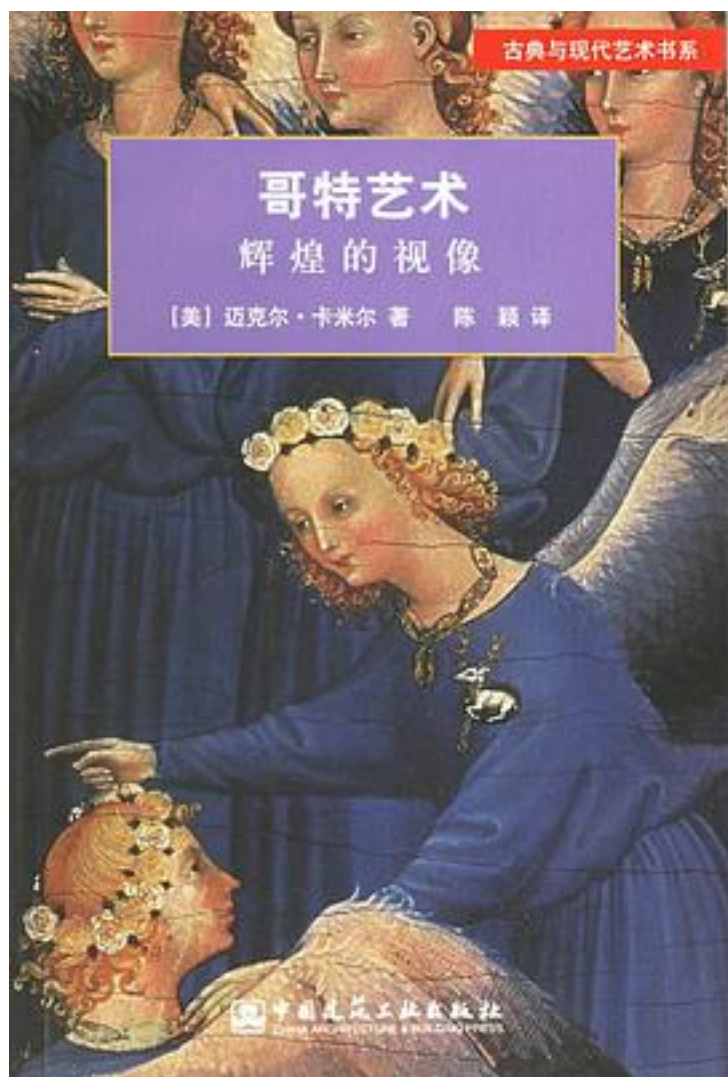

哥特艺术

[哥特艺术 下载链接1](#)

著者:[德] 罗尔夫·托曼 (Rolf Toman)

出版者:北京美术摄影出版社

出版时间:2013-3-1

装帧:精装

isbn:9787805015323

“我们的心总是处在忙碌状态，而且不幸的很少全然独处，所以人类创造图像以寻求内在的抚慰。因此，当我们亲眼目睹一幅绘画作品时，总会触及内心深处并将那份感动反映到我们眼前的作品上。”这段文字记录在13世纪一份最受欢迎的中世纪布道书中，而这段话受欢迎的时期正好切合本书所谈论的时间：哥特时期。在这段以视觉为主的年代，更多的是透过图像来帮助传达，目的就是要充分发挥视觉文化的价值。

《哥特艺术》作者采用全新的现代视觉方法，以独特的视角将艺术品还原到它所处的历史语境中，去探寻创作它们的初衷，研究那些给石头关注生命的哥特艺术家们及其作品，那些象征神圣的艺术品中所蕴藏的道德的真理，以及在那个神秘而庄严的时代宗教与社会形态之间的内在关系。

相较于那些兼具百科与学术性质的艺术史论著而言，作者摒弃了包括建筑、绘画、雕塑及工艺品在内的不同艺术流派作为独立研究对象的传统，突破教科书式离散的架构及叙述方法，以一种生动而特别的组织形式，新鲜而充满感性的文字，跨越时间与领域的界限，还原哥特艺术形成发展的过程，探讨建筑、绘画、雕塑间相互作用的关系。有趣的是，尽管时代是严肃的，但作者的叙述是轻松的。他以漫谈的方式向人们徐徐讲述了一段有关“哥特”的历史故事，展现了自12世纪至16世纪这近400年间哥特时期欧洲社会丰富的艺术生活及社会形态。

