

文艺复兴时期的意大利艺术

[文艺复兴时期的意大利艺术_下载链接1_](#)

著者:[英] 韦尔奇(Welch, E.)

出版者:上海人民出版社

出版时间:2014-7

装帧:平装

isbn:9787208122031

“牛津艺术史”系列第五本！

权威学者打破神话，全方位生动还原文艺复兴辉煌背后的人性真相！

近160幅文艺复兴代表作精美插图

附全球相关博物馆、美术馆及主题网站全面指南

这里有众多的艺术品类型，绘画与雕塑只是其中很小的一部分。

这里是名门望族林立的意大利，神话般的美第奇家族只是其中的一个。

这里有势力庞大的各商业行会，其赞助手笔毫不逊色于宫廷权贵。

这里当然有的是名垂青史的顶级艺术家，但他们的工作室可能杂乱无章，状况百出，而一山多虎也必导致极其残酷的明暗竞争。

就算是达·芬奇，在学徒时期也会为了争取资助而极尽赞美之能事。

就算是教皇的亲自委托，在教堂庄严威仪的青铜大门背后，艺术家还是秘密刻上了自娱自乐的戏谑场景，为后人留下永恒的玩笑。

我们现在将他们视为伟大的艺术家，但他们却更多视自己为工匠。

我们以为他们会因为才华不被承认而感到脸上无光，但他们却更多因为得不到所承诺的报酬而焦急失望。

.....

这是一个我们既熟悉又陌生的“文艺复兴时期的意大利”。

《文艺复兴时期的意大利艺术》打破了传统上对文艺复兴的神话阐释，从宝石、青铜、石材、玻璃等创作材料与壁画、版画等创作手法开始，切实再现了那些辉煌艺术品的制造过程；此外，作者还带领我们深入窥探了艺术家行会及各工作室之间的激烈竞争或亲密合作，解读出艺术家与赞助人之间复杂的利益纠葛，还原出当时的观众会在何时何地消费艺术品，以及这些艺术品又是如何满足了皇亲贵戚、宗教权威与政府显要的私心目的，让我们看到了在文艺复兴时期的意大利，围绕在艺术周围的真实人性。

一本博学而又意义非凡的书。其涉猎之全面，论述之完美，我不知道还有哪本书能做到。——乔治·赫尔姆斯（牛津大学万灵学院荣休教授）

全新的研究，清晰的观点，丰富的文献，流畅的行文，每个人都应该读它。——尼古拉斯·曼恩（伦敦大学荣休教授）

对于文艺复兴早期图像的研究，本书提供了极其新颖的视角和非常丰富的文献资料。

——马丁·坎普（牛津大学艺术史系名誉教授）

韦尔奇的研究涉猎广泛，观点清晰新颖，对传统视角有创造性突破，对文艺复兴文献研究领域有极其重要的贡献。

——《图书馆杂志》

权威可信。——《阿波罗》杂志（国际权威艺术杂志）

作者介绍:

[英] 伊芙琳·韦尔奇 (Evelyn Welch)

伦敦大学玛丽皇后学院教授，艺术史学者协会主席，主攻文艺复兴时期研究。曾任苏塞克斯大学副校长，并获得英国“艺术与人文研究委员会”奖金资助。

译者简介

郭红梅，中央美术学院艺术史博士，主要研究方向为西方现代艺术史及批评研究，视觉文化研究。已出版专著《二十世纪早期西方视觉文化研究：以魏玛时期的德国为例》

目录: 译者序

前言

第一章 导言

连续性和过渡性

意大利和外国

意大利的历史

1454—1500年，从《洛迪和约》到法国入侵

信仰和信心

人文主义和人文主义者

第一部分 艺术的事业

第二章 材料与方法

珍贵材料

青铜

石头

木材和黏土

玻璃

素描和绘画

壁画

板上绘画和布上绘画

彩饰手抄本

印刷和版画

第三章 艺术的组织

行会，条例和联盟

工场

画家的工作室

竞争与合作

第四章 阐释关系：艺术家和赞助人

合同和条件

艺术家和公共机构

宫廷艺术家

名望的胜利

第二部分 艺术的观众

第五章 宗教背景

强大的图像

艺术和来生

特赦

第六章 祈祷的场所

修道院

女修道院

大教堂和教堂

教堂中的划分

祭坛
陵墓
小礼拜堂和祈祷室
依序观看
第三部分 政府的艺术
第七章 创建权威
理想与图像
彰显权威
王室统治者的美德
那不勒斯王国
米兰和伦巴第
掌握权力的女人
第八章 罗马与共和国
红衣主教的教廷
托斯卡纳的共和国
锡耶纳
佛罗伦萨
博洛尼亚
沿海的其他共和国
第四部分 艺术与家族
第九章 家族背景
财富和社会秩序
男人的尊贵和女人的美德
家庭
宅邸和宅邸装饰
室内陈设和家具
工作室
家庭的神圣化
注释
插图目录
参考文献
大事记
译名对照表
相关主题的博物馆、美术馆和网站
· · · · · (收起)

[文艺复兴时期的意大利艺术_下载链接1](#)

