

加德纳艺术通史

[加德纳艺术通史_下载链接1](#)

著者:弗雷德·S. 克莱纳

出版者:湖南美术出版社

出版时间:2013-1

装帧:精装

isbn:9787535632630

根据西方艺术史界享有盛名的《加德纳艺术通史》的第12版翻译出版。

著名学者海伦·加德纳的《世界艺术史》自1926年首次出版以来，因广受好评而不断

再版，成为读者最多，流传最广的英文艺术史书籍。同时还被美国许多大学选为艺术史专业的教材，又是一本颇具权威的艺术通史类教科书。该书遵循加德纳的基本框架，以“全景化”的视角来阐释艺术发展的主旨，内容从史前到20世纪的后现代主义艺术，涉及绘画、雕塑、建筑、设计、摄影及工艺美术等多个艺术门类，体现出权重平衡的整体观和客观性。在全面的基础上，加德纳艺术通史还注重图像完整的历史与文化背景，以及它在过去和现在的不同学术地位，为相关专业的学生、老师以及有这方面兴趣的人士提供了更多的帮助。相较之前的各种版本，本书新增了丰富的图像与文字资料，并且图像和翻译的质量也有大幅提高。

作者介绍:

作者：弗雷德·S·克莱纳 (Fred.S.K, 公元1948-)，美国著名艺术史学者，毕业于美国哥伦比亚大学，获艺术和考古学博士学位，曾任波士顿大学艺术史和考古学系主任，《美国考古杂志》主编，耶鲁大学客座教授。现为波士顿大学教授。

译者:

李建群，现为中央美术学院美术史系教授，外国美术教研室教师，硕士研究生导师。主攻西方近现代美术史。1984-1987年中央美术学院美术史系研究生，获硕士学位；1987至今，中央美术学院美术史系教师；1992-1993年，伦敦大学考陶尔美术学院访问学者，主修中世纪美术；2002年，伦敦大学大学学院美术史系高访学者，主修英国美术史，西方女性艺术研究。该书由李建群女士组织中央美院师生一流翻译团队集体完成。