而阿希姆·贝德诺兹，这位将自己定义为“神圣处所的守望者”的天才摄影师，用他的相机成功地记录了当时这些艺术品最珍贵的原始画面。此次，他利用复杂先进的拍摄技术，最大限度清晰直观地再现了那些平日无法看到的艺术品原貌。他试图引领读者尽可能地“靠近”艺术品，甚至带来超越现实的感官享受。翻开每一页，扑面而来的震撼力如身临其境一般，酣畅淋漓地展示了艺术品的魅力。

在资深艺术史论编辑罗尔夫·托曼地带领下，德国专业团队10年心血凝结于此，在这近700幅精美图片中，不仅有整页或全跨页的显著的作品细节，甚至还有多幅长达四页的连续折页，可谓完整勾勒出哥特时期的艺术图景，为读者展示了万物濒于幽暗的哥特时期神学艺术的光辉。是为《哥特艺术》。

作者介绍:

罗尔夫·托曼（Rolf Toman），研修德语文学和哲学，德国知名独立出版人和国际知名艺术史研究专家。他曾在一家大型国际出版公司任编辑数年，1992年起成为独立出版人，长期从事文化及艺术史学相关的研究与图书出版工作，并与各国较有影响力的一些大型出版公司有多次深入的合作。与艺术史相关的艺术图书是他的工作重点，多年来组织各地相关专家编著出版过多部与艺术史相关的出版物，并有多部作品被引进中国出版。

阿希姆·贝德诺兹（Achim Bednorz），来自科隆，致力于为建筑与艺术史的出版物拍摄作品图像长达二十多年之久。他将自己定义为“神圣处所的守望者”。

布鲁诺·克莱恩（Bruno Klein），德累斯顿人，曾在柏林、巴黎、科隆及伯恩研修艺术史并在几所欧洲大学及拉丁美洲地区从事研究并执教。自2000年起，布鲁诺·克莱恩成为德累斯顿工业大学哲学学院的教授，讲授中世纪的基督教艺术及古典主义时代晚期艺术。在2006年到2009年间，他在德累斯顿工业大学的人文学院担任教务主任，并于2009年升任为院长。布鲁诺·克莱恩是萨克森科学院和人文学院的成员，艺术史学会委员会的负责人，同时他也是梅泽堡欧洲中心罗马式艺术科学委员会、巴黎法德艺术史论坛以及罗马赫尔茨安南图书馆的成员。

目录: 一 神圣意图的高度体现
城市、城堡、大教堂及建筑师的竞争力
塔
城堡
卡尔斯坦古堡
有关宗教仪式的建筑
作为表现工具的大教堂
大教堂在城市的竞争者托钵修会
宗教仪式建筑的共生类型
皇宫里的小礼拜堂
巴黎的圣礼拜堂
里翁的圣礼拜堂
英国国王的小礼拜堂
视觉艺术中增强的情绪表现
写实主义和宗教题材
艺术家的智慧
二 大教堂的基准和规范
教堂: 紧密联系在情感与工艺技术之间的社群项目
为国王而建的教堂
哥特建筑的起源
巴黎圣母院
首都的大教堂
卢昂圣母院
力与美
夏特尔
哥特式大教堂的缩影
布尔日
像宇宙的大教堂
理姆斯大教堂
法国国王举行加冕典礼的教堂
亚眠
大教堂及其建筑师们
法国南部的大教堂
艾伯塔: 圣希尔大教堂
西班牙的大教堂
文化变迁中心
托勒多
里昂
马略卡岛帕尔玛港大教堂
英格兰的大教堂
合理与豪华的建筑组合
神圣罗马帝国的大教堂
从艰难调整到超越法国的范例
马德格堡大教堂: 创新与传统
斯特拉斯堡
科隆
布拉格圣维特大教堂
国王的大教堂
维也纳的圣斯蒂芬大教堂
从地区教堂变成大教堂
奥维多大教堂
如艺术品的大教堂
西妥会与托钵修会的哥特式建筑
以大教堂为准则