标签

艺术史

艺术

文艺复兴

意大利

历史

牛津艺术史系列之一，作者

文化

文化研究

评论

艺术史可以分为内部研究和外部研究，玩笑地说内部研究 " 艺术 "，外部研究 " 史 "。本书是外部研究的经典作品，艺术受制于赞助人的要求、时代的趣味、信仰和权力的展示形式、材料技艺与流程。例子生动，繁简得当，唯有配的图与文字解释部分页码分隔太远，翻阅起来不便。

其他都挺好，就是文图相隔千万里，不知编辑咋想的~~

那个年代，美术等艺术并不高于室内装饰等手艺；艺术家不仅是画家，通常也是工程师，懂得机械和建筑；画作的署名不是声明其著作权，而是起商标的作用，用于提升个人或其工作室签订合同时的价码；合同的甲方更注重装饰品的材料和家族徽章的放置位置，而不怎么关注艺术水准，并且大工程通常分包给多个艺术家团体，风格可能有参差。教堂的装饰教会做不了决定，世俗的财团才是拍板的人。为了筹款，教会会跟赞助人或团体妥协，在教堂里为他们划出私人专用的小礼拜堂或陵墓的区域。15世纪初，罗马因为绵延近百年的阿维尼翁之囚和天主教会大分裂，从富庶的中心变成人烟稀少的废墟之城。直到马丁五世即位，罗马教会才有了唯一的领袖。这使得罗马有了稳定的财源，同时让掌管教皇财政的美第奇银行（佛罗伦萨）受益，罗马的重新崛起加剧了北部诸自由城市的攀比之风

正如评论所言是一部文艺复兴的外部史，好像并不太适合作为入门，但是仍然颇有收获，做了很多笔记，最有用的应该是关于创作材料与方法的部分，以及赞助人与艺术家的章节让我了解了当时创作的大体环境。

内容比较空洞，艺术问题谈及不多，不推荐

这本比剑桥艺术史里的文艺复兴卷不知道要好多少！！！！

很好玩，艺术外部的艺术史：材料，行会，艺术品市场，赞助人，观众，观看场所etc

图片排的有点乱。。。

纠正了我对文艺复兴的一些误读。不纠缠于艺术家的个人创作，而是对整体的创作环境和历史条件，做了详实周到的描述，很好。

意大利人民真心太逗了~~~~~啊……………超级无比想去意大利啊！！！！！！ 另外，书后的全球主题博物馆真太特么有用了~~~~

印刷装帧都相当不错！作者从不同的细节角度通过当时的政治局势，经济条件等等来诠释“文艺复兴”这个经久不衰的艺术话题也算是十分耐心

绕不过

好，对文艺复兴的认识会立体很多

艺术给自己看还是让别人看，大不同。
极少有艺术家能完全独立创作，极少有赞助人能完全控制成品。
艺术家的自由度，随着赞助人和委托任务的不同而变化。
艺术品的功能性大于观赏性，艺术家的声誉建立在材质的金钱价值、组织人员的能力和

创造性设计和天才的发明上。

赞助人的趣味取决于私人空间享乐还是公共空间宣示权力：给谁看，传达什么，观众的感知度、传播度，制作的难易……

从民主制转君主制时，美迪奇家族既要隐晦地暗示家族的统治地位和政治抱负，警告他人觊觎权力，又要避免公众质疑其专制的企图，那种点到为止的分寸可以从米开朗基罗的作品中体会。

讲得很细很考究！

艺术与权力

政教

三星半，翻译令人难受。包括现代意义上的fine art和deco art。先讲制作：作为经济活动的艺术创作如何被组织起来；再讲使用：艺术作品在宗教中（教化、记忆以及表达虔诚）和在世俗生活中（各种点缀、宣传和彰显）。

艺术社会史（第一次接触），从社会的方方面面教导读者如何用世俗的眼光探究艺术品背后的千丝万缕。翻译呆板不能体现重点。对意大利知之甚少者，如我，读来略感阻力。

写的极好。文艺复兴时期-当代

[文艺复兴时期的意大利艺术_下载链接1](#)

书评

我一直有一个疑惑，那就是在文艺复兴时期，有一种常见的图像母题：亚里士多德匍匐在地，一名叫菲勒斯的女子骑在他背上，有时还挥着鞭子，像骑着一匹马。变态者大约

能看出色情意味，普通人的感慨多是：对于大哲，大不敬！那么当时的艺术家们是想借此传达什么意思？是象征性的...

与艺术史不同，本书从宗教，社会日常和统治方式几个方面来阐述某个时期的艺术和艺术家。对任何艺术和事务的理解从来不是单一的，本书的作用是了解一件艺术品背后的故事，为什么它会产生，为谁而创作的，它对当时的意义。
记录一下书里觉得有意思的点： 圣母玛利亚是最有力的求...

与布克哈特的《意大利文艺复兴时期的文化》一起读的，并没有读完，深感这学期是读不完了，三四篇专业课的论文还没写。韦尔奇的这本是二十世纪八九十年代以来的最新成果了，对于一个学政治学的人来讲，这种社会史形式的艺术史写作必将引起诸多的共鸣与思考。然而这并不是...

[文艺复兴时期的意大利艺术_下载链接1](#)