

<<西洋美术巨匠辞典>>

图书基本信息

书名：<<西洋美术巨匠辞典>>

13位ISBN编号：9787538619744

10位ISBN编号：7538619747

出版时间：2006-10

出版时间：吉林美术出版社

作者：P·弗里德-卡拉萨特

页数：332

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>

<<西洋美术巨匠辞典>>

内容概要

纵观13世纪到20世纪之间的艺术史。

许多画家的大名不断被提及,他们的艺术和作品至今仍然作用于西方画坛。

不过,唯有其中的若干人曾在我们的记忆里留下深刻的印象。

无论称其为“大师”抑或是“天才”,这些杰出人物都开辟了一条新的艺术道路,或者凭借其无与伦比的完美艺术深化了他人的艺术创新。

他们是同代人或后来人的艺术领袖,也可能是独立群芳而没有艺术传承的创作人。

而今,我们的时代重新发现了这些生前显赫闻名或默默无闻的艺术家们。

《西洋美术巨匠辞典》分别介绍了从契马布埃到乔托、米开朗基罗、伦勃朗、普桑、华托、戈雅、德拉克洛瓦、莫奈、凡高、基希纳、马蒂斯、毕加索、康定斯基、恩斯特、波洛克、培根和安迪·沃霍尔等,一共73位被当代人公认为“大师”的艺术家。

本书对各位艺术家所作的条分缕析的介绍都遵循如下相同的结构: · 一个简短的引论性小结概括了画家的艺术风格; · 画家生平,主要介绍画家传记和重要作品; · 绘画技法 and 特点,阐述了画家所受到的艺术影响及其艺术创作历程的不同阶段; · 绘画大师,总结了画家的艺术创新及其对艺术史所作的贡献; · 笔者点评其中的1至3幅标志其艺术风格演变的代表作; · 注明年代和保存地点的“代表画作”栏,简要地回顾了具有画家鲜明艺术风格和特色的作品,还有补充介绍性质的参考书目。

《西洋美术巨匠辞典》献给渴望迅速发现或了解西方绘画大师艺术的广大读者。

作者简介

帕特里西亚·弗里德-卡拉萨特毕业于卢浮宫学校，是法国博物馆的演讲人。
她获得了索邦大学艺术学院艺术史硕士学位。
卡拉萨特还与伊莎贝尔·马尔卡迪一起合作撰写了《油画中的运动》(拉鲁斯出版社)。

<<西洋美术巨匠辞典>>

书籍目录

13世纪—16世纪：文艺复兴前期，文艺复兴和仿古艺术画派 契马布埃(Cimabue) 乔托(Giotto) 马萨乔(Masaccio) 扬·凡·爱克(Jan Van Eyck) 罗吉耶·凡·德-韦登(Rogier Van der Weyden) 皮埃罗·德拉·弗朗切斯卡(Piero della Francesca) 乔凡尼·贝利尼(Giovanni Bellini) 波提切利(Botticelli) 达·芬奇(Leonard de Vinci) 哲罗姆·博斯(Jer6me Bosch) 阿尔布莱希特-丢勒(Albrecht D0rer) 马蒂亚斯·格吕内瓦尔德(Matthias G0newald) 米开朗基罗(Michel-Ange) 拉斐尔(Raphae1) 提香(Titian) 洛伦佐·洛托(Lorenzo Lotto) 柯雷乔(Le Correge) 蓬托尔莫(Pontormo) 小汉斯·霍尔拜因(Hans Holbein le Jeune) 丁托列托(Le Tintoret) 委罗内塞(Veronese) 老彼得·勃鲁盖尔(Peter Bruegel I. Ancien) 格列柯(Le Greco) 17世纪：“现实”、古典主义与巴洛克风格 阿尼巴·卡拉齐(Annibal Carrache) 卡拉瓦乔(Le Caravage) 鲁本斯(Rubens) 弗朗斯·哈尔斯(Frans Hals) 皮埃尔·德-科尔托纳(Pierre de Co,one) 尼古拉·普桑(Nicolas Poussin) 乔治·德·拉图尔(Georges de LaTour) 迭戈·委拉斯贵兹(Diego Velazquez) 伦勃朗(Rembrandt) 维米尔(Vermeer) 18世纪：罗可可艺术和新古典主义 让·安东尼·华托(Jean—Antoine Watteau) 纪昂巴蒂斯塔·提埃波罗(Giambattista Tiepolo) 威廉·霍加斯(William Hogah) 让·西梅翁-夏尔丹(Jean Simeon Chardin) 让·奥诺雷-弗拉戈纳尔(Jean Honore Fragonard) 雅克路易·大卫(Jacques Louis David) 1789—148年：浪漫主义的胜利 弗朗西斯科·德-戈雅(Francisco de Goya) 卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich) 威廉·透纳(William Turner) 约翰·康斯特勃尔(John Constable) 让·奥古斯特·多米尼克·安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres) 泰奥多尔·席里柯(Theodore Gricault) 欧仁·德拉克洛瓦(Eugene Delacroix) 奥诺雷·杜米埃(Honor Daumier) 居斯塔夫·库尔贝(Gustave Courbet) 1849—1904年：从现实主义到象征主义 爱德瓦·马奈(Edouard Manet) 埃德加·德加(Edgar Degas) 克洛德·莫奈(Claude Monet) 保罗-塞尚(Paul C~zanne) 保罗·高更(Paul Gauguin) 文森特凡·高(Vincent Van Gogh) 乔治·修拉(Georges Seurat) 亨利·德-图卢兹劳特累克(Henri de Toulouse-Lautrec) 1905—1965年：现代艺术与早期的当代艺术 居斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt) 恩斯特·路德维格-基希纳(Ernst Ludwig Kirchner) 亨利·马蒂斯(Henri Matisse) 乔治·布拉克(Georges Braque) 帕布洛·毕加索(Pablo Picasso) 费尔南·莱热(Fernand Leger) 瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky) 卡西米尔·马列维奇(Kasimir Malevitch) 皮特·蒙德里安(Piet Mondrian) 保罗·克利(Paul Klee) 马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp) 迈克斯·恩斯特(Max Ernst) 若昂·米罗(Joan Miro) 让·杜布菲(Jean Dubuffet) 弗兰西斯-培根(Francis Bacon) 杰克逊·波洛克(Jackson Pollock) 安迪·沃霍尔(Andy Warhol)