西妥会教堂与隐修院
唱诗班的席位：礼拜之地，教会象征
西妥会教堂的窗户
肖林
托钵修道会的教堂
葡萄牙巴塔利亚修道院
都会教区的礼拜堂
大教堂的传统
巴塞罗那的海上圣母玛利亚教堂
德国吕贝克的圣玛利教堂
斯塔加德与但泽
荷兰：教区与修道院教堂转变成为大教堂
地方官庇护下的都会教区教堂
古腾堡的都会教区教堂
三 城市——文化交流与演进的场域
城墙与城门、市政厅和教堂、皇宫和民宅——皆为城市面貌的缩影
城市：防御完整的场域
防御工事、城墙、城门
对内一致、对外和平，乃至高美德
神圣、权力与社群精神
城市的自我呈现
市政厅
中央与标志
威尼斯总督宫
入世教堂：佛兰德斯式市政厅
神的启示·人的忠告
西班牙历史转变的过渡期
城市医院
社群精神的核心与展现
介于城市与宫廷之间
财政大臣雅各·柯尔的布尔日豪宅
佛罗伦萨的达凡扎蒂宫
公共与私密生活：圣吉米纳诺市长室内的壁画
作为皇家包厢的国王阳台：黄金屋顶
汉萨同盟地区的连栋房屋
四 宫廷与骑士的视界
风格化与写实性
城堡的年代
塔式宅邸与城堡建筑
爱尔兹堡
奥斯塔山谷里的城堡
战场人生
城堡与狩猎
狩猎宝典——仪式与自然研究
和谐的梦想
贵族与农民的团结合作
意大利特伦托的鹰塔
家具与挂毯
实用性与装饰性
仕女与独角兽
宫廷生活
书中的古典世界
《马内塞古抄本》
宫廷社会的理想形象

《丰饶的日课经》
五 教导、感动和欢愉
正门、教堂陈设和宗教仪式制品
正门
图像布道的地方
夏特尔大教堂：西面正门
亚眠圣母大教堂：西面正门
理姆斯圣母大教堂的西面正门
洛桑大教堂的正门彩绘
夫里堡大教堂的西面正门
卑尔内修道院附属教堂的西面正门
多罗和巴塔利亚
教堂摆设I
祭坛与祭坛屏风
圣母加冕
锡耶纳大教堂的《庄严》
祭坛屏风是城市的缩影
锡耶纳和圣母
“家中圣母”
向圣母致敬
多特蒙德， 圣母玛利亚教堂的祭坛屏风
笃信宗教国际化和情感世界
根特的祭坛画
人间天堂
《艾克斯圣告图》
三联画侧翼上的《最后的审判：天堂之路和堕落的诅咒》
鲁汶圣彼得教堂的《最后的晚餐》祭坛屏风
波提纳里的祭坛屏风：发自内心地朝拜耶稣
来世象征的祭坛艺术
晚期哥特式祭坛屏风
圣沃尔夫冈的主祭坛
克拉科夫：圣母玛利亚大教堂的祭坛
布劳博伊伦的主祭坛屏风
凯弗马克特祭坛的祭坛屏风
罗滕堡的圣血祭坛屏风
圣母玛利亚教堂的克雷格林根祭坛屏风
纽伦堡
史托斯在圣塞巴德教堂与圣劳伦斯教堂的主要作品
教堂陈设II
马赛克及壁画
马赛克：珍贵的创作媒介
壁画：阿西西的圣方济各会
下教会
佛罗伦萨旧圣塔玛利亚诺维拉教会分会教堂的湿壁画
帕多瓦圣安东尼奥教堂圣菲利浦湿壁画
教堂陈设III
石材建筑内的布道——圣坛屏风、讲道坛、圣墓
瑙姆堡大教堂的圣坛屏风
哥特晚期圣坛屏风
意大利的哥特式讲道坛
尼古拉及乔凡尼的作品
哥特晚期的讲道坛
康士坦茨：《圣墓》
覆盖圣物

