，他们也在绘画表现技法上有所选择，使其画面表现出一种干净、明亮和强聚焦(sharp-focus)的风格。

PRB一开始屡遭批评界的诋毁攻击，直至著名评论家罗斯金(Ruskin)插手帮忙，成为他们的支持者。

只是到了1853年，成功刚刚开始，这个团体就已是名存实亡，各个成员都有自己的艺术主见，各奔前程了。

<<拉斐尔前派的梦>>

作者简介

冈特是英国著名的艺术史论家和作家。

在本书中，他以翔实的史料为基础，以拉斐尔前派的兴衰史为主线，用生动形象的文学语言，描绘了“一个实利主义时代中的一些困惑的理想主义者”的悲剧，详尽地评介了这一时期重要的文艺理论家、画家、作家、诗人以及重大的文艺现象、重要作

<<拉斐尔前派的梦>>

书籍目录

引言第一章 兄弟会 1.一个孩子的传奇 2.两人的密谋 3.第三人加入 4.三个变七个 5.七人成兄弟第二章 分手 1.梦想的女子出现了 2.一个叛徒和一位捍卫者 3.无可挑剔的私奔 4.澳洲之旅 5.梦乡的“牛棚” 6.兄弟情谊的消失第三章 梦想与幻灭 1.死海之滨 2.追着猎犬的尾巴 3.和罗斯金一起办学 4.魔光一闪 5.河畔的快乐骑士和女郎 6.圆桌骑士的木工手艺 7.给药丸裹上糖衣 8.孤独的单身汉第四章 高潮与祸患 一 1.过量的鸦片酊 2.哈里发的怪念 3.城堡中的忧郁症 4.来自坟墓的诗 5.生死攸关的论争 6.过量的氯醛 二 1.梦的作坊 2.合租尘世天堂 3.冰岛之行 4.合伙关系的完结 三 1.闪光的大奖 2.《肥皂泡》 3.令人失望的成功 4.雅各·奥尼姆的批评 四 1.不安的灵魂 2.奇特的殉教第五章 最后阶段结论

<<拉斐尔前派的梦>>

章节摘录

时间是1843年英国皇家美术学院的颁奖日。

学生们全都聚在礼堂里。

一个身穿深红色制服的仆役推开礼堂的几扇门，皇家美术学院的几位成员鱼贯而入，神色庄重地在掌声中向着学生们致意。

皇家美术学院是英国美术的组织核心，本部设在特拉法加广场的国家画廊。

它成立于乔治三世时代，仍然保持着18世纪的特点。

它成立之后，生活和思想已经发生了巨变。

英国已经工业化了，伦敦城也变得越来越大了。

文学和建筑方面的浪漫精神已将抗议的矛头指向了昔日的古典文化，而它们恰恰是从那种文化中分化出来的。

不过，到目前为止，这种富于想象的新时代精神还没有影响到皇家美术学院。

凭借着天才和独创精神，英国人变成了诗人。

凭借着勤奋，英国人也变成了画家，正如他们变成了杂货店老板那样。

75年前，皇家美术学院的第一任院长——约叔亚·雷诺尔兹 爵士将“勤奋”确定为皇家美术学院的基本原则，而“勤奋”现在却已经成了为缺乏其他素质开脱的借口。

<<拉斐尔前派的梦>>

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>