章节摘录

书摘契马布埃(Cimabue) 契马布埃对肖像学笔法、绘画技巧和形体作了改动,从而确保了从拜占庭艺术向哥特艺术的过渡。

他的形象艺术语言展现了一种新的绘画风格。

感性的隆起、透明的色调、优雅的线条、写实的面部表情无不赋予画中的圣人以人性和自然的魅力,与之前拜占庭绘画庄严呆板的圣人形象大相径庭。

画家生平 原名塞尼·迪·佩波((Zenni di Pepo), 绰号为“契马布埃”(1240年左右生于佛罗伦萨,1302年后卒于佛罗伦萨)。

根据1550年瓦萨利的说法,“契马布埃几乎就是文艺复兴绘画的原动因”。

虽然但丁视其为乔托之前最伟大的画家,但是他的生平仍然不为人所知,纯属猜测。

大约在1264年至1268年间,他在阿雷佐创作完成了一幅大型《耶稣受难像》(现存圣多明各教堂)。

1272年,他旅居罗马,但是未留下任何他曾在那里逗留过的痕迹。

不久之后,他绘制了一幅蛋彩画《耶稣受难像》(现存佛罗伦萨),其中的重大创新直到1966年佛罗伦萨洪水后修复这幅画时才得以发现。

在阿西西的天主教大教堂圣方济各大教堂里,他于1277年至1279年间率领罗马画家雅科波·托利蒂(Jacopo Tornti)、锡耶纳画家杜乔和佛罗伦萨画家乔托等人完成了壁画《福音传道者》、《基督》、《圣母玛利亚和圣徒的生活》,这些壁画在1996年的大地震中遭到严重损坏。

契马布埃因而成为历史上最伟大的佛罗伦萨画家。

大约在13世纪末,契马布埃创作了一些《圣母抱子画》(现分别藏于博洛尼亚的塞尔维教堂、佛罗伦萨、都灵、萨巴乌达和巴黎的卢浮宫)。

卢浮宫的《圣母抱子画》与杜乔的艺术风格极其相近,是为圣方济各修院教堂绘制并在巴黎创作完成的。

1301年至1302年间,契马布埃可能是与他人合作完成的比萨大教堂主教座堂的镶嵌画。

(在《耶稣基督》旁边的《福音传道者圣·让》)契马布埃是杰出的托斯卡纳绘画艺术的创始人:乔托、杜乔和西蒙·马尔蒂尼都曾受其影响。

他对新绘画构思、对根本的“现代性”的直觉宣告了近代艺术时代的来临。

绘画技法和特点 契马布埃创作了一些《耶稣受难像》、有关圣徒和圣母生平事迹的组画、关于启示录的画作(取材于拜占庭绘画)、象征性的庄严的圣母画像,有木版作品、壁画和镶嵌画。

他接受天主教的多明各修会和方济各修会以及一些教皇派城邦(尤其是阿雷佐和阿西西)委托订制的画作。

契马布埃创作初期的《耶稣受难像》仍深受拜占庭艺术的影响,其中人物的姿态与表情僵硬呆板、服饰是镶金边的暗色。

而后的作品则通过蛋彩画技法利用曲线和体积所表现人体的隆起,从轻盈透明的缠腰布和深而柔软褶皱的薄纱,从蓝色、粉红色、淡紫色和浅黄色的色系以及从细腻的效果(《耶稣受难像》,现存佛罗伦萨)表现出画家受托斯卡纳艺术影响的新的感性意识。