目录: 前言

绪论

艺术史的研究对象与专业词汇 / 1

21世纪艺术史 / 2

艺术史家所面临的问题 / 2

艺术史家所使用的词汇 / 7

艺术史与其他学科 / 12

不同的观看方式 / 13

一、艺术的诞生

石器时代的非洲、欧洲与近东艺术 / 15

旧石器时代艺术 / 15

新石器时代艺术 / 24

小结 / 28

二、文明的起源

古代近东艺术 / 31

阿卡德、新苏美尔、巴比伦与赫梯艺术 / 40

埃兰与亚述艺术 / 45

新巴比伦与阿契美尼德波斯艺术 / 48

萨珊艺术 / 51

小结 / 52

三、法老与来生

古埃及艺术 / 55

前王朝时期及早王朝时期 / 56

古王国 / 62

中王国 / 69

新王国 / 70

晚期 / 82

小结 / 82

四、米诺斯与荷马的英雄

史前爱琴海艺术 / 85

基克拉泽斯艺术 / 87

米诺斯艺术 / 88

迈锡尼艺术 / 98

小结 / 102

五、神，英雄与运动员

古希腊艺术 / 105

希腊人文主义 / 105

几何风格与东方化时期 / 108

古风时期 / 112

古典早期与盛期 / 127

古典晚期 / 146

希腊化时期 / 155

小结 / 166

六、罗马人之前的意大利

伊特鲁里亚艺术 / 169

早期伊特鲁里亚艺术 / 170

晚期伊特鲁里亚艺术 / 177

小结 / 180

七、从七丘之城到三洲之国

古罗马艺术 / 183

共和国时期 / 184

庞贝与维苏威火山 / 191

帝国早期 / 202

帝国盛期 / 212

帝国晚期 / 227

小结 / 238

八、异教徒、基督教徒和犹太教徒

古代晚期艺术 / 241

地下墓穴和墓葬艺术 / 244

建筑与镶嵌画 / 247

奢侈艺术 / 258

小结 / 262

九、东方的罗马

拜占庭艺术 / 265

拜占庭早期艺术 / 267

圣像破坏运动 / 281

拜占庭中期艺术 / 282

拜占庭晚期艺术 / 290

小结 / 294

十、罗马陷落之后的欧洲

西方早期中世纪艺术 / 297

封建领主割据时期 / 298

爱尔兰-撒克逊艺术 / 303

穆萨拉比艺术 / 306

加洛林艺术 / 307

奥托艺术 / 314

小结 / 322

十一、朝圣的时代

罗马式艺术 / 325

建筑 / 326

雕塑 / 338

绘画 / 352

小结 / 358
十二、伟大主教堂的时代
哥特式艺术 / 361
法国哥特式 / 362
法国以外的哥特式 / 389
小结 / 402
十三、从哥特到文艺复兴
14世纪意大利 / 405
城市国家 / 405
一场与中世纪精神背道而驰的艺术运动 / 407
小结 / 426
十四、虔敬、激情与政治
15世纪北欧与西班牙艺术 / 429
法国的插画手抄本 / 430
15世纪的佛兰德斯艺术 / 432
15世纪的法国艺术 / 448
15世纪的德国艺术 / 449
15世纪的西班牙艺术 / 453
小结 / 454
十五、人文主义和古代遗产的魅力
15世纪的意大利艺术 / 457
佛罗伦萨 / 459
肖像画的兴起 / 481
虔诚与爱 / 486
慷慨的宫廷 / 489
世纪末的骚乱 / 495
小结 / 496
十六、意大利艺术中的美、科学和精神
盛期文艺复兴和样式主义 / 499
盛期文艺复兴 / 499
样式主义 / 536
16世纪晚期建筑 / 543
16世纪晚期的威尼斯艺术和建筑 / 544
小结 / 550
十七、宗教改革的时代
16世纪的北欧和西班牙艺术 / 553
新教改革 / 553
基督教人文主义 / 556
神圣罗马帝国 / 556
法国 / 566
尼德兰 / 569
西班牙 / 574
小结 / 576
十八、教皇、农民、君主和商人
巴洛克艺术 / 579
17世纪的欧洲 / 579
17世纪的巴洛克艺术 / 581
18世纪初的晚期巴洛克艺术 / 633
小结 / 636
十九、思想启蒙运动及其遗产
18世纪晚期到19世纪中期艺术 / 639
洛可可：法式趣味 / 639
启蒙运动：哲学和社会 / 645
启蒙运动：科学和技术 / 647

伏尔泰与卢梭:科学与“自然”品位 / 649	
对古典主义兴趣的复苏 / 655	
从新古典主义到浪漫主义 / 667	
浪漫主义的兴起 / 670	
风景画中的想象和情绪 / 680	
各种建筑风格的复兴 / 686	
摄影 / 689	
小结 / 692	
二十、现代主义的兴起	
19世纪晚期艺术 / 695	
现代主义的发展 / 697	
前卫的兴起 / 729	
世纪末文化 / 741	
19世纪晚期的其他建筑风格 / 741	
小结 / 744	
二十一、现代主义的发展	
20世纪早期艺术 / 747	
社会革命与世界大战 / 747	
20世纪早期的欧洲表现主义 / 750	
接受抽象 / 756	
挑战艺术传统 / 766	
横跨大西洋的艺术对话 / 771	
一战后的欧洲艺术 / 779	
新社会, 新艺术—乌托邦理想主义 / 790	
有机性 / 803	
20世纪30年代, 为政治服务的艺术 / 809	
移民者和流放者:	
为20世纪中期的美国艺术注入活力 / 817	
小结 / 818	
二十二、后现代与后现代之后	
20世纪晚期艺术 / 821	
艺术中心向西转移 / 823	
战后的欧洲表现主义 / 824	
现代主义形式主义 / 826	
现代主义形式主义之外的选择 / 835	
艺术为公众服务 / 842	
新的建筑模式: /	
从现代主义到后现代主义 / 851	
后现代主义: 绘画、雕塑与新媒体艺术 / 860	
艺术和艺术史的未来 / 884	
进入21世纪 / 884	
小结 / 884	
附录一	
名词解释 / 886	
附录二	
博物馆、美术馆、画廊及收藏机构名录 / 898	
收藏基金会与收藏家名录 / 902	
附录三	
参考书目 / 904	
. (收起)	

