

艺术史本身就是一个不断创新的过程

它并不是一部艰深晦涩、充斥着学术名词的西方艺术史著作，而是一部汇集了众多西方艺术家的趣闻逸事、涵盖了西方文艺复兴至新艺术运动时期艺术发展线索的著作。

□ 撰稿 | 王 淼

法国艺术史学家亚当·比罗和卡琳·杜普利茨基的《天才留步》，是一部图文并茂的西方艺术史著作——它并不是一部艰深晦涩、充斥着学术名词的西方艺术史著作，而是一部汇集了众多西方艺术家的趣闻逸事、涵盖了西方文艺复兴至新艺术运动时期艺术发展线索的著作。两位作者试图用一种通俗易懂的方式来呈现西方艺术的历史，让大多数普通读者都能够读懂它、接受它。他们用轻松的故事讲述历史，根据时间和地域划分书中的内容和板块，尽量用言简意赅的语言，包容更多的信息量。尤其别出心裁的是，对于艺术史上最具有代表性的人物，他们用圆形标签“天才留步”来提醒读者注意，在书中起到了一种提纲挈领的作用。

西方艺术史上的14世纪至19世纪，对应的乃是文艺复兴初期至新艺术运动时期，这一时期包含了人文主义的发轫、古典艺术的复兴、科学和艺术的繁荣，以及工业化所带来的技术革新和艺术嬗变……书中第一个被标注为“天才留步”的艺术家，是被称为“伟大的艺术革新者、意大利文艺复兴的先驱”乔托。如果说西方绘画艺术的兴盛是一代代画家赓续与传承的结果，那么，乔托无疑具有开山之功。

发源于意大利的文艺复兴，被时人认为是一个“重生”的时代。这是与当时的时代环境分不开的，中世纪晚期的意大利

《天才留步：从文艺复兴到新艺术运动》
[法] 亚当·比罗、卡琳·杜普利茨基著
广西师范大学出版社 2024年9月

既是资本主义因素最发达的地区，又占据着罗马古典文化的中心的位置，以此成就了意大利文艺复兴的传奇。书中连续三个被标注为“天才留步”的艺术家：达·芬奇，米开朗琪罗，拉斐尔，是为“美术三杰”，即代表了意大利文艺复兴的最高成就。其中，达·芬奇是一名私生子，在乡野长大，没有上过大学，却凭着对世间万物的好奇与惊叹之心，一步步成长为一个“天才”；米开朗琪罗曾经在画家基兰达约的工坊做学徒；拉斐尔则成名甚早，却又英年早逝。他们都是杰出的艺术家，同时又是世俗社会中的凡人，他们的出现，标志着文艺复兴进入了鼎盛时期。

阅读《天才留步》，纵观西方艺术的历史，我们不仅可以看出数百年来西方艺术发展的明晰线索，同时也能够认识到，每一个艺术家的应运而生，其实都与他处身的时代和环境密切相关——每一个真正的艺术家都在试图表现自己的心灵，尽管他们的表现方式不同，对艺术的追求也不尽相同，但他们的艺术创造本身，即意味着去尽可能地表现新的情感、意向和境界，进而创造出与之相应的新的艺术语言和方法。换句话说，艺术史本身就是一个不断创新的过程，无论是思想观念的，还是艺术形式的：继承，变革；再继承，再变革。正是在这个循环往复的过程中，艺术才最终实现了多元并存与推陈出新。■

书讯

《问学于中西之间》

以中西文化交流史研究为核心，收录了作者本人撰写的相关回忆、随笔、演讲、访谈和论文等，反映了张西平教授在汉学研究方面的理论思考与随想感悟。全书整体分为“师友情缘”“游心之语”“师生之谊”“学术访谈”和“汉学探源”五个部分，较为全面地展示了作者的学问历程、学术交往以及教学感悟、研究工作等方面的点滴事情。