契马布埃的镶嵌画将优雅与纪念性融为一体:宽大的衣服褶皱赋予人物以坚实的根基;平和的面部表情和头发使人物显得真实自然。

契马布埃的壁画作品多从拜占庭教堂中汲取灵感。

(例如阿西西圣方济各教堂的《福音传道者》、《玛利亚、基督耶稣和圣徒们的生活》)作品中建筑物的斜角透视体现了画家的空间感,在组画《庄严的圣母》中,契马布埃在象征空间和透视空间之间建立了联系。

虽然用晕线来勾勒形体的轮廓仍属于拜占庭艺术,但是画家描绘的许多人物所呈现的强有力的隆起都强调了一种体积感。

契马布埃在壁画《圣母抱子画》以及后来的木版画《圣母抱子画》中,用镶嵌的假珐琅和金线来装饰圣母的宝座,这种源于宗教金银匠的绘画技法创造出对现实的错觉。

圣母崇高庄严的人性尤其是纪念性则是从尼古拉·皮萨诺(Nicold Pisano,约1220-1283年)的雕塑中得到

<<西洋美术巨匠辞典>>

的灵感。

契马布埃后来的创作风格具有哥特艺术的特点，他通过谐调统一的形体、平和的面部表情、优美的线条和高雅的色彩赋予画作以真实自然之感。

《三一圣母像》(又名《庄严的圣母》)大约创作于1280年，木版蛋彩画，3.85m×2.23m，佛罗伦萨，乌菲兹美术馆。

天使们围绕着画面中央的圣母，圣母对信徒们指着耶稣。

画面底部是四位使徒(从左到右依次为热雷米、亚伯拉罕、大卫和以赛亚)的半身像，他们争论着，对圣母子的现身惊讶不已。

这幅画是契马布埃创作成熟期的代表作。

虽然画家使用了拜占庭艺术的金色背景，人物的面部表情呈现某种程度的僵硬呆板，但是作品以纵轴线为中心的对称构图、圣母宝座两边天使的分层排列所产生的深度感、以及圣母衣着服饰的体积感，显而易见地表明画家正在摆脱拜占庭风格的影响和束缚。

画家的空间感具有完全彻底的象征性：画面底部与观众齐平的四位使徒表现出人性的特点，热雷米和以赛亚目视天空，圣母子的庄严和纪念性表现得超凡脱俗。

四位使徒那“写实”的面部表情与圣母子、天使的庄严温柔形成对比。

背景和人物服饰细微的色彩差别使画作变得均衡优美。

绘画大师 契马布埃在他生活的时代极为出名，去世后逐渐地被人遗忘，一直到20世纪才重见天日。

这位创新画家汲取哥特艺术和古代晚期艺术的特点，开始摆脱东正教拜占庭风格的桎梏。

契马布埃发明了新的形象化语言，将“现实”因素引入绘画，例如金银器皿的图案。

他的画作表现了新的空间感。

契马布埃可能是在木板上绘制蛋彩画的第一人。

代表画作 时至今日，除了壁画之外，契马布埃留存于世的作品只有保存在博物馆里的7幅和另外8幅曾公开拍卖过的画作(无时间记录的作品)。

《耶稣受难像》，阿雷佐圣多明各教堂藏。

《耶稣受难像》，佛罗伦萨圣克罗切教堂藏。

《玛利亚的生平，福音传道者，圣徒》，阿西西圣方济各大教堂藏。

《庄严的圣母》，佛罗伦萨乌菲兹美术馆藏。

《庄严的圣母》，巴黎卢浮宫藏。

《圣约瑟夫和庄严的基督》比萨大教堂藏。

参考书目巴蒂斯塔(E.Baillsta)著，《契马布埃》，加利马尔出版社，巴黎，1963年。

西多纳(E Sldona)著，《契马布埃画集》，利佐里出版社，米兰，1975年。

贝洛兹(L Bellosi)著，《契马布埃》，阿科特苏德出版社，阿尔勒，1998年。

希里尼(M.chillini)著，《契马布埃》斯卡拉出版社巴黎，1998年。

P14-15插图

<<西洋美术巨匠辞典>>

编辑推荐

本书分别介绍了自中世纪的契马布埃到乔托、米开朗基罗、伦勃朗、普桑、华托、戈雅、德拉克洛瓦、莫奈、凡高、基希纳、马蒂斯、毕加索、康定斯基、恩斯特、波洛克、培根，直至20世纪安迪·沃霍尔等，一共73位被当代人公认为“大师”的艺术家。

包括画家传记和重要作品，阐述了画家所受到的艺术影响及其艺术创作历程的不同阶段，总结了画家的艺术创新及其对艺术史所作的贡献，图文并茂，是献给渴望迅速发现或了解西方绘画大师艺术的读者的精品。

<<西洋美术巨匠辞典>>

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>