标签

艺术史

艺术

西方艺术史

历史

美术

西方藝術史

画册

评论

整个三月份其实就看了两本书，一本是之前推荐的《艺术的故事》，一本就是《加德纳艺术通史》。本书按照时间和历史的顺序，对西方艺术史的发展和代表作品进行了详细解释。与贡布里希的著作相比，本书主要是增加了对于现代艺术史的介绍，比如达达派，比如行为艺术等等。总体上来说，我更加推崇《艺术的故事》，因为前书不仅仅是告诉你艺术的发展过程，还教你怎么样去鉴赏不同的作品，而本书更加偏向于学院派风格，以罗列为主，涉及的作品更加全面和丰富，但是讲解的深度感觉还有待提升。这两本权威书籍除了价格偏高，作为西方美术史入门级别的自学指南是绰绰有余了（这本通史全铜版彩页，不是一般的重，妹纸甚入）

几乎完全忽视了远东艺术，十分遗憾

真是服了楼下那个无知又口臭还自以为欣赏水准高的货色了，麻烦您搜画选择wikiart或

者google，别在垃圾百度里面搜索您的小清新地沟油版本艺术品。

艺术入门者可以先看剑桥艺术史，再看加德纳或者詹森，再看艺术与观念

阅后心得：“最高的艺术必然是和宗教相关的。”
湖南美术出版社13年这版从内容、体量、印刷、纸张等各方面综合来看，毫无疑问性价比非常高！放在家里书柜很体面，闲来翻几页心里也美滋滋的。

七八斤重的书50+购入，值！

P470

“但是我要给你一个忠告：一定要选最好的、最著名的艺术家。如果你一日复一日地练习，但是却无法把握住一个艺术家的风格或精神，就会违背练习的宗旨。如果你今天临摹这个艺术家，明天临摹那个艺术家，那么哪个艺术家的风格或精神你都不可能学到；你还会变得反复无常，因为每种风格都会分散你的精力。如果你今天以这个人的方式工作，明天以那个人的方式工作，那么你哪种方法都无法正确掌握；如果你跟随一个人的风格不断地练习，你的才能将成为真正天然的，因为你没有习得任何杂质。然后你会发现，如果你拥有想象力，你最终会获得一种属于你自己的个人风格，而且必定是一种十分优秀的风格。因为你的手和头脑一直都习惯于美，根本不知道丑是什么。”

其实个人感觉比詹森脉络更清晰

没东亚没非洲，便宜的点原来在这里，还是回去翻翻11版吧

阅读了从法国大革命至新千年的部分，感觉作者对要点的把握很是精当，利于艺术史的初级读者找到进一步深入的点。例如，在20世纪下半页，作者特别提到了思想界的重要成果，实际上，这些成果对日后后现代主义思潮的流行有极其重要的影响，只字不提肯定是不合理的。然而，这种视域并不为大多数艺术史普及读物的写作者所拥有。

花了一年的时间啃了一遍，又花了两个月的时间重看第二遍。因阅读时间拉的很长，中

间还穿插看了不少的艺术评论、传记还以及现场，整个阅读过程着实见证了自己对于艺术（特别是现代艺术）的许多观念转变。

（2018记:国内版本被删节部分已通过英文电子版补全，呵呵。）2020年5月又把全书半仔细地过了一遍，纵使我对艺术一窍不通也有了新的收获。

寻找人类文明的共同之处，窥一斑而知全貌

真是性价比之王,姑娘要这都看不下去别想看其他的了

不懂艺术去欧洲，如入宝山空手回。

同样是读了一个多月，比詹森艺术史在全面性上略微差一些（但依然有900多页，捂脸），不过timeline这点还是值得夸奖一下的，更有条理。终于把艺术史分通过七种渠道全部捋顺了。终于要开始follow当代艺术喽。

900多页。前后读了三个月。合上书，有一种“终于读完了”的爽感。

放在腿上都嫌疼咯

价廉物美，值得拥有。

详于绘画、建筑、雕塑，亦注意于摄影。阙于音乐、文学。
伟大的著作的宏大的翻译工作，有些微错误当然不必苛责，但把伯利克里演讲中“我们是希腊的学校”译成“我们是希腊学派”也未免太粗疏了

书评

完成了今年最大的一个任务，就是啃完了900多页的《加德纳艺术通史》。这本书买了一年，放在家里积灰。其实也没有积灰，就是遇到不懂的艺术名词会当做词典和百科查阅一下。比如，遇到“野兽派”，就直接翻阅到野兽派章节阅读。但是还是看得一知半解。所以这种读法也是行不通...