圣骨匣、圣餐仪式的器具、宗教仪式用悬挂物
圣餐仪式的器具
宗教仪式用悬挂物
六 与上帝同在，与圣徒同行
典范的说服力——生活及艺术
启示录威胁
宫廷画与圣徒像的教化
《茵格宝诗篇》
《圣路易诗篇》
痛苦与同情
作为典范的《基督受难》
十字架上受难
哀悼基督
圣墓
“虔诚”的特殊形式
女修道院的默祷景象
基督生活的宫廷变体：贵重材质上的情感塑造
雕塑品与装饰品之间：文饰富丽的圣坛组塑
个人虔诚的媒介
虚构与现实
超越现实之美
哥特时期中期与晚期的圣母像
美丽圣母
荷兰的《家中圣母》
七 彰显今世虔诚信仰，以为来世预做准备
从建筑、雕塑和插图寻找宗教的根基及展示
永恒的记忆
王储和高级教士的墓龛
格洛斯特和温切斯特
教宗墓龛呈现出的教会意象
王朝的形势和个人的命运
国王彼德一世与他的情妇伊内丝的墓地
尚穆尔卡尔特修道院
灵魂救赎的艺术
救赎灵魂的绘画
乔托在帕多瓦的湿壁画
梦想和希望
写实主义者的理想
贝里公爵极美日课经
以图像为证
扬·凡·埃克的委托人
伯尔纳的《最后审判》祭坛画
八 哥特艺术的新媒介
玻璃彩绘、绘画及版画诠释出宗教精神、象征图像及艺术
绘画艺术的源头与发展
夏特尔
设计和叙事
捐赠者的公开展示和隐约显现
玻璃彩绘与镶板彩绘
绘画成为艺术
阿尔布雷特·丢勒
近代早期的版画大师
《启示录》
九 当建筑和雕刻成为艺术：后哥特时期的艺术家与艺术

后哥特时期的艺术与艺术家
写实艺术对祝祷者的启示
永生与经验主义
早期肖像画
让·富盖：肖像画大师
艺术与爱情
自我探索和自我描绘
阿尔布雷特·丢勒的自画像
艺术的反思与忧郁精神
后哥特时期的建筑细节
花饰窗格、装饰形式、尖塔、拱顶
花饰窗格与装饰形式
透洞尖塔
柱基与拱顶
理论与实践：文艺复兴初期的后哥特式拱顶
永恒的和谐之美
布雷斯昂布尔格的礼拜堂
哥特形式中的古典语言艺术
伊森海姆祭坛画
附 录
· · · · · (收起)

[哥特艺术 下载链接1](#)

标签

艺术

艺术史

哥特

建筑

哥特艺术

买不起

评论

书店看完赚了1000块钱

我真的不能忍……虽然好像以图为主，但文字也是非常重要的，为什么敢翻译成这样？这就是对待作者、对待艺术的态度？令人生气。

棒哭了真的真的！！！就是太他妈沉了翻一页都觉得胳膊要断。

在德国没买。现在中国出版了，好便宜！就是中文字体排出来不好看

在方所看见，就知道我要买下这本书。结果朋友看到亚马逊五折，就果断拿下了

如果只推荐一本书，那一定是这一本！1140-1500年间的哥特艺术整体风貌的图片展现，包含建筑、绘画、雕塑、手抄本..恐怕不会有比这再完美的建筑摄影了，8K本的尺寸，印刷及纸张的精致，让细节和整体都能清晰呈现出来。迫不及待翻了一遍，文字还没看，评论里有说翻译不好，不过呢我不在意这个了，文字可以由专业的建筑史来补充。准备把这里面的建筑全画一遍(线条)，吼～（先想到这些，有什么要改的再添加吧～

又拥有了这本书~~

看书就像在做运动，翻的人累死了

图很赞。翻译只能打一星。

美得想要哭泣。之前把纸箱扔了，现在后悔得想哭T^T

读此书一次高潮一次

翻过。适合站着看的书，巨重巨贵

双十一amazon5折购入，应该可以归类为镇柜之书。喜欢的教堂基本都有收录，图片异常精美。看来巴洛克这本也应该收了。

浦图

非常棒的一本书，值得阅读和收藏，里面的图片美极了，拍摄角度绝佳

有人看过，台湾閣林國際圖書有限公司出的繁体版吗？今天在BIBF上看到价格在1900元一本，而北京美术摄影出版的网上五六百就能买到。

精品画册，内容丰富性、图片清晰度、纸张质量都是超一流。

感觉是用谷歌翻译翻译的。还不如直接看英文的 切

翻译一般

给力给力！！终于看到的实物，图偶尔有不清楚，但法语学霸说翻译烂，我觉得还好～快特价吧！我要收一本，太沉一定要邮家去，哈哈！

[哥特艺术_下载链接1](#)

书评

作为画册，此书制作得已经足够好了，也对得起它近千元的价格。但我要吐槽翻译，对于一个亟待从本书中了解哥特艺术的来龙去脉的外行人而言，这书我看十遍，睡着十一遍……。看了一下译者，除注明姓名的六个人之外，还有“中华翻译社”“联合翻译社”，没在百度上查到前者，后者...

[哥特艺术_下载链接1](#)