传统世界艺术史的书写，其思路一直以来是以欧洲为中心的，也就是所谓的欧洲中心论。艺术源头都是从希腊和罗马为发端，然后一路走来，沿着中世纪、文艺复兴、巴洛克与洛可可风格、印象主义和现代主义的踪迹长驱直下，似乎欧洲艺术便是世界艺术的全部。在具体艺术形式上也无怪乎...

内容方面：
此书译自第12版，《加德纳世界艺术史》是第11版。叙述范围较第11版缩小，仅限于欧美，即西方；第11版还包含了东亚（东亚地区）和非洲艺术。就全面性而言，第11版胜于第12版，但据第12版的译者介绍，第12版对第11版的误译、错译作了修订，具体细节没来得及细看， ...

加德纳艺术通史 书是好书，但是还是有些许错误 p63: 图3-9 部分内容缺失 6. So-called Queen's Chamber 传说中的王后墓室 7. False tomb chamber 假墓室 8. Relieving Blocks 这个不确定如何翻，猜测是“减压的石块” 另外狮身人面像是Great Sphinx，中文少了个“x” p...

这这这，对比以前的版本就发现图片少了很多，小标题改了很多，看的莫名其妙。再对比英文版，就哭了。。。翻译的小伙伴请尊重下史实好吗？排版用心一点好吗？图文对照放一页好吗？这么厚的书排版能紧凑一点吗？你把图片拉那么大真的好吗？好吗？？ 评分是给翻译和排版的，书本...

我现在上的art history课就用这书做的textbook，13th edition，volume1，只讲到第19章，买掉我127刀。。。内容挺精致的，读起来挺要命的

较之其它艺术史教材，这本书真的很贵——老外都嫌贵，可毫无疑问，值这个价，每一分都值，因为它是同类型教材中最出色的，尤其是这个13th增修版，印刷、材质、装帧质量之上乘自不待言，还附赠年表挂图和超值互动课程，更加难能可贵的是，每件作品都附带original scale...

Gardner's Art Through the Ages: Backpack Edition 有A~F6卷 Gardner's Art Through the Ages: The Western Perspective 有I~IV4卷 Gardner's Art Through the Ages: The Western Perspective 有11~14四个版本，不分卷 还有 Gardner's Art Through the Ages: A Concise Global...

我是外行，刚发现这本书的PDF中译本和原版，对作者是谁很纠结，有人评论此书是加德纳的，比如12版前言中说的本书出版于1926年，海伦·加德纳怎么怎么不会想到60年后还有人在用这本书，但书封面又说是Fred S. Kleiner作者（12版还把人家名字弄错了，拼成了Craner）。所以我很纠...

在此之前，我曾购买了贡布里希的《艺术的故事》，一直在犹豫要不要再购买这本《加德纳艺术通史》，原因之一，是因为本书经常参加各种满减活动，让我怀疑是不是质量有问题，或者卖存货，因为《艺术的故事》在我印象中从来就没有参加过类似活动。书收到后，彻底打消了我的疑虑。...

从三月份一直读到了五月份，四月份下半月我开始记录时间，十五天大概读了三四十个小时，之前也是看了很久，沉甸甸钢铁般的一本书。读的时候选择读的外美史部分，文艺复兴之前的历史明显读起来非常吃力，但是如果读下去会觉得这些文字介绍都非常让人能够理解当时艺术方式为何的...

2019年 第16本 看了很久的艺术通识，今天终于看完了
想到了看小说，不要先看一个人最优秀的作品，因为看过之后再看其他的就觉得总是也

没有第一本写的好。我觉得看艺术史也是这样，之前看了艺术的故事，今天看完了加德纳艺术通史起点可能太高了~看其他人写的杂七杂八的艺术类的...

《加德纳艺术通史》和《詹森艺术史》对照着看，可以相互补充，也有助于理解艺术史，深化记忆，艺术影响到我们的方方面面，只是我们没有太过留心，人类的创造力、审美力在艺术中得到了淋漓尽致的体现，艺术提高我们的审美能力，艺术的美可以用眼看到，用耳听到，用心感觉到，但...

是一本合格的教材，所有东西都包含，但是很简略。从历史，思潮角度分析，专业术语和概括性的归纳都有，还有代表性作品。艺术的确是一个时代性的产物，如果缺失背景知识，艺术作品无法解读。如果要深入了解，还得看其它材料。宗教对艺术影响，科技、媒介、移民、性别、军事的...

[加德纳艺术通史_下载链接